

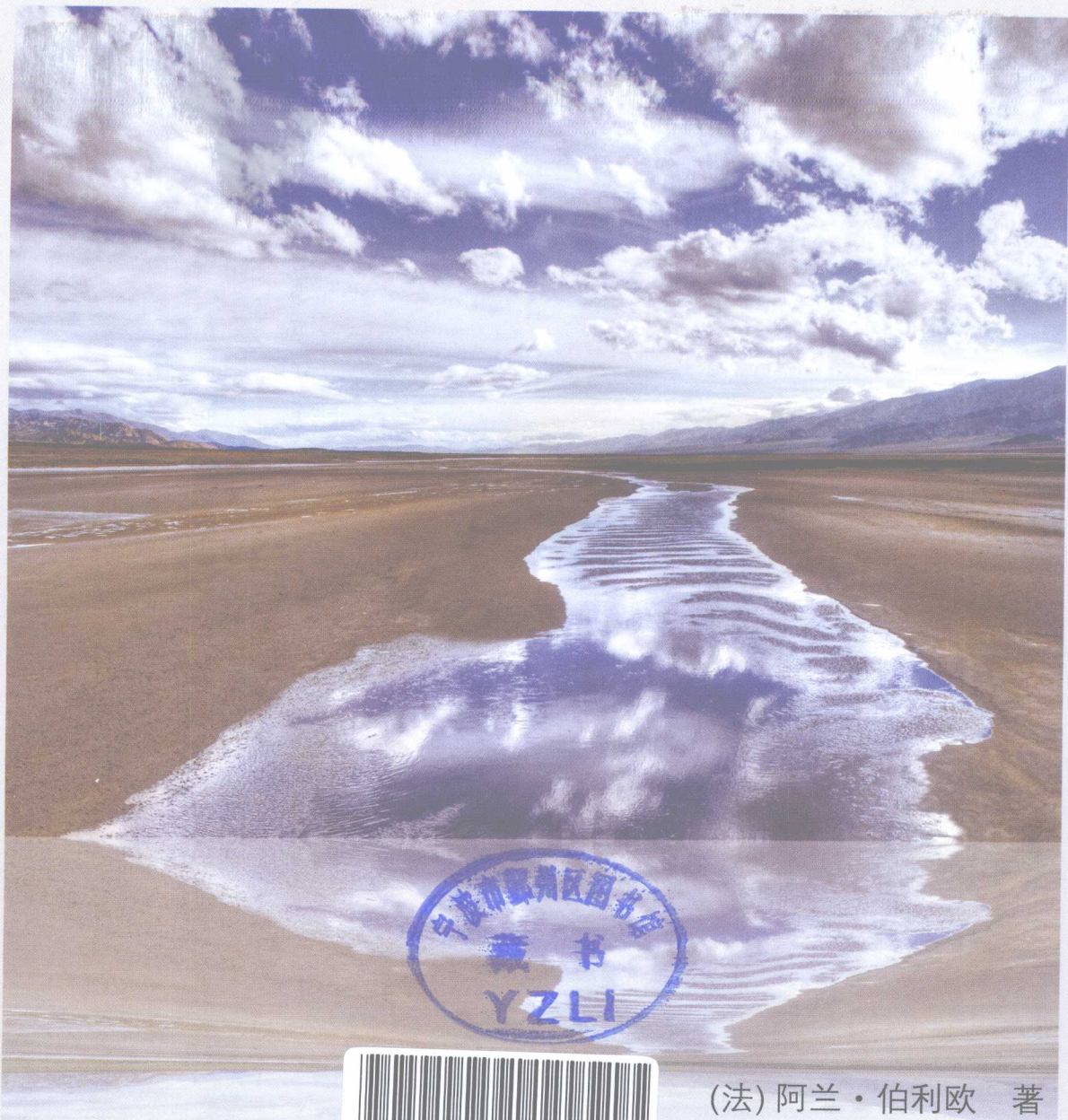
(法) 阿兰·伯利欧 著
杨岩 译

风光摄影圣典

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

(法) 阿兰·伯利欧 著
杨岩 译

风光摄影圣典

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

Copyright© 2006 by Rocky Nook, Inc. This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same. ©Hua-zhong University of Science and Technology Press [year of first publication of the Translation]. Authorized translation of the English 1st edition. All rights reserved.

