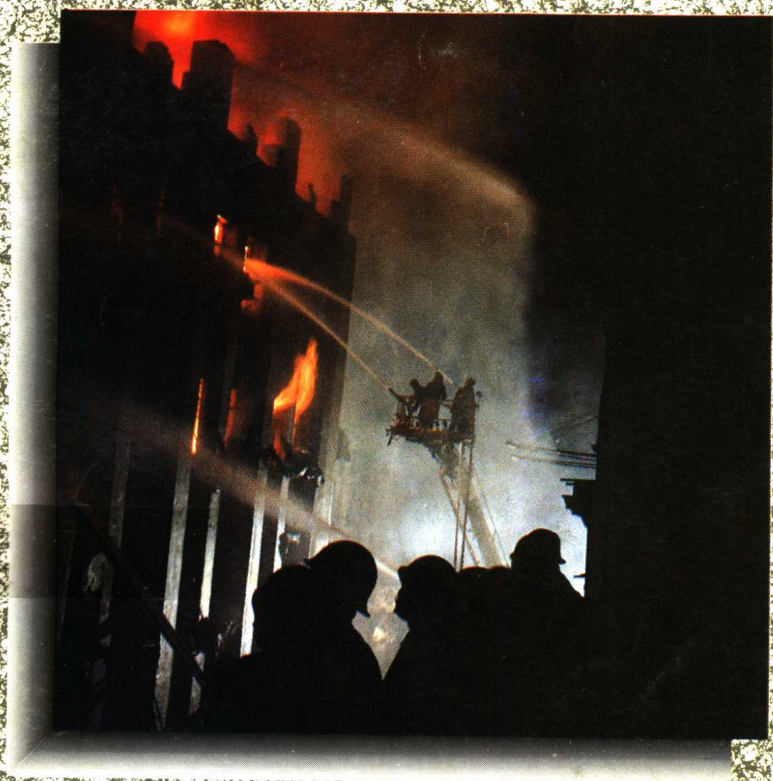


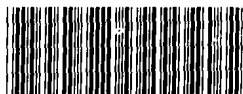
浙江摄影出版社
创意摄影丛书

摄影家的眼睛



03
X 7712

许安琪 著



A0731915

摄影家的眼睛

创意摄影丛书



浙江摄影出版社

(浙)新登字8号

责任编辑: 余 谦
封面设计: 邱东皓
图片制作: 李持平
封面摄影: 吴学华

《创意摄影丛书》

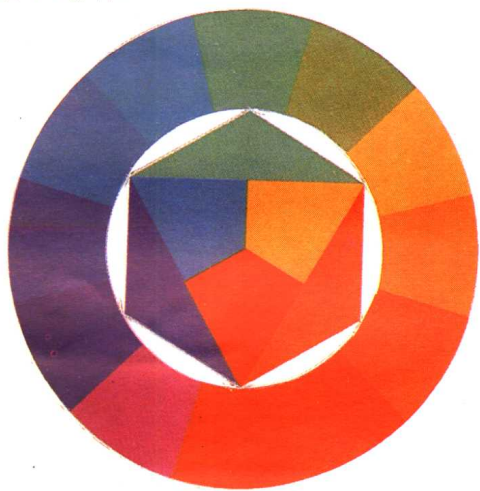
摄影家的眼睛

许安琪 著

出版: 浙江摄影出版社
发行: 浙江摄影出版社发行部
经销: 全国新华书店
印刷: 浙江印刷集团公司
开本: 787×1092 1/32
印张: 3.25 插页 4
字数: 45000
印数: 00001—10000
1994年7月第1版
1994年7月第1次印刷
ISBN 7-80536-250-5/J·100
定价: 5.80元



