

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

乔·麦克纳利
JOE MCNALLY

雕刻 光线

Sketching Light

AN ILLUSTRATED TOUR OF THE POSSIBILITIES OF FLASH

小型闪光灯的超极限应用

[美] 乔·麦克纳利 著 王雷 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

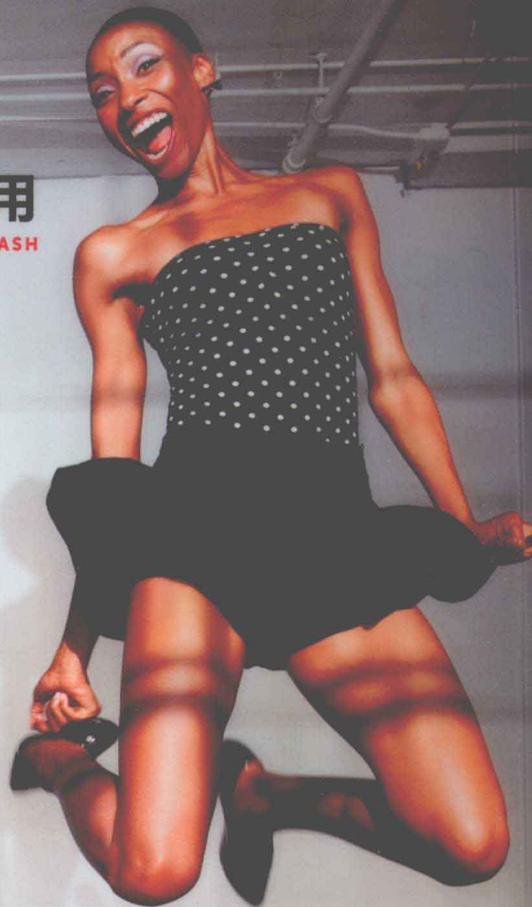
Sketching Light 雕刻光线 小型闪光灯的超极限应用

AN ILLUSTRATED TOUR OF THE POSSIBILITIES OF FLASH

自上一本畅销经典著作《热靴日记——小型闪光灯的创造性应用》以来，乔·麦克纳利一直没有停止用照片讲故事。在他拍摄的画面中，伴随着变化多端的用光手法，表现出丰富的对比、细节、动感、乐趣、凄美以及神秘感。在本书中，老乔透过一张张照片，带领你探讨他在这几十张作品中所用的布光招式。除此之外，他还带你了解他拍摄照片时创造灯光的方式，帮助你在实战中获得灵感。

老乔以小闪光灯为主要光源，在本书中，他先示范了基本的布光技术、灯光配件，以及单灯布光法，然后再深入探讨每一张照片、闪光灯技术，以及许多布光风格及手法。老乔还放上了布光创意过程的画面以及拍摄幕后实况，并手绘详细的灯位图、闪光灯功率设定、光圈与快门。

当然，只懂得技术是无法创作出伟大作品的。在本书每一个摄影实战中，老乔兼顾创意与技术，揭露他是怎样亲近被拍者，如何运用布光技术，如何获得创意和灵感的。本书笔法诙谐幽默，富含各种多年来靠着细心、热情与执着，在实战中积累下来的宝贵经验与真知灼见。

New
Riders

VOICES THAT MATTER™

分类建议：艺术 / 摄影

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

乔·麦克纳利
JOE MCNALLY

ISBN 978-7-115-30961-7

9 787115 309617 >

ISBN 978-7-115-30961-7

定价：138.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

雕刻光线：小型闪光灯的超极限应用 / (美) 麦克纳利著；王雷译. — 北京：人民邮电出版社，2013.5
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-30961-7

I. ①雕… II. ①麦… ②王… III. ①闪光灯—摄影
照明 IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第034541号

版权声明

Joe McNally: Sketching Light: An Illustrated Tour of the Possibilities of Flash
ISBN: 978-0-321-70090-2

Copyright © 2012 by Joe McNally Photography.

