

N NATURAL
HISTORY
MUSEUM

中国国家地理
CHINESE NATIONAL GEOGRAPHY

国际野生生物
摄影年赛
50年精选

生命之灵

罗莎蒙德·基德曼·考克斯 编著
沈成/野性中国 译

中信出版社 CHINA CITIC PRESS

国际野生生物
摄影年赛
50年精选
生命之灵

罗莎蒙德·基德曼·考克斯 编著

沈成 / 野性中国 译

图书在版编目 (CIP) 数据

生命之灵：国际野生生物摄影年赛50年精选 / (英)
考克斯编著；沈成译. — 北京：中信出版社，2015.1

书名原文: 50 Years of Wildlife Photographer of the Year
How Wildlife Photography Became Art

ISBN 978-7-5086-4869-9

I. ①生… II. ①考… ②沈… III. ①动物—摄影集—英国—现代 IV. ①J439.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第236619号

50 Years of Wildlife Photographer of the Year was published in England in 2014
by The Natural History Museum, London.

Copyright © 2014 The Natural History Museum, London.

Text copyright © The Natural History Museum, London

Illustrations copyright © The Photographers.

This Edition is published by Chinese National Geography Books Co.Ltd
by arrangement with The Natural History Museum, London.

生命之灵：国际野生生物摄影年赛50年精选

编 著：(英) 罗莎蒙德·基德曼·考克斯

译 者：沈成 / 野性中国

策划推广：北京全景地理书业有限公司

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：北京利丰雅高长城印刷有限公司

制 版：北京美光设计制版有限公司

开 本：635mm×965mm 1/8 印 张：32 字 数：135千字

版 次：2015年1月第1版 印 次：2015年1月第1次印刷

京权图字：01-2014-6830

广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

书 号：978-7-5086-4869-9/J·36

定 价：198.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。

服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000

投稿邮箱：author@citicpub.com

目录

RECOMMENDATION PREFACE	推荐序	008
INTRODUCTION CHINESE EDITION	中文版序	009
PUTTING IT ALL IN CONTEXT	写在前面	010
IN THE BEGINNING	野生生物摄影的缘起	012
THE RISE OF THE COMPETITION	摄影年赛的崛起	026
THE ART OF SEEING	视觉艺术	032
DOWN TO EYE LEVEL	平等视角	040
A SENSE OF PLACE	场景氛围	048
AND THEN THERE WAS LIGHT	然后便有了光	058
THE MOMENT	生命一瞬间	072
WILD SPACES	野性大地	086
NATURAL DESIGN	大自然设计师	098
THE WHITE CANVAS	白色画布	112
FASTER AND FASTER	速度！速度！	118
THE PORTRAIT AND THE POSE	肖像与姿态	124
REMOTE DESIGN	遥控摄影	140
THE TINY THINGS IN LIFE	微观世界	150
AND THEN THERE WAS NIGHT	夜幕降临	162
TELLING A STORY	讲述故事	170
BACK TO BLACK AND WHITE	回到黑白时代	180
AERIAL EXPOSURE	高空视角	192
THE UNDERWATER REVOLUTION	水下革命	206
THE PASSION OF YOUTH	野生生物摄影新锐	226
THE FINAL MESSAGE	生命之重	236
INDEX OF PHOTOGRAPHERS	图片和摄影师索引	248

