

捕捉瞬息万变的光线

——风景摄影指南

(美) 肯恩·史考特 著
姜爱红 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

捕捉瞬息万变的光线

——风景摄影指南

(美) 肯恩·史考特 著
姜爱红 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

Text © Ken Scott 2004

©in the work Photographers' Institute Press/PIP

This translation of Photographing Changing Light is published by arrangement with Photographers' Institute Press, an imprint of Guild of Master Craftsman Publications Ltd.

湖北省版权局著作权合同登记图定:17-2010-128 号

图书在版编目(CIP)数据

捕捉瞬息万变的光线——风景摄影指南/(美)肯恩·史考特 著;姜爱红 译.
—武汉:华中科技大学出版社,2013.12
ISBN 978-7-5609-6862-9

I. ①捕… II. ①肯…②姜… III. ①风光摄影-摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 260318 号

捕捉瞬息万变的光线——风景摄影指南

(美)肯恩·史考特 著 姜爱红 译

责任编辑:孙 倩

封面设计:金 刚

责任校对:张 丛

责任监印:张贵君

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮政编码:430074 电话:027-87556096 010-84533149

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:10

字 数:180 千字

版 次:2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:58.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

书中大部分图片都来自于本人在拍摄那一瞬间对自然光线和大地的直观判断。当按下快门时，我并没有奢望能够拍出绝佳的效果。而随着时间的推移，我发觉照片承载着拍摄时的许多记忆和情感。

为了说明我的拍摄方式，书中选择了大量高山图片。这不仅是因为我热衷于拍摄高山，而且也因为高山非常适合表现光影的变化。读者可以放心参考拍摄方法。

作为一种自然现象，光线变化非常奇妙。随着光线的变化，景色也会不断变化。我们应学习预测拍摄效果并抓住拍摄时机，在正确的时间和正确的地点，使用正确的拍摄技巧进行拍摄。我的目的是，最大限度地利用相机的功

能，在表达情感的同时，留意并解决拍摄中遇到的实际问题。

对于同一张照片，不同的人会有不同的感受。同样，现实生活中我们看事情的角度也不尽相同。这就很好地解释了，为什么两个摄影师拍摄同一场景，表达出的感觉却迥然不同。但是，无论抱着怎样的想法，阅读本书的读者都可以从中发现大自然的各种形式：地貌、地质、物理特征、地理特征、气象变幻，以及偶尔由于人类介入自然造成的影响。

希望阅读本书的读者能够全身心投入到摄影中，并且从您欣赏的美景中感受到新的元素。如果因此书受到启发，不妨明天就走出去，体验一下简单漂亮的摄影是怎样完成的。

最后，请注意保护我们脆弱的自然环境。如果将来只能通过我们的照片看到这个奇妙美丽的世界，那将是一场悲剧。为了我们自己和子孙后代，请保护自然环境。欣赏它，并尽力爱护它。

