

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影的表达 用心触动每一次快门

EXPRESSIVE PHOTOGRAPHY

The Shutter Sisters' Guide to Shooting from the Heart

TRACEY CLARK
ANDREA SCHER
KATE INGLIS
SARAH-JI
MAILE WILSON
IRENE NAM
STEPHANIE C. ROBERTS
PAIGE BALCER
KAREN WALROND
JEN LEMEN

[美] TRACEY CLARK 编
李钰婷 译

I L E X

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影的表达 : 用心触动每一次快门 / (美) 克拉克
(Clark, T.) 编 ; 李钰婷译. -- 北京 : 人民邮电出版社
, 2012. 2

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-26241-7

I. ①摄… II. ①克… ②李… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第265028号

世界顶级摄影大师

摄影的表达——用心触动每一次快门

-
- ◆ 编 [美] TRACEY CLARK
译 李钰婷
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
深圳市皇泰印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 11
字数: 400千字 2012年2月第1版
印数: 1—6000册 2012年2月深圳第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2011-5251 号

ISBN 978-7-115-26241-7

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

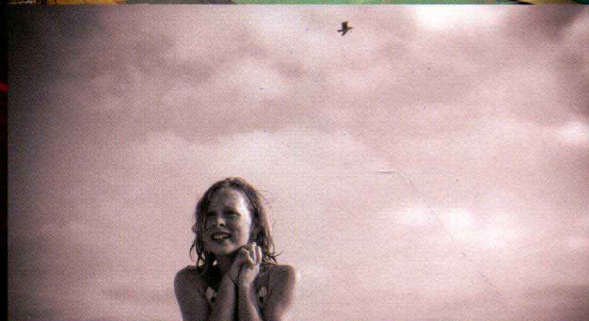
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

摄影的表达

用心触动每一次快门

EXPRESSIVE PHOTOGRAPHY

The Shutter Sisters' Guide to Shooting from the Heart

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影的表达

[美]TRACEY CLARK 编

李钰婷 译

用心触动每一次快门

EXPRESSIVE PHOTOGRAPHY

The Shutter Sisters' Guide to Shooting from the Heart

TRACEY CLARK

ANDREA SCHER

KATE INGLIS

SARAH-JI

MAILE WILSON

IRENE NAM

STEPHANIE C. ROBERTS

PAIGE BALCER

KAREN WALROND

JEN LEMEN

人民邮电出版社
北京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

内容提要

你是否曾被一张照片深深吸引而陷入沉思？
你是否曾被一张照片触动心灵而久久不能平静？
这样的影像传达了摄影师的感受，此时此刻，你感受到了并与摄影师产生了共鸣。众多摄影爱好者都梦想着拍摄出真挚感人的心灵佳作，他们都希望照片比语言更能传达内心的感触。然而，如何才能捕捉到这样的影像？如果才能赋予冰冷的相机以洞察人生的能力？本书将给予你答案。

本书将从生活中最平凡的拍摄题材开始教你如何创作动人的摄影作品，它们包括：人像、大自然、空间、童年、纪实、桌子等。在每一章里，大量的精美摄影作品将作为讲解的范例，并通过视角、构图、光线、细节、后期处理等切入点为你详尽解读分析。本书由 10 位经历各不相同的摄影师撰写，她们的感悟与经验将丰富你的视野，给予你清新、非凡的摄影灵感。

6 什么最重要

8 Shutter Sisters (快门姐妹) 是……

Tracey Clark

11 阳光、天空、海洋、大地。任一时刻，你都能置身室外，尽情浸润在这个我们称之为家园的美丽星球上。在这一章中，我们将探讨那些让人开阔眼界、极富情感冲击力的风光照片，听它们娓娓道来充满希望和惊喜的故事。

Andrea Scher

27 人像摄影是捕捉被摄对象灵魂的尝试，无论他们有恰如其分的肢体表现力，还是有到位的表情。在这一章里，我们每一次都会用一张温润的人像照片，展现出究竟是什么揭示了这其中的本质。

