

风光的超越

LANDSCAPE BEYOND

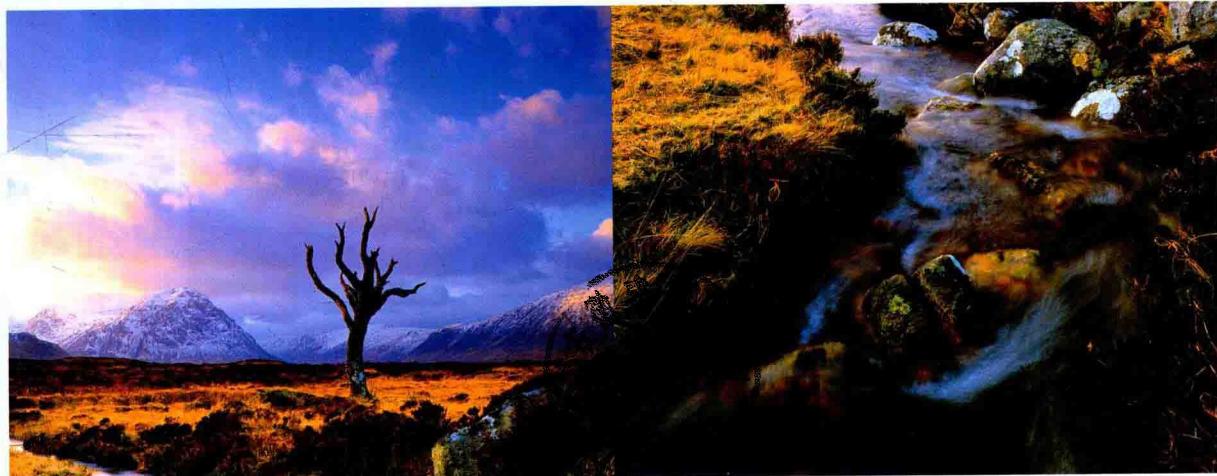
摄影的审美探索

[英] 戴维·沃德 著

风光的超越

摄影的审美探索

[英] 戴维·沃德 著
洪钢 洪晟恺 译

Landscape Beyond
A Journey into Photography

First published in 2008 by Argentum, an imprint of Aurum
Press Limited, 7 Greenland Street, London NW1 0ND

Copyright © 2008 by 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:11-2012-250号

责任编辑: 程禾

封面设计: 任惠安

责任校对: 朱晓波

责任印制: 朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

风光的超越 : 珍藏版 / (英) 戴维·沃德
(David Ward) 著 ; 洪钢, 洪晟恺译。-- 杭州 : 浙江摄
影出版社, 2017.3

(风光摄影大师班)

ISBN 978-7-5514-1717-4

I. ①风… II. ①戴… ②洪… ③洪… III. ①风光摄
影—摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第037181号

风光摄影大师班 | 珍藏版

风光的超越

摄影的审美探索

[英] 戴维·沃德 著
洪钢 洪晟恺 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: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm × 960mm 1/12

印张: 10 $\frac{1}{3}$

2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1717-4

定价: 55.00元

风光摄影大师班

风光的超越

珍藏版

LANDSCAPE BEYOND

摄影的审美探索

摄影，对我来说，就是一种探索之旅。每当我出发进行摄影创作的时候，总是怀着一种纯探究的心态。本书中的文章与照片，便是我近期探索的一部分成果。 ——戴维·沃德

从奥镇远眺

400mm镜头，0.6中灰渐变滤光镜，f/16，快门速度未记录。

前　　言

是疑问而不是解答，启迪了人的思维。

——尤金·尤内斯库¹

本书的题目，源于我长期以来的一个强烈愿望：我希望能够在摄影的风景中旅行，为追求不可得的视野而奋斗，另外，我还希望再一次超越摄影的基本元素，探求摄影的境界。所谓基本元素，即：主题、时间及光线。摄影，对我来说，就是一种探索之旅。但与历史上著名的探险家不同，我的启程，从没打算要到达某个确定的目的地。罗伯特·路易斯·斯蒂文森²曾写道：“满怀希望地去旅行，是比抵达更好的事。”对我来说，旅途本身，肯定是足够的了。我的摄影不存在特定的目标，例如我不会在拍摄某地的一个场景之后，在表格中打上勾，表明我任务的完成。我出发进行摄影创作的时候，我总是怀着一种纯探究的心态，我知道我是在为这样一个理想而努力——寻觅我所能够理解的极限，而非已知世界的极限。

本书中的文章与图片，便是我近期探求的一些成果。

出发进行拍摄工作时，竟没有目标，以这样的方式，与摄影这个艺术形式打交道，这也许显得有点古怪，要知道，这个艺术样式，完全是可以把“拍摄地，拍摄地，拍摄地！”作为其座右铭的。风光摄影总是被广泛地理解为是对于某些特定场景的摄影，比如：布赖斯峡谷、海狼岬、约塞米蒂瀑布、邓斯坦堡，以及可以算是它们的祖父辈的作品、现藏于韦尔斯大教堂的《阶之海》³。这些只是跃入我脑海中众多例子中的少数一些。不过，对于他人已经“提出过”的观点，我这里并不想累赘地反复重申，例如喋喋不休地重复一些我所见识过的他人观点。

