

光线第一

风光摄影的黄金法则

First Light

A Landscape Photographer's Art

First published 2002 by Argentum,
an imprint of Aurum Press Ltd,
25 Bedford Avenue, London WC1B 3AT
Copyright © 2002 by Joe Cornish

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：11-2009-60号

图书在版编目 (CIP) 数据

光线第一：风光摄影的黄金法则 / (英) 科尼什著；
洪钢等译. —杭州：浙江摄影出版社，2009.6
(风光摄影大师)
ISBN 978-7-80686-727-3

I. 光… II. ①科… ②洪… III. 风光摄影—摄影艺术
IV. J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第074938号

风光摄影大师

光线第一：风光摄影的黄金法则

[英] 乔·科尼什 著
洪 钢 洪小理 译
俞一骐 丁 俊

责任编辑 郑幼幼

封面设计 黄业成

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编：310006)

电 话 0571-85159646 85159574 85170614

网 址 <http://www.photo.zjcb.com>

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本 889×1194 1/12

印 张 13¹/₃

2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

I S B N 978-7-80686-727-3

定 价 118.00元

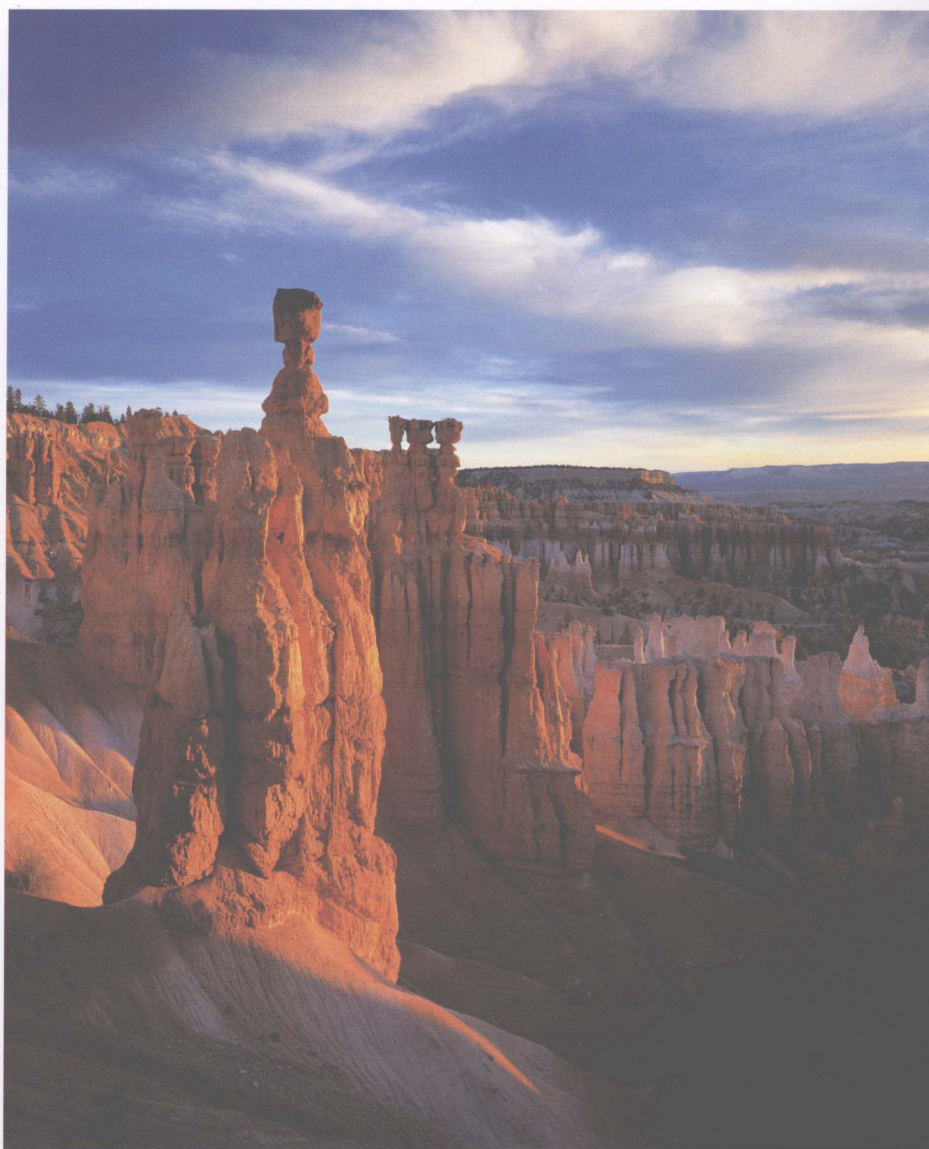
P1 桑迪茅斯的曙光, 英格兰康沃尔郡

P3 托尔之锤, 美国犹他州, 布赖斯峡谷国家公园

光线 第一

风光摄影的黄金法则

[英] 乔·科尼什 著

洪 钢 俞一骐 洪小理 丁 俊 译

浙江摄影出版社

目 录

前 言

7

序言：光线第一

11

1
摄影的三大要素：
时机、用光、构图

12

2
前景与背景

32

3
神奇的蓝色世界：
