

ographs Work

摄影之道

摄影师的创作方法和视觉观点

[美] 乔治·巴尔 著
徐星 译

中国摄影出版社

摄影之道

—— 摄影师的创作方法和视觉观点

[美] 乔治·巴尔 著
徐 星 译

中国摄影出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影之道 / (美) 巴尔 (Barr, G.) 著 ; 徐星译. --
北京 : 中国摄影出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-80236-661-9

I. ①摄… II. ①巴… ②徐… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 245118 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2011-4171 号

本书英文版书名为:

Why Photographs Work: 52 Great Images Who Made Them, What Makes Them Special and Why

© China Photographic Publishing House (CPPH) 2011

Authorized translation of the English 1st edition © 2011 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.

书 名: 摄影之道——摄影师的创作方法和视觉观点

作 者: 【美】乔治·巴尔

译 者: 徐 星

出版策划: 赵迎新

责任编辑: 杨小华

封面设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.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: 16K (889mm×1194mm)

印 张: 14.25

字 数: 247 千字

版 次: 2012 年 2 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷

I S B N 978-7-80236-661-9

定 价: 79.00 元

版权所有 侵权必究

前言

为什么买这本书？为什么现在买？或者为什么要买我写的这本书？这本书适合或不适合哪类人阅读？我是如何选择照片的，选择照片有一定的要求吗？

我是为自己写的这本书，写书似乎使我又回到当专业摄影师的时候。我希望这本书具有以下作用：分析伟大的作品；分析摄影师当时是如何计划和构图的；建议如何选择打印色调；分析摄影师如何发现主题。而且，这些问题能帮助那些摄影爱好者更好地理解摄影，为他们打开进入专业摄影殿堂的大门。

约翰·萨科斯基的《看摄影》是我自学之路上一本重要的教材。现在这本书依然很容易找到，并且依然值得一读。虽然这本书还存在一些不足，如书中没有介绍彩色照片，而且萨科斯基作为馆长和摄影史学家，在书中除了介绍照片外，还大量谈到了处理底片的内容——这对于摄影专业的学生或者其他馆长比较有用，但对于普通摄影爱好者来说作用就不大了。

数码照片的迅速普及，带动了大家对摄影的兴趣，也使更多的人对摄影有了更专业的追求。虽然现在广大摄影爱好者所使用的相机设置默认都是彩色模式，市面上也有很多介绍彩色摄影的图书，但我觉得依然有必要给大家介绍黑白摄影的作用、精髓和美感。现

在有很多以“如何”，甚至“我是如何做到”命名的图书，但很少有从实用的角度，而不仅仅是从理论或者哲学角度讨论分析摄影之道的图书。

我写这本书一方面是因为我有足够的经验，另一方面我觉得有写的必要。我之前写过两本书都还算成功——出版社也愿意继续合作。此外，我对于使用简单明了的语句介绍摄影轻车熟路——这更便于普通人理解掌握。但这并不代表书中没有使用专业术语，不过我可以保证你并不需要任何专业知识去理解掌握。

这本书适合那些想拍出精美照片的摄影师，也适合那些想理解摄影大师作品为何与众不同的摄影师和读者。当然，本书对摄影专业的学生也有一定的价值，但可能对那些摄影评论专业方面的学生帮助不大，因为他们更专注于作品的艺术理论，而不是作品本身的美丑和意义。

为了挑选本书使用的照片，我尝试了各种方法：个人收集（本人有100多本与摄影相关的图书）、杂志（上百种包含精美照片的摄影杂志）、互联网以及我认识的摄影师和他们所认识的摄影师。我并不是偏好加拿大或者美国北部的摄影师，仅仅是因为我对他们更了解。

目 录

前 言		本特·埃克伯格 变 换	57
布鲁斯·巴保恩 旋转烟囱	3	斯文·芬玛 沉睡的大厅	61
菲尔·波吉斯 以帕罗	7	弗朗索瓦·吉列特 独特的拼接探索	65
尼克·勃兰特 饮水的大象	11	卡罗·希克斯 洁白的飞燕草	71
克里斯托弗·伯克特 树林秋景	15	托马斯·霍特科特 Caixa 艺术中心 1号	75
丹·伯克霍尔德 湖塘秋色	19	米兰·赫里斯托夫 阿菲娅神殿	79
苏珊·伯恩斯坦 桥通何处	23	乔治·杰克维奇 太阳花煤矿	83
布里吉特·卡诺坎 疾之枕	27	金·考夫曼 赋格曲	87
劳伦斯·克里斯马斯 两个布雷顿角的矿工	31	迈克尔·肯纳 梦幻黄山 19号	93
乔·科尼什 特拉赫海滩	35	布莱恩·科索夫 三个十字架	97
查尔斯·克拉默 秋日里犹他锡安峡谷的树	39	迈克尔·雷文 密 码	101
蒂尔曼·科瑞 窗边的石头	43	韦恩·雷文 驱赶鱼群的蓝鳍鲈	105
桑德拉·C·戴维斯 摩尔大厅 1号	47	戈登·刘易斯 突降暴雨	109
米奇·多布朗 希普罗克的暴风雨	53	乔·利普卡 拉比林特斯迷宫 1号	113

