

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

[美] Chris Orwig 著 李钰婷 译

A Creative Guide for Making
Engaging Digital Photographs

Visual Poetry

非凡视觉

摄影大师的构思与创作

(典藏版)

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

内容提要

正如马克·吕布所言，“摄影是对生命中每个 1/100 秒的品味”。摄影，远远不是枯燥而机械的技术操作。摄影，更重要的是懂得如何将那些触动心灵的画面谱写成一首首蕴藏力量和情感的动人诗篇。

本书通过生动的大师作品、细腻的心灵启发以及富有创意的构思引导，帮助摄影爱好者以及有志从事摄影工作的人体会大师的心路历程、建立流畅的摄影思路、发现摄影的真正魅力。本书为世界顶级大师系列经典畅销书《非凡视觉：摄影大师的构思与创作》的典藏版，在原有内容的基础上增加了作为一名摄影师应该如何提升内在思想的部分，包括如何建立信任、如何更好地讲述被摄者的故事，使本书更有看点并且值得收藏。

作为美国顶级摄影学府的教师和经验丰富的摄影师，作者深入浅出的讲解能够满足各类读者的需求。本书通过三大部分共十三个章节分享作者的摄影心得。从诗歌和摄影创意的紧密关系，到摄影对象与环境的协调，再到摄影器材与专业摄影师的情感投入。无论是仍在迷茫的初学者还是需要继续提升的优秀摄影师，都能从本书中获得灵感。此外，书中还包含了“摄影大师班”和“摄影工作室作业”主题，通过欣赏大师作品和亲自动手练习，使读者迅速提升摄影水平。

本书适合摄影爱好者，特别是有志成为专业摄影师的读者阅读。

致读者

献给我生命中的三个女子：

我的豌豆甜心安妮卡，我的阳光宝贝索菲娅，以及我的挚爱凯利。

致 谢

首先我要感谢的是苏珊·里默曼——我的编辑、指导者和最坚实的后盾。感谢你帮助我表达更清晰，所言更深刻；感谢你点亮了我的视野，发掘出让我走得更快更远的潜能；也感谢你敦促我一路前行，加强了我坚持到底的决心。你的贡献功不可没。

感谢本书的制作和设计团队：翠西·克鲁姆、米蜜·海福特、金姆·斯科特、丹尼尔·福斯特、佩吉·纳茨、贝基·温特，以及卡琳·阿里戈尼。感谢你们为这本书投入了孜孜不倦的努力，使这本书充满生机。

感谢出版人南希·鲁安茨，数年前就开始筹划这本书的出版。

感谢各位客席讲师对本书的坦诚分享和慷慨贡献，我的感激之情溢于言表。你们的智慧连同摄影作品一起，显著地拓宽并加深了这个课题的广度和深度——谢谢！

感谢大卫·里茨谢尔和斯科特·迈尔斯，他们来自我任教的布鲁克斯学院——感谢你们长远的目光和不懈的努力，助力布鲁克斯成为世界顶尖的摄影学校之一。能成为这个神奇团队的一员，我深感自豪和荣幸。

感谢琳达·温曼——谢谢你甘愿为我承担风险。你对我的信任为我创造了许多机会，你是我生命中取之不尽的光明之源。

感谢布鲁斯·海文，作为我的导师、同事兼好友，你充满智慧的话语和鼓励帮助我攀至新的高峰。感谢马丁·霍夫曼，你如同我的兄长一样，这是我心底里对你最真挚的评价，是你教会了我怎样活得精彩、不留遗憾。

感谢妈妈——你的创造力、好奇心、活力和热情一直是多姿生活的源泉。谢谢你将热情的生活态度和艺术天分遗传给我。

感谢爸爸——这所有的一切始于你贴在阁楼里的那些黑白照片，从此让我萌生了自己拍一些照片的念头。谢谢你给了我第一部单反相机，并在我拥有自己的相机之前，慷慨地把摄影器材借给我。

感谢卡罗尔·伯克，你对阅读、旅行和家庭的热爱，以及你不屈不挠的精神，教会了我很多。

凯利，你是我的灵魂伴侣、爱人和挚友。感谢你和我同甘共苦，帮助我实现梦想。

感谢光之造物者，坚定了我的决心，使我有明确的生活目标，拓展了我的视野，并持之以恒地教导我观察之道。

“摄影是对生命中每个
1/100秒的品味。”