肯恩·史考特

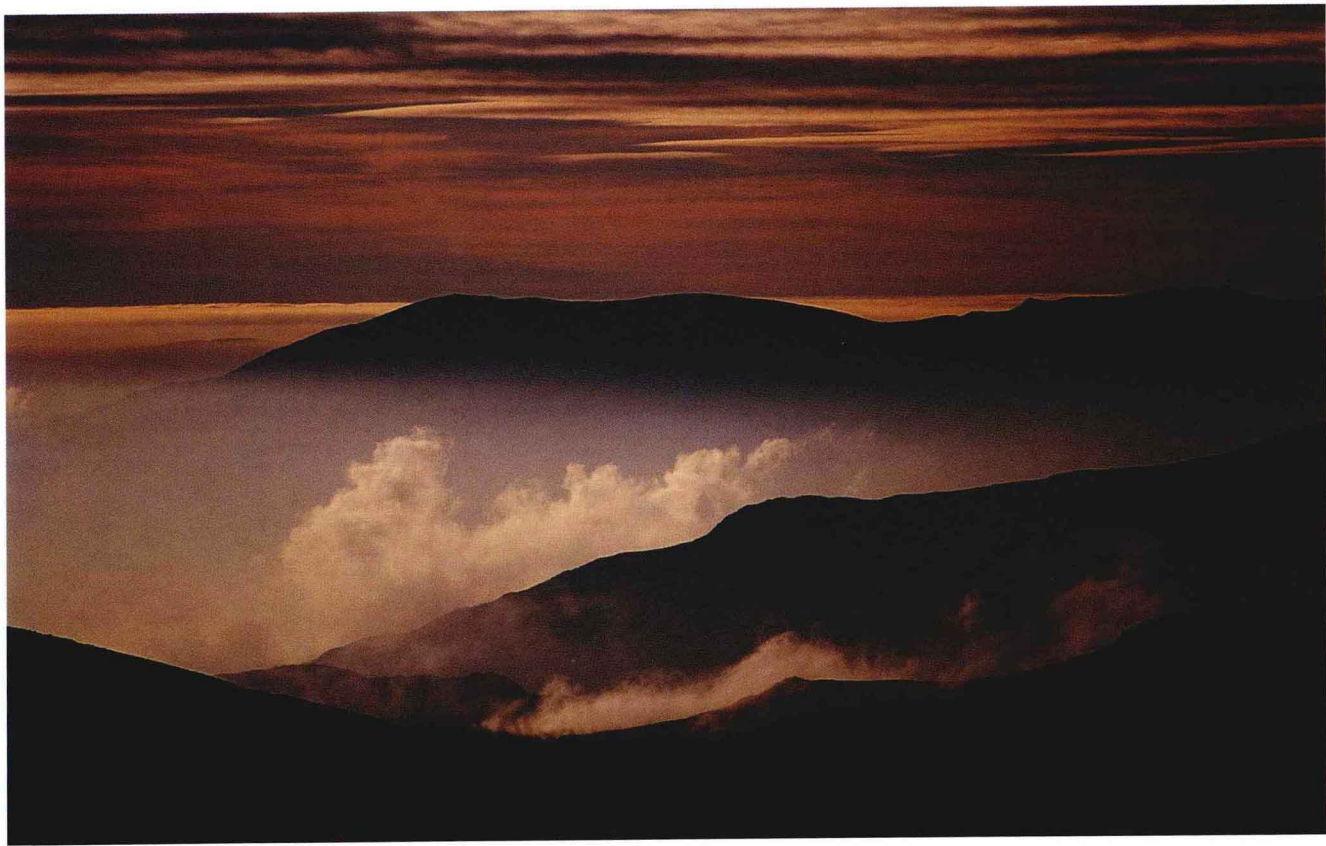
内容简介

我从20世纪70年代末期开始摄影，当时只是为了记录我的旅行和早期的高山探险活动。高山让我兴奋。这与其说是登山的挑战，不如说是感受和平宁静的环境、山顶上千变万化的光和云。

漂亮的景色延绵不断地进入视野，与曼妙的光重合在一起。偶然地，我喜欢上享受这种感觉，可以观赏，可以耐心等待，用相机捕捉那一瞬间。其他时

候，风景可能会出人意料地发生变化，所以需要连续快速地直觉反应。

虽然我对摄影理论知之甚少，但我确实非常喜欢我拍的一些照片，而且后来意识到，我最喜欢的那些作品有一个共同点：光线的质感以及光线变幻无穷的方式。然而我拍摄失败的机率其实挺高，在这段时间我读了很多书，看了无数张摄影作品，试图了解摄影究竟应展现什么。当然，我所读到的摄影书，通常和我以往的经验相悖。

那些书告诉我风光摄影是耐心等待的过程。我应该提前计划，带着三脚架到达现场，精心设计构图，然后等待光影变幻的那一刻。三脚架似乎是图片清晰的重要因素，而对于我而言，使用三脚架似乎抹煞了捕捉那一瞬间的自然感觉。

现在我意识到，这个传统观念起源于摄影先驱们偏爱使用大型摄影机。例如，安塞尔·亚当斯用他的大画幅相机开创了摄影新局面。当时，亚当斯没有别的选择，只能小心翼翼地使用他的相机：相机太笨重而不能手持；感光底片需要长时曝光；感光底片非常稀有，所以每一次都必须注意不能曝光错误，而且要精心布局图片，避免浪费时间。因此，亚当斯拍的照片鲜明清晰，漂亮极了。这种方法在那个时候很适合，现在对某些光线特定场合以及使用大画幅相机的摄影师也适合。然而，时尚轻巧的数码相机，加上良好的技术，使得现代摄影突破了此限制。它完全适合更积极地拍摄风景的方式，能与千变万化的光线保持步伐一致。