罗曼·罗兰科	117	瑞杰	173
维尔纽斯的方济各会大教堂		气泡上的舞蹈	
拉里·路易	121	约翰·塞克斯顿	177
风马旗系列之二		清晨迷雾中的黑色橡树	
保罗·麦哈德	125	汉斯·斯特兰德	181
冰与火		冰岛南海岸的河流	
大卫·迈瑟尔	129	科尔·汤普森	185
幻影终点系列之八		奥斯维辛 14号	
哈拉尔·曼特	133	乔治·E·托德	189
两扇门、两个人		氧化铁 6号	
丹尼斯·迈查姆	137	皮特·特纳	193
舞者		时代广场	
比利·默瑟	141	佩尔·伏尔廓孜	197
爱德华·詹姆士爵士公园的雕塑		西本太太	
贝斯·穆恩	145	查理·怀特	201
像小号的植物		窗和桦木	
肖恩·奥博耶尔	149	大卫·沃德	205
精神病医院的门		铬合金把手	
伊丽莎白·欧佩尼克	153	约翰·温布利	209
等待		天使下凡	
路易·帕鲁	157	亨廷顿·韦斯瑞尔	213
直面敌人		郁金香 55号	
弗里曼·帕特森	161	推荐摄影师	217
融 合			
布莱尔·波利斯丘克	165	鸣 谢	
六月夜色			
克雷格·理查德斯	169		
生活在内瓦赫基切的文森特			

作为一个保守的摄影师，我试图跳出自己所习惯的摄影主题和风格。我希望能给读者带来新的摄影理念和摄影观点，而不是“传统”或者“保守”的想法。

我欣赏作品时对照片质量有很严格的要求，但是这并不意味着技术不重要，我希望技术是用来表现传统技巧所难以表达的想法。我是一个经验丰富的摄影师，对于自己或者他人的作品要求都很严格。我曾出售和发表过一些作品，所以我会依照这个标准来选择本书所用到的照片。

本书介绍的主要是摄影作品，而不是摄影师。因此，可能部分入选作品的作者不是那么著名，甚至摄影经验也不多。有的摄影师闻名世界，而有的却默默无闻；有的摄影师拍摄了数以千计高水平的作品，很多图书引用过他们的作品，而有的摄影师才刚刚起步，其代表作屈指可数。但这些入选的作品都是某一领域里的杰作，堪称经典。

我试图多寻找一些国际摄影大师，虽然也找到了一些，但没有我原来计划的多。本书中的女性摄影师比例也不大，但这仅仅是因为我认识的女性摄影师不多。有很多摄影师是我多年的老朋友，也有些摄影师是第一次跟我合作，研究他们的作品是一种非常享受的过程。

本书是从艺术角度来介绍摄影作品，而很多常见的摄影题材只是略有介绍，或者根本没有出现在书中。比如体育摄影就没有在本书中出现过，纪实摄影也基本没有提及。虽然在上述两种摄影题材里也有很多优秀的摄影作品，但这些作品，更多的是强调人物或者事件本身的重要性，而不是作品的艺术性。而且我也自认为没有资格去评论这些作品。

本书精选了52幅震撼人心的作品，也许你已经欣赏过其中部分作品，但我还是希望其他的作品同样能给你带来新意、惊喜和享受。尽情享受这份视觉盛宴吧。也许你一开始仅仅是被某位摄影大师的作品所吸引，但希望你能认真阅读照片后的文字，从而了解我对于摄影师创作构思的理解，了解摄影师当时的想法，更加深入地认识摄影师，以及他们的视觉观点。

乔治·巴尔，卡尔加里

2010年7月

旋转烟囱

1980

乔治的解析 第一次在展览中看到布鲁斯·巴保恩的作品，我就购买了其中一幅羚羊谷的照片。到现在，我作为他作品的忠实粉丝已经超过 25 年了。当时我还买了他的书，从那以后就喜欢上了他的教堂摄影。我参加过几次布鲁斯的研讨班，最近的一次是 2007 年在加拿大的新斯科舍省。那次加拿大之行的最大收获就是不用隔着玻璃，近距离欣赏到他的很多原作，其中一些是他近期的作品。

