

New
Riders

LIGHT · GESTURE · COLOR

光的姿态与色彩

摄影大师 Jay Maisel 的拍摄思想、理念与灵感

Jay Maisel

摄影大师，从业 60 余年，对光线的姿态与色彩有着独到的理解。他创作了无数令人难忘的摄影作品，大量用于广告与杂志，极受业界敬重

国际摄影中心 | 无极奖 美国媒体摄影家协会与专业摄影家协会 | 美国时代成就奖
纽约市艺术家俱乐部 | 名人堂 美国媒体摄影家协会 | 年度摄影家大奖

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

LIGHT · GESTURE · COLOR

光的姿态与色彩

摄影大师 Jay Maisel 的拍摄思想、理念与灵感

[美] Jay Maisel 著
周甦 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

光的姿态与色彩：摄影大师Jay Maisel的拍摄思想、理念与灵感 / (美) 梅塞尔 (Maisel, J.) 著；周兢译.
— 北京：人民邮电出版社，2015.5
ISBN 978-7-115-38786-8

I. ①光… II. ①梅… ②周… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第053601号

版权声明

Jay Maisel: Light, Gesture & Color, 1e (ISBN: 978-0-13-403226-9)

Copyright © 2015 New Riders

Authorized translation from the English language edition published by New Riders.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国New Riders授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

光是大自然的語言，它照亮萬物，變幻色彩，投射姿態，它所表達的不仅仅是簡單的句語，而是一首首美妙詩歌。光的多與少，明與暗，定格與變幻，無一不是這首詩篇中最強有力的韻律。

光與色彩是攝影作品中的重要表現形式，而姿態不僅是一種形式，更是作品內容的體現。本書作者Jay Maisel則認為光線、色彩與姿態是將作品、思想和靈感最完美呈現的手段。本書通過110余个實際案例，講述作者的拍攝構思、表現手法與幕後故事，這其中將涉及不同情境：多種時段的光線、多樣環境的色彩、多種人物的姿態，以及不同的攝影題材：風光、人文、人像、紀實……本書將帶領你聆聽大師的分享，讀懂光的語言。

本書適合攝影愛好者、攝影專業師生、專業攝影師閱讀。

◆ 著 [美] Jay Maisel

譯 周 兢

責任編輯 李天驕

責任印制 周昇亮

◆ 人民郵電出版社出版發行 北京市丰台区成壽寺路11號

郵編 100164 電子郵件 315@ptpress.com.cn

網址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京順誠彩色印刷有限公司印刷

◆ 開本：690×970 1/16

印張：13

2015年5月第1版

字數：478千字

2015年5月北京第1次印刷

著作權合同登記號 圖字：01-2014-7530 號

定價：69.00 元

讀者服務熱線：(010)81055296 印裝質量熱線：(010)81055316

反盜版熱線：(010)81055315

廣告經營許可證：京崇工商廣字第0021號

目录

献给	3	常回来看看	64
关于作者	5	别忘了背景	66
致谢	7	无影光	67
		爱护幼儿	68
光线	13	背景还可以更好	69
姿态	15	留意周围	70
色彩	17	底部的光	71
		少即是多	73
禁忌	20	惊喜	76
糟糕的粉刷匠	21	失之交臂	77
快乐	22	北向光	79
颠倒的影子	24	不，等等，行，别动	80
永不止步	28	姿态不等于动作	84
经历	29	矛盾	84
要揭示，不要复制	32	400年的老墙	87
新视角	35	与众不同	89
新鲜事	36	奥兰多没有照片	90
喜欢，就要坚持	37	捕鱼远征	93
工作也能很有趣	40	四种惊人姿态	96
背上那该死的相机	41	细节	98
午时坏光1	44	记笔记	100
午时坏光2	45	继承与发展	102
午时坏光3	46	雪	104
午时坏光4	48	图形	111
午时坏光5	49	全新的世界	112
意外	50	失之东隅，收之桑榆	113
光的限定	53	用长焦压缩画面	114
耐人寻味	54	展开空间	116
四处走走	56	情境1	118
技术难题	57	情境2	119
三有其二已足矣	58	持之以恒	120
时刻准备着	59	空间的姿态1	121
你懂不懂？	60	空间的姿态2	124
提顿山脉之烦恼	61	城市的姿态	125
敞开心扉	64	不容错过	130

