

DEVELOPING VISION & STYLE

风光的境界

典藏版

风光摄影大师班
Landscape Photography
Masterclass

拓展视野与风格

[英] 乔·科尼什 查理·韦特 戴维·沃德 著 埃迪·埃菲罗姆斯 主编

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

DEVELOPING VISION & STYLE

风光的**境界**

典藏
版

风光摄影大师班
Landscape Photography
Masterclass

视觉·境界·风格

Developing Vision & Style

A Landscape Photography Masterclass

First published in 2007 by Argentum, an imprint of Aurum Press Limited, 7 Greenland Street, London NW1 0ND

Copyright © 2007 by Eddie Ephraums, Joe Cornish, Charlie Waite and David Ward

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:11-2012-248号

责任编辑:夏晓

王凌晶

封面设计:真实视觉

责任校对:朱晓波

责任印制:朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

风光的境界:拓展视域与风格:典藏版/(英)科尼什,(英)韦特,(英)沃德著;胡齐放,虞颖,朱佳译. —杭州:浙江摄影出版社,2013.1

(风光摄影大师班)

ISBN 978-7-5514-0218-7

I. ①风… II. ①科… ②韦… ③沃… ④胡… ⑤虞… ⑥朱… III. ①风光摄影—摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284839号

风光摄影大师班 | 典藏版

风光的境界

拓展视域与风格

[英] 乔·科尼什 查理·韦特 戴维·沃德 著

埃迪·埃菲罗姆斯 主编

胡齐放 虞颖 朱佳 译

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

制版:杭州万方图书有限公司

印刷:浙江影天印业有限公司

开本:787×960 1/12

印张:12 $\frac{1}{3}$

版次:2013年1月第1版

印次:2013年1月第1次

ISBN 978-7-5514-0218-7

定价:65.00元

风光的境界

拓展视域与风格

[英] 乔·科尼什 查理·韦特 戴维·沃德 著

埃迪·埃菲罗姆斯 主编

胡齐放 虞颖 朱佳 译

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

如果去探究别人创造的影像背后的一切，“可能性”的艺术就将清晰可辨。——彼得·凯瑞

薄雾中的月桂树 彼得·凯瑞 摄

地点：马德拉岛的拉戈亚多法内尔。

参数：哈苏XPAN照相机，45mm镜头，快门速度1/4秒，光圈f/16，中空滤镜，富士Provia 100胶片。

技巧：这张照片是在海上的迷雾弥漫时拍摄的。我喜欢迷雾使影像中的色彩扩散开去的方式，它通过不同平面的分离造成一种深度。我等待阳光破雾而出，但是它出来的时候，雾气消散了，这种氛围也随之消逝了。

目 录

你的观点是什么?	6
埃迪·埃菲罗姆斯	6
关于视域和风格的一些问题	8
主题决定一切	10
乔·科尼什	10
摄影室论坛-1	20
视域决定风格	54
查理·韦特	54
摄影室论坛-2	64
风格传达视域	98
戴维·沃德	98
摄影室论坛-3	108
视域与风格的评价	142
关于视域与风格的结论	147

你的观点是什么？

埃迪·埃菲罗姆斯

一场关于视域和风格的争论

我们都有独特的东西需要表达，而摄影是很多人选择的一种表达观点的方式。不过，不管是业余的还是职业的摄影师，我们如何用自己独特的方式“陈述”呢？我们独特的摄影方式又是如何形成的呢？

要解释一个摄影家的作品为何能从其他作品中脱颖而出，确实是一项挑战（并且是一项非常具有启发性的挑战），而要解释是什么使我们自己的影像独具一格则更为困难了。当我们的摄影技术进步时（当然它将如此），当我们拍摄出“更好”的照片时，我们如何来判断，究竟它们比我们早期的作品好在哪里呢？成功是如此难以界定（更不用说取得了），特别是当我们还没有厘清自己的意图，没有表达出自己的抱负，甚至还没有想明白我们希望怎样通过摄影的方式来实现它时。本书的一个目的就是探讨这些理念，从而使我们能够持续地拥有创造力，更好地表达自己的思想。

在编著此书时，我邀请了乔·科尼什，查理·韦特，戴维·沃德和其他有志向的摄影师，一起分享他们关于如何培养独特的摄影方式的想法。我认为这个讨论的关键是由我来提出关于视域和风格的一系列主要问题，然后邀请所有参与者以他们各自的方式来回答。这些问题，以及我对他们回答的感想可以翻看第8页。

