

逐光 猎影

Approaches to Photography via Nicholas Fan

范毅舜的摄影心法

范毅舜 著
Nicholas Fan

美国国会图书馆、参议院、加州布鲁克摄影学院馆藏作品摄影家
徕卡、仙娜、哈苏、柯达、索尼公司作品代言摄影家
被瑞典哈苏公司评为全球最优秀的150位摄影家之一
唯一在徕卡德国总部举办过个人摄影展的华人摄影家

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

逐光猎影：范毅舜的摄影心法 / 范毅舜著. — 北京：人民邮电出版社，2011.12
ISBN 978-7-115-26484-8

I. ①逐… II. ①范… III. ①摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第205287号

版权声明

逐光猎影：范毅舜的摄影心法©本事文化股份有限公司

中文简体字版©2011由人民邮电出版社发行

本书经本事文化股份有限公司授权，同意由人民邮电出版社出版中文简体字版本。非经书面同意，不得以任何形式任意重制、转载。本书不得在中国香港、澳门特别行政区及台湾地区发行及销售。

内 容 提 要

本书将摄影美学大师的丰富经验汇整成篇篇精炼的美学笔记，在诠释光圈与快门美妙组合的同时，引领您以一种感知、关怀的态度进入摄影世界，提升美学感知能力，为作品增添感性与气质，使其具有更强的欣赏性和美学张力。

除了讲解拍摄手法，更强调摄影背后的观察与观念，不论您是摄影初学者，还是已入门的摄影人，本书都值得您精读与珍藏。

逐光猎影——范毅舜的摄影心法

-
- ◆ 著 范毅舜
责任编辑 翟磊
 - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：16
字数：411千字 2011年12月第1版
印数：1—4 000册 2011年12月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2011-3969号

ISBN 978-7-115-26484-8

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

逐光 猎影

Approaches to Photography via Nicholas Fan

范毅舜的摄影心法

范毅舜
Nicholas Fan
著

YZLI0890117619

人民邮电出版社
北京

科技永远无法取代情感

我很喜欢看着人们拿着相机拍照，无论是拍摄初生婴儿还是热恋情侣，他们专注的神情真让人妒忌。至于能对着一朵花仔细端详，或对着一片美景猛按快门的人，更让我羡慕不已，他们在取景器之后对景物的专注与欣赏，蕴含着他们与流光共融的自在。

在这个视忙碌为美德，累积财富为人生目标的社会里，仍有人那么有心地用相机的取景器去发现、欣赏，并记录着这个绮丽的世界，这真是一种福气。

生命永远在流动，深陷围城的我们有时只有跳出圈外，才能明白拥有的美好，才能知道每一个零星瞬间都值得珍惜与呵护。当我们懂得珍惜时，摄影可以为我们留住那永不重逢的瞬间，点石成金地将那一刻变为永恒。

想当初，有谁会料到摄影会这么快进入即拍即看的数码时代，而且在极短的时间内迅速普及。曾经让人头疼能否正常曝光的胶片摄影已成明日黄花，先进技术的应用让摄影的门槛全面降低。如今，连小朋友都能拿着手机随处拍照。儿时特工电影中的情报员所使用的高科技玩意儿，现在竟已不如小朋友手中的寻常玩具。

除了拍摄模式不同之外，数码摄影与胶片摄影背后的美学思维也不尽相同。

在法国的普罗旺斯，我曾经看见一位刚会走路的小朋友，摇摇晃晃地拿着她父亲的数码相机玩耍，她通过相机的LCD屏幕观看世界，那手舞足蹈、乐不可支的样子让我终生难忘。对于那个小朋友而言，如何拍好照片根本不重要，能够简单地复制景物就足以让她欣喜若狂了。

相机越做越先进，以前专业单反相机才会有的全手动功能，如今竟在便宜的傻瓜相机上也能找到。一张未经压缩的数码照片，可以轻松放大至20英寸、甚至30英寸，而且还能通过网络四处传播。计算机科技的发展为人们的生活带来了不少便利，与此同时，也加重了人们的工作负担。胶片时代，只要拍完照，我可以不紧不慢地将胶片冲洗出来，然后再慢条斯理地在灯箱上查看所拍的片子。如今，往往一拍完照，还来不