湖北省版权局著作权合同登记图字:17-2010-125号

图书在版编目 (CIP) 数据

风光摄影圣典 / (法) 阿兰·伯利欧著; 杨岩译.
—武汉: 华中科技大学出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-5609-6981-7

I. 风… II. ①阿…②杨… III. 风光摄影-摄影
技术 IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 035547 号

风光摄影圣典

(法) 阿兰·伯利欧 著 杨岩 译

策划编辑: 杨志锋
责任编辑: 闫丽娜
封面设计: 北京汇智泉文化传播有限公司
责任校对: 焦娜娜
责任监印: 张正林
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: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 16
字 数: 260千字
版 次: 2013年3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

目 录

- 1 前言
- 3 初版导读
- 5 再版导读

1 如何从摄影的角度进行观察

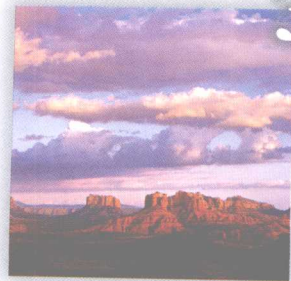
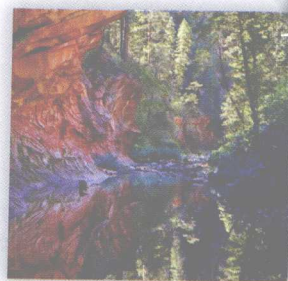
- 8 从摄影的角度进行观察
- 8 将抽象感知融入视觉画面
- 9 聚焦场景的视觉层面
- 9 学着用二维的角度去观察环境

2 如何构图

- 14 构图简介
- 15 最强的观察方法
- 16 多种构图方法
- 16 选择一种构图方法
- 17 跟着感觉走
- 17 使用“剪切”取景器
- 18 构图的规则
- 22 小结

3 如何为特定作品选择最佳镜头

- 24 镜头的重要性
- 24 人类的眼睛和照相机的眼睛
- 25 一处风景：三种主要镜头选择
- 32 我应该选择哪种镜头
- 33 摄影技巧强化练习
- 34 小结

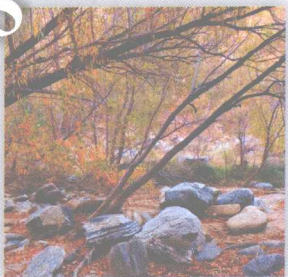
4

4 如何为特定照片选择最佳光线

- 38 上帝说，要有光，于是就有了光
- 38 用光线绘画
- 39 关注光线的三条准则
- 40 怎样找到最佳光线
- 41 日出和日落——最好的光线
- 43 其他光线选择
- 43 各种各样的自然光
- 49 摄影技巧强化练习
- 51 小结

5

5 怎样为某张照片挑选“最好”的胶片

- 54 胶片选择的介绍
- 54 回顾摄影技术的历史
- 55 胶片和视觉
- 56 RAW文件转换的重要性
- 57 淡妆或重彩
- 58 让我们驾驭胶片（或数码相机），不要让它驾驭我们
- 59 彩色或黑白
- 61 双色调、三色调和四色调
- 62 胶片速度
- 64 摄影技术强化练习
- 66 小结

