

品味摄影

拍照前的预想

——思想决定摄影

[美] 乔治·巴尔
许家宣
飞思数字创意出版中心

著
译
监制

rockynook

Take Your Photography to the Next Level

From Inspiration to Image

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

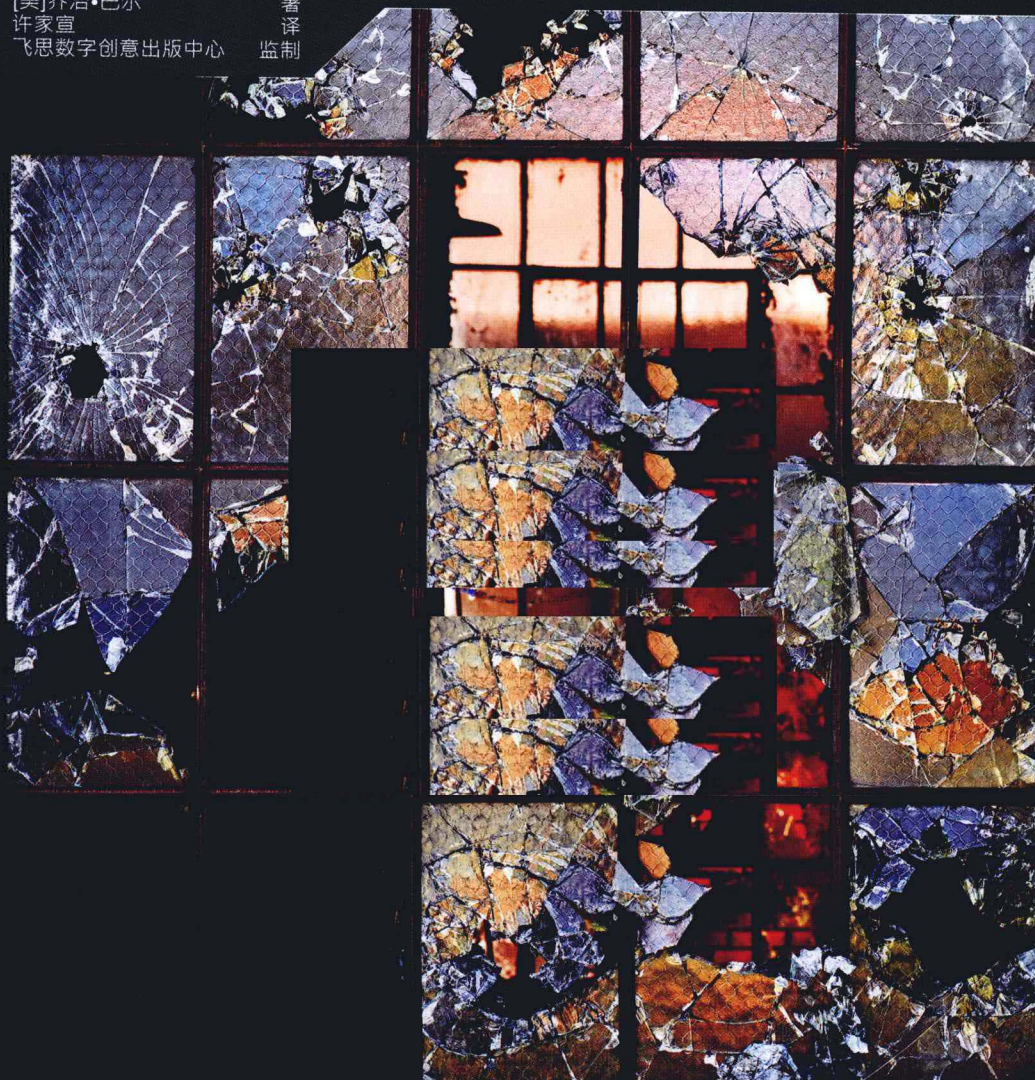
品味摄影

拍照前的预想

——思想决定摄影

[美]乔治·巴尔
许家宣
飞思数字创意出版中心

著
译
监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书的内容不仅仅是如何拍摄一张好照片，而且向读者介绍一些方法，用清晰、实用的方式，认真探讨摄影中关于艺术、观察、构图等十分具有挑战性的话题。教您调光圈、快门，运用不同镜头，按部就班拍出理想照片的书，已经太多。但是，要真正拍出打动人心、吸引人、具有震撼力、感染力的好照片，牵涉到的，不只是摄影用具及技术层面，而是怎么想、怎么看、怎么发挥创造力。

