

摄影笔记

人气摄影公众号“摄影笔记”
推荐典藏摄影图书

驾驭光线

让现场光成就你的摄影佳作

(典藏版)



CHASING THE LIGHT

Improving Your Photography with Available Light

[美] 伊巴瑞恩里斯·佩雷勒 (Ibarionex Perello) 著 张靖峻 译



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



Pearson



驾驭光线

让现场光成就你的摄影佳作

(典藏版)

CHASING THE

*Improving Your Photography with
Available Light*

LIGHT

[美] 伊巴瑞恩里斯·佩雷勒 (Ibarionex Perello) 著

张靖峻 译

 Pearson

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

驾驭光线：让现场光成就你的摄影佳作：典藏版 /
(美)伊巴瑞恩里斯·佩雷勒(Ibarionex Perello)著；
张靖峻译. — 北京：人民邮电出版社，2019.5
ISBN 978-7-115-50885-0

I. ①驾… II. ①伊… ②张… III. ①摄影光学
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第037779号

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled Chasing the Light: Improving Your Photography with Available Light, 9780321752505 by Ibarionex Perello, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley Professional, Copyright © 2011 Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2019.

本书封面贴有Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

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。

-
- ◆ 著 [美]伊巴瑞恩里斯·佩雷勒(Ibarionex Perello)
 - 译 张靖峻
 - 责任编辑 张贞
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/20
 - 印张：13 2019年5月第1版
 - 字数：426千字 2019年5月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2011-4652号
-

定价：118.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

目录

第1章

学会观看 · 9

- 领悟光线 · 10
- 问自己三个简单问题 · 12
- 让光线引导你 · 14

第2章

曝光的要素 · 19

- 曝光的挑战 · 20
- 曝光基础 · 22
- 测光机制 · 29
- 解析光线 · 37

第3章

相机、曝光和你 · 45

- 像相机那样观看 · 46
- 提前设置相机 · 50
- 采用不同的测光模式 · 53
- 快门速度、ISO感光度和焦距 · 59
- 从ISO感光度开始 · 62
- 用手动模式放慢速度 · 64

第4章

光的色彩：白平衡 · 67

- 感受色彩 · 68
- 光线对色彩的影响 · 72
- 理解白平衡 · 75
- 设置白平衡 · 76
- 白平衡和RAW · 80
- 色彩的角色 · 81

第5章

构建视觉效果 · 83

- 五个视觉要素 · 85
- 要素的组合 · 105
- 竞争的风险 · 107

第6章

光线与肖像 · 113

- 直射阳光 · 114
- 窗户光 · 125
- 反射光线 · 129
- 光线与闪光 · 132

第7章

光线与小细节 · 137

这是一个小小世界 · 138

直射与漫射阳光 · 142

光线的方向 · 146

多样的色彩 · 152

第8章

光线与自然风光 · 157

永远是光线 · 159

魔术时段 · 160

前景元素 · 167

你脚下的题材 · 172

放慢速度拍摄自然 · 174

第9章

光线与城市风光 · 179

战胜表象 · 180

光线与阴影 · 182

光线与图形要素 · 187

城市的生活与光线 · 192

夜晚的魔力 · 200

第10章

光线与黑白 · 205

黑与白的个性现实 · 206

选择重点 · 211

层次之美 · 217

黑白转换 · 225

第11章

争夺光线 · 229

天然反光板 · 230

反光板与衬布 · 236

使用闪光 · 247

第12章

变幻无穷的光线 · 253

比较魔咒 · 255

答案在光线中 · 256

让器材走开 · 258

观看之乐趣 · 259

你的摄影之旅从现在开始 · 260



驾驭光线

让现场光成就你的摄影佳作

(典藏版)

CHASING THE **LIGHT**
Improving Your Photography with Available Light

[美] 伊巴瑞恩里斯·佩雷勒 (Ibarionex Perello) 著
张靖峻 译

 Pearson

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

驾驭光线：让现场光成就你的摄影佳作：典藏版 /
(美)伊巴瑞恩里斯·佩雷勒(Ibarionex Perello)著；
张靖峻译. — 北京：人民邮电出版社，2019.5
ISBN 978-7-115-50885-0

I. ①驾… II. ①伊… ②张… III. ①摄影光学
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第037779号

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled Chasing the Light: Improving Your Photography with Available Light, 9780321752505 by Ibarionex Perello, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley Professional, Copyright © 2011 Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2019.