静物的姿态	131	扫兴的故事	182
另一片天地	134	仓促的婚礼	183
视觉协议	136	交通事故带来的好处	184
二比一难	137	就是喜欢明亮的红	185
罗马火车站	138	身边总有故事	186
关键姿态	139	畅游天地间	190
让照片说话	142	你有两次机会	191
35年的等待	143	迷人的Adobe大楼	194
心不在焉	146	坏事变好事	196
做个旁观者	147	运气	197
弄巧成拙	148	尽量在相机里构图	198
隐形的围栏	150	一无所获的五小时	199
重逢	151	新发现	200
拍啊，笨蛋	152	黑白与色彩	201
一次补救	153	世界上没有坏颜色	204
无色之色	154	梦幻日出	205
影像记录	156		
再涂一遍	157		
终于	158		
等待	159		
这个很难说	161		
谁说了算	164		
全彩	165		
这是彩色，不是色彩	166		
这是色彩，不是彩色	167		
忘记过去，放眼现在	168		
是光线，是姿态，还是色彩	169		
和平共处的颜色	170		
推陈出新	171		
Garry的色彩事件	172		
演员自然会来	174		
第二天	175		
避免偏见	177		
若隐若现	180		
知识就是力量	181		

LIGHT · GESTURE · COLOR

光的姿态与色彩

摄影大师 Jay Maisel 的拍摄思想、理念与灵感

[美] Jay Maisel 著
周甦 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

我要将这本书献给我的高中美术老师，纽约布鲁克林亚伯拉罕林肯高中的Leon Friend。

即使没有上过他的课，但只要听过这些事，我想你也能够感同身受。

第二次世界大战过后没多久，Friend先生就在康尼岛的一所公立高中里面成立了一个由艺术生组成的社团，那时候他没有任何资金和人员帮助。

这个社团就是“艺术小组”。这在当时也算是一个精英团体了，学习非常努力并且在美术课上成绩拔尖的学生，才有机会进入这个社团。为此，不少学生起早摸黑，尽管校门没开，他们也要翻越8尺高的带刺围栏进入校园。让同学们如此疯狂的，不仅仅是Friend先生的知识，还有他的理想，他对卓越的追求，以及对待人生的态度。

他对我的影响，多于任何人。

在这里，他开拓了我的视野，教会了我快乐地工作，以及如何展现出最好的自己。

他懂得尊重别人，无论是谁，他都会称之为“先生”或“女士”。

在这里我谨代表所有认识他的人，说一声：谢谢，这本书献给您，我的老师Friend先生。

Jay Maisel, 1931年生于纽约布鲁克林, 从1954年成为自由摄影师以来, Jay从事摄影已有61年之久。中学时期, 他在亚伯拉罕林肯高中跟Leon Friend学习平面设计。1949年, 他开始跟随Joseph Hirsch进行绘画创作, 后于1953年来到Josef Albers的工作室。1952年, Jay开始在业余时间向摄影师兼平面设计师Herbert Matter学习摄影, 随后在1955年他在摄影师兼设计师Alexey Brodovitch的指导下开始了系统的学习。

渐渐的, Jay的名字成为了杰出色彩摄影师的代名词, 他用光线与姿态创造出了无数令人难忘的新闻广告作品。此外, 他的作品也多次出现在书本以及各级别的展览中。他的商业作品包括第五期《体育画报》(Sports Illustrated)泳装专栏的封面, 最早两期《纽约》(New York)杂志的封面, 还有Miles Davis专辑“Kind of Blue”的封面等。

Jay获得过包括美国媒体摄影师协会年度摄影师大奖(American Society of Media Photographers' Photographer of the Year Award)、国际摄影中心摄影奖(International Center of Photography's Infinity Award)在内的很多奖项, 他也因这些优异的表现入选了艺术总监俱乐部名人堂(Art Directors Club Hall of Fame)。

