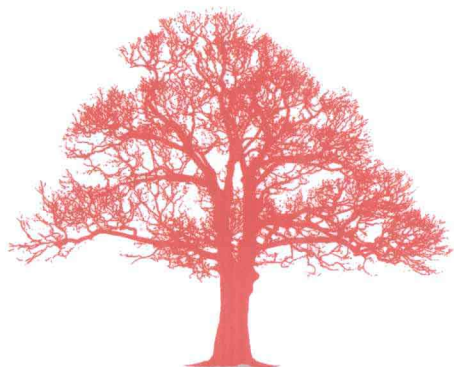

风光摄影成功之道

LIGHT AND SHADOW

The Art of Landscape Photography

光与影

风光摄影的艺术

[英] 弗兰·哈尔索尔 著

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

光与影 风光摄影的艺术

LIGHT AND SHADOW

by Fran Halsall

Copyright © Frances Lincoln Ltd 2010

Text and photographs copyright © Fran Halsall 2010

Frances Lincoln Ltd

4 Torriano Mews

Torriano Avenue

London NW5 2RZ

Simplified Chinese translation © Zhejiang Photographic Press 2011

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:11-2011-41号

图书在版编目 (C I P) 数据

光与影：风光摄影的艺术 / (英) 哈尔索尔
(Halsall, F.) 著；罗轶，余佳译. -- 杭州：浙江摄影
出版社，2011.5

ISBN 978-7-80686-944-4

I. ①光… II. ①哈… ②罗… ③余… III. ①风光摄
影-摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第064181号

光与影：风光摄影的艺术

[英] 弗兰·哈尔索尔 著

罗轶 余佳 译

责任编辑 郑幼幼

文字编辑 高振杰

装帧设计 黄业成

责任校对 朱晓波

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编: 310006)

电 话 0571-85159646 85159574 85170614

网 址 <http://www.photo.zjcb.com>

制 版 杭州开源数码设备有限公司

印 刷 浙江影天印业有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 9

2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

I S B N 978-7-80686-944-4

定 价 49.00元

风光摄影成功之道

光与影 风光摄影的艺术

LIGHT AND SHADOW

The Art of Landscape Photography

[英] 弗兰·哈尔索尔 著 / 罗轶 余佳 译

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

光与影

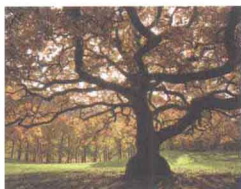
风光摄影的艺术

[英] 弗兰·哈尔索尔 著

罗轶 余佳 译

目 录

序	7
引言	8
光线	
光	12
光源	14
直射光	15
散射光	23
反射、散射和吸收	33
魅惑时刻	39
色彩	50
光和影的深度	56
黑白色调	61
形式	
形式	68
结构	70

线条和交会	71
几何形状	75
对称性和非对称性	79
轮廓	83
质地	88
构图	92
元素	93
空间的虚和实	97
相对高度	101
距离和比例	105
三分构图法和黄金比例	115

时间

时间	122
时间的流逝	124
四季变化	128
等待：在暴风雨天气和倏忽万变的光线下拍摄	134
深度时间	139

结论	142
-----------------	-----

斯韦尔代尔：0.6秒，f/22，ISO 100，91毫米，运用佳能EOS R5拍摄文件。

序

半生^①以前，我曾经想要成为一名画家。在绘画上，我用尽心力，长期求索，但始终无法将我脑中所想付诸丹青。从脑海到画布的这一转换过程总是有所遗漏，这种遗漏一直以来都让我感到灰心失望。另外，从十几岁开始，我就对单反相机无比痴迷。之后在读大学时，我初次体验到了暗房操作的乐趣，从此便深陷其中，难以自拔。

在大学里，我继续修读美术课程。我依然在努力绘画，但我的努力却以惨败告终，于是我开始更多地去拍照。虽然此时的我并没有刻意地做出什么抉择，但正所谓“东方不亮西方亮”，我发现其实摄影中也蕴藏着鲜活的生命。我恍然大悟——如果一幅美景就在我眼前，通过对相机的操控，再加上一些想象，我就能记录世界，并且在我的记录中打上自己独特的印记——从此以后，我就再也没有拿起过画笔。

昔日曾运用于绘画的那些技术概念，如今也贯穿于我的摄影过程中。理论与实践的结合，艺术史研究和视知觉科学的融合都加深了我对大自然的领悟。在融会贯通各种知识的基础之上形成的创作手法，是我的无价之宝，也正是它们激励我写出了本书。