本书的独特之处不仅在于所有参与者都分享了摄影师的观点（其中大部分很有说服力），而且还把他们自己的观点及其作品作为批评分析的对象。作为主编，我的任务就是挑选他们合适的摄影作品和分析内容入书。那么在我的挑选过程中，是否有优劣之分，也就是说一些作品和观点就一定比其他的更好呢？我认为没有的。本书只是讲述了众多可能性中的一种，并且也形成了自己的脉络。也许把乔、查理和戴维称为作者更合适，他们丰富的经验和在摄影方面的权威使他们很好地扮演了这个角色。不过，我的意图其实是想说明每一个有志向的摄影师都可以跟大家一起分享同样重要的观点。你会发现每个发言者都标注在他们的照片和每段讨论的旁边。

本书可谓是一堂大师讲习课，而这样的课程只有大家参与了才能真正进行。没有大师们的参与，没有作为读者的你的参与，或者没有作为主编和设计者的我的参与，这样一本书——严格地说是《风光的精要：光线的捕捉与雕刻》的前导——是不可能出版的。本书所收录的摄影作品和所引用的观点都表明了我（作为主编）的视域和风格。作为一个摄影师，我也在网站上阐述了自己的观点（更多关于视域与风格的争论，可以点击网站：www.developingvisionandstyle.com）。

旋转的树叶

马克·桑德兰 摄

地点：英格兰约克郡斯瑞德森林。

参数：佳能EOS 5D照相机，24~105mm镜头，焦距设定在40mm，快门速度8秒，光圈f/22，ISO 100。

灵感：一个潮湿的秋日，我正在斯瑞德森林中的沃夫代尔河边散步，河中的落叶吸引了我。长时间的曝光完美地抓住了它们漂过水面的路线。我不得不说不这一画面深深地吸引了我，因为它既简洁又复杂。在柔和的散射光下，这些树叶的色彩成了很重要的一部分，我喜欢它就是因为它具有三层色彩。在这里，动感对形成抽象的效果起到了很大的作用。

风格：水中的所有细节都丢失了，河中漩涡的复杂性反而清晰地显现出来。这是我用数码相机拍摄的早期风光作品之一，尽管当时我已经非常谨慎和精确地设置了拍摄参数（使用5×4画幅的照相机6年后，终于可以操作自如了），这种新的拍摄器材还提供了深层的试验性。我想这对于那些想创作充满创意的作品的摄影师来说不啻是一个绝好的消息。

关于视域和风格的一些问题

在开始这个开放性的讨论之前，我让本书的3位作者和所有参与者回答了下面列出的问题。我没有严格地限定他们该写些什么（只需个人观点），或者他们应该通过什么样的方式来回答，只是要求每个人都要做出回答。同时，我要求所有参与者提供不超过6张他们认为可以反映自己拍摄风格的照片。本书正是他们付出巨大努力的成果。当然，还有更多的观点可以在网站上找到。

大家表达的观点各不相同，有些甚至非常出人意料。在谈及什么是视域和风格的时候，大多参与者都有些迟疑（“这难道不是观察者应该决定的吗？”），但是他们勇敢地回答了这个问题，而且后来常常提到写作过程也真正帮助他们了解自己的方式。还有些参与者在回答问题之后发现，自己当初选择的6张照片也许已经不再适合来反映他们原先的视域或者风格了；或者说他们的视域已经发生了变化了，所选的照片不能再真实地反映了。很多参与者表示为一个特定语境选择6张照片的过程，使得他们的眼光更加集中并且更具批判性。同时，他们也讲到，这个过程如何帮助他们发现了自己作品中之前被忽视的东西，并且他们从中学到了很多。谁还会说视域和风格不会变化呢——无论是有意识的还是无意识的。关于这点我还将继续深入下去，不过该是所有参与者出场的时候了，也是给你一次机会回应他们的观点——不管是以文字还是图片的方式——不管是在书中还是在网站www.developingvisionandstyle.com。