Sony α900相机, 70-200mm变焦镜头, 光圈f/5.6, 快门1/400秒, ISO 200

及喘口气，设计师就迫不及待地要拿到电子版的照片。更夸张的是，摄影师在交付之前，还要对所拍摄的照片进行精修处理。昔日需要不同专业的人员才能完成的工作，如今摄影师一人全包了。

摄影从来没有像如今这般个人化，当“宅男”成为一种时髦的新兴名词时，摄影也变得相当“宅”了，因为你甚至可以不出家门，就能够处理并上传各种照片。

从胶片摄影一路走来，我曾误以为能立即看到影像的数码摄影，并没什么好再学习的了。直到众多朋友与我聊到他们在数码摄影上遇到的挫折时，我才发现，数码相机的许多设置功能，让他们一头雾水，不知如何上手。

数码摄影与胶片摄影相比，说白了也不过是影像曝光和记录条件不同而已。不过，在这个家用电子产品进入专业摄影市场、平面媒体逐渐被电子媒体所取代的时代，我们仍然无法预知数码摄影的最终走向。

不论科技如何发展，复制景象仍然是摄影最迷人的地方。如何从小小的取景器中观察世界，更是摄影的最大乐趣所在。

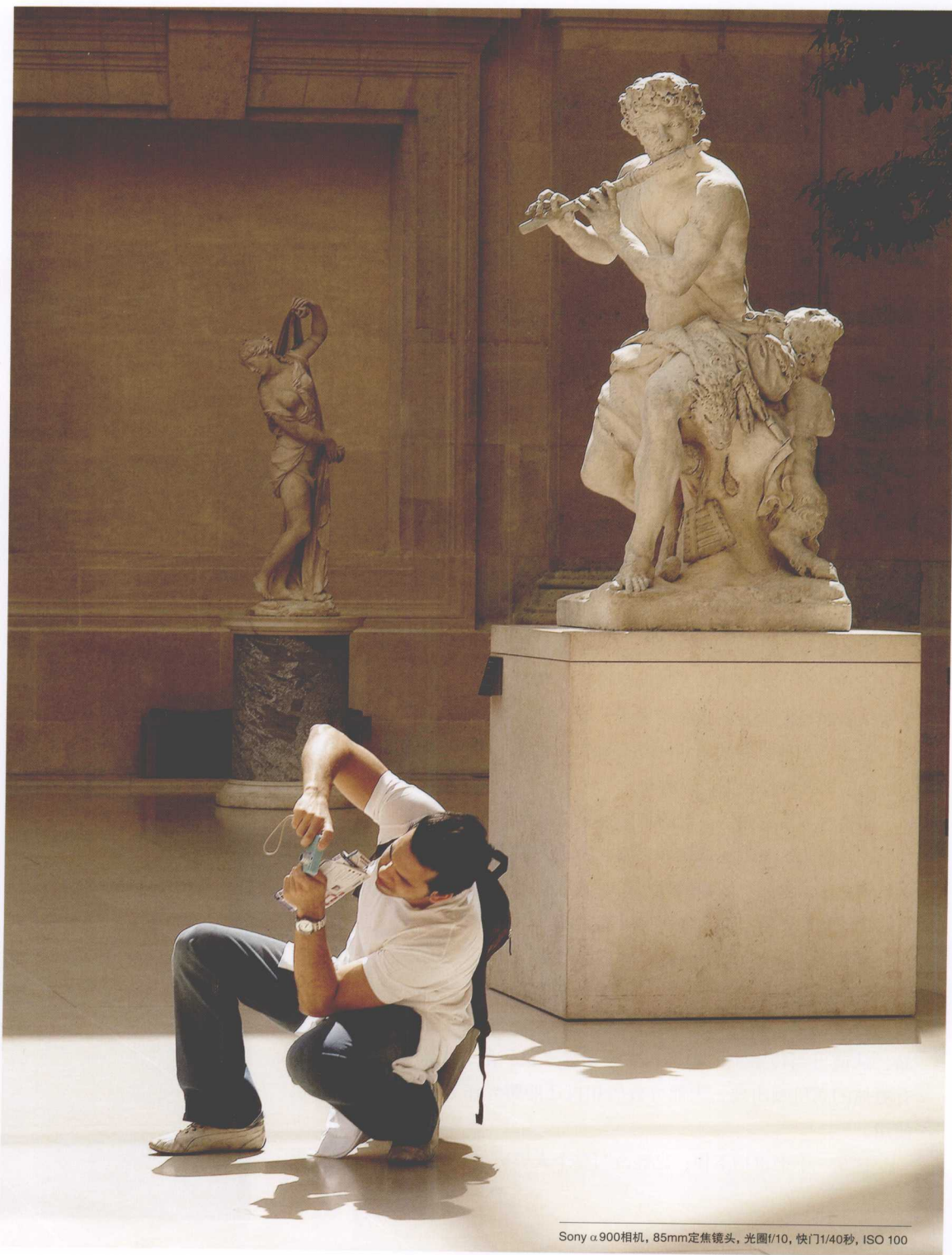
爱唱歌的我，多年前曾在专业录音棚录歌。录音师通过电脑修饰我的声音，甚至能通过软件将音准调到无比精确的地步。当时的我不禁惊呼，也许有一天科技能彻底取代人声，为唱片公司节省一大笔制作费用。

