

风景摄影的 艺术之美

[澳] 陈志光 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

014066628

J414
70

风景摄影的 艺术之美

【澳】陈志光 著

J414
70

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

风景摄影的艺术之美 / (澳) 陈志光著. — 北京 :
中国摄影出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5179-0085-6

I. ①风… II. ①陈… III. ①风光摄影—摄影艺术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111862号

风景摄影的艺术之美

作者: [澳] 陈志光

出品人: 赵迎新

总 监 制: 高 扬

选题策划: 常爱平

责任编辑: 常爱平 杨小华

执行编辑: 杨小华

封面设计: 左小文

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 16开

印 张: 12

字 数: 180千字

版 次: 2014年7月第1版

印 次: 2014年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0085-6

定 价: 59.00元

版权所有 侵权必究

引言

一幅动人的风光照片，其魅力到底来自于哪里呢？

这里可能会有两种不同的情况：第一种，照片的魅力主要来自于主体景物本身的独特形态。譬如中国黄山的迎客松，澳大利亚的艾尔斯岩等；第二种，是拍摄者最佳地利用了构图、影调、色彩，使原本平凡的景色产生出诱人的美感。第一种依赖于目标本身，第二种注重艺术的表现手段。

如果深入地看，这种区分方法就会出现問題。试想一下，将一张只使用第一种方法简单“记录”下来的黄山迎客松，与运用了艺术手法表现出来的黄山迎客松放在一起，这第一种情况就相形见绌了。因此我们在这里只需要讲第二种情况：艺术的表现手段。

艺术的表现手段的掌握需要训练。我曾在与一些热切希望提高拍摄水平的人士的交流中，觉得他们似乎有这样的想法：学一些招式，掌握了，就可以拍出好照片来了。一位有多年拍摄经历的朋友曾让我批评他的照片，并问我，他拍摄的照片有什么问题。其实，他拍摄的照片挑不出什么特别的问题，只是缺乏艺术的感染力。

摄影，已有170多年的历史了，而且还加入了绘画、雕刻、建筑的艺术行列，成为视觉艺术中一个迅速壮大的新成员。摄影已经取代了绘画以前所承担的许多功能。这个世界从来也没有使人人都成为画者，但今天的我们已经人人都是摄影者了。

但是，迈克尔·弗赖伊在《数码风光照片》一书中说：“在想象力和创造力这一领域，以前和现在没

有任何变化。”

摄影，是一门用光学来成像的平面造型学科，和绘画天生接壤。只是摄影和绘画一样，并不等同于艺术，它们可以是纯粹的技术手段，与将绘画技术应用到机械制图、建筑制图一样，可将摄影技术应用到医学、天文、地理上去。

我认为，绘画能成为建筑设计学科中必修课的原因，绝不是建筑设计需要绘制，因为电脑已可代劳。重要的是，绘画可以用来训练、提高设计师的艺术素养与艺术想象力。

我见过许多出色的摄影师和平面设计师。他们虽然不精于绘画，但他们研究画、懂得画。这里所指的绘画，是西洋画。西洋画更注重“光”、“色”、“影”，而这些更接近于摄影。研究绘画，研究艺术作品（包括摄影作品），将是你学习摄影的基础，它会伴随你的整个摄影生涯。

