

世界攝影設計全集

版權所有

翻印必究

發行：世界攝影設計全集編輯委員會 榮譽發行
出版：中華民國七十年三月廿日

總經銷：長旭圖書有限公司

地址：台北市重慶北路三段313巷2號一樓

郵政劃撥：第212192號 呂季存帳戶

電話：5912872・5912873

製版：王子電子雷射掃描分色

印刷：企倫彩色印刷

電話：3212719・7027225

北區總經銷：藝流文化事業有限公司

地址：台北市永吉路544號2樓

台北郵政：48—381信箱

電話：7601939・7605495

郵政劃撥：

中南部總經銷：當代圖書事業有限公司

公司：台中市綠川東街32號12F 23室

(大大百貨公司)

服務電話：295032・295033

門市代理：台中市四維街24之6號・林帥書社

服務電話：282766・292566

郵政劃撥：第218289號陳春府帳戶

定價1200元

世界攝影設計全集

序

本書的目的在於使大家能夠百尺竿頭，更進一步。因此提示近代商業攝影的趨勢，並搜求高水準的作品，有系統地編纂而成。必定能夠有助於讀者了解自己的實力，並增強自己的創造力。

商業攝影在設計作業中所佔有的份量，已逐漸發展成為其獨特的地位，而其專業性演進的輝煌成就，固然已不是一般非從事商業攝影者所能比擬，但是其在設計作業中的絕對必要與廣泛使用，却迫得從事設計工作的人員，不能不用心摸索，甚而自由身之深入研習，而得到應用的效果，使設計製作過程中完成一貫作業的最高境界。

要把商業攝影的豐碩學問及製作上的巧妙做確實的解析，誠屬一件複雜的工作，因此國內在這方面的資料編輯非常缺乏，是我們同業深以爲憾的。而今長旭圖書公司能悉心研究並着手推展，編印這本專集，誠屬可貴，也很有意義。

過去國內在設計作業上，絕大部份是靠設計人本身所具的天分，或個人的直覺加上所知有限的理論應用來進行，以致設計界常自嘆進步過緩，甚至感覺始終停留在某一階段。這幾年間所發展的狀況，顯然已改進很多；創造力的發揮、構思的完整以及系列的應用都在長足地拓展。無可否認的，這是集許多默默工作的設計人辛勞耕耘的成果，也是許多從事編集工具書、編纂研究成果書刊的出版業界的無限貢獻。兩者皆是我衷心欽服的，願秉誠心祝福再勉「百尺竿頭，更進一步。」