他们需要回答的问题是：

视域对你意味着什么？

你如何描述你的视域？

你的视域的基点是什么？它不断演变吗？如果是，它以何种方式演变？

你如何通过拍摄的照片来展现自己的视域？

风格对你意味着什么？

你如何描述自己的风格？

你的风格不断演变吗？如果是，它以何种方式演变？

风格会增强还是限制创造力？如果是，它是如何作用的？

数码摄影影响了视域和风格吗？

如果是，它对此起了更好还是更坏的作用？

通过欣赏其他摄影师的作品，我们能学到什么？

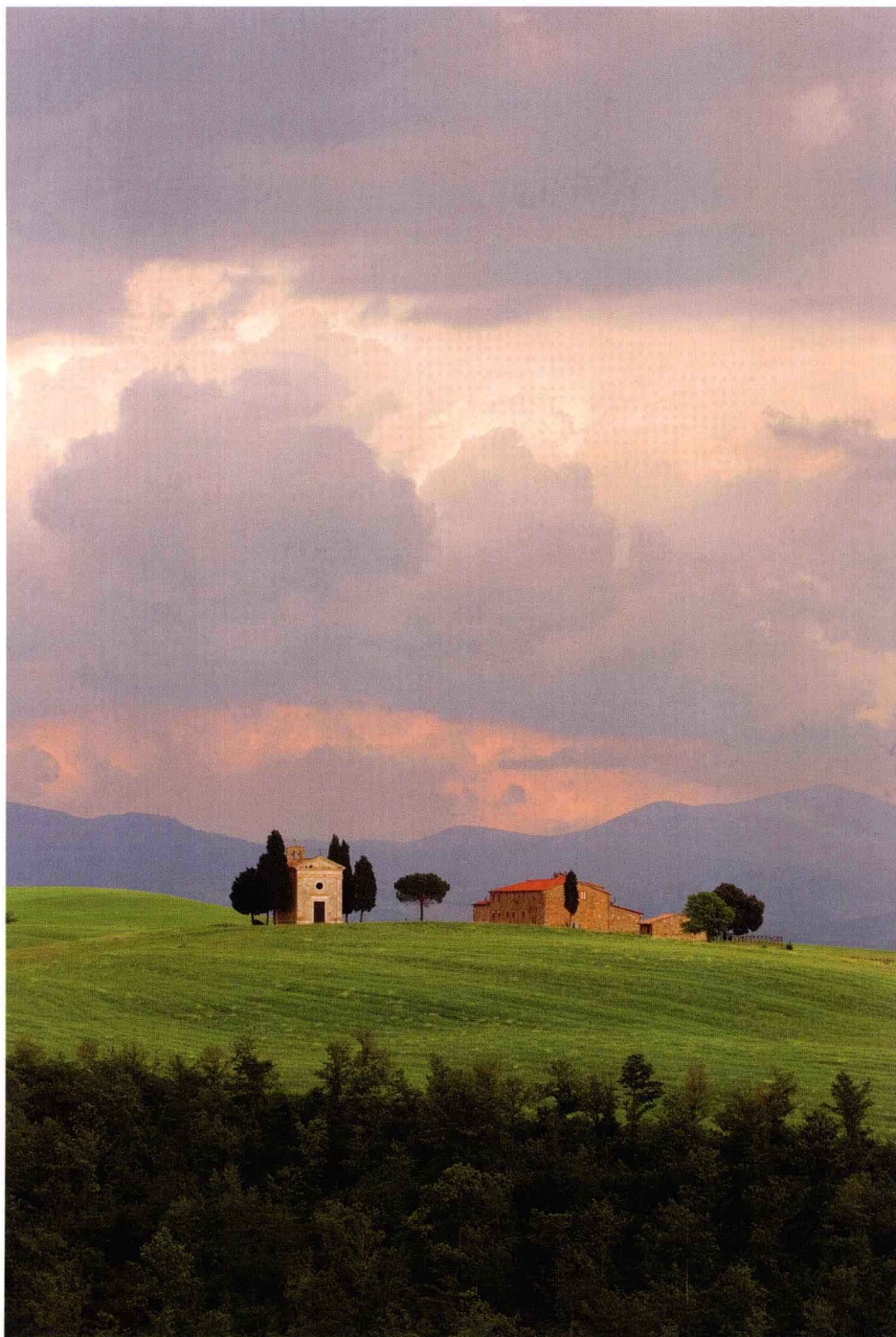
范特拉特教堂

安吉拉·鲍德温 摄

地点：意大利的托斯卡纳区。

参数：佳能EOS 20D照相机，EF 70~200mm f4L镜头，焦距设定在81mm，快门速度1/125秒，光圈f/11，用RAW最基本的处理方法进行剪辑和锐化。