马克·吕布

Marc Riboud

前言

我是一名学习、倾听和摄影而生的教师，也是一名摄影师。威廉·叶兹说过一句至理名言：“教育不是往桶里装满水，而是点燃一把火。”多年来，我看着数百名学生完成学业走出校门。让我为之振奋和激动的，是能见证这么多学生的成长，并陪伴他们在人生道路上同行一小段。

火

他们中的一部分刚一毕业，就见识了大世面，甚至兴奋地和领袖握过手，而毕业证书则被扔进了垃圾桶里。但在那之后，他们茫然地环顾四周，却不知道接下来该做什么。与之相反的是另外一些毕业生，他们不断发表作品并慢慢积累，他们犹如星星之火，将所到之处燎原。他们的耐力和动力、视野和激情是那么富有感染力，带着他们攀上从未达到的高峰。

教学相长

最让我高兴的事莫过于收到这样的邮件：“克里斯，我找到一份为安妮·莱波维兹做助理的工作啦！”“克里斯，还记得我曾经的梦想是拍摄《冲浪杂志》的封面吗！哈哈，一定要记得看这个月的杂志哦！”“克里斯，我在纽约刚刚成立了自己的工作室！”在我的学生们身上，有太多值得学习和收获的东西了。他们是如此自由，完全不受陈规戒律的束缚。他们眼界开阔，带着感恩的心，我每天从他们身上都学到不少的东西。所有的老师都坚信这样一个真理：教即学。

我花了点心思去研究这样一个问题——为什么一些学生会默默地淡出人们的视线，而另一些学生则成绩卓然、光芒四射？对此的回答说法不一，但我察觉到一些共性。对于新手来说，最优秀和最聪明的学生不会说“假如”，你永远不会听到他们说“假如我在纽约……”或“假如我有这支镜头……”或“假如我的经验更丰富一点的话……”。最出色的学生会利用自己已有的条件做到极致。相比老师、学校、年龄或相机等客观因素，他们意识到受教育更关乎他们自己本身，他们正是怀着这样极具感染力的热诚，去接受教育的。

这本书就是为这样的学生而写的，写给那些乐于突破常规，且坚信付出会有回报的学生；也写给那些渴望成长和蜕变的学生。最重要的是，这本书写给那些倾心于摄影、渴望求知并努力拍出生命中最瞩目动人的照片的人。

达成

我们如何着手来完成这个任务呢？虽然答案是多解的，但仍然有一些可实践的部分。一个部分是：如何创作出更好的照片？另一个部分是：如何成为更具创造力的人？“作品”和“创造力”是相互交织密不可分的。另外，这本书不是一本普通的照片图集，而是一本关于“改变”的书，要变得真实、生动、自由、有活力并与时俱进。这本书是写给那些热衷探寻成长和改变的人。不管你是业余的或是专业的，是摄影师还是内科医生，是建筑师还是针灸师，是电影工作者还是财务顾问，这本书都是为你而准备的。

摄影工作室

写成这本书的过程，就像是在书里开了一个摄影工作室。工作室和摄影学校在很多层面还是有差异的。摄影学校是为那些充满热情的初学者而开的，这些人能负担得起3~4年学习、研究的费用以及成长的代价。在摄影学校学习是一种一次性的、长期的成长过程。

然而，工作室是一种当你需要有所突破时，就可以一次又一次地参与学习的地方。更甚者，工作室可以被看作是一种短期课程，让你的摄影技艺突飞猛进。这本书里的摄影工作室，是为初学者、爱好者以及专业人士而开的，也是为我教过的学生和以后的学生而设的。不管你信不信，摄影师和非摄影师都能成为这本书的读者，因为，哪个灵魂不需要适度灵感的注入、崭新远景的呈现和新鲜空气的纳入呢？

