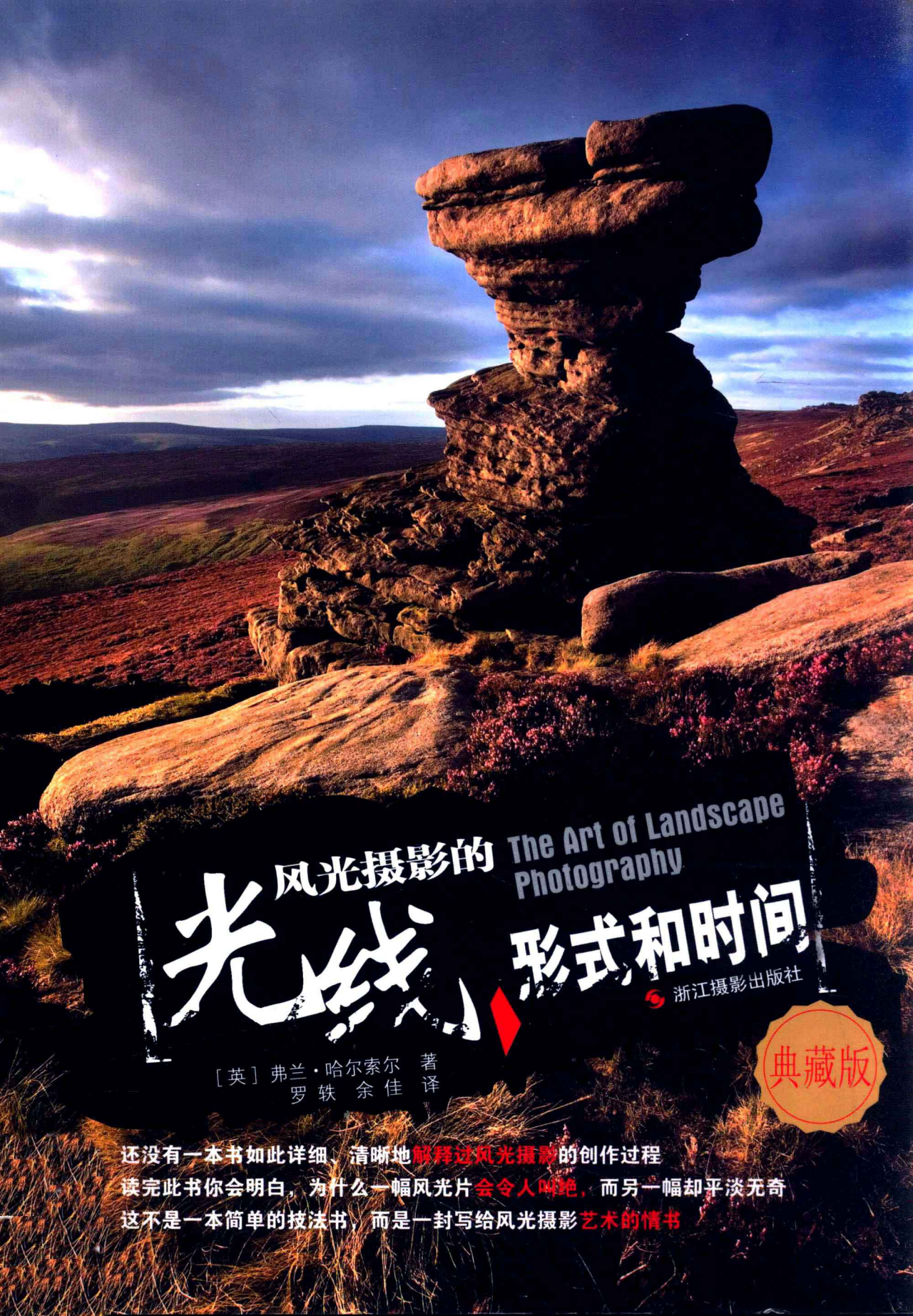

风光摄影的 光线、形式和时间

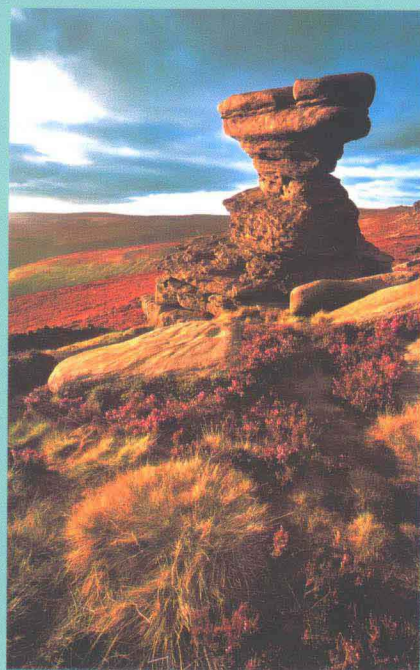
The Art of Landscape
Photography

[英] 弗兰·哈尔索尔 著
罗轶 余佳 译

浙江摄影出版社

典藏版

还没有一本书如此详细、清晰地解释过风光摄影的创作过程
读完此书你会明白，为什么一幅风光片会令人叫绝，而另一幅却平淡无奇
这不是一本简单的技法书，而是一封写给风光摄影艺术的情书

风光摄影的 光线、形式和时间

[英] 弗兰·哈尔索尔 著
罗轶 余佳 译

 浙江摄影出版社

Light and Shadow: The Art of Landscape Photography

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(CIP)数据

风光摄影的光线、形式和时间 / (英) 哈尔索尔
(Halsall, F.) 著; 罗轶, 余佳译. -- 杭州: 浙江摄影
出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5514-0401-3