本书探讨的主题包括：创造力与摄影眼的培养、创造有力量的作品、寻找最好的摄影题材、如何处理主题、如何创造画面、画轮廓草图来创造有力的构图、研究伟大的摄影作品、找到需要改进的地方，并成为一位自觉的拍摄者等。学习像摄影师一样思考，提升您的技术和艺术层面！

本书通俗易懂、深入浅出，融入作者多年的摄影实际经验，实用且易上手，适合数码摄影爱好者阅读，尤其对于追求数码摄影完美品质的读者大有帮助。

Copyright © Trends Book, Ltd. 2010. Authorized translation of the English 1st edition © 2008 by Rocky Nook, Inc. This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

本书简体中文版专有出版权由ROCKY NOOK, INC.授予北京时尚博闻图书有限公司，然后转授给电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2009-7359

图书在版编目（CIP）数据

拍照前的预想：思想决定摄影 / (美)巴爾(Barr, G.)著；许家宣译. — 北京：电子工业出版社，2010.10
(品味摄影)

书名原文: Take Your Photography to the Next Level: From Inspiration to Image

ISBN 978-7-121-11273-7

I. ①拍 II. ①巴… ②许… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第128290号

责任编辑：何郑燕

文字编辑：侯琦婧 田 蕾

执行编辑：陈晓华

策划引进：北京时尚博闻图书有限公司

<http://www.book.trends.com.cn>

印 刷：北京国彩印刷有限公司

装 订：北京国彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：720×1 000 1/16 印张：15.5 字数：372千字

印 次：2010年10月第1次印刷

印 数：6 000册 定价：59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn。盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

序

据说毕加索曾经说过，摄影不是一门艺术，因为只要拥有相机，任何人都可以随便拍照。尽管我十分尊敬毕加索，但并不认同他的说法，他这么说，就好像认为凡是有钢琴的人，都是钢琴家。

摄影是一种艺术形式，然而它依赖设备的程度，可能比其他任何艺术形式都要高，这既幸运又不幸。如今的全自动数码相机，几乎能让每个人都拍出曝光与对焦准确的照片；然而，一张照片除了记录下拍照当时的情景，是否还能具有艺术价值，就完全取决于拍照的人。

这正是本书的主旨所在——摄影不是设备的问题（当然适当的设备是很重要的条件），也并非取决于曝光前后所运用的任何技术（虽然这些也很重要），而是艺术与技术之间的瞬间连接，这才决定了摄影的层次。

反复的确很重要。无论哪一门艺术或技术，练习才能使您达到出色的境界。有一个关于小提琴大师

海非兹（Jascha Heifitz）的小故事：年过八十仍然公开演出的他，在一次巡演时，接受一位记者采访。当这位记者进入海非兹下榻的饭店房间时，发现他正在练习，于是问他：身为半个世纪以来最伟大的小提琴家，为何他还需要练习？海非兹的回答一语中的，他说，如果没有每天练习，听他演奏的观众虽然很难发现，但是他本人却能听得出差别。就是这种对艺术与技术无限投入的精神，才造就了大师的非凡成就。

我是在举办户外摄影培训班时认识巴尔的。在观摩作品时，我看出他的作品明显地与众不同。他有一种能够敏锐洞察的深度，这不是光凭经验与练习就能达到的，只有当一个摄影师长期深入思考他的作品与作品的目的时，才能有此境界。

