

攝影的藝術

[攝影的藝術_下载链接1](#)

著者:布魯斯.巴恩博(Bruce Barnbaum)

出版者:麥田

出版时间:2014-1

装帧:平装

isbn:9789863440352

- ◆公認為最具可讀性、最易理解，以及最全面的攝影教科書
- ◆為各界知名攝影師所推崇——
- ◆將關於攝影的一切清晰、完整闡述的極致之作!!
- ◆這是一本你可以從頭看到尾，然後再重新通讀一遍的書！

「掌鏡者必須對於光線、線條、構圖和相對關係之間擁有自己的見解，

並且與鏡頭下的景象之間緊密關聯，才能組合成傑出作品。」

這是做為一名攝影師，為了創作出意味深遠、有趣的影像作品

所必須了解的一切。

作者布魯斯·巴恩博被公認為世界上最優秀的風景和建築攝影師之一，同時也是攝影領域最優秀的導師。布魯斯在自然界和人工作品中發掘出的動態變化，成了他的攝影基礎。在視覺上，他著重於表現出人性和自然的菁華，時而以大膽的現實主義手法，更多時候則是以某種程度的抽象化來增添神祕感。他對於光線的理解卓越，並將這層理解與他高超的構圖能力結合，應用在十分廣泛的主題上。他的攝影作品通常帶有一點可做多種解釋之處，令人無法確知拍攝對象的實際大小或方向，迫使觀賞者停頓、思考，然後成為他的創意過程中的一部分。

然而在書中，布魯斯並沒有故作高深，而是以清晰、簡明易懂的方式，介紹數位和傳統攝影的創作技術。好比從眼睛是如何看東西這點切入，分析為什麼有時我們拍出來的照片令人感到失望，強調攝影的觀察力、表達個人看法的重要性以及各種構圖元素，還討論了在構圖時易犯的錯誤，如何預見到最後拍攝完成的照片等等。此外，他還超越了技術層面，深入討論有關攝影的哲學、表達方式以及創意的內容，而這往往是其他攝影書所避而不談的。

【本書特色】

◎這是一部攝影的經典之作，最初發表於1994年，經過無數次再版後，於2010年發表最新修訂版。新版除了新增數位攝影內容，以及超過百幅黑白和彩色攝影輔助說明之外，還有各種圖表可以幫助初學者、進階者乃至於高階攝影師，找到自己的攝影表達方式。

◎以一流的照片做為配圖說明，操作技術和美學理念的完美結合，可做為藝術院校之攝影、設計等學生的美學參考書籍。

◎已授權多國語言出版／亞馬遜網站讀者五星書評

【為各界知名攝影師所推崇】

◎攝影大師肯·洛克威爾：「我試著在我的網站上解釋拍出一張好相片的要素，但布魯斯·巴恩博已經跳到了更高的層次，論及定義一張偉大相片的關鍵議題。比起我建議的其他書籍，《攝影的藝術》對於構圖和視覺結合之解釋下了更多工夫。」

◎專業攝影師傑夫·維提格：「作者分享了他對於創造力的本質、現實主義vs.抽象主義、藝術整體感等等的看法。看到這些概念被如此高明並清楚的闡示，令人感到耳目一新。」

◎專業攝影暨評論家喬治·巴爾於《攝影的神思》一書中如此形容本書作者在攝影上的成就：「攝影家布魯斯·巴恩博的攝影創作是『借用主體』，而非『拍出主體』。他借用峽谷的岩隙，表現出自己畢生熱愛的宇宙及次原子力場。他的構圖犯了一般人眼中的大忌，卻能展現多層意涵，像深奧的交響樂般緊扣人心。」

「這本書讓我免去了花費多年時間進行試驗，讓我可以按自己喜歡的方式來創作照片！它提高了我的信心，這正是攝影教育應有的方式。」

——Jeffrey S. Johnson, MI

「很高興能在奧克拉荷馬的一次展覽上見到布魯斯·巴恩博先生本人和他的作品。他的

照片真的很令人震撼。他的書也是如此……這本書是每個攝影藝術家都必須閱讀的。」

——Bryan, USA

「這是一本很好的書，作者表達了他的個人觀點，不只是黑白攝影，還有包括彩色攝影的相關內容。介紹到高階技巧的部分，則有一流的照片作為配圖說明。這是一本可以從頭看到尾、然後再重新通讀一遍的書。」

——Trevor Crone, photo.net

「這不是一本簡單介紹攝影流程的指南。在這本書中，對攝影美學的解釋與對攝影原理的介紹有著一樣重的分量。我至今仍喜歡讀這本書，而且還是可以從中獲取很多有用的訊息。這是我最早購買的攝影書籍之一，但我卻一直在讀它，從沒停過。」

