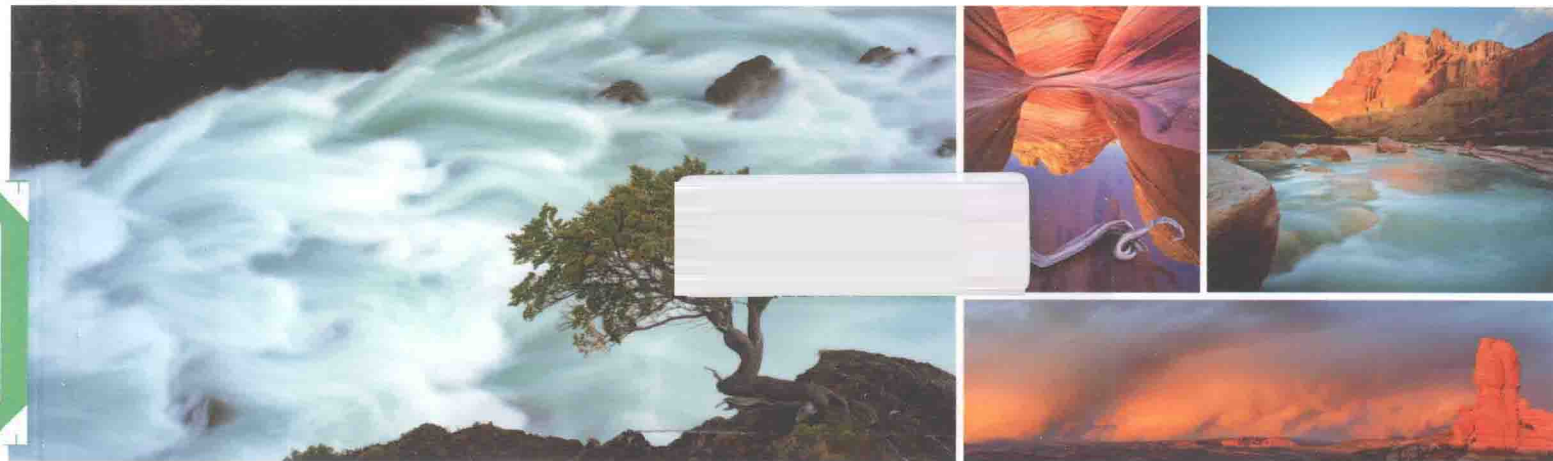

CAPTURE THE MAGIC

风光摄影 构图之道

[美] 杰克·狄金卡 著 王真 孙梦瑜 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

风光摄影构图之道

眼力训练，提升摄影构图

[美] 杰克·狄金卡 著
王真 孙梦瑜 译

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

风光摄影构图之道 / (美) 狄金卡 (Dykinga, J.) 著;
王真, 孙梦瑜译. — 北京: 中国摄影出版社, 2014. 10
书名原文: Capture the magic
ISBN 978-7-5179-0189-1

I. ①风… II. ①狄… ②王… ③孙… III. ①风光摄影—摄影构图 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236236号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2014-6300 号

© China Photographic Publishing House 2014. Authorized translation of the English 1st edition © 2014 by Jack Dykinga. This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

风光摄影构图之道

作者: 【美】杰克·狄金卡

译者: 王真 孙梦瑜

出品人: 赵迎新

责任编辑: 张璞 盛夏

策划编辑: 黎旭欢

封面设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16开

印 张: 12

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0189-1

定 价: 68.00元

版权所有 侵权必究

献给尼古拉斯
希望他的世界充满美丽与神奇

目 录 | CONTENTS

2	决 定
12	构 思
34	线 条
42	远和近
54	幻 象
64	取 景
78	光 线
94	共 存
100	随机应变
112	方向感
122	情感和声音
130	负空间
138	实 验
146	重 返
154	拍摄之道
178	我的装备
180	拍摄数据

决定

什么样的事物会激发我们的兴趣？我们为何会停下脚步，拿出相机，决定按下快门？

要回答这些问题，我们需要将摄影看作一种沟通的方式。这是一门多么神奇的语言啊——它不但是全球性的、具有强大冲击力的，而且能够跨越语言的界限。人们都是这样，看到自己觉得有意思的东西，就会想要与人分享。