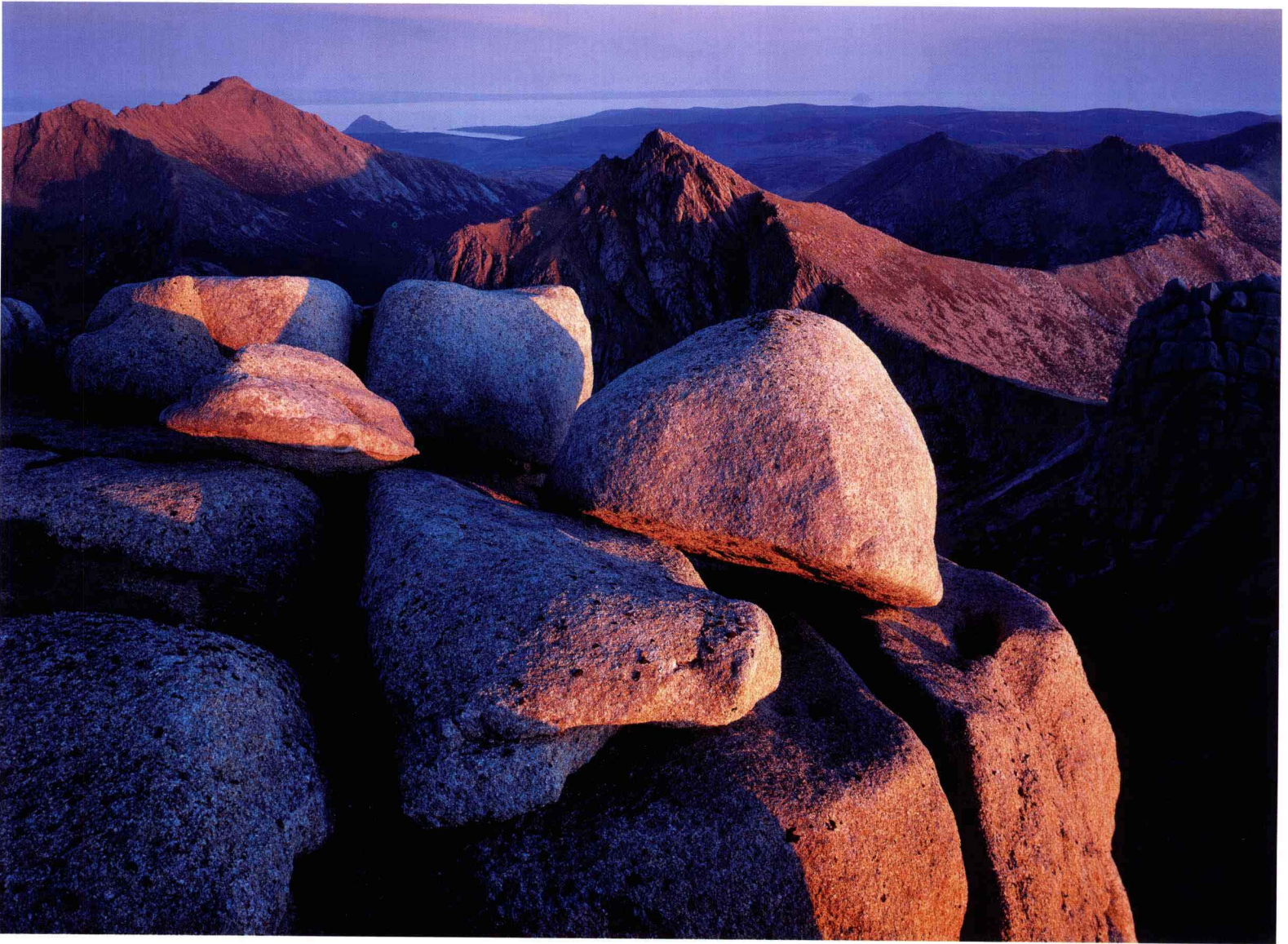
灵感：范特拉特教堂位于一座小山丘上，周围有一些乡村建筑物。五月的一个傍晚，太阳照亮了教堂的白色砌石，和四周的山丘和绿色的前景形成了强烈的对比。然而真正让这张照片显得完整的是天空中云朵的光线，这给影像添加了乐趣和一种情态。如果没有它，那就会是很普通的风光照了。