妙用滤镜

52

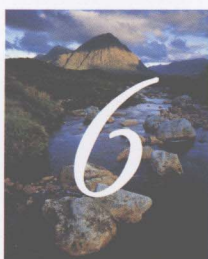
4
回归的意义

72

5
岩石的世界

92

6
摄影的奇迹

112

7
我的朋友与
心目中的英雄

132

光线等待设备就位

152

图片索引

154

鸣 谢

159

威廉王子湾, 美国阿拉斯加

乔·科尼什 摄

前言

几位来自美国的客人在欣赏完一位摄影师的作品展览之后，受邀与这位摄影师见面。客人们却婉言谢绝了，他们说，虽然未曾与摄影师谋面，但他们内心感到，早就与之熟识。这一情景中的摄影师并非乔·科尼什，但是话说回来，其实也完全可能是他。因为，每一个见识过乔所创作的令人难忘、风格独特的作品的人，都会马上意识到，这些照片根本就是一个全身心投入摄影艺术的男人的真实心灵的写照。

在风光摄影领域，仅有技术上的得心应手是远远不够的。山水风光所能够赋予的感悟，观照初始带来的创作冲动，摄影师往往不能有效地传达给影像的观者，像这种情况比比皆是。然而，在乔这里，他那极为出色的摄影技术，以及唯美的认知感觉，总是从属于他的首要艺术目标——即把他对摄影主题的感觉，凸显于读者认知意识的中心位置。诚然，当我观赏乔的某一幅观察细腻的精美照片时，我就会有这样的感觉——乔的拍摄主题几乎完全被乔征服诱惑了，乔对它悄声耳语，追求示爱，直至它深心的秘密全部吐露；因为当你观赏他的作品时，从他作品深处腾涌而出的那种至为强烈的感知，那种气质魅力，你不可能找到别的解释。

而当我们观赏乔的某一幅照片时，我们同样也会被它征服、被它诱惑，并感觉自己身不由己，不得不像他那样，陶醉于大自然之中，并与之亲密无间地交流。我们不会遇到任何的视觉障碍，使我们的理解发生偏差或歪曲，相反，展现在我们面前的画面，却往往能够使我们对于山水风光的平凡理解，有所提升超越，把我们的欣赏水平整体向上提高一个层次。我们所见证的，是在摄影师与摄影主题之间进行的一场交流，而居间协调促成的，就是乔的和谐细腻的视感直觉，是他对于周围世界的深深敬畏，还有他依据大画幅摄影所要求的审慎稳妥的方式，对他的摄影进行持续的提炼、改进之能力。

在我们阅读《光线第一》的时候，我们不会因为过多的技术细节而感到不知所措，只有在帮助作者描述某些照片的创作情况时，才会引述一些技术细节。但事实上，我们所读到的，都是一些引人入胜的拍摄手记，其间也会提及一些发人深思的关于风光所在地的地质起源方面的信息。叙述部分编排得当，使读者可以徜徉于书页之间，一边品味着插图影像，一边领会当初激发创作灵感的一些情感体悟。

