

A PHOTOGRAPHIC FIELD MONOGRAPH ／ VOL. 01

ALEX WEBB
光线的复杂性

THE COMPLEXITY OF LIGHT

作品细读 · 构图解剖 · 色彩与光线 · 相机技术 · 现场方法与训练
20 张作品逐张拆解，每张配一块由像素计算生成的分析板

研究对象：Alex Webb（1952— ）／ MAGNUM PHOTOS

WALK ／ WATCH ／ WAIT ／ RETURN

关于本书

ABOUT THIS EDITION

这是一本以案例为核心、以技法为目标的摄影研究册。它不做「风格模仿指南」，而是沿着一条从看到拍的路径：先理解一位摄影师如何工作，再拆解他的照片如何成立，最后把这些判断变成你自己在现场可以执行的步骤。

关于图片

本册收录的 20 张作品照片，均来自摄影师、Magnum、Aperture 与代理画廊的公开作品页，并在页脚标注每一张的来源。照片版权归 Alex Webb 及相关权利方所有；本书仅用于个人学习与研究，不做商业发行，也不提供未经授权的高清原图打包。

分析图是怎么来的

每一页案例下方的三块分析板，全部由该张照片本身的像素计算生成：色谱取原图的中位切分量化结果并按面积排序；明度分区把每个像素换算成相对亮度，再落入六个影调区；结构密度统计局部边缘能量，显示画面中细节最密的位置。换一张照片，三块图都会随之改变——它们不是同一张模板的复制。

关于拍摄参数

书中出现的焦距、光圈、快门与距离，凡标注「推断」的，都是从画面透视、景深与视点反推的合理估计，不是原始 EXIF。摄影师本人或可靠资料披露过的信息，会在正文中单独说明。

20 个案例的地理分布

统计方式：按画面标注的地点

墨西哥	8	边境、城市与南部高原。
古巴	3	1993 年之后的持续观察。
尼加拉瓜	1	加勒比海岸。
印度	1	孟买街头。
海地	4	转向彩色的起点与长期项目。
美国	1	加利福尼亚边境。
格林纳达	1	早期彩色实践。
土耳其	1	伊斯坦布尔的门洞与夜。

目录

CONTENTS

01 摄影师与时代 THE PHOTOGRAPHER 5
02 从黑白到彩色 THE TURN TO COLOR 6
03 项目地图 PROJECTS & GEOGRAPHIES 7
04 构图语法 COMPOSITION GRAMMAR 8
05 色彩系统 COLOR SYSTEM 10
06 光线系统 LIGHT & SHADOW 12
07 街头方法 STREET METHOD 14
08 相机与技术 CAMERA & TECHNIQUE 16
09 案例研究 CASE STUDIES 18
10 摄影集与编排 PHOTOBOOKS 39
11 30 天训练计划 PRACTICE SYSTEM 40
12 现场清单 FIELD CHECKLISTS 41
13 术语小词典 GLOSSARY 42
14 资料来源 SOURCES 43

案例索引

01 San Ysidro, California 1979
02 Bombardopolis, Haiti 1986
03 Port-au-Prince, Haiti 1987
04 Bombay, India 1981
05 Gouyave, Grenada 1979
06 Mexico City 1984
07 Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico 1996
08 León, Guanajuato, Mexico 1987
09 Sancti Spíritus, Cuba 1993
10 Havana, Cuba 2000
11 Oaxaca, Oaxaca, Mexico 1990
12 Tijuana, Baja California, Mexico 1995
13 Tehuantepec, Oaxaca, Mexico 1985
14 Saut d'Eau, Haiti 1987
15 Havana, Cuba 2001
16 Comitán, Chiapas, Mexico 2007
17 Puerto Cabezas, Nicaragua 1992
18 Naco, Sonora, Mexico 1979
19 Istanbul, Turkey 2001
20 Port-au-Prince, Haiti 1988

本册说明

全书 44 页：前置 4 页、正文 13 页、案例 21 页、附录 6 页。20 张作品照片均取自公开作品页并在页脚标注来源；每个案例页的三块分析板由该张照片的像素计算生成，换一张照片，三块图就会全部改变。

如何使用这本研究册

HOW TO USE THIS BOOK

全书分三层。第一层是背景：摄影师如何训练、为什么从黑白转向彩色、长期项目如何分布在地图上。第二层是语法：构图、色彩、光线、镜头与现场方法，每一节都尽量落到可以执行的动作上。第三层是案例：20 张作品逐张拆解，每张配一块由像素计算生成的分析板。

建议的读法

先看案例，再读理论

直接从感兴趣的照片翻起，先自己描述画面，再看下方的分析。差异最大的地方，就是你需要补的课。

把分析板当尺子

色谱与明度分区是客观的：它们告诉你这张照片真正的颜色面积比与影调分布，而不是你记忆中以为的样子。

每节后面有练习

练习不是作业，是把「看懂」转成「拍得出」的桥。一天做一个，比一周读三章更有效。

关于「分析边界」

本书把「能看到的事实」与「合理的推断」分开写。画面里人物的位置、明暗的分布、色块的面积，都是可以直接观察并计算的事实；镜头的焦距、光圈、快门、拍摄距离，除非有明确来源，一律标为推断。这样做的好处是：你学到的每一个判断，都可以在你自己的照片上复核。

全书结构

01—03 摄影师、黑白到彩色、项目地图：他为什么这样看。

04—08 构图、色彩、光线、方法、器械：画面如何成立。

09 20 个案例：逐张拆解，附计算生成的分析板。

10—14 摄影集、训练计划、现场清单、术语、来源。

Henrietta, 2012 · 一层玻璃把室内与街道分成两种颜色

01

摄影师与时代

THE PHOTOGRAPHER

要理解 Alex Webb，先要理解他如何从新闻摄影、街头漫游与长期项目之间，长出一种观看方式。

生平与训练

Alex Webb 1952 年出生于旧金山。高中时期开始接触摄影，1972 年参加 Apeiron Workshops，之后在哈佛大学学习历史与文学，同时在 Carpenter Center for the Visual Arts 学习摄影。1974 年开始职业摄影工作，1976 年成为 Magnum Photos 的 associate member，1979 年成为正式成员。

这段训练有一个容易被忽略的重点：他不是先成为「色摄影师」，而是先成为一个用画面提问的人。历史与文学给他的不是题材，而是一种对复杂叙事的耐心——他的照片很少给出单一答案，画面里常常同时存在生活细节、社会张力、幽默、偶然和不安。

摄影史位置

他处在彩色纪实摄影逐渐被艺术与出版领域接受的历史阶段。在彩色长期被视为商业、广告或旅游视觉的年代，Webb 证明彩色可以承载复杂的社会观察与形式结构。Aperture 对其作品的概括强调强烈的色彩与光线，以及多层、复杂的构图；Magnum 则突出他对边界、岛屿与社会边缘地带的持续兴趣。

重要时间线

1952	出生于旧金山。
1972	参加 Apeiron Workshops；就读哈佛，同时在 Carpenter Center 学习摄影。
1974	开始职业摄影工作。
1976	成为 Magnum associate member。
1978—1979	彩色逐步成为核心实践；1979 年成为 Magnum 正式成员。
1986	《Hot Light / Half-Made Worlds》出版。
1989	《Under a Grudging Sun》出版，海地项目成形。
2007	《Istanbul: City of a Hundred Names》。
2011	《The Suffering of Light》，三十余年彩色作品回顾。
2016	《La Calle》，1975—2007 年的墨西哥。
2023	《Dislocations》。

不要把 Webb 理解成「天生会拍复杂画面的人」。复杂画面背后是长期旅行、反复进入同一地点、对社会语境的兴趣、持续观察，以及大量拍摄与编辑。风格是方法的结果，不是一个滤镜。

02

从黑白到彩色

THE TURN TO COLOR

彩色不是他为照片添加的装饰，而是他重新理解现场的一种方式。

1975：黑白走到了某个尽头

Webb 在《The Suffering of Light》的相关文字中回忆，1975 年前后，他感觉自己在黑白摄影里走到了某种尽头。早期照片关注新英格兰与纽约周边的美国社会景观，带有疏离、反讽与超现实气质。他觉得自己正在重复前辈已经探索过的领域。

海地改变了什么

1975 年前往海地之后，他面对的是一个与新英格兰灰褐色环境完全不同的现场：强烈日照、浓烈色彩、街道密度、政治与文化张力，以及充满生命强度却并不轻松的社会现实。之后在加勒比与墨西哥的持续工作，让他确认黑白无法充分表达这些地方的色彩经验与光线强度。

这里有一个常见的误读：以为他「换了一种胶卷」。实际上他换的是观看对象——从「事件的形状」转向「事件所处的色彩与光线环境」。看案例 06、案例 09 可以发现，即使在他最复杂的彩色照片里，黑白时期的编辑本能（明暗分区、形状节奏）依然在起作用，只是被色彩重新组织了一遍。

彩色带来的不是更鲜艳，而是更多关系

彩色要求摄影师同时处理色相、明度、饱和度、面积与空间位置。颜色可以成为第二条叙事线：人物的衣着与墙面形成对照，远处的亮色与近处的暗部彼此呼应，环境色决定人物在场景中的位置。

对学习者的启示

不要先在后期软件里寻找「Webb 色调」。先去观察真实世界里颜色如何分布：哪种颜色面积最大、哪种最亮、哪一个小色块会先抓住眼睛、暖色与冷色之间是否形成空间距离。这些关系在现场成立之后，后期才有意义。

