

捕捉光线

[英] 彼得·沃森 著

灵感闪现的风光摄影创作解密

侧光凸显了峡谷怪石嶙峋的山体表面。

光线柔和得足以让高光部分和阴影部分的细节都得以保留。

蜿蜒的河流衬托出景观的规模，有助于强调距离感。

捕捉光线

[英] 彼得·沃森 著

灵感闪现的风光摄影创作解密

侧光凸显了峡谷怪石嶙峋的山体表面。

光线柔和得足以让高光部分和阴影部分的细节都得以保留。

蜿蜒的河流衬托出景观的规模，有助于强调距离感。

捕捉光线

灵感闪现的风光摄影创作解密

[英] 彼得·沃森 著

陈刚 金荔 许维腾 顾晔 译

全国百佳图书出版单位

国家一级资质出版企业

Capturing the Light

Reprinted as paperback in 2008

Text and photographs © Peter Watson 2005

in the Work © Photographers' Institute Press and GMC Publications Limited, 2005

This translation of *Capturing the Light* is published by arrangement with Photographers' Institute Press, an imprint of Guild of Master Craftsman Publications Ltd.

Simplified Chinese translation © Zhejiang Photographic Press 2010

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2009-102号

图书在版编目 (C I P) 数据

捕捉光线 / (英) 沃森(Watson, P.)著; 陈刚等译.
—杭州: 浙江摄影出版社, 2010.3
ISBN 978-7-80686-853-9

I. ①捕… II. ①沃… ②陈… III. ①数字照相机—
摄影技术—基本知识 ②风光摄影—摄影技术 IV. ①TB86
②J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 051292号

捕捉光线

[英] 彼得·沃森 著

陈刚 金荔 许维腾 顾晔 译

译审: 陈刚

责任编辑: 杨秋林

封面设计: 黄业成

浙江摄影出版社出版发行

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787×1092 1/12

印张: 15½

版次: 2010年3月第1版

印次: 2010年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80686-853-9

定价: 78.00元

致 谢

我衷心感谢好友格里、马吉和露西，我在澳大利亚期间，得到他们的盛情款待和热心相助（格里，我把第147页的照片献给你）。我还要感谢Photo Craft的约翰·博特金，我在美国期间，他给予了热情接待，对我帮助很大；还有Click Photo Lab的李和约翰、EOPotos的欧力·杜加丁（特别谢谢你的葡萄酒！）。最后，我还要感谢我的出版商，摄影师学院出版社（The Photographers' Institute Press）。特别感谢多米尼克·佩奇，他对本书贡献卓著，我们合作得很愉快。

目 录

▶	导 言	9
▶	第一章 理解光线与色彩	11
▶	第二章 景物要素	51
▶	第三章 滤光镜的创意用法	87
▶	第四章 摄影师的眼光	111
▶	第五章 正确之道	145
▶	结 语 拥抱未来	182
	附 录 摄影器材网址	184

斯特兰拉尔附近，苏格兰邓弗里斯

夕阳的余晖，明明灭灭，拂照大地。这是值得品味的时刻，也是我们要捕捉的光线。

照相机：Tachihara 4×5 (in) (12cm×6cm画幅后背)

镜头：Super-Angulon 90mm (广角)

胶片：富士Provia 100

曝光：f/22，1秒

候光时间：即时

导 言

我经常自问，为什么风光在我眼里是如此的魅力无边？是什么让我心醉神迷？到何时我才会厌倦它的万种风情？是什么？在何时？为什么？这些问题在我的脑海中萦绕着，无法解答。但是我想，像其他视觉艺术家一样，我寻求表达的自由。不过，也许我追寻的还不止这些。也许激励我前进的是挑战。追逐的快感让我如获至宝。我渴望体验这样的时刻：“我找到了！我把风光拍下来了！”这就是风光带给我的惊喜，它让形形色色的艺术家欲罢不能。

回顾我最难忘的经历，我意识到，它们都有共同的特质。我的“我找到了”的时刻就是成功捕捉光线的时刻。当光线、景物和摄影者三者成功结合，瞬息万变的美景就得以捕捉并保留，这一刻稍纵即逝。这是摄影者和风光之间协调进展的产物，正是这种关系催生了真正的与众不同的影像。

这并非关乎技术，技术能力只是我们拍摄照片的基础。摄影，和其他艺术形式一样，必须让人心动，使人痴迷。热爱风光的摄影师可以感受到影像在他们血管里流动，他们的体验远远不止是一次简单的、物理的曝光。风光抓住了他们敏锐的心；而他们，捕捉了光线。