有一段时间，我不相信自己的直觉，一直以为我的判断错了。直到20世纪80年代中期，我第一次发现英国探险者约翰·比蒂和美国登山者盖伦·罗厄尔的作品，才从中受到鼓舞。他们真真正正地与所拍摄的风景融为一体，用相机凭直觉积极捕捉风景的精髓。同样的，我被那些远征探险照片深深吸引，类似于伟大登山家像克里斯·鲍宁顿和德克·斯各特拍摄的。

我相信，有两个重要方面影响着我们的拍摄变幻无穷的光影：第一，我们必须意识到光线的作用，并主动拍摄光线，而非拍摄实物或景色；第二，最好的照片来源于热忱，全身心投入到那个环境中。

书中第一部分详述了光的重要性及变化，并将同一地点不同时间、不同光线拍摄的照片进行了比较。数组照片有相差几分钟的，有连续几天的，有不同季节的，还有相隔几年的情况。我的目标就是，用摄影的方式向大家表达我身处此地此时的感受，希望读者就像真正来到这个地方进行一次光的全新体验。

第二部分探讨了如何在一个优美的风景中，不需要任何特殊技巧地精心挑选拍摄对象。它们是对光的直觉的自然展示。

第三部分和第四部分讨论了当全身心投入拍摄的时候，我们有可能用两种方式进行拍摄。第三部分讲述我们关注在风景摄影场景的时候，一直变化的光线要求有连续不断的直觉反应，或者按相对传统的方式等待适合的时机，及时捕捉精彩瞬间。同时，第四部分我们期待捕捉光线变化（尤其是水或者光的变化），探讨拍摄角度和不断变化的拍摄思想，不断变化的角度创造更加难以捉摸的画面构图。

在每一部分，我都鼓励大家使用简单的、买得起的摄影器材。书中大部分图片都是用我的那款简单的宾得Pentax ME Super 35mm相机拍摄的，有时候我也使用标准的50mm镜头。这是一款我认为很不错的相机。

文中涉及到的观点概念都是我亲身体验出来的。我试图让这些理论尽量简单化，使它们成为摄影中自然的概念，而且大家都能用得上。

大自然光线的色彩和神韵如此变化多端，以任何方式改变它似乎都是罪恶的行为。因此，本书中的图片我没有使用滤光镜（除了1B的天光镜和偶尔使用偏光镜）。如果光线感觉不对，那么就改天再来拍摄或者像第一部分一样，当作对比图片使用。

目录

内容简介	4
------	---

第一章 风景中光线的变化

接受变化	1
练习	1
故地重游：感受不同的光线	2-37

第二章 沉浸在风景中

感受光线	39
练习	39
经历那个时刻：	
光线和大地组成的自然画面	40-73

第三章 快速反应

以光速工作	75
练习	75
和影子赛跑：	
云层迷雾的瞬息变化	76-101

第四章 变化中的风景

跟着感觉走	103
练习	103
透视：位置、角度、镜头	
水和光的自然改变	104-133

附录

1. 摄影器材	135
2. 技巧原理	141
3. 登山安全	150
致谢	151
译后记	152

第一章 风景中光线的变化

接受变化

大部分时间，我不会刻意在一个场地拍摄。因为场地通常不会变化，而光线却瞬息万变，在一幅令人感兴趣的或令人激动的照片中，光线的质感通常不同。

虽然大部分摄影师都懂得这个道理，但拍摄风光的基础仍然是场地。在外度假的时候比在家时拍摄的照片多，这一问题即可说明上述情况。当大家在旅行的时候，对所处的环境感到新奇，促使人们有拍摄欲望。而在家时，由于对周围环境比较熟悉，心境理所当然与旅游的时候不同。