50 YEARS OF WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

HOW WILDLIFE PHOTOGRAPHY BECAME ART

国际野生生物
摄影年赛
50年精选
生命之灵

罗莎蒙德·基德曼·考克斯 编著

沈成 / 野性中国 译

目录

RECOMMENDATION PREFACE	推荐序	008
INTRODUCTION CHINESE EDITION	中文版序	009
PUTTING IT ALL IN CONTEXT	写在前面	010
IN THE BEGINNING	野生生物摄影的缘起	012
THE RISE OF THE COMPETITION	摄影年赛的崛起	026
THE ART OF SEEING	视觉艺术	032
DOWN TO EYE LEVEL	平等视角	040
A SENSE OF PLACE	场景氛围	048
AND THEN THERE WAS LIGHT	然后便有了光	058
THE MOMENT	生命一瞬间	072
WILD SPACES	野性大地	086
NATURAL DESIGN	大自然设计师	098
THE WHITE CANVAS	白色画布	112
FASTER AND FASTER	速度！速度！	118
THE PORTRAIT AND THE POSE	肖像与姿态	124
REMOTE DESIGN	遥控摄影	140
THE TINY THINGS IN LIFE	微观世界	150
AND THEN THERE WAS NIGHT	夜幕降临	162
TELLING A STORY	讲述故事	170
BACK TO BLACK AND WHITE	回到黑白时代	180
AERIAL EXPOSURE	高空视角	192
THE UNDERWATER REVOLUTION	水下革命	206
THE PASSION OF YOUTH	野生生物摄影新锐	226
THE FINAL MESSAGE	生命之重	236
INDEX OF PHOTOGRAPHERS	图片和摄影师索引	248

雪中降落

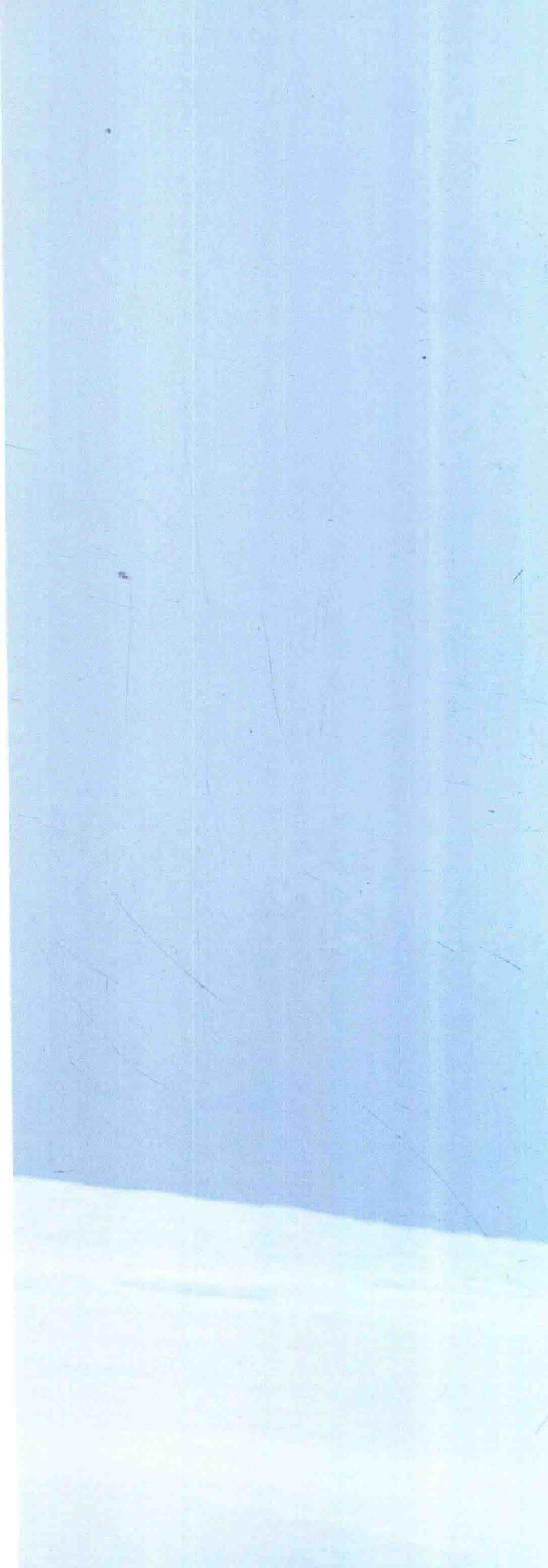
这张作品的完美之处在于其画面的对称和简洁，摄影师精准地抓住了最好的时刻和角度，以柔和的灰色天空作背景，衬托出纯白色的雪。摄影师能够将一切元素掌握在画面之中，是因为他在加拿大魁北克北部花了很多天跟踪这只雪鸮，已经到了不需要再隐藏自己的程度。这一切努力最终成就了这张精彩的摄影作品。

