

New
Riders

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

驾驭光线

——让现场光成就你的摄影佳作

[美] Ibarionex Perello 著 张靖峻 译

YZLI0890122322

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

驾驭光线

——让现场光成就你的摄影佳作

[美] Ibarionex Perello 著 张靖峻 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

驾驭光线：让现场光成就你的摄影佳作 / (美) 佩
雷勒 (Perello, I.) 著；张靖峻译. — 北京：人民邮电
出版社，2012.1
ISBN 978-7-115-26250-9

I. ①驾… II. ①佩… ②张… III. ①摄影光学
IV. ①TB8111

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第231210号

版权声明

Chasing the Light: Improving Your Photography with Available Light
Copyright © 2011 by Ibarionex Perello.

Authorized translation from the English language edition published by New Rdiars.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 **New Rdiars** 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。

驾驭光线——让现场光成就你的摄影佳作

-
- ◆ 著 [美] Ibarionex Perello
  - 译 张靖峻
  - 责任编辑 李 际
  - ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本：889×1194 1/20
印张：13.2
字数：512千字 2012年1月第1版
印数：1-4000册 2012年1月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2011-4652号

ISBN 978-7-115-26250-9

定价：69.00元

读者服务热线：(010)67132705 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

内容提要

这是一本读来很轻松的书。作者通过大量的照片，讲述了如何发现并追逐光线，从而捕捉生活中无处不在的美丽。书中没有那些生涩拗口的技术术语，作者以轻松的笔调，娓娓道来，字里行间充满了他对摄影的热爱、激情和灵感，也不乏深刻的反思。

无论你是摄影新人还是浸淫多年的老手，都能从本书中学到一种全新的观察之道。当你尝试着用作者的方法去寻找光线，你会发现世界是如此精彩。

献给

Cynthia，你是我最棒的支持者。

Mike Cohen，你让我学会了观察。

致谢

要把所有对本书有所贡献的人列个清单逐个感谢是一件令人生畏的事情，有太多的人曾经给我帮助、启发和鼓励，所以这个名单显然太短了。

感谢我的父母，允许我使用他们的柯达 Reflex III 相机，并坚持帮我冲洗我用它拍摄的无数个胶卷。

感谢 Mike Cohen 和好莱坞男生俱乐部，把相机与暗房的魔术天地介绍给我。

感谢 Armida Bolton 和 Joe Dojcsak 以及洛杉矶城市学院学员报的全体员工，让我意识到某些事情是我真正擅长的。

感谢我在 Alas Media 的伙伴们——Marco Torres、Miguel Duran、Rosa Ruvacalba、Elizabeth Ruvacalba 和 William Navarro，你们永远是灵感的出色源泉。

感谢 Peachpit 出版社的团队，包括 Elizabeth Kuball、Rebecca Gulick 和 Ted Waitt，帮助我将一生的梦想变为现实。

感谢我的家庭成员，他们以自己独有的方式，帮助我领悟观察世界的方法。

感谢我在旅途中遇到的成千上万的人们，让我有机会将相机对准他们，记录下地球上这些短暂时间里我们的瞬间相遇。

关于作者

Ibarionex R. Perello 是一位在摄影行业有超过 25 年经验的摄影师、作家和制作人。他的摄影作品和文章刊登在很多杂志上，包括《Outdoor Photographer》、《PC Photo》、《Digital Photo Pro》、《Shutterbug》和《Rangefinder》。他是 BetterPhoto.com 的摄影指导，也是帕萨迪纳市设计艺术中心学院的助教。Ibarionex 是多媒体制作公司 Alas Media 的联合创始人，同时创办并主持了播客 The Candid Frame: A Photography Podcast，包含了与众多知名摄影师的对话。