^① 按照《圣经》的说法，人一生的寿命大约是70岁，半生就是35岁，但丁在《神曲》中也采纳了这种说法。因此，此处可理解为“三十多年”。——译注

引言

当我第一次拿起相机的时候，我认为自己是在拍摄“事物”，就某些方面而言，这样说并不为过。然而，从更纯粹的意义来说，相机捕捉的，其实只是光线。摄影这门学问研究的是两个对立面：投射到某一表面上的光线，以及随之形成的阴影。处于这两个对立面之间的各种深浅不一的灰色影调，在摄影中也具有同等重要的意义。

如果没有光线的照耀，我们的世界就将充满黑暗和谜团，不管是从现实角度，还是只是个假设，都是如此。

“对比”这一概念作为本书的主旨，贯穿了书中的方方面面。我们在观察世界时，如果仅仅将其归结为非此即彼的两个极端，这未免有些过于简单化了，然而那些彼此对立的概念的确在我们的认知过程中扮演着重要角色。明与暗、大与小、糙与滑、冷与暖、正与负——在探索我们周遭的环境时，考虑一下这些对立的概念能够带给我们许多启发。我即将探讨的关于摄影的许多理念便是建构在这些彼此对立的元素之上的，以期使这些元素达到彼此的平衡。

成千上万的陆生和水生生命，从浮游生物到参天大树，都需要阳光的滋养。人类更是与光线有着复杂的生理学和心理学关系。过多或过少的光照都会打乱我们身体的自然节律，最终影响到健康。我们得与光线在“质量”上的变化相适应，这是我们的天性。

与我们对光线强弱的敏感特性密切相关的，是我们对色彩的反应。色彩知觉是不同波长的光线与我们周围环境中各种不同的物体表面发生相互作用后，经由视觉器官的光学处理而产生的。对色彩和影调变化的感知使我们得以了解周遭的世界，它是我们感觉的一部分，我们据此做出相应的改变以适应周围的环境。然而，这无法解释某些颜色为何会让我们产生一些难以名状的联想，以至于它们会深深根植于我们的脑海中，成为我们描述事物辞藻中的一员。我们的文化有着创造性地使用颜色来传达情绪，将感觉具象化的丰厚传统。对于我们来说，这些颜色既有集体性的象征意义，又有属于个人的微妙感觉。

摄影师的拿手好戏就是通过操控影调和颜色，把他们见到的事物记录下来。要想做到这一点，你得先对“光线的质量”有充分的了解，因为那是拍出好照片的基础。当摄影师面对挑战，想要从现有的自然光线中得到最好的照片时，他们会依靠过去已经确立的原则

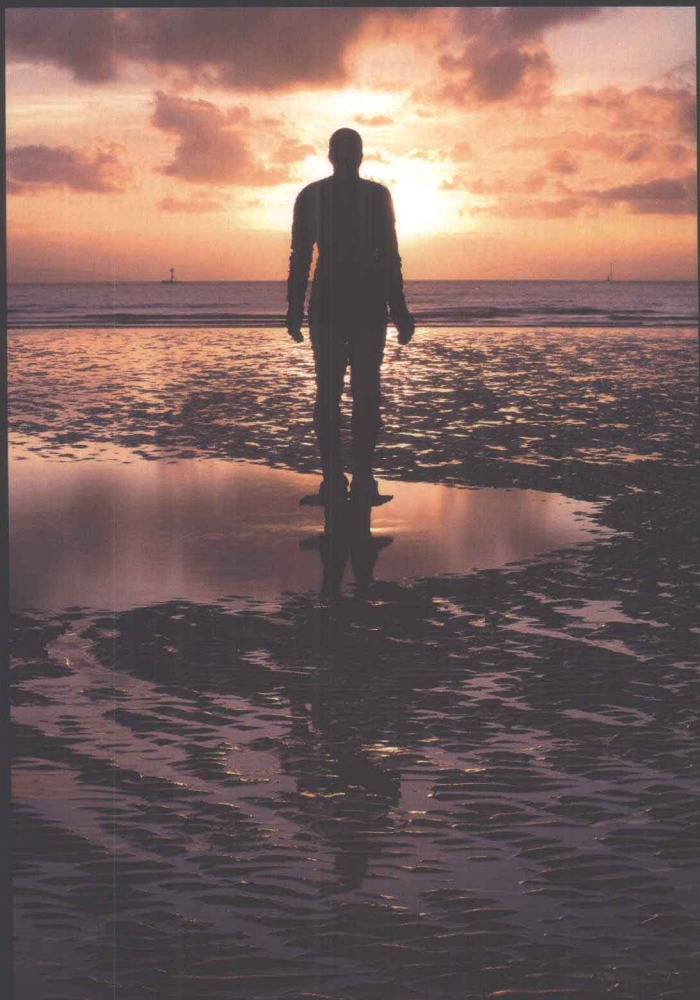
和公认的概念来营造对大众有广泛吸引力的影像。有时，一张照片的吸引力是通过“无意识”的方式感知到的。你就是觉得这一张比那一张好，但却说不出到底好在哪儿。这属于“直觉”的范畴。