6 怎样决定一张照片最好的曝光

- 68 曝光简介
- 68 适度曝光的重要性
- 69 灰卡、过曝和欠曝
- 71 怎样测定胶片或数码相机的对比度范围

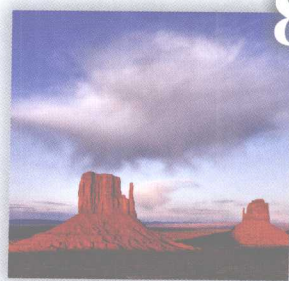
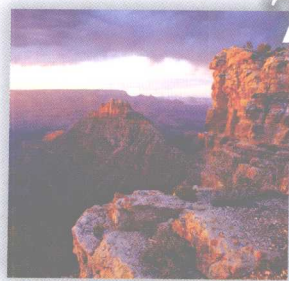
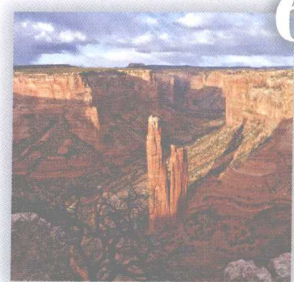
- 73 柱状图的作用
- 74 数码摄影的曝光
- 75 RAW格式拍摄的重要性
- 76 向右曝光
- 79 包围、包围、包围式曝光
- 81 研究被拍摄的场景
- 83 高对比度补救
- 88 通过手持式测光表熟悉您自己
- 88 当点测光表遇到PDA
- 90 摄影技巧强化练习
- 93 小结

7 经典或非经典

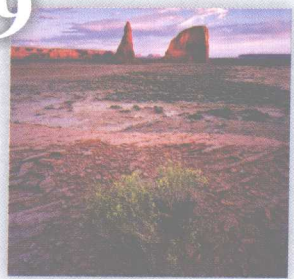
- 96 经典或非经典
- 96 哪些是好的哪些是坏的
- 99 我个人的选择标准
- 102 技术高超vs美学
- 102 选择标准
- 103 摄影技巧强化练习
- 104 小结

8 如何创建您的作品集

- 110 作品集创建方法简介
- 110 什么是作品集
- 110 作品集与Portfolios
- 113 目标与目的
- 113 观众
- 115 作品集并非只为展示摄影师的最佳作品
- 116 作品集的内容
- 116 关于作品集的一些重要问题
- 119 摄影技巧强化练习
- 121 小结

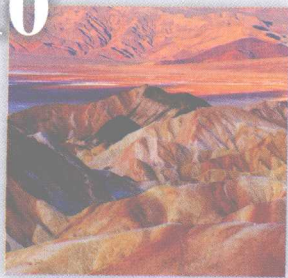
9

9 如何建立个人摄影风格

- 124 个人风格简介
- 124 我们是谁
- 126 我是谁
- 128 个人风格是一种独特且自我地看待事物的方式
- 129 选择一个主题不是发展个人风格
- 130 选择主题和选择流派的区别
- 132 个人发展并非个人风格
- 132 个人风格是一系列选择的综合体
- 137 个人风格有助于调整各类选择以适应您自身个性
- 141 我的个人风格
- 143 偶然尝试与定性图像
- 144 摄影技巧强化练习
- 147 小结

10

10 成为艺术家的意义

- 150 简介
- 152 自由表达：让我们成为艺术家
- 154 成为一名艺术家是一种生活方式，而非一时行为
- 156 成为一名艺术家并不意味着从艺术中获得金钱利益
- 157 成为一名艺术家并不意味着展出或发表自己的作品
- 159 成为一名艺术家要有自己的观众群
- 161 成为一名艺术家就意味着对艺术心存感激
- 164 成为一名艺术家要知道如何回应“艺术家真幸运！”
- 167 成为一名艺术家并不意味着成为一名艺术批评家
- 170 天赋是什么
- 172 摄影技巧强化练习
- 174 小结

11 如何成为一名商业艺术家：的故事——第一部分

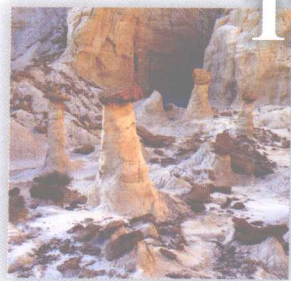
- 178 成为商业艺术家之简介
- 178 旅行
- 180 开始
- 182 融入艺术和研究的尝试
- 184 开启职业生涯
- 188 压垮骆驼的最后一根稻草
- 189 做我喜欢做的事情
- 190 为什么我以前没想到
- 191 专注于你的事业
- 191 纳瓦霍人保留地是开始商业经营的最佳地点