20世纪90年代末期, Jay停止了商业项目的拍摄, 全身心投入个人事业的发展。

从库珀联盟学院和耶鲁大学毕业后, 他开始在全球范围内教授青年摄影师, 并被人们尊称为“无私的导师”。

1989年, Jay和他的妻子Linda Adam结婚, 并于1993年生下了他们的女儿Amanda。

Matt Dean对这本书的贡献不可估量，他付出的汗水甚至比我还多。所有技术层面的工作几乎都是由他完成的，我对那些事情一窍不通。

Jamie Smith与我一起经营光线姿态色彩工作室已有8年之久。因为他的努力，我们的工作室才有今天的发展，也才能有足够的经验积累成册，形成你手中的这本书。

还有KelbyOne的工作人员：Scott简直不是一个正常人，他一定是有三头六臂，才能在一天之内完成如此庞大的工作量；Dave Moser，他是我亲爱的“银狐”；Felix Nelson与Kathy Siler都是我尊敬的朋友；还有认真工作的Cindy Snyder, Kim Doty和Jessica Maldonado，以及KelbyOne的全体工作人员，与他们共事是一种享受。

最后，感谢我的爱人L.A.和我的小天使Amanda，感谢你们一直以来的支持与陪伴。

目录

献给	3	常回来看看	64
关于作者	5	别忘了背景	66
致谢	7	无影光	67
		爱护幼儿	68
光线	13	背景还可以更好	69
姿态	15	留意周围	70
色彩	17	底部的光	71
		少即是多	73
禁忌	20	惊喜	76
糟糕的粉刷匠	21	失之交臂	77
快乐	22	北向光	79
颠倒的影子	24	不，等等，行，别动	80
永不止步	28	姿态不等于动作	84
经历	29	矛盾	84
要揭示，不要复制	32	400年的老墙	87
新视角	35	与众不同	89
新鲜事	36	奥兰多没有照片	90
喜欢，就要坚持	37	捕鱼远征	93
工作也能很有趣	40	四种惊人姿态	96
背上那该死的相机	41	细节	98
午时坏光1	44	记笔记	100
午时坏光2	45	继承与发展	102
午时坏光3	46	雪	104
午时坏光4	48	图形	111
午时坏光5	49	全新的世界	112
意外	50	失之东隅，收之桑榆	113
光的限定	53	用长焦压缩画面	114
耐人寻味	54	展开空间	116
四处走走	56	情境1	118
技术难题	57	情境2	119
三有其二已足矣	58	持之以恒	120
时刻准备着	59	空间的姿态1	121
你懂不懂？	60	空间的姿态2	124
提顿山脉之烦恼	61	城市的姿态	125
敞开心扉	64	不容错过	130

静物的姿态	131	扫兴的故事	182
另一片天地	134	仓促的婚礼	183
视觉协议	136	交通事故带来的好处	184
二比一难	137	就是喜欢明亮的红	185
罗马火车站	138	身边总有故事	186
关键姿态	139	畅游天地间	190
让照片说话	142	你有两次机会	191
35年的等待	143	迷人的Adobe大楼	194
心不在焉	146	坏事变好事	196
做个旁观者	147	运气	197
弄巧成拙	148	尽量在相机里构图	198
隐形的围栏	150	一无所获的五小时	199
重逢	151	新发现	200
拍啊，笨蛋	152	黑白与色彩	201
一次补救	153	世界上没有坏颜色	204
无色之色	154	梦幻日出	205
影像记录	156		
再涂一遍	157		
终于	158		
等待	159		
这个很难说	161		
谁说了算	164		
全彩	165		
这是彩色，不是色彩	166		
这是色彩，不是彩色	167		
忘记过去，放眼现在	168		
是光线，是姿态，还是色彩	169		
和平共处的颜色	170		
推陈出新	171		
Garry的色彩事件	172		
演员自然会来	174		
第二天	175		
避免偏见	177		
若隐若现	180		
知识就是力量	181		

光线 · 姿态 · 色彩

LIGHT · GESTURE · COLOR