当我们打算去一个地方拍摄时，即使我们已经预估了一些会出现的情况，但还是会有一些无法预知的突发状况发生。例如，选择清晨或黄昏低角度的光线拍摄。如果光线不像想象般美好，我们也会拍一些照片，并将这令人失望的情况归咎于运气不好。更有甚者，在镜头前加装彩色滤光镜，拍一些看上去与众不同的照片。但归根结底，这样的照片是不真实的。

相反，如果我们幸运地遇到

较好的光线，便会把成功拍到的美丽照片归功于合理的计划或较高的拍摄技术，这就是人类的本性。

当我们追求迷人的光线时，我们会把自己融入这一无限世界的可能性之中，开始学习它什么时候发生并对它进行合理的预计。然后，创造最佳的拍摄时机，使自己置身于那些光线适合拍照的场景之中，或者光与大地浑然天成的地方。

光打破了我的生活常规。有时候，如果突然受到光的启发，我会立即付诸行动进行拍摄。

无论我身在何处，我会时刻保持对光线、天气和环境变化的高度敏感，以便我可以及时进行拍摄。

戏剧性的变化常常出乎我们的意料，无论是季节变化还是日常从黎明到黄昏、再到夜间月洒大地。在后续的照片中，我们即可发现这种随时间变化产生的微妙变化。我们可以在不同日期甚至不同的年份故地重游，去拍摄同一地点的不同光线。

练习

1. 翻阅你收藏的照片，找出你特别喜欢的几张在不同地点所拍摄的照片。带上这些照片立刻故地重游。有时候不必太在意“拍摄”，只需凭直觉拍摄你所看到的。无论光线怎样，尽量拍摄跟旧照片一样的构图。