11

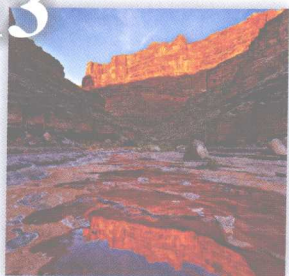
12 如何成为一名商业艺术家：我的故事——第二部分

- 196 人的因素
- 201 方法
- 201 大峡谷摄影作品销售的膨胀
- 203 销售量
- 206 筋疲力尽
- 209 转折：一个机会的终结，可能就是另一个机会的开始
- 211 亚利桑那州凤凰城是从商的第二圣地
- 213 再执教鞭
- 215 重要的是质量，而非数量
- 218 新作品展
- 218 深入思考，长篇写作
- 219 新项目
- 220 成为音乐制作人
- 220 创办理想工作室
- 221 两种生意模式合二为一
- 222 学无止境
- 224 小结

12

13

13 您如何获得相同的成功

- 226 您如何获得相同的成功之简介
- 226 做您热爱的事情
- 227 把握自己的命运
- 227 名或利，做出选择
- 229 战胜恐惧
- 230 寻求相关资深人士的帮助
- 232 机遇往往青睐辛勤工作的人
- 233 全神贯注地工作
- 233 主角是您
- 234 质量还是数量，作出选择
- 234 每天做一点
- 237 正直
- 239 畅销作品
- 240 摄影技巧强化练习
- 242 小结