作为一名新闻记者，我的职业背景使我能更深入地看待事物。所以我也明白，我所拍摄的照片，需要具有能影响和启发观者的内容。我的作品大多是以自然环境为主题的，我希望这些作品能把观众带到那些很少有人到达，甚至很少有人见过的地方。

问题是，并不是所有我们想拍摄的东西都具有视觉上的美感。为了有效地传达想表达的信息，我们必须学习如何构图，以及如何精细地处理图像。此外，我们还需要谨慎地选择画面的构成元素。

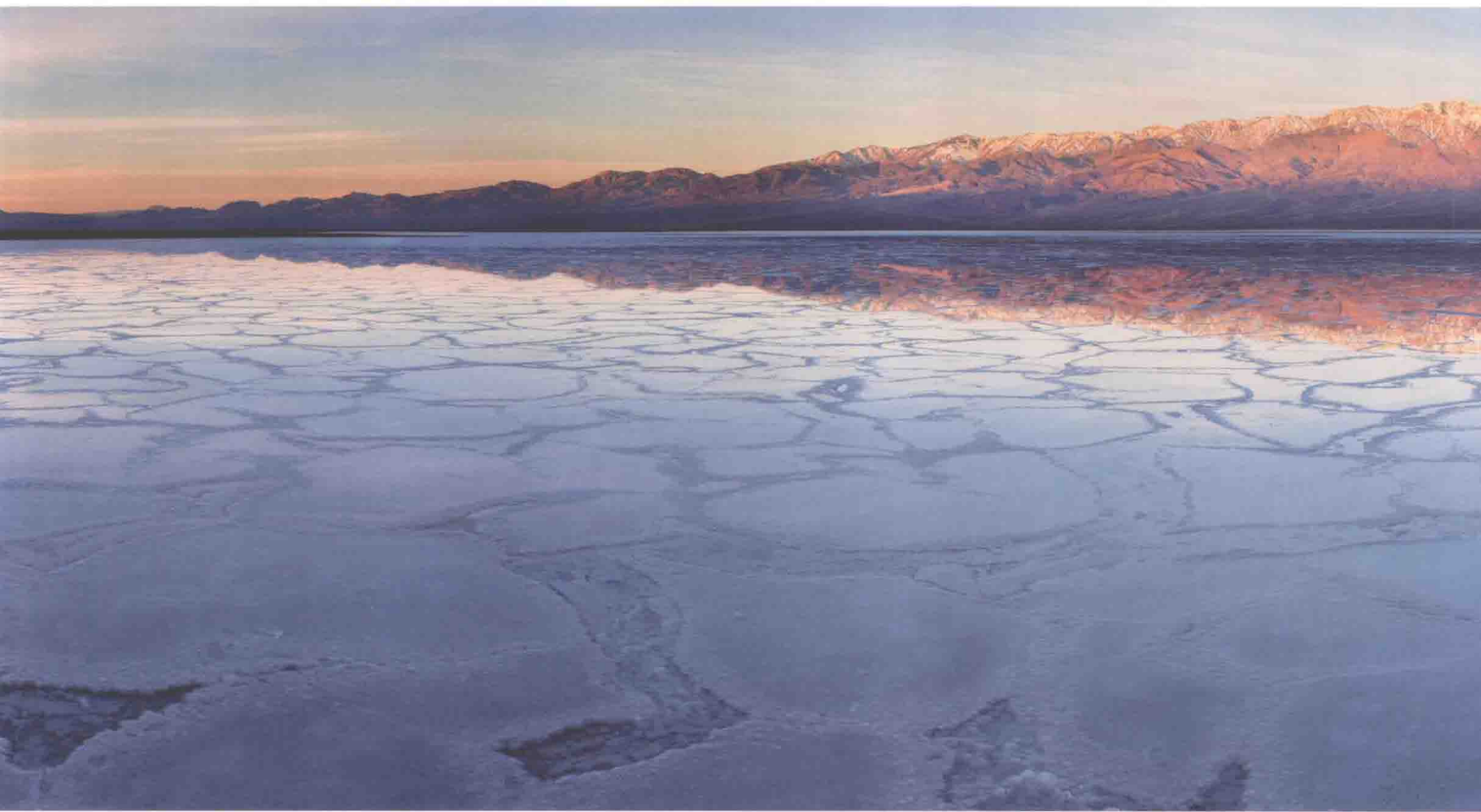
为什么有些作品能吸引我们进行更深入的思考？虽然很多时候不被察觉，但是成功的摄影作品总是能够引导我们的注意力和情绪反应——这是因为摄影师在拍摄时有效地组织运用了许多视觉元素。通过精心选择画面中的元素，摄影师不仅能够传达出他们的个人观点，同时也为引起观者的共鸣创造了途径。