I. ①风… II. ①哈… ②罗… ③余… III. ①风光摄影—摄影技术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第229231号

风光摄影的光线、形式和时间

[英] 弗兰·哈尔索尔 著
罗轶 余佳 译

责任编辑 卞际平

高振杰

封面设计 任惠安

责任校对 程翠华

责任印制 朱圣学

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

经销: 全国新华书店

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

2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0401-3

定价: 49.00元

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
----------	----

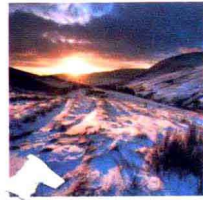
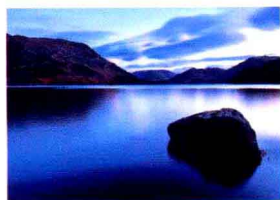
光和影的深度	56
--------------	----

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
-----------------	-----

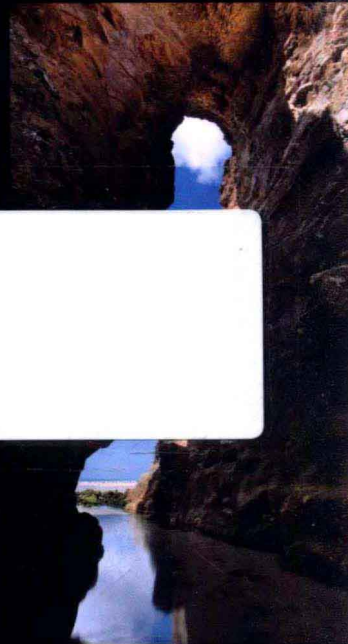
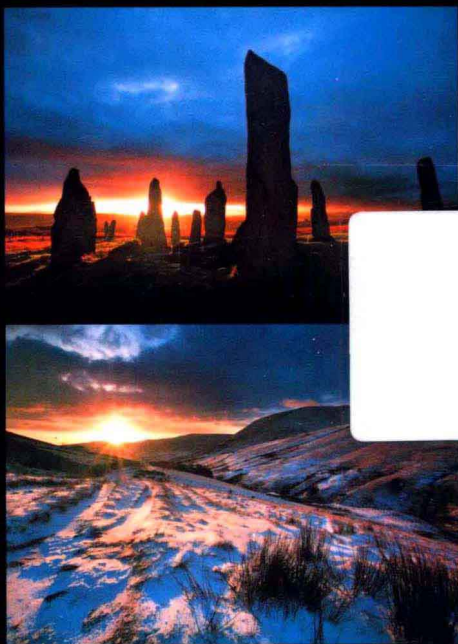
风光摄影的
光线 The Art of Landscape
Photography
形式和时间

[英] 弗兰·哈尔索尔 著
罗轶 余佳 译

浙江摄影出版社

典藏版

还没有一本书如此详细、清晰地解释过风光摄影的创作过程
读完此书你会明白，为什么一幅风光片会令人叫绝，而另一幅却平淡无奇
这不是一本简单的技法书，而是一封写给风光摄影艺术的情书

The Art of Landscape Photography

风光摄影的 光线、形式和时间

本书是一本不可多得且通俗易懂的风光摄影指南。它分为“光线”、“形式”和“时间”三大部分，展现了作者对大自然的敏感、对细节的关注，以及无尽的耐性和睿智的分析。

你可从本书中得到更多风光摄影的技术性细节，一种观察世界的方式。

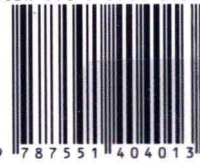
你可从本书中知晓光与影的表现艺术，明白捕捉与雕刻光线之道。

你可跟随本书案例，洞悉摄影师的拍摄心路和构思技巧。

弗兰·哈尔索尔将镜头对准了北英格兰这片美丽的土地，创作出的这本画册令人震撼，也证明了作者在摄影界占据着举足轻重的地位。弗兰运用灵感和想象创作出了这本书。她不仅适应在晴好天气下拍摄，更是一一年四季顶着恶劣天气，力求清晰捕捉风景的精华部分。

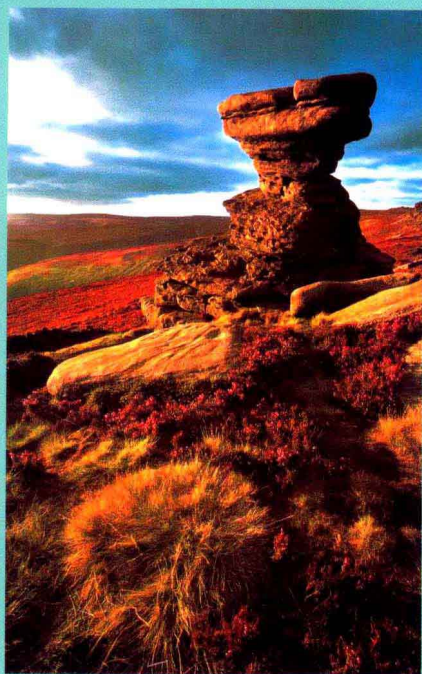
——《摄影爱好者》杂志

ISBN 978-7-5514-0401-3

9 787551 404013 >

定价：49.00元

风光摄影的 光线、形式和时间

[英] 弗兰·哈尔索尔 著
罗轶 余佳 译

 浙江摄影出版社

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
----------	----

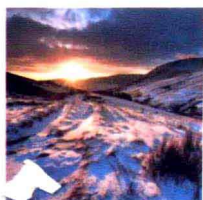
光和影的深度	56
--------------	----

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, 运动模式, 4000万像素文件。

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，从更纯粹的意义上来说，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观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/32，150-100，70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。

不同日子里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