正如本书的书名所告诉我们的，乔与所有的视觉艺术家一样，深深地体会到光线所起到的至关重要的作用；正是以其对光线本质的深刻理解，乔在影像中创造出一种辉煌灿烂的感觉，尤其是在他的海景风光摄影中。在第一章中，乔提出了自己的主张，认为光线是风光摄影艺术大厦赖以建立的三大基石之一，另外两大基石是时机和构图。当然，此外还有第四大基石，那便是观察的艺术，而每一个看了这本让人陶醉的书的人，都不会怀疑，乔所拥有的这种才能，超乎我们的想象。

查理·韦特

谨以本书中收录的照片，献给文森特·戴蒙德，以志纪念，他是一位真正的朋友，真正的英雄。

还要献给

詹妮·厄尔，以及我们的孩子克洛和萨姆，
他们对我经常外出工作体谅包容，并一如既往地支持着我的工作。

以下引自安塞尔·亚当斯和南希·纽霍尔所著《这就是美国的地球》一书

没有哪一条路会引领我们来到，那原始奇观，胜景不会这样到来。

想要结识它们，你必须离开大路，抛家别居，

你注定要轻装上阵，忍受忧虑。

你得亲历亲为，找到它们，在汗水里，在太阳下，在笑声中，

还有尘土飞扬和风雨云雾，同行一路的却只寥寥几个。

你将会结识黑夜——认识它的时空，它的星光，它的音乐。

你将见证夜幕在地球上降临，见证旭日东升。

没有家中那屋顶，令你与月光阻隔。

你将会看到，在黎明之前，大山从透明的影像中跃升。

你将会看到，并且感到那第一缕光线！听见那寂静之中，涟漪似的细语。

你将会进入森林之中那临时的居住空间。

你将行走在只有风行走过的路上。

你将会认识，什么是浩瀚无际，

看到主宰世界的原始力量，继续驾驭万物。

你将会认识生活的整个、全部，而非一点、一滴，

奇怪的，非凡的，或生或灭，永远变幻不居。

你将会面临永世长久的挑战；你将会勇敢地，

高兴地，以自己的技术、勇气和智慧

与不可战胜的客观现实对抗。

你将会与光线一起高居云端；

你将会在云层间活动周旋。

你将会看到风起云涌，虽然浑身湿透，震耳欲聋，

风雨交加之中，你却得意雀跃。

你将登临高山，一览天地万物。

而你也将需要天使的语言

才能讲述你的所闻所见。

昏暗的太阳, 英国内赫布里底群岛, 罗娜岛

序言：光线第一

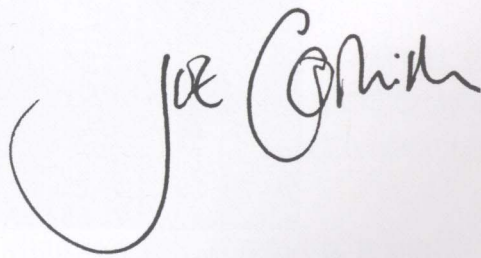
光线第一。任何别的元素，都只能退居光线之后，因为光线，它既是摄影的原材料，也是摄影的工作语言。正如诗人用词做诗，摄影师则用光作画。

我的摄影实践，就是要使我遇到的最美、最具魅力的光线，得到最好的表达。我对拍摄的计划，其实就是对光线的计划，而当我开始拍摄时，我就要设法捕捉到最精彩的光线。虽然我常常用第一缕光线——即黎明的光线——进行创作，但同时，我也使用渐趋暗淡的光线——即黄昏时分的光线。有时候，我甚至在正午时分进行创作，本书中选用的影像即为明证。因为本书的题目所指，实即重要性的先后次序问题。什么是第一位的？光线！