Kate Inglis

43 一片青草，一粒雨滴，一朵小花，自然界的点点滴滴教会我们什么是永恒；镜头下的它们也告诉我们人类存在的意义。在这一章里，我们将学到怎样捕捉大自然中蕴藏的最原生态的情感，也探寻我们从这些原始纯真的元素里的自我体验。

Sarah-Ji

59 我们的居住空间承载着我们的本真、渴望和精神。在这一章里，我们走过身边那些寻常的角落，寻找展现我们是如何最真实地去爱、去生活的一幅幅画面。当你用敏锐的眼光去看时，就会在那些或熟悉或未曾意料的地方，发现很多动听故事。

Maile Wilson

75 孩子们会带我们回到从前的时光——那个在我们还不懂得如何隐藏自己的感受并有勇气我行我素的年纪。在这一章里，我们在儿童摄影中观察新的视角，并检验当我们在镜头前没有摆拍压力时能拍出多少真实的画面。

Irene Nam

91 当我们孤单时，却往往能够发现隐藏最深的自我。当我们沉静不语时，平和与孤寂不时涌起。这时我们会发现，简简单单的东西引发出很复杂的情愫。在这一章里，我们将会认识到，很多看似平常的主题和场景，原来是能够这样地打动观看者的心灵。

Stephanie C. Roberts

107 我们最真实的生活发生在毫无防备的时刻，那些来不及在镜头前挤出笑脸的时刻。在这一章中，我们要克服对完美影像的渴望，而得到记录下那个故事的真实瞬间。当我们寻找动听的讲述时，会发现一个精彩的画面胜过千言万语。

Paige Balcer

123 动物不仅和我们共享同一个地球，还共享我们的家园和心灵。在这一章里，我们要想办法拍下这些活泼可爱的动物们，拍下我们与动物之间的和谐关系。

Karen Walrond

139 这是我们滋养身心的地方，也是我们欢聚一堂或努力工作的场所。我们怎样安置、堆放或布置桌子，也体现出我们是怎样的人。在这一章里，展示我们与桌子有关的生活，讲述一段段绘声绘色的故事——是什么在支撑和滋养着我们的生活。

Jen Lemen

155 当我们和别人在一起时，会在一种新的光影中看见自己。集体照成为了记录我们相互联系的编年表，见证着随心灵和生活相互交融而拓展的眼界。在这一章里，我们要抛开传统的姿势，营造出一种让回忆背后的情感显山露水的气氛。

172 术语表

什么最重要 Tracey/摄

“摄影是一种感觉、触摸和爱的方式。你在胶片上的定格是永恒的……它能长久记住那些哪怕细微的事物，在你遗忘了所有事情后还能持续更久。”——阿伦·西斯金德（Aaron Siskind）

引言 Tracey Clark

Shutter Sisters 创始人

对许多人来说，摄影被看作一门科学。毕竟，这其中有很多精确的操作方式。每个摄影的人都得考虑曝光、光线、光圈和快门速度等数值。这其中包含了很多数据和需要理解的设置。经历过付出、承诺、坚持、尝试和失败后，才能学会如何正确使用一台照相机。而拍出好照片则需要更多的时间和周详的规划。

摄影也是记录事件的一种方式，无论是庆贺的、悲伤的、痛苦的还是兴奋的事件，没有比照相机更好的记录设备了。一个经心或随意的按下快门的动作，能凝炼住历史性的瞬间和永恒的记忆片段。当这样拍照时，摄影师首先需要的是直觉，其次才是摄影技巧。何时按快门是一种天性使然的直觉，而非理性的决定。