2. 经历这几天行程之后，查看拍摄的照片，检查光线、图像质量、对比度、色彩等要素。在不同的时间段记录不同的光线，拍摄一系列照片。

岩塔——北威尔士斯诺多尼亚（Snowdonia）
国家公园的格里德法克（Glyder Fach），
1990年和1995年

格里德法克和与它相邻的山峰格里德峰（Glyder Fawr）均由千万年来地壳热运动形成的岿然巨石堆积而

富士 Velvia 胶片，50mm 镜头

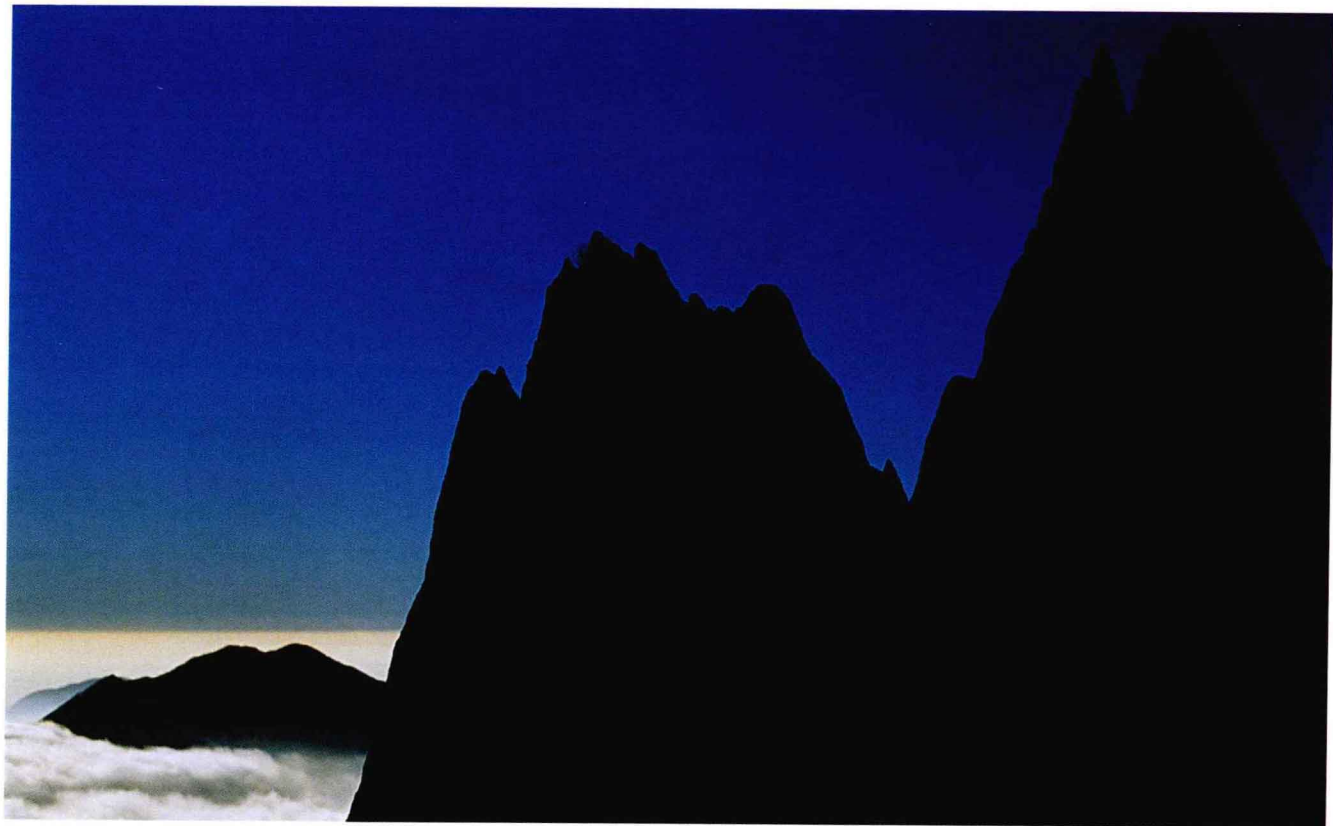
通过广角端从天空和亮雾团处进行曝光，突出山峰立体的轮廓线

成，特征明显。

下图中格里德法克延伸向远处，两座山峰尖尖地凸显出来。

第一张图片中冬天的景色非常适合拍摄。雾气缭绕在山谷中，山峰耸入云端的完美画面，非常震撼。我凭直觉展示这一美丽画面，在拍摄角度上将山峰的高度提升6米，使山看起来更加雄伟。

蹲下去或者站得更高些，都是近摄或远摄一个

场景的绝好方式。在这种情况下，登高可以扩展视野，更易于拍摄到雾峰；而蹲下拍摄则可使山顶看起来更高。融合两种技巧进行拍摄，可以更好地表现山峰的比例关系。

有时，总有强烈的灵感诱导我故地重游，再次拍摄经典的照片。在1995年夏天一个愉快而普通的

日子，我重新登上这座山。虽然有一些云飘在天空中，但单调的正午光线并不令人神往，尖尖的山峰也不似以往那么雄伟壮观，尤其是山顶上的草已经长得很高。

自然界的光线时刻在变化，这就使我们永远不会拍摄到两张完全一样的照片。

富士 Sensia ISO 100，50mm镜头，为获得大景深而使用了小光圈

孤树——英格兰，西萨塞克斯，上毕丁附近，1991年

图片中的那棵孤独的老树就长在我家附近的埃德山谷。直到被砍伐之前，它都是大家经常拍摄的题材。

富士 RF50，24mm 广角镜头，使用小光圈进行超级对焦，以保证前景及孤树的清晰度

我们往往容易忘记或忽略周围的地方，其实这些地方也能够提供较好的对象，使你在新的光线下拍摄熟悉的场景。下面两张照片是在某年的冬天一周内拍摄的。

从下面这张照片可以看出，我拍摄的树和远方的丘陵色调清淡，只留下阴影。使用广角镜头可获得包含树和山丘的均衡构图，但会使前景非常空洞。在开阔的野外，草丛或者岩石是充当前景的理想选择。

第二张照片是在一周后温度飙升到15℃的时候拍摄的。明亮的朝阳和深蓝色的天空激发我考虑与平日不同的构图；偶然路过的飞机在云端留下的痕迹也帮助了我；草坪延伸，吸引了观者的注意力。

英国多变的天气颇具传奇色彩。我们位于一个被

登山家马丁·莫兰称做战场的气团交汇处。北边有寒流，南边有温暖的热带气流，东边有干燥的大陆性气流，西边有湿润的大西洋气流。这些不断转移的气团引起天气产生戏剧性变化，每一周甚至每一天的天气状况都不尽相同。