有时候，光线是耀眼的、动人心魄的；有时候，它是柔和的、明亮的；它也可以是转瞬即逝、斑驳陆离的。光经由山水物体反射，因此光线的特点，与山水风光密切相关。不过，究竟什么是完美的用光，并无一成不变的法则可依。关注光线的不同特性及其潜质，这可以逐渐学会，但基本上，它靠的是内心的感觉，感官的体悟。倘若我们能够“感知”光线，那我们拍摄的影像定会拨动人的心弦，就会使人产生一种情感反应。光线是通向情感的门户，作为一个风光摄影师，你必须获得打开这道门户的解码密钥。

所有的摄影师都必须学会对焦技术，学会正确曝光的技术。知道胶片需要多少量的光线，不多不少正合适，这是创作精美影像的先决条件。光线是河，是摄影技术或沉或浮，赖以依附的基础。尽管如此，光线还是头顶上的天空，是我们作品中的情感和精神所在，它向外界传达着作品的基调、气氛、含义等信息。光线是一种通用的语言，它的深度，它的细腻差别，我至今仍在领会学习。我的摄影之旅将在这样一个简而又简的法则——“光线第一”——的指引下，一如既往，继续前行；我之所以要这么说，道理就在这里。

乔·科尼什

A handwritten signature in black ink, reading "Joe Cornish". The signature is stylized, with a large, sweeping "J" and a cursive "Cornish".

摄影的三大要素：时机、用光、构图

掌握无懈可击之技艺，而后灵感即为全部所需。——禅道箴言

“照相机的视线，是双向的。”就像这句话所说的那样，向外，它能洞穿大千世界；向内，它会折射摄影者内心。但是，在能够掌控照相机，随心所欲地拍摄任意一面之前，摄影者必须先精通摄影的思想精髓和操作技艺；而摄影家的技术远远不止通常意义上的准确对焦或完美曝光。在我看来，风光摄影是建立在以下三大基石之上的：时机、用光和构图——所谓摄影的三大要素。

我们人类生活在这样一个人人无法逃遁的时空连续体里，因此，静止影像就可以起到将时空的某一刹那定格的作用。和其他门类的摄影一样，风光摄影是定格时间的艺术，而时机好坏主要取决于那一时刻的光线质量；另外，时机不同，所表达的故事也就完全不同。我应该选择哪一个时刻来按下快门？是让羊群处在中景的位置吃草吗？是否把出现在附近小山天际线中的一个登山者摄入镜头？曝光是否应该在远处的群山上空恰巧被云层阴影笼罩的时候进行？拍摄某棵树的时候，是否恰巧有微风拂过，使得枝条显出柔软的效果？天空是否清澈，或者布满不祥的阴云？一幅风光照片里面所包含的故事，就是由所有这些时机的元素所组合起来的。

至于光，这种摄影的原材料，应该如何运用呢？关于风光摄影的一种悖论就是较少的光线往往能造就更好的影像。当然这里所说的不是曝光不足，而是指相对于明亮的正午光线，低角度光线、晨昏时的光线，或者有时只是简单的阴影，就能创造高人一等的造型、质感、色彩和气氛。在用光方面，“少即是多……”这句话完全可以应用在风光摄影上。正如本书标题所暗示，风光摄影就是一个光线的故事，是关于摄影者和光线之间关系的故事。

“摄影”这个词英文原意是“用光作画”，而除了用光之外，是那些存在于一幅图像边框内的各种元素——线条、深度、形状、空间和焦点，造就了画面的构图。我们也许会选择象征平衡或是紧张的元素，混乱的或是有序的元素，充满能量的或是平静的元素；我们可能会喜欢具有空间深度的效果，又或许会首选平面的、二维的。我们可以用镜头来伸展、夸张物体，也可以将它们压缩、并置，或者使用呈中性透视效果的镜头。我们简直拥有无限的构图可能。可以说，构图最能体现一个摄影者的独一无二的特征。

在野外，我多少是靠直觉来构图的。我尽量用抽象的眼光来审视图象；外景照相机的毛玻璃上的图像是上下颠倒的，这就允许我观察得更抽象一些。在现实生活中，我们的“心眼”往往会忽视各种让我们分心的细枝末节，在我们当前所关注的焦点事物之上注目，毫不费力地推近、拉远镜头。但是当我们审视一幅冲印完成的影像时，我们的眼睛却会变得无比苛刻，以至于会看出摄影者的每个疏漏和缺憾。