我们都喜欢用相机记录不平凡的事。想象一下开车穿越一片无比炎热的、只有生命力最强的植物才能存活的地带时的感受。然后再想象一下，在度过一个异常潮湿的春季后，开车经过同一个地方，平日环境一向恶劣的索诺兰沙漠竟然随处可见色彩缤纷的景观时会有怎样的感受吧！伴随着脉搏的加速跳动，我尽情地呼吸着春天的气息。出于内心强烈的想要与人分享这份美景的渴望，我按下了快门。

似乎有很多的因素吸引着我们去拍摄一些特殊的景象，或者是一些人类与生俱来偏爱的事物，例如色彩、火、水，动态的、无序的或者有序的事物，我们通常都会对这样的事物有所反应。而能够认识并发掘出这其中的共性的摄影师，他们的摄影作品往往更能深入人心。

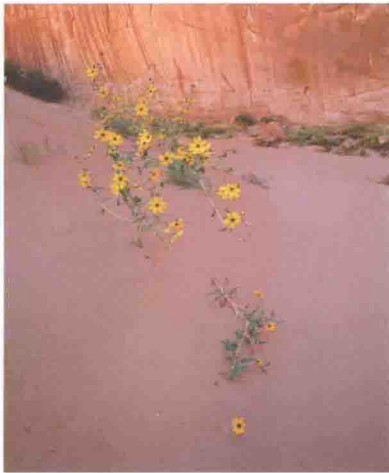

在这个影像信息触手可及的时代，我们可以很容易地欣赏到前辈的作品，这也为我们自身的创作提供了借鉴的途径。摄影领域的大师们已经为我们开拓了许多可以追随的道路，也给我们提供了很多激动人心的经验，使我们能够了解他们的创作视角和拍摄方法。正是在这样的学习过程中，我们一边模仿、借鉴大师们的拍摄风格和拍摄手法，一边提升自己的摄影素养。但是，有意义的摄影同时也是非常个性化的，它必须反映出我们的个人观点。可以说，我们在受到感官上的刺激时做出怎样的反应，就会创作出怎样的作品。

一旦决定要拍摄一张照片，我的首要目标是去更多地了解这个事物或者地方。我会列一份视觉清单，记录下我所观察到的东西；与此同时，我也会努力去搜寻一些能帮助我的影像形成叙事性的潜在形象，以此更好地表现我的拍摄主题。我在拍摄每一幅作品之前都会对它有一个基本的构想，我把这一过程称为“尊重主题”。从最基本的角度来说，如果面对一座很高的山，我会从垂直的角度来思考我的创作；而如果是面对“死亡谷”里一块干涸的盐田，我可能会选择水平视角，又或者是拍摄一幅全景画面。

当我们面对一处前所未见的奇特景观时，很可能会遇到许多问题。我们的视觉感官需要承受大量的信息，因而也许会有超负荷的感觉。这是再正常不过的。当我需要完成一项任务，距离截止日期已经非常近的时候，我就知道自己一定会因为需要在这么短的时间内提出很多有创意性的想法而感到惶恐。我相信绝大多数人都会有这样的感受。

但是我要如何开始实施呢？我的办法很简单：从小事开始做起。在制作视觉清单时，我喜欢在宏大的景观中找寻琐碎的细节，对我来说这些细节是最重要的，正是因为它们的存在，才使得眼前的景象别有一番韵味。此外，有设计感的东西、蕴含丰富色彩的元素和生物都是我会去寻找的。我会慢慢地进行这项工作，在得到光线、构图和拍摄时机都完美结合的画面之前，我可能需要放弃很多次拍摄机会。好的摄影师不仅要知道什么是值得拍摄的，也要懂得什么是应该放弃拍摄的。