彩图 1 《柳树》



彩图 2 《色彩轮》

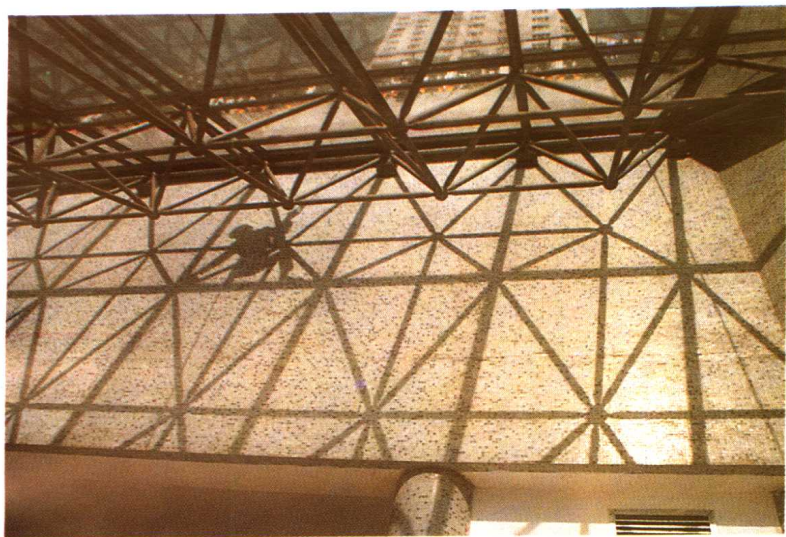


彩图 3 《灯笼》



彩图 4 《闪电》

佚名摄



彩图 5 《酒店天棚》



彩图 6 《人工电能手表》



J403
X712

彩图 7 《桥柱头》



彩图 8 《色彩构成》



A0731915

目 录

引言	1
----	---

人类的眼睛	3
-------	---

人类的眼睛

脑怎么得出形象

两眼形象的融合

有意观察

无意观察

有意观察和无意观察的转化

摄影家的眼睛	17
--------	----

克服成见束缚

克服概念束缚

克服紧张情绪

克服“非视觉”感觉

把握新鲜感

通过取景框观察

通过镜头观察

通过黑白观察

通过彩色观察

观察训练的方法

39

光是生命

光的寻觅

影的探究

光的知识

观察线条

观察形状

观察明暗

观察质感

观察运动

观察虚实

观察细节

反复观察

快速观察

主题观察

无主题观察

抽象观察

逆向观察

错觉观察

形象和背景

PHI 现象

摄影名家的眼睛

89

卡蒂埃-布勒松的眼睛

爱德华·韦斯顿的眼睛

威廉·克莱因的眼睛

书中图片除署名外，均由作者拍摄。

引 言

摄影家的眼力(观察力)不是天生的,不可能从娘胎里带来。摄影家敏锐的眼光来自科学的、系统的、持之以恒的观察训练。任何人只要通过训练,便能从平常的生活场景中观察到令人激动的瞬间,一点也用不着妄自菲薄。

考虑到大多数影友尚在初涉摄影的阶段,又缺乏名家指点,故而,笔者拟从摄影观察的 A、B、C 说起,力求做到浅显实用,易于操作,能让影友们照着样子自行训练。

— 由着这个思路,笔者将在书中简略介绍普通人的眼睛,也即普通人的观察方法。普通人的观察方法决定于眼睛的生理构成,是人类先天就具备的能力(不包括视觉障碍者),也是摄影观察的客观基础。

本书的重点是摄影家的观察方法。笔者先着重介绍摄影家的眼睛,也即摄影家是如何克服自身的观察障碍,通过摄影媒介进行观察的。此外还将详细介绍 20 种国内外行之有效的摄影观察的训练方法和注意点。

笔者还精选了三位不同类型的摄影名家作了分析介绍,他们是法国摄影家卡蒂埃-布勒松、美国摄影家爱德华·韦斯顿和美国摄影家威廉·克莱因,目的是让影友们了解摄影创作史

上三种不同的摄影创作流派和摄影观察观念，从而得到高层次的借鉴。

为了便于影友们阅读，笔者借鉴《柯达摄影丛书》的编写方法，把内容依次分解成一个个既联系又独立的小节，并辅以照片。影友们不妨依据自己的阅读习惯和时间安排或从头到尾地阅读，或随意地从中选择一节入手。

人类的眼睛

人类的眼睛

人很幸运，先天具有敏锐的眼睛。据国外视知觉心理学家研究证明：眼睛是人类从外部客观世界获取信息的最重要途径，是人类得以生存、延续下去的最重要器官之一。人大约 80% 的信息是通过视觉获得的，只有 20% 的信息是通过听觉、嗅觉、触觉等感觉器官获得的。