摄影之旅的一个重要部分，就是要培养一种“推翻心眼所见”的能力——我所说的抽象观察，就是指这个。我们的心眼只会看见它想看见的景物，而我们所需要的，却是要学会看见在取景器内的真实的景致。我们必须学会通过照相机和胶片去观察世界，了解其优点与不足。只有这样，我们才能驾驭构图；只有这样，我们才能真正用光作画；也只有这样，我们的照相机才能真正看到它两面的景致。

石塔老者的遗风

斯凯岛是苏格兰（西北）内赫布里底群岛中最大、最著名的一个岛，岛屿南部壮丽的库林丘陵则像一块磁铁吸引着不列颠的登山者们。据说虽然在苏格兰陆地上有更高的山，但库林丘陵的最高峰是联合王国里仅有的、真正需要借助专业攀登技能才能登顶的山峰。

当岛南部的库林丘陵吸引大多数的旅游者、远足者和登山者的时候，摄影者们更多的是被北部的特罗特尼什半岛所吸引。在半岛由北向南绵延的山脊的东侧，有着一系列独一无二的壮丽巨石，这其中的亮点出现在群山北面的奎雷英和南面的司陀尔。而众多巨石中，当属司陀尔最具摄影潜质。

这幅大照片是我第一次去司陀尔时拍摄的。所摄的是“老人”（the Old Man）——一座巨大的，形似矛头的石塔——及其周围那个地质年代久远的石头“角楼”群，在司陀尔山下，注目凝望着。到达这里要经过一段从下方的公路攀登上来的三百米的路程。为了达到捕捉第一缕光线的目

标，我在黎明之前、天色仍暗的时候，就早早地出发了。阴云间露出的几片蓝天着实给了我希望，但初升太阳的光线总是被大片的乌云所掩盖。

趁着时间还早，我先探索了“老人”和群山之间的一片被阴影笼罩，被恰当地称为“避难所”的地区。三小时之后，正当饥饿感开始消磨我的意志时，我惊喜地发现阴云中的一个开口正在向东移动，一片天空亮了起来。我把握时机，找到了一个自信能拍到逆光的角楼；在焦急地等待下一时刻的同时，我决定为镜头加上一块暖色滤镜（因为我知道总体的光照色温很低）和一块中灰渐变滤镜，我知道使用滤镜，能将石塔拍摄成剪影效果。阳光在一刹那扫过大地，我抓住时机拍摄了第一幅照片，并用最快速度重新上片。尽管这样，拍第二幅时，之前的光线却已经不复存在。到了中午我总算吃上点早饭；但一星期后，当我看到冲印出来的这幅照片，我知道那个早上的付出是值得的。

光影剧场

几年后，我在好友戴维·沃德的陪同下，又一次来到了斯凯岛。当时我们各自抽了几天时间，搞些私人的摄影活动。司陀尔的“老人”不可避免地又成了我们最喜爱的拍摄对象，本页上的这幅小照片就是在我们一次清晨的拍摄中摄下的。

这幅照片所采用的高视角体现了“老人”石塔惊人的规模和宏伟气势；中景的湖、海岸线——再远一些的背景，就是明奇海峡、罗娜岛、天边的库林丘陵，这一切，一起造就了极佳的画面背景。那是一个天高气爽的盛夏清晨，清澈的蓝天上有着美妙的云景陪衬。不过，这样的光线，并不能像我第一幅作品里转瞬即逝的阳光那样，与风景完美匹配；似乎只有剪影和黑暗，才能和司陀尔这样一个完全可以充当《魔戒》外景地的地方完美契合。

司陀尔石塔老者, 苏格兰斯凯岛, 特罗特尼什半岛

拍摄数据: 黑檀45S外景照相机, 尼柯尔-SW90毫米f/4.5镜头,

李氏0.6中灰渐变滤镜, 李氏81B滤镜, 富士维沃维亚胶片, 快门速度(下略) 1秒, 光圈(下略) f/22 $\frac{1}{2}$ 。