当你的艺术感受能力提高了，在大自然中，就容易发现自然界最美丽的瞬间。或许当别人还无动于衷时，你已经发现并把它捕获下来了。

你眼睛发现美的能力有多大，你的照片上反映出来的美就有多感人，照片对观者的震撼力也就会有多强烈。

作画，是透过人的眼睛，运用人的艺术素养和画笔来描绘；摄影，是透过人的眼睛，运用人的艺术素养和相机来创作。这里，相机就是人的画笔。

目 录

引 言

第一章 读作品，讲原理 8

画面形态的基本元素：点、线、面 12

作品《夏》 14

作品《茂特芳丹的回忆》 16

作品《印象·日出》 18

作品《假日》 19

作品《穆瑞河中》 20

作品《河畔》 22

作品《达林河畔》 24

作品《农场小景》 25

画面影调的基本元素：黑、白、灰 26

作品《赖贡山》 28

作品《岩洞中的光柱》 29

作品《纪念碑山》 30

绘画名作的借鉴：有形的和无形的动态元素 32

作品《自由领导人民》 33

作品《维纳斯的诞生》 34

作品《画家母亲》 35

作品《集市归来》 36

作品《阿尔让特依大桥》 37

作品《最后的晚餐》 38

第二章 拍摄实例技艺解析 40

构 图 44

有主角有配角：《山雨欲来》 44

简洁的力量：《荒漠小曲》 46

线的旋律：《穆瑞河上》 47

大与小：《攀岩者》 48

简繁对比：《海尔艾德》《达林河畔》《梅里雪山》 50

舞动的山岩：《南狼丘和羚羊峡谷》 52

变换角度和焦距 54

用 光 56

追随大自然：《光如雨》	56	枯树之恋：《晨雾》	78
高反差的运用：《堪培拉的秋》《花园一角》《枯木逢春》《休闲时光》	58	再探拼接技巧：《天然桥》	79
低反差的运用：《袋鼠谷的早晨》《云雾山中》《雪山远眺》	60	异域风情：《尖塔沙漠》	80
光色在比较中存在：《赖贡山之秋》	62	拍出动感来：《罗素瀑布》	82
局部采撷：《蓝山远眺》	64	跨越景象的局限：《黄河之水》	83
巧用眩光：《有霜花的早晨》	65	云的风采：《杰维斯湾》《土地的故事》	84
情有独钟的光顾：《威尔逊山》《林地远眺》	66	捕捉有趣味的一角：《世博会拾景》	88
挥不去的怀旧：《纽内斯》	69	影像律动四法	90
生机盎然的瞬间：《巴林顿顶》	70	第三章 荒蛮之地的拍摄	96
朝夕之美：《香格里拉的傍晚》	71	信息在先	100
夜光下的灯河：《歌剧院之夜》	72	规划在后	100
光束的形成：《羚羊谷仙境》	73	装 备	101
综合技法	74	寻景和拍摄	105
寻找粗犷：《蒙戈国家公园》	74	第四章 制作中的再创造	150
抓住特色：《海尔艾德》	76	修饰和美化篇	154

强化景物的虚实·····	154	港口变奏（一）·····	174
还原晨照雪山的本来面目·····	155	港口变奏（二）·····	175
再现晨光的清新明亮·····	156	水彩篱园·····	176
让夕照更浓烈一点·····	157	“南大荒”版画·····	177
修剪和润色·····	158	给山岩以灵气·····	178
明暗和色调的调整·····	159	为山岩添彩·····	179
多彩黄河水·····	160	变平庸为神奇·····	180
增添色彩和动感·····	162	无版套色木刻的制作（一）·····	181
远方的云山·····	164	无版套色木刻的制作（二）·····	182
改编和脱胎篇·····	166	无版套色木刻的制作（三）·····	183
斑斓云雾山·····	166	木刻古镇（一）·····	184
夕照山头·····	168	木刻古镇（二）·····	185
金光罩顶·····	169	重现和虚拟篇·····	186
湖蓝色与玫瑰色的对比·····	170	逆光下的景物重现·····	186
给斑马换装·····	171		
阳光下耀目的橘黄条斑·····	172		
和谐橙色·····	173		

后 记

014066628

J414
70

风景摄影的 艺术之美

【澳】陈志光 著

J414
70

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

引言

一幅动人的风光照片，其魅力到底来自于哪里呢？

这里可能会有两种不同的情况：第一种，照片的魅力主要来自于主体景物本身的独特形态。譬如中国黄山的迎客松，澳大利亚的艾尔斯岩等；第二种，是拍摄者最佳地利用了构图、影调、色彩，使原本平凡的景色产生出诱人的美感。第一种依赖于目标本身，第二种注重艺术的表现手段。

如果深入地看，这种区分方法就会出现問題。试想一下，将一张只使用第一种方法简单“记录”下来的黄山迎客松，与运用了艺术手法表现出来的黄山迎客松放在一起，这第一种情况就相形见绌了。因此我们在这里只需要讲第二种情况：艺术的表现手段。

艺术的表现手段的掌握需要训练。我曾在与一些热切希望提高拍摄水平的人士的交流中，觉得他们似乎有这样的想法：学一些招式，掌握了，就可以拍出好照片来了。一位有多年拍摄经历的朋友曾让我批评他的照片，并问我，他拍摄的照片有什么问题。其实，他拍摄的照片挑不出什么特别的问题，只是缺乏艺术的感染力。

摄影，已有170多年的历史了，而且还加入了绘画、雕刻、建筑的艺术行列，成为视觉艺术中一个迅速壮大的新成员。摄影已经取代了绘画以前所承担的许多功能。这个世界从来也没有使人人都成为画者，但今天的我们已经人人都是摄影者了。

但是，迈克尔·弗赖伊在《数码风光照片》一书中说：“在想象力和创造力这一领域，以前和现在没

有任何变化。”

摄影，是一门用光学来成像的平面造型学科，和绘画天生接壤。只是摄影和绘画一样，并不等同于艺术，它们可以是纯粹的技术手段，与将绘画技术应用到机械制图、建筑制图一样，可将摄影技术应用到医学、天文、地理上去。