富士 RF50, 24mm广角镜头, 小光圈以获得大景深, 偏振镜

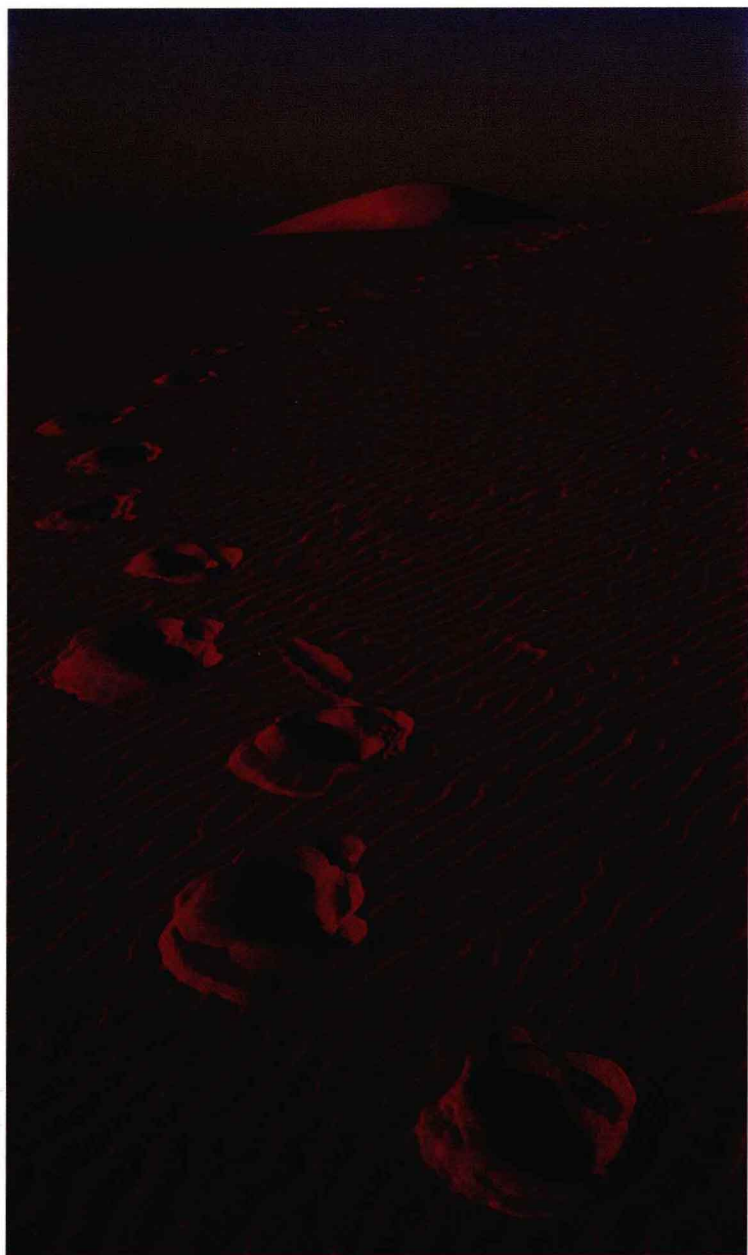
沙滩足迹——加那利群岛，富埃特文图，科拉莱霍沙丘，1998年

当天空非常明亮的时候，在日出之前或日落之后，经常会产生一种柔和的红光。这两张照片在日落时拍摄，前后间隔20分钟，可以看出阴影的变化有所不同，并凸显温暖的直射光以及晚霞中精致的细节。

