

寻找光线

用光影捕捉瞬间的风景

(德) 科里·德兰 / 著

与唯美自然倾心对话

拍看得到的迷人风景

摄感悟到的瞬间光影

Auf der Suche nach dem Licht

寻找光线

用光影捕捉瞬间的风景

(德) 科里·德兰 / 著
常衎 / 译

Copyright © 2009 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.
Title of the German original: Auf der Suche nach dem Licht
ISBN 978-3-89864-565-2
Translation Copyright © 2010 by China Youth Press. All rights reserved.

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由德国dpunkt.verlag GmbH出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2010-5064

图书在版编目(CIP)数据

寻找光线：用光影捕捉瞬间的风景 / (德) 德兰著；常衲译.

—北京：中国青年出版社，2010.10

ISBN 978-7-5006-9534-9

I. ①寻… II. ①德… ②常… III. ①风光摄影—摄影艺术

IV. ① J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179510 号

寻找光线：用光影捕捉瞬间的风景

(德) 科里·德兰 著 常衲 译

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：肖 辉 张君娜 刘海芳 林 杉
封面设计：唐 棣

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：13
版 次：2010年10月北京第1版
印 次：2010年10月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-9534-9
定 价：69.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

Auf der Suche nach dem Licht

Stimmung Fotografisch Einfangen

(德) 科里·德兰 / 著
常衎 / 译

 中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

 中青雄狮

1 引言

13

2 好照片的秘密

21

三分法

23

从左到右

25

引导视线

25

动态被摄体的画面构图

27

利用主题元素来构建框架

27

拍摄位置的选择和取景

28

焦距

32

增加照片的深度, 凸显被摄主体

33

主题的个性化选择

37

唤起好奇心

38

营造独有的氛围

40

为了自己而拍摄

42

常见错误

45

3 晨光

47

蓝色时刻

48

日出印象

53

逆光下的HDR成像

61

背后的太阳

64

4 禁忌时间——正午时分

67

上午时光

68

正午时分——有时拍摄也不是那么麻烦

70

无法抗拒的挑战

73

5 傍晚时分

79

日落

80

落山的太阳

85

傍晚的蓝色时刻

86

从海边回到湖边

90

6 夜晚

夜幕下的城市

夜幕下的风光

97

99

104

7 冬季

在阿尔卑斯山北侧山麓地区

在伊尔申堡

在穆尔瑙和科赫尔之间

新的场景

环顾四周

107

108

113

116

119

124

8 云雾蒙蒙

隐秘的躲藏和隐约的预感

火一般的雾

雾中柔和的色调

单色的风景

阿尔卑斯山北侧山麓地区的一个奇妙早晨

129

130

134

135

138

140

9 天气变化

恶劣天气——风暴

天气现象

彩虹

红色的彩虹

雾样的虹

日柱

日晕(日晕的光轮)

幻日

149

150

161

162

164

168

170

172

172

10 黑白摄影

黑白意味着抽象

黑白风景照片

整体减弱

黑白实验

迷人的灰色

175

176

177

182

189

191

11 照片编辑

中灰密度渐变镜的使用

Photoshop中的图层处理技术

HDR图像——扩大动态范围

193

194

195

204

前言

这既不是一本影集，也不是一本技术说明书

当传统意义上的语言不能表达我们的意图时，图像语言应运而生。我并不是想通过书中的这些照片再现现实中的场景，而是想通过它们去表达一种情感，去诠释这些场景并将这些诠释与大家分享。对我来说，当言语已不能再表达我内心的感受时，照片是一个再好不过的表达方式。照片将内容不知不觉、悄无声息地蕴含在其情感画面内，默默地传递到每一个观看者的心里。这也就是为什么有些照片被人喜爱，而有些照片却无人问津。

在本书中，大部分照片都是自然景观的再现。我精心地挑选光线，配合着当时的天气来表达我内心的感受。我个人对自然景观的感受受到了大量其他因素的影响。在这里首先要提到的就是心境和感受，比如活力与疲惫、喜怒哀乐、宁静与压力等等。个人的心境影响了我对场景的认知。我经常花上很长的时间来找寻一个场景或者一种光线，它们一定要能表达我当时的心境。反之，我的心境也同样受到了那些真实存在的场景和光线的影响。也就是因为这样，每一张照片都是我与自然交流的产物，而这也应当是摄影爱好者们独享的特权。