——James, photo.net

「這本書比我讀過的其他攝影書（包括Adams、Davis、Lambrecht和Woodhouse、Thornton等人的書）好太多了，它清晰、有條理，而且更重要的是，它很有用。」

——Dr. David Rheubottom, PHD, UK

「我很感激《攝影的藝術》。我有許多攝影書，但這是唯一一本我反覆閱讀過多次的書。它確實是操作技術和美學理念的完美結合。」

——Stig Hagen, NORWAY

【亞馬遜讀者五星書評】

◎對於未受過科班教育的攝影愛好者來說，這本書再適合不過了！我總在尋找一本可以讓我輕鬆了解攝影美學的書籍，但絕對不是那些僅僅告訴我「增加對比度」、「三分法構圖」、「黃金分割」的泛泛之作。這本書正是我需要的。

◎這本書與眾不同的地方在於，它指引了一條通往藝術表達的道路：學會「看見」，而不僅是「看到」，以及賦予你的照片更多屬於你想表達的意義。

◎如果你只想買一本攝影書，那應該就是這本了。對於攝影愛好者來說，這本書在攝影美學上的論述是無價的。

作者介绍:

布魯斯·巴恩博 Bruce Barnbaum

1960年代，布魯斯以狂熱愛好者的身分進入攝影界。這四十多年來，攝影一直是他全身心投入的工作。無論從他傑出的黑白攝影作品，或者從他對於色彩運用的意象，布魯斯都被公認為是全球最精通於暗房技巧的沖洗師之一。他對光的理解幾乎無人能及，並將這種理解融合到構圖中，運用豐富的攝影技巧拍攝了極其廣泛的題材。

布魯斯經常為一些攝影雜誌撰稿：他的專欄「The Master Printing Class」在每一期的世界頂尖攝影雜誌《攝影技術》（Photo Techniques）發表。美國老牌專業攝影期刊《鏡頭專輯》（LensWork）也定期刊出他的文章和報導，包括他的《1998作品集》、他針對英國諸多大教堂的研究中所得的五張凹版攝影，以及他的《裂縫峽谷》作品集。在美國和加拿大，至少有十家以上的藝廊經手他的作品；而他的作品也可見於世界許多地方的博物館，或者被做為私人收藏。

透過他的工作坊、專文、演講、教科書和創新的攝影／音樂組合，布魯斯成為了一名聲譽卓著的攝影師、教育工作者和開路先鋒。著有《高原和峽谷》（Plateaus and Canyons）、《階調音詩I. II》（Tone Poems 1. 2）、《視覺交響曲》（Visual Symphony）等書。