中華民國美術設計協會理事長

楊夏蓮

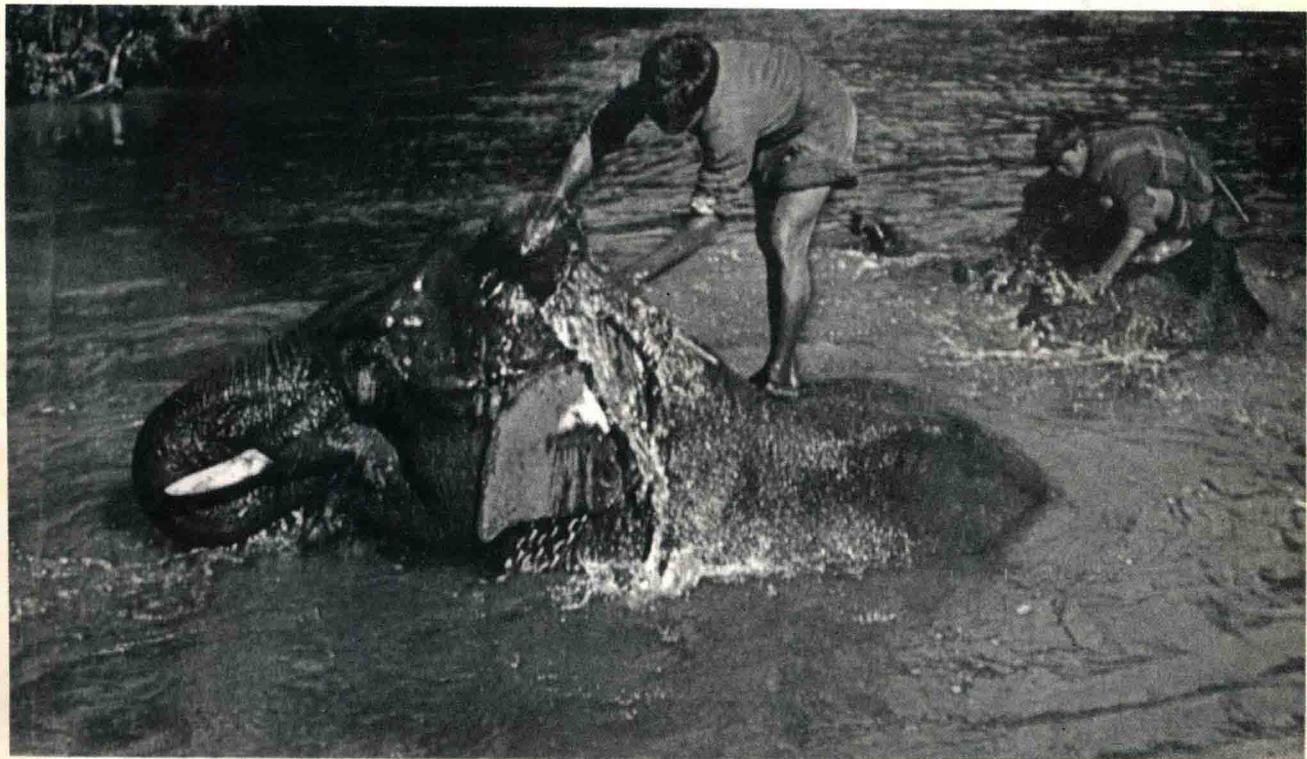
一、前　　言

坊間有關於攝影理論的書籍為數不少，從各種相機至暗房技巧都有非常精闢之介紹。本書未敢畫蛇添足，乃謹以簡明扼要的方式提供一些攝影技巧及有關注意事項。

但凡對攝影有興趣者雖知道一般理論，却並不十分了解如何來拍出真正好的作品，通常總是未能完全符合自己的理想與所欲表達之意象。一幀好的作品必須涵蓋了觀察、採光、意境、快門、構圖……等等條件。本書之特色即網羅了世界一千多位攝影名家寶貴經驗的傑出作品，以實際例證供大家參考運用，同時更以此種介紹提昇攝影欣賞之樂趣和其高尚的本質。

編者但願以這突破傳統的編輯形式與所有同好共享攝影之奇趣。學海無涯，唯持之以誠摯、虛心的態度不斷求創新，才能使攝影境界更為高昇；因為攝影不祇是記錄或表現真善美而已，更是對人生的體驗與反省；從中的解悟，廣而深的瞭解，這才是真正偉大攝影的質素。羅馬不是一天造成的，所謂「勤能補拙」，唯有多看，多照才能體會出其中之奧妙。編者才疏學淺，尚祈各界人士、攝影同好對本書猶為不足之處，不吝批評指教。

編輯委員會謹識

何謂攝影

“攝影”有人說是以最高度的真實感去翻照自然，也有人說是真實的一面鏡子，而實際上一張照片非只是自然的翻版，亦非自然本身的重現，而是攝影者對其所看到的事物所作的一份報告，在很多情況下一張照片對於真實性的表達能力要較文字優秀。

攝影的成功與否主要依靠攝影者的觀點以及把個人的觀點藉著攝影方法轉譯成視覺上之影像的能力，因而攝影就有兩大部份，二者均需精通：一是觀察，一是技巧。前者即敏銳的觀察力，知道何者突出而富有意義；後者即為洗煉的攝影技術。攝影是一種語言，可為溝通的媒介，一種記錄事物及傳達消息的方法，表達一個人對於真實事物的觀點，主張及意見。

攝影者必須培養非凡的觀察力，在頃刻間超越實用目的，因為實用目的往往約束人的觀察力；而要想能看出眼前景物何者可構成一幅照片，此即靠個人觀察時的想像力、經驗與學識並配合視覺感受。當攝影家初次看到形象與圖案時，能看出它們在整體照片中的地位，亦即能體認形象與圖案的關係。同時也須選擇最有利的曝光時間，此刻所有的因素可以構成一幅完整而富涵意的畫面。

攝影在描寫方面也有兩項特性：一項是無法選擇，另一項是瞬間性。軟片能將相機鏡頭前的景物均予以描記，但畫家的畫筆却可有所選擇。雖然一位攝影者亦能選擇，但在這方面却困難多了。攝影機的描記是具瞬間性的，它可捕捉現在，捕捉變化的表情，此種特性就是造成某些照片表現出震撼力的原因。