如果你正在寻求成长、提高甚至升华，那么这本书正适合你。

本书结构

为了达成这个任务，这本书分为3个部分。

准备启航——学着理解摄影和诗歌，学着去观察，学着体验照相机的创造力。开始的这些章节是比较概念化的，而且充满鼓舞人心的想法。

开始历险——介绍特定的摄影类型，包括人像、家人与孩子、婚礼、旅行、动作和户外、发现对象和主题等。每个章节涵盖拍摄灵感、拍摄的实用建议、器材参考，以及为启动你的拍摄工作进程而布置的摄影作业。

承前启后——有关摄影设备的实用性对话，怎样实现从业余到专业的转变，以及如何依靠你所热爱的摄影赚到钱。

摄影大师班

通过教学，我发现了摄影的宽广和深邃。学习摄影需要我们聆听的远不止一种声音。能在这本书里邀请到很多世界顶尖的摄影大师作为客席讲师，我感到无比荣幸。他们会在我们的“工作室课堂”驻足逗留，分享各自的摄影体验和智慧，拓宽你的视野并加速你的成长。

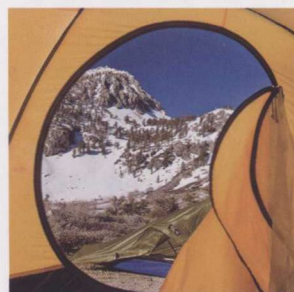
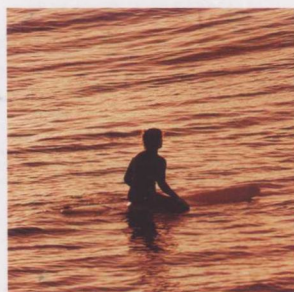
旅程

现在是时候放松心情，与其他朋友结伴同行，让我们一起去拍摄震撼人心、引人入胜的照片吧。

做一名老师，是我人生最深厚的荣耀之一。我很感激你们能和我一起，在这个学习的冒险之旅中结伴而行。我希望这本书会像点燃的火把一样照亮你，让你得到超越平凡的收获。

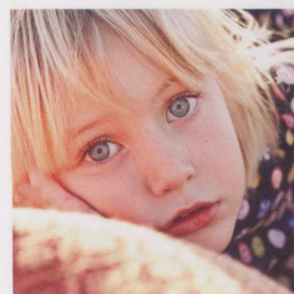
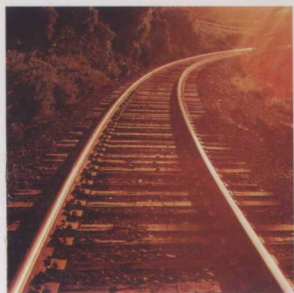
——克里斯·奥维格

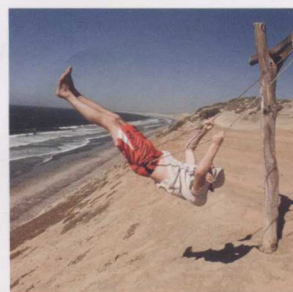
目 录

第1部分 准备起航	17
第1章 诗歌和摄影	19
神秘和真相	20
智慧的贫乏	20
用更少表达更多	22
发现	22
弥补心灵的缺失	22
令人震惊的照片	25
毫不费力	25
抛弃	25
释放内在的情感	26
好好活着	26
摄影大师班 马克·吕布 (Marc Riboud)	28
第2章 创造力和摄影	31
呼吸	33
努力	33
咒骂或哭泣	33
变成	33
谁	35
轻松	35
工厂	35
苹果派	36
极具感染力	37
大胆犯错	40
企鹅	40
糟糕的艺术	41
最喜爱的颜色	43
画一幢房子	43
死海	44
摄影大师班 皮特·陶纳 (Peter Turner)	46
第3章 学会观察	49
观察	50
倾听	51
留神	52

细微的差别.....	52
携带.....	53
过滤.....	53
彩虹.....	54
天真.....	57
神秘和真实.....	57
秩序.....	58
光线会唱歌.....	59
色彩会跳舞.....	59
最佳地点.....	60
两只鞋子.....	60
遗失和找到.....	62
尾声.....	63
摄影大师班 约翰·塞克斯顿 (John Sexton)	64
第4章 摄影的创造力和技巧	67
茶渍.....	68
蓝.....	69
第二次.....	69
顺其自然.....	71
芭比娃娃.....	71
限制.....	72
闪光灯.....	72
选择哪个镜头.....	73
曝光什么.....	79
让自己掉队吧.....	82
摄影大师班 道格拉斯·柯克兰 (Douglas Kirkland)	83
第2部分 开始历险	85
第5章 人像摄影	87
成为.....	88
安逸.....	88
静止.....	88
女士.....	89
浅显.....	90
重要意义.....	90