> 颜色不是画面上的涂层，而是空间里的一种距离。

参考阅读：Aperture《How Alex Webb Sees in Color》（2024），由 Webb 本人回顾从黑白到彩色的转变，并列出多张作品的地点与年份。

03

项目地图

PROJECTS & GEOGRAPHIES

Webb 长期被文化交汇、政治不确定、边境与岛屿吸引。地点不是背景，而是人物关系与视觉结构的一部分。

海地 / HAITI

海地是他彩色摄影转向的起点。阅读海地作品时不要把颜色误读为热带风情，而应放回历史、政治、宗教、贫困与日常生活的复杂语境里。颜色与光线并没有取消社会现实，反而让现场的感官强度更加具体。

墨西哥 / MEXICO

《La Calle》汇集 1975—2007 年间在墨西哥拍摄的作品。城市、村镇、街道与边境地区构成长期项目。色彩来自建筑表面、衣物、交通工具、市场、阳光与日常物件。研究重点是环境与人物如何共同构成叙事，而不是把地点当成异国背景。

美墨边境 / BORDER

边境是地理线，也是身份、通行、家庭、经济与权力关系的现场。围栏、道路、检查站、等待者与自然景观都可能成为画面结构。Webb 常把事件放回环境中，让观看者同时看到具体动作与更大的社会空间（见案例 01 与案例 18）。

古巴 / CUBA

他从 1993 年开始拍摄古巴，2000 年以后对这个地方的兴趣进一步深化，涉及公共空间、街头生活、历史记忆与社会变化。《Violet Isle》与 Rebecca Norris Webb 的作品形成双人对话。

伊斯坦布尔 / ISTANBUL

《Istanbul: City of a Hundred Names》把城市的历史层积、街道、海峡、宗教生活与公共空间纳入长期观察。门洞、窗户、街巷与建筑边界使画面产生多个空间层次（见案例 19）。

美国与其他地区

佛罗里达、纽约、非洲、南美与欧洲的工作说明，他并非只在「色彩丰富的热带地区」才能创作。真正持续的是对边缘、文化交汇、公共空间与偶然事件的兴趣。

04

构图语法

COMPOSITION GRAMMAR

画面密度很高，但复杂不等于混乱。不同元素之间存在空间、动作、颜色或意义上的联系。

Ciudad Madero, Tamaulipas, Mexico, 1983 · 一个动作、两个层次与一条水平线

一、前景不是障碍，而是入口

前景可以是一面墙、一扇门、一块暗部、一位经过镜头的人，或一个被截断的身体。它能建立窥视感、压缩空间、增加距离层次。判断前景是否有效，不是看它是否清晰，而是看它是否参与叙事。案例 02 里，驴背与纸箱就是两个「贴脸」的入口。

二、中景承载动作，但不必独占画面

中景人物可能是主要动作的发生者，也可能只是与前景或背景产生关系的节点。不要把注意力全压在一个主角身上；观察人物之间的方向、距离、手势与视线。

三、背景不只是交代地点

背景可以提供社会环境、第二事件、建筑节奏或色彩呼应。好的背景不是「看起来丰富」，而是能让主体处境更清晰，或者让画面产生新的问题。

四、框中框

门、窗、围栏、车窗、拱门、墙角和阴影边界都可以形成画中框。框中框的价值不只是突出主体，而是制造内外关系：框内外可能有不同的人物、不同的光线或不同的社会状态。案例 18 是三层框的典型，案例 08 则把框缩小到一个纸箱的破洞。

五、遮挡与不完整信息

遮挡让画面保留现实的不确定性。它可能让人物只出现一部分，让观者意识到镜头之外还有更大的世界。有效遮挡应当强化空间、节奏或悬念；无效遮挡只是挡住了重要信息。案例 20 用铁杆把人切开，却仍然让人可辨认。

六、边缘管理

复杂照片尤其需要检查四个边角：无意义的亮斑、被切断的肢体、过强的色块、意外的视觉出口。拍摄时宁可多留一点空间，回看时再判断裁切是否必要。

七、视觉路径

眼睛可能从亮部进入，沿人物视线移动，被前景暗部挡住，最后落到背景里的第二个事件。看照片时用手指沿视线走一遍：如果只有一个兴趣点，画面可能偏单线；如果多个点互相呼应，就更耐看。

Monterrey, Nuevo León, Mexico, 1985 · 一个人的剪影、墙上的圆形阴影，与一次被柱子切开的长看

05

色彩系统

COLOR SYSTEM

Webb 的色彩不是一层统一的高饱和滤镜，而是多个色彩区域之间的组织。

Comitán, Chiapas, Mexico, 2007 · 荧光绿、品红与夜蓝，三种色温各自占据一块空间

主色	建立整体气氛
辅助色	分区与平衡
强调色	小面积视觉锚点
暗部	承担重量与切割

主色：建立整体气氛

主色通常占据较大面积，可能来自墙面、天空、道路、海水或建筑。它决定画面的第一印象，但未必是最鲜艳的颜色。分析时先把照片缩小，观察哪种颜色在整体上占主导。本书每个案例页的色板就是从原图统计出的真实面积比例。

辅助色：分区与平衡

辅助色帮助主色建立空间关系。冷暖对照可以区分区域；重复出现的颜色可以把分散的元素联系起来。它的作用不一定是漂亮，而是让观看者理解画面如何分区。

强调色：小面积视觉锚点

一小块红衣、一个黄色物件或一团粉色棉花糖，可能比大面积墙面更先吸引注意。强调色应有节制；若每个区域都在争夺注意力，视觉层级就会消失。案例 11 的两团粉色、案例 12 的一排高跟鞋，都是面积不到百分之一的锚点。

明度比饱和度更先决定可读性

高饱和并不一定醒目。如果它与背景明度接近，轮廓会融在一起。观察亮部、暗部和中间调的分布，判断人物是否从背景中分离。案例 15 用一件绿 T 恤，在几乎全灰的碎石上完成了这件事。

冷暖不是固定情绪公式

暖色不必然代表快乐，冷色也不必然代表忧郁。颜色的情绪取决于文化语境、光线、人物动作与相邻颜色。不要把色彩心理学当成机械配色表。

现场练习

连续拍摄三十张照片，只关注两种颜色的关系。回看时挑五张，标注主色、辅助色、强调色，并写下它们各自如何帮助组织画面。

Miami Beach, Florida, 1989 · 青绿与粉的桌阵里，一条黄色毛巾是全片唯一的暖重音

06

光线系统

LIGHT & SHADOW

强光照片并不是简单地「曝光很亮」。光线常常作为一种空间力量，切开场景、遮蔽信息并建立节奏。

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico, 1996 · 一块被光切出来的舞台，人物在亮区里成为剪影

直射光	形状清楚的边界
深影	承担重量与遮挡
反射	第二层空间
混合色温	现场的真实关系

硬光的形状

直射阳光会产生边界清楚的阴影。观察阴影落在墙面、地面、人物身体上的形状，以及它如何与建筑线条相交。阴影可以成为一个大色块，也可以像一道门，把人物从空间中分离出来。

亮部不是越多越好

强亮部能吸引眼睛，但如果高光区域没有细节、形状或叙事作用，它只会分散注意力。拍摄时先判断亮部是否是画面重点，必要时保护高光。

阴影细节与黑位

不要习惯性把阴影全部拉亮。深色区域可能承担画面重量、遮挡或空间切割。真正需要保留的是与叙事有关的暗部信息，而不是让所有暗部都变成灰色。

反射与二次成像

玻璃、镜面、车窗、水面与金属表面能让现实空间与反射空间重叠。反射有时会把人物与环境叠在一起，产生双重空间。拍摄时要注意反射角度、玻璃内外的曝光差，以及主体是否仍然可读。

混合色温

阴影区可能受天空散射光影响偏冷，阳光直射区偏暖；室内外混合光、霓虹灯与反射色也会改变色彩关系。白平衡不必把所有颜色校正成中性，关键是保留现场光线的真实关系。案例 16 的绿、品红与夜蓝就是三种光源各自保留的结果。

曝光策略

使用 RAW；在高反差场景中先确定重要高光的位置。直方图与高光警告可以帮助避免关键区域溢出。若暗部是主体信息，可适度增加曝光，但不要牺牲亮部结构。自动 ISO 可以提升反应速度，但要设定可接受的上限。

Ajijic, Jalisco, Mexico, 1983 · 一道被屋檐切出来的光池，让人物成为画面里唯一的亮部

07

街头方法

STREET METHOD

Webb 在 Magnum 的介绍里说：走、看、等待、交谈，再继续看与等待。方法的核心不是高速追逐，而是保持开放并持续观察。

Yaviza, Panama, 2004 • 先找场景，再等人物进入

先找场景，再等人物

观察有光线变化、空间分层、重复线条或多个通道的地方。先确认站位，再等人物进入。一个普通街角，只要光线和空间关系足够丰富，也可能成为持续观察的舞台。

固定机位的价值

固定机位能让你看清人流如何进入、交叉、停留与离开。拍摄者不必每秒移动；有时站在一个好位置等待，比不断追着人走更容易建立多层画面。

预判不是摆拍

预判是根据场景规律推测可能发生的动作：人会从门洞出来、车辆会经过亮部、行人会在斑马线停顿。它不是控制被摄者，而是提前准备构图与对焦，让偶然事件出现时能迅速反应。

等待的时间尺度

在同一地点停留十到二十分钟，观察光线和人流。重要场景可以反复返回。建立一个地点日志：时间、天气、太阳方向、人流密度、可用背景、常见动作。拍摄就从碰运气变成有准备的开放观察。