其实，拍出好照片的诀窍就是花时间去“看”。这件事听起来似乎很简单，但实际上对我们来说却是最难的——我们必须训练自己的眼睛，使其能够发现色彩和构图中的细微差别，以及不完美的地方。

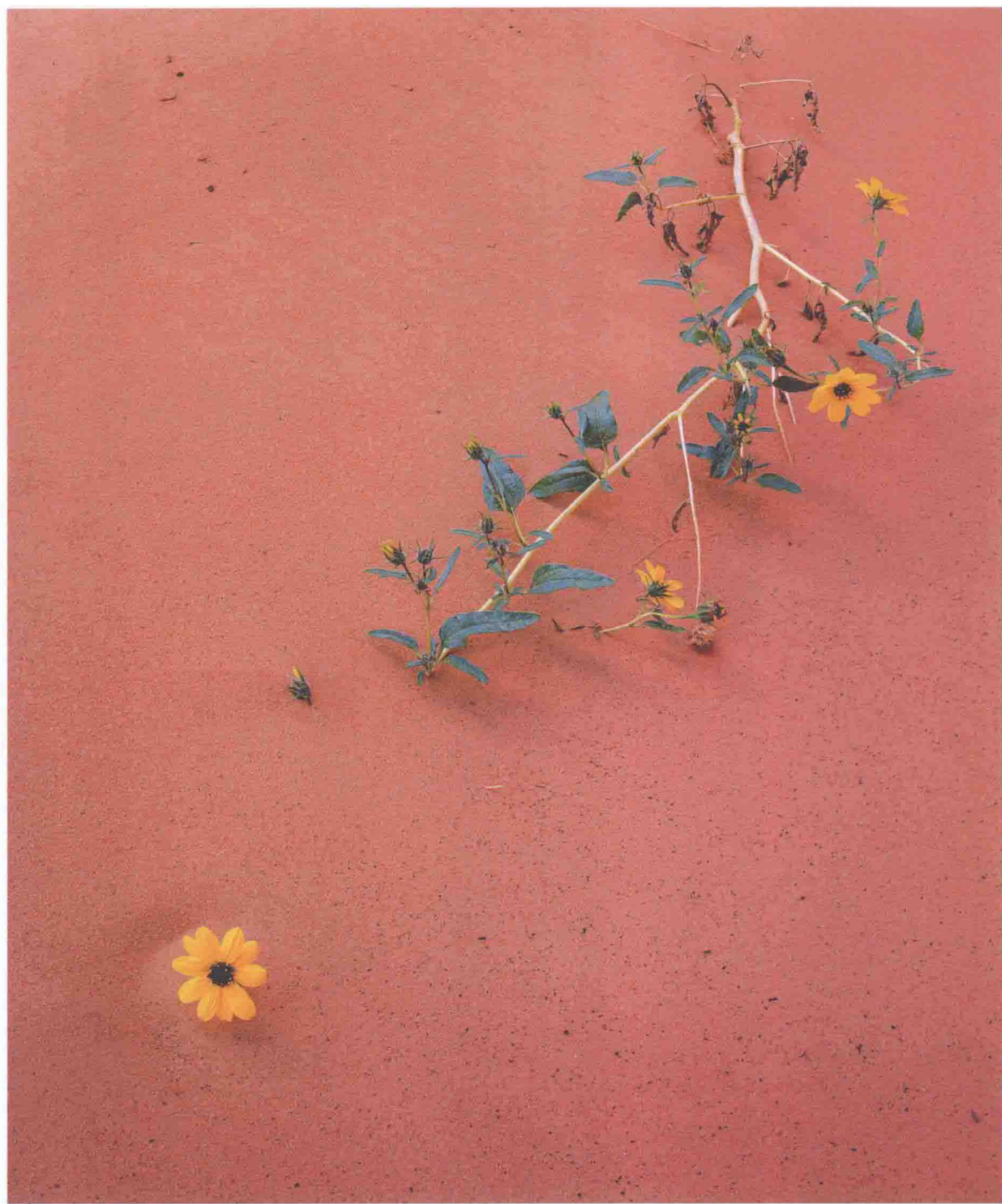
我可以轻易地对一辆飞驰而过的汽车进行构图，可是每当我放慢行走的脚步，停下来仔细观察的时候，那些脑海中已经设计好的影像就凭空消失了。