Ibarionex 与他的妻子以及两只小狗，Spenser 和 Tracy，共同居住在洛杉矶附近。

序

当我开始读这本书的时候，立刻就能感受到这是一位激情四溢、工作投入的摄影师，而且他非常愿意与其他摄影师分享他的长期经验。

Ibarionex 为 Werner 出版社工作的时候，我就认识他了。当时，我是摄影杂志的集团编辑主任。Ibarionex 总是对光线、拍摄人、工作中，特别是摄影任务中的拍摄工作充满了激情。

本书再次展现了这些激情。我喜欢书中的照片，以及照片中隐藏的故事。Ibarionex 知道该如何深入生活，并用他的相机捕捉生活中的点点滴滴。

但是这本书讲述了更多的内容。Ibarionex 在书中向每一位读者介绍了他的摄影观点，他向我们展示了他的照片，并介绍了他如何构思并拍摄这些照片。我喜欢他在介绍照片的同时讲述的真实故事。比如，他不仅告诉你拍摄白色衣服时的注意事项，也告诉你他拍摄一位穿着白色礼服的小姑娘时的经历。

Ibarionex 的文字和照片也流露出他在摄影中所获得的乐趣。这些照片会让你觉得我们所生活的世界是多么美好，会帮助你了解照片中的人物，仿佛他们就是你的好邻居。他的文字同样让你充满阅读的快感，并让你受益匪浅。

简单地欣赏书中的照片、翻阅照片说明，就能让你学到很多。而当你细心阅读书中的文字，你会更加有滋有味地学到很多摄影知识。你会很快喜欢上这本书，然后会一次又一次地回味、查阅，把它作为参考。

——Rob Sheppard

《Outdoor Photographer》杂志作者、摄影师和主编

前言

关于摄影话题的书籍并不缺乏。尽管摄影相对来说比较年轻，但是讨论这门艺术——它用一个魔术盒子，将难以捉摸的光线转换成一种确凿有形的东西，亦即照片——的文字已经难以计数。

我从这些书中学到了很多，也受到了很多启发。所以当我在考虑撰写一本新书时，我必须承认心中掠过一丝惶恐。尽管如此，我对我在此分享的东西充满信心，相信它能提升你的摄影热情。

这并不是因为我相信我的方法是学习摄影的最佳之路，我绝对不敢如此断言。我真正确信的是，我有幸能观看，而我读过的文字、见过的照片和遇到的摄影师，都培育了这种能力。只有当我将它与别人分享时，这种能力才能显示出其价值。分享的形式可以是照片，也可以是帮助别人建立其独特的观看之道。

如果这本书中的文字和照片让你成为一位更好的摄影师，那是一件很棒的事情。但是，如果你因此而发现了全新的观看之道，无论用相机还是不用相机，那么本书会变得更有价值。这是我对你的期望。

享受追逐吧。

1

学会观看

每次我带着相机外出时，心中都会充满希望。

我希望能发现某个被摄主体，它能给我启迪，激励我拍摄一张照片。但是这并不仅仅是一张普通照片——它融合了我的拍摄技术和独特的观看之道。然而，虽然将相机举到眼前并按下快门的动作非常简单，但是要获得能满足我的创作欲望的照片经常充满了挑战。

我渴望拍摄的照片能表达我的所见所感，我渴望与观众交流我发现独特而美丽的事物时的奇妙感受。在那一瞬间，我渴望用照片来分享我眼中的世界。

目录

第 1 章

学会观看 · 0

- 领悟光线 · 2
- 问自己三个简单问题 · 4
- 让光线引导你 · 6

第 2 章

曝光的要素 · 11

- 曝光的挑战 · 12
- 曝光基础 · 14
- 测光机制 · 21
- 解析光线 · 29

第 3 章

相机、曝光和你 · 37

- 像相机那样观看 · 38
- 提前设置相机 · 42
- 采用不同的测光模式 · 45
- 快门速度、ISO感光度和焦长 · 51
- 从ISO感光度开始 · 54
- 用手动模式放慢速度 · 56