光线揭示形状。对形状的诠释很大程度上在于你如何构图。一切事物都可以被化整为零，我们正是运用这种化整为零的方法开动脑筋，了解周围的环境——这似乎是出于我们的天性。对摄影师来说，你得刻意留出一些时间来对整个场景进行分析，这能让你把眼前的世界观察得更加透彻，从而把其中的美丽再现和传达出来。摄影艺术创作过程中的最后一步便是把美景转化成照片，这一步中的关键问题就是如何组织取景器中的空间——去掉哪些东西？框进哪些东西？框进取景器的那些东西彼此之间的关系又是怎样的？

如果要如此苦心经营才能得到一张照片，那么它究竟还能保留多少现实的成分？其实，相机或多或少总会对我们撒些谎。摄影师也并非是在一丝不苟地为某一地点作出忠实的记录，而是精心组织出特别的影像来传达某一种观点。通常在拍摄自然风光照片时，摄影师的确会试图遵循现实主义的创作风格，然而这种努力经过摄影师脑海中一些固有的思维模式处理之后，现实主义的元素就所剩无几了。更为严重的是，数字摄影技术大大强化了摄影师对照片的操控能力，这无疑让所谓的现实主义风格的界限更加模糊不清了。

与其深陷于无谓的争论中，不如避开摄影是否“记录现实”的问题，专注于研究一幅影像是否具有吸引力。虽说关于影像的评价常常相当主观，仁者见仁，智者见智，但好的影像也总有它的道理。精心构图的照片能让观赏者的目光久久停留，并抓住“决定性瞬间”。用心拍摄的风光照片能给观赏者带来身临其境的感觉，揭示出拍摄地独特的美。

为了探索拍摄技术，我进行了大量的实践，在这本记录我实践脚印的书中，我将探讨有助于拍出好照片方方面面的问题。我将从对光线的详细讨论入手，过渡到对形状的讨论，然后是至关重要的时间。在我看来，光线、形状和时间是彼此影响、三位一体的。拍摄时，你必须结合自然条件综合考虑上述三个方面，方能达到和谐统一。一旦你掌握了这三个概念，它们将内化成你艺术风格的一部分，从而改变你观看世界的方式。

别有洞天：1/2秒，f/32，ISO 100，70毫米，运用偏振镜，RAW格式文件。

光线

光

光是可见的电磁辐射。所有电磁波中只有波长范围很窄的一部分，大致是400~700纳米，是人眼可见的。如果从波长最短的部分数起，可见光谱是由紫、蓝、青、绿、黄、橙、红组成。在这个范围之外是紫外线和红外线，它们的波长或是太短，或是太长，以至于不能被人眼感知。因为颜色光谱是连续的，所以各颜色之间并没有严格的界限，它们都只是传统上沿用的近似叫法。当所有波长的光线等量混合时，就得到了“白光”，也就是晴天中午时的阳光。

组成阳光的各种单色光在数量上的变化，既会改变阳光的强度，也会改变阳光的颜色。如果用标准的照度单位勒克斯（流明/平方米）来度量，阴天的阳光照度大约在10000~25000勒克斯，而炎夏无云的中午照度大约是100000勒克斯——可达前者的10倍。

不同日子的阳光照度差异如此之大，无怪乎人们会常常提到这一点。你是不是经常在举目远眺铅灰色天空的时候感到些许的消沉呢？再想想明媚阳光带给我们的生机勃勃的温暖体验。照片的情感世界与光线的状况是息息相关的。光线的充足与缺乏，可以唤起观赏者不同的心理感受。

在自然光线下拍摄的难处在于，我们无法控制自然光，而只能任由它自行其是，因此好天气便成为拍到好照片的关键。风光摄影师的任务应该是在现有的自然条件下得到最佳

的影像，忠实记录拍摄地的一草一木，然而大家仍然执著于寻找最好的光线。我偏爱在拂晓后或是黎明前的黄金时段拍摄，五彩的阳光在地面上投射出柔和狭长的影子。我同样也喜欢在暴风雨中那变幻莫测的日照条件下拍摄，虽然我可能需要终日等待那时机的到来，以捕捉那一缕最完美的光线。

要使用手中的器材拍到最好的照片，重点在于轧准光线的“苗头”，再熟练地推测出光线在照片上的最终表现。要做到这一点需要拍摄经验作后盾，相关工作的第一步便是对光线的评判。相机远不如我们的眼睛那样见微知著，在面对反差大的场景时，若想记录丰富的细节会颇费力气。相机会优先考虑影调范围的某一端——高光或阴影——从而牺牲另一端的细节。对于这个难题，也有解决之道，可以在镜头上加装渐变中灰滤镜，或是在后期处理阶段把几张曝光值不同的照片合成一张照片。但显然最好的解决之道是根据光线状况顺势而为，而非逆势而动，这样就可以把麻烦减少到最低程度。