与被摄者的伦理关系

街头摄影不意味着可以忽略尊重。遵守当地法律与场所规则；在可能造成伤害或羞辱的情境中慎重拍摄；不要把贫困、脆弱或陌生文化仅仅当作视觉奇观。理解地点的历史与生活，比追求「异国感」更重要。

> 走，看，等，再走。照片是停留的副产品，不是追赶的战利品。

Fort Pierce, Florida, 1989 · 从店内向外等：玻璃、招牌，与一个背对镜头的人

08

相机与技术

CAMERA & TECHNIQUE

不要把风格神秘化。相机技术的任务，是让你能在复杂现场中及时、稳定地完成观察。

Port-au-Prince, Haiti, 1988 · 贴得足够近，结构才会穿过人体

焦距与视角

Webb 长期以 35mm 相机进行街头漫游，这一点在访谈中有明确表述。35mm 视角在环境与人物之间提供相对平衡：能容纳足够多的空间信息，又不像超广角那样过度夸张边缘。不要把「35mm」理解成风格保证；站位和距离比焦距数字更重要。

广角透视

广角镜头本身不会自动改变透视，透视关系主要由拍摄位置决定。靠近主体会放大近处与远处物体的比例差；远离则压缩这种差异。复杂街头摄影中，靠近能把前景、人物和环境连成一个整体，但要警惕边缘变形与不必要的遮挡。

景深与超焦距

景深受焦距、光圈、对焦距离与成像格式共同影响。超焦距是让从某个近距离到无穷远都落入可接受清晰范围的对焦距离，不代表所有距离都达到最佳锐度。街头拍摄可以用 f/5.6—f/8 作为起点，光线充足时增加容错，低光环境则要权衡快门与 ISO。

区域对焦

先设定焦距、光圈与一个常用对焦距离，估算可接受景深范围。拍摄时让人物进入预设距离区间，减少自动对焦的犹豫。区域对焦尤其适合固定场景与预判动作，但需要熟悉自己镜头刻度与实际景深。

快门速度

人物步行可从 1/250—1/500 秒作为测试起点；快速动作、手势或近距离移动可能需要更快。若希望保留运动拖影，可以有意降低快门。实际需要取决于主体速度、拍摄距离、焦距与个人稳定性。

白平衡与 RAW

RAW 提供较大的后期空间，但并不意味着可以随意改变现场色彩。固定白平衡有助于同一组照片保持一致；自动白平衡适合光源变化快的现场。选择一种工作流程，拍摄时记录现场光线，后期再做轻微统一。

Boquillas del Carmen, Coahuila, Mexico, 1979 · 两根粉色门柱把远景压成舞台

09

案例研究

CASE STUDIES

下面 20 张作品按年代与地点排列。每页结构相同：上方是完整照片，接着是三块由像素计算生成的分析板（色谱、明度分区、结构密度），再往下是四段解读与一条可以带走的规则。

01
San Ysidro 1979

02
Bombardopolis 1986

03
Port-au-Prince 1987

04
Bombay 1981

05
Gouyave 1979

06
Mexico City 1984

07
Nuevo Laredo 1996

08
León 1987

09
Sancti Spíritus 1993

10
Havana 2000

11
Oaxaca 1990

12
Tijuana 1995

13
Tehuantepec 1985

14
Saut d'Eau 1987

15
Havana 2001

16
Comitán 2007

17
Puerto Cabezas 1992

18
Naco 1979

19
Istanbul 2001

20
Port-au-Prince 1988

怎么读这些分析板

先看照片，再看三块图。色谱告诉你颜色的面积比例，明度分区告诉你光落在哪里，结构密度告诉你细节堆在哪里。最后再读文字：如果你第一眼看到的和文字写的不同，那个差异就是这本书最有用的部分。

CASE 01

事件与环境同框

San Ysidro, California • 1979
美墨边境 • 把事件放回地理里

Alex Webb, San Ysidro, California, 1979

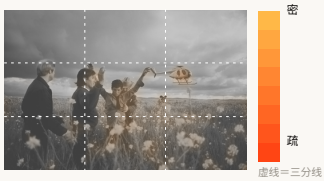
图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

浅橙 23%	近黑 22%	深橙 20%	深黄 19%	橙 16%
#D8C5AA	#090E10	#2B1F18	#424023	#836748

02 明度分区 ／ TONE

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

画面下缘是被虚焦的黄色野花与草茎，贴着画框。花田里有四个人：左边缘一个金发男子穿黑西装、背对镜头，身体被切掉一半；中央两名男子，一人穿深红毛衣、双手举起，另一人穿暗红衬衫，被身后戴宽檐帽的巡逻员反剪双臂；右上方，一架白色直升机悬停在地平线之上；中景偏右还有两个极小的人影。

02 结构 • 靠什么站住

地平线压在下三分之一，把绝大部分面积交给暴雨前的云层。前景虚焦的花草制造了贴地的低机位，人物的脚几乎被花草吞掉。举起的手臂、巡逻员的手臂、直升机的旋翼，在同一条从左下到右上的上升线上，把视线从「被拘捕的身体」推向「国家机器」。左侧黑西装男子只是一块暗色入口，读者从他残缺的半个身体进入画面。

03 色彩 • 如何分区

主色是低饱和的黄绿（花田）与灰紫（云），两者把整张照片压成冷的底色；暗红毛衣是唯一的中饱和色，贴着人物躯干，面积小而集中；黑西装是画面里唯一的死黑，用来做锚点。暴雨前的散射光没有硬阴影，所有人处在同一层明度里，只有脸和手有一点反光。

04 迁移 • 一条可用的规则

事件不要裁成特写。先退到能让环境说完话的距离，把地平线放低，让天空承担压力；再把关键动作放在「远处的符号」与「近处的身体」之间的对角线上。练习：拍一次执法、救助或冲突现场，强制保留至少四成的天空或地面。

05 推断 • 拍摄参数范围

低机位、略广的视角；前景花草距镜头约一米，景深从一米延伸到无穷远（推断）。

CASE 02

用两个前景把观者按进现场

Bombardopolis, Haiti · 1986

海地 · 遮挡、层深与斜线

Alex Webb, Bombardopolis, Haiti, 1986

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

橙 26%	近黑 25%	橙 17%	灰绿 17%	灰橙 16%
#A28967	#001B13	#65553D	#222F23	#B0A48F

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	38.7%
Z2 暗部	14.2%
Z3 低中	25.6%
Z4 高中	17.8%
Z5 亮部	3.7%
Z6 高光	0.1%

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 · 看见什么

前景左下是一头驴的背与木质驮鞍，上面盖着草席；最左侧只露出一个男孩的侧脸，眼睛看向驴。右下角伸进一只握纸箱的手，箱面印着 BLOATERS，箱体占满右下角，手指在纸箱上压出褶皱，这个人的脸被切在画框之外，只留一段下颌。中景是一位穿蓝裙、系橘色头巾的妇女，双手叉腰站在粉色土墙前。背景左侧是白房子，门口站着一个围花布的女人，一个穿深色短裤的男孩正走过，墙角还探出半个小孩的头。

02 结构 · 靠什么站住

四层深度被压进同一个视觉平面：驴约半米、纸箱与手不到一米、蓝裙妇女约四米、门口的人约八米。墙上那道从屋檐斜切下来的阴影，与驴背、纸箱的对角线平行，等于给纵深画了一条提示线。画面没有中心，四个角各有一个事件，靠两条斜线串起来：驴—蓝裙—门口。

03 色彩 · 如何分区

大面积是土黄与粉褐的墙面、地面，占了一半以上；蓝裙是唯一的大块纯色，橘色头巾是它旁边的小面积补色；纸箱的牛皮纸色把前景压回暖调。斜射的硬光让墙的下半部沉入深影，蓝裙正好被切在明暗交界线上。

04 迁移 · 一条可用的规则

用两个「贴脸」的前景物件（驴背、纸箱）把观者按进现场，再留一条斜线通向背景里的门口。练习：同一个场景先拍一张空景，再等前景出现一个能压住画面的物体，比较两张照片的深度差。

05 推断 · 拍摄参数范围

贴近至一米以内的广角；前景几乎贴在镜头上，主体在四至八米处（断）。

CASE 03

墙是骨架，人是重音

Port-au-Prince, Haiti • 1987

海地 • 图案作为画中框

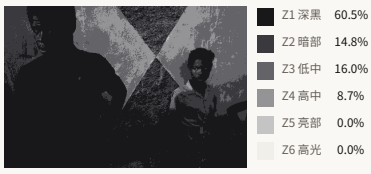
Alex Webb, Port-au-Prince, Haiti, 1987

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

近黑 35% #131612 | 浅品红 22% #C299B3 | 深蓝 16% #2B4256 | 灰品红 15% #6A4E61 | 灰紫 12% #9785A3

02 明度分区 ／ TONE



03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

一面粉红与青绿相间菱形格的墙占满背景。左侧三分之一是一个男人的近剪影，几乎全黑，只有下颌与颧骨被一点反光勾出，他低着头，手按在胸前。右侧是一个穿粉白小格衬衫的男孩，双手张开，正看向左边的男人。最右边缘还切进一条深色的手臂。

02 结构 • 靠什么站住

菱形格是现成的几何骨架，交叉点落在画面中央偏右，正好把男孩的头包在一块粉色菱形里——图案变成了画中框。男人的黑色块与男孩的格子衬衫，构成「重与轻、无细节与高细节」的对位；两人的视线在画面中部交汇，形成一条水平的叙事轴。