第 4 章

光的色彩：白平衡 · 58

- 感受色彩 · 60
- 光线对色彩的影响 · 64
- 理解白平衡 · 67
- 设置白平衡 · 68
- 白平衡和Raw · 72
- 色彩的角色 · 73

第 5 章

构建视觉效果 · 75

- 五个视觉要素 · 77
- 要素的组合 · 97
- 竞争的风险 · 99

第 6 章

光线与肖像 · 105

- 直射阳光 · 106
- 窗户光 · 117
- 反射光线 · 121
- 光线与闪光 · 124

第7章

光线与小细节 · 129

- 这是一个小小世界 · 130
- 直射与漫射阳光 · 134
- 光线的方向 · 138
- 多样的色彩 · 144

第8章

光线与自然风光 · 148

- 永远是光线 · 151
- 魔术时段 · 152
- 前景元素 · 159
- 你脚下的题材 · 164
- 放慢速度拍摄自然 · 166

第9章

光线与城市风光 · 170

- 战胜表象 · 172
- 光线与阴影 · 174
- 光线与图形要素 · 179
- 城市的生活与光线 · 184
- 夜晚的魔力 · 192

第10章

光线与黑白 · 196

- 黑与白的个性现实 · 198
- 选择重点 · 203
- 层次之美 · 209
- 黑白转换 · 217

第11章

争夺光线 · 221

- 天然反光板 · 222
- 反光板与衬布 · 228
- 使用闪光 · 239

第12章

变幻无穷的光线 · 245

- 比较魔咒 · 247
- 答案在光线中 · 248
- 让器材走开 · 250
- 观看之乐趣 · 251
- 你的摄影之旅从现在开始 · 252

目录

第 1 章

学会观看 · 0

- 领悟光线 · 2
- 问自己三个简单问题 · 4
- 让光线引导你 · 6

第 2 章

曝光的要素 · 11

- 曝光的挑战 · 12
- 曝光基础 · 14
- 测光机制 · 21
- 解析光线 · 29

第 3 章

相机、曝光和你 · 37

- 像相机那样观看 · 38
- 提前设置相机 · 42
- 采用不同的测光模式 · 45
- 快门速度、ISO感光度和焦长 · 51
- 从ISO感光度开始 · 54
- 用手动模式放慢速度 · 56

第 4 章

光的色彩：白平衡 · 58

- 感受色彩 · 60
- 光线对色彩的影响 · 64
- 理解白平衡 · 67
- 设置白平衡 · 68
- 白平衡和Raw · 72
- 色彩的角色 · 73

第 5 章

构建视觉效果 · 75

- 五个视觉要素 · 77
- 要素的组合 · 97
- 竞争的风险 · 99

第 6 章

光线与肖像 · 105

- 直射阳光 · 106
- 窗户光 · 117
- 反射光线 · 121
- 光线与闪光 · 124

身上的聚光灯那样洒落下来，我马上意识到机会来了。我快步走下人行道，站在马路边，仔细构图。我不停地拍摄，仔细地调整构图和曝光。

人们匆匆走过，最多把人形模特看作路上的一个障碍物，但是我看到了一些不同的东西：我看到了阳光的方向如何展现了裙装的色彩和纹理。我捕捉到的是礼服上丰富的细节与周边平淡背景间的对比：街道和背后房屋颜色暗淡，缺乏亮点。我拍摄时感到了一阵激动，因为我知道我发现并捕捉到了精彩的东西。

Canon 20D | ISO 200 |
f/8 @ 1/400秒

对清晨光线的时刻留意让我的眼睛发现了这个被摄主体。没有这个意识的话，这个人形模特只不过是人行道上的另一个障碍而已。

如果我没有留意光线，这张照片就不会存在。就像那天清晨很多其他人那样，我可能只是把这个人形模特当作街上一个普通的物体，一个需要绕过的障碍，而不是值得欣赏的东西，更别说拍摄照片了。