故事·····	92
快乐·····	92
追随·····	95
本质·····	95
足够好的·····	96
实用小贴士·····	97
器材一览·····	106
摄影工作室作业·····	108
摄影大师班 乔伊斯·坦尼逊 (Joyce Tenneson)	
罗尼·史密斯 (Rodney Smith) ·····	114

第6章 孩子和家人 ····· 119

现在就是时候·····	120
出色·····	120
方法·····	122
催化剂·····	122
爱·····	123
不许笑·····	125
发号施令·····	125
装扮·····	127
间隔瞬间·····	128
实用小贴士·····	130
让孩子们用道具·····	132
摄影工作室作业·····	139
摄影大师班 荷西·维拉 (Jose Villa)	
格雷格·劳勒 (Greg Lawler) ·····	141

第7章 婚礼的钟声响起 ····· 145

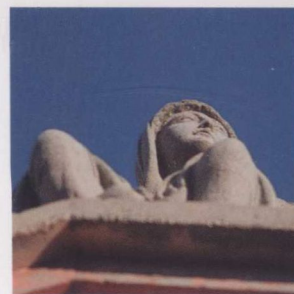
矛盾·····	146
价值·····	146
参与·····	146
故事·····	148
方法·····	149
实用小贴士·····	150
摄影器材一览·····	154
摄影工作室作业·····	155
摄影大师班 伊丽莎白·梅西纳 (Elizabeth Messina) ·····	158
迈克尔·考斯特 (Michael Costa) ·····	158

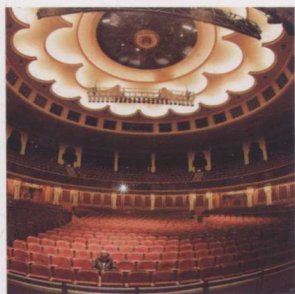
第8章 旅行..... 161

风.....	162
精华.....	162
写下的文字.....	163
旅行谈话.....	165
经历.....	166
全新的双眼.....	166
发现.....	168
分享.....	168
两条路.....	169
明信片.....	170
猴子的手.....	171
实用小贴士.....	173
摄影器材一览.....	179
摄影工作室作业.....	180
摄影大师班 史蒂夫·麦凯瑞 (Steve McCurry)	
克里斯·雷尼尔 (Chris Rainier)	182

第9章 动作和户外 187

视角.....	188
感恩之心.....	188
起决定作用.....	188
重生.....	190
价值.....	191
道路.....	192
超越.....	193
人迹罕至.....	194
耐力.....	194
风格.....	196
细节.....	196
早起的鸟儿.....	198
暂停.....	198
速度感.....	199
由内及外.....	199
实用小贴士.....	201
摄影设备一览.....	204
摄影工作室作业.....	208
摄影大师班 拉尔夫·克利文吉尔 (Ralph Clevenger)	
托德·格拉泽 (Todd Glaser)	210

第10章 发现对象和主题	215
一扫而空	216
画面制造者，画面提取者	216
敏锐的	216
绿草地	217
我找到了	217
真实的	218
开拍	219
由外及内	219
一种类型	220
边路	220
故事情节	220
夜晚	222
实用小贴士	223
摄影设备一览	230
摄影工作室作业	230
摄影大师班 保罗·李卜哈特 (Paul Liebhardt)	
乔·卡伦 (Joe Curren)	235

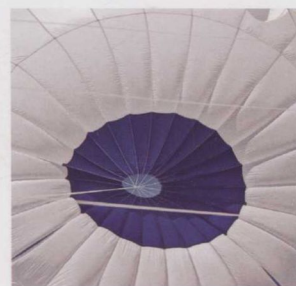
第3部分 承前启后 239

第11章 摄影器材	241
公正	242
旧吉他	242
百万像素狂热症	243
够好了	244
和平	244
两个半个形成完整	245
多少钱的摄影器材	245
相机使用事宜	246
相机镜头	247
选购相机	248
摄影大师班 丹·帕斯图斯和简宁·帕斯图斯 (Dan & Janine Patitucci)	
杰夫·李普斯基 (Jeff Lipsky)	
约翰·保罗·卡布尼可罗 (John Paul Caponigro)	252