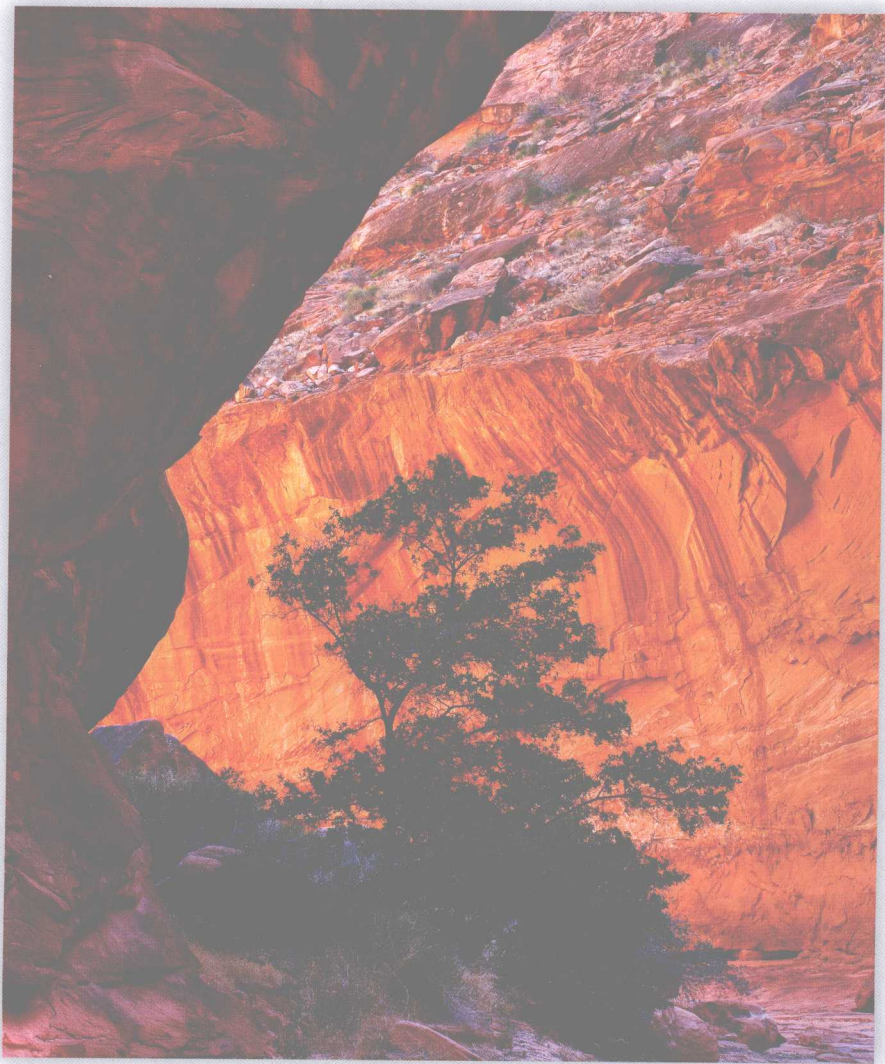
- 239 结束语

前 言

“毫不夸张地说，艺术媒介这一术语的使用是一种误导，因为艺术作品是由艺术家通过非艺术媒介创造的。

摄影艺术家以其独到的构想、思维、经验、知识和感悟给予具体内容以形式。”

——爱德华·史泰钦

如何才能掌握风光摄影技术呢？更重要的是，如何才能成为风光摄影大师呢？1980年，当我决定学习摄影时，这些问题不断浮现在我的脑海里。当时我认为我一直以来追寻的这一问题很难得到答案。在这一过程中我发现了一个现象，很多摄影从业者对于行业中的“秘密”秘而不宣，至少在我看来是秘密。

当然，技术信息是非常有用的，并且在我从事摄影的26年中，这一切理所当然地开始有所转变。然而，当时几乎所有实用信息均为器材相关信息：相机、镜头、暗房设备等，并没有涵盖摄影技术的其他方面，如灯光、合成或如何创建作品集。

我用了很长时间来找寻这些问题的答案，很多时候不得不亲自去验证这些答案的准确性。在这一过程中，我学会了如何掌握风光摄影技术，并且成了专业的光影摄影师。这本书阐述了我的学习过程以及在这一领域中所掌握的知识。在此我会跟大家分享我的体会。

简而言之，《风光摄影圣典》主要包括三方面的内容：艺术技巧、技术知识以及商业意识。摄影技术本身是艺术和科学的结合体，需要将艺术的感悟能力和技术知识相结合。第三个方面内容的必要出发点是怎样靠摄影技术来满足自身的生活需求——必要的商业头脑能够成就一份成功的事业。

本书涵盖了艺术、技术以及运营三方面的内容，从技术方面开始说明摄影技术，如怎样学着去观察、创作、选择最佳光线以及为特定作品选择最佳镜头。

随后，本书还将针对媒体艺术讲述如何在已创作的摄影作品中挑选最佳作品来构建一个作品集，以及如何成为艺术家。

本书倒数第二、三章将为您阐述如何成为商业艺术家，最后一章将为您讲解“如何达到这一目标”。

本书倾注了我在摄影技术研究中的全部心血，目标在于和大家分享我所获得的知识，使大家免于陷入我曾经经历的困境，从而节省学习时间。我希望本书能助您在摄影领域取得辉煌成就。

阿兰·伯利欧

初版导读

为什么我们对每天从事的事情很难做出解释，我们凭直觉做的事情几乎都是无意识的？之所以难以解释，原因在于这些事情来得很自然，大都很简单，并不需要我们有目的地去思考。

就我自身而言，很难用语言描述我个人的摄影技术体系，经过这些年的探索和磨炼，这一体系已经发生了巨大的改变。年复一年地研究什么是该做的，什么是不该做的，直到有一天我看着自己拍摄的一张照片，想到：“我真的很喜欢这种感觉，要怎样才能达到这种程度呢？”现在我已达到了我的目标，这一切皆归于我的不懈努力。我从来没有放弃过，我是如此热爱着摄影，不惜任何物力和财力来保持热情，尽管结果不那么尽如人意。

我的视觉比较灵敏，有着丰富的人生经历，除摄影外，我还从事视觉艺术工作，穿梭于各种媒体之间。在1980年开始学习摄影之前，我已经在彩绘和素描领域取得了不错的成就，而我的艺术启蒙老师就是我的父母。

此外，我非常关注如何以最艺术的手法再现自己对于美好景致的构想。平时我很注重这方面能力的自我培养，我并不称之为审美观，目前我仍未找到合适的定义，但我的确拍摄了许多很棒的自然风光照片。非常简单，事实就是如此。