① Eugene Ionesco, 1909—1994, 罗马尼亚戏剧作家。

② Robert Louis Stevenson, 1850—1894, 英国著名冒险故事与散文作家，小说《金银岛》等的作者。

③ 弗雷德里克·亨利·埃文斯 (Frederick Henry Evans) 摄于1903年。

阿基尔提布伊村倒置的小船 苏格兰

270mm镜头，未使用滤光镜，f/32、1秒

我拍摄的这两只小船的那张照片并不怎么抽象，但这里我是希望大家把注意力放在迂回的曲线上，所以我把所有的环境物全都排除在外。

更重要的是，我的摄影作品的灵感，均是由我所感受到的风光所激发的，因此，它们决非仅仅是对照片拍摄地的一种图解说明而已。

我的目标是借助我的摄影主题来完成作品的创作，而非单纯对其拍照。事实上，我认为“主题”（subject）一词，确实太单薄了，但遗憾的是，我还找不到其他可以替代的词——“对象”（object）？那更不如了！对我来说，“主题”（subject）听起来过于被动——感觉上太像“受害者”，我不喜欢，它使摄影过程显得毫无个人情感融入，并且交流趋于单向。而在我的摄影中，我仿佛感觉与身处的风景展开了一场心灵的对话。我当然不是指我在和树进行交谈，或是树开口对我讲话。对于我的摄影探索之旅，风景并不在意，但尽管如此，我与环境之间仍有一种心灵的交流。这种心灵的对话，不仅激发着我的灵感，更促使我思考。我摄影的所在地总是令我对它们有所理解与认识，即使并不完美；并且，在我的探索中，答案也往往于风景之中无声地显露。

在我计划写作本书时，埃迪·埃菲罗姆斯（我的组稿编辑）问了一个简单的问题：“你认为为什么是你摄影作品中三个必需的成分？”我非常惊讶于我的脱口而出：“简洁、神秘感和美。”我从我嘴中蹦出的这三个词的坚定以及反应的速度中，意识到了我对它们的认识有多么深刻。在前三章中，每一章均探讨了其中一个要素，探讨的背景则延伸到了摄影之外的范畴，当然，我也将其与摄影创作联系在一起。最后一章将会讨论摄影师所要表达的意图，而非影像的内容。前者，我认为，是在风光摄影中经常易被忽视的。于是经常出现这样的情况——摄影的唯一意图，仅仅是对场景作一个忠实的记录。

这些文章中不可避免地会出现一些推测。艺术并不像科学那样，要求严密的逻辑，因此，我也不需要对我的假说提出郑重其事的论证。但这并不意味着我在探索中不追求严谨。我首先是，并且主要是一个职业摄影师，而不是一个美学家，或是其他什么“家”。但严肃认真地对待我的摄影事业，就不可避免地促使我去寻找符合摄影艺术要求的、更深层次的问题的答案。我在其他许多领域中都在如饥似渴地汲取知识，以便探求这些问题的答案——当然，在这些领域，我只是一个热心的有兴趣的观察者，而不是专家。

我这里所呈现的许多观点与想法，并不是全新的，毕竟，艺术的历史也差不多有人类的历史那么长了吧。但很有可能，这些理念还没有像这样地被应用于摄影中。有一点值得强调，我在此并不是在制定摄影规范，更不是写作一本“摄影指南”。我的愿望其实是想为你的思考提供精神食粮，并希望提供一些已略显成效的探索思路和启迪。最后，衷心祝愿你能尽情享受这风光摄影之旅，抵达风光摄影的更高境界。

从奥镇远眺 挪威

400mm镜头, 0.6中灰渐变滤光镜, f/16, 快门速度未记录

虽然我现在专注于彩色摄影, 但我的拍摄方法得益于我的早期黑白照片拍摄的经历, 因此我不惧怕拍摄色彩感很弱或纯黑白的照片。

值得强调的是, 我从不在拍摄时, 参考心里准备好的问题列表: 作品的表达符合含蓄模糊这一条吗? 够美吗? 够简洁吗? 我的激情与直觉总在拍摄时占据上风, 而只有在摄影完成后, 我才会开始仔细分析作品成功的原因。

简 洁

简洁是成熟的最终形式。

——列奥纳多·达·芬奇¹

在近期我带领的一次摄影旅行中，我们举行了一次非正式的摄影作品评论会议。会间有一幅作品引起了大家的注意，照片中有两根托斯卡纳²修道院的石柱。石柱本身非常朴素，但石柱顶上雕刻有古老的拉丁原文，并且，整个场景都被从窗户中透来的优雅的漫射光笼罩着。这幅影像受到了绝大多数与会者的好评，除了一位画家女士。她不能理解我们对于该作品带有欣赏的评论。也许你会猜测，问题可能是，这幅作品缺乏想象力，但事实上，她主要的反对观点是，照片太简单了；对她来说，作品缺乏空间深度和复杂性。我猜想，余下在座之人欣赏它的理由，不仅是因为我们发现了它的简约之美，而且也因为我们都知道，一张照片要达到简洁是一件多么困难的事。对我来说，简洁让人称美之处，显然还不仅仅在于实现它是有多么的棘手。