巴尔从事摄影艺术近半个世纪，几年前开始在我的网站 **The Luminous Landscape** 上发表一系列文章。这些文章极具启发性，也获得

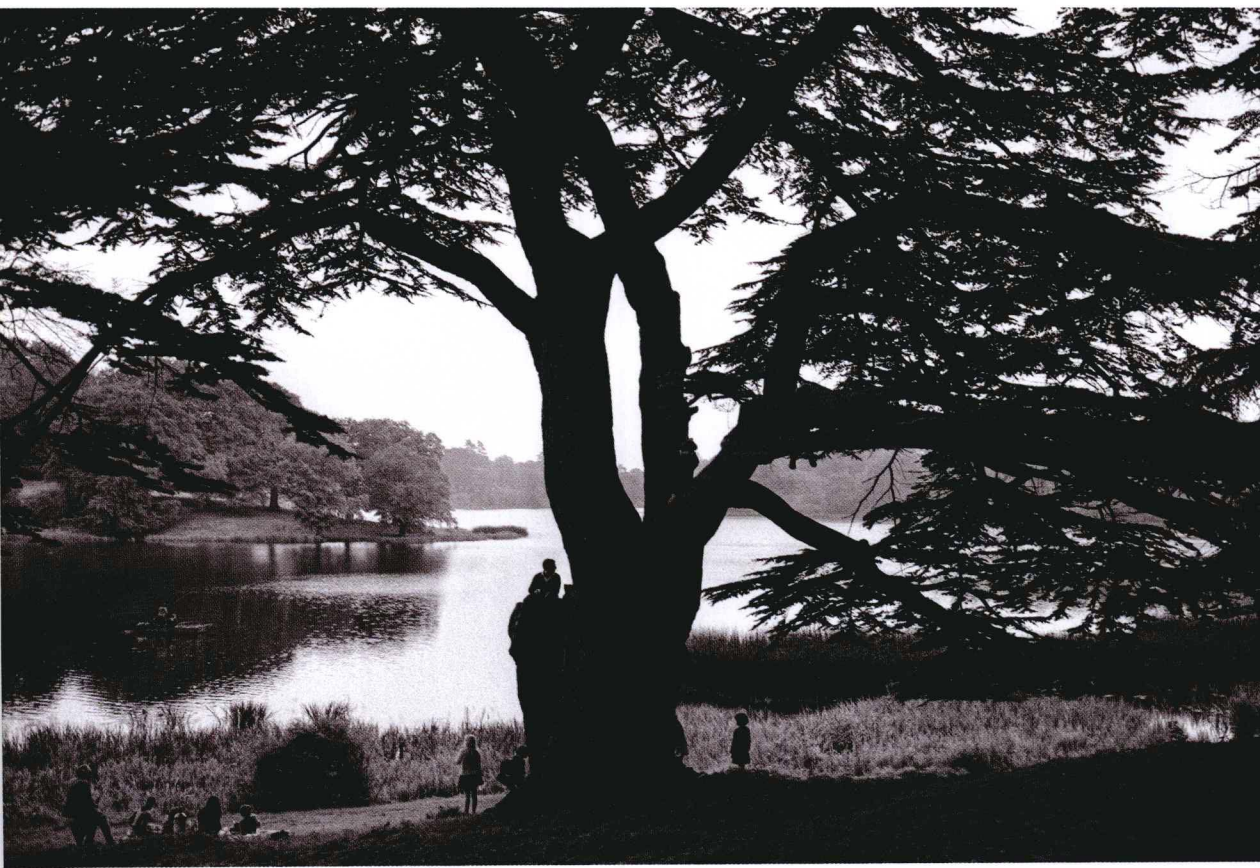
广泛好评。现在，这本书以这一系列文章为基础并进一步扩展，为那些希望通过充分了解摄影艺术与技术，从而成为有创造力的摄影艺术家的朋友们，提供全面性的帮助引导。

迈克尔·雷西曼 (Michael Reichmann)

于加拿大多伦多

2007.8

前言

2006年，我在Outback Photo.com网站上发表了一系列颇受欢迎的文章后，便开始在我自己的摄影博客上写文章。我发觉我能把摄影这件事情解释得很清楚，而积累了四十多年的拍摄经验，让我可以提供一些有用的看法。

我当然也可以在博客发表与技术相关的文章，但这方面的信息已经太多，所以我一开始就偏向于探讨摄影中比较困难的部分，例如：如何拍出伟大的作品；如何寻找灵感、创造画面；应该避免哪些陷阱（这通常要从经验中学习）等。今年，我以“让您的摄影作品更上一层楼”为题，写了3篇系列文章，也就是本书的基础。在此之后我又针对创造力方面一些常见的问题，写了一系列文章，提出具体的解决办法。