最后，摄影还是一种艺术形式。摄影师使用相机，就如同画家使用画笔——创作出色彩、质地和情感丰富的照片。又如同诗人使用词汇，通过流利的语言表达他们的内心和灵魂。对于摄影师而言，他们的语言是视觉上的，用照相机记录是基于简单的科学或纪实之上的一种自我表达的理想方式。

接触摄影以来，我经历过所有这一切——智力、直觉和灵感的三个完美结合。这三个元素一起是促成 Shutter Sisters（快门姐妹）诞生的催化剂。作为一名女性摄影师，我渴望有一个由像我一样的女性组成的社区，她们要对媒介有着同等的热情。撇开摄影器材，我想创立一个女性们可以分享各自摄影成果的网站。在那里，我们不仅仅是分享图片，更是分享故事、经历、观点、想法和拍摄技巧，所有的这一切都要基于对摄影的单纯热爱。

这本书是对 Shutter Sisters 的博客（www.shuttersisters.com）的延伸。我想使它成为一个温暖而吸引人的场所，让你专研图像，倾听故事，并学到更多为什么及怎样用心去摄影。书里每一章都是一个特定的主题，通过那些 Shutter Sisters 博客供稿者的见识和她们独一无二的声音，你会被带入书里的世界。我们的目标是让你受到启发，不仅略微改变看待事物的方式，更透过一个更具同情心的镜头挑战拍摄事物的方式。

用我们的取景器观察周边的世界是一件很给力的事。摄影提供了我们表达自我的完美方式——作为女儿，作为母亲，作为艺术家。通过每一张图像，无论拍摄主体是否近在咫尺，我们照亮了对我们最重要的东西。那不仅令人振奋，更具有变革性意义。

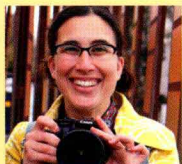
咔嚓！一起拍摄吧！

Shutter Sisters（快门姐妹）是……

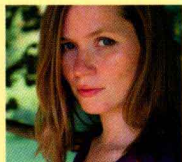
TRACEY CLARK
www.traceyclark.com

Shutter Sisters 的创始人 Tracey Clark 总是设法使自己保持在不间断的创作状态中。除了摄影事业、个人博客、两本已经出版的母婴期刊和 Shutter Sisters 这个项目，Tracey 也为多个出版社和网站写稿，并在全国各地的会议或活动中分享她的摄影热情、拍摄技巧和摄影相关的哲思。Tracey 和丈夫育有两个漂亮而聪慧的女儿，一家人生活在洒满阳光的南加州，在那里他们有大把的时间在海边追浪戏沙。

ANDREA SCHER
www.superherojournal.com

Andrea Scher 居住在加利福尼亚州的伯克利，她是一名富有创造力的企业家、摄影师和生活教练。通过她备受赞誉的博客 Superhero Journal（超级英雄日志），Andrea 也启发了其他有创意的人过一种真实、多彩而特别的生活。她最近的一次经历是成为 www.mondobeyondo.org 网站的联合创始人，这是一个成功的有关鼓励梦想的网络在线课程。

KATE INGLIS
www.sweetsalty.com

Kate Inglis 出生并居住在加拿大新斯科舍省遥远的东海岸线的某处海边。她最首要的身份是一名作家，她的摄影技巧也是通过不断摸索练就的。Kate 在 sweet|salty（甜|咸）记录育儿的心路历程，总是伴随着欢乐、祝福和意想不到的思维碰撞。她的第一本小说，The Dread Crew: Pirates of the Backwood（《可怕的船员：荒蛮之地的海盗》）在 2009 年的秋天出版了。Kate 享受飓风过后的停电、烧木焦烟、你能在海边找到的漂浮着的各种残骸，以及一切生活在地球上最咸的地方的新奇经历。

SARAH-JI
www.sarah-ji.com

Sarah-Ji 是一名用镜头记录下自己生活和周边事物的摄影师。她捕捉到的画面折射了她大胆的怀旧和对故事的渴求。她和丈夫 Ted 居住在芝加哥，还有一个对闪亮鞋子痴迷的女儿 Cadence。当 Sarah 不在拍照的时候，她喜欢制作混合音乐碟，并梦想着有朝一日能和朋友们生活在农场上。她的博客地址是 sarah-ji.com。