照片的成品，也就是我们在书中看到的那些照片，在拍摄后都经历了一个再造的过程，也就是后期的电脑处理过程。这需要有一定的照片处理知识，但并不意味着全部，也不意味着完美。通过后期处理，我们可以为照片添加一些韵味，也可以对照片的某一部分进行强调或削弱；我们可以为照片带来一些戏剧性的效果，或者让背景中充斥着不安与躁动的元素，抑或让突出的棱角模糊消失。

因为这也是个关乎心境的问题，所以在对照片进行后期处理时的心境也影响到了照片的最终效果。也就是说，同一张照片，在不同时间怀着不同的心情可以处理出不同的效果。本书中也会介绍一些用photoshop加工处理照片的方法，但这并不是单纯的技术说明。对于我个人来讲，拍摄的过程更重要。当然了，我的意见只是个参考而已。高质量的摄影作品需要加工处理，从某种角度来讲，需要真正的高投入。如果想拍摄日出印象或日出前的美妙景色，那么需要很早起床，需要找到正确的拍摄位置、合适的视角，以及对那理想一瞬间的执着等待。通常来讲，我们为此付出的代价都是有形的：在寒冷中冻僵的感觉、潮湿的双脚、过度的疲劳、高额的汽油费，以及一次又一次毫无收获的出行等等。

但是这些努力的成果，也就是那些极具表现力的照片以及每一张照片背后的故事应该能够说明一切，并且能够激励您，亲爱的读者，去找到那条属于自己的摄影之路，去展示您对摄影的恒心和毅力，而不要因挫折而气馁。

由于职业原因，在工作中，我经常要与人接触，而且从某种角度来说，是要密切地与人接触。这种工作常会令人精神紧张，而且需要高度投入。在拍摄过程中，特别是当我孤身一人徜徉在大自然中时，我会竭力寻找工作和休闲的平衡点，寻找那种和其他人保持一定距离的可能性，并且逐步接近我最真实的情感，营造业余的、私人的空间环境。我的满足感不仅来源于在照片中表达自我并将这种情感传达出去，更多的是因为当人们看到我的照片时，他们会和我产生共鸣。虽然人们看我的作品时产生的情愫和我的心境会有出入，但是我发现那些包含了我的观点和情感的照片可以给其他人提供一种可能性：让他们去发现和认识自己的内心世界。

我的装备

我的装备是一个典型的囊中羞涩但又对摄影充满野心且态度严肃认真的业余爱好者的装备：

- ▶ 一台用了4年已经渐旧的高质量中端数码单反相机（Canon EOS 20D）；
- ▶ 三支中档镜头，满足了不同的视角需求（一支Tokina广角镜头12-24mm，一支Canon标准镜头18-55mm，还有一支Canon长焦镜头28-200mm）；
- ▶ 一个Manfrotto的三脚架和一个Novoflex的小型三脚架，均配有FLM的球形云台；
- ▶ 中灰密度渐变镜（和Cokin插片式滤镜卡座一起使用）；
- ▶ 直角取景器；
- ▶ 遥控快门器（快门线）；
- ▶ 一个摄影包，除了装相机和镜头之外，还要装一些必备附件，比如说存储卡、电池、快门线、除尘刷、手电和食物。

这是有助于低机位拍摄的小型三脚架。

这里展示的就是我的摄影装备中的部分重要器材。

在对照片进行后期处理时，我使用的是一台普通的台式电脑，操作系统为Windows XP，所使用的图像处理软件是Photoshop CS2豪华版。我有时候自己冲洗照片，但是当照片的规格有严格要求时，特别是照片规格大于DIN A4时，我会去冲印店冲印照片。

我的设备中，一个相对来讲较新的“奢侈品”是一台高质量的24英寸TFT显示器，我通过调整它来准确地定位和处理照片中的颜色。

上述一切都不属于顶尖的设备，但是对于我来讲，这已经足够了（当然了，我也始终有一个小小的愿望，希望能够不断地更新设备）。一定不要相信拥有好的设备就可以拍出好的照片。对于一张高质量的照片来说，硬件设备只是起到了很小的一部分作用。真正决定照片好坏的因素在于拍摄者对场景的视角定位，对景物的诠释以及竭力想去抓住并表达所见场景的愿望和努力。

