

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

David duChemin

视觉之旅 3

PHOTOGRAPHICALLY SPEAKING
A DEEPER LOOK AT CREATING STRONGER IMAGES
摄影的视觉语言与表达技巧

[美] David duChemin 著 梅菲 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师

World's Top Photographers

David duChemin

New
Riders

视觉之旅

摄影的视觉语言与表达技巧

3

PHOTOGRAPHICALLY SPEAKING
A DEEPER LOOK AT CREATING STRONGER IMAGES

[美] David duChemin 著 梅菲 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉之旅. 3, 摄影的视觉语言与表达技巧 / (美)
杜舍曼 (DuChemin, D.) 著; 梅菲译. -- 北京: 人民邮
电出版社, 2014. 1

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-33233-2

I. ①视… II. ①杜… ②梅… III. ①数字照相机—
摄影技术②视觉形象—研究 IV. ①TB86②J904

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第257858号

版权声明

Photographically Speaking: A Deeper Look at Creating Stronger Images (ISBN: 978-0321750440)

Copyright © New Rider, an imprint of Pearson Education

Authorized translation from the English language edition published by Pearson Education.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 **Pearson Education** 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] David duChemin
 - 译 梅 菲
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 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: 13
 - 字数: 302 千字 2014 年 1 月第 1 版
 - 印数: 1-4 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2011-3848 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

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

David duChemin

New
Riders

视觉之旅

摄影的视觉语言与表达技巧

3

PHOTOGRAPHICALLY SPEAKING
A DEEPER LOOK AT CREATING STRONGER IMAGES

[美] David duChemin 著 梅菲 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

闭上眼睛，回想一下，当你按下快门的瞬间，是否思考过，属于你的视角和视觉语言是如何形成的？它对你最终的影像表达产生怎样的影响？什么才是更好的视觉语言？这本书，将为你解答这个问题。

摄影师都拥有着属于自己的视角。我们之所以摄影，是因为我们想要通过这种艺术的表达方式去跟别人分享我们视角。如同我们要跟别人讲故事一样，要更好地表达我们的内心，我们就要掌握摄影的视觉语言，而这种语言贯穿了每一次拍摄的过程与作品的呈现。视觉语言是独特的，也是摄影师常常忽略的。如意识到自己拥有这种特殊的语言，研究这种语言，并开始把它运用到摄影表达中时，摄影师才能赋予作品更多的意义。越了解摄影语言，影像的表达就越好。

本书分为3部分：摄影师的意图、视觉语言以及作品分析与解读。在“摄影师的意图”中，作者将理清视角、视觉语言与表达的关系，透析摄影师独特而富有创造力的主观意图，探讨什么是好照片、如何解读照片。在“视觉语言”中，作者将深入解释视觉语言在照片中的具体表现形式，讲解不同的视觉元素在照片中的作用，把虚化的视觉语言具象化，使读者更好地理解它们的产生、构成与功能。同时，作者将结合视觉语言的元素，详细罗列摄影表达中的技巧，帮助读者掌握操控影像表达的能力。在“作品分析与解读”中，作者将为读者解读优秀的摄影作品，并从阅读者的角度，帮助读者理解摄影语言的表达，从而成为更好的摄影师。

本书适合摄影爱好者、特别是立志于成为杰出摄影师的朋友阅读。同时，影像艺术家、媒体从业者、理论家、批评家以及影像艺术收藏家也可在阅读中有所收获。

纪念 Barbara Brown (1976~2011)。

献给在人生中勇敢、优雅地与癌症做斗争的我的挚友 Barbara 和
Daniel。Barbara 于 2011 年 7 月 24 日离开了，
在我们心中留下了无法言表的失落。

谨以此书献给 Barbara 的美丽回忆，以及 Daniel 的惊人力量和爱。

致谢

和之前的三本书一样，本书也不是平白无故地自动写出来的。对于那些曾经支持我、鼓励我、指出我的盲点、润饰我的文字的人，我的感激无以言表。因此，虽然除了出现在这篇致谢中的人之外，没有其他人会读这一部分内容，但我还是要用以下的文字，感谢曾为本书出力的人。当然了，万一这本书反响不佳，这些人也难免遭受责难。