文森特·米尼耶（Vincent Munier），法国 2006年

蓝冰和企鹅（目录页）

这张照片是在南极南桑威奇群岛附近的一艘船上拍摄的，可能是有史以来所拍摄过的最壮观的蓝色冰山之一。冰块从远古时代冰川的底部崩裂分离出来。经过时间的推移，这些罕见的蓝色冰山被恶劣的自然环境所雕琢，仿佛成了漂浮在海上的充满光芒的大教堂。一小群聚在一起的阿德利企鹅衬托出了冰山的巨大，其上方的一只飞翔的锯嘴成为画面的点睛之笔。能够抓住这一完美的瞬间，体现了这位热爱冰雪的摄影师的高超摄影技巧。这张作品让她赢得了大奖。

彻丽·亚历山大（Cherry Alexander），英国 1995年

推荐序

奚志农

2011年，国际野生生物摄影年赛20年精选《地球之光》由中国国家地理·图书翻译引进到国内，当时编辑请我为其写一篇推荐序。无论是出于一名中国野生生物摄影师的职责，还是出于自1998年以来我与这个比赛的缘分，能够为这一享誉世界的大赛精选集的中文版做一点事情，我都感到荣幸之至。而此前的两年，在我所创立的“野性中国”工作室与北京动物园的共同努力下，已经将国际野生生物摄影年赛的影展带到中国展出了。从那时起，我与“野性中国”就开始不遗余力地在中国推广这一比赛及其展览，希望这一全球最顶尖的自然摄影大赛及其作品能够影响更多的中国摄影师和普通公众。所以，当我得知英国伦敦自然历史博物馆计划推出这本纪念国际野生生物摄影年赛50年的精选集《生命之灵》时，我备感欣喜。

本书的作者是我的好友——曾担任《BBC野生动物》杂志主编长达23年的罗莎蒙德·基德曼·考克斯。她在本书的开篇中回顾、梳理了100多年来自然生态摄影的发展和国际野生生物摄影年赛50年来的历史，这令人激动。而我又感到自己多么有幸能够投身野生生物摄影这一事业。

我作为一名野生生物摄影师的职业生涯始于30多年前：1983年我参加了科教片《鸟儿的乐园》的拍摄，并立誓为拍摄自由飞翔的鸟儿学习摄影；1995年，为了历尽艰辛才有两次机会一睹真容的滇金丝猴，我不得不站出来，为即将消失的100平方公里的滇金丝猴栖息地大声疾呼。我没有想到凭着自己的一股热情写成的一封信居然真的制止了砍伐，保住了滇金丝猴的家园。更没有想到我所拍摄的滇金丝猴的照片鼓舞了一代立志做自然保护工作的年轻人。也正是那个时候，我切身地感受到了影像的力量。几年之后，我所拍摄的藏羚羊遭到大规模盗猎的照片再次发挥了影像的力量，成为许多国内和国际自然保护组织的有力武器，促进了国内外公众对长江源头地区的生态环境及藏羚羊保护的关注。

在本书所回溯的野生生物摄影的历史中，我们可以看到：从自然和野生生物的记录者走向捍卫者，成为许多摄影师的宿命。自然和野生生物摄影成为自然保护的力量，这从150年前就已经开始——从卡尔顿·沃特金斯到安塞尔·亚当斯，从埃里克·霍斯金到斯蒂夫·温特，一批又一批的摄影师在延续着这一使命。甚至在国际野生生物摄影年赛创立之初，向公众传达保护野生动物及其栖息地的讯息就被作为长期的目标和原则之一。可以说，自然保护的理念早已经融入到野生生物摄影的血脉之中——而这这也是为什么在2005年，一群摄影师会将影像保护自然的力量凝聚起来，创立国际自然保护摄影师联盟（iLCP）。