攝影的技巧無法一學即得，必須要持之以恒，從錯誤中求得技巧，而且有一句忠言：你照片的品質依靠你的慧眼來拍攝，而不是依你相機的價格，或是你有多少只鏡頭而決定。

相機的種類及選擇

目前照像工業與技術蓬勃發展，相機種類繁多，結構紛雜且富變化；各型式之相機充斥市面，不免使我們在面對琳瑯滿目的相機時不知從何決定，而相機要作精確分類又著實不易。本書僅以“觀察鏡”的四種分類方式，分別敘述其特點供作參考：

一、透視觀察鏡式：這是在相機的一角開窗，以透視外景的裝置。因為這是直接透視明亮的目標景象，故此又稱亮框式。

1. 透視鏡的視界，與鏡頭透鏡畫面視界相比，在遠距離拍攝時無妨，近距離則用產生視差。比較進步的改良型有配合距離計、對準焦點、矯治視差的裝置，這即謂距離計運動透視鏡式相機。
2. 是以影像重合、做為對準焦點來矯正偏差，同時校對距離的準則。
3. 大都是固定鏡頭，不能交換鏡頭。

二、單眼反光式：所謂「眼」是指「單一個鏡頭」。

1. 觀察目標形像時，我們的眼睛與攝影鏡頭的觀察路線是一致的，不像透視觀察鏡式會產生視差。
2. 直接經過同一個攝影鏡頭觀察目標形像，差不多可得百分之百的正確攝影範圍與焦點。
3. 可以自由交換使用不同規格的鏡頭，及許多應用零件及附屬配件。
4. 一大缺點就是按快門時，內部反射鏡往上翹的結果，造成了機身的震動，也發出不小的聲響，而且擋住觀察視線，雖只一瞬間却已致使攝影機會的阻礙，及攝影者心理不安。目前已有改正此種缺點的相機。

三、雙眼式：它是具有兩組鏡頭的相機，一組觀察目標物專用，一組攝影專用。

1. 沒有單眼式的機身震動、音響及視覺中斷的缺點。
2. 上下兩組鏡片位置不同，而產生的視差需以改換焦距的裝置補救，增加照相時間的遲緩，妨礙了搶拍與快照的效果。
3. 交換鏡頭時必須上下兩組同時交換。

四、其它的觀察鏡是指職業性的或特殊的形式。如相館使用的大型觀察照相機，觀察面大，機身較穩又可逐張裝片。

以上所述僅以透視鏡方式加以分類，另外分類方式尚有：按畫面的大小分類、按露出決定方式分類，在本書中不再加以敘述；每一種相機都有其特性，選擇相機是為了攝影目的而決定，並非高價相機就是最好的，只有完全適合自己本身的攝影相機才是最好的器材。而如何利用相機去創作，更為相機真正的價值所在之處。

此外選擇相機時有幾點應加注意。

1. 相機的鏡頭利用螺紋或卡口與機身結合。卡口式鏡頭，牌子不同時不能交換使用。
2. 鏡頭與機身接合圈是否會妨礙機身內自動機件的功能。
3. 本相機系統中有那些附件及器材對你有特別用處。
4. 相機內的自動系統如何？
5. 相機的重量與體積。掛在頸下要舒適，手握時亦有適貼輕便之感。
6. 取景窗是否配合你的攝影眼？選購時一定要在較暗的地方試試看，其影像明亮的程度對你的眼睛是否適合。
7. 選擇單眼反光35mm型相機之前，應先研究清楚其自動曝光型之可能程度為何。

相機正確操作法

一張理想照片的完成包括：握持相機的方法、軟片的實用知識、曝光上的差異、各種不同光線的敏感度、對構圖的認識。以上幾點最基本的即相機握持方法，如方法不對，照相時造成震動，縱使其它條件有再優異的技巧亦無濟於事；普通的拍照不須高深的專門理論或特技，但基本手法不能不具備。如何正確操作相機以下有幾點注意事項：