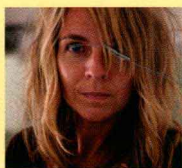
MAILE WILSON
www.relishportraitstudio.com

Maile Wilson 作为一名职业摄影师，已经有 15 年的从业经验了。她来自茂伊岛和加州，现和丈夫以及三个孩子居住于德克萨斯州的圣安东尼奥。她擅长家庭肖像照，也拍摄过包括 Brooke Burke、Eva Longoria Parker 和 Tony Parker 这样的名流，不断增长的客户遍及世界各地。她最近在 epiphaniebags.com 网站上新推出了为女性打造的时尚摄影包。

IRENE NAM
www.irenenam.com

Irene Nam 即是一位作家，也是一名摄影师。她的文字和图片出现在各种平面和在线出版物上，包括 Life Images, Artful Blogging (Stampington & Company), 美国之声的 ParentDish 以及 Small Magazine。在巴黎，她和家人过着快乐而平和的生活，常和两个儿子玩“大富翁”游戏。她的双肩背包里总是塞满了宝丽来胶片，并投身于世界各地的儿童援助项目与社区服务中。

STEPHANIE C. ROBERTS
www.littlepurplecowphotography.com

Stephanie C. Roberts 是一名纪实摄影师，也是 LittlePurpleCow 的创始人。LittlePurpleCow 是一家在乔治亚州亚特兰大的数码媒体制作公司，在那里她为一些商业和非盈利组织精心制作多媒体素材。在 2009 年，Stephanie 和 Jen Lemen 赢得了由微软和联想赞助的“说出你的梦想”摄影比赛，使 Shutter Sisters 踏上了环游世界的“描绘希望”之旅。Stephanie 和她的家人居住在一个奶牛牧场中，在那里她用 iPhone 手机拍照，记录生活。

PAIGE BALCER
www.paigebphotography.com

Paige Balcer 居住在内布拉斯加州的奥马哈，是一名从平面设计师转型而来的专业摄影师。她在 2008 年冬天开创了“Paige B. 摄影”工作室，投身于创业的乐趣中。Paige 和她的丈夫 John 喜欢经常开车去芝加哥拜访朋友们，那里是他们搬去奥马哈前居住过的地方。Paige 喜爱黑巧克力、菱形花纹的短袜，以及任何好书。Paige 经常被发现在拍她的猫 Roxy，这是个在她博客里和 Shutter Sisters 项目中的老熟客。

KAREN WALROND
www.chookooloonks.com

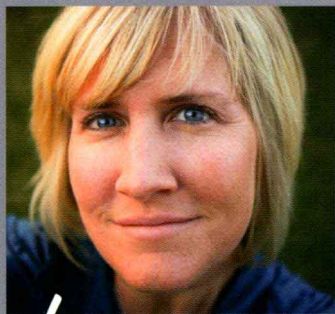
曾经做过辩护律师的 Karen Walrond，现在是一名作家和摄影师，也是备受赞誉的博客 Chookooloonks 背后的聪明智库。这个网站帮助读者们看到人们日常生活中非凡而特别的一面。她的美术作品和摄影项目已经在美国很多地方展出过。同时作为一名经验丰富的演讲者，她曾出现在当地和全国性的广播和电视节目里，包括亮相奥普拉脱口秀中。她还著有一本书，名为 The Beauty of Different (《差异的美》)，由 Bright Sky 出版社出版。

JEN LEMEN
www.jenlemen.com

Jen Lemen 是一名作家兼摄影师，生活在华盛顿市外。她也是 www.modobeyondo.org 这个有关梦想的在线课程网站的联合发起人之一。如果 Jen 不在工作室为她的新项目“充满希望的世界”处理照片和电影短片，就一定是在卢旺达的田野上为她至爱的家人和朋友们拍照片。