All photography © Joe McNally Photography except production pictures and product shots,
which are by Michael Cali, Drew Gurian, Will Foster, and Lynda Peckham except where noted.
Authorized translation from the English language edition published by New Riders Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国New Riders Press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。

世界顶级摄影大师

雕刻光线—小型闪光灯的超极限应用

-
- ◆ 著 [美] 乔·麦克纳利
译 王雷
责任编辑 李际
执行编辑 陈伟斯
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 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：21.4
字数：716千字 2013年5月第1版
印数：1-6000册 2013年5月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2010-6566号

ISBN 978-7-115-30961-7

定价：138.00元

读者服务热线：(010)67132786 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

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

雕刻 光线

Sketching Light

AN ILLUSTRATED TOUR OF THE POSSIBILITIES OF FLASH

小型闪光灯的超极限应用

[美] 乔·麦克纳利 著 王雷 译

New
Riders

乔·麦克纳利
JOE MCNALLY

人民邮电出版社
北京

内容提要

本书是世界著名摄影大师乔·麦克纳利继2008年大红大紫的作品《瞬间的背后》与2010年的作品《热靴日记》之后推出的又一部力作。作者除了在本书中带领读者探索热靴闪光灯在摄影中的应用外，还通过对大量经典案例的详尽解析，让读者更好地理解闪光灯的创意发挥。

作者在本书中大量展示了最新的摄影作品，这些精彩绝伦的作品都是他的用光杰作，堪称用光的典范。他从最简单的单灯应用出发，逐步扩展到双灯、多灯，以他亲身拍摄的杂志或商业图片的经验和感悟，深入浅出地向读者展现了闪光灯摄影的多彩世界。

无论您有多少摄影经验，您都能从本书中学到以前难以想象的摄影技巧，并在实战中领略到一名职业摄影师既有趣又迷人的一面。

作为一名职业摄影师，每天惊涛骇浪、风云变幻，
Annie是我心灵的港湾，带给我光明和温暖。
一贯如此，直到永远……

写在前面的话

经过长时间的准备，本书终于能够与大家见面。首先请允许我向广大读者致以诚挚的谢意，感谢你们对本书报以厚望，并给予极大的耐心。公事繁忙加上俗务缠身，让本书的写作一拖再拖。再加上本人愚钝，面对层出不穷的高科技难免丈二和尚，需以时日方才完全消化吸收。

想要兼容并包实属不易，因为各种新玩意日新月异，但我确实为它们中的一些付出了等待，比如最新的无线 TTL 闪光系统。这些新技术日臻成熟，并且可以预见必将为拍摄带来更大的便利。我倒要看看哪些新玩意儿真正能搞出一番名堂。

最重要的是，我一直为自己能走上摄影师的道路而心存感激。各种技术日新月异，逆水行舟不进则退，只有不断学习、不断进步，才能牢牢抓住观众的眼球，有力地展现摄影师所要表达的意图。我们坚守亘古不变的优良传统，从人类历史的开端就从未改变。那些在岩壁上作画的人类先祖——他们所做的一切与今天我们所专注的像素与光影的游戏，又有什么不同？要我说根本没有任何区别。他们在历史上留下自己的足迹，向后人讲述他们那个时代、他们生活中的故事。借助描绘于粗糙岩壁上的古老颜料，他们在述说一个再简单不过的道理：请记住我们。

我们也在做同样的事情。只是我们的方式更加迅捷、常见，使用的工具也更复杂。多亏这些种类繁多的工具帮了我大忙。

作为多年来我选择的相机系统，尼康公司创造了用于影像创作的卓越科技。佳能公司亦如此。我要同时感谢这两个厂商，这缘于它们之间多年以来的相互促进。谁是受益者？当然是我们——摄影师。接下来要感谢的是曼富图（Manfrotto）、爱玲珑（Elinchrom）、Lastolite、LumiQuest 以及普威（PocketWizard）公司，还有苹果（Apple）、保富图（Profoto）、Nik 以及卡塔（Kata）公司，还要感谢雷克沙（Lexar）、和冠（Wacom）、ThinkTank、Westcott 以及爱普生（Epson）公司。总之，向所有致力于研发摄影器材，不断推出更有竞争力的器材与附件产品的厂商们，致以崇高的敬意。正是因为这些厂商的不懈努力，才让奔波在外的摄影师工作得更加轻松，更有价值，并创作出更多佳作。时至今日涌现出的许多惊人之作，在短短几年时间