虽然大家很容易记得他作为安塞尔·亚当斯助手的身份，不过近些年来，布鲁斯已经形成他自己的风格。他特别提出让我介绍他一直以来最喜爱的、拍摄于 1980 年（30 多年前）的这幅作品。布鲁斯是第一个发现羚羊谷魅力并使其出名的摄影师。后来越来越多慕名前往的人对他之后的取景带来了一些影响。

和其他摄影师的视角不同，布鲁斯试图通过利用景物构图来反映他身处峡谷的感受和想法（详见本章摄影师自述）。换句话说，这幅照片更像是利用羚羊谷来表现而不是仅仅拍摄羚羊谷。

在摄影早期，“利用景物”而不仅仅是“拍摄景物”的理念就已经形成，实际上，在艺术史上，这个理念出现得更早。这和是否“处理”照片没有关系，而是关于摄影师如何看待景物。恩斯特·哈斯近期的彩色作品就和布鲁斯的作品有明显的不同，不过他们都体现了阐释景物，而不是简单记录景物的理念。

与本书里面选择的其他作品不一样，我在写这篇文章之前就知道了布鲁斯对这幅作品的感受和这幅作品成功的原因。而且，我也喜欢这幅作品（虽然这不是我买的那幅），分析这幅作品的过程对于我来说是一种享受。

如果说一幅作品最大的优点是其华美的构图，那么这其实是一幅失败的作品。构图仅仅是一种工具、一种技法、一种强调摄影技术的手段，用于阐述和表现摄影师所想传达的意境。布鲁斯利用他强大的构图，通过表现画面中心的黑色和周围“天国”形式的关系，创造出“超脱尘俗”的境界。

黑白摄影主要靠对比和影调来表现主题。优美的作品能通过丰富的影调来弥补原始的黑白两色。它们引导观者去触摸甚至融入作品。这就是我所看到的这幅作品时的感受。

能满足上述要求的，我们称之为优秀的摄影作品。但如何使其更上一个层次，成为精美的作品？布鲁斯对于如何实现这个目标有自己的见解，而我的理解是通过增加神秘感来实现。当然，他在拍这幅照片时镜头对着的到底是什么我们无从考证，不过我说的神秘感不仅仅指这个。交谈中，布鲁斯告诉我捕捉画面中央指尖状石头的细节非常困难，不过我却认为正是中心那块黑色创造了这种神秘的效果。这是一扇通往其他地方的窗户？它应该位于其他结构的前面还是后面？照片的其他部分就像从这中心慢慢展开。通常照片的中心是其最明亮的部分，不过在这中间只有一团黑色。

其实，不仔细观察很难立刻发现高光部分是从相机方向往前延伸的。我们很容易把它们看成在距离相等的同一平面上。只有仔细研究才会发现其实这就是他主题里的烟囱。这种双重解释增

加了画面的趣味性。在这里，布鲁斯给我们设计了一个寻求解答的谜题。画面里环绕着中心“指尖”旋转的光弧让我想到了紧握的双手。

重复永远是一种强大的工具，这里就是一个重复使用弧线的成功例子，从画面四周向中心延伸。在画面的左上角，有四条明显的弧线和第五条在角落的短弧线。弧线和边缘越来越近，直到中心黑色部分。同样在画面的其他角落也利用了类似的手法，但四个角的图案各有不同，这也增加了画面的观赏性。

有些作品带有漫画风格——明亮、简洁的线条，而有些作品则需要慢慢体会。往往那些最优秀的作品会像卡通一样吸引你的注意力，然后像最默契的交响乐一样使你保持关注，从理解有趣的主题到感受优雅的色调和构图，最终与作品实现情感上的共鸣。

摄影师自述 一直以来我都对力量充满兴趣，这也引领我进入了两个充满力量的领域：数学和自然。当我第一眼看到羚羊谷的时候，我看到的就是宇宙或者说亚原子的力量，而不是一个被沙石侵蚀的峡谷。周围所有的一切都围绕着我旋转，这是一种势不可挡的感觉。

意识到这种力量是没有方向性的——不是向上、向下、向左或者向右，我立刻有了拍摄创意，不是简单记录峡谷的风光，而是展现这种隐含力量的感觉。换句话说，我想用这个峡谷来表达我一直以来所追求的东西。我选择避免拍摄峡谷底部或者其他能让人感到有比例的东西。

我面临一系列巨大的技术挑战，这是我遇见过对比最强烈的景观。相对于平时选择针对第4区域的暗部曝光——这已足以展现适当的

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《摄影之道：摄影师的创作方法和视觉观点》乔治·巴尔.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/2402.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