主题决定一切

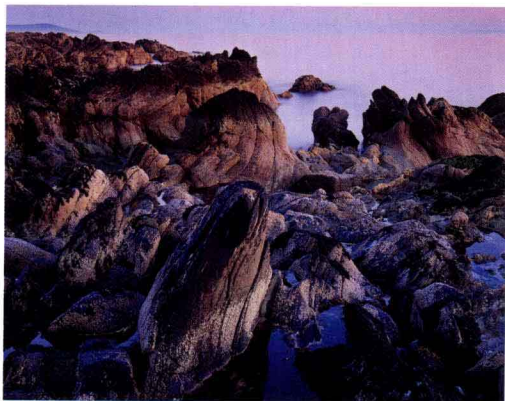
乔·科尼什

我们见证我们所看到的。我们选择拍摄什么以及如何拍摄，表明了我们对于主题、世界以及自身的思索、感受和信仰。我们的摄影作品就是通过我们心灵的镜头所表现出来的世界。——乔·科尼什

倘若你问我“风格”对我来说意味着什么，答案是“这并不意味着有多么重要”。（就像我的孩子们会毫不迟疑地告诉你那样！）——乔·科尼什

乔·科尼什

阿伦岛的艾马切尔岬

1978年我还是个艺术生的时候，我和父母一起游览了阿伦岛，也正是那次，我似乎爱上了风光摄影。在西海岸公路上行驶时，我们曾在艾马切尔岬逗留，在那里我拍摄了一些扭曲的、遭风化的变质岩。后来我把它冲印了出来，并以一个天真的艺术生的流行方式，直接在上面题字，思索地质年代的本质。前不久，在举行我父亲葬礼的那天，我在我表兄家的墙上再次看到了这张已经被装裱过的照片。这真是一个奇妙的联系，因为正是我父亲对苏格兰的热爱，才让我第一次去了阿伦岛。我现在仍然会去游览艾马切尔岬，有时一个人，有时和讲习班的团员一起。这是一片美妙的海岸，它赋予了這個小小的空间无限的可能。正如加州有罗伯斯岬，阿伦有艾马切尔岬。在这里，我在暮色中工作，只是为了让沐浴在夕阳中的岩石富有生命力。

我的视域更具外向性而不是内向性。我让作品的主题来决定拍摄方式和构图，并且我希望光线可以成为那个瞬间和影像的内在属性。我的视域基于这样的信念：主题是最关键的，而非摄影师本身。对生命和自然的希望和信仰引导着我如何用光和构图。我试图表达一种惊奇感，捕捉风光所激起的内心喜悦。我的视域不断演变，反映了我作为一个摄影师渴望不断进步和成长。这使我更深层地理解摄影，并且会影响到我对主题的选择。不过我对“很酷”、前卫、时髦之类的东西毫无兴趣。

从某种意义上来说，我的视域就是我所拍摄的照片。我的摄影作品和我的视域是一个整体，是同样一个东西。盖瑞·温诺格兰德曾说他拍照是为了要看看它们在照片上是什么样子的。我拍照则是为了要找出什么才是我所真正见到的。

