

(美)加里·布拉希 著

薛林 杨丽杰 译

拍摄 自然图案

PAISHE

ZIRANTUAN

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Originally published in the United States Of America in 2001 by Amphoto, an imprint of Watston-Guptill Publications, a division of VNU Business Media, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America.
www.watsonguptill.com

本书中文版由 Amphoto, an imprint of Watston-Guptill Publications. 授权
著作权合同登记号为: 06-2001 年第 153 号
©2003 中文版权归辽宁科学技术出版社所有
版权专有·不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

拍摄自然图案 / (美) 加里·布拉希 (Braasch, G.) 著; 薛林, 杨丽杰译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003. 8
ISBN 7-5381-3920-6

I. 拍... II. ①布... ②薛... ③杨... III. 摄影构图 IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 007113 号

出版者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

发行者: 各地新华书店

开本: 889mm × 1194mm 1/16

字数: 190 千字

印张: 9

印数: 1 ~ 4 000

出版时间: 2003 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 夏 袁跃东

封面设计: 冯守哲

版式设计: 于 浪

责任校对: 刘 庶

定 价: 56.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

学习观察自然界的基本图案

自然界是图案的世界，它为生长与运动提供了明证，懂得如何识别自然图案对任何想要用胶片记录自然界之活力的人来说都是至关重要的。你将学会在自然界中怎样寻觅个体图案——由于生长、流动和变化而产生的线条、曲线、形状、色彩及质感和怎样拍摄它们。加里·布拉希拍摄的杰出作品，从特写到风光照片，无一不说明“局部体现整体”的理念，无一不证明该理念所提供的非凡可能性。

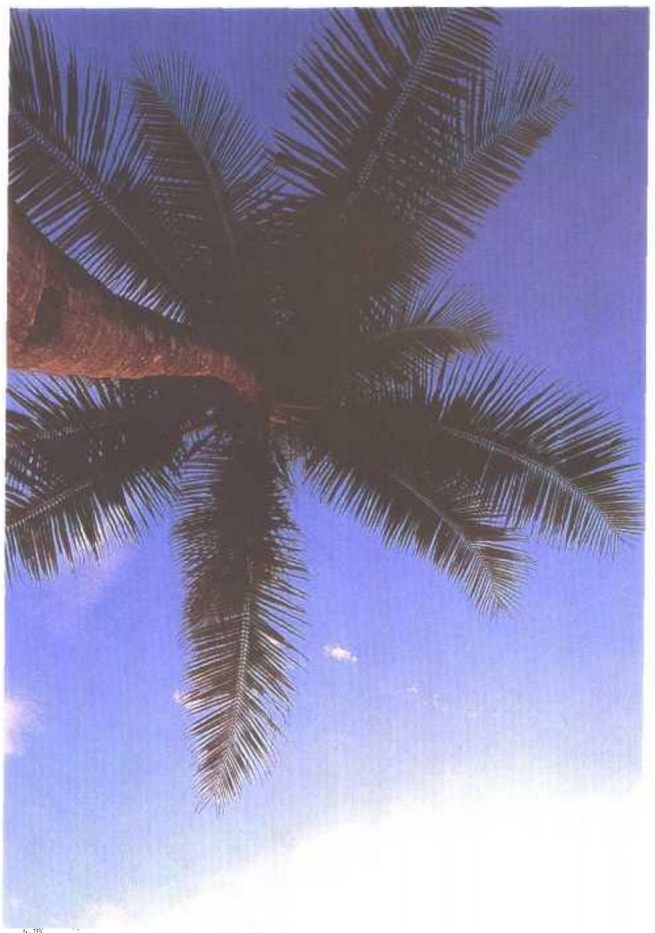
拍摄自然图案

加里·布拉希是位自然摄影家，在为《生活》、《史密斯索尼亚》、《奥杜邦》、《自然历史》及《发现》等杂志和《纽约时报》执行拍摄任务时经常报道环境问题。这些拍摄任务使他有可能会前往许多地方，从北极的冻土地带到秘鲁的亚马逊河流域，再到南极地区，拍摄驯鹿、大蟒蛇、鳄鱼、大沼地鸟禽、潮间带、夏威夷珍稀植物、传授花粉的昆虫、全球气候的改变以及雨林深处的生命。布拉希的作品还在世界各地其他100多家刊物上发表过，其中包括为《国家地理》、《时代》、《Qrion》、《BBC 野生动物》、《Terre Sauvage》、《GEO》及《美国科学家》等杂志撰写了重要文章。他经常为国内外环境组织和环保宣传运动提供照片，而且是北美自然摄影协会的创建者并任该学会环境部主任。他现住美国俄勒冈州尼黑勒姆市。