自然摄影是一门艺术，但我很难把自己当作一个艺术工作者，因为作为自然摄影师，首先要成为一名博物学家或生物学家。要对拍摄对象有充分的了解、理解和不顾一切的爱，投入自己的情感与思考，这是拍摄野生生物的基础。由于历史的原因，中国的自然生态和野生生物摄影的起步较晚，同时缺乏博物学的土壤，这一度造成了自然生态和野生生物摄影在中国发展的缓慢。然而近10年来，自然生态和野生生物摄影开始在中国蓬勃发展起来，越来越多的年轻人投身其中。一方面，这要归功于经济的发展和数码影像技术的进步，而另一方面，这种现象也是自然保护意识深入人心、博物学萌芽在中国大众文化中开始扎根的自然结果。自然摄影作品正在逐渐成为流行文化的一部分，这是我非常高兴看到的局面，也希望这种局面能够带来更强大的“影像保护自然”力量。

这个与我同龄的国际野生生物摄影年赛已经走过了半个世纪。我想，《生命之灵——国际野生生物摄影年赛50年精选》中文版的推出，带给中国自然生态摄影师与摄影爱好者的，不仅是对这个摄影盛事以及野生生物摄影本身的庆祝与纪念，更是闪耀在本书文字与图片中的野生生物摄影的精神与力量。

INTRODUCTION CHINESE EDITION

中文版序

罗莎蒙德·基德曼·考克斯

自然是早期摄影师最初的拍摄题材——但起初只包括了植物和景观。以动物为主角，特别是拍摄野生动物，这直到19世纪80年代才成为可能。那个时候，相机和底片的工艺已经发展到足够记录运动中的动物了。对那些痴迷于自然史的西方人来说，摄影就像素描和油画一样，是一种记录、发现和“收集”物种的手段。同时对很多人来说，更为重要的是相机取代了猎枪。

要成为优秀的摄影师，不仅技术上要娴熟，运用好光线同样是一个挑战，同时还要了解他所要拍摄的动物及其行为。这意味着既要能够找到，也要能够足够接近拍摄对象才有可能拍到照片。对于当时既要携带庞大、笨重的相机，又缺乏长焦镜头的摄影师来说，这很不容易。到相机和镜头等硬件的进步足以让摄影师去考虑照片的美学，已经是几十年后的事情了。事实上，直到20世纪60至70年代，在相对便宜的彩色反转片在欧洲和北美洲被广泛采用，同时相机的成本下降之前，野生生物摄影还都只是少数专业博物学家的个人爱好。而正是在这十年间，国际野生生物摄影年赛诞生了。

从彩色反转片被广泛应用以来，野生生物摄影的另一个巨大的飞跃是在过去十多年间，即数码摄影时代的到来。这项新技术使得在暗光条件下拍摄运动的动物成为可能，尤其是给水下摄影带来了翻天覆地的变化。遥控摄影技术使摄影师能够在不打搅动物的情况下拍摄它们，从而获得许多近距离拍摄动物行为的照片。

回顾这50年的国际野生生物摄影年赛，一张技巧绝伦的照片和一幅真正伟大的摄影作品间的区别，根本上还在于摄影师的慧眼。事实上，年赛历史上不少最令人难忘的照片都是20多年前拍摄的，可见摄影师的想象力和眼光与相机和镜头是同等重要的。

我们在年赛中所看到的获奖、获推荐的摄影师，大部分来自欧洲和北美洲。一个明显的原因是这项比赛始于英国，成长于西方，在西方有悠久的传统，更广为人知，而在东方这还是一个相对较新的事物。

也有一些中国摄影师曾在年赛中获奖，其中最著名的就是奚志农。但在过去，尽管很多来自中国的参赛作品所拍摄的对象几乎之前从没被拍到过，也有一些非常特别的作品，但都因基本技术和质量欠佳而没能进入决赛。现在，摄影师拥有更好的设备，并且随着数码摄影的普及，技术和质量已经不再是什么问题了。但如果想要获奖，照片绝不能仅仅记录一个物种，即使这种植物或动物很罕见，也需要合适的氛围、情感或特别的诠释角度才能使照片脱颖而出。