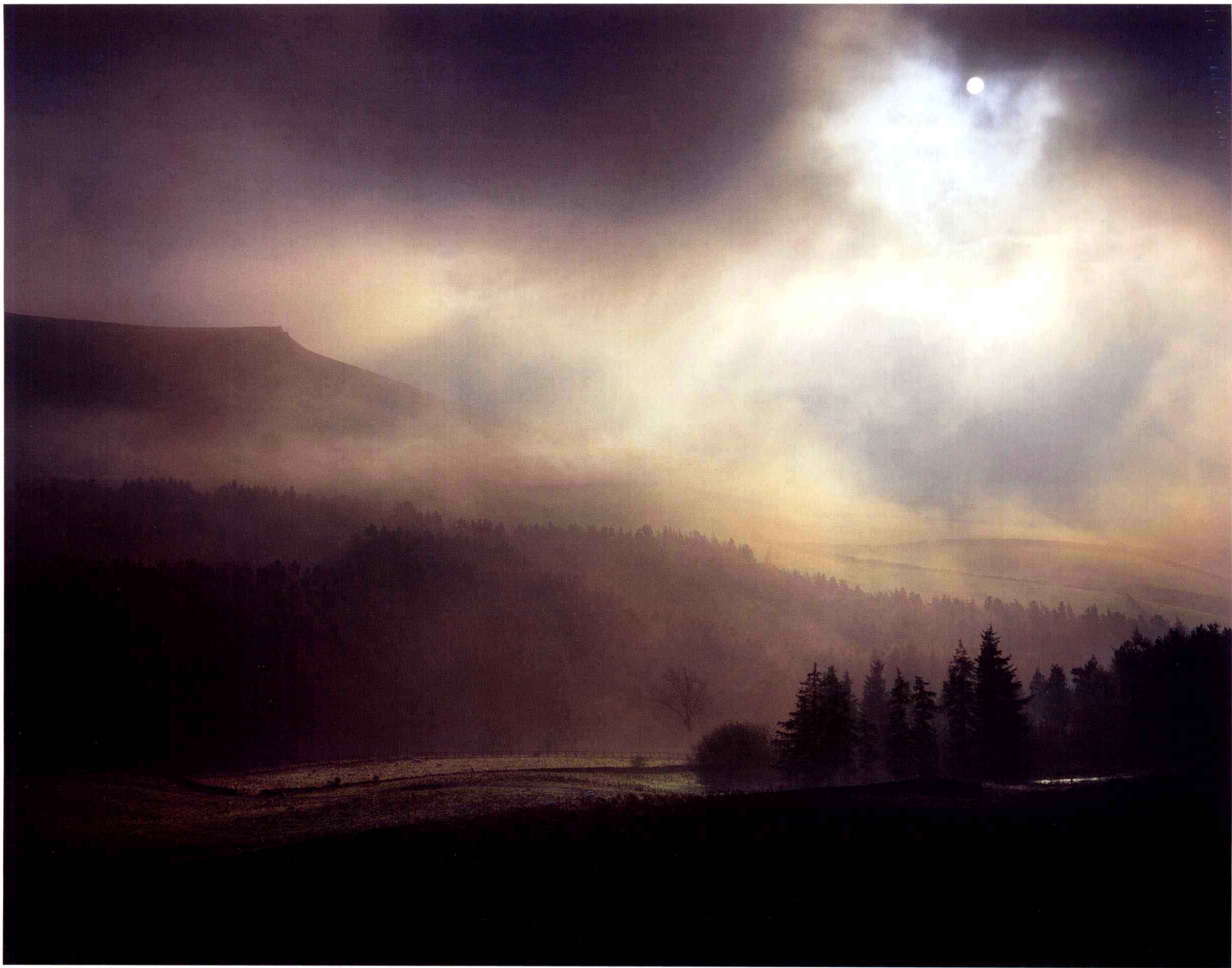
在摄影方面，我承认我可能是有某种风格，因为人们常常告诉我他们能从作品中辨认出来。但是我从来没有在自己的作品里找到所谓的风格，我认为它只是视域的副产品而已。

可能有这么一种观点，认为我的风格就是“大量的前景（很可能是一颗大大的鹅卵石），激动人心的天空”。但是，任何一个并非走马观花式观看我摄影作品的人，都会发现这个论断是极其简单化的。我希望我的风格反映我所相信的事物之间相互关联的观念，反映深度、空间、纹理和光线的无尽魅力，并且反映一个最重要的信念：构图（就和生活一样）是关于平衡的问题。

我意识到我到现在为止仍然喜欢拍摄孩提时代就喜欢的同一类风景，特别是在那些靠海的地方。如果说我的作品真有一个风格化的演变的话，这很可能反映了一个事实，那就是我现在比以前更乐意在各种天气状况下冒险。现在，不管光线比较平淡或者阴沉，不管下雨，刮风，我都比几年前更加乐于出去拍照。我认为这种真实的天气状况，不管是“好”，是“坏”，还是一般般，都是我工作的一部分。戴维·沃德认为摄影要适应当下的光线条件，我正努力将之付诸实践。

乌拉荒野，薄雾的黎明（对页图）

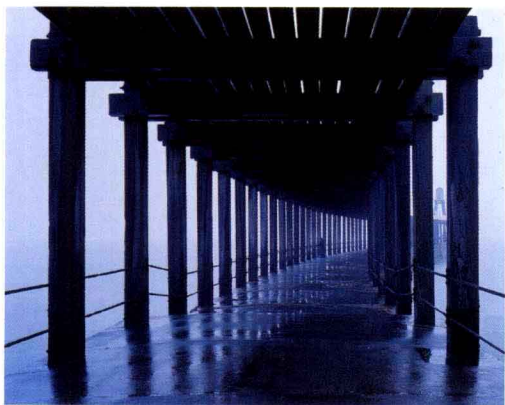
在从事风光摄影的大部分时间里，我都在试图抓住作品主体的细节和表面纹理。我深爱大画幅摄影的物理特性，它能再现极其丰富的视觉信息。并且我也一直着迷于不断提升自己的技能来开发它的功能。但是这个过程有时会让我失去对大场面的捕捉，比如光与影的渲染，而这种光线的戏剧性效果在我初涉风光摄影的时候就深深地吸引着我。所以有时候在拍摄时，我就有意识地远离我的舒适地带，这样我的作品就不是以细节和如实反映主体取胜，而是因光线和那个独特的瞬间而更具感染力。这张照片就是捕捉光线和瞬间的范例。有一天，天刚破晓，我从哈斯蒂堤岸走下来，看到这样的景色，就用标准镜头和渐变滤镜拍了下来。曝光方面真的相当难判断，我当时进行了4次曝光尝试（过度曝光），每张的成像结果都有细微不同，但是这张（微微胜出）是我的最爱。