我正在寻找一种有效的方法来传授我自身的知识，而非难以理解的学术式讲解，避免理论性的叙述以及冗长而又晦涩的专业术语，从而达到预期的效果，同时建立一门新学科，为提高摄影工作者的摄影技术提供全面的帮助。

那么如何采取尽量简洁而有效的方式来诠释下意识的行为呢？其中一种方式是循序渐进地介绍如何着手，打破专业领域的限制。这一方式的优势在于简单直观，能够直击问题的关键，在各个概念之间进行有逻辑的转换，有助于表达的条理性。

我以摄影时所关注的问题为焦点，对美学的九个相关专业领域以及艺术与商业的三个相关领域进行了研究。

美学

- 1 如何从摄影的角度进行观察
- 2 如何进行构图
- 3 如何为特定作品选择最佳镜头
- 4 如何为特定照片选择最佳光线
- 5 如何为特定照片选择最合适的胶片
- 6 如何为特定照片选择最佳曝光量
- 7 如何确定照片是否经典
- 8 如何为您的作品创建一个作品集
- 9 如何建立个人摄影风格

艺术与商业

- 10 如何成为艺术家
- 11 如何成为商业艺术家：我的故事——第一部分
- 12 如何成为商业艺术家：我的故事——第二部分
- 13 您如何达到这一目标

前九章涉及我个人对于美学的一些见解，以及工具的使用（不仅仅是相机的使用，详情见后文）。我的作品将作为示例在书中展示，所选作品均为主题相应的内容，同时我还将阐述如何获得相同的创作效果。

本书按照摄影创作的步骤进行结构安排，建议大家在实践时亦按照这一顺序进行：选景、构图、选择所需焦距、判断光线是否正确、选择胶片、确定适当曝光量、选取最佳照片、创建作品集并发展个人摄影风格。

再版导读

这是《风光摄影圣典》第二次印刷，借此机会我想为本书写一个新的导读，详细说明本书的创作过程。

《风光摄影圣典》的构想源自于我在米歇尔·瑞诗曼的网站（www.luminous-landscape.com）上发表的一些文章，最初收录在绝美风景专栏里。

自1999年起，我开始为绝美风景专栏供稿。最初我的文章大多以软件和设备为主，直到后来米歇尔建议我写一写关于美学和风光摄影的文章。

起初，我并不确定美学与摄影技术之间存在什么关系。尽管我认为摄影技术是美学的一种表达方式，但我从没有思考过如何创作出具有美感的作品。于是，我拿起笔开始在纸上列出主题和要拓展的方向来构思各类有关美学的文章：最初的该类文章会关注探索摄影创作的各个方面。

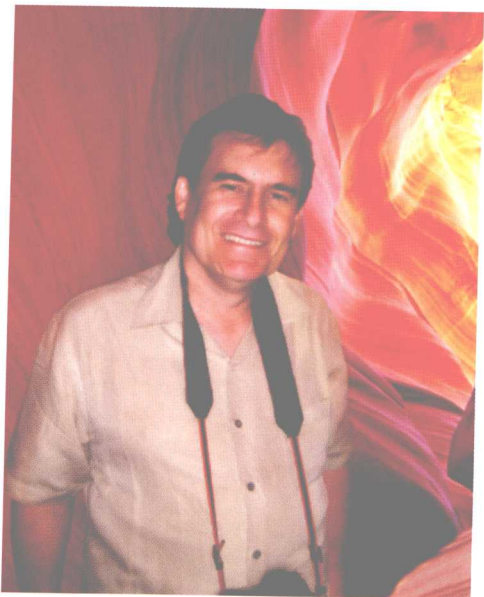
我所列出的主题从剖析照相机的机械构造开始：曝光、胶片和镜头等。然而，不久之后我便发觉这些主题所涵盖的内容仅仅为摄影工具，摄影者要通过这些工具来达到一个目标，即摄影美感——源自摄影器材之外的美感。这种美感并非立足于所使用的摄影器材，而是存在于风景和摄影者对风景的感知中。