感谢我的编辑 Ted Waitt，他已经成了我的同伙和密友。一些人认为我不断写书是为了名和利，另一些人觉得我只是嘴巴停不下来——他们对了一部分。其实，那主要是因为我实在太享受与 Ted 合作的过程了，我觉得，为了再次与他合作，我写作所付出的心血都是值得的。

感谢我的发行人 Nancy Aldrich-Ruenzel，她不断地在我身上碰运气，总是毫无理由地发行我的书。总有一天，她会意识到自己犯下了一个可怕的错误。在此之前，我要感谢她让我有机会把自己的文字和照片输出到更广阔的世界。

感谢我的设计师 Charlene Charles-Will，这是她和我一起创作的第 4 本书，我甚至不确定我是否有必要审阅样书的排版，它们总是那么漂亮。我对这些书的精美设计感到无比骄傲，我不明白它们为什么几乎和我一点关系都没有。

感谢制作编辑 Hilal Sala 和 Lisa Brazieal，是他们确保所有事情的顺利进行，使这本书能够印刷发行。我们从来都没有超过最终期限！

感谢其他所有人，那些没有任何合约责任而和我一起生活、一起工作、一起爱的人，那些从深度和广度两方面影响过这本书的人，虽然你们没能被列在上面的名单中。

感谢我的经理人和挚友 Corwin，是他撑起了我的世界，在过去一年半中的一些艰难时刻，他一直真诚而不懈地支持着我。

要感谢的朋友太多了，我无法一个不漏地全部列出。在过去 10 年里，非常感谢 Troy、Erick、Jeffery、Reid、Matt、Gavin、Gary、Reid、The Legendary H、Erin、Daniela、KF、Sabrina、Dave Delnea、Kevin 和 Trish Clark 的支持，还有我的挚友 Barbara 和 Daniel，这本书也是献给你们的。

感谢 Cynthia Brooke，当我在比萨遇到了意外后，她舍弃了威尼斯之旅，帮助我度过人生中最漫长的4个日夜，我实在太感激了。

感谢摄影教育领域的同行们。我对能够成为他们中的一员感到非常荣幸和感恩。Joe McNally、Chris Orwig、Vincent Versace、Scott Kelby、Matt Brandon、Gavin Gough、Jeffrey Chapman，他们都曾经亲自或通过他们的书教导过我，使我的人生和技术得到升华。

感谢我的支持者——曾经为我和我的网上社区提供慷慨资助的各家公司——适马、闪迪、捷信、Artistic Photo Canvas、LiveBooks、创意坦克、辛格锐滤镜。

感谢我的读者和网上社区。我毫不掩饰地支持业余摄影者，他们拍照是出于热爱，而从来不管是否能够从中得到一个钢镚儿。你们帮助我保持敏锐和诚恳，尽量远离造作。如果你曾经浏览过我的博客、留下过评论或提出过问题，我非常感激。如果你曾经买过我的实体书、电子书或参加过我的研习班，我同样感激。而我最需要感谢的，是那些几个月以来见证着我从意大利4月23日的意外中康复的朋友，你们数不清的留言、电子邮件、卡片、鲜花和各种表示支持的表情对我的意义比你们想象中更重大。谢谢你们！

感谢我的母亲 Heather 和我的继父 Paul，他们总是能自如地同时充当我的父母和我的好友这两种角色。感谢我的父亲 Dick，他给了我第一部相机，那是一部袖珍的110相机，它带给了我一个终生的习惯——拍摄大量的糟糕照片，然后从中选出漂亮的。

关于作者

Gary Dowd, 萨拉热窝, 2010年

大卫·杜舍曼是一位人道主义者和环球旅行摄影师，曾居住在加拿大温哥华。当他在世界各地的机场中倒时差的时候，当他在1983年住在路虎卫士越野车上的时候，当他围绕着北美洲大陆进行漫长的旅途并努力摆脱无家可归的想法的时候，他都在编写着这本书。直到他在意大利比萨授课时不小心从墙上失足掉下来，他才停止了写作。本书的其余内容是在疗养康复和重新学步期间完成的，因此构成这本书的成分中还有大量的止痛药。当你读到一些有关内容并感到不解的时候，这就是其中的原因。