【作者官方網站】 www.barnbaum.com

目录: 第一章 用攝影交流

激情

判斷你的個人反應

第二章 什麼是構圖

眼睛如何看到東西

統一的思想

簡單性

表達自己的觀點

簡單性和複雜性

第三章 構圖元素

反差和諧調

線條

形狀

線條、形狀、反差和情感

圖案樣式

平衡性

動態

正／負空間

質感

相機位置鏡頭焦距和裁剪

景深

快門速度

聯繫

專注於場景

規則、公式化以及其他問題和陷阱

第四章 視覺化

步驟一：以攝影的方式觀看和察見

步驟二：構圖

步驟三：構思照片最後呈現的效果

步驟四：為最終效果設計操作策略

你的眼睛和相機有什麼區別？

其他方法

第五章 光線

觀察光線

練習更精確的觀察光線

光線決定形狀

光的類型和光的特性

眼睛和底片或感光元件所看到的光，以及平方反比律

第六章 色彩

色環與色球

色彩與構圖

色彩與情感

色彩反差和色調

選擇彩色底片

數位色彩處理技術

光線和色彩控制

主觀性和色彩情感

總結

第七章 濾鏡

黑白濾鏡

以假想的風景為例

用濾鏡控制反差

黑白攝影的數位濾鏡

紅外線底片和紅外線濾鏡

彩色攝影濾鏡

中灰減光鏡和偏光鏡

與偏光鏡有關的問題

第八章 底片分區曝光系統

本章概述

底片對光的反應：建立分區系統

把底片濃度轉換為照片階調

測光表的原理

複習底片的曝光程序

利用分區系統跳脫現實

彩色攝影的分區系統

分區系統和平方反比律

總結

第九章 黑白底片與反差控制——分區系統的擴展

本章概述

顯影中的底片

皮腔的類比

讓更高分區產生作用

倒易律失效

加強和降低反差的例子

曝光／密度曲線以及設定陰影為4區

攝影與感光學的區別：質感與階調，以及4區陰影設定

預曝光：定義及適用範圍

對曝光後的底片顯影

對補償顯影的解釋

雙溶液補償顯影

散頁片和底片的顯影程序

◆吊掛顯影

◆盤式顯影

◆滾筒式顯影

◆用停顯液和定影液完成顯影

分區系統與底片

底片材料和顯影劑

第十章 放相

黑白放大相紙

可變反差相紙與固定反差相紙的比較

纖維紙基相紙與樹脂塗布相紙的比較

黑白相紙顯影劑

製作相版

完成最後照片的準備工作

製作測試片，而不是試條

固定反差和可變反差相紙的雙溶液顯影

遮擋和加光

整合整個創作過程：視覺化、曝光、顯影和放相

對可變反差相紙進行加光

進階暗房技術

◆閃光

◆可變反差相紙的閃光

◆遮光板

1. 反差降低遮光板（非銳化遮罩）

2. 高光遮光板

檢視、評估，以及「照片乾燥後變暗」的謬誤

鐵氰化鉀還原（漂白）

照片的最終定影

局部反差和整體反差

照片尺寸

硒調色法

其他調色劑

化學染色

完整的存檔處理

底片的調色、強化及還原

冷調、中性和暖調相紙

回顧反差控制

◆如何增強反差

◆如何降低反差

◆底片顯影後的無限反差控制

彩色放相

選擇1：以中間負片進行傳統放相

選擇2：以掃描檔直接數位輸出

挑選相紙

最終成品才是關鍵

底片掃描

正片掃描曲線設定建議

調整曲線校正色偏

學習使用掃描曲線

第十一章 數位分區曝光系統

數位拍攝的基礎

感光元件的有效亮度範圍

直方圖：數位分區系統的核心

RAW轉換器：處理RAW影像

◆去馬賽克

◆白平衡和相機預設

◆調整黑點、白點和反差

◆校正失真

◆銳化照片

◆將影像轉換成黑白

◆輸出格式和色彩深度

◆批次處理

高動態範圍影像：數位攝影的擴展分區系統

◆方法1. 使用Photoshop「合併到HDR」功能

◆方法2. 利用兩張照片，以及Photoshop的亮度選擇功能

◆方法3. 使用Photoshop的「圖層」

◆方法4. 協力廠商軟體

實踐中的考慮、注意和推薦事項

第十二章 展示

乾裱

為放置照片製作定位尺規

瑕疵的點修、蝕刻和修正

照片完工

第十三章 打破攝影迷思

迷思一：分區系統可以讓底片直接放相出與所見場景一模一樣的照片，並不需進行加光和遮光

迷思二：分區系統共有10個分區

迷思三：陰影應該設定在分區系統的3區

迷思四：底片濃度應該在一個固定範圍內，不在範圍內的底片都是沒有用的

◆例一與例二

◆例三

◆例四

迷思五：所有相版照片都應該在相同的曝光下完成

製作相版的方法

迷思六：拍攝風景照最好的時間點是日出和日落的一個小時或一個半小時內

迷思七：所有黑白照片都需要極致的黑色、白色及兩者之間的完整階調

迷思八：兩個歷久不衰的迷思

◆8-1：趣味中心點應置於照片中垂直和水平交叉的三分之一處

◆8-2：水平線不應該二等分照片

第十四章 攝影技術和藝術忠實性

藝術、交流和個人忠實性

第十五章 攝影的真實性、抽象和藝術

做為藝術的攝影

攝影和繪畫的相互影響

抽象的力量

內向性和外向性的問題

攝影的力量

第十六章 關於創意思考

渴望

思維

經驗

試驗

內在信念

創意的障礙

創意的必要條件

創造新的東西——這真的很重要

為想像、創新和創意做好準備

第十七章 憑直覺走近創意

科學界的直覺

避免直覺

對直覺的理解和誤解

直覺創作的例子

應用直覺在你的攝影上

總結

第十八章 通往個人影像哲學

機動性

視覺藝術

非視覺藝術

擴展及定義你的興趣

攝影的局限

形成個人風格

自我批評、交流與學習

〈附錄一 傳統攝影的器材測試〉

ASA (ISO) 測試

顯影反差測試

鏡頭銳利度和覆蓋率測試

蛇腹測試

安全燈測試

放大機照度均勻度測試
放大機鏡頭銳利度測試
〈附錄二 放大機光源〉
• • • • • [\(收起\)](#)

[攝影的藝術_下载链接1](#)

标签

攝影

摄影

摄影哲学

藝術

艺术

構圖

构图

攝影理論

评论

[攝影的藝術_下载链接1](#)

书评

这本书的高度在市面上一讲摄影的书之上很多。作者讲了很多摄影很深刻的问题。想起以前一个喜欢画画的朋友说，画画和摄影不一样，摄影只能记录现实的场景，而画画能加入自己的感情然后对场景进行创作。事实上并不是这样，如果说只是记录现实场景的话，任何一个...