还是无法实现的。当今最富魅力与冒险精神的平面影像领域，更是与技术 and 创新息息相关。更棒的创作工具能为想象力插上翅膀，从而成就更棒的摄影作品。

在本书中，我提及了许多这样的工具。之所以提及，是因为我在使用这些工具——就这么简单；而我之所以使用它们，是因为它们可以为我所用。

此前已经有读者指出，甚至抱怨我在小型闪光灯领域只介绍尼康闪光灯。好吧，我承认。

原因如下。我用的就是尼康闪光灯，我在拍摄现场使用尼康器材的经验有近40年。我曾经以各种手法运用闪光灯进行拍摄，亲眼目睹了一次次成功与失败。我相信其他人不管选择任何一个品牌的相机系统，都会跟我一样，经历一次次成功的喜悦和失败的沮丧。关键在于，我有资格介绍这样一款系列产品。我已经对它产生了依赖，我清楚它的工作原理，并且自信能在现场解决各种可能遇到的问题。

感谢 Syl Arena，他的书写得很棒，能帮助我使用佳能闪光灯完成工作。我现在立刻就能走到外面，用佳能闪光灯进行拍摄。之所以没有在本书中介绍佳能产品，是因为我觉得自己还不够格。我从没在拍摄一线使用过佳能的闪光灯，万一出点什么问题可就不是碰运气的事儿了。我对使用佳能闪光灯的经验还十分欠缺，无法带给读者足够详尽的使用报告，而真正有价值的建议必须源自日复一日地反复实践。理由很简单，仅仅阅读说明书并正常使用器材，不代表就能够与别人讨论甚至向别人教授相关的知识和技能。所以我还是省省吧。

再多说一句，既然本书中涉及大量基础知识和技巧以及有关器材的讨论，那么这些探讨——一个个故事，一张张照片——强调的都是对光线的运用，而光的来源相对不那么重要。大型闪光灯、小型闪光灯、控光附件、灯架、设置、凝胶滤光片等，都在本书的讨论范围内。但本书最为核心的主旨在于，如何利用所有这些工具来诉说，来描绘，来传递信息。即如何把这些冰冷的器械熔于一炉，创造出简练、优雅、恰到好处的用光，并在适当的时候投射到那个适当的主体上。

许多人为本书的面世提供了无私的帮助。衷心感谢所有莅临我的工作室和讲座后，以极大的热情投入到自己摄影创作中的听众们。感谢那些在幕后为我的讲

座拍摄产品照片的好心人。本书选用了其中部分照片，可为读者参考相关信息提供帮助。所有的模特们都非常出色，他们的耐心、职业精神、表现力以及献身精神非常令人钦佩。

还必须感谢 Ted Waitt 以及 Peachpi 的全明星阵容。我把大家折腾得团团转，特别是 Ted。但他依然能够泰然处之，并总是表现出一名优秀编辑的水准——掷地有声，运筹帷幄，有求必应，总是能把可能发生的诸如“那本书到底哪儿去啦？！”的争吵（也可能是我想多了）化解于无形之中。

既然提到全明星，那一定得感谢我工作室的伙计们。Lynn DeMastro 是位称职的舵手（把 McNally 团队说成是一艘船简直算是高抬了，有时候我们的团队更像是一艘正在漏水的小舢板），但不管怎么说，Lynn 仍然是我们事业的心脏、灵魂和精神支柱。睿智的 Drew Gurian、Mike Cali、Lynda Peckham、Mike Grippi 还有 Karen Lenz 不仅发挥出他们在视觉领域的专业技能，更贡献着他们的智慧、领导力以及团队精神。

Harry Drummer、Jeff Snyder、Monica Cipnic 以及 Adorama 影像器材店的家伙们，一直在默默地支持着我们，他们都是非常好的合作伙伴。我的兄弟——尼康公司的 Mike Corrado 和 Lindsay Silerman，也帮了我很大的忙。他们的同事 Trudy Kraljic 总是能够排除万难，最终把事情搞定。Bill Pekala 总是为所有摄影师带来有力的支援，而雷克沙（Lexar）公司的 Jeff Cable 总是全心全意地支持每一位摄影师（本书中所有数字照片均使用雷克沙（Lexar）存储卡拍摄）。RC Concepcion 在所有领域都才华横溢，我们的友谊同样深厚。

同样，Lastolite 公司极富创新性的团队认真听取了摄影师来自拍摄现场的反馈。事实上我还帮他们设计了几款控光附件呢！我感觉自己就像是一位有着 30 年球龄的高尔夫球手，最后终于有人请他设计一条球道。这感觉很酷。