拍摄自然图案

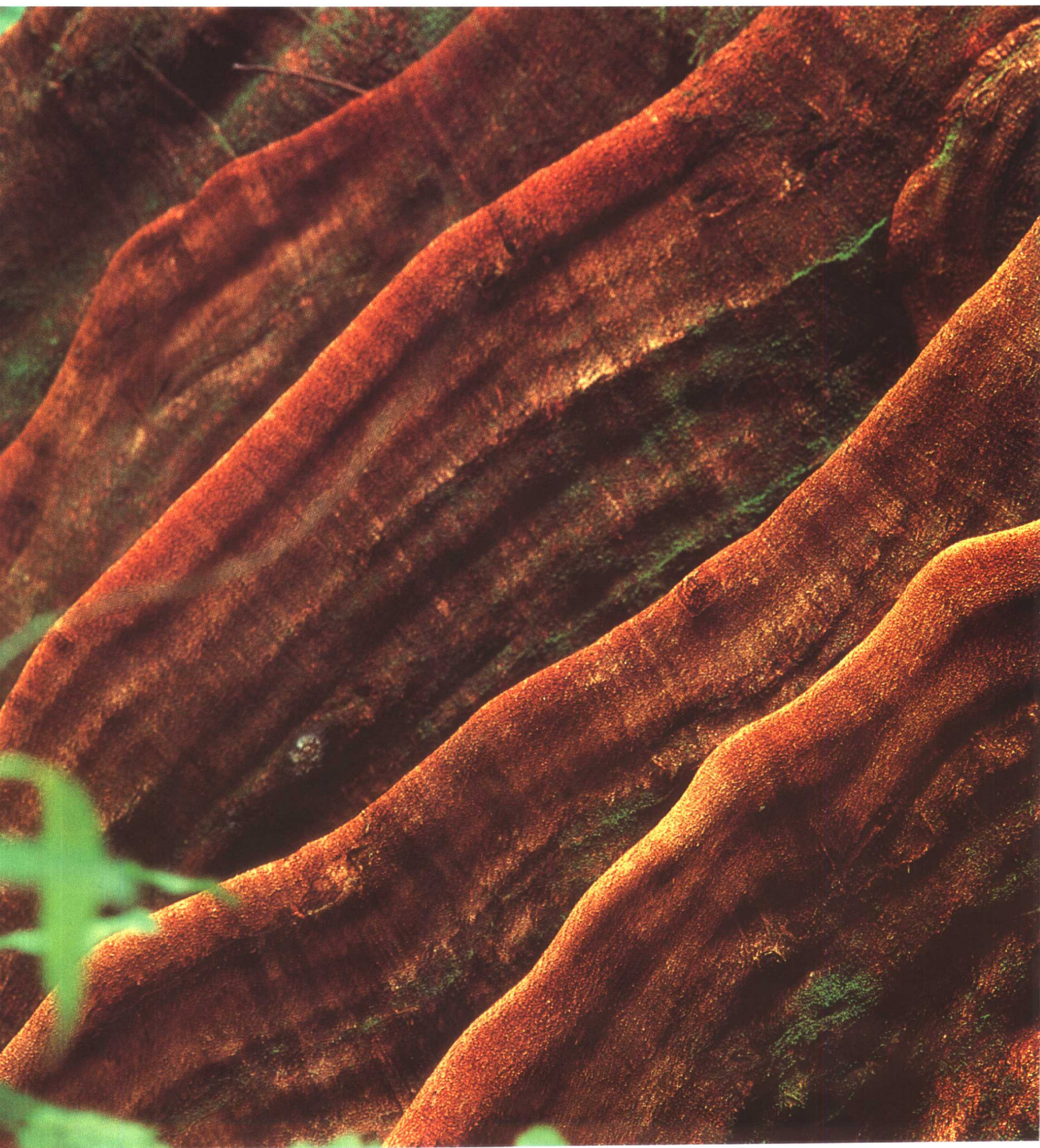
致 谢

该书为最新修订版，反映了我对朋友、编辑和协助我创作作品的人们深厚感激之情。除了许多科学家、作家、摄影同行和环境主义者之外，我要特别感谢Niki Barrie、Richard Boddy、Monica Cipnic、Ann Dilworth、Ron Doel、Patrick Donehue、Gerry Ellis、David Firend、Frances Gatz、Connie Gelb、Patrick Donehue、Gerry Ellis、David Friend、Frances Gatz、Connie Gelb、Archie Harders、Craig Hulvey、Midge Keatpr、Bart Lewis、Nalini Nadkarni、John Nuhn、Sasha Nyary、Midge Keator、Bart Lewis、Nalini Nadkarni、John Nuhn、Sasha Nyary、Steve Petranek、Tina Rahr、Ed Rich、Marie Schumann、Marty and Jane Sender、Bruce Stutz、Leslie Wigon及Kay Zakariasen。没有MJ Anderson、Bobbi Baker Burrows、Woodfin Camp、Lynne Cherry、Ann Guilfoyle、Peter Howe、Jane Kinne、Barry Lopez、David Lyman及Dennis Wiancko的关心指导，我近年来取得的突破与成功是无法想象的。我感谢我的助手Jeri Hise、Michael McGuire和Angelle Hebert，以及美国摄影图书公司的编辑们，尤其是Robin Simmen。

谨将此书献给我的母亲Alice Braasch、我的妻子MJ Anderson和我的儿子Cedar Braasch。

目 录

引 言	8
-----	---

第一章	
识别图案	12

基本形状	14
------	----

理解图案	34
------	----

彩色图案	42
------	----

分析质感	58
------	----

记录运动与生长	74
---------	----

第二章	
设计影像	80

创作的过程	82