录音师对我的见解不以为然，他告诉我，再先进的科技也无法取代人的情感，就是这份情感，才让歌手知道如何拿捏轻重音、如何换气，甚至如何表现音质。科技的力量最多只能将它修饰得好一点而已，它永远无法取代人声。录音师的见解放在数码摄影上依然受用。相机越做越先进，使用者对其也越来越依赖，拍摄上也越来越无法自拔。

但是，无论数码科技如何发展，它最大的目的应该是丰富我们的生活，扩展我们的视野，而不是回过头来驾驭我们。

本书意在将复杂的摄影经验化繁为简。不能免俗，我期望它能为刚走上摄影之路的人提供一条捷径，更希望它能为摄影人提供新的建设性灵感。愿本书能带给你阅读的乐趣，更期望它对你有所帮助，让你在摄影天地里更上一层楼。■

甘毅西

Sony α900相机, 85mm定焦镜头, 光圈f/10, 快门1/40秒, ISO 100

不再浮光掠影

每次前往法国拍照，只要时间允许，我都会去巴黎的卢浮宫和奥赛美术馆。

20年前，初见贝聿铭设计的玻璃金字塔时，印象非常深刻。五分之一世纪后的今天，我却为卢浮宫另一个奇景所震撼。

20世纪末，想在卢浮宫拍照并不容易。倒不是因为这世界上最大的博物馆内不允许拍照，而是因为卢浮宫内的光线阴暗。除非使用三脚架、闪光灯，再配合高感光度的胶片拍摄，否则勉强拍下的照片，根本不能与原作相比，还不如不拍。

由于无法拍下原作的神采，卢浮宫内的纪念品商店游客如织，巨幅的复制海报、画册，甚至明信片，都让人爱不释手，疯狂采购。为了应付来自全球的艺术爱好者，馆方甚至还发放号码牌，限制入馆的人数。

如今的纪念品商店门可罗雀，当年让人趋之若鹜的名画复制海报完全找不到踪影，甚至连人人都消费得起的明信片也无人问津。原先热衷于购买复制品的游客都到哪里去了？原来，如今卢浮宫内的游客几乎人手一台数码相机，有的小朋友甚至拿着手机大拍特拍，再通过无线网络将所拍的影像立即传往世界各地。

这番奇异景象在达芬奇的名作《蒙娜丽莎》前更是夸张。

卢浮宫为了安置这件镇馆之宝，特别开辟了一间专门的房间。川流不息的游客拿着手机、数码相机，对着墙上的名画拍个不停，闪光灯齐发的热闹景象，绝不亚于大明星走红地毯。

拜高科技所赐，随拍随看、随看随拍，感光宽容度更广的数码相机已经全面改写了摄影的历史。摄影从未像现在这样普及，功能强大的数码相机，随着价格不断下降，已由以往的奢侈品变成了一般的消费品。从前可当传家宝的相机，如今却如手机一般，每隔一段时间就会有更炫的新机型出现，大部分数码相机还能跨界作为高画质HD摄像机使用。

这是一个谁也挡不住，已经改写整个人类历史的数码时代。

Sony α900相机, 100mm定焦镜头, 光圈f/5, 快门1/125秒, ISO 1600

不过，数码相机的便利也造就了难以计数、泛滥成灾的浮光掠影。今天，想在卢浮宫的名画前驻足片刻都是奢望。信不信由你，只要在画前站个几秒钟，后面随时都会有大批如猎犬般的摄影者，不耐烦地等你离去，然后一拥而上，用相机掠夺眼前的宝藏。荒谬的是，这些猎影者拍完照片后，便毫不留恋地往下一个目标前进。