摄影的视域意味着“观察”而不仅仅是看到的。这种观察通过摄影技术和不同照相机的选择，通过我们的美学和文化底蕴，最终通过我们的思想、内心和灵魂表现出来。视域反映了一个摄影师真正的所想、所感及所信仰的。——乔·科尼什

数码摄影极大地拓展了摄影的可能性，同时也带来了很多摄影者的粗制滥造以及“机械依赖”症，这其实对拓展拍摄者的视域和形成自己的创作风格来说没有任何好处。当然，在体育、野生动植物、人像、时尚和特技摄影领域，数码技术激发了人们巨大的创造力。

——乔·科尼什

水板路之下，雨

大画幅照相机在拍摄建筑物和框架结构时发挥了完美的作用。我用它拍下了这张美妙的蜿蜒曲折的防波堤码头的照片，它曾很多次是惠特比古老的港口的庇护所。最近，当地政府限制游人进入码头的下层。恰好在被禁之前一个大雨瓢泼的日子，我走到了下面，并在那里逗留了一个小时。出于好奇，同时也想试试新的三脚架，我用绳子把雨伞绑在三脚架上，拍下了这张照片。照片中没有中间色调，没有彩色，只有黑白色、线条和透视。由于照相机定位非常仔细，照片效果非常好。试验新设备成就了一件美事，这其实是国家信托摄影图书馆邀请我拍摄极端天气（从大雨倾盆到溪流干涸的开裂的河床），目的是说明气候变化这个问题的紧迫性。拍摄恶劣天气教会我——从摄影的角度来讲，根本没有所谓的恶劣天气。如果认准有，还不如说是不乐意解决它所带来的一系列问题。在雨中拍摄使我发现了之前从未想到过的摄影机会。因为我一直坚信摄影具有记录的功能，我想记录所有的情况，而不只是那些我们社会公认的所谓“好的”情况。

我认为努力“创造一种特别的风格”或许会阻碍思维开放，会限制我们的创造力，但是它同时也能通过拍摄清晰的富有美感的作品来凸显风格。不管怎样，我始终不能确定在自己的风光摄影中是否证实了对“风格”的追求。我总觉得这种追求有些本末倒置。