不论在美国还是全世界，曼富图（Manfrotto）公司都在为工作室与外景应用提供极具创造性的解决方案。对于所有追求极致影像输出的摄影师们，Dano Steinhardt 扮演了桥梁的角色，而 Moose Peerson 教会我如何透过镜头去拥抱大自然。

Bill Douthitt是我亲爱的朋友、特立独行的编辑、冲劲十足的搭档，在过去的25年间我们合作过10个《国家地理》专题，时至今日依然默契。

我用相机和镜头来讲述故事已有多多年，但Scott Kelby才是那个帮我打开写作之门的人，而在此之前除了用双眼透过相机去观察以外，我从未想到可以用书籍来表达自己的感受。Scott是一位出色的作者，也是一名出色的摄影师。几年前的一天，他只是简单地说了一句话：“你应该写一本书。”他不仅鼓励我写作，还从一位编辑的角度传授给我许多重要的技巧。这些中肯的建议正是我所急需，且弥足珍贵的。直到今天，在本书的写作过程中，他的教诲仍然回荡在我耳边。

最后，也是最重要的，我要感谢那些摄影界的前辈。过去的摄影师用相比今天来讲要简陋得多的器材，投身于拍摄之中，并创作出许多精彩的影像故事。他们的作品是我记忆的宝库。乔

目录

长话短说，先露两手·····	16
更多的控光工具·····	39
● 乔说乔有理 勇敢说“不”·····	48
北欧之光·····	57
但接下来，我就再也坚持不住了·····	87
单灯、单窗、单间·····	98
磨砂玻璃和脏脏的窗·····	111
一堆 ABC·····	117
创造一面光之墙·····	125
让光线跃动····· 还有其他课程·····	138
大型闪光灯、小型闪光灯，放得远远的·····	146
● 乔说乔有理 新闻闪光·····	153
来点阳光，让裙角飞扬！·····	160
用光线装点桌面·····	166
用两只小型闪光灯拍摄个性肖像·····	178
工业之光·····	185
寻找面孔·····	190
● 乔说乔有理 怎样才能被《生活》杂志开除·····	202
小闪光，大光线·····	213
高速闪光之美·····	219
靠墙站好·····	231

● 乔说乔有理 我以为灯光将会点亮·····	240
无线 TTL 引闪·····	246
光线的形状·····	258
一个关于一张面孔两种照明方式的传说·····	267
● 乔说乔有理 Mamie 与 Barbara——生动的一课·····	278
醋酸时代的宝贵课程·····	282
在大峡谷边缘发现一张照片·····	297
有时候，主光来自身后·····	303
● 乔说乔有理 别把摄影师惹毛了·····	311
与 D 一起共事·····	317
以光作为令人惊叹的中心点·····	329
单灯，单影·····	340
看起来很难，但其实不然·····	347
● 乔说乔有理 闪光也疯狂·····	355
老乔与老乔·····	367
女士、光线、一点好运气·····	376
把风照亮·····	384
更多的 Wilma·····	391
看起来很难，也确实如此·····	405
尼康 SB-910 闪光灯新鲜到货·····	415

超越极限

本书封面的关键词并不是“闪光”，甚至不是“光线”，而是“超越极限”。原因就在于，超越极限就是本书所探讨的核心内容。不是关于已经存在的那些照片，而是关于通过对用光的不断探索和实践，将来能够创造出什么，而非照片本身。希望本书提供的照片和文字，能够抛砖引玉，激发出更多的实践创作灵感超越小型闪光灯的性能限制，拍出精彩作品。

本书涉及大量的基础信息，包括照片、草图、现场照片、注释以及元数据。在大部分实例中，我毫无保留地介绍了每次实际拍摄中可能包含的一切信息。本书还破天荒地介绍了如何使用一只或两只闪光灯，或者数只作为同一光源的灯来进行摄影创作。我根据本书各章节的标题快速梳理了一遍，粗算下来本书探讨的照片中，大约85张是用单灯拍摄的，另外差不多15张是用双灯、三灯或将一组数只闪光灯设置成作为同一光源统一拍摄的。

我说的“破天荒”并不是因为使用简单的照明和装备拍摄出漂亮的照片是不可能实现的，而是因为我一直以来的“名声”。我猜我本身略微偏技术流一点，也许大家眼中的我一贯热衷于搞一大堆闪光灯，干活儿的时候身边跟着一大堆助手。可能确实有人会认为，只要是在我的工作室里干活儿就一定是一大阵仗，甚至让人依稀想起电影《指环王》中的战争场景。坦白说，实际上可真不是这样。