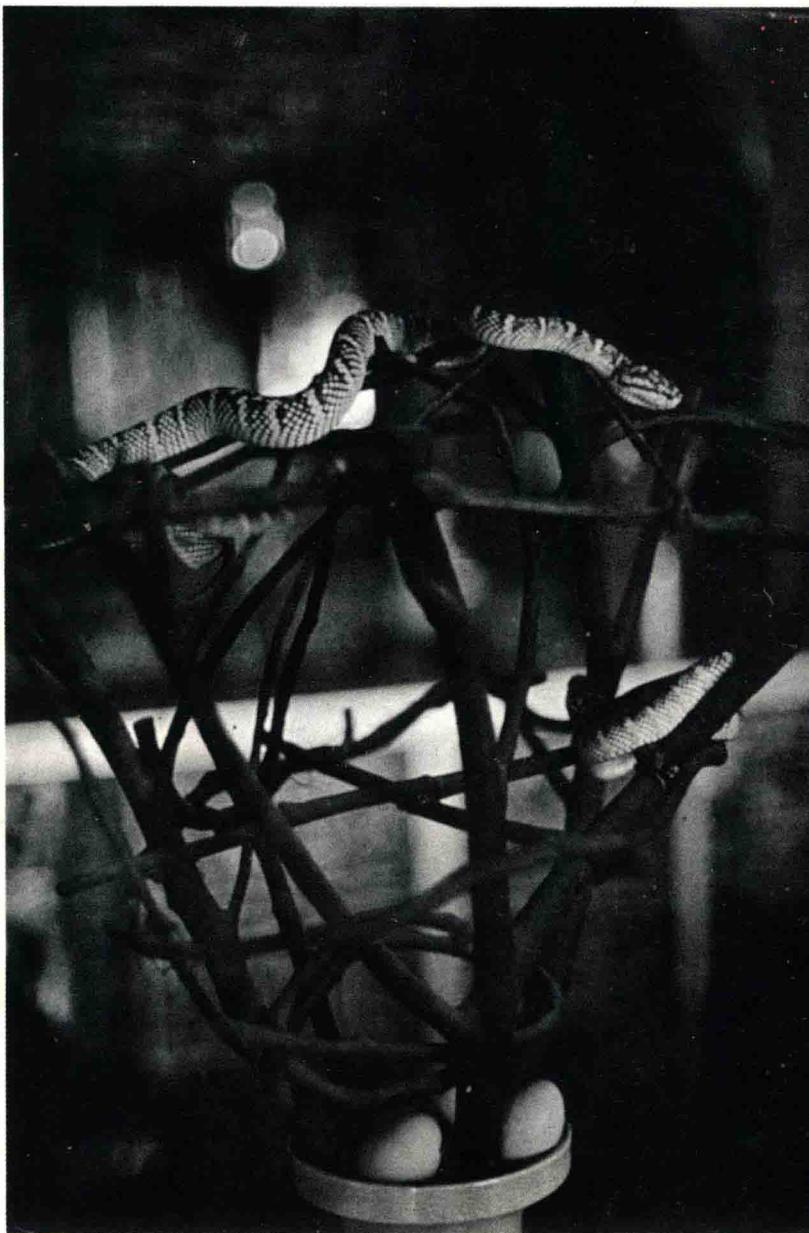
1. 使用左手托住相機底部，右手空著以便調焦及掀動快門。
2. 兩手與額頭的三點支持：兩手確實掌握相機，為了由觀察鏡中看目標物，最好把相機緊靠額頭，確實做到三點支持。
3. 相機要掛在頸下，以免掉在地上損壞；如同時使用2架相機，一架的項帶要短些，另一則長些，掛胸前錯開即可。
4. 掀動快門時動要滑順，輕按快放，而非猛力及抖動，以不使機身震動為原則。
5. 曝光之瞬間，攝影的人應緩慢呼吸或暫停呼吸。
6. 相機要用全掌拿穩，而非用手指輕抓或盡力握緊。
7. 曝光時間超過三十分之一秒時即應使用腳架或其它靜物支持相機。

相機的維護

相機是一種精巧的機件，須愛惜及細心使用。而如何才能保證相機的功能良好，以下是相機的維護注意事項：

1. 相機不可摔至地上或碰撞其它物體。
2. 沒學過相機修理工工作，不可自行拆開檢修。
3. 檢查電壓電池時，應按說明書上指示進行。
4. 上軟片時若軟片捲軸運轉欠靈活切勿用力板動，用力過大將使內部機件加速損壞，該送至專人檢修。
5. 相機不用時應將快門栓解除以免彈簧經久處於緊張狀態而失效。
6. 機身及鏡頭應加保護以免沙塵、水氣進入；不用時應將相機放入箱內，尤其在海邊或多風沙環境中。
7. 每次使用過後，以軟毛刷子拂拭內外灰塵，用清潔液及拭鏡紙擦拭鏡頭；仔細檢查相機內部，如發現軟片碎屑時，因其容易堵塞內部機件的運轉，該立刻清除。
8. 從機身取下的鏡頭應將前後蓋套上。