我并不为这种现象忧心，但感觉数码相机这样被使用实在是有点可惜。这种什么都拍，什么也不细看的贪婪，和只想在数量上破纪录，却完全不在乎美味的大胃王没有什么两样。

数码摄影走向成熟不过是近十年的事，可是短短的十年却已改变了整个摄影的生态。全画幅135相机除了在价格上不再高不可攀以外，它的科技成就更是惊人！以全画幅相机为例，随便按下快门，一张影像就可轻易放大到百英寸以上（胶片摄影能放大到60英寸就已经相当勉强了）。图像处理软件更可将拍好的影像修饰到完美无缺的程度。制作照片也再不用待在暗无天日的暗房里，现在对着经过颜色矫正的计算机屏幕，就可以对其进行修改。

对经过胶片摄影扎实训练的摄影爱好者而言，瞬间可调整感光度、光源、颜色设置的数码相机是一个功能强大的影像制造器，使用起来如虎添翼。

但对于一开始就接触数码摄影的人，功能强大的相机和后期处理功能，除了会让人摸不着头脑以外，更严重忽略了观察与拍摄训练。此外，除了拍照，数码作业最后还要经过计算机处理，整个过程真不是一般的复杂。

与复杂的数码摄影相比，昔日胶片摄影的技术门槛甚至还更容易克服。胶片时代，我们只要专心拍照、学习观察、驾驭光影、表现色彩，以及学会如何在影像表现上下功夫即可。而数码摄影，却必须对包括计算机软硬件在内的十八般武艺都得懂一些才行。

作业单纯，再加上胶片的成本负担和拍摄完成后难以修改等原因，“按下快门”在往日绝不似如今的数码时代这般草率。数码科技虽然如此先进，但如今让人心动的影像，却比胶片摄影时代更难见到。

摄影不该只是能拍出曝光、颜色正常的影像。如何表现、记录我们对世间万物的万千感触，才是摄影最有趣、最具挑战性的部分。即拍即看的数码时代，大幅缩短了技术层面的摸索时间。但这最先进的科技也正是它最不理想的地方，如今，太多的摄影初学或入门者，全然依赖科技的力量，甚至怀着影像可事后修改的心态，竟不愿意在拍摄本身和美学鉴赏方面下苦功。

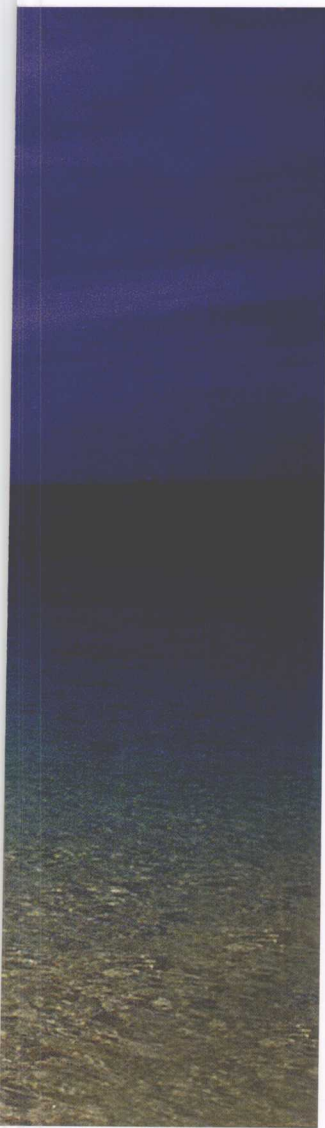
Sony α 900相机, 100mm定焦镜头, 光圈f/5, 快门1/160秒, ISO 1600

员贝屿的小船长

这张照片是我20多年前退伍后到澎湖拍摄的。当年，小船长用好不容易钓来的鱼和我换一张照片。可笑的是，当时的我连曝光这些基本功都还没有完全把握，已把鱼吃下肚的我为这张照片能否顺利冲出来而忧心不已。不过，就是这张照片为我与小船长将近四分之一世纪的友谊揭开了序幕。日后，不论我身在何处，只要有机会看到这张照片，澎湖的碧海蓝天就在我心中翻腾，这张照片让我联想到了故乡的田园、思念的人们和青春的美梦。我一点也不后悔当初从绘画转行到摄影，摄影除了能让我抒发心灵、继续创作，更为我观察、记录生活的点点滴滴提供了更为广阔的平台。