03 色彩 • 如何分区

粉与青绿是等量的互补对，饱和度中等、明度接近，两块颜色像布一样平铺；男人的黑是唯一的极暗区，占左侧约四分之一，用来压住画面；男孩衬衫的粉与墙的粉同族，但更亮、更细碎，成为同色不同质的层次。

04 迁移 • 一条可用的规则

先找一面有图案的墙，再等一个穿「同色系但不相同」的人走进图案。练习：在图案墙前拍三个人，要求每个人与背景形成同族不同调的关系，并让其中一人成为纯剪影。

05 推断 • 拍摄参数范围

中焦、平视、约三米；逆光下对暗部曝光，让人物成为剪影（断）。

CASE 04

四张脸的叠奏

Bombay, India • 1981

印度 • 尺度并置与第二叙事

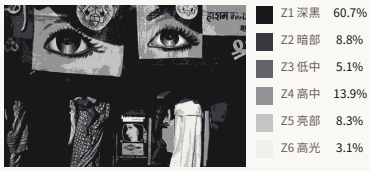
Alex Webb, Bombay, India, 1981

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

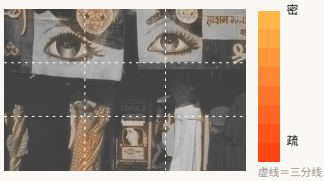
近黑 38%	浅橙 20%	白 15%	深蓝 14%	灰红 13%
#020E15	#CDAF94	#E0D7C8	#243946	#83645A

02 明度分区 ／ TONE



Z1 深黑	60.7%
Z2 暗部	8.8%
Z3 低中	5.1%
Z4 高中	13.9%
Z5 亮部	8.3%
Z6 高光	3.1%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

上半部是两块巨大的手绘广告牌，各画着一只眼睛，瞳孔橙褐、睫毛根根分明，其中一块还画着第三只眼的图案与天城文。广告牌下沿投下一条浓黑的水平阴影，把画面切成上下两半。阴影里：左侧一位穿粉白纱丽的妇女抱着孩子，孩子的腿垂下来；中偏右一个赤脚小女孩站在门口，背靠墙看向镜头；右侧一个穿白色托蒂的男人背对镜头；最右边缘是红衣与深褐衣物。正中央一块蓝色 TOPAZ 剃须刀广告牌，上面印着一张女性侧脸。

02 结构 • 靠什么站住

这张照片是四张脸的叠奏：两块广告牌上的巨眼、广告牌里的侧脸、阴影里真实的妇女与孩子的眼睛。尺度从三米降到三十厘米，观者被迫在「被画出来的注视」与「真实的注视」之间来回。黑色阴影带既是分隔线，也是第二个画框；小女孩站在 TOPAZ 牌子与门口夹出的窄缝里。

03 色彩 • 如何分区

主色是阴影的黑（约四成）与广告牌的奶油肤色；橙褐的虹膜是全片最饱和的一点，蓝色牌子提供唯一的冷色块，粉纱丽与皮肤提供暖调。所有颜色都落在「旧」的区间：低饱和、偏黄、有印刷感。

04 迁移 • 一条可用的规则

把「被拍摄的脸」与「被画出来的脸」放进同一画面，用尺度差制造第二层叙事。练习：在街头找一张人脸海报，让真实的人站在它旁边，让两者的视线方向一致或正好相反。

05 推断 • 拍摄参数范围

逆光、以阴影为曝光基准；画面上半部留出广告牌的完整高度（推断）。

CASE 05

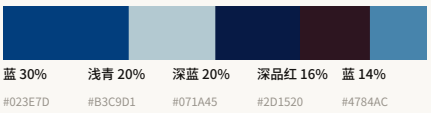
空景也是一张完整的照片

Gouyave, Grenada • 1979
格林纳达 • 几何、色块与静止

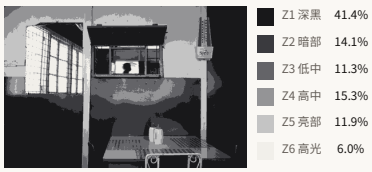
Alex Webb, Gouyave, Grenada, 1979

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

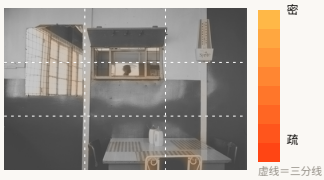
01 色谱 ／ PALETTE



02 明度分区 ／ TONE



03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一间空着的小店。墙被刷成上下两色：上半白，下半深钴蓝，分界线接近水平，位于画面偏上。左侧墙上开着一扇方窗，装着白色窗格，窗外是过曝的白光；正上方一个粉色木框的售饭窗口被撑杆支起，里面很暗，能看到一个秃顶男人的头部剪影。右侧深蓝墙面上挂着一支 Sprite 温度计。下方是一张铺着绿色格纹塑料垫的桌子，桌上是两只白色调料瓶，桌边两把深色椅子。

02 结构 • 靠什么站住

这是纯粹的几何静物：两条水平线（蓝白分界、桌面）、一条垂直白柱、两个矩形洞口（左窗、上窗口）。人被压缩成一个窗口里的小剪影，成为整片秩序里的活点。视线从左上过曝的窗，走到中央的红框窗口，再落到右下桌面的绿格纹。

03 色彩 • 如何分区

钴蓝占绝对面积，是画面的底；白墙与白光提供高值区；红粉色的窗框是唯一的暖色重音，面积很小；绿格纹在冷色内部制造了一个色相差。室外强日光反射进来，室内没有直射光，所以蓝是平的。

04 迁移 • 一条可用的规则

空景也可以是完整的作品：先用建筑的横竖线把画面切成几块，再等一个极小的活物出现在洞口。练习：拍一间空房间，要求画面里至少有三条明确的水平或垂直线，然后把一个人放在某条线的交点上。

05 推断 • 拍摄参数范围

平视、与墙面平行的正面机位；广角以容纳两条水平线（推断）。

CASE 06

三个站点，一条视线

Mexico City · 1984
墨西哥城 · 动作区与静止区

Alex Webb, Mexico City, 1984

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

灰橙 23%	灰橙 21%	灰 19%	近黑 19%	灰 18%
#726A5B	#54483E	#383B35	#1F181B	#B6B3AB

02 明度分区 ／ TONE

Z1	深黑	64.9%
Z2	暗部	18.2%
Z3	低中	8.2%
Z4	高中	4.5%
Z5	亮部	3.0%
Z6	高光	1.2%

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 · 看见什么

公园的坡地。左侧一个女孩弯腰在水流边洗东西，另一个孩子俯身在她旁边，水花在手边炸开；中景一棵巨大的深色树干竖着穿过画面；树右侧一个长发女孩背对镜头站着，双手在身后交握，穿格纹衬衫、深色裙子、白袜黑鞋，影子投在草地上；右前景一个穿白底蓝花连衣裙的女孩被画框切掉半个身子，正看向镜头外。

02 结构 · 靠什么站住

三个站点分布在三个深度上，形成从左到右的斜向递进：洗（最近，蹲）、站（中）、看（最近，切边）。树干是唯一的垂直重物，把左侧的动作区与右侧的静止区分开。视线最后由右前景女孩的脸收住——她是唯一看向镜头的人。

03 色彩 · 如何分区

绿色（草、树、灌木）占据大部分面积，是统一的底色；紫色上衣、蓝色格纹、白底蓝花裙三块颜色在绿底上跳出；阴影是深绿而非黑，说明是直射阳光下的树荫。白裙是画面最亮的一块，把人从背景里拉出来。

04 迁移 · 一条可用的规则

让同一场景里同时存在「正在做的事」与「正在看的人」。练习：一个下午只拍「工作的人」与「旁观的人」，每组两张，编辑时把它们并置。

05 推断 · 拍摄参数范围

中景、略高视角；以树干为轴心，左中右各留一个人物（推断）。

CASE 07

用一块光做舞台

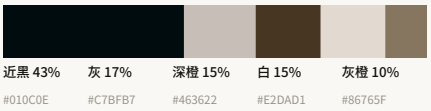
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico • 1996

边境 • 亮斑、剪影与括号

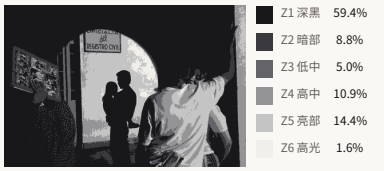
Alex Webb, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico, 1996

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE



02 明度分区 ／ TONE



03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

一面奶油色的墙，墙上有一块被强光照亮的区域，形状接近一个巨大的圆弧，边缘很清楚；亮区里挂着「OFICIALÍA del REGISTRO CIVIL」的木牌。亮区中央偏左，一个男人抱着一个小女孩，两人都是剪影。画面左边缘，一个穿格纹衬衫的人举着一张红框印刷品挡住自己的脸，只露出握纸的手与表带。右侧前景，一个穿白 T 恤的年轻人背对镜头，右臂高高举起，手贴在墙的竖直边缘上，头转向右侧；他身后还有一个穿白衬衫的男孩。

02 结构 • 靠什么站住

左右两个前景人体像括号一样把画面夹住，中间留给「亮区加剪影家庭」。右侧举起的手臂与墙的垂直边线重合，形成向上延伸的边框；左侧举起的印刷品是另一个画中画。三层深度：举纸的人约一米、白 T 恤约一米半、剪影家庭约六米。