在工作的时候，现场通常只有我和一名助理，以及为数不多的一些器材——几只不同型号的灯架与闪光灯。有时候就只有我、一只摄影包和一对闪光灯。前不久我写了一本书名为《瞬间的背后》（人民邮电出版社），得到了大多数读者的喜爱，书中有一些总结性的语言，例如，“您也可以做到，只要您有17个助理和200只闪光灯！”有位尊敬的先生甚至在评价中写道，这本书是关于“如何使用价值10000美元的闪光灯！”

我脸色发白，开始反思。天啊，是我夸大其词了吗？我真的这样做了吗？难道我给人留下的印象就是带领着人手一只闪光灯的兽人军团，征服整个现实世界，为了压暗太阳光而发出的闪光功率强大到每按一次快门，将导致整个东海岸的电灯都变得昏暗？

抱着谨慎的态度，我回到书中开始计数。

在《瞬间的背后》那本书中，一共有126张照片，其中47张使用现场自然光

拍摄，46张使用单灯拍摄，12张使用双灯拍摄，剩下的21张用到了3只或更多的灯。

呼！我松了口气！看来在那本书中，发挥作用的显然不是灯的数量，而是照片看上去的效果给人用大量闪光灯共同照明的错觉。关于灯光功率与闪光灯数量的问题在我的另一本书《热靴日记》（人民邮电出版社）中再次出现，而实际上该书中有100多页的内容属于使用一只闪光灯进行拍摄的解决方案。我猜，就像 Clint Eastwood 在电影《不法之徒迈·韦尔斯》里面说过的那样：“有时候麻烦总是如影随形”。

这就是为什么“可能性”这个词对于描述本书起到如此重要的作用。这不是用一两盏灯或不管多少盏灯的问题，不是用大型闪光灯或便携闪光灯的问题，而是关于光线的运用——用光线来讲述，适应光线，征服光线，塑造光线的形状。简而言之，就是用光来讲故事。一直以来，用光仍然是所有摄影师的共同语言，四海皆准。而正如所有人共识的那样，一个好的故事无关乎字数的多少。

本书亦非关于每次曝光背后用到的参数，尽管每张照片的拍摄确实与大量不同的参数设置息息相关。书中揭露了全部元数据，并配有图片展示拍摄时的设定、距离、器材、控光附件以及相机。另外，本书还给出了许多素描图，通过图解描述布光场景，作为对文字讲解的补充，图中还给出了许多现场拍摄的小窍门与注意事项。这样一来，本书就尽可能详尽地介绍了“如何”创作一幅照片。

自卖自夸一下。关于摄影创作的技巧和方法真是不胜枚举。技术应该永远为摄影师服务，而摄影固有的语言是通过大量的数据和符号来表达的——f值、快门速度、3:1的光比。数码时代的全面来临让这种状况进一步加剧——菜单设置、选项、子选项、箭头与标尺；手中的相机布满了各种按钮——拨盘、开关、拨杆……所有这些似乎都会对最终的计算产生影响，过去释放一次快门的成品是一张照片，现在则是一个数字文件。

所有的一切听起来都那么枯燥、困难，而且说实话，很无聊。对我来说，这些参数无异于照片拍摄的禁药。计算这些参数的烦琐过程就好比解一道数学题，其受欢迎程度也可想而知了吧。我曾无数次诅咒这样纯技术性的过程！有时我甚

“一直以来，用光仍然是所有摄影师的共同语言，四海皆准。”

“这便是本书的灵魂所在，即探索为何要这样做。”

至感觉手中的相机像是一把顺畅灵敏的算盘。即便是现在，在经历了这么多年死盯着取景器的经历之后，我仍会问自己：我到底是怎么让这台机器工作的？如果我将曝光补偿设为机身-2/3挡、闪光灯+2挡，效果会好吗？所有这些参数最终能够得到一张漂亮的照片吗？

然而也仅仅是有时如此。其他时候，则是摄影固有的反复无常与多变性占据了上风，一切数学计算和逻辑判断都成了浮云。你站在那里，面对一个完全未知的影像领域束手无策，没有书本也没有说明书可以提供任何指导，而你无从判断正确与否，难辨是非，甚至不确定到底该设置多大的光圈值，而从里到外这一切混乱的最终结果……却是一张非常棒的照片。