第一章

理解光线与色彩

格拉辛顿附近，
英格兰北约克郡

山丘陡峭，大地起伏，我得以有机会观察、等待，然后选择拍摄的时刻。此时朝阳初升，照耀着画面中间的山丘和谷仓。时机至关重要：30分钟以后，整片景物都沐浴在阳光下，以致于失去了原有的形态和深度。

照相机：Tachihara 4×5 (in)
镜头：Super-Angulon 90mm (广角)
滤光镜：偏振镜（完全偏振）
胶片：富士Provia 100
曝光：f/22，1/2秒
候光时间：1小时

人们说，情人眼里出西施。此言不虚，因为没有一件艺术作品能得到所有人的青睐。对美学特质的评判总是带有主观色彩，是好是坏，是正确还是错误，人们众说纷纭，莫衷一是；但尽管如此，那些享有很高声望的艺术家的作品仍然有着共同的特质——冲击力，正是这种特质使他们的作品卓尔不群。他们的艺术让人印象深刻，能与人交流、对话，产生共鸣。也许这是唯一适用的规则：为了赢得追随者，艺术必须要有冲击力。那么，作为风光摄影师，我们又如何才能获得这种难以捉摸的特质呢？

为了回答这个问题，我回顾了近几个世纪蓬勃发展的绘画艺术。我特别考察了伦勃朗的作品，他对光线的传神表达使画作引人入胜。他的作品曾经是，而且一直是，属于别开生面的一类。四百年之后，情况依然如此。这就说明了，光线一直是构建独树一帜的视觉艺术作品的基石。

在风光摄影领域，光线至关重要。我们栖身的大地充溢着光线。光线变幻不定；它的性质、强弱、方向以及颜色，都左右着户外摄影师的思维和行为。我们必须学会理解它、欣赏它，并预估它的瞬息万变。最重要的是，我们必须学会聪明地利用它。摄影者必须向我们的先人那样，学会成为驾驭光线的大师。

光线的力量

每处风景都是独一无二的。有些风景恢弘壮阔，而有些则幽趣横生。约克郡谷地无疑属于后者。

这片大地遍布着农场、山丘、山谷和牧场。对摄影师来说，这里蕴藏着无穷的机会。反复无常的光线和天气也许让人沮丧，但是它们也让这里的景色变化无穷。只要耐心等待、仔细观察，你就能捕捉到光线掠过山丘与山谷的瞬间，有所斩获。

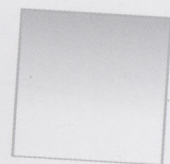
那天，我花了几个小时，只是观察、等待，阳光、阵雨和云彩交替出现，掠过沃夫德尔山谷。光线时而柔和，时而强烈，而天空忽而平淡，忽而绚丽。但是，即使整体状况不错，我还是不满意。问题在于光线的方向。当时我面朝北向的凯特尔韦尔，太阳在我身后，这意味着光线照射着山谷的正面。我感觉这样大片的风景用侧

光拍摄比较好，所以我打算次日清晨故地重游，如果天公作美，那太阳就会处于我右方较低的位置。

破晓时分，村庄上空烟雾迷蒙。天空灰暗而阴沉，但是时机正好。大约一个小时之后，晨雾渐消，阳光开始从破碎的云层中穿透。情况比预期的要好，晨曦在谷地蔓延，给景物平添了质感、色彩和形态。尤值得一提的是，低角度斜射的阳光使前景格外突出。原本平淡无奇的这片草场，转而成为一种层次丰富、色调精妙的场景。

我觉得这张照片生动地展示了约克郡谷地的特色。不过，其拍摄这张照片让我意识到，无论风景多么壮观，最终主宰一切的却是光线。这个念头始终伴随着我。

低角度斜射的光线凸显了树丛的形态和深度，还丰富了田野的质感。

一块1级(0.3)的中灰渐变滤光镜，仅用来压暗天空。

凯特尔韦尔，英格兰约克郡沃夫德尔谷地

照相机：Tachihara 4×5 (in)

镜头：Super-Angulon 90mm (广角)

胶片：富士Provia 100

曝光： $f/27$ (有时显示为 $f/22\frac{1}{2}$)， $1/2$ 秒

候光时间：1.5小时

平衡的色彩

我通常一年去康沃尔三次，最喜欢在10月、11月、2月和3月去那里。我避开12月和1月，因为那时的白天对摄影来说太短了；我也不选4月到9月去那里，因为那时不适合拍摄人迹罕至的海滩（尽管黎明时摄影可以带给你渴望的孤寂感——如果你不介意和海鸥，还有偶尔露面的海豹分享这一时刻）。