閃光燈

一般非專業性攝影的人，不慣於在光線不足或逆光之處拍照，所以閃光燈的使用正可彌補技術上的缺點，提供十分確實的照明，與每張照片成功的機會。

閃光燈是瞬間光，所以肉眼無法觀察到現場效果，直到照片上眼才能發現欠缺；其中最值得警惕的是目標物的玻璃反射光，如眼鏡、背景的鏡子，窗或平滑光亮的壁面等，對這些反光物質照射正面光，必定會招致正面的反射光，造成失敗。為了預防，千萬避免面對反光物質拍攝。另外招致失敗的因素之一是閃光燈的光線為直接進行的，事先要顧及影子問題，若主題是前後兩人時，前者的影子會疊照在後者的身上或臉上，致成敗筆，因而以不使影子妨礙了構圖為原則。

使用閃光灯的好處

1. 不但用在暗處照明，亦可在逆光或背景明亮的屋內、門窗邊，做側面攝影。
2. 在陽光直射下做補正陰影面之用。
3. 可以將閃光燈照向天花板或牆上，用以製造閃光的反射作用，這種散光的明亮度只有直接照明的四分之一，但光質柔和純雅，對人物攝影非常適合。

曝光 (快門與光圈)

照相或攝影就是打開快門，將目標物影像的反射光影，透過照相機鏡頭，投影在底片上，這樣使底片感光的事，叫做曝光。不光是使底片感光，更為使底片感光均衡，調子整齊，成為一張良好的負片，須有正確的曝光，又稱露出。正確曝光及適正的露出決定於快門及光圈，於是光圈與快門乃發揮功能。

光圈的功能在調節通過鏡頭的光影明亮度。快門速度在於限制底片感光的時間。光圈開大則快門速度須加快，光圈越小快門速度須越慢以為配合。

光圈的大小以數字表示，數字愈大光圈開的愈小，數字愈小光圈開的越大，此數字一般稱為F值。光圈的作用有二：1. 配合快門速度。2. 與景深的關係：景深與光圈的伸縮成反比。

快門的速度與效果：

1. 動體的速度與快門速度成正比。
2. 在同速度時，愈接近相機的動體，愈須高速快門。
3. 正面向相機移動的目標，比較不須快速；斜向移動的目標則須進一步的高速；側向動體，須以最高速處理。

構

圖

攝影的動機是利用照相機的觀察鏡，在無限廣的空間中選取某一特定景色；而如何就藝術、趣味與實用的觀點，在剎那間攝取這廣大空間中極渺小之一角，去蕪存菁，化單調雜亂為明朗；集中並構成有意義畫面，完全依攝影者本身的修養，此即構圖的研究。

以畫面美為主的作品要講求點、線、形與色調等的構圖要素，同時注意線形意義、力量均衡，對照調和，主題位置，色調控制等構成畫面美的條件。

構圖以及彩色的運用上都有相通之處，可以交互使用，因為兩者都依照一定原理而非方法，此項原理可運用到任何描繪媒體上去，包括作畫及繪圖。

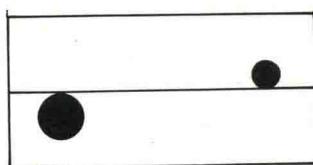
取景構圖必須是明確而以表現主體意圖為目的，因此面對斯景與相機的觀察鏡，即須當機立斷，選取單純而意義相當的景色為目標定下影來；決不可在取捨間徘徊不定以致坐失良機。

構圖必須憑經驗、找機會、攝影樂趣亦在此。構圖要看你信息內容、目的與觀點而定，因人而異，故無一定的絕對規則。雖然以下我們仍提出幾點原則，僅供為參考，不願做主觀的論斷。同時做為一個指導原則，希望對初學的攝影者有所助益，使其初學作品可早獲滿意的成果，爾後自會找到成功及滿意的作品是來自不知覺中經過自己的個性與目的地歷練後應用到自己作品裡，或者有意打破原則以成立自己獨特風格。