03 色彩 • 如何分区

墙的奶油白占了一半以上，是整张照片的幕布；深色遮阳篷与门洞提供近黑的重块；红框印刷品与浅蓝 T 恤是两块小面积纯色，互为冷暖；剪影的黑是最纯的黑，因为完全逆光。

04 迁移 • 一条可用的规则

找一块被光切出来的舞台，让人物站进去成为剪影，再用手、纸或身体在边缘做括号。练习：逆光拍一面墙，等两个人分别进入亮区与暗区，要求一个清晰、一个成剪影。

05 推断 • 拍摄参数范围

逆光、按亮部曝光使人物欠曝成剪影；中焦压缩空间（推断）。

CASE 08

从破洞里看人

León, Guanajuato, Mexico • 1987
墨西哥 • 框中框与第二事件

Alex Webb, León, Guanajuato, Mexico, 1987

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

近黑 28%	浅橙 20%	灰橙 19%	灰绿 18%	灰橙 16%
#131311	#D0C2B4	#9F866F	#90A596	#564E45

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	43.0%
Z2 暗部	13.2%
Z3 低中	25.2%
Z4 高中	13.6%
Z5 亮部	4.2%
Z6 高光	0.9%

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

一面斑驳的青绿色墙，右上方一扇带白色铁栅的窗。街上堆着几只纸箱，其中一只被竖起来放在画面中央偏下，箱面正中有一个撕开的洞，洞里露出一张脸——一个孩子躲在箱子里，只看得见眼睛和笑。左侧背景，一个穿深色西装的男人正走进门洞的阴影，几乎与暗部融成一体。画面底部是摄影师与杂物的硬阴影。

02 结构 • 靠什么站住

纸箱的破洞是一个天然的框中框，而且框里正好是人脸——照片的全部张力来自这个洞。青绿墙面是巨大的平坦底色，男人的黑色剪影是背景里的第二事件。两条斜线（墙上的投影边、地面阴影边）把视线推向纸箱。

03 色彩 • 如何分区

青绿（墙）与牛皮纸的褐色是主色对，接近互补；暗部占比很大，接近三成，而且是纯黑；箱子上的红色 V-12 椭圆是唯一的纯红，面积不到百分之一，却把眼睛钉在洞口。

04 迁移 • 一条可用的规则

寻找被破坏的表面——破洞、裂缝、缺口——然后把人的局部放进缺口里。练习：拍三张「从一个洞里看人」的照片，要求洞的边缘是画面里最有力的形状。

05 推断 • 拍摄参数范围

平视、中焦；正午硬光造成大面积纯黑阴影（推断）。

CASE 09

两个舞台，一种天色

Sancti Spíritus, Cuba • 1993
古巴 • 双中心与色温分裂

Alex Webb, Sancti Spíritus, Cuba, 1993

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

绿 26%	深橙 19%	近黑 19%	红 18%	红 18%
#78B893	#42372B	#20221C	#C47E6B	#9D494C

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	34.4%
Z2 暗部	19.2%
Z3 低中	19.4%
Z4 高中	25.2%
Z5 亮部	0.9%
Z6 高光	0.9%

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

日落。天空从顶部的品红渐变到左侧地平线的橙红，占画面上部约四成。中右侧一面薄荷绿的墙被最后的阳光照亮，墙前一道铁丝网；两个赤膊男孩站在网的下横杆上，肩上都搭着白毛巾，一个戴 L.A. 棒球帽，脚下停着自行车。左侧一个穿白 polo 衫的男人站在铁架平台上，平台下方是土路，两个女人站在路上，一个穿浅蓝裙、双臂交叉，一个穿格纹连衣裙。最左边缘有一匹马。

02 结构 • 靠什么站住

画面被「绿墙加铁丝网」和「土路加天空」分成两个互不干涉的舞台，中间由一根橙色门柱隔开。两个舞台的人物都在等，但彼此没有关系——这正是多事件的结构：不是把事件凑在一起，而是让它们各自发生。品红到橙的渐变是唯一贯穿两者的东西。

03 色彩 • 如何分区

品红与薄荷绿是一对强度极高的互补色，各自占据大片面积，中间不给过渡；橙色门柱是第三块纯色，位置正好在分割线上。肤色在绿墙前偏冷、在橙天前偏暖——同一张照片里出现了两种色温。

04 迁移 • 一条可用的规则

让两个互不相干的事件同时发生在一个画面里，用一条公共的背景（天色、雾、雨）把它们缝起来。练习：在一个路口固定站位二十分钟，记录等红灯的人、摆摊的人、过马路的人，最后只保留三者同时入画的一张。

05 推断 • 拍摄参数范围

黄昏逆光；以天空为基准曝光，人物接近剪影；广角收纳两侧（断）。

CASE 10

用身体做门框

Havana, Cuba • 2000

古巴 • 裁切、框架与视线高度

Alex Webb, Havana, Cuba, 2000

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

灰 26%	灰 20%	近黑 19%	近黑 18%	灰 17%
#A2AC9F	#D4D5C9	#040810	#222020	#4A5452

02 明度分区 ／ TONE

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

一个红黄色铁架攀爬架的游乐场，背景是一面剥落的蓝墙。左边缘一个女孩穿白色印花背心、紫色短裤，张着嘴；正中一个成年人的下半身占满画面中央——深色牛仔短裤、两条腿、白色运动鞋踩在一根弯成弧形的浅蓝钢管上，上半身被裁在画框之外；铁架后面，一个赤膊男孩倒挂在横杆上，头朝下；右侧一个男孩穿牛仔裤坐在杆上，背光；下方还有两个更小的孩子。

02 结构 • 靠什么站住

成年人被裁掉的上半身，使他的两条腿变成一个门框——观者从他的胯下看进孩子们的世界。前景那根弯曲的蓝钢管是画面最靠前的元素，也是唯一的曲线，把所有人的位置标定出来。构图是框套框：画框、腿的框、攀爬架的格。

03 色彩 • 如何分区

蓝墙、蓝钢管、蓝牛仔是三种不同的蓝，彼此区分；红黄铁架是暖色骨架，在蓝底上跳动；女孩的白背心是唯一的高值块，把左边缘钉住。顶光让人物的脸都落在阴影里。

04 迁移 • 一条可用的规则

用一个人的身体局部（腿、手臂、背）做前景的门，把远处的场景装进去。练习：在人多的场合，找一个人站在你与主体之间，用他或她的身体围出一个开口，再等开口里出现第二个事件。

05 推断 • 拍摄参数范围

低视点、贴近前景；广角造成手脚比例放大（推断）。

CASE 11

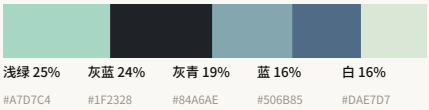
一个物件压住整条轴线

Oaxaca, Oaxaca, Mexico • 1990
墨西哥 • 比例、纯度与垂直竞争

Alex Webb, Oaxaca, Oaxaca, Mexico, 1990

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

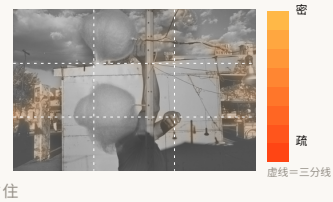


浅绿 25%	灰蓝 24%	灰青 19%	蓝 16%	白 16%
#A7D7C4	#1F2328	#84A6AE	#506B85	#DAE7D7

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	20.8%
Z2 暗部	16.4%
Z3 低中	20.0%
Z4 高中	19.9%
Z5 亮部	17.9%
Z6 高光	5.1%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一个卖棉花糖的摊子。两根细木棍上各挑着一团巨大的粉色棉花糖，一团在上、一团在下，几乎垂直排列，各自比人的头还大。摊主的手臂从右下伸进画面，一只手举着上方的糖，另一只手握着下方的木棍。背景是一块薄荷绿的金属板，占画面中央，板上有锈痕；上方是蓝得发暗的天空与积雨云；一根黄色铁柱竖直穿过画面中部；头顶电线上挂着一只裸灯泡；右后方是 HOTEL NINIVE 的招牌与一辆木推车。左侧是贴满海报的墙、走路的蓝衣人、橙衣妇女与远山。

02 结构 • 靠什么站住

两团粉色在垂直方向上构成第二根柱子，与黄色铁柱平行竞争。摊主的手是唯一的连接件，把人与物接上。背景被绿板切出一块平坦的矩形，等于给棉花糖提供了一个纯色衬底。

03 色彩 • 如何分区

粉色是全片最纯、最饱和的颜色，面积不大但压倒一切；薄荷绿板与粉构成柔和互补；天空的深蓝在顶部压住画面；黄色柱子与橙色衣物提供暖色的次级重音。这是高纯度小面积对低纯度大面积的教科书。

04 迁移 • 一条可用的规则

找一个比人还大的日常物件，让它占据画面的垂直轴，人只作为操作者出现。练习：拍一件超出常规尺度的东西（气球、招牌、货物），要求它与画面中的人形成比例上的荒谬感。

05 推断 • 拍摄参数范围

略低机位、广角近摄；天空压暗以保住云的层次（推断）。

CASE 12

小面积的艳，大面积的灰

Tijuana, Baja California, Mexico • 1995

边境 • 比例反差与前景锚点

Alex Webb, Tijuana, Baja California, Mexico, 1995

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

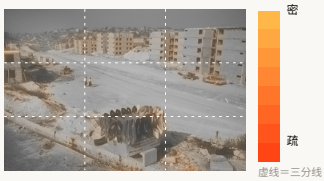
01 色谱 ／ PALETTE

青 23%	灰 21%	灰 19%	深青 18%	灰 18%
#578593	#B8B5A4	#C6C6B9	#1E2F34	#595750

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	11.7%
Z2 暗部	16.7%
Z3 低中	28.3%
Z4 高中	26.1%
Z5 亮部	16.8%
Z6 高光	0.4%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一片被推平的黄土坡地，远处是成排未完工的砖混公寓楼，窗洞是黑的；更远的山坡上是密集的住宅。一条刚浇好的水泥路从画面中间斜穿过去，路面上有两个极小的人影。左侧停着一台推土机，右侧停着一辆皮卡。前景正下方，一只纸箱被架在水泥砖上，箱子里插满高跟鞋——红、蓝、黑、白，鞋跟朝上，全部朝向同一个方向。箱子下面是一道脏兮兮的排水沟和杂草。