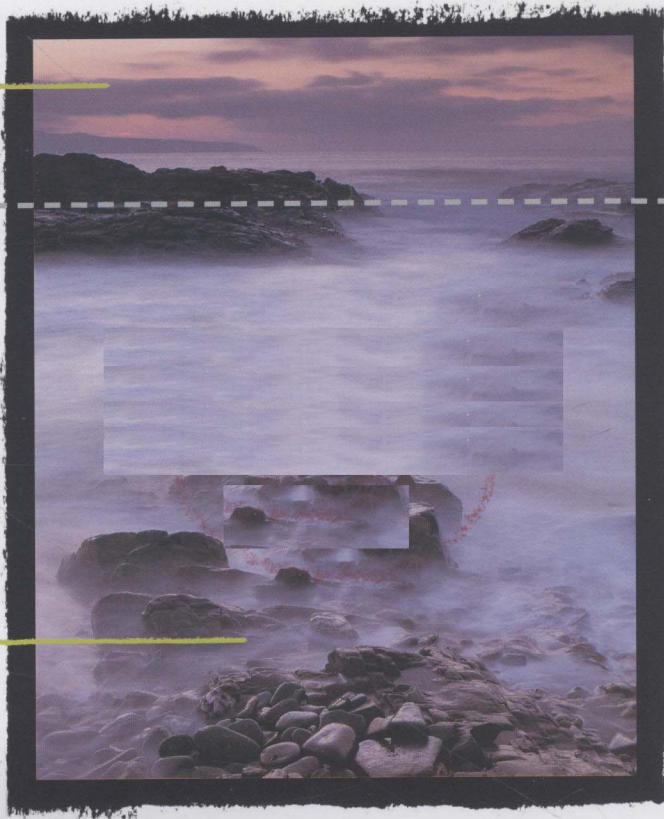
这张照片摄于10月初的圣艾夫斯湾。当时夕阳薄暮，时间是下午6点30分——惬意而优雅的时刻。拍摄行动是提前筹划好的，我查询了潮汐时刻表，安排好一周的行程，能与晚间的涨潮邂逅。岩石堆叠，波涛拍岸，映衬在黎明或黄昏时分绚烂的天空背景上，魅力无限。每天，我都穿行在乱石海滩上，眼观日出日落、潮退潮涨。

那一周的情形开始并不理想：海面笼罩着灰云，天空黯然失色，而我需要绚丽的色彩来吸引观者的目光进入画面，然后再将其引向地平线。幸运的是，天气渐渐转好，在进行第四次尝试的时候，我终于等到了好运气。情况堪称完美，因为除了远处的烟云，天空一片澄净。于是，太阳升起几分钟之后，橙光四射（这种情况通常只是碰巧出现，所以不要太早离开，否则你可能错过最美的一刻）。天空的暖色与前景岩石的蓝灰色之间的对比相得益彰，这是至关重要的。对于主体而言，这些色彩平衡了画面的结构，既没有喧宾夺主，也没有带来干扰。

