

高品质摄影

视觉 大地

田大为 著

全新版

风光摄影的艺术表现

 浙江摄影出版社

全新版

视觉 大地

高品质摄影

风光摄影的艺术表现

田大为 著

浙江摄影出版社

责任编辑：夏 晓

装帧设计：任惠安

责任校对：程翠华

责任印制：朱圣学

图书在版编目（C I P）数据

视觉大地：风光摄影的艺术表现：全新版 / 田大为著. — 杭州：浙江摄影出版社，2014.1

（高品质摄影）

ISBN 978-7-5514-0530-0

I. ①视… II. ①田… III. ①风光摄影—摄影艺术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第287995号

高品质摄影 | 全新版

视觉大地

风光摄影的艺术表现

田大为 著

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

电话：0571-85159646 85159574 85170614

邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江新华彩色印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：6.5

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0530-0

定价：32.00元

目 录

前 言 4

序 6

第一部分 旷 野 8

第二部分 芳 菲 61

附 录 103

全新版

视觉 大地

高品质摄影

风光摄影的艺术表现

田大为 著

浙江摄影出版社

献给孕育我的国土 献给思念我的人们

在严寒中盛开的欧石南花。德纳里国家公园，阿拉斯加。

目 录

前 言 4

序 6

第一部分 旷 野 8

第二部分 芳 菲 61

附 录 103

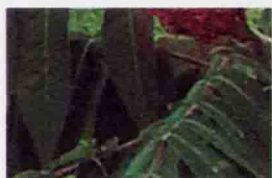
前言

确定画面的曝光和构图是摄影的核心，两者既相互独立又紧密相关。构图的选择为画面提供了格式构成，而曝光的控制则决定了构图实体及整个画面的色调。因此，曝光和构图应根据画面的艺术表现来确定。

就摄影器械和感光材料而言，曝光主要由三个因素来控制：光圈、曝光时间和感光媒体的光敏感度。一幅画面的光影效果取决于摄影者如何创造性地使用这些元素。因此，摄影者自身的想象力是确定这些机械参数的灵魂。初学者多设想着使用最精密的测光仪器，刻意地寻求所谓“正确的曝光”，而在实际摄影创作中没有绝对“正确的曝光”。控制曝光的目的是要为画面带来理想的色调和艺术感染力。确定曝光的起点是要找到画面中反射率18%的中间色调值，而在许多情况下，画面中未必具有中间色调的构图实体，那么又该如何确定曝光呢？此外，构图实体的反光度或透光度、表面的质地和色泽、向光的角度和光的成分等诸多因素都会影响曝光的确定……在本书中我举了许多例子来说明如何在大自然中抓住时机，根据画面的构成来确定曝光。读者在本书中将发现，对非常类似的构图实体，我在不同的画面中给予不同的曝光补偿来达到理想的视觉效果。

大自然包容万象，浪漫不羁，是创作的源泉和艺术的生命所在，每当细心地观察大自然的画面，总能学到新的东西，获得新的发现和创作的灵感。对自然风光摄影来讲，创作的核心是要控制画面整体的协调，使不同的构图元素相呼应，让画面中的每个部分都发挥作用，以渲染同一个意境或衬托同一个主题。在本书中我就如何设计构图样式展示了一些实例，望读者鉴察。

大自然提供了无尽的构图元素，摄影者可以向大自然寻求最理想的曝光和构图。自然风光摄影的主要特点之一是构图实体几乎不受摄影者的意识支配。摄影者只能深入大自然之中，不懈地去探索和追求，同时细心观察和耐心等待。以持之以恒的艰辛，换取意想不到的甘甜和喜悦，这也是自然风光摄影魅力无比之所在。