我认为，绘画能成为建筑设计学科中必修课的原因，绝不是建筑设计需要绘制，因为电脑已可代劳。重要的是，绘画可以用来训练、提高设计师的艺术素养与艺术想象力。

我见过许多出色的摄影师和平面设计师。他们虽然不精于绘画，但他们研究画、懂得画。这里所指的绘画，是西洋画。西洋画更注重“光”、“色”、“影”，而这些更接近于摄影。研究绘画，研究艺术作品（包括摄影作品），将是你学习摄影的基础，它会伴随你的整个摄影生涯。

当你的艺术感受能力提高了，在大自然中，就容易发现自然界最美丽的瞬间。或许当别人还无动于衷时，你已经发现并把它捕获下来了。

你眼睛发现美的能力有多大，你的照片上反映出来的美就有多感人，照片对观者的震撼力也就会有多强烈。

作画，是透过人的眼睛，运用人的艺术素养和画笔来描绘；摄影，是透过人的眼睛，运用人的艺术素养和相机来创作。这里，相机就是人的画笔。

目 录

引 言

第一章 读作品，讲原理 8

画面形态的基本元素：点、线、面 12

作品《夏》 14

作品《茂特芳丹的回忆》 16

作品《印象·日出》 18

作品《假日》 19

作品《穆瑞河中》 20

作品《河畔》 22

作品《达林河畔》 24

作品《农场小景》 25

画面影调的基本元素：黑、白、灰 26

作品《赖贡山》 28

作品《岩洞中的光柱》 29

作品《纪念碑山》 30

绘画名作的借鉴：有形的和无形的动态元素 32

作品《自由领导人民》 33

作品《维纳斯的诞生》 34

作品《画家母亲》 35

作品《集市归来》 36

作品《阿尔让特依大桥》 37

作品《最后的晚餐》 38

第二章 拍摄实例技艺解析 40

构 图 44

有主角有配角：《山雨欲来》 44

简洁的力量：《荒漠小曲》 46

线的旋律：《穆瑞河上》 47

大与小：《攀岩者》 48

简繁对比：《海尔艾德》《达林河畔》《梅里雪山》 50

舞动的山岩：《南狼丘和羚羊峡谷》 52

变换角度和焦距 54

用 光 56

追随大自然：《光如雨》	56
高反差的运用：《堪培拉的秋》《花园一角》《枯木逢春》《休闲时光》	58
低反差的运用：《袋鼠谷的早晨》《云雾山中》《雪山远眺》	60
光色在比较中存在：《赖贡山之秋》	62
局部采撷：《蓝山远眺》	64
巧用眩光：《有霜花的早晨》	65
情有独钟的光顾：《威尔逊山》《林地远眺》	66
挥不去的怀旧：《纽内斯》	69
生机盎然的瞬间：《巴林顿顶》	70
朝夕之美：《香格里拉的傍晚》	71
夜光下的灯河：《歌剧院之夜》	72
光束的形成：《羚羊谷仙境》	73
综合技法	74
寻找粗犷：《蒙戈国家公园》	74
抓住特色：《海尔艾德》	76

枯树之恋：《晨雾》	78
再探拼接技巧：《天然桥》	79
异域风情：《尖塔沙漠》	80
拍出动感来：《罗素瀑布》	82
跨越景象的局限：《黄河之水》	83
云的风采：《杰维斯湾》《土地的故事》	84
捕捉有趣味的一角：《世博会拾景》	88
影像律动四法	90

第三章 荒蛮之地的拍摄 96

信息在先	100
规划在后	100
装 备	101
寻景和拍摄	105

第四章 制作中的再创造 150

修饰和美化篇	154
--------	-----

强化景物的虚实·····	154	港口变奏（一）·····	174
还原晨照雪山的本来面目·····	155	港口变奏（二）·····	175
再现晨光的清新明亮·····	156	水彩篱园·····	176
让夕照更浓烈一点·····	157	“南大荒”版画·····	177
修剪和润色·····	158	给山岩以灵气·····	178
明暗和色调的调整·····	159	为山岩添彩·····	179
多彩黄河水·····	160	变平庸为神奇·····	180
增添色彩和动感·····	162	无版套色木刻的制作（一）·····	181
远方的云山·····	164	无版套色木刻的制作（二）·····	182
改编和脱胎篇·····	166	无版套色木刻的制作（三）·····	183
斑斓云雾山·····	166	木刻古镇（一）·····	184
夕照山头·····	168	木刻古镇（二）·····	185
金光罩顶·····	169	重现和虚拟篇·····	186
湖蓝色与玫瑰色的对比·····	170	逆光下的景物重现·····	186
给斑马换装·····	171		
阳光下耀目的橘黄条斑·····	172		
和谐橙色·····	173		

后 记

第一章 读作品，讲原理