我的职业是家庭医师，常常需要指导病人，向他们解释说明事情，而这也是工作中让我特别喜欢的地方。多年来，我坚持撰写给病人看的信息；也教授帆船竞赛、电脑和摄影课程。我发现自己似乎很有把事情解释清楚的能力（而医学专家通常做不到），所以病人会

来找我，要我“翻译”医学专家的话。

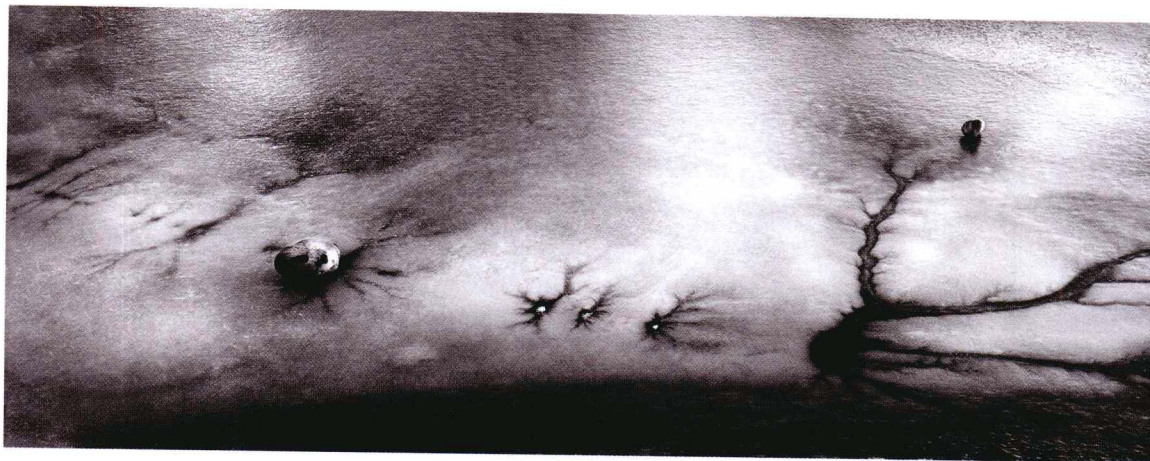
虽然如此，但是我认为读者在听取我的建议之前，必须确定我拍的照片是值得欣赏的。没有实际

经验的人也有可能教别人，然而大部分的好老师都需要有丰富的实战经验。我想您已经匆匆浏览过本书了，如果还没有，建议您花一点时间翻阅书里的照片，看看是否能与我的作品产生共鸣、是否喜欢到愿

意花钱买下这本书、并且花时间阅读及实践书中所提供的建议。

如果这本书只是我平时的文章及博客文章的集结，再穿插一些炫耀性的照片，它还是不失为一本好书——至少比网络上的文章容易翻

阅。但幸好它不只是这样。我从超过500篇的博客文章中挑选出最好的，加以修改润饰，并附上有助深入理解的照片和实例。同时我也根据实际需要增减文章内容，或者对不够清楚的地方增加阐释，还有一些全新的文章。书中收录的文章，虽然不是那种具体教您如何从A点到达B点的教科书，但是的确讲解说明了当好摄影师及创造优秀作品的过程。

那么这本书到底在讲些什么？首先，它不仅仅只是讨论光圈值或者快门速度，它关注的是艺术性的创作、如何处理挫败与失望、如何在摄影的道路上不断成长。在本书中，您会学习到如何创造画面、拍摄中有哪些陷阱及如何避免、好照

片有哪些特质。书中会探讨哪些物体拍起来好看、什么是好的构图，以及如何创造好的构图。很多书都谈到创造力，但是一般过于模糊、笼统，或者太抽象。我也讨论这些困难的问题，但是我会提出可以解决问题的具体而实用的方法策略。

不过我必须先提醒各位：虽然我提出了具体而实用的建议，但并不代表所有方法都可以在一周之内就实践完毕。事实上，有些练习可能需要一辈子的时间，如研究前人的成功作品。然而，我确实相信只要您肯下一些功夫，就很有可能在几个月内取得很大进步。而进步的程度与努力的程度关系比较大，与您的天分关系并不大。