本书封面贴有Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

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。

-
- ◆ 著 [美]伊巴瑞恩里斯·佩雷勒(Ibarionex Perello)
译 张靖峻
责任编辑 张贞
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/20
印张：13 2019年5月第1版
字数：426千字 2019年5月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2011-4652号

定价：118.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

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。

感谢迈克·科恩和好莱坞男生俱乐部，把相机与暗房的魔术天地介绍给我。

感谢阿尔米达·波顿和乔·都杰萨克以及《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，你们永远是我灵感的出色源泉。

感谢 Peachpit 出版社的团队，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

伊巴瑞恩里斯·佩雷勒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 网站的摄影指导，也是帕萨迪纳市设计艺术中心学院的助教。伊巴瑞恩里斯是多媒体制作公司 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。

伊巴瑞恩里斯与他的妻子以及两只小狗，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长期以来的经验。

伊巴瑞恩里斯为 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。伊巴瑞恩里斯总是对光线、对拍摄人物，特别是对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。伊巴瑞恩里斯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。伊巴瑞恩里斯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。

伊巴瑞恩里斯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乐，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。

——罗布·谢泼德

作家、摄影师、《Outdoor Photographer》杂志特约编辑

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，那么本书会变得更更有价值。这是我对你的期望。

享受追逐吧！

目录

第1章

学会观看 · 9

- 领悟光线 · 10
- 问自己三个简单问题 · 12
- 让光线引导你 · 14

第2章

曝光的要素 · 19

- 曝光的挑战 · 20
- 曝光基础 · 22
- 测光机制 · 29
- 解析光线 · 37

第3章

相机、曝光和你 · 45

- 像相机那样观看 · 46
- 提前设置相机 · 50
- 采用不同的测光模式 · 53
- 快门速度、ISO感光度和焦距 · 59
- 从ISO感光度开始 · 62
- 用手动模式放慢速度 · 64

第4章

光的色彩：白平衡 · 67

- 感受色彩 · 68
- 光线对色彩的影响 · 72
- 理解白平衡 · 75
- 设置白平衡 · 76
- 白平衡和RAW · 80
- 色彩的角色 · 81

第5章

构建视觉效果 · 83

- 五个视觉要素 · 85
- 要素的组合 · 105
- 竞争的风险 · 107

第6章

光线与肖像 · 113

- 直射阳光 · 114
- 窗户光 · 125
- 反射光线 · 129
- 光线与闪光 · 132

第7章

光线与小细节 · 137

- 这是一个小小世界 · 138
- 直射与漫射阳光 · 142
- 光线的方向 · 146
- 多样的色彩 · 152

第8章

光线与自然风光 · 157

- 永远是光线 · 159
- 魔术时段 · 160
- 前景元素 · 167
- 你脚下的题材 · 172
- 放慢速度拍摄自然 · 174

第9章

光线与城市风光 · 179

- 战胜表象 · 180
- 光线与阴影 · 182
- 光线与图形要素 · 187
- 城市的生活与光线 · 192
- 夜晚的魔力 · 200

第10章

光线与黑白 · 205

- 黑与白的个性现实 · 206
- 选择重点 · 211
- 层次之美 · 217
- 黑白转换 · 225

第11章

争夺光线 · 229

- 天然反光板 · 230
- 反光板与衬布 · 236
- 使用闪光 · 247

第12章

变幻无穷的光线 · 253

- 比较魔咒 · 255
- 答案在光线中 · 256
- 让器材走开 · 258
- 观看之乐趣 · 259
- 你的摄影之旅从现在开始 · 260



第 1 章

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。

当我还是个摄影菜鸟时，我时常感觉到与这个目标之间距离遥远。即使我投资了更多的设备，也对其越来越精通，但要稳定拍摄出“伟大”照片的能力依然无法提高。当然，我偶尔也能拍到这样的好照片，但是这些瞬间似乎更多地归功于运气而不是任何才能或者技术。

虽然我热爱摄影，但是我必须承认，很多时候，当我外出拍摄归来，我会因为无力定格我的所见与所感，而备感沮丧。

我只是简单地举起相机，对准人物、场所或者事物，然后用胶片或者数码相机“记录”下这些。照片似乎与那些吸引我注意力的物体一模一样，但是那里应该还缺少些其他的——缺少我拍摄照片时的感受，特别是我所体会的激情。照片可能精确再现了我所见到的一切，但是它并未精确再现我所感受到的一切。

那么区别在哪里？是什么最终使得我能稳定而持续地创作出我所追求的那种影像呢？答案很简单：我开始注意到光线的变化。

领悟光线

我觉得要解释观看之道如何改变了我的工作方式，最好的方法是通过照片。这张人形模特孤独地站在闹市街边的照片是很好的例子，它解释了对光线的觉醒如何引导我创作了这张我最喜欢的照片。

这是一个清晨，在洛杉矶市中心的百老汇大街，这是我最喜欢的摄影地之一。当时我正在大街的西侧向南走。我选择那个方向是因为清晨的太阳照在大街的西侧，而东侧则位于阴影下。虽然还未遇到中意的拍摄主题，我知道我需要的正是这温暖、直射的晨曦。正因为关注光线的变化情况，一旦发现被摄主体，我可以马上知道该如何善用这光线。

我来到一个十字路口，正打算穿过马路时，偶然向右看去，看到了人行道上这个孤独的人形模特。阳光从东侧穿过高楼之间的空隙，就像照在人物



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：我看到了光线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 @ 1/400s

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一个障碍物而已。

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。

- 光线来自哪里？
- 光线有什么特性？
- 光的强度如何？

这三个问题的答案非常重要，因为它们不仅能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。