-------	----

构图	90
----	----

创造性地组合图案	106
----------	-----

抽象与象征	112
-------	-----

第三章	
自然摄影的生意经	124

做专业摄影人	126
--------	-----

寻找拍摄任务	128
--------	-----

营销策略	134
------	-----

引言

我在西北生活了才一年时间就和常一起爬山的朋友奇普·格里宁试图攀登亚当斯山。这座位于华盛顿州西南部的死火山比其他陡峭的山峰偏远，但是此次肩背登山包的长途跋涉，令人愉快：晴空之下，野花遍地，而且看不出西部气候恶劣的迹象。尽管亚当斯山不像阿尔卑斯山具有那么大的挑战性，但是，它3658米的高度及其附带的冰川与火山岩崖壁也要求登山技能全面。我和奇普只睡了几个小时，拂晓前就穿上冰凉的靴子，借着手电光准备绳索。当时，我没有很多照相设备，但我已养成随身携带的习惯，因此我的尼科麦特(Nikkormat) FT 照相机、维维塔(vivitar) 28mm 镜头及充足的柯达克罗姆彩色反转片总在我的腰包

内。

拂晓后不久，还没等我和奇普靠近顶峰，亚当斯山的天气便开始发生变化：风骤然刮起，夹杂着刺脸的冰粒与火山渣向我们袭来。待我们躲到巨石后面抬头望去，看到一幅奇妙的景象：一片深色云彩笼罩着山顶。呼啸的山风正将那片云彩吹走，另一大片白云紧随其后，朝上拱起并与前面的弧状云分离。被吹走的波浪般云彩在阳光映照下，不久于远处干燥的空气中消散。

我着迷地望着，后来本能地把照相机举到眼前，用我的28mm镜头瞄准巨大云形的一个部分，按下快门，进片，调整曝光量，再拍，再进片……拍尽所有相机内胶片！待我于巨石

后面重新装卷时，云彩已踪迹皆无。奇妙的瞬间结束了。我和奇普面面相觑，回想着狂暴的山风和山顶可怕的云彩，于是决定下山。

那天在亚当斯山拍摄的所有幻灯片中，惟有一张被我保留下来——因为只有一张曾经起着重要作用。那张完美、壮观、神奇的云彩曝光片（胶卷的最后一幅胶片）对我的事业至关重要，是我一生的象征。它使我对自己的工作逐渐产生专业般的兴趣，并且在我完全理解做一名自由自然摄影者需要什么之前，激励我从事摄影。它随后即被刊载且经常被刊载，其中在著名杂志《俄勒冈彩虹》和《大众摄影》上露过面。这一幅影像曾使众多观者赞叹不已，有人甚至突发灵感称之为“海豚云”，此名一直沿用至今。这幅照片具有拱形美和充满希望向上的象征意义，使我懂得了形状、光线以及图案的力量。