02 结构 • 靠什么站住

这是极小对极大的构图：鞋盒不到画面宽度的六分之一，却因为颜色最纯、位置最靠前，成为第一个被看见的东西；而真正的主体——这片被铲平的地景——退到背景。水泥路的透视线把视线从鞋盒带向远处楼群，两个人影是尺度参照。

03 色彩 • 如何分区

大面积是灰黄的水泥与土，低饱和、高明度，天空是灰蓝；红色高跟鞋是唯一的纯色，面积不到百分之一；蓝色鞋是它的冷色对位；纸箱的牛皮色把前景的暖调收住。

04 迁移 • 一条可用的规则

把一个「小而艳」的物件放在大片「大而灰」的环境前面，让两者互相解释。练习：在荒地、工地或城市边缘，找一个鲜艳的小物件做前景，保留至少三分之二的空景。

05 推断 • 拍摄参数范围

站立平视、标准视角；前景约两米，背景延伸至数百米（推断）。

CASE 13

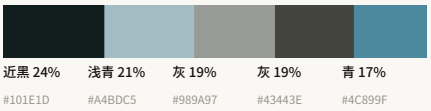
一个悬空的球缝起两个空间

Tehuantepec, Oaxaca, Mexico • 1985
墨西哥 • 单色系与同形重复

Alex Webb, Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, 1985

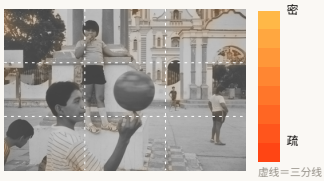
图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE



02 明度分区 ／ TONE

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一座白底蓝边的教堂立面占满背景，中间是拱门与栏杆。前景左侧一个年轻人侧脸对着镜头外，穿白色细条纹 polo，单手托起一个蓝灰色的球，球悬在画面中央偏右，挡住教堂的一部分。左下角一个男孩的头探进画面，仰头看球。教堂前的蓝色台基上站着一个男孩，穿浅蓝 polo、黑短裤、白色长袜与运动鞋，靠着柱子吃东西。右侧广场上另一个穿白 T 恤蓝短裤的男孩站着，远处还有一个穿黑衣的小孩和一个穿粉裙的女人。

02 结构 • 靠什么站住

球是画面的枢纽：它悬空、无支撑，同时连接前景的手与背景的教堂。台基的斜边从男孩的脚一路向下，指向球的位置。两个男孩——台基上的、广场上的——姿态相似、距离不同，形成同形重复。

03 色彩 • 如何分区

蓝与白是绝对主色：教堂、球、polo 衫、短裤，几乎全在同一色系里；灰白的水泥广场提供中性底；只有远处女人的粉裙与男孩的肤色是暖调。整体是单色系照片：靠明度而不是色相来分层。

04 迁移 • 一条可用的规则

用一个悬空的物件把前后景缝起来，让它在视觉上挡住背景的一部分。练习：拍一张照片，要求画面里有一个物体既不接触地面也不接触人，却能把两个空间连起来。

05 推断 • 拍摄参数范围

阴天散射光，无硬阴影；中焦、平视（推断）。

CASE 14

没有主角的群像

Saut d'Eau, Haiti • 1987

海地 • 多站点与节奏

Alex Webb, Saut d'Eau, Haiti, 1987

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

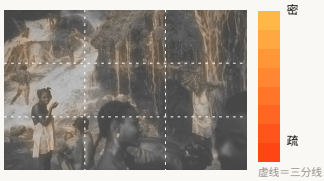
01 色谱 ／ PALETTE

近黑 38%	灰 16%	深青 16%	蓝 15%	灰绿 14%
#232016	#545F5E	#345154	#7090A6	#2D352C

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	53.7%
Z2 暗部	21.9%
Z3 低中	9.5%
Z4 高中	6.8%
Z5 亮部	6.7%
Z6 高光	1.5%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一道多级瀑布从左上流下，右侧是覆满青苔的岩壁，水从岩缝里成缕落下。画面里有六七个人：最左一个穿黄泳裤的男人在水里擦洗身体；上方瀑布台阶上还有三四个人影；右侧一个穿白色背心的女人站在水帘下，双手抱头，脖子上挂着一串蓝色珠子；左前景一个穿浅粉色的女孩侧身站着，手里捏着什么东西；中前景一个妇女抱着幼儿，孩子趴在她肩上；更近处一个女人侧脸朝右，戴着耳环，湿发贴着头皮；最右边缘切进一张脸。

02 结构 • 靠什么站住

这张照片没有中心。六七个站点沿着水的流向分布，间距相近，尺度从近到远均匀递减。前景的两个头被画框切掉一半，把观者放在人群之中，而不是对面。岩壁的竖向水痕提供了节奏。

03 色彩 • 如何分区

绿（苔）与白（水）是主色，占了画面的大部分；湿润的皮肤偏深偏红，形成一条暖色的带状分布；黄泳裤、浅粉衣、蓝珠子是三个小面积纯色点，分散在不同深度上。整体是冷色底、暖色点。

04 迁移 • 一条可用的规则

在人很多但互不相识的场合，不要找主角：先让画面四角都有人，再用一条自然的线（水流、道路、光斑）把节奏统一。练习：拍一张没有主角的群像，要求画面里至少五个人，且每个人的动作都不同。

05 推断 • 拍摄参数范围

阴天或被峡谷遮挡的散射光；广角以容纳多站点（推断）。

CASE 15

俯拍：地面成为画布

Havana, Cuba · 2001
古巴 · 负空间与两点连线

Alex Webb, Havana, Cuba, 2001

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

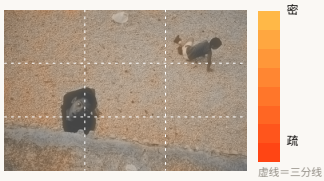
01 色谱 ／ PALETTE

灰 37%	灰 35%	灰 15%	灰蓝 9%	灰 5%
#B8B1AD	#979191	#71767E	#3C3D46	#D4CBC4

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	6.8%
Z2 暗部	14.0%
Z3 低中	38.3%
Z4 高中	32.5%
Z5 亮部	7.8%
Z6 高光	0.6%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 · 看见什么

从高处俯拍一片铺满碎石的屋顶或空地，碎石占画面八成以上。画面左下，一个穿黑 T 恤的男孩刚从矮墙后爬上来，头和肩膀露出墙沿，仰头看镜头；右上一个穿绿色 T 恤的男孩侧躺在碎石上，单手撑地，看向画面右侧；上方中央有一个被压扁的塑料瓶。

02 结构 · 靠什么站住

极端的俯视把地面变成一张噪点纸，两个人体成为纸上仅有的两块重色。矮墙的斜边从左下角切进来，是画面里唯一的直线。视线靠两个身体的连线建立：从左下的头，经中央大片空白，到右上的身体，形成对角线。

03 色彩 · 如何分区

碎石是灰白与浅褐的中性噪点，占了绝大部分；黑 T 恤是最重的黑；绿 T 恤是全片唯一的纯色，面积小却极跳；塑料瓶是一小块半透明的白。整体明度高、对比低，只有绿是脏底色上的干净色。

04 迁移 · 一条可用的规则

站到高处，把地面当成画布，人只是画布上的两个点。练习：从二楼或天桥俯拍一块空地，等两个人分别进入画面的两个对角区域，中间留出大片空白。

05 推断 · 拍摄参数范围

高机位俯拍，与地面接近垂直；广角，碎石铺满全画幅（断）。

CASE 16

三种色温，各自为政

Comitán, Chiapas, Mexico • 2007
墨西哥 • 夜间混合光

Alex Webb, Comitán, Chiapas, Mexico, 2007

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

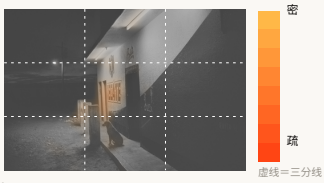
01 色谱 ／ PALETTE

深品红 64%	深红 12%	绿 11%	浅品红 10%	绿 4%
#25121B	#512227	#616E46	#DCB3C8	#7CB46D

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	73.1%
Z2 暗部	8.6%
Z3 低中	7.5%
Z4 高中	8.7%
Z5 亮部	1.9%
Z6 高光	0.2%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

夜里的一间店面。屋檐下两根荧光灯管把墙面洗成荧光绿，墙上有涂鸦 EEQATE 和一个图案。一条狗坐在门口，被绿光照亮，头朝左。门口左侧有一排方形水泥墩，向远处退去。右侧是一大片被品红与红色灯光打亮的抹灰墙，光的分界线是一条斜线，把墙分成品红与深红两块。远处有一盏路灯、电线杆、模糊的山影与深蓝色的夜空。