本书所面向的读者

通过本书，我想和所有像我一样的人畅谈。我们视摄影为爱好，来平衡节奏紧凑的工作；我们视摄影为一种媒介，通过它来表达情感。这里所介绍的内容是为了激发大家对摄影的兴趣，鼓励大家找到自己的摄影之路，而并非仅仅作为蓝本让大家去效仿。本书鼓励大家将摄影和照片的后期处理完美地结合在一起，用照片真实地表达自己当时的心境。就像我先前所讲的一样，照片不一定非要纪实，它可以是心情和感受的体现。照片可以呈现一切现实中的东西，表现在某一瞬间反映在人们头脑中的映像。我们尽可以加重或者减轻色调，将场景变得更加戏剧化抑或更加平淡。不要一味地追求明信片上的风景效果，要找到自己的拍摄风格。另外，应该了解摄影的基础知识，以便游刃有余地在摄影中进行取舍。本书鼓励大家在摄影中走自己的路，找到自己的视角，通过拍出的照片来表达自己的真实情感。本书会鼓励您拿起手中的相机，和我一起开始一段摄影之旅……

引言

1

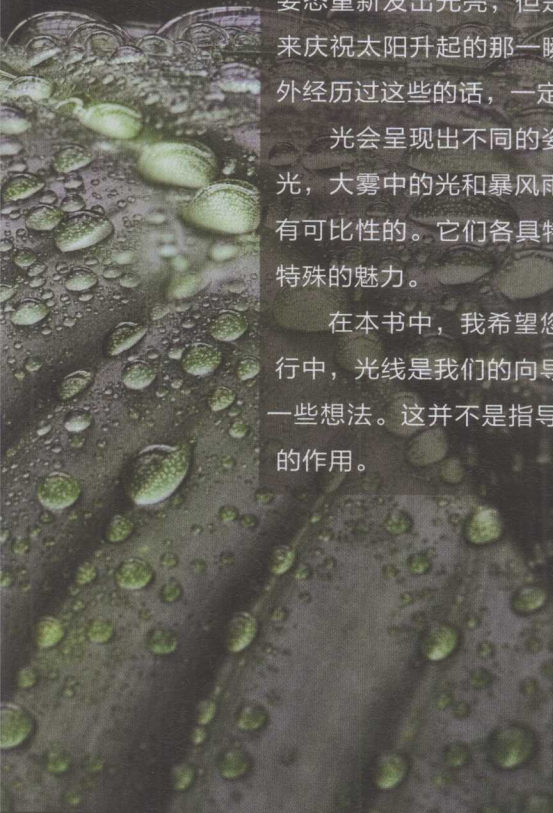
追寻光的足迹——没有光就没有摄影！

对于我们来说，光是这个世界上最理所当然的事物了，当我们将它融入摄影时，便成了一门艺术。

带着一股冲动，我在还笼罩于夜幕之中的早晨醒来，毫不迟疑地起床去探究那光的现象。虽然每个早晨都会以一种新的姿态重新发出光亮，但是大自然还是会在此刻用最绚丽的色彩来庆祝太阳升起的那一瞬间。新的一天又开始了，如果您在野外经历过这些话，一定了解这独一无二、无与伦比的感受。

光会呈现出不同的姿态。中午的光不同于傍晚或者夜间的光，大雾中的光和暴风雨中的光抑或是冬天冰雪中的光也是没有可比性的。它们各具特色，各有特点，这些特点使光充满了特殊的魅力。

在本书中，我希望您能够参与到我的旅行中来，在这次旅行中，光线是我们的向导。在这里，您会了解到我对于照片的一些想法。这并不是指导，而只是通过介绍起到一个抛砖引玉的作用。

虽然在本书中有一章专门介绍怎样塑造一张照片，但是最重要的还是在人心中所产生的景象。如果有谁认为一张在技术上精湛无比的照片就是好照片的话，那么他错了。技术并不能决定一张照片的好坏，照片的成功与否在于它是否能够激起观看者的好奇心，能否引起观看者的兴趣、引发观看者的思考。

因此，并不是一台昂贵的相机、一支好的镜头或者一些摄影技巧就能够使照片与众不同、脱颖而出。更重要的是要让人看过您的照片之后，和您产生共鸣。他们会为您的照片所表现的内容而动容，并能够感受到您拍摄时的心境。其实摄影和音乐是相同的，即在无意识的行为中无意识地抓住了欣赏者的心。当人类的语言无法表达我们的内心情感时，照片便成了我们最好的语言。

在本书中，不会有太多关于Photoshop的使用或者数码图片处理的方法介绍，因为相关的介绍已遍布大街小巷。本书会告诉您应当在何时连续曝光，为什么要这么做，在电脑上如何继续处理，还会告诉您为什么拍摄位置对于照片的效果来讲是举足轻重的等。