中国摄影师的潜力是巨大的，中国广袤的领土和领海为摄影师提供了丰富的拍摄题材，这是很多国家的摄影师不具备的。中国也拥有几乎是全世界最悠久的描绘自然的艺术传统。传统的中国国画画家们不仅善于把握所描绘之物的外部形态，更是力求抓住其内在的精髓——灵魂和精神。这也正是最好的野生生物摄影师所追求的。这意味着要忘情于一处，将环境与拍摄对象放在同等重要的位置上，捕捉那特别时刻的独特氛围。当今的自然摄影不仅是艺术，也是科学，中国很可能会产生一些非常特别的照片，这些照片将不再仅仅是西方审美的模仿和迎合，而是能够反映中国人看待自然的方式，而这也必将为中国赢得来自国际的赞誉与瞩目。

写在前面

这本书是为了纪念国际野生生物摄影年赛50周年而写的，也是为了向野生生物摄影致敬。此外，这本书也是要展现野生生物摄影作为一门艺术，在艺术的历史长河中应当占据一席之地。

自然作为摄影的主题始于摄影开创之时。由于要拍摄野生生物的照片就需要对自然史有一定的理解，因此许多野生生物摄影师同时也是博物学家，甚至是生物学家。野生生物摄影与主流摄影形成分隔，逐渐发展成为摄影的一个分支。如果范围缩小到艺术摄影，只有少数专业人士能够跨越这一分隔。然而，也有很多作品跨越纪实和艺术的界限，在分类的时候，经常要看作品如何呈现以及在什么语境之中呈现而决定。

这项比赛于20世纪60年代静静地开始——那时的参赛作品只以自然记录为主——到今天发展成为世界领先的野生生物摄影师的舞台和诠释自然的不同方式的展示平台。本书中收录的约160张获奖和推荐作品代表了这50年来的不同时期和不同风格的作品。不同时代的作品在各个章节中得以呈现。2004

年之前的拍摄作品都是反转片或者是照片的复制品（而不是数码文件）。虽然在这里呈现的这部分照片有一些翻印自老照片或是反转片，但是这些照片的美学价值并不因此而减弱。

本书中的部分作品出自顶级专业摄影师之手，也有其他一些作品拍摄于摄影师职业生涯的早期，还有的是由非专业摄影师所拍摄的。而这些艺术创作者所共有的特点是对他们的拍摄主题的热情和透过作品闪耀出来的一种情感连接。有一些作品是纯粹的纪实——最好的新闻摄影作品，其他一些带有创造性的诠释。而所有这些——经验、知识、耐心、技巧和审美直觉——都卓越而精彩。

数十年来，摄影师们都非常重视在这一比赛中所获的奖项，这不仅是荣誉，对他们的职业生涯也非常重要。而野生生物摄影获得艺术世界的充分重视，以及在世界上的国际摄影艺术宝库中获得应有位置的时代也已经到来。

白色的故事

大天鹅们的动作演绎了这场高度写实的舞蹈编排，但最终的整理与排列当然还是得取决于摄影师的想法。每逢冬日，大天鹅们便从更为寒冷的西伯利亚和蒙古迁徙并聚集在日本北海道斜路湖边。一部分湖水受到温泉的影响成为了不冻区，而结冰区才是天鹅们进行社交活动的完美地点。摄影师所追求的正是冰面上的一系列编排好了的大天鹅们的姿态。照片中两只天鹅的颈部形成了一个完美的心形；另外两只好似被绑在了一起，正在表演镜像舞蹈；还有三只正在朝斜对角方向接连起飞。摄影师并没有将画面中第一只正在飞翔的天鹅的屁股剪裁掉，而是将其保留，其实是经过深思熟虑的——作为飞行路线的最后一部分，天鹅身体的后半部分既打破了常规框架，又强调了其特殊的构图。

橘·范莫尔 (Jan Vermeer)，荷兰 2007年

野生生物摄影的缘起

我们所知最早的关于自然尤其是关于动物的图像，是近4万年前画在西班牙和法国的洞穴壁上的岩画。甚至从那个时候起，自然的表现形式就已经融入到艺术的多种趋势和风格之中了。