此外，视觉也是人类享受大自然光、影、色和人类艺术创作瑰宝的重要途径。在人类诞生之初，视觉享受已被原始人追求。难怪，西方有位著名剧作家借戏剧中人物之口大声疾呼：“喔！我宁愿丧失双手和两腿，也不愿丧失眼睛。”

作为一门年轻的视觉艺术，摄影创作同样离不开眼睛，而且相比之下，似乎比绘画、雕塑等更依赖于眼睛。俗话说：“要学画，得先吃几年萝卜干饭，练好素描。”

而影友们借助现代高智能照相机和现代化的冲扩服务，要拍摄到一张影纹清晰、影调丰富、曝光正确、色彩绚丽的照片已非难事。越来越多的影友在拍摄中体会到，摄影难就难在发现精

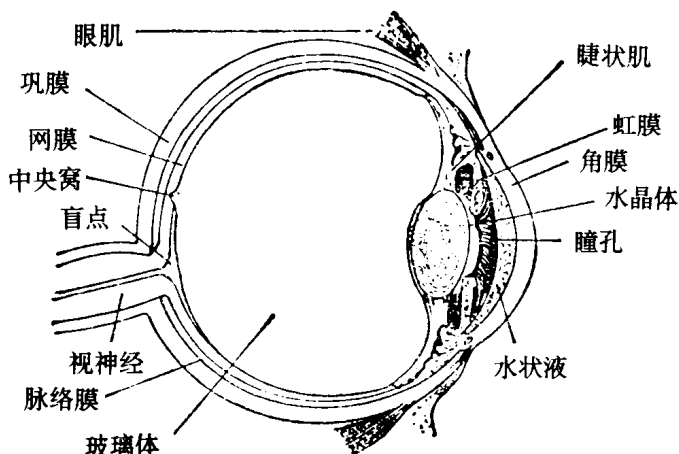


图1《人类眼睛示意图》

彩的镜头。关于这一点，法国著名摄影家卡蒂埃—布勒松早已说及。他说，摄影技术任何人通过学习都能掌握，“而学会观察，一种有份量的观察，却不容易”。

观察要通过眼睛去看，我们不妨先观察一下人类眼睛的生理构成（图1）。

人类的眼睛是一个球状体，直径约为一英寸。它长在一个不能弯曲固定的眼窝里，只有表面露在外边，眼球大部分被一层坚韧的白膜（即巩膜）覆盖着，巩膜俗称为眼白。

角膜是凸在眼球表面的一层坚韧透明，起保护作用的膜，角膜使光线折转，把光线聚集在一块很小的，进入眼球的地方。

角膜后面的膜叫虹膜，虹膜使眼睛感知色彩。

虹膜中心有一圆形孔，叫瞳孔。瞳孔大小受光线变化而变

化，一般情况下，光线强，瞳孔收缩；光线弱，瞳孔放大。瞳孔的开闭还受情绪影响，当你看到喜欢看到的东西，例如，美丽的鲜花、迷人的风光，或者神情专注时，瞳孔也会逐渐扩大。

瞳孔的后面是晶状体。晶状体的形状可以改变，以适应距离的变化。例如，物体离眼睛近时，它就变厚；远时，它就变薄。晶状体的调节靠睫状肌的扩张或收缩来实现。

眼球内壁大约 $4/5$ 的细胞叫视网膜。视网膜上排满光觉细胞，像电灯开关一样。所有的细胞只有两种状态：得到信号或未得到信号。光线进入眼球只触发其中的一部分细胞，但足以使人感觉到眼前景物的形状、大小、位置、色彩等视觉信息。

视网膜上的细胞有两种样式：圆柱形和圆锥形。白天光线明亮时，圆锥形细胞接受信号；夜间或室内光线暗弱时，更敏感的圆柱形细胞接受信号。

眼睛成像和照相机成像相比较，有很多相似之处。例如，眼睛成像的过程是：光线通过角膜和瞳孔后，由晶状体聚焦在视网膜上，产生一个清晰但颠倒的影像，瞳孔则起到控制进入眼底光量的作用。照相机成像的过程是：光线通过镜头会聚在胶片上成像。镜头与晶状体、光圈与瞳孔、感光胶片与视网膜的功能一一对应。