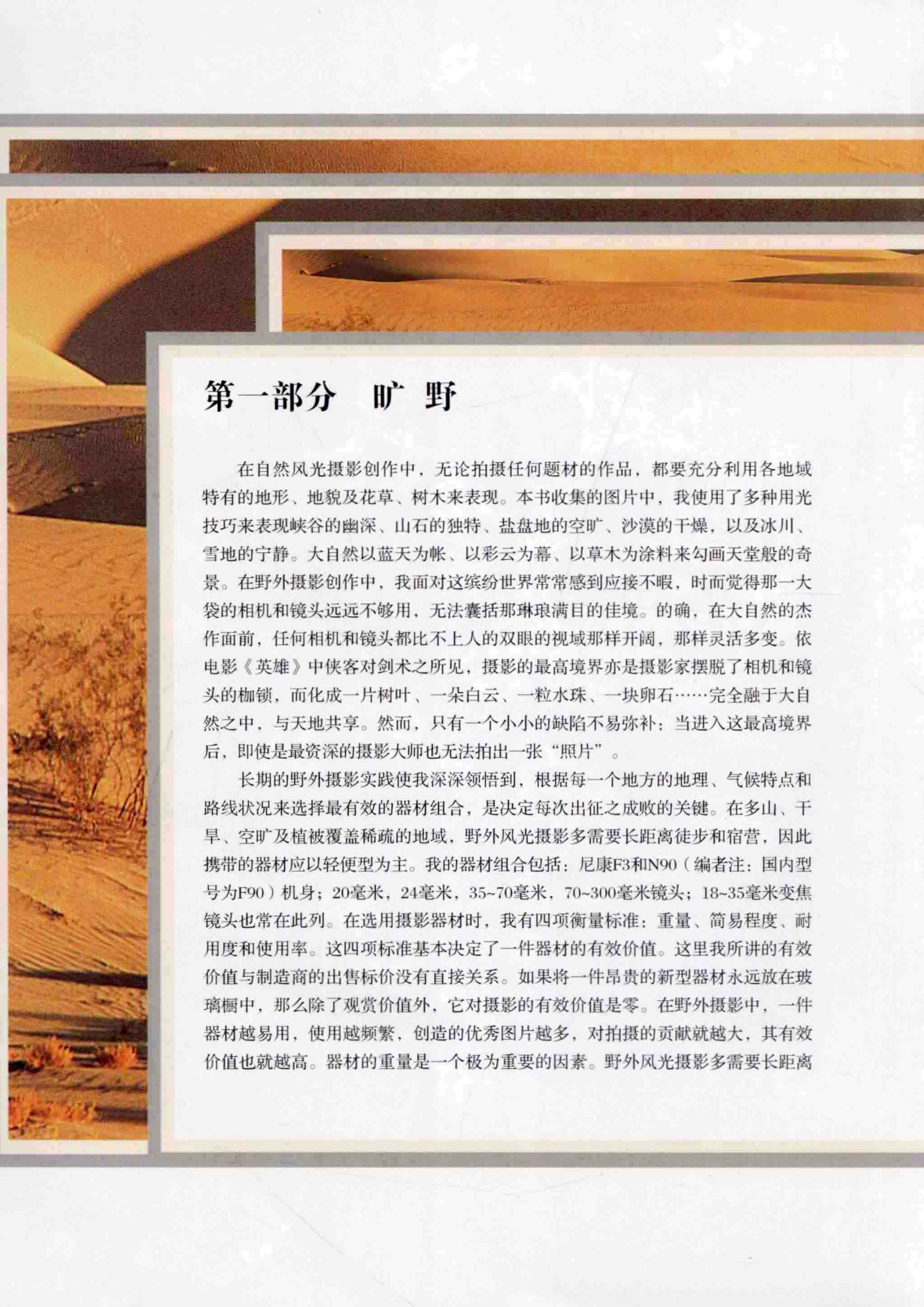
在一个自然风光摄影家的眼里，大自然中的一切都充满了神奇的魅力。细云似乎是牵连大地与天堂的引线；流水不仅是孕育万物之源，也是勾画大地的墨汁；高山犹如支撑美丽画面的框架，而草木则是绘画美景的颜料；日出、日落更为大地带来梦幻般的境界。一个摄影家能目睹大自然中这些神奇的时光是无比荣耀的，能将大自然的杰作重现在画面上，也是其最有价值的追求。