每一次我做演示或者主持讲习班，把这张照片展示在屏幕上时，我能听到观众的反应。我知道如果我们一起走在街上，大多数人不会对这个人形模特产生这样的反应。他们不会像我那样观看它，因为他们没有观察光线。但是通过我的照片，他们可以用与那个时刻的我同样的方式观看光线、人形模特、街道以及这个世界。通过这张照片，我能够牵着他们的手说，“这就是我观看世界的方式。”

所以，在我举起相机之前，我已经看到了我的照片，因为我能注意到光线。我能认识我的被摄主体，因为我能认识光线的特性，以及它所具备的改变周围世界的潜力。

问自己三个简单问题

这种观看方法的基础，是问你自己三个简单的问题。

- 光来自哪里？
- 光有什么特性？
- 光的强度如何？

这三个问题的答案非常重要，因为它们不仅指导你关注光线如何影响你的被摄主体，而且能指导你如何调整相机的控制和功能，以拍摄一张成功的照片。但是这一切都需要从对光线的感悟开始。

接下来，我会详细解释这三个问题。

光线来自哪里？

留意光线来自哪里——包括它的来源和方向——能提示你如何设置相机以获得最佳的曝光，也能指导你如何相对这个光线放置你的被摄主体或相机。一旦你开始观察光线来自哪里，你就开始训练你的眼睛，分析有多少种不同类型的光线，以及光线接触到不同的物体后会如何变化（比如，它如何从一大面白墙上反射）。

光线有什么特性？

当你知道了光线从哪里来，就可以开始分析它的物理特性。如果光线来自中午的直射太阳，你会在被摄主体和画面中其他元素的另一侧看到它产生的刺眼且深暗的影子。如果是一个多云天，同一个太阳被云层滤过，光线就会变得更加散漫，所以影子会比较柔和，明暗之间的反差也会减弱。如果光源是一支蜡烛，那么光线不仅会比较柔和，而且色彩上会非常温暖——与相机内置闪光灯产生的硬朗光线会有明显不同。

光的强度如何？

这个问题很关键，因为它决定了你是否能够拍摄一张曝光良好、清晰锐利的照片。在明亮的白天，你拥有充足的光线，这意味着在考虑可供使用的快门速度、光圈和ISO感光度的组合时，你有很宽的选择余地。而在低照度的环境里（比如黄昏），选择的余地大受限制，你必须寻求折中——比如，使用低速快门，从而牺牲清晰度；或者使用大光圈，从而牺牲景深范围。

用眼睛模拟相机拍摄照片

即使你的手上没有照相机，也可以留意光线。现在就花点时间来看看你的周围，光线从哪里来？影子落向哪里？哪些区域非常明亮？哪些区域非常昏暗？你周围是否有多个光源？

一天当中的任何时刻，无论你是否正在驾驶汽车还是坐火车旅行，你都可以锻炼观察和评估光线的能力。只要有光线，你就有机会磨练这项能力，并最终将它转换成你的摄影技能。

让光线引导你

这个例子里有个常见的摄影主体——花。我被这朵花吸引，觉得它是个不错的拍摄主体。我可以用构图来强调这朵花的形状和色彩，拍摄几张照片，然后离开。虽然这样也能拍到不错的照片，但是它并不能表现出在第一时间让我产生拍摄欲望的那些特性。

所以，我停顿了一会儿，看了看光线是怎样的，从我的视角来考虑这朵花看起来有些什么不同。当光线从正面照射花朵时，影像是一种效果。但是当我调整相机的位置，让光线从背后照射花朵时，我的取景器里突然出现了一个完全不同的画面。吸引我的色彩和纹理完全展现在眼前。我靠得更近一些来强调这些令我激动的细节，而光线也让我得以强调这些细节。拍摄的结果就是这张表达了我对这朵花的个人感受的照片。这是我对光线的认识——以及运用——的直接结果。

Canon 20D | ISO 800 | f/3.5 @ 1/5000秒

我拍摄这张花朵照片，希望表现的是光线照射在花瓣上产生的那种跃动色彩。