大卫是一名受过正式教育的摄影师，不过那其实不是摄影教育，这让他找到了一份戏剧演员的工作，并在12年后离开舞台。让他的观众感到宽慰的是，他重新拿起了相机，开始以摄影为生，并把他的心绪散落在七大洲。

大卫喜欢艾雷岛的纯麦威士忌，喜欢吊床，也喜欢在沙滩上散步。有时候，他声称自己有一条叫“柯达”的金色拉布拉多犬，因为作家似乎都应该有一条狗，而且他希望有一家自己的柯达冲印店（这样的笑话有意义么？）。他也是一名畅销书作家，这意味着他将来可以继承那个堆满他的书的、他母亲在暴怒中收拾整齐的地下室。他此前的三本书是《视觉之旅：摄影的视角培养与构图思想》（人民邮电出版社，2010年出版）、《视觉贩卖：职业摄影师成功之道》（人民邮电出版社，2013年出版）和《视觉之旅2：摄影的视角表达与影像修饰》（人民邮电出版社，2011年出版）。他也是数量不断增长、价格便宜得难以置信的电子书的作者和出版人。

大卫的博客以及他的网上社区正吸引着越来越多友善而多才的读者。

目 录

第 1 部分

摄影师的意图.....	15
-------------	----

第 1 章

意有所指.....	18
-----------	----

“但我是凭直觉拍照的”.....	21
------------------	----

所有内容都有意义.....	23
---------------	----

画框.....	27
---------	----

平面化.....	30
----------	----

好照片?	34
------------	----

视觉语言.....	38
-----------	----

“我喜欢它”	41
--------------	----

冲击层面.....	44
-----------	----

关于法则	47
------------	----

第 2 部分

视觉语言.....	51
-----------	----

创作手法：将元素组合在一起	55
---------------------	----

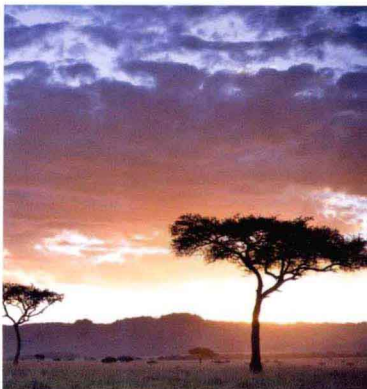
第 2 章

元素.....	60
---------	----

线条.....	62
---------	----

水平线.....	64
----------	----

垂直线.....	66
----------	----

斜线·····	68
S形曲线·····	70
暗示线·····	71
其他线条·····	72
重复 ·····	74
反差与并置 ·····	80
色彩的诱惑力 ·····	83
光线 ·····	87
瞬间 ·····	94

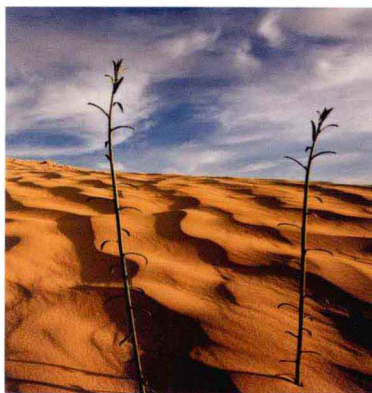
第3章

摄影表达的技巧 ·····	98
----------------------	----

画框 ·····	100
裁切·····	101
画面方向·····	102
长宽比·····	102
布置 ·····	105
姿势·····	107
三分法则·····	109
黄金比例和黄金螺旋·····	114
关系·····	116
视点、像平面和透视·····	118
平衡·····	123
光学器件 ·····	129
滤镜·····	135
对焦 ·····	139
曝光 ·····	145
为审美效果设置曝光·····	145
景深·····	148
快门速度·····	150
继续前进 ·····	153