我在列出的主题中加入了光线和构图以及“经典照片”（从现有照片中选择最佳作品的的能力），我选择了这两大元素来阐明风景和摄影者的立场。光线是风景的一部分，而作品则是摄影者对美的一种感知。

同时，我还意识到视觉先于美感，因为美感是由眼睛来定义的；而摄影者所提供的摄影作品亦要通过眼睛来进行评价。眼睛是人们赖以发现美的窗口。换言之，美包括了内在（我们自身的修养）和外在外在（我们周围世界中存在的事物）两个方面，因此我决定以“如何从摄影的角度进行观察”拉开本书的序幕。

这项工作持续了很多年，当我在写这些文章的时候，我意识到真实地描述如何掌握风光摄影技术具有十分重要的意义。给读者一个机会近距离了解我自己的专业风光摄影经验是很必要的。

在本书的最后我添加了一些新内容。其中，第一篇文章为讲解如何创建作品集，第二篇则侧重于介绍如何建立个人风格。

▲ 阿兰·伯利欧在亚利桑那州安蒂洛普峡谷
玛西娅·高德拍摄

就此停笔仍嫌不足，我希望进行更深入的探讨，因此我还加入了自身作为艺术家的经验。相关内容从第10章开始，即题为“如何成为艺术家”的一章。

后来我意识到作为一名艺术家和以此为生是两个完全不同的概念，由此诞生了另一篇题为“如何成为商业艺术家”的文章。

本书以“您如何达到这一目标”一章结尾，目的在于帮助摄影者按照我的方法进行学习，一路扶持他们成长。

本书的创作是一个漫长的过程（收录了我在网站上发表的所有文章），如果没有米歇尔·瑞诗曼的帮助，本书也无法成功出版。米歇尔网为我提供了很多读者反馈意见，这些意见非常珍贵，使我了解到了读者对于我的作品的想法。与摄影家和艺术家相同，作家也是无法独立完成工作的。艺术家的创作目的是为观众呈现优秀的作品，因此创作过程与观众的反响息息相关。米歇尔帮助我获得了自己的读者群，而且这一读者群还在逐年壮大，在此我对米歇尔网以及长期以来通过米歇尔网和我的个人网站（www.beautiful-landscape.com）关注我的读者们致以诚挚的感谢。