眼睛成像和照相机成像又有不同之处，其中最主要的区别是人的视觉除了眼睛的功能外，还有大脑参与、加工（见下一节“脑怎么得出形象”），而照相机则是照实全收。例如，在相同的距离上，被摄物体不管重要与否，清晰度完全一致。

脑怎么得出形象

从人类眼睛的生理构造中，人们得知眼睛的视网膜是视觉与客观世界的最初接触点，而且，这种接触已经过了视网膜的筛选。因为视网膜不是对围绕人们所有的电磁波发生反应，只对其中 $400-700 \times 10^{-9}$ 束光波作出反应。当一小束可见光波接触视网膜时，它刺激视网膜细胞，使其中一部分圆锥形细胞或圆柱形细胞处于接通状态，然后把刺激传达给脑细胞，脑细胞同样也只能在特殊范围内作有限的反应，而不是综合的反应，于是，感官刺激在脑中转换为特殊细胞组合反应的密码，得出形象。

国外视知觉心理学家强调：脑对刺激的处理通常是在不涉及你意识的基础上进行的。人们在对某一个客观刺激有所觉察前，它差不多已由你的眼压缩为一种可见光线，然后，又由脑加工为一种知觉。这就是说，人的思维并不可能直接接触到感官刺激，它们在进入你的意识之前就已经形成了一种明确的知觉。

倘若把国外视知觉心理学家的术语用白话来表述，那就是说：人的视觉经过眼和脑两次高度选择，脑得出的形象并不是客观的。例如，你、他或她在同一时间、地点，看同一样东西，但各人接受的视觉形象是不同的。

乍听，你会觉得这个结论很荒诞，细思之后，你可能会心平气和一些，因为这个理论能解释影友们提出的难题：“为什么我总拍不到佳作？”

例如，在同一个舞蹈演员的练功场上，当其他人还无动于衷时，上海摄影家沈浩鹏却看到了这个奇特、新潮的视觉形象，并眼明手快地拍摄下来，组织成一幅构图严谨且不失美感的佳作（图2）。

当然，话又说回来，视觉刺激虽然受到人为的极度压缩和加

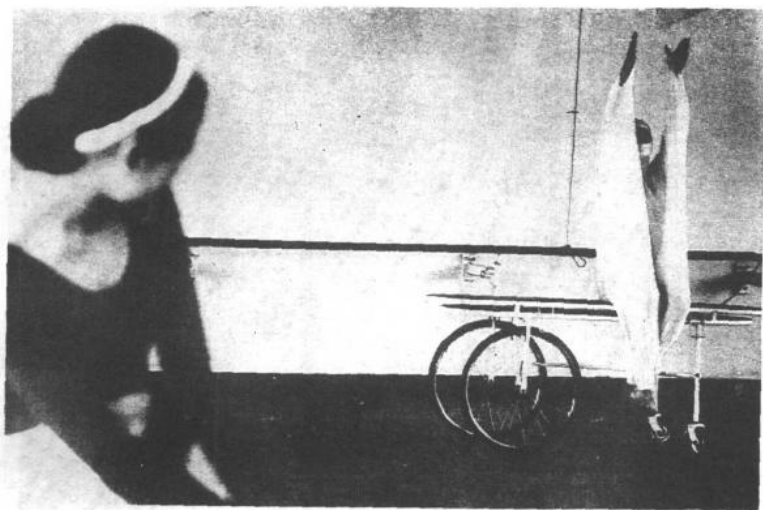


图2《练功场上》

沈浩鹏摄

工,但在一般情况下,还是可靠的。它使人能从有限的素材推导出可能、可信的意念,从而得到自发、尝试性的判断,而决不致于影响到人们的生存竞争。

总之,脑得出形象的高度选择性,为影友们练就摄影家的眼睛提供了客观的物质基础。

两眼形象的融合

每个人都有两只眼睛。由于左、右位置的差异,映在两眼视网膜上的图像是不相同的。但是,人脑能轻易地将两只眼睛视网膜上的图像融合在一起,合成为单一形象,这是人眼的特殊功能。