我对自然的爱与对摄影的爱密不可分。我通过它们与世界、世界上的人以及自然生命力相联。作为一名自然摄影者，在任何地方我都能在寂静的瞬间找到愉快与安宁；在某种意义上，我又令人发笑地变成了孩子。我如果不真正喜欢研究自然与欣赏图片的话，就不会成为一名摄影者。对我来说，摄影具有神奇的魔力。即使描绘日常景象，照片也能揭示出乎意料的神秘的意义。对一幅优秀照片观赏片刻之后，你对被摄体会理解得更深刻，理解得更透彻一点。我最喜欢探索的具有较深层含义的被摄体是大自然的图案。

宇宙中存在着数不尽的图案，而学习自然的学生却可能从未希望更多地了解或拍摄它们。我专门研究拍摄陆上图案，不可思议的海

洋生命图案不是我的主要拍摄对象，而且对缩微摄影领域也涉猎不多——如今电子显微镜可使原子本身显形。集中精力观察自然界中的图案，开拓出欣赏世界的新奇途径，可能激励你终生从事摄影。它使你靠近自然和世界上持续产生的宇宙奇迹。

就户外摄影而言，本书强调理解和观察壮观的自然图案，以及利用它们创作更好的照片。我的目的是帮你通过选择照相机视点以新的眼光观察世界。自然图案就你身边，但是你作为摄影者，对其存在必须敏感。我相信惟有具备想像力并了解自然界中存在的图案和理解那些图案所具有的象征意义的人，才能创作出更为鲜明有趣的照片。这样的照片揭示世界的隐秘诗意，揭示你不去花费时光进行足够深入地观察就会保持其隐秘状态的诗意。

在植物和动物的生长过程中和它们与其周围世界的相互作用的方式中，能够发现图案。图案存在于四季变化中，存在于地球的表面，存在于广阔的星空。你可以寻觅世界运动中的图案：被风吹拂的树与草、岸边潮水的涨与落、禽鸟的飞行以及奔跑的动物。即使你住大城市或者由于生活需要经常得前往许多城市旅行，不尽的美丽世界也总在你的身边。你可能会欣赏林荫大街上树叶的舞动或者窗台花盆中花卉的精美几何图形。往往离机场候机大厅仅几步之遥就有公园或者绿地正等人去探索。在你的照相机捕捉范围内总有让你去表现的自然瑰宝。

拍摄自然图案的一个要素是局部代表整体的理念。例如，贝壳的细小局部能令人想到它存在的宽阔海滩以及所有贝壳的生长图案。

一个又一个弯曲的海浪涌向俄勒冈州的尼科涅海滩，冬日低斜的阳光为其提供了逆光。我从附近一个山顶上用300mm镜头拍下此片。

这种螺旋式生长——忽外忽内的旋转方式或许会唤起某人特定的回忆，然而，它还是每个人心路历程的象征。它使人在脑海中浮现出这样的画面：一个孩子在如痴如迷地倾听大海的咆哮声。

景物的小局部往往引导你去理解大场面。云彩给山丘投下阴影的方式、溪水流入山谷的

形状以及风给山腰雕琢出的图案能让人想到空气、水和大地演化——地球的基本图案。这些画面的共同之处是叙述性。像坐在前门廊的祖父开始讲述另一个故事一样，这些画面甚至在你注意到具体细部之前就能吸引你的注意力。最简单的自然图案照片也许更像轶事，但是，由于你的目光被引入画面并从一个成分移向另一个成分的方式，故称之为讲故事也恰如其分。讲述这些视觉故事无需取得植物、地理或者美术方面的学位。只把照相机对准世界，自然会使人更仔细地去观察；你拍得愈多，你学到的也就愈多。