因此，本书并非一本技术类教材，其目的不在于向读者介绍如何运用技术来得到更好更美的照片。它只是想告诉读者如何抓住某一个点，来让自己的照片变得与众不同、独具特色。

在第2章照片构图中，读者可以通过通俗易懂的语言轻松地了解到一张好照片的组成因素都有哪些。这意味着不仅要对现实进行再现，还应该让照片具有灵性，让大自然低声吟唱，让每一个场景细细倾诉。

因为我拍摄的主要是自然风光，所以在接下来的几章中，我都是通过光在一日之内的变化和在不同的季节和天气条件下的变化和形态来组织的。

我们以在漫漫长夜的尽头和日出之前天空中呈现出的那带有几分朦胧的光作为介绍的开端，紧接着就是日出，然后太阳慢慢升高，一直到正午的最高点。接下来，太阳慢慢下落，直到傍晚时分，最后，我们又迎来了静谧的夜。

谈到季节，冬季在摄影中扮演了一个重要的角色，这就是为什么我要用一整章的内容来探讨冬天的摄影。

在接下来的几章中，我们将谈到在雾天中的摄影和在不同天气状况下（特别是恶劣的天气条件下）应如何摄影。

最后，我还要介绍一下黑白照片及其特点，因为它和彩色照片在很多方面都有很大不同。

虽说本书并非一本技术类教材，但是在最后一章，我还是要介绍一些有关数码图片处理的原则。包围曝光和HDR图像是本书的关键词，会频繁地在各个章节中出现。我还会通过一些例子对摄影的方法和数码后期处理进行解说。同时，我也会对中灰密度渐变镜的效果进行简要的阐述。

美轮美奂的照片致力于强烈情感的表达。正如一句俗语所说的那样：“一张照片胜过千言万语”。它体现了人们将自己的情感寄托在一张照片中来进行表达的行为。通过照片或者音乐所表达出来的情感比一切言语都来得直接，来得自然，来得真实。

照片可以更好地体现我们的愿望、需求、向往、害怕以及恐惧。在我们灵魂的消极面充斥着孤独、颓废、空虚和混乱，我们受制于这些情感，并将它们通过照片传达出来。同样的，在我们灵魂的积极面也布满了幸福、满足、和谐、爱和愉悦，我们一直寻找着可以和我们分享这份幸福的人。

同一片海滩，前者看上去平静舒缓，后者看起来极具戏剧性（两者相隔15分钟）。

我一直致力于追求那些具有灵性的照片，那些能够最真实地反映我心境的照片。日落代表着向往，而日出则代表着希望。我尤其喜欢将冬日里冰冷的温度和红色调的暖意结合在一起，而在清晨或傍晚的“蓝色时光”中，我也愿意这样表达。红色渲染了那些强烈的情感，比如亲近温暖的感情、爱情和渴望；而蓝色则象征着情感的冷漠、距离感和客观存在感，同时也象征着对安定的渴望。蓝色与红色是冰与火、远与近的反差与融合，而我想做的也正是将这种强烈的情感淋漓尽致地展现出来。

恶劣的天气可以烘托阴森沉闷的感觉和恐惧感。在大自然中，我们可以找到很多这样的场景，比如在风暴中摇摆的树木、各种各样奇特壮观的云层，大海中咆哮翻涌的海水等。而清晨和傍晚时分的暖意则是表达美好情感的最佳选择。

特别强调

一张照片想要妙趣横生，就必须要有亮点。画面和人们预想的偏差越大，对人的视觉冲击力就越强。如果我们对这种偏差的表现趋于极致，乃至夸大的话，那么照片便会变得独特。

一张好照片的重要特点之一就是它的“强度”，即照片所体现出来的精炼程度。它具有吸引观看者的魔力，让观看者看到它后爱不释手。

照片的后期处理

在如今的数码摄影世界里，电脑对照片的后期处理起到了举足轻重的作用。相机只是一个纯粹的机器，照片对于它来讲就是显示在显影毛玻璃上或者传感器上的图像，并无感情可言。但是人类的认知要远远复杂于相机。当人们看一样东西时，情感会有意识或无意识地融入其中，如愿望、向往、恐惧、期待和一些过往的经历。人们的观念，包括人所独有的一切情感，都会不知不觉地影响人们对所见客观事物的诠释。

每一个人在这个世界上都是独一无二的，因此每个人独特的观念、经历、愿望和恐惧等会让他们对于同一个场景产生不同的感受，相应地拍摄出不同的照片。同样，后期处理方法也会不尽相同。这也就是为什么很多人虽然看到的是同一个事物，但拍摄出来的照片却是不同的风格，后期处理也是各式各样。在这里没有绝对意义上的对错可言，每一个人都有自己的准则、自己的经历，而这些统统都体现在他的照片中。