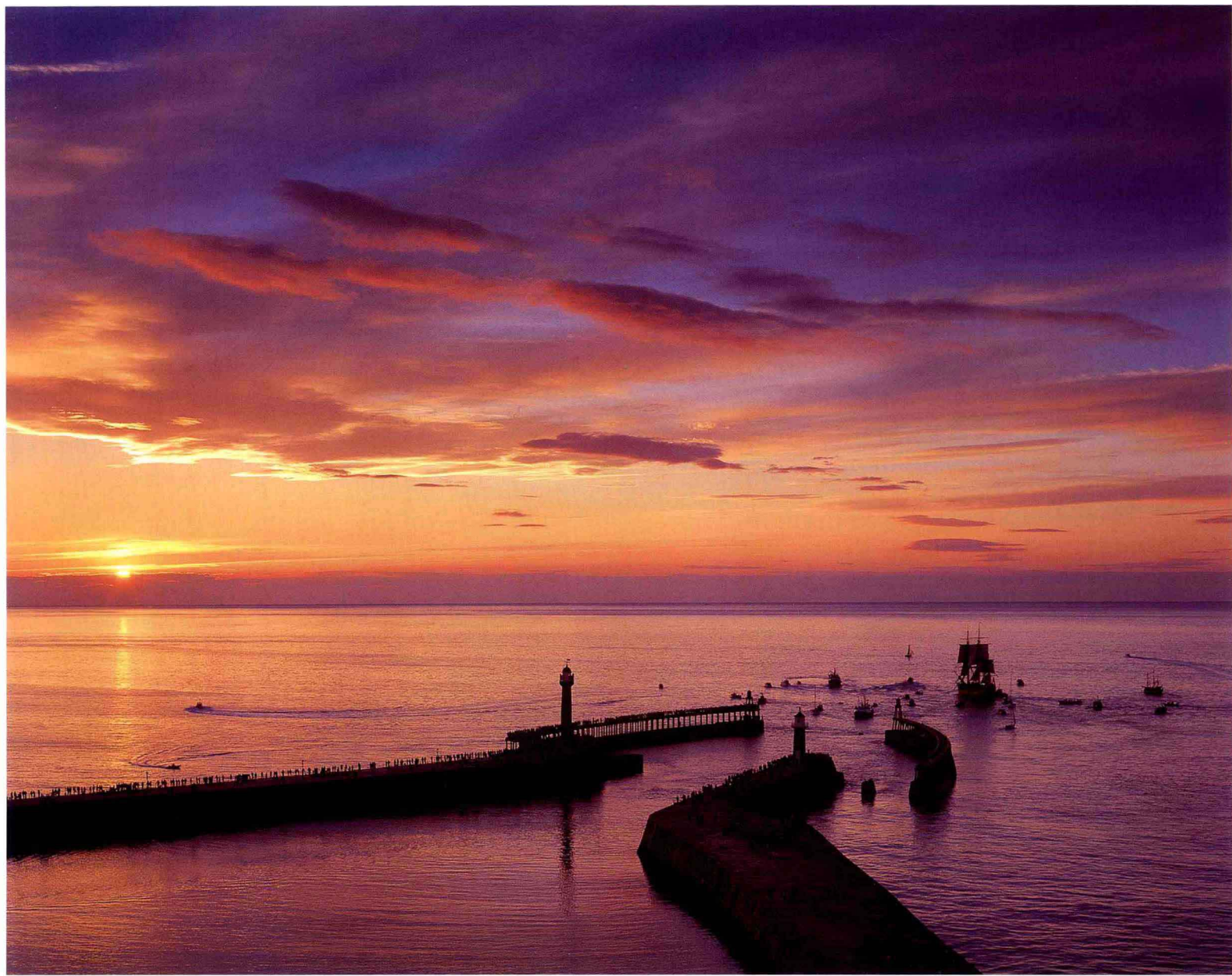
在我的《光线第一：风光摄影的黄金法则》一书中，我在“我的朋友和心目中的英雄”一章里，特别提到了7位摄影大师对我的影响和激励（其中两位就是本书的参与者——戴维·沃德和查理·韦特）。当然，除了这7位摄影师外，我还提到了其他许多摄影师，以及部分非摄影领域的艺术家，他们的作品都曾带给我丰富的灵感。

近几年对我影响最大的摄影师应该是彼得·东布罗夫斯基（Peter Dombrovskis），一位塔斯马尼亚荒原摄影师。他素净却充满激情的照片在很多层面上震撼并影响了我。从某种意义上说，他的作品是对“为风格而风格”的批判，或者说，是对单纯和简洁的主题的歌颂。他的优秀作品让我们把视线完全集中在色彩、纹理、形状、结构以及他极度热爱的荒原的生命力上。

埃斯海滩（对页图）

在我的《光线第一：风光摄影的黄金法则》一书中，我曾说过，拍摄风光时，光线是第一个也是最后一个关键元素。现在我的方法可能已经变得更灵活了，但是我仍然清醒地意识到，作为风光的光源，天空必须是整个构图不可分割的一部分。这张照片是在外赫布里底群岛中的巴拉岛的一处荒芜的沙滩上拍摄的，它几乎是我刚才提到的准则的完美体现。那是在一个夏日的午后，光线渐渐暗沉，我正竭尽全力找寻一个有趣的构图方式。当然，沙滩本身显出了简单纯粹的美，但可能过于纯粹简单了，远处云朵的形状预示着某种迹象。怀着与其说是指望，不如说是希望的心情，我朝着蜿蜒的海岸线架好照相机，装好广角镜头。突然，云朵从西向东迅速飘来，开始渐渐和海岸线形成完美的呼应。当时没有音乐，没有号角，但是在几分钟内，我的精神高度集中，设法保证我能够拍摄到我认为是不会重来的神秘——那是光线送给你的礼物。在短暂的瞬间里，海滩和天空一起舞动出完美的旋律。有时候，你就是这么幸运。

通过研究其他摄影师的作品，我们发现，最优秀的作品
都源于忠实自己独特的视域。——乔·科尼什