1 眼界

Tracey Clark

“真实的背后隐藏着更重要的东西：内在的精神，以及它所代表的心绪、广阔和狂野。”

Emily Carr（艾米丽·卡尔，加拿大艺术家）

我一直很热爱航空旅行。对于仅用很短时间从一个地方跨越千山万水就到另一个地方的期待既刺激又可感知。在生活的大多数时间里，我都是一个积极而兴奋的旅行者，飞去度假、工作、参加婚礼、会见友人、家庭聚会或去探险。与友人一起乘飞机出行是我所喜欢的事情，但独自一人飞行也能体会到很不一样的心情。

能有机会从日常生活中抽身，一头扎进新鲜、挑战而未知的漩涡中，是多么地让人兴奋！对于旅行本身，我从哪里离开或是到达何方并不重要。旅行的每一站都是独一无二的，有需要关注的地方，也有值得期待的地方。尽管我都会很迫切地到达目的地，但也会努力享受旅途本身，以及所有在云端之上的时光。

最近一次从纽约飞回洛杉矶的旅行中，我发现自己在这趟漫长而慵懒的回家之旅中非常放松。我便把笔记本电脑收好，握着照相机放在膝上（仅仅是以防万一）。凝望着窗外，我开始休憩并陷入沉思。没有任何期待，也没有刻意安排，我观望着景观变幻，每隔一段时间就拍下从我靠窗座位望出去的云景画面，或神秘，或多面。当飞机在狂风大浪的海洋上空时，我低头俯瞰到那

一大片颜色各异、质感丰富的拼接画卷，甘愿被那些景色尽情捉弄。有时，我也感觉在这样的空间里完全迷失了。时间流逝，我在那昏昏欲睡的恍惚中，时而清醒，时而迷离。随着云层持续变换形状，太阳呈现出一种微妙却又刻意的舞台光，照亮了飞机飘过神奇的最后一幕夜晚时的天空。白天最后一缕光线闪烁着，接着便消失在最后的谢幕舞台上。我看得目不转睛，简直被眼前的景象惊呆了。

既充满娱乐、又受到灵感的启发，我只能惊叹于亲眼目睹了大自然母亲鬼斧神工的美妙之感。这般开阔无边的天空是怎样带给我如此的平静？当我毫不夸张地在半空中颠簸摇摆时，我周围的那些神秘现象是怎样让我感觉如此确信而有安全感？

总有一种无形的力量伴随着广阔的空间和生命。景象本身并不带有情感——是我们的心绪将一道道风景转换成某种能激荡灵魂的东西。当我的心灵漫游在一种不可能目尽其穷的图像中时（可能是山峦、大海或是天空），我只能不可抑制地相信，一切皆有可能。

引言

捕捉我们目所能及的迷人画面，是大家共有的渴望。我们在度假时、在著名的地标、在外出短足途中、在我们所住的社区，也在美丽的日落后拍下风景照。拍照是为了记录我们在哪里，我们看见了什么，我们如何感知所见之景；这也是在往后景色和周遭环境都变化后回忆曾经的一种方式。捕捉到完美的地平线会是所有摄影中最鼓舞人心的——当我们将目光聚焦在看起来永无止境的天空或海洋，面朝的是未来以及所有可能在那里等待我们的一切。

即使是最简单的傻瓜照相机，也能提供有助于拍照者捕捉特定场景的设置。但尽管照相机模式有此功能，它们只是一种改进标准拍摄的建议。如果缺少了摄影师将某些额外元素带入画面的洞察力，再风光如画的视野也会沦为毫无灵感的快照。为了避免这种将生动的景致平庸解读的情况发生，你得让情感先行。毫无疑问，理解一个景观能感动灵魂——Ansel Adams 的作品就是最好的例证。留心那些给你灵感的景致，并观察其中的细节，哪怕是最广阔的景观，都能帮助你思考决定如何在拍摄画面中公平地对待它们。