Kodak EPR 64胶片，Nikomate相机，24mm广角镜头，光圈f/8，快门1/125秒

过分依赖数码科技，而无法在摄影技术上更上一层楼的朋友，让我联想到一个故事。

话说有一天佛祖要过河，在小舟上，有一个人向佛祖卖弄，他能在水上行走。这个人为有这项绝顶功夫而自豪不已，嘲笑能够超脱生死轮回的佛祖竟然连这点本领也不会。佛祖问他花了多少苦功练就了这身本事。这人骄傲又开心地回答，“一辈子啊！”小舟到岸后，佛祖温柔地对他说：“我只想过河，既然有舟可乘，实在无需花一生的时间来学习这了不得的技巧。”

高科技很容易让我们变成在江上行走的人。然而，相机不过是一叶先进的小舟，帮助我们更有效率地抵达彼岸，去发现、展现另一个瑰丽神奇的世界，进而与他人分享我们的喜悦和见闻。如何驾驭这叶小舟，踏实有趣地登上彼岸，并且能够在摄影的天地中尽情发挥，正是本书的主旨。我精心整理出自己一路走来的摄影经验，希望在此与你分享。

本书的前两章将深入讨论摄影的“硬件”。第1章教你如何熟悉你的相机，以及影像的曝光原理。第2章教你如何观察光线。在此，我将化繁为简，以浅显易懂的文字为你构建出一个清晰的有关摄影构成的概念，帮助你更有效地驾驭器材。

第3章开始，将逐步开始讨论摄影的“软实力”。这部分向来是所有摄影工具书最弱也最不易讨论到的环节，我分别讲述了“观察训练”、“构图”、“编辑选片”，以及“如何从事一个专题”等切身的摄影经验。我毫无保留地将我的经验与你分享，就是希望你能明白，拍好照片真的不是那么困难！

最后一章浅谈照片的储存与发表。

至于本书的图片，基于对读者层次的考虑，我除了挑选个人比较喜爱的照片之外，还尽量挑选了一些比较普通的图片，以缩短与读者之间的距离。

如此安排是否最好，见仁见智。但我希望它很实用、有趣，在阅读时除了能带给你乐趣，更能为你提供实际的、有脉络可循的思考方向，激发你的拍摄灵感，让你在这一日千里的数码江河上，不致漫游过度、惨遭灭顶。

摄影从来没有像今天这样好玩，只要你系统地了解摄影的基本原理，并尝试表达你的观感，要成为一位摄影达人，也不是想象中的那样困难。■

目录

contents

Sony α 900相机, 70-200mm变焦镜头, 光圈f/5.6, 快门1/100秒, ISO 200

014

Chapter 1 驾驭科技

摄影是光的记录 重新认识光 数码单反相机的按钮 相机如何测光 光圈与快门的关系 镜头——相机的眼睛 正确曝光的界定 如何能轻易拍出正常曝光的照片 机身其他重要设置 LCD屏幕示意图 相机拍摄模式 光圈与快门的完美搭档 光圈大小是景深的关键 拍摄练习题 个性化设置

062

Chapter 2 逐光猎影

观察光线是所有摄影师要做的事 相机的测光模式 佳作是等来的 熟悉测光模式 人物光四例 静谧如诗的阴天摄影

096

Chapter 3 视觉探奇

顺着别人的眼睛看世界 找一个小题目下手 用定焦镜头练习观察力 让画面自己说话 用相机眼来看世界

122

Chapter 4 构图的无限可能

构图迷思 影像的趣味 多角度构图、取景 竖幅或横幅构图 构图形式选择 对角线构图 前景的配置 对比式构图 图案式构图 留白的构图 焦距的运用 凸显你的主题 即兴拍摄

186

Chapter 5 深度旅行

锁定目标练功夫 给自己出个题目 从形式下手 委托项目的经营方式 三个专题分享

224

Chapter 6 选片与编辑

看出美才能拍出美 风格的酝酿与发掘

244

Chapter 7 数码暗房、储存与发表

善用图像处理软件 图像处理的程序建议 RAW格式是最专业的格式 让世界看到我

Chapter 1

驾驭科技

相机恰如人的双眼，如果没有光，
即使是功能再强大的相机与精良的镜头也会什么都拍不到。
相机上所有复杂的设计与功能，只有一个目的，
那就是——如何获得正确的曝光。