我的朋友杰伊·杜萨德总是说：“我们在将一个长方形放在面前的景象上。”我们可以决定将什么放进长方形里，什么不要放进来。我们可以在这块“画布”上创作属于自己的杰作。要知道，总有那么一样东西是让我们决定按下快门的理由。我们选择了所要拍摄的兴趣点，并且决定了怎样最大化地突出它。

我曾经有过这样的经历：那时我正处在犹他州南部一片杂乱的峡谷群的深处，整个峡谷群位于埃斯卡兰特河流域。正是在那里，我见到了大片从粉红色沙漠里冒出的太阳花丛，那样的场景惊艳到让人无法用言语形容。我爱极了那沙丘上升起的峭壁，它们被沙子涂上了一层特殊的油亮光泽。我也爱这种在流沙中为了竭力生存而进行的抗争。事实上，我爱眼前所有的一切。所以我拍摄了一张照片来记录当时的景象，正如你们在这一页里所看见的。

但是我立刻意识到，真正吸引我停下脚步的，是那株已经被掩埋了一半，却依然为了生存而拼命挣扎的太阳花。在原本的构图中，通过展现所有的细节，我均等地分配了每个元素在画面中所占的比例。可如果连我自己都不能决定什么是重要的，又凭什么指望观者了解到底是什么促使我拍下了这张照片呢？

于是我改变了拍摄角度，走上前去，离得更近一些，并且简化了画面。我用对角线构图的方式突出太阳花的根茎，从而优化了构图。正如列昂纳多·达·芬奇所说的那样：“简约是复杂的最终形式。”

要时常问自己一些简单的问题，比如“我要拍摄地面还是蓝天？”这些问题能帮助我们决定什么是最重要的。优柔寡断只会带来乏味的影像，就好像那些将地平线放在中心点的死气沉沉的照片一样。当然，除此之外，我们也需要考虑天气、光线和拍摄的安全性，这些都是决定一张照片是否成功的重要因素。只不过，面对怀俄明州平原上空由午后对流风暴形成的滚滚的积云层时，我还是会选择将镜头对准天空，只为呈现那波澜壮阔的云图景致。

有时，当某个看似困难的问题摆在眼前，我们需要学会换一种方式来解决它。比如，有一次，我来到了一片辽阔的草原，一株株龙舌兰星罗棋布，散落在草丛中。我原本打算在蜿蜒曲折的草丛中选取一些精致的细节作为拍摄对象，以此描绘造物主对这片风光的精雕细琢。但令我懊恼的是，当时的风很大，我根本不能得到想要的拍摄效果。就像一首歌里唱的那样：“你不能总是得到你想要的。”

于是我开始尝试解决这个棘手的问题，但并不打算和风进行斗争，因为我知道自己一定会输。相反，我决定与它“合作”，通过降低快门速度来表现草丛被风吹动时的动态感。我明确了一个问题，并找到了解决它的方法。

而那一次的经历也使我顿悟，只有学会解决问题，才能捕捉到真正有魅力的画面。

构思

摄影的意义对我而言，在于拍摄出真正令人满意的照片。这些照片有的引人入胜，有的蕴含丰富的信息，有的令人赏心悦目，有的甚至会使人感到不安，在我精心打造它们的时候，我会感到全然的满足和喜悦。约瑟夫·坎贝尔将此称为“追随内心的欢愉”。

我无法过没有摄影的生活，我也无法停止思考脑海中的影像。我的眼前总是不停地闪现各种各样的画面，有时甚至是在梦中。

在拍摄一幅作品的时候，什么是我所要寻找的？哪些构件又是我所需要的？大多数情况下，眼前景观中的某些视觉元素常常会使我联想起一些别的事物。就好比这片坚硬的火山岩上呈现出来的漩涡形状，使我想起了盘绕的鹦鹉螺。这些线条围绕画面中心以一种旋转的姿态延伸出去，看起来似乎是一种巧合，实际上是我特意调整了画面左上角和右下角所占的比例，以便加强画面整体的对称性。