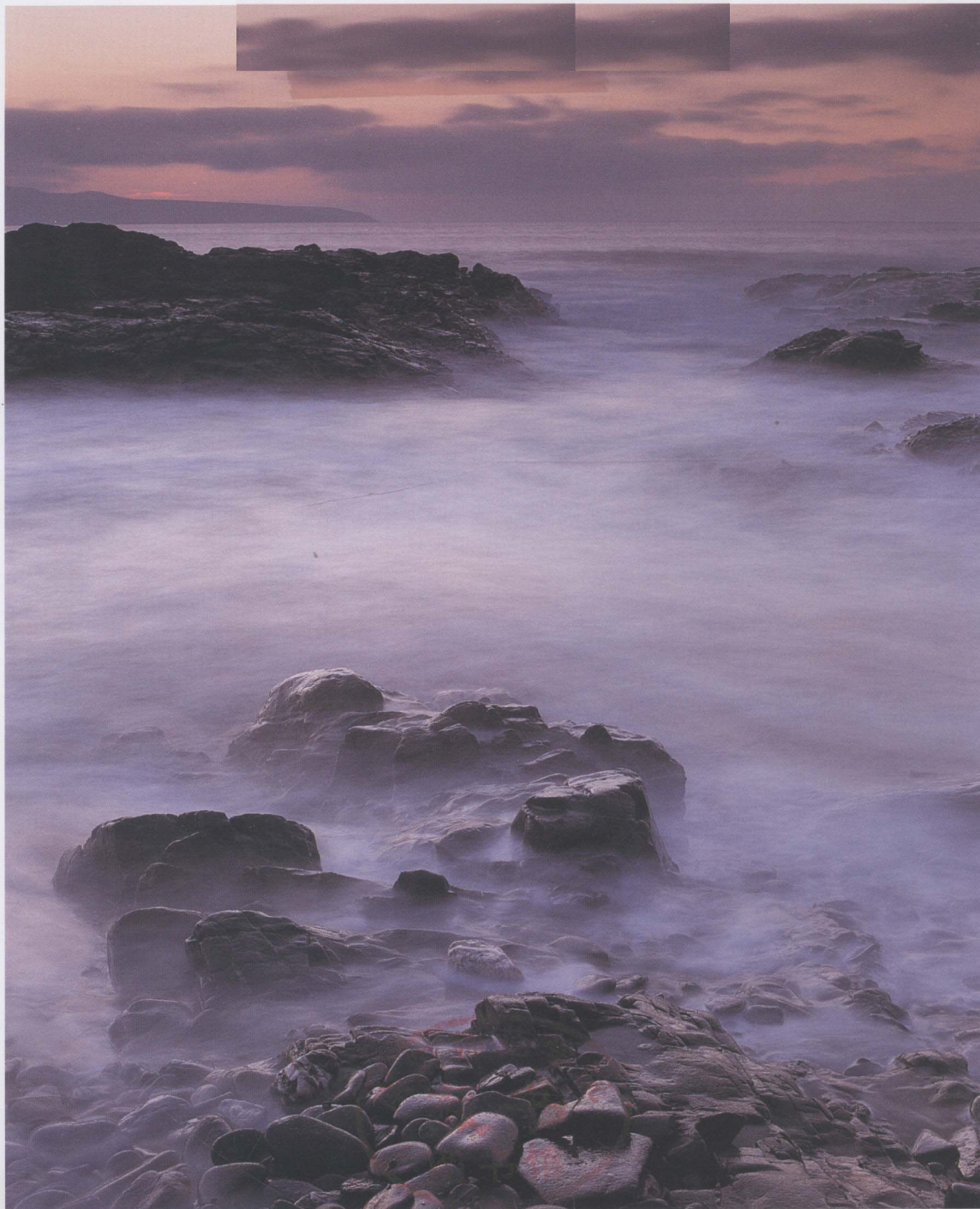
这张照片的关键是让各种要素平衡地呈现。色彩太多会把观者视线从画面前景和中间区域引出去，而色彩太少又会让画面显得单调乏味。

画面上部被天空的暖色调所加强，从而平衡了有力度的前景。

长时间的曝光柔化了潮水的动势，并让前景中的石块显得灵妙超凡。

一块1级(0.3)的中灰渐变滤光镜，防止了天空曝光过度。

圣艾夫斯湾，英格兰康沃尔郡

照相机：玛米亚 RB67

镜头：玛米亚 50mm (广角)

胶片：富士Provia 100

曝光：f/32，6秒

候光时间：30分钟

构建简洁的形态

茂盛的英格兰果园赏心悦目。也许你以为这片小园地隐于腹地，事实上它紧邻莱姆斯特以南的一处繁华路段。我走近的时候，它像灯塔一样夺目，我不禁驻足一探究竟。

园地里色彩洋溢。事实上，色彩太过浓烈，如果把它整个拍下来，那么观众要解读的信息就太多了。要使照片拍摄成功，画面必须消减至一种简洁的形态。我考虑了几种方案，最终决定围绕着园地中央的一棵树来构建画面。

果园比照片中看起来的要小得多。我使用广角镜头在较近的距离拍摄，借以强调前景。这样做的结果是拉长了园地的视觉长度。

背景中的树林离照相机的距离比照片中看起来要近得多，中间的那棵树亦是如此。场景的“延伸”开拓了空间，又显得简洁。野花点点，色彩斑斓，充溢画面，和树林浑然一体。中间最大的树干是焦点，它降低了照片的重心，使画面完整。

我想评说的另一个特征是阴影的表现。我通常用散射光拍这类照片，但这一次，由于缺乏高光部分，照片显得有些平。我选择了更强烈、更鲜明的光线。尽管它制造了阴影，却没有分散注意力，这一点颇为有趣。这可能是因为两片主要的阴影分别位于画面的两侧，位置相近，于是它们互相平衡，使画面的结构颇为均衡。

位于中心的树木营造了画面的对称感。

阴影提供了一种自然的边界，将观者视线引向远处的树林。