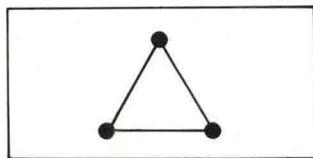
還有一點是構圖時所該注意事項：在這一張相片裡空間的重要可分作兩方面，第一畫框所繪出的平面面積，畫面的四週是構圖的第一個顯著而有力的要素。四邊以內所包含的每一樣東西之存在都與其邊界有關係；每一條線由於邊界的關係或為水平垂直或為斜角；每一塊與邊界相對照看來都佔了空間。邊

以下列舉數種構圖之圖面設計供作參考：

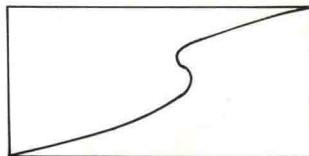
1. 位置均衡構圖：照片是用來欣賞的，所以必須配合視覺效果的平衡，而平衡標準因人而異，巧妙各自不同。

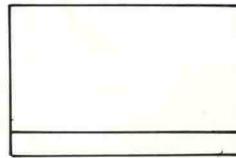
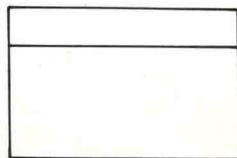
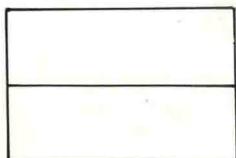
2. 三角形構圖：富有平面安定感。

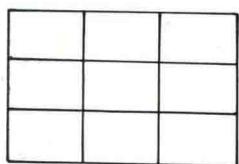
3. S型構圖：具有流動感。

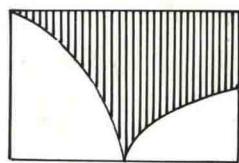
4. 地平線構圖：照片內的地平線也會影響空間表現，過低或過高都會創出強烈深度與空間。高地平線強調地深度，低的地平線強調了天空的擴展，通常不能讓地平線將畫面等分為二，因為此即易使相片變得毫不引人亦無生氣。

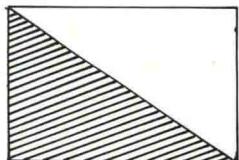
5. 井字型構圖：把畫面面積縱橫成一井字型，構圖力量可能落在四個想像中的交點處或接近處，通常在左上方交點處。不要把你的趣味中心方方正正置於相片中心，同時要使趣味中心離開邊緣。中心佈置法易於乏味，邊緣佈置法又破壞重點，致使構圖上有令人不快，失却平衡的感覺。

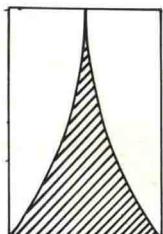
6. 放射性構圖：具立體透視效果。

7. 對角線構圖：

8. 尖頂的構圖：

採光

在工商攝影中“採光”佔著頗為重要地位，亦為一種極微妙的技巧，表現方法因攝影的時、地及攝影者條件不同而有所變化。我們知道光有太陽光與人工照明，人工照明則與太陽光有同等功能。

一、以光的性質來分：

1. 直射光：造成高反差的黑白對比。
2. 散光：具柔和的質感效果。

二、再以光與被攝體的關係位置可分為：

1. 正面光：由被攝體正面射來的光。光線平均而明亮，單獨使用時會造成高反差黑白對比，或缺少立體感，曝光過度時，整個畫面調子會失去。
2. 背面光：即一般稱謂的逆光。由被攝體的正背面投射過來的光，是最能表現出立體感的照明。缺點是因光線方向與相機相對，稍有不慎，會使光線直入鏡頭，引致光暈，影響影像鮮明度。最常用於人像攝影、透明、半透明物體。
3. 斜面光：在被攝體左或右斜四十五度角的光源。這是最常用的一種人工照明，尤在人像攝影時。其特點為光線均勻，自然與立體的質感效果。
4. 側面光：於被攝體左或右八十度至九十度位置。可將被攝體最暗及最亮部，明分為二等份，使形態及紋理突出以強調立體感。

三、商業攝影採光的基本是以表現物體本身質感作為開始，且採光不僅使用一燈照明，多燈組合機會也很多，因此多燈組合又分主光、輔助光、效果光三種。

光是攝影工具之一，無論室內室外，皆須不斷利用各種光源拍攝，直至能掌握到各畫面優缺點。任何時候拍攝或觀看相片、電影時，也要特別留意暗位；陰影可以明示我們用光的方法，因為即使見不到光源，陰影亦能告訴我們光線的來處。當由經驗和觀察中知悉何種光源能破壞或創造一幀作品時，即是向攝影殿堂邁進一大步了。