拍什么？是什么打动、吸引了你？如何精准表现你的感觉？
此书不单单讲技术，还有摄影的理念，这是我认为更重要的！
如何反映出，或可归类于技术范畴。
关键词：摄影的艺术、摄影的理念、18%灰、曝光 开卷有益，力荐。
看此书，与另一本《人与土地》同步阅读。 有了摄影...

本文内容与书没有直接关系，是源于本书的一点思考。
我有经常拿手机拍照的习惯，随时记录一些心动的时刻。不过在后期处理这件事情上我一直有点纠结。
我在处理照片的时候经常是谨小慎微的，因为心里总提醒自己要真实还原眼前所见。可这样做的结果是处理过的照片往往还是不如人...

1. 按下快门就是创作一次有意义的表述 2. 兴趣也需要再分领域进行轻重探索 3. 乐趣以激情为基石 不为拍而拍 也不怕僵局 激情需要保护 诚实于热情 快乐才会到来 4. 街头摄影里 考虑互动和反应可以帮助抵达本性 5. 抽象摄影里 想象力和实验动力是唯一限制 6. 主题会退居其次...

一张优秀的片子早已把所有的话说清楚了，而不需要其他过多的诠释。
当按下快门的瞬间，不仅仅是一个拍摄动作，更包含一系列思考。构图的目的在于消除干扰因素，有计划的安排读者视线。强烈的反差可以增强视觉冲击力，而低反差可以构造和谐安宁的氛围；细腻的质感可以去诱发内在...

摄影是非语汇性交流的一种形式。在最佳情况下，一幅照片可以把一个人（摄影师）的思想传达给另一个人（观看者）。在这方面，摄影类似于其他非语汇性艺术形式，例如绘画、雕塑和音乐。“摄影是非语汇性交流的一种形式。”
要创作一次有意义的表述——一幅永恒的摄影作品，摄影...

通向成功的曲径万千条，而遵循内心的激情——这一条，逻辑异常清晰。孔子言：知之者不如好之者，好之者不如乐之者。找到生命为之律动的所在，享受它，持之以恒，达到卓越。那么，成功只是附属品。

在《摄影的艺术》一书中，作者Bruce反反复复讲述的正是这个道理。他说：「我从...

很实在的一本指导书。尤其是关于构图的定义，值得好好琢磨。摄影的门槛看起来很低，但要拍出好照片，需要大量实践和思考——思考的重要性并不比实践低，拍照不能只靠感觉，而感觉本身也依赖于认知和思想。表达认知，还需要技术。部分观点摘录如下——摄影是非语汇性交流的一...

（一）感想 拍摄时，应该思考的东西：想拍什么？怎样才能拍出想要的效果？简单的记录就是：主题，背景，构图比例和光影。色彩线条形状可做练习。我喜欢捕捉动态的照片（有一定的肢体语言：展翅飞翔的鸟、撒沙子的男孩、有感染力的笑容）机位、镜头、裁剪、快门时间、曝光时...

这是一本有意思的书，中途我一直想放弃读，有几章是我不能理解的，这本书对我来讲是拓展自己的，我不是这个专业的，索性就大概浏览过了一遍。这是一本那个年代的书籍，比我生的早，这是一本现代的书籍，思想前卫，值得被记录下来，过时的是那个时代的器械，思想是没法过时的。...

不知道为什么这本书只得了8.7分。玩摄影一路走来十来年了，读了不少摄影的书，我认为这本书是唯一能够和《纽摄》媲美的。也许，书本身并没有高下之分，只看是否适合自己。这本书好在哪里？窃以为，一是讲解了摄影的艺术性是什么；二是该怎么去艺术的表达；三是表达工具（光影、...

这本书里讲述的大部分都和胶片摄影有关。以前对胶片不剩了解，觉得大概就是拿着相机调好曝光然后拍拍拍。幸好没有一时头脑发热买一个来玩，不然肯定是放着落灰。因为其事很复杂。撇开摄影的艺术性不说，单从技术来讲就好诸多要注意的地方。这本书里讲的最让我有所领悟的在于...

[攝影的藝術_下载链接1](#)