地球生命的奇妙变化形式由几种有机形状和运动方式演化而来，即使不被人彻底了解，也总是可见的。然而，这些图案与色彩同你的思维过程分享着共同的语言。关键是了解这些自然图案，利用它们创作更加有趣、更加生动的照片。世界许多最著名的艺术家、作家以及摄影家都以其对自然图案的解释而闻名。我在图案方面的知识始终是通过观赏大量图片和尽可能大量阅读关于自然的书籍（包括小说和纪实文学作品）获得的。我建议你也这样做，不要忘记，这些作品，像这本书中的照片，暗示着丰富的感知过程，只有通过你自己的眼睛才能体会到。

本书将向你介绍如何通过改进构图、聚焦以及镜头选择拍摄自然界的生长、流动以及变化。你会了解到在何处寻觅自然界的各种独特图案——由生长、流动和变化所形成的线条、曲线、形状和质感——并且学会如何把它们拍出最佳效果。如本书介绍的那样，你可以把这些图案综合，创作出比较复杂和寓意深刻的影

像。我还将介绍自己有时对极其复杂的自然界所采取的处理方法,希望帮你选择最鲜明的影像主题、构图以及用光效果。在本书的最后,我将探讨自然摄影的生意经、其接触范围和合同,帮助你设计可能要从事的职业,使你为拍摄任务做好准备,以及指导你如何把握推销自己作品的机会。

本书未对自然摄影的精确技术部分多用笔墨。我认为,摄影者即使不精确知道现代摄影设备的工作原理,用其也能拍出技术质量高的影像。对我来说,驱使我拿起照相机的景物情感魅力一直是我摄影技能提高的动因,而非摄影技术本身。我还学会如何具有耐心、如何长时间将注意力完全集中在小细部与事件上,以及如何注意把握自然界的瞬间。初次带上照相机外出之前,没有任何一本书教我这些技巧,但是,我现在可以向你提供一些帮助,使你做好较充分的准备。

自从本书首次面世之后的数年间,自然摄影一直是个非常活跃的领域。胶片与照相机的质量提高使技术难度大的被摄体也能被拍成漂亮的影像。电子影像与通信革命,特别是国际互联网的诞生,改变了照片创作、储存、展示和传输的方式。摄影市场也起着强化作用——有人会说摄影市场发生了激变。北美自然摄影协会建立后的作用之一是在照片创作和出版方式与范围等新出现的道德问题方面发挥主导作用。艺术摄影和环保摄影都已达到审美、风格以及意义的新水平。另一事实是,人们越来越多地需要自然照片,作为自然地球日益遭受人类文明破坏的见证与象征。

本书图片涉及地球日常可见的运动方式与

图案,并且是个人的摄影作品选,在此呈现以期引导与启发读者不仅要多看多学,而且要更多地关心这个被我们称为家园的脆弱星球。

在自然摄影中,你就是在发现新的被摄体与图案,发现能成为你赞美与保护地球的新聚焦点。知识渊博、富于创造力之摄影者肩负着利用这些图案将自然界与日益远离自然的人们更紧密地联系起来的任务。毫无疑问,地球的许多部分受到人类活动的蚕食:世界性工业原材料的汲取、农业生产、房地产开发、扩展的公路网络以及消费主义。这些都是地球物种灭绝的主要原因。人口压力加之非均衡发展的经济体系加快了我们的赖以生存却不可替代的自然生态系统的萎缩。

让你的影像为保护大自然做出贡献

但愿所有自然照片,无论是挂在朋友的客厅里还是刊载在发行1千万份的《国家地理》杂志上,都会教育人们不去肆意掠夺整个地球。遗憾的是,自然照片往往被用于促销不必要的和不健康的产品,为制造污染者提供绿色保护伞。照片表现的和被广告商、环保主义者、艺术家以及教育家所利用的自然力是巨大的。这就是为什么此类影像无处不在的原因,而且对许多人来说,它们是了解地球自然多样性的惟一方式。怎样利用自然影像的确重要。我希望你会受到自然图案的启迪,了解它们,发自内心地拍摄它们,以及诚实地利用它们,让它们深入你的灵魂并激发出爱护与关心我们地球的巨大能量。