我真诚地邀请您加入我们的读者群，与我们一起踏上掌握风光摄影技术的美妙之旅。

同时，我也希望本书能够在您的摄影之旅中为您提供有益的帮助，这也正是本书创作的初衷。

阿兰·伯利欧

亚利桑那

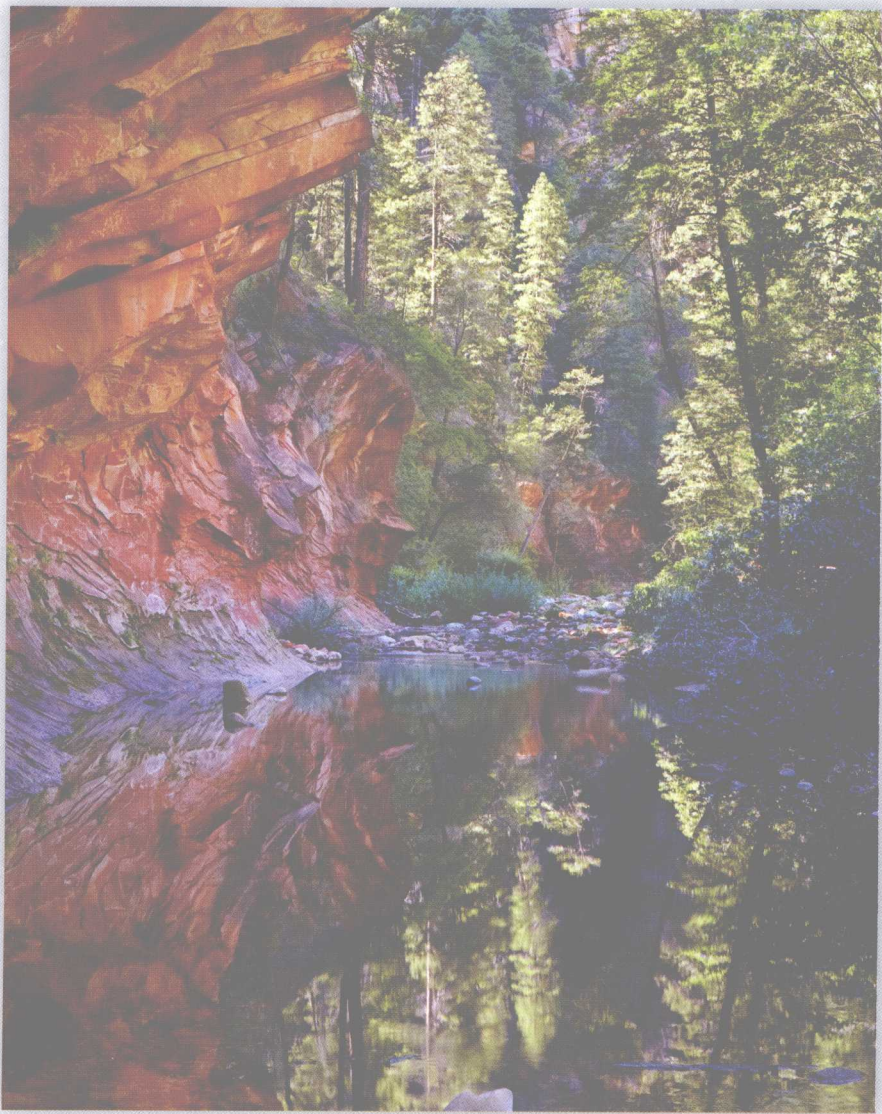
2007年10月

1

如何从摄影的角度进行观察

视觉是一种无形的艺术。

——乔纳森·斯威夫特

从摄影的角度进行观察

当我谈到观察时，我所指的是从摄影的角度进行观察，或像照相机一样进行观察。

本章的目的就是教您学会如何像照相机一样观察周围的景物。

我坚信，如果不会从摄影的角度进行观察便无法进行摄影。换言之，我必须首先看到景物，然后捕捉摄影机会，最后鉴赏摄影作品，这些都是在架起相机创作影像之前的事情。虽然看似十分浅显易懂，其实却不尽然。我遇到的很多摄影者有“瞬间”摄影的习惯，他们往往在某一风景处快速拍摄大量照片，然后寄希望于在其中选出理想的作品。不幸的是，这种目的性的拍摄常常令人失望。

此处并不是说拍摄大量照片是不正确的方法。很多专业的摄影师也同样会拍摄大量照片，而他们却可以获得非常不错效果。尽管方法相同，但专业摄影师知道如何从摄影的角度进行观察，而后按自己的需要进行景物拍摄。我的观点并非基于一个人拍了多少照片，而是基于为什么和如何拍摄照片。在此之前必须了解观察对于照片拍摄的直接影响。

摄影创作完全依赖于观察与理解，在这一方面无异于其他二维艺术，如彩绘和素描等。摄影创作需要脚踏实地的研究和练习，从艺术的角度去观察理解。

将抽象感知融入视觉画面

想象着我正走在春天如诗画般的风景中，鸟儿鸣唱，花草芬芳。微风轻抚，树枝随风摇曳，叶影婆娑。温暖的天气给人以舒适之感，令人全身上下充盈着力量，好一个万物复苏、生机盎然的春天。

创作一幅摄影作品时必须将自身的感觉融入作品中，必须记住令人愉悦的香气、徐徐微风，否则照片就无法再现您所体验到的感觉。根据我个人的摄影技术知识，如果在最后的照片中没有任何一种感觉，那么我会设法把这些不可视的感觉转化成可视的信息。这是因为照片只能展现可视的信息，所见即所得。我们所获得的其他的感受——气味、触感、声音、情感——全都被隐匿了。

那么，是否可以通过可视的形式将这些感觉展现出来呢？回答是