以我为例，年轻时应该可以

说是一个怪人，我擅长的是科学，艺术方面很匮乏，完全没有艺术细胞（连画画都不会），没有音乐天分，就连运动表现也不是很好。我是没有可能成为艺术家的人，但是从某个角度来说，这也让我成为教导普通人如何进步的最佳人选。如果像我这么缺乏天分的人，都能成为有创造力的摄影师，那么您也绝对可以有很出色的表现。

我们这些从事摄影的人，并不擅长分析自己碰到的问题，而经常把问题归结为错误的原因。大多数人认为谈论技术比较容易，当一张照片没办法给人深刻印象时，就很自然地把原因归结于设备或技术，而不是“发现”的能力上。这很令人失落，因为在错误的事情上努力，也纯粹只是浪费时间而已。如果“发现”才是问题所在，显然更好的设备并非解决之道。我希望大家都能够明白自己的作品未达到期望的真正原因，那么您才能运用正确的方法来解决问题。

针对每篇文章，我都精挑细选了至少一张照片，来辅助说明我如何处理某个特定的问题。有时候也会有一些比较小的照片，可以显示我选择照片的观点，也可能呈现拍出好作品的努力过程，以及拍照之

后做了哪些修改，以得到更好的画面。

不必从第一页开始看，您可以随意跳跃着看，从什么地方开始翻看都行。

祝愿您的摄影达到巅峰！

XVIII 爱尔波峡谷

从卡加利市（Calgary）往西半个小时车程就来到了爱尔波瀑布。尽管这里的游客非常多，但仍不失为一个美丽的地方。河流到了下游，流经一处非常美丽的峡谷，谷底有从峭壁上落下的大石头。这里的岩石色彩浓烈，有的带有如同铁锈般的橘色，有的则带点紫褐色。我的黑色拉布拉多犬喜欢游泳，而我则忙于拍照。

我以前就来过这里，也拍过一些不错的照片。但那时我用的是当时我所拥有的最长的镜头，而且做了不少裁切。现在我急切地想要重新拍摄，因为我更换了新的相机，也装备了更长的镜头。问题是，前景的岩石和背景的岩石距离遥远，但是我不想让背景的岩石模糊掉。我想我可以分别对焦前景和背景，再用Photoshop重叠两张照片，通过处理得到足够的景深。我还想用接图的方式，来得到最高的清晰度。具体该怎么操做呢？

最后的结果是4张照片的合成：左右相接，前后相叠，解决了所有问题。您会发现，这张照片的光线比我原来拍的那张（见第109页）色调偏冷。两张我都喜欢，但是当然只有这张才能印成大幅照片。

这是一张非常幸运拍到的照片。当时我结束了一天的拍摄，在回家的路上，发现在高速公路和铁路的中间有一个池塘。水面已经结冰，所以水平面下降，而靠近池塘边缘的冰块则悬挂在那里。幸好当时西边的天空还是亮的（但是太阳刚刚下山）。我在池塘边缘的冰面上徘徊，一直寻找好的构图。

这张照片很适合拿来当成范例，来讨论一张彩色照片是否应该改为黑白照片。您可能会认为这张照片本来色彩就很少，所以改成黑白照片应该和彩色的一样好看。但实际上，我感觉彩色的版本要好看得多。

彩色并非只是一种选择，它还带有信息。当您把这些信息去掉时，影像可能会变得难以理解。但从另一方面来看，去掉信息虽然会不那么真实，也可能是好的。当我们去掉色彩给予的信息时，可能需要在其他方面做些弥补。可以选择那些色调、质感或图案很突出的主题，或通过影像编辑，让这些特点更加突显。