不妨换个角度来看。想象手中的高速相机是一部F1方程式赛车。金钱、赞助商、浮华、科技、发动机转速、高辛烷值汽油、领奖台上喷洒的香槟……一切的一切全部掌握在手握方向盘的双手之中。勇气与悟性兼备的车手非常清楚，何时该小心跟随等待时机，何时一蹴而就完成超越。

在摄影领域也是同样的道理。就像我说的，怎样才能拍得更好这个命题永远伴随着我们，就像多年来身边喋喋不休的损友一样。各种参数必须牢记在心，过硬的技术是得到好照片的基石，而随着知识的不断积累，你将越来越有信心去挑战极限从而获得精美的摄影作品。但是，“如何拍”必须坚定不移地为“为什么拍”服务。为什么要那样拍？为什么要用大型闪光灯而不用便携式闪光灯？为什么要花时间为背景布光？这个专题更适合“打一枪换一个地方”的外景实战，还是应该把一切要素拖进工作室，力求达到每个细微之处的完美？

因此，尽管给出了每次拍摄时的详细参数，但我必须明确地告诉你，在每一次拍摄的冒险（与意外——相信我，确实会碰到）过程中，我的参数设置是没法直接拿去为你所用的。摄影是一件随机性很强的工作，对于不同的面庞，利用不同的设定，工作方式也会随之改变。如果墨守成规，把固有的技术或计算方式拿过来生搬硬套，将是徒劳的。但是，只有一样东西永远不变，能够永驻摄影师的心灵与意识深处，那就是执着地为“为什么”这个绝对重要的问题寻求答案。

这才是本书的真正核心与灵魂所在。为什么要用某种方式拍摄一张照片？为

什么首先要把相机放在眼前？当做出用眼睛透过镜头取景这样奇异而大胆的动作时，背后是所有高科技解决方案在搞定一切，把摄影师想要阐释的眼前所见的整个世界浓缩在一幅单一的、二维的矩形画框之中。摄影师要表达的可能是对某种人文事件的好奇或同情，对一张面孔或某个地方产生的兴趣，希望讲述一个故事，或者应客户的要求上门拍摄。不管拍摄动机是什么，各种参数的设定必须能满足拍摄的需要。

当然，输入相机的每一个参数都将对照片的讲述方式产生巨大的潜在影响，这是毫无疑问的。我在整本书中都在讨论这一点。书中谈到了为什么要用一支300mm镜头而不是用一支14mm镜头拍摄：为什么某张照片必须用f/1.4的光圈值压缩到几乎没有景深，而另一张却需要用f/16的光圈值大幅增加景深；为什么这里需要一支功率高达2400瓦特秒的闪光灯箱，而那里只要一只可以轻松放进口袋的电池驱动便携式闪光灯就能搞定。它们可以互换吗？如果互换会有何得失？为什么某一张面庞需要柔和的照明，而另一张则必须使用边缘明显分界的硬光照明？此外，我也可以很直接地说，事实上你可能会对我在此给出的答案持完全相反的意见，因为我从自己拍摄现场得出的结论毕竟是片面的。对于不同的摄影师来说，对“如何拍”与“为何拍”给出的答案也各不相同。

关于这一点的讨论是非常重要的，因为这样的探讨让我们共同进步，成为更棒的摄影师。只不过当讨论的话题以参数设置作为开始或结束时，一切就变成围绕摄影包中昂贵但没有灵魂的器材进行探讨了，这会让我们偏离主题。照片才是真正的主题，一切对话从这里开始。

因此我们确实需要了解参数，而参数的最大优点是，它们是可识别和可认知的。本书中列出了明确、清晰、重现性好且精确的方法，距离、光圈值与快门速度，包括其他媒介也是如此。将实实在在的技术方面的知识充实到拍摄过程中，可以增加自信。而信心的增长让摄影师更加积极地去探寻更有意思的问题的答案，这才是最关键的。

那么，请继续阅读完本书，研究各种参数，学习各种技术，多问问题，创作出属于自己的漂亮的摄影作品。冒着失败的风险勇于尝试，别怕惹来麻烦，享受无限可能带来的乐趣。