◀ 狂野的蓝色

在叙述一个风景故事时，颜色、质地和光线等元素都是必需的。尽管等待正确的光线可能需要极大的耐心，但风景摄影不像人像摄影，无法通过劝诱的方式完成。尽管如此，它们能勾起你各种各样的情感

Shutter Sisters 的博客

STEPHANIE

你总能在某些特殊的时刻，感受到大自然母亲的强烈——她呼吸得有力，以及嗓音的低沉。

2008 年母亲节的早晨，一场严酷的暴风雪和一连串龙卷风席卷了东南部地区。当时，我和丈夫正结束一次周末旅行，在回海岸边的家的归途中。大自然毁灭性的力量让我们顿显渺小至极。上了年岁的树木被连根拔起，松树被任意地横扫，枝干四处散落在路上或挂在输电线上来回摆动。一个谷仓坍塌了，一块铁皮屋顶楔进伟岸的橡树中。当我们减速穿行在这个不大的乡镇时，我本能地拿出照相机拍下了那一刻。

在我们继续驶回家的途中，我意识到我摄影的很多乐趣是捕捉大自然的美，以及它为新生活铺路的珍贵所为（有时也是无所为的）。新的繁花盛开，充盈的雨滴，浸透色彩的枯叶，一片厚实的青草。我热爱它播撒光亮的方式，宛如水面上的珠宝。我也爱它为在风中低语的树叶注入活力，还爱它必定会归还天空一片安宁，也让太阳休息片刻。

方法

你在拍摄方式的艺术性和情感性的投入，能让你的风光摄影照片变成震慑人心的艺术作品。

把眼前所见的旖旎的风光有效地定格在一张照片上，是个很有挑战的命题。对准即拍所得的图像，很难成就明信片式的景致。除非你正在追逐着太阳，通常你总会有时间（应该花时间）去思考并预想一个拍摄方式。构图、光线、色彩、透视图、视线、心境和细心的反思等因素综合起来，能为你的摄影注入生命。同样，你在解读和捕捉动人的风光时所选用的角度和方式，也同样重要。

设置！

ISO: 100
曝光: 1/400 s
光圈: f/11
焦距: 18mm

▲ 奇幻的飞行 Andrea/摄

当你看到用鱼镜头拍摄的照片时，能通过它又宽又变形的角度而一眼辨识。在 Andrea 拍摄的这张海鸥照片里，你会发现处于照片边缘的更微妙的变形。她用广角镜头，直接向上对准海鸥，捕捉住这引人入胜的云景。照片中从海鸥到云朵的每一样东西，都呈现出令人愉悦的清晰度。因为她把光圈调适到 f/11，展现出深景深的效果

▼ 寒冷的季节 Kate/摄

用天气来引导你解读风景对于摄影式的故事叙述是一个投机取巧的方式。随着季节变幻，大自然会指定即将到来的万物元素（毫不夸张地），并设定好基调（甚至是心情），这样你能收到信号并用它们创作出富有表达力的图像。Kate 这张荒凉而贫瘠的冬日之树，展现了一种严酷之美，讲述的是一个漫长而寒冷的冬天故事，以及我们必须保持多大的耐心，拥抱天空，期待又一春的温暖

▲ 城市风光

镜头宝宝（Lens Baby）“超广角转换变焦镜头”能创作出更加超现实的图像。通常笔直的地平线会变弯曲，城市风光变得非常奇特，令人晕眩。正是这种意想不到的景观视角，使得普通的风光照片升级成为不同寻常的摄影作品

拍摄吧！

想要这两张照片里独一无二的效果，可以考虑购买一个镜头宝宝。有关这种镜头的更多信息和配件，可以访问 www.lensbaby.com。