第一章

识别图案

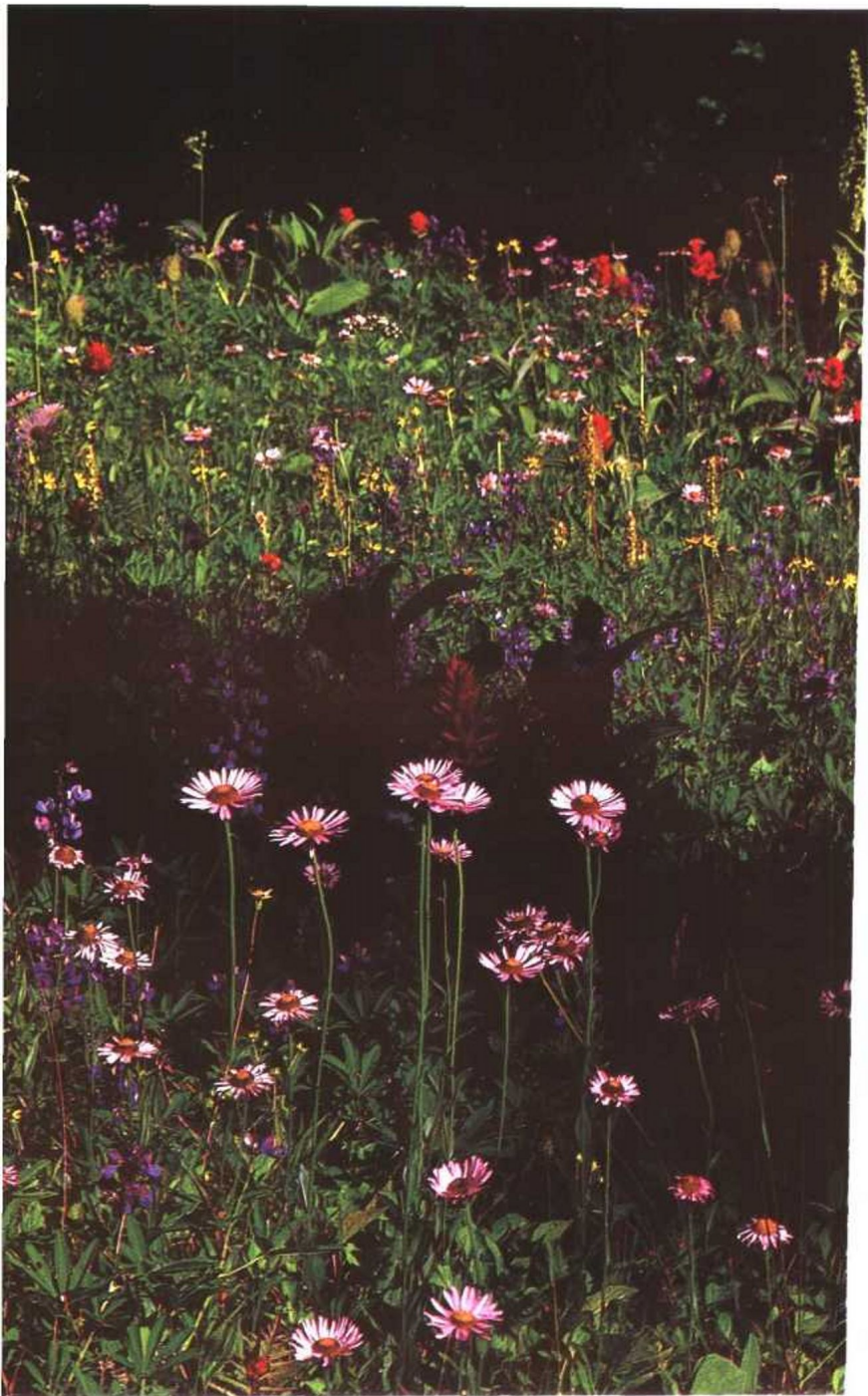
我

在寻找完美的露珠，什么都阻挡不了我。此前我可能也一直在寻觅“希望之珠”！这种寻觅至少是艰难的——经常弯腰弓背，匍匐爬行，否则无法发现露珠，不用说拍照了。事实上，我曾经整日整日地爬行在湿漉漉的草地上，从事着摄影家厄思斯特·布朗和大卫·卡瓦尼亚罗所谓的“湿肚皮摄影”，试图发现这些晶莹的小水珠。