“少即是多……”罗伯特·勃朗宁曾经在他的诗作《安德烈亚·德尔·萨托》中这样写道。这句脍炙人口且言简意赅的诗句（常被误认为是米斯·范·德·罗厄或是巴克敏斯特·富勒所作），似乎适用于艺术的许多领域。对我来说，它所表达的是：一个小小的绘画运笔技法，就能形成多么细微的形式差异；一曲简单的旋律，便能唤醒内心深处的丰富情感。它同时也体现了，为什么各个领域的顶尖艺术家们，总能将他们的复杂的事物以难以置信的简单形式表达出来。简洁，明晰，以及简练的线条，这便是我在工作中所努力追求的。经验已经告诉我，我的最生动的影像——画面内成分最少的那种——往往就是最强有力的——人们都这么说。而这又是什么原因呢？

我现在尝试将你们带入探索简洁的旅途中来（事实上，这样的探索最终总有些

¹ Leonardo da Vinci, 1452—1519, 意大利文艺复兴时期画家、发明家、科学家，被认为有史以来最伟大的画家与天才之一。

² 意大利西北部的一个行政区，建筑业有古罗马建筑的托斯卡纳柱型之说。

目 录

前 言

6

简 洁

10

神秘感

38

美的回归

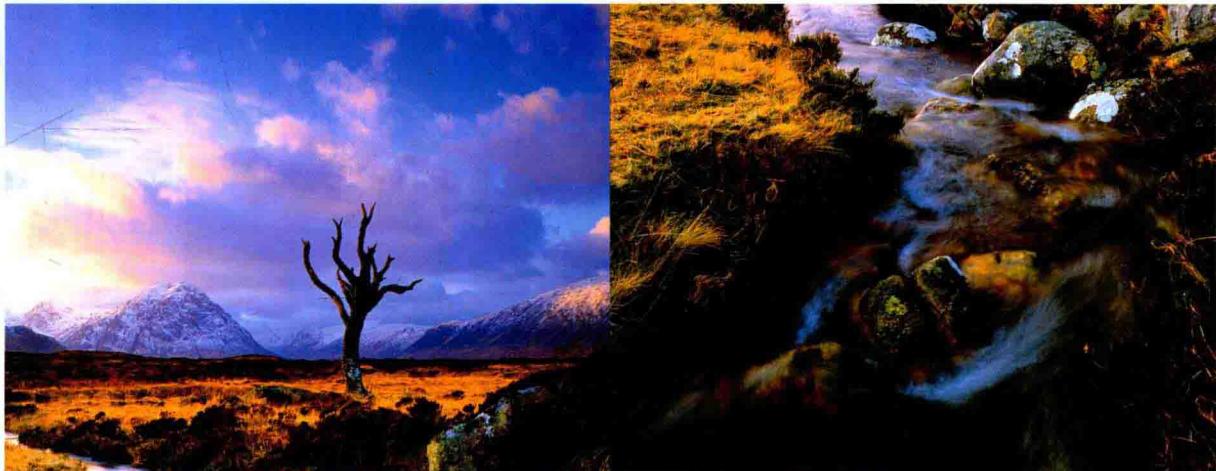
66

问题还是答案?

94

风光的超越

摄影的审美探索

[英]戴维·沃德 著
洪钢 洪晨恺 译

Landscape Beyond

A Journey into Photography

First published in 2008 by Argentum, an imprint of Aurum
Press Limited, 7 Greenland Street, London NW1 0ND

Copyright © 2008 by 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:11-2012-250号

责任编辑: 程禾

封面设计: 任惠安

责任校对: 朱晓波

责任印制: 朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

风光的超越 : 珍藏版 / (英) 戴维·沃德

(David Ward) 著 ; 洪钢, 洪晟恺译。-- 杭州 : 浙江摄影出版社, 2017.3

(风光摄影大师班)

ISBN 978-7-5514-1717-4

I. ①风… II. ①戴… ②洪… ③洪… III. ①风光摄影—摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第037181号

风光摄影大师班 | 珍藏版

风光的超越

摄影的审美探索

[英] 戴维·沃德 著
洪钢 洪晟恺 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: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm × 960mm 1/12

印张: 10 $\frac{1}{3}$

2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1717-4

定价: 55.00元

风光摄影大师班

风光的超越

珍藏版

LANDSCAPE BEYOND

摄影的审美探索

摄影，对我来说，就是一种探索之旅。每当我出发进行摄影创作的时候，总是怀着一种纯探究的心态。本书中的文章与照片，便是我近期探索的一部分成果。 ——戴维·沃德

从奥镇远眺

400mm镜头，0.6中灰渐变滤光镜，f/16，快门速度未记录。

目 录

前 言	6
简 洁	10
神秘感	38
美的回归	66
问题还是答案?	94