02 结构 • 靠什么站住

右边的斜向色块分割是画面最强的结构——它不是物体，而是光的边界。左侧的绿店招与右侧的红墙在画面上形成两个房间，中间是狗与门洞的过渡带。水泥墩的透视把视线从前景带向深处。

03 色彩 • 如何分区

三种光源：荧光绿、品红霓虹、远处白光路灯，加上夜空的深蓝。三种色温在同一画面里并存，形成三色分割；狗是唯一的中性暖色，把观者从纯色块里拉回现实。

04 迁移 • 一条可用的规则

夜间拍摄不要试图校正白平衡，让不同光源各自保留颜色，让色块自己划分空间。练习：夜里找一个被两种颜色照亮的墙角，等一个人或一只动物进入两种光的交界处。

05 推断 • 拍摄参数范围

高感光度手持，慢快门；不校正白平衡（推断）。

CASE 17

水平色带上的两个背影

Puerto Cabezas, Nicaragua • 1992
尼加拉瓜 • 色带堆叠

Alex Webb, Puerto Cabezas, Nicaragua, 1992

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

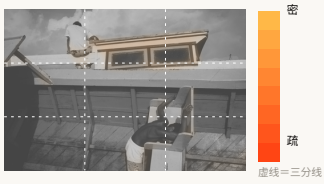
01 色谱 ／ PALETTE

红 22%	近黑 20%	红 20%	灰蓝 20%	灰 19%
#A7372A	#0E141F	#72332C	#758A9D	#B8C7CE

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	30.0%
Z2 暗部	22.6%
Z3 低中	17.6%
Z4 高中	14.6%
Z5 亮部	9.4%
Z6 高光	5.7%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一艘大木船。前景是刷成红橙色的船体木板，横向铺满画面下三分之一；中间一条黄色横梁横贯；上方是白色的船舱，两个窗洞被漆成浅蓝；再上是船舱顶与蓝天白云。一个男人穿白 T 恤、粉色短裤，背对镜头坐在船舱的白色边缘上，望向天空；右下一个赤膊的男人弯腰伏在一块黄色木板上，脸被遮住。

02 结构 • 靠什么站住

画面是水平色带的堆叠：红、黄、白、蓝、蓝天，五条带子平行。两个人分别坐在不同的带子上，都背对镜头，视线朝外。黄色横梁是唯一贯穿全幅的长线，也是把上下两部分粘起来的东西。

03 色彩 • 如何分区

红橙占最大面积，是最热的底；黄色横梁与红形成邻近色的强烈振动；白色船舱提供高值区；蓝窗与蓝天是冷色的两块呼应；粉色短裤是唯一的软色。正午硬光在红板上留下一条清晰的阴影边。

04 迁移 • 一条可用的规则

用建筑或交通工具的横向色带组织画面，人只作为带子上的一个停顿。练习：找一面被分成几种颜色的墙或车身，让水平线与画框平行，再等一个人坐在某一条带子上。

05 推断 • 拍摄参数范围

低机位仰拍，让船舷的横线接近画框的横边（推断）。

CASE 18

三层框，一个小人

Naco, Sonora, Mexico • 1979

边境 • 框中框的原型

Alex Webb, Naco, Sonora, Mexico, 1979

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

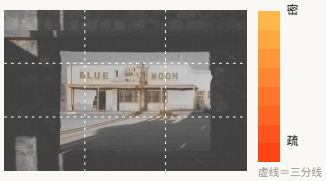
01 色谱 ／ PALETTE

近黑 55%	灰橙 14%	白 13%	灰绿 11%	橙 7%
#20130A	#B2A28D	#DEE1D8	#232927	#64492F

02 明度分区 ／ TONE

Z1 深黑	67.3%
Z2 暗部	5.4%
Z3 低中	6.5%
Z4 高中	9.9%
Z5 亮部	4.9%
Z6 高光	6.0%

03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

从一座砖石废墟内部向外看。画面的四边被深色的砖石与阴影包住，形成一圈不规则的框。框内是一条空街，对面一栋浅蓝色单层建筑，檐口写着 BLUE MOON，中间还有一个 BAR 的小招牌。建筑前的人行道上，一个人穿黄色上衣坐在凳子上，靠着门洞。街面上有几道细长的影子，是电线杆投下的。天空是纯蓝的。

02 结构 • 靠什么站住

这是框中框最直接的一次示范：砖石废墟的边缘就是内框，BLUE MOON 的立面是第二个矩形，门洞是第三个。三层框把视线一路收窄到那个坐着的小人身上。蓝色建筑的屋檐线落在画面上三分之一附近，坐着的人落在左三分之一线上。

03 色彩 • 如何分区

浅蓝（建筑）与深蓝（天空）是同一色相的两级明度；砖石的暖褐色是框的颜色，与蓝形成冷暖对位；黄色上衣是全片唯一的纯暖色重音，虽然只有几个像素大。街面的灰是中性过渡。

04 迁移 • 一条可用的规则

不要怕挡住：把镜头对准一个洞口、门缝或废墟的缺口，让它成为画框，再等远处有人坐下。练习：用前景的洞口拍三张，要求内框占据至少三边，并且内框里有一个人。

05 推断 • 拍摄参数范围

从暗处向亮处曝光；实测街面，让砖石欠曝成框（推断）。

CASE 19

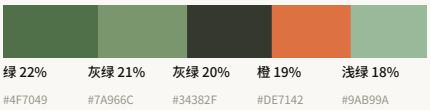
站在门槛上的孩子

Istanbul, Turkey • 2001
伊斯坦布尔 • 冷暖两个空间

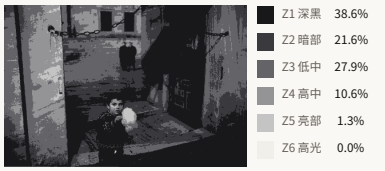
Alex Webb, Istanbul, Turkey, 2001

图片来源：Aperture / Magnum Photos

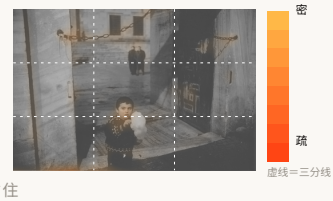
01 色谱 ／ PALETTE



02 明度分区 ／ TONE



03 结构密度 ／ DENSITY



01 画面 • 看见什么

一道薄荷绿的抹灰门洞占据画面左右两侧，墙上挂着铁链，右上方还有一扇深绿色木门，门上刻着纹样。门洞深处是一条被橙色灯光照亮的通道，通道尽头有两个穿深色衣服的人正背对镜头走远。一个穿深色菱格毛衣的男孩站在门洞前，手里举着一团粉色棉花糖，看着镜头。

02 结构 • 靠什么站住

这是两个空间的结构：外部的绿（冷、暗、平）与内部的橙（暖、亮、有纵深）。门洞的边缘把画面切成框与画。男孩站在两者的交界线上，一半在绿里、一半在橙里——他的身体就是那道门槛。墙上的铁链是一条自上而下的斜线，把左右两边的绿墙连起来。

03 色彩 • 如何分区

绿与橙是标准的互补对，且明度接近，两块颜色互相推；粉色棉花糖是第三块颜色，面积不到百分之一，但正好落在绿与橙的交接处，成为整个画面的键。男孩的深色毛衣把粉色衬得更亮。

04 迁移 • 一条可用的规则

找一个门洞，让外部的冷色与内部的暖色各占一半，再让人物站在交界处。练习：在同一个门洞里拍三张——只有绿、只有橙、两者各半——比较哪一张的空间感最强。

05 推断 • 拍摄参数范围

慢快门、大光圈夜拍；现场混合光不做白平衡统一（推断）。

CASE 20

让人被结构切开

Port-au-Prince, Haiti • 1988

海地 • 遮挡作为结构

Alex Webb, Port-au-Prince, Haiti, 1988

图片来源：Robert Koch Gallery, San Francisco

01 色谱 ／ PALETTE

近黑 44%	青 17%	浅青 14%	灰橙 13%	深蓝 12%
#1B161A	#557D8B	#9FBDC8	#534A46	#2F3F48

02 明度分区 ／ TONE

03 结构密度 ／ DENSITY

01 画面 • 看见什么

海边的游乐场，铁架被漆成青绿色。前景左侧一个男人伏在铁架上，脸在阴影里，穿条纹衬衫，一只手搭在横杆上。画面中央一个男人坐在架子里面，双手抓着杆，直视镜头；他上方另一个人穿黑色背心、卡其短裤，双腿从杆间垂下来。右边缘只切进一个穿蓝 T 恤、黑短裤的躯干。铁架后面是海面、对岸的山与城市、一条小船；右下角有几个人坐在木栈道上，影子拉得很长。

02 结构 • 靠什么站住

铁架的杆子横竖交错，把人体切成碎片——这是遮挡作为结构，而不是装饰。海平线大约在画面中部，把人与景分开。视点略低，杆子因此向上倾斜，形成轻微的仰视。

03 色彩 • 如何分区

青绿铁架与蓝色海面、蓝 T 恤构成冷色主调；肤色（深棕）是画面里面积最大的暖色；黑背心与白条纹衬衫提供明度的两极。阳光从右上方来，木栈道上的影子很长，说明是傍晚。