第3部分

作品分析与解读·····	155
地平线上的线条, 冰岛, 2010年 ·····	160
海马, 牙买加, 2010年 ·····	164
走神, 意大利卡莫利, 2010年 ·····	168
永无止息, 美国加利福尼亚州死谷, 2011年 ·····	174
韦尔纳扎港, 意大利, 2010年 ·····	178
桥下的船夫, 意大利威尼斯, 2010年 ·····	182
依附, 海地, 2005年 ·····	186
仰望与分心, 印度斯利那加, 2007年 ·····	190
等待于拉力贝拉, 埃塞俄比亚, 2006年 ·····	194
清洁工, 印度阿格拉泰姬陵, 2007年 ·····	198
再次视而不见, 尼泊尔加德满都, 2010年 ·····	204
印象 I、II、III, 加拿大安大略省里多, 2011年 ·····	208
斟, 突尼斯撒哈拉沙漠, 2008年 ·····	214
燃烧的灌木, 肯尼亚奈瓦沙湖, 2010年 ·····	220
希望, 突尼斯撒哈拉沙漠, 2008年 ·····	226
清洁工2, 印度阿格拉, 2007年 ·····	230
马特·布兰顿, 2010年 ·····	236
抽烟小憩, 印度德里, 2007年 ·····	240
马赛族战士, 肯尼亚, 2011年 ·····	244
蜡烛, 尼泊尔加德满都, 2010年 ·····	248
结语·····	252

序

最近几年，我一直为拍照的“意图”或“视角”感到不安。我曾经连篇累牍地介绍什么是视角，它为什么这么重要，以及我们如何识别它、用它指导我们的创作过程并创作出有思想或感觉的图像。读过我之前那三本书的人一定会对本书的标题和副标题没有“视角”这个词感到很吃惊。对于某些人来说，这能让他们松了一口气；而对于另一些人来说，这可是一件要紧的事。我想对那些为此而感到紧张的人说：这不意味着我不再教授以视角为主导的摄影，这其实是一种进步。别紧张，我还在喝 KoolAid 饮料。而那些因为我终于不再唠叨和“视角”有关的东西而购买这本书的人，你们要失望了，因为我不仅喝 KoolAid，还供应它。

从根本上说，这本书讲的是什么东西能够造就一张好照片——如果我们能就一个普通的定义达成共识的话。在接下来的章节中将用更大篇幅介绍这些内容。但在后文中，我们将用专业术语进行讲解。大部分的篇幅都将探讨照片在讲述什么，以及它们是如何把那些内容讲出来的。照片好不好，乃至是不是艺术，那是留给评论家讨论的；我对这些讨论不太感兴趣，因为那些准则实在是太含糊、太主观、太多变了。相反，我们将更多地谈论照片是否成功。

本书假定，照片取得成功的一个重要因素是对某些中心思想或感觉的表述，无论那是有深度的、严肃的、探索生命意义的见解，还是对小孩子的笑脸的简单描述（我觉得这和生命意义其实也有很大关系）。

► 佳能 EOS 5D Mark II, 24mm (TS-E24mm f/3.5L II), 1/400s,
f/5.6, ISO 100

戴夫·德尔尼，冰岛，2010年

“本书假定，照片取得成功的一个重要因素是对某些中心思想或感觉的表述。”

交流和表达的概念是本书的关键。如果我过去滥用了“视角”一词，那么这本书有可能会滥用“表达”这个词。尽管我们的拍摄意图很重要，但在它被表达出来之前，它只能是内在的、不被人了解的。诗人、作曲人、画家、舞者、爵士钢琴家、戏剧演员以及无数其他艺术家都有着自己的内心表达方式。而我们有照片——不是相机，是照片。相机只是工具，照片才是表达内心的方式。我们如何按自己的方式利用工具创作照片，以及它表达的东西与我们的意图有多接近，决定了照片有多成功。要把这点做好，就要学习摄影的语言。

这和所有艺术是一样的。大提琴家使用大提琴，但那只是她的工具。她的语言是音乐，她通过高超的乐器演奏技巧用音乐来表达自己。悲伤的柔板乐章之所以萦绕在我们心中，让我们不禁流泪，是因为大提琴家精通音乐的语言，她能够驾驭触碰我们灵魂最深处所需的微妙乐音。她知道自己需要讲什么（视角/意图），而音乐让她可以发挥出驾驭乐器的最高水平，继而将自己的话表达出来。诗人以同样的方式运用语言，他的词汇越丰富，他对语法的掌握越纯熟，他通过遣词造句创造新内涵和新喻义的创意越强，他的自我表达就越清晰。

摄影师也有自己的语言。只有意识到这种语言并利用它，我们才能从仅仅拥有视角上升到将视角表达出来。它是我们独一无二的语言，尽管它与画家和平面设计师的语言有关联。我们都要面对照片的画框，都要受二维平面的约束。越了解摄影语言，表达就越好，这就是本书写作的意义所在。