这个科拉莱霍沙丘临近一个热闹的度假城和海滩。在这一望无际的沙丘上，很容易产生孤寂的感觉，而上面的足迹印证了白天人们在这里的探索。

这勾起了我们的遐想。我们在这片土地上留下很多印记，然而一到早上它们就会在微风中消失。

富士 Sensia ISO 100，24mm镜头，缩小光圈
以保留近处脚印和沙丘的锐度

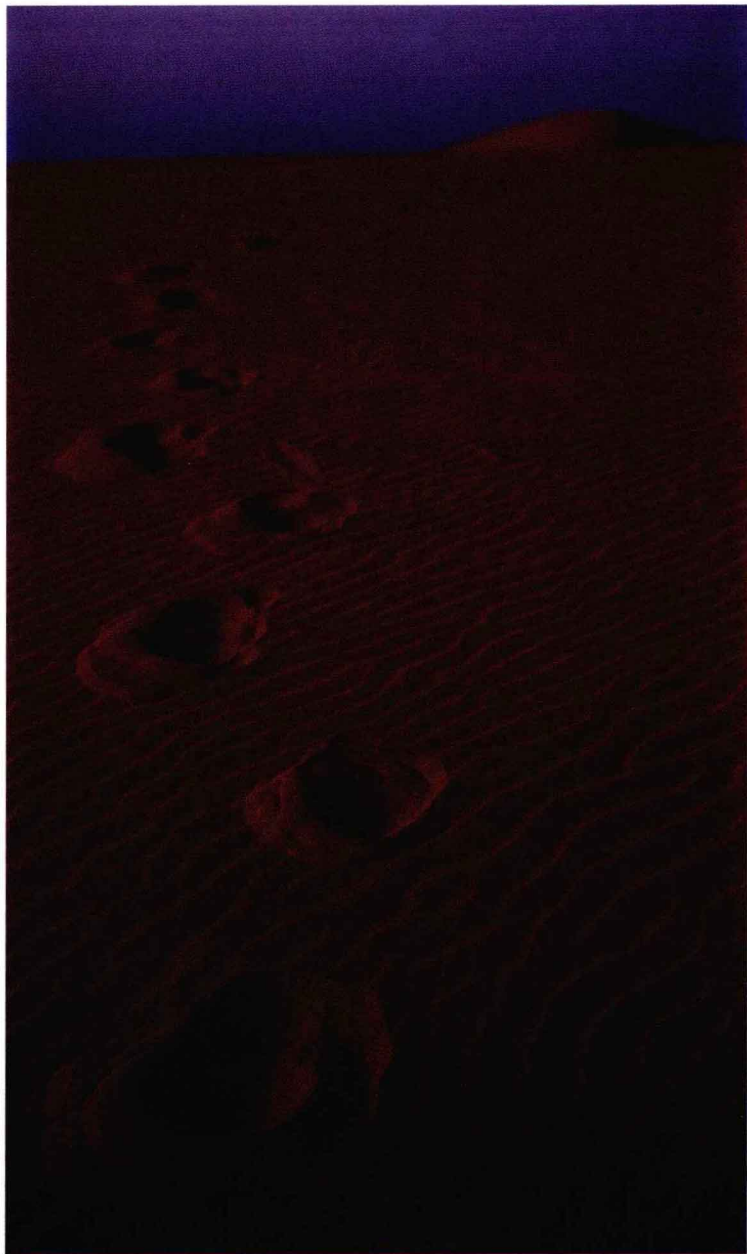

第一章 风景中光线的变化

当我再次路过这些足迹时，我并没想到去改变构图。仅仅凭直觉的反应，我将新的光线下的景象快速拍摄下来。

摄影师们通常喜欢等待合适的光线出现。可是就在我们观察和捕捉事件的同时，光线早已瞬息万变。

富士 Sensia ISO 100, 24mm镜头, 聚焦于近处的
脚印, 通过大光圈使沙丘曲线显得柔和些

本·阿德峰——苏格兰高地，1995年

在英国，黎明时分会有一段时间的曙光。在平静晴朗的天气时，这段曙光异常光彩夺目，好像发自地平面一样。英国没有足够高的山显现真正的“高山辉”，但黎明的光线与“高山辉”非常相似。

富士 Sensia ISO 100，50mm镜头，通过大光圈以在较暗的光线下获得较高的快门速度

我们徒步走了19公里，从达尔威尼到本·阿德峰，在这片苏格兰高地上高远的山丘地进行为期一周的冬季徒步拍摄。

第一个早晨，我被一缕曙光惊醒，并本能地想看看外面光线的样子。山峰沐浴在温和的晨光中。光线很暗，我不得不选择大光圈以获得足够高的快门速度，并躺下来用手肘支撑在地上，防止快门抖动造成