04 迁移 • 一条可用的规则

让人被结构切开，而不是让人站在结构前面。练习：隔着栏杆、铁网或窗格拍人，要求至少有两条杆子穿过人体，并且人还能被认出来。

05 推断 • 拍摄参数范围

低视点、贴近铁架；逆光下保留海面高光（推断）。

10

摄影集：理解长期项目的最好入口

PHOTOBOOKS & SEQUENCING

不要只看社交媒体上的单张图片。摄影集的顺序、重复出现的地点、人物与色彩，会让你看到摄影师如何建立长期叙事。

书名	年份	研究价值
Hot Light / Half-Made Worlds	1986	早期热带地区彩色作品，强光与色彩语言的形成期。
Under a Grudging Sun	1989	海地项目的重要摄影集，需结合历史与社会背景阅读。
From the Sunshine State	1996	佛罗里达项目，美国本土语境中的边缘地带。
Amazon: From the Floodplains to the Clouds	1997	亚马逊区域的地理与人文空间。
Crossings	2003	围绕边界与跨越展开，研究空间边界如何成为主题。
Istanbul: City of a Hundred Names	2007	城市历史层积、街道与文化交汇的长期观察。
The Suffering of Light	2011	三十余年彩色作品回顾，适合作为全书主线。
La Calle: Photographs from Mexico	2016	1975—2007 年墨西哥街头作品的集中呈现。
Violet Isle	2018	与 Rebecca Norris Webb 合作的古巴书，双人视角形成对话。
Dislocations	2023	艺术家书项目，观察其视觉兴趣与空间组织的延展。

三遍阅读法

第一遍快速翻阅，不停留在单张，记录重复出现的颜色、空间与主题；第二遍挑出十张，观察它们如何彼此呼应；第三遍回到单张，拆解前景、中景、背景、光线方向、人物动作与边缘。

编辑顺序

让组照在视觉上有节奏：密集画面与安静画面交替；近景与远景交替；暖色与冷色互相回应；相似动作在不同地点之间形成押韵。

三个编排练习

按颜色排序

把 20 张照片按整体色温从冷到暖排一遍，再按原来的时间顺序排一遍，比较两种叙事。

做三段节奏

挑 12 张，做成「密—疏—密」三段：前四张堆叠事件，中间四张留白，最后四张收束。

首尾同图

用同一张照片做开篇与收尾，中间放 10 张。看读者在结尾重看它时，注意力落在哪里。

11

从分析到实拍：30 天训练计划

A 30-DAY PRACTICE SYSTEM

目标不是复制 Alex Webb 的画面，而是训练你在自己的环境里建立多层空间、色彩关系与等待的能力。

第 1 周 ／ 空间感

每天选一个街角，拍 20 张只包含建筑、门洞、阴影和通道的照片。重点是前中后景与边缘管理。

第 2 周 ／ 色彩关系

每天限定两到三种颜色拍摄。记录主色、辅助色、强调色，比较大面积色块与小面积色块的作用。

第 3 周 ／ 人物与动作

选择固定机位，观察人流。练习等待人物进入亮部、门洞或背景结构中。注意手势、视线与人物之间的距离。

第 4 周 ／ 完整项目

选择一个街区或主题连续拍摄。每天 20—30 分钟，最终选出 12 张并编辑成一组，写下每张在组照中的作用。

每天拍摄后的五个问题

01 今天我观察到什么之前没注意到的光线?

02 哪一张照片有两个以上的兴趣点？它们是什么关系?

03 有没有一张照片因为前景而变得更有空间?

04 有没有照片只是颜色鲜艳，却没有清晰结构?

05 如果明天回到同一地点，我会站在哪里、等什么?

每周编辑规则

先把照片缩略图排成网格，观察色彩和空间节奏；再放大看细节。每周保留五张，不要因为「拍得辛苦」而舍不得删除。选择标准是照片是否成立，而不是拍摄过程是否困难。

12

现场清单：按下快门前的十秒钟

TEN SECONDS BEFORE THE SHUTTER

复杂街头摄影最重要的不是每张都想很多，而是逐渐把观察训练成直觉。

空间	前景是否有作用？中景是否有动作？背景是否提供信息？
边缘	四个边角有没有无意义的亮斑、切断的人体或杂乱线条？
人物	人物之间是否有视线、动作、方向或距离关系？
颜色	主色是什么？强调色是否过强？不同色块是否帮助分区？
光线	亮部是否有细节？阴影是否参与构图？光线方向是否清楚？
对焦	我预期人物会出现在哪里？当前对焦方式是否适合？
快门	主体运动速度与快门是否匹配？
背景	是否有柱子、杆子或边缘物体从人物头部穿出？
时机	是否还有一个动作、人物或车辆可能进入画面？
伦理	这张照片是否尊重被摄者与地点语境？

回家后的五项检查

先看整体：画面是否有清晰的视觉路径？再看层次：前景、中景、背景是否相互关联？检查曝光：关键高光是否溢出，暗部是否仍有必要信息？检查色彩：是否只是整体饱和，还是有层级与关系？检查组照：这张照片是否为项目增加了新信息？

出门前的三项准备

电量与存储
两块电池、两张卡。复杂现场最贵的成本是「突然没电」。

预设对焦
出门前把镜头拧到 2.5 米、光圈 f/8，机身调到 M 档或 A 档，现场只做减法。

沟通用语
想好一句当地语言的开场白。被看见、被允许，往往比「抓拍」更接近好照片。

街头拍摄的三条底线

不进入未经允许的私人空间；不把他人最脆弱的时刻当作形式练习；被要求时，当面删除并说明用途。
这三条不是法律条文，而是让你能长期在同一个街区工作的前提。

13

术语小词典

GLOSSARY

层次 / Layering
前景、中景、背景同时参与画面叙事。

负空间 / Negative space
主体周围或之间的空白区域，能平衡画面并强化关系。

超焦距 / Hyperfocal distance
在该光圈与焦距下，使景深远端延伸至无穷远的对焦距离。

色相 / Hue
颜色类别，例如红、黄、蓝、绿。

色温 / Color temperature
描述光源偏暖或偏冷的属性，常用 K 表示。

决定性瞬间 / Decisive moment
动作、形态与意义在一个瞬间高度凝聚。

前景 / Foreground
离镜头最近的一层，负责建立入口、遮挡与距离感。

三分法 / Rule of thirds
把画框横竖各三等分，用交点与线安排主体的位置。

剪影 / Silhouette
以逆光把主体压成纯暗色块，牺牲细节换取轮廓。

影调 / Tonal range
画面从最暗到最亮的分布；本书用 Z1—Z6 六个区段表示。

混合光 / Mixed lighting
同一画面里同时存在多种色温的光源。

框中框 / Frame within a frame
门、窗、拱门、围栏等形成画面内部边界。

区域对焦 / Zone focusing
预先设定对焦距离与景深范围，让主体进入清晰区间。

明度 / Luminance
颜色的亮暗程度，影响主体与背景的可读性。

饱和度 / Saturation
颜色的鲜艳程度。

高光剪切 / Highlight clipping
亮部超过记录范围，细节无法恢复。

组照编辑 / Sequencing
通过照片顺序建立节奏、主题与叙事。

视觉重量 / Visual weight
由明度、饱和度、面积与是否出现人脸共同决定的注意力分配。

引导线 / Leading line
把视线从一处带到另一处的线：道路、栏杆、阴影边、天线。

逆光 / Backlight
光源位于被摄体后方，常用于制造剪影与亮斑。

视觉锚点 / Anchor
最先被看到的小元素，通常颜色最纯或明度最高。

前景遮挡 / Foreground obstruction
用近处物体部分挡住主体，制造窥视感与层次。

14

资料来源与图像入口

SOURCES & IMAGE ACCESS

本册优先采用摄影师本人文字、Magnum、Aperture、ICP 与专业画廊资料。

Aperture — How Alex Webb Sees in Color
本人回顾黑白到彩色的转变，并列出作品地点与年份；案例 19 的图片来源。

https://aperture.org/editorial/how-alex-webb-sees-in-color/

Robert Koch Gallery — Alex Webb
本册多数作品照片的来源，作品页标注地点与年份。

https://kochgallery.com/artists/alex-webb/

Magnum Photos — Alex Webb
摄影师简介、项目与作品入口。

https://www.magnumphotos.com/photographer/alex-webb/

Aperture — La Calle
墨西哥长期项目的时间跨度、地理范围与主题。

https://aperture.org/exhibition/alex-webb-la-calle/

International Center of Photography
生平、职业经历与档案资料。

https://www.icp.org/browse/archive/constituents/alex-webb

LensCulture — Redefining Street Photography
Alex 与 Rebecca Norris Webb 关于光线与实践的访谈。

https://www.lensculture.com/articles/rebecca-norris-and-alex-webb-redefining-street-photography-with-alex-and-rebecca-norris-webb

Etherton Gallery — Alex Webb
边境与海地作品的作品信息与图像入口。

https://ethertongallery.com/artists/alex-webb/

图像版权：Alex Webb 的摄影作品版权归摄影师及相关权利方所有。本册为个人学习与研究用途的版本，不提供未经授权的高清原图打包下载；如需用于出版、展览或商业用途，请通过 Magnum Photos 或代理画廊取得授权。

这一版是怎么做出来的

版式
A4，页边 18mm，正文双栏 84mm，正文思源宋体 9.4/16.4，图注与标签用思源黑体。

分析板
Pillow 与 NumPy 计算色板（中位切分）、六区影调（相对亮度）与边缘密度，按 300dpi 渲染后置入。

图片
从各来源作品页下载原图，等比置入，不做二次裁切；每页页脚标注该张的来源。

当你不再刻意寻找「Webb 式色彩」，

却开始自然注意到光线如何切割空间、

人物如何进入背景、颜色如何在街道中形成关系时，

学习才真正开始。

WALK ／ WATCH ／ WAIT ／ RETURN

THE STREET IS NEVER THE SAME TWICE

END