但这本书还有另一重意义，正是它首先驱使我创作这本书。我经常带着旅行摄影研习班的学生在印度、尼泊尔或肯尼亚等地方教授摄影。在这期间，我通常不会作讲演，甚至不会开展正规的课堂授课。因为我基本可以肯定，每一个从那么远赶来的人，一定都是已经对基础技术知识有所了解的。如果你参加你敬仰的、希望向其学习的音乐家的研习班，他恐怕也不会让你整个星期都对着乐谱。你完全可以用自己的时间来做这些事。相反，我们所做的，除了创作照片，就是谈论照片。几乎每一天，我都会叫我的学生每人上交一幅照片，作为我们的讨论对象。我们是有一定规矩的，但这样的讨论往往都是完全自由的，目的是学习讲出我们在画面中看到什么，里面有什么元素，摄影师为得到这张照片做了什么决定，以及这张照片说了些什么。

当我开始用这种方式教学，首先让我感到惊讶的，是所有摄影师都很难谈论照片。在某种程度上，我是理解的。如果我们都擅长运用语言，我们可能就不会求助于相机来表达自己的了。毫无例外地，这一讨论过程能够帮他们创做出更接近他们的视角和原始意图的更出色的

照片。因此，这就是本书的第二重意义所在：语言意识越强，运用语言表达自己的能力就越全面、越纯熟。我们将通过讨论照片的方式来学习摄影的语言，把自己变成更优秀的摄影师。某种程度上，本书是重现我在威尼斯、加德满都等地方的教学方式，让学生们认识到纯熟运用视觉语言可以使照片产生多大的能量。

某种意义上，这本书是《视觉之旅：摄影的视角培养与构图思想》的逻辑承接，而《视觉之旅2：摄影的视角表达与影像修饰》跟在它后面应该会更自然。这两本书是对相似的东西的不同讨论，它们是通过一个理念联系起来的，那就是：在我们的摄影创作过程中运用有意识的手法——意识到我们要说什么，以及我们想怎么说——可以创造出更能表达我们独特的内心声音的图像，而相机则是把这些词语书写到纸面上的工具。对于我们来说，“词语”就是我们周边的各种元素，而纸就是照片。我们必须把这些元素布置到画框里。视角不是目的，表达才是目的，这就是视觉语言的出处。

本书的讨论范围主要限于用相机创作底片。安塞尔·亚当斯曾经把摄影比作音乐，他说底片是乐谱，而照片则是对乐谱的演奏。同样，拍摄后的底片处理和最终输出——无论是在传统暗房还是数码暗房——是表达的一部分。它非常重要。我曾经见过一些好照片的底片被印刷得非常糟糕，以至于你都不想再看第二眼。同样，我听过一些翻唱乐队把音乐演绎得非常好，以至于我都不想再听原唱了。把拍摄和后期处理分开就好像不幸的离婚一样，因为两者是使最终照片符合我们的拍摄意图的连续过程。如果对后期处理感兴趣，你应该在看完本书后继续阅读《视觉之旅2》，这可以帮助你提炼摄影表达的道路上迈出有力的一步。我把《视觉之旅3》和《视觉之旅2》看作“视角三部曲”中的连体婴——只有这样，我才能避免一些技术性问题。

本书不打算成为一本关于理论、评论或艺术的要素和非要素的完整专著。艺术家和艺术评论家之间是有区别的——他们都是我们需要的人，在这本书中，我的主要目的是与艺术家和想成为艺术家的人进行讨论，而不是用完美的定义和空话讨好评论家。在这本书中，我只想用我力所能及的方式介绍一些关于语言的主要概念。我不打算让它替代那些关于构图和视觉素养的学术书籍，即使你的兴趣最终可能会走到那个方向。然而我确信，你不用钻研那些学术问题和专业术语，也完全可以理解视觉语言，创做出具有表现力和吸引力的照片。我相信，只要掌握画面中应该出现什么，并用有意识的手法创做出能够发出摄影语言的照片，就能够创做出杰出的照片，从而表达出那些迫不及待要从我们内心喷涌而出的东西。

“表达才是目的，这就是视觉语言的出处。”