第12章 走向专业摄影师之路	257
你的故事还是我的故事	258

看门人的柜子.....	258
相信并扮好你的角色.....	260
你的未来从现在开始.....	260
追逐梦想.....	260
独一无二的故事.....	262
了解事情和缘由.....	262
暗流地图.....	263
我想成为.....	263
谦逊.....	264
业余的.....	264
从这里出发.....	265
垃圾.....	265
环绕声.....	266
见识.....	266
不切实际的.....	267
统计学.....	267
投入 315569 个小时	269
不现实的梦想.....	269
补充资源.....	270
摄影大师班 查斯·贾维斯 (Chase Jarvis)	
埃里克·阿马斯 (Erik Almas)	
基思·卡特 (Keith Carter)	272

第 13 章 重新启航.....	279
普通还是杰出.....	280
发掘你内在的力量.....	280
感同身受.....	280
信任的苦味.....	283
摄影没有暂停按钮.....	283
性格的力量.....	283
寻找被深埋的东西.....	285
风格与实质.....	285
人物和场所.....	287
情节变复杂了.....	291
乱中有序.....	291
回到相机基础.....	294
翻开新的一页.....	294

014033013

TB86

49 (T)

世界摄影大师
World's Top Photographers

TB86
49(T)

A Creative Guide for Making
Engaging Digital Photographs

Visual Poetry 非凡视觉

摄影大师的构思与创作 (典藏版)

[美] Chris Orwig 著
李钰婷 译

北航

C1721360

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

非凡视觉：摄影大师的构思与创作：典藏版 /
(美) 奥维克 (Orwig, C.) 著；李钰婷译. — 北京：人
民邮电出版社，2014. 4

ISBN 978-7-115-34798-5

I. ①非… II. ①奥… ②李… III. ①数字照相机—
摄影艺术 IV. ①TB86②J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第032253号

版权声明

Visual Poetry: A Creative Guide for Making Engaging Digital Photographs by Chris Orwig, ISBN: 978-0321636829

Copyright © New Rider

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

All rights reserved.

本书简体中文版由 **New Rider** 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。

-
- ◆ 著 [美]Chris Orwig
 - 译 李钰婷
 - 责任编辑 陈伟斯
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/20
 - 印张：15
 - 字数：507 千字 2014 年 4 月第 1 版
 - 印数：1-4 000 册 2014 年 4 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2009-5740 号
-

定价：88.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

正如马克·吕布所言，“摄影是对生命中每个 1/100 秒的品味”。摄影，远远不是枯燥而机械的技术操作。摄影，更重要的是懂得如何将那些触动心灵的画面谱写成一首首蕴藏力量和情感的动人诗篇。

本书通过生动的大师作品、细腻的心灵启发以及富有创意的构思引导，帮助摄影爱好者以及有志从事摄影工作的人体会大师的心路历程、建立流畅的摄影思路、发现摄影的真正魅力。本书为世界顶级大师系列经典畅销书《非凡视觉：摄影大师的构思与创作》的典藏版，在原有内容的基础上增加了作为一名摄影师应该如何提升内在思想的部分，包括如何建立信任、如何更好地讲述被摄者的故事，使本书更有看点并且值得收藏。

作为美国顶级摄影学府的教师和经验丰富的摄影师，作者深入浅出的讲解能够满足各类读者的需求。本书通过三大部分共十三个章节分享作者的摄影心得。从诗歌和摄影创意的紧密关系，到摄影对象与环境的协调，再到摄影器材与专业摄影师的情感投入。无论是仍在迷茫的初学者还是需要继续提升的优秀摄影师，都能从本书中获得灵感。此外，书中还包含了“摄影大师班”和“摄影工作室作业”主题，通过欣赏大师作品和亲自动手练习，使读者迅速提升摄影水平。

本书适合摄影爱好者，特别是有志成为专业摄影师的读者阅读。