在这一特别的日子，发现该露珠前，我一直在草地、公园、刚播下草种的郊外庭院以及墓地仔细观察新发草叶上的露珠。创作此类照片并非像看起来那么容易，特别是在寒冷的拂晓前搜寻已使四肢僵硬和外罩雨裤的裤子也已湿透之后则更为困难。然而，这是个特殊的发现。在一片绝对垂直完美的草叶尖上嵌着一颗球面镜似的水珠，映现着日出时分的概念，背景中其他水珠折射出美丽的彩虹色。我必须动作迅速，不然移动的太阳会给草地投下阴影和改变最佳光线角度；我还需小心翼翼，不破坏轻巧均衡的水珠。就如何充分表现草叶而言，我觉得太大的景深会削弱背景的柔和性，而景深过小则叶片的大部分会模糊。我使用Micro-Nikkor 55mmF3.5旧式镜头和伸缩管以及f/5.6光圈拍摄原大特写，同时，竭力使照相机后背与草叶平行。我的Nikkormat机身左端受地面支撑，我的脸部靠近其后的草叶，右臂抬起控制快门线。我始终都在以这样的老话激励自己：“积极工作，埋头苦干，留心观察”。结果，拍出了出色的照片。尽管不如《海豚云》（见第8页）那么具有抽象魅力，但是，这幅影像的象征意义更加突出，比如春天、生长、纯洁、阳光以及植物的重要性。和那幅云彩照片一样，此片也多次被刊载，帮我将作品介绍给许多设计家和编辑。更重要的是，这张照片为我今后拍摄构图理想、富于意义和清晰的自然影像确立了标准。

在那片潮湿的草地里，我有目的地在寻觅，寻找自然界中特定图案：植物生长的上升势头和晶莹水珠的完美性。我在这次特别的寻觅期间，见过其他多种图案——蜘蛛网、干种荚、以拂晓天空为背景的树木，其中一些被我拍摄下来。我已开始看到和了解这些图案多么常见，以及大自然的运行规律在视觉上多么诱人和富于表现力。这种学习提高了我的观察力。我变得好奇起来，要掌握更多的知识，因而研读书籍及其他自然照片。事实上，我是在训练自己识别图案。

基本形状

在加拿大不列颠哥伦比亚省的曼宁省立公园希瑟岭，一片粉红色雏菊在冷杉树投下的一条深暗阴影衬托下显得十分突出。富士克罗姆50胶片曝光不足达1挡，加深了花色和阴影，强化了画面的图案效果。

原野，尽管具有整体美，却是由棵棵草、朵朵野花、往年干种荚以及多种昆虫和小动物组成的。近前观察，它们中的每一个都显然是无数图案的一个部分。原野本身还由于干与湿的土地、起伏地势以及太阳与云彩的明暗变化等图案组成。观察孤树时，无论其轮廓多么美，都应花时间注意其树干质感、枝杈从其中心朝外伸展的样子以及一些枝杈在树内部化学变化和周围环境作用下扭曲或者变粗的样子。在这种对自然图案核心部分的不断探索过程中，你会发现图案中有图案——所有这些图案共同反映世界的整体图案。例如，树木的枝杈与动脉和河流的分支相像，蕨类植物的卷牙像贝壳和星系一样地螺旋生长，以及干裂的泥土图案与长颈鹿的斑纹不无相似之处。

在皮特·史蒂文斯的《自然界中的图案》一书中，他写道：“自然界创造的无限种图案都只源于几种形态主题的塑造与再塑造。大自然的这些局限性给自然的世界带来和谐与美丽。”这些为数不多的视觉主题——线条、圆形、螺旋形、三角形，是其他一切派生图案的主要基础。它们在世界上反复出现。在我拍摄的一切被摄体中，都留意寻找它们，因为它们有助于澄清许多视觉可能性并使我能够看见更多的图案。它们为表现自然图案、生长以及形状之照片提供原材料。尽管它们在自然界中很少单独出现，但在此我把它们分开加以说明是为了突出它们的个体特征。

你拍摄这些基本形状时所体验到的与观看这些照片时所感知到的之间存在极大的差别。你调动自己所有的感观体验景物：你利用眼角余光观察照相机周围的一切，倾听环境声