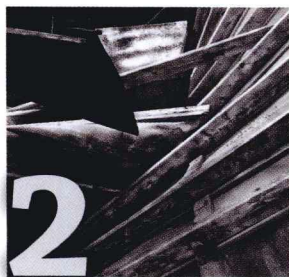
目 录

X	序
XII	前言

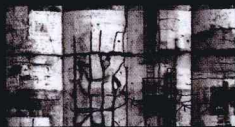

2	怎么观看照片
3	解读摄影作品
4	7个思考点
4	1. 视觉焦点
5	2. 作者想表达什么
5	3. 作品的深层内涵是什么
5	4. 画面由哪些部分组成及彼此之间 有哪些关联
7	5. 色调
8	6. 情感的冲击
9	7. 瑕疵
9	逐项分析我的一幅照片
10	我想表达什么
10	作品的深层内涵是什么
11	画面由哪些部分组成及彼此之间有 什么关联
11	色调
12	负空间
12	平衡感
12	取景
12	情感的冲击
13	瑕疵

14	综合分析3幅作品	44	寻找画面
19	怎样才算是好照片？“美”是好照片的要素吗	45	做出画面——模拟篇
25	好照片的要素	45	抛开原本构想
26	好的构图	46	要有实验精神
26	出人意料	47	做出画面——实战篇
27	画面简单	50	不要被预设的想法框住
27	触动情感	51	发现之旅
27	讲述故事	51	寻找灵感——您必须先有兴趣
27	抓住美好瞬间	52	平凡东西也能构成有趣图案
27	主体与场景配合恰当	53	全心投入
27	本身的价值	54	寻找画面的12个建议
27	呈现趣味	56	当视觉疲劳时
28	天赋	57	这里没有东西好拍，真的吗
28	什么东西拍摄出来好看	60	您应该把镜头对准哪里
32	旧题材，新视角	61	在混乱中建立秩序
35	有人拍过又如何	62	峡谷（2）
36	创新不等于杰出	64	圆形锈痕
37	发现题材		
39	享受观察的过程		
40	机械装置		
42	ADM面粉工厂		

VI 目录

66	构图	99	边的功用
67	先画草图	101	如何处理照片的边
69	特别重要的线条	103	如何处理照片的角
70	检视您的轮廓草图	105	范例——边与角的安排
72	画面别太复杂	106	细微的裁切
74	纸上练习	108	结论
77	视觉焦点是必要的吗	110	中央街桥
78	不必完美	112	斜阳
81	令人抓狂的瑕疵		
81	学习适可而止		
86	取舍之间		
88	您的选择		
89	各种需要妥协的状况		
91	处理照片的边和角		
92	该不该裁切		
93	何必固守一种长宽比		
95	给自己留点空间		
97	能否两个方向都裁切		
98	取景的辅助工具		

- 114 评价您自己的作品
- 115 别太快下定论
- 115 抓回漏网之鱼
- 117 如何得到内行人的青睐
- 119 主题一致
- 120 知己知彼
- 123 自我评选的步骤
- 125 一次有趣的经验
- 127 剔除相似的作品
- 128 勇敢交出去
- 129 区分出好与最好
- 131 尊重别人的观点
- 133 替自己的作品分类
- 134 照片失败的10个原因
- 138 烧焦的树干
- 140 树的倒影

- 142 改变想法
- 143 打破常规
- 145 如何克服低潮期
- 146 挑战自己的9种方法
- 150 专职vs业余
- 151 设定短期目标
- 153 当别人拒绝您的作品时
- 154 认知疗法 (Cognitive Therapy)
- 156 冷静思考
- 158 正面心态
- 158 减少非技术性失败的发生
- 160 器材狂热
- 165 到底需要多好的器材
- 166 钱要花对地方
- 166 成功的几率
- 168 负面思考
- 171 实验的代价
- 172 实验结果难以评估
- 174 不要盲目跟进
- 176 湿的页岩
- 178 挡风玻璃

180	让您的摄影作品更进一步
181	概要介绍
182	第1部分——找到您的等级
183	衡量照片的品质
184	6个技术等级
188	7个艺术等级
191	第2部分——客观评价您的等级
192	技术等级
192	艺术等级
192	自我评价
193	寻求客观评价
194	家人、朋友的回馈
197	加入摄影学会
198	参加研习营
199	其他渠道
202	如何解读评价
204	听别人获得的评语

204	虚拟研习营
205	第3部分——提升您的技术和艺术等级
208	等级之间的不同
214	艺术等级