绘画暗箱与用光作画

在这4万年的大部分时间里，唯一创作图画的方式就是用一支笔，在一个表面上涂画。但早在公元前5世纪的中国，另外一种方式就已经被发明了。如果在一间特定的黑暗房间的墙上钻一个小孔，孔外明亮光线一侧的景象就会被投射到孔内房间中的墙上或其他平面上。这种现象后来被称为“暗箱现象”，其名称“Camera Obscura”在拉丁语中的意思是“暗室”¹。之后在投影上描绘图像的方式可以追溯至此。虽然投影是上下颠倒的，但图像却十分精准。

但是，这种绘画方式本质上依然没有离开手和笔的使用。几乎从发明暗箱开始，人们便希望可以利用光线本身蚀刻出画面，即用光来作画，创造影像。

直到19世纪，人们的这一愿望才终于达成。这主要归功于英国人威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot）和法国人约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce）及其合作者路易·雅克·曼德·达盖尔（Louis-Jacques-Mandé Daguerre）。在此

之前人们已经制作出了照相机的雏形——“描画暗箱”：一个包括镜头和观察屏的便携盒子，而塔尔博特在此基础上在内部增加了一面“墙”——化学感光纸。

1839年1月，为了回应达盖尔的发明，塔尔博特对外宣布，他在1834年就实现了“光绘成像的艺术”。作为一名植物学家，同时也是天文学家和数学家，他所拍摄的最早的画面很多都是自然题材，包括植物和户外景观²。

发现摄影的画布

虽然达盖尔也使用箱式照相机，但是他有更精致的镜头，能够更好地对焦和聚集光线。他使用更坚固耐用的镀银铜板作为感光材料。达盖尔式摄影法（又称为银版摄影法）拍出来的是一次性的正片，无法复制，但是影像精致优美。

塔尔博特在1841年宣布了他的摄影方法：卡罗式摄影法³。它能够产生一张负片，之后用这张负片再印制出很多正片——这成为了现代摄影的基础。卡罗式摄影法的曝光时间依然不短，但是由于使用了定影剂，影像更为稳定——塔尔博特利用他的朋友约翰·赫舍尔爵士（Sir John Herschel）的发现，在摄影术中引入了最早的定影剂硫代硫酸钠，并为“摄影版画（photographic engraving）”工艺申请了专利。1844年，塔尔博特出版了世界上第一本带摄影插图的著作《自然的铅笔》（The pencil of Nature）。

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特：
鳞毛蕨，1839年

这幅鳞毛蕨复叶留下的永久影像是最早的“光绘成像”作品，也是用来展示“通过描画暗箱的镜头将其聚焦的画面投射到纸上的大自然图案拥有无法临摹之美”的众多例子之一（译者注：这句话出自《自然的铅笔》）。塔尔博特认为，即使用绘画暗箱这种工具，也无法描绘出完全精准的自然图案）。制作这张照片是通过将鳞毛蕨复叶放在一张感光纸上，纸的表面涂上一层盐再涂上硝酸银溶液，上面盖上一片玻璃，然后放在太阳光下。此时，纸上被叶子遮挡的部分还是浅色的。完成曝光后再涂上一层盐来防止进一步变黑，一幅“光绘成像”作品就这样完成了。

1：墨子在《墨经·经下》中最早提到了小孔成像的现象——“景到，在午有隙，与景长，说在端……景，光之人，随，吾射，下者之人也高，高者之人也下，足歇下光，故成景于上；白版上光，故成景于下。在远近有端与于光，故景库内也。”（译者注）

2：2008年在一部原本被认为是塔尔博特拍摄的植物照片上发现了一个“W”标志，由此这张照片被认为可能拍摄于18世纪90年代，摄影师为托马斯·韦奇伍德（Thomas Wedgwood，1771~1805），托马斯来自英格兰著名的陶瓷商韦奇伍德家族，是达尔文的舅舅，也是第一个提出用感光化学材料获得永久照片的人。被一些历史学家认为是世界上最早的摄影师。（译者注）

3：即光为照相法（Calotype），这个名字来源于希腊语“Kala”，意为“美丽”。（编者注）