光线进入相机之后会怎样表现在最终的照片上？深入理解这个问题就能确保你创作出好照片。这是一个牵涉甚广、变数甚多的问题，可以说是“活到老、学到老”。仅仅是用光就可以决定一张照片的成败。平淡的用光会毁了动人的主体，而优美的用光却能让平凡的主体绽放光彩。正是光的特质决定着一幅影像的气氛。

光源

除了特殊情况之外，风光摄影中的光源就是太阳。太阳对拍摄环境的影响会随着光线数量和光线方向的变化而改变。虽说我们高度发达的大脑能识别出色温的变化，并作出相应的平衡调整，可是相机却“看”不到颜色，如果没有摄影者的干预，相机也不能对某些单色光的缺乏作出补偿。这就是为什么我们要使用滤镜（胶片摄影）或者选择正确的白平衡（数码摄影）来避免出现术语所谓的“偏色”（Colour cast），也就是某种看上去不自然的特定色彩偏差。

光线的颜色用开尔文温标来度量。对于光线的每一种颜色，我们都有一个大致的平均值范围与之对应，了解这些平均值对我们的摄影实践是有帮助的：明亮的日光色温是5000K~6000K，阴天光线的色温大约是7000K，如果太阳隐藏到了厚厚的云层之后，光线的颜色就会变得更蓝，或者说是更偏冷色调。在晴天的阴影中拍摄，光线的色温约在8000K~9000K，因此光线偏蓝。有个问题让人备感困惑：“红色是暖色，蓝色是冷色”，这是我们关于颜色的最基本概念，然而这却和开尔文温标恰恰相反，色温较低的光线偏红，色温较高的光线反而偏蓝。如果你加热一块金属，就可以证明这种貌似错误的说法的正确性：随着温度的升高，金属开始发光，光线的颜色从橙黄色逐渐变成蓝色。说到底，在用语言描述颜色的观感时，我也会遵循常例，用红色来表示暖，用蓝色来表示冷。

人们开始使用相机拍照时，要得到正确的曝光，只需要考虑影调，记住这个事实是很重要的。光线的色温并不影响高光与暗部之间的平衡，但它会改变最终得到的照片上的色调。你可以把周围的世界想象成是单色的，这样做能让你用相机“看”世界的方式来观察事物。必须承认，做到这一点实在是想象力上的一种飞跃，但考虑到人眼在观察事物时本来就是分别处理颜色信息和影调信息的，你也不能把这种建议斥之为无稽之谈。视网膜上的杆状细胞处理影调信息，而视锥细胞处理颜色信息。然而，由于这两种处理机制似乎是同时发生的，要把两种视觉信息分离开来就需要作有意识的努力了。

拍摄之前，参考下面提到的一系列问题，对你确定光线的特征是很有帮助

的：场景中有阴影吗？如果有，阴影明显吗？阴影的边缘是硬朗的还是柔和的？主体的表面有没有眩光？场景的影调是不是很灰？这决定了主体各部分的反差到底有多大。太阳光穿过了多厚的云层照射到主体上？这是决定日光强度和色彩的要素。简言之，自然光可以分成两类：直射光和散射光。

直射光

如果天空晴朗无云，或是云层中有很大的罅隙可以让阳光通过，太阳就是一个强大的点光源。在这种光线条件下，阴影呈深黑色，且轮廓分明。而光滑表面上反射的眩光也非常明亮。绝大多数光线都投射到地面上。传统上认为，在直射光下拍摄较大范围的景致是最理想的。运用直射光拍摄时，需要考虑的主要问题是太阳、拍摄主体和相机三者之间的位置关系。要想揭示出场景中最美好的一面，必须充分考虑阳光的方向。

侧光

若直射光线从相机侧面的方向投射到物体上，这就是侧光。侧光下，相机镜头的光轴与太阳光构成一直角。侧光只照亮物体的一个侧面，另一个侧面则处于阴影之中。在亮与暗这两个极端之间便是渐变的影调——从浅灰到中灰直至深灰。完整的影调范围让二维的影像产生了三维的假象。正因为如此，艺术家们常常把侧光说成是“立体光”。

我一般偏好在拍摄时使用侧光，因为对于多数风光摄影主体来说，侧光的表现都很棒。

虽说除了日当正午以外，一天中的任何时候都可以使用侧光拍摄，但太阳低垂在地平线上的时候使用侧光是最理想的。清晨和黄昏时的光线角度能产生更狭长、柔和以及更具旨趣的阴影。