大自然这位伟大的艺术家的作品多是三维空间的构图，而一个摄影家只能将这一切表现在二维平面上。因此，摄影是一个创作或再创作的过程。此外，大自然中景象万千，多姿多彩，而人对每一幅画面的视觉剖析却极为有限。摄影中需要突出有限的构图成分以塑成一幅具有主题的画面。有史以来，人类所有的视觉艺术皆以实物为原本，绘画中的风景画都是直接来自艺术家对大自然的写生，只是表现手法和形式各不相同罢了。然而，对大自然的纯粹写实永远也不会成为艺术，因为艺术的生命在于创作。对一个自然风光摄影家来讲，创作的要素在于寻找大自然中最佳的构图实体，包括高山、流水、沙漠、树木、花草、飞禽走兽，等等，将光效完美地结合起来，使画面达到自我表述的境界。摄影家在创作过程中还需借助光学器械对自然的构图成分作进一步的视觉加工，才可能创造出具有表现力的艺术作品。一张杰出照片的要素是，能完全以其自身的画面构成将观者带到一个崭新的境界，唤起观者的激情和想象，从而对画面产生超脱其实物构成的解释。

本书中的照片皆选自我在美国10余年的摄影作品。大自然的山光水色时刻在召唤着我，驱我奔波于天地之间。10多年中，我的足迹踏遍美国的山山水水，体验着大自然无比的厚爱，同时也在其中探索着人生的意义。只有置身于大自然之中，才会体验到生命的存在和价值。

第一部分 旷野

在自然风光摄影创作中，无论拍摄任何题材的作品，都要充分利用各地域特有的地形、地貌及花草、树木来表现。本书收集的图片中，我使用了多种用光技巧来表现峡谷的幽深、山石的独特、盐盘地的空旷、沙漠的干燥，以及冰川、雪地的宁静。大自然以蓝天为帐、以彩云为幕、以草木为涂料来勾画天堂般的奇景。在野外摄影创作中，我面对这缤纷世界常常感到应接不暇，时而觉得那一大袋的相机和镜头远远不够用，无法囊括那琳琅满目的佳境。的确，在大自然的杰作面前，任何相机和镜头都比不上人的双眼的视域那样开阔，那样灵活多变。依电影《英雄》中侠客对剑术之所见，摄影的最高境界亦是摄影家摆脱了相机和镜头的枷锁，而化成一片树叶、一朵白云、一粒水珠、一块卵石……完全融于大自然之中，与天地共享。然而，只有一个小小的缺陷不易弥补：当进入这最高境界后，即使是最资深的摄影大师也无法拍出一张“照片”。

长期的野外摄影实践使我深深领悟到，根据每一个地方的地理、气候特点和路线状况来选择最有效的器材组合，是决定每次出征之成败的关键。在多山、干旱、空旷及植被覆盖稀疏的地域，野外风光摄影多需要长距离徒步和宿营，因此携带的器材应以轻便型为主。我的器材组合包括：尼康F3和N90（编者注：国内型号为F90）机身；20毫米，24毫米，35~70毫米，70~300毫米镜头；18~35毫米变焦镜头也常在此列。在选用摄影器材时，我有四项衡量标准：重量、简易程度、耐用度和使用率。这四项标准基本决定了一件器材的有效价值。这里我所讲的有效价值与制造商的出售标价没有直接关系。如果将一件昂贵的新型器材永远放在玻璃橱中，那么除了观赏价值外，它对摄影的有效价值是零。在野外摄影中，一件器材越易用，使用越频繁，创造的优秀图片越多，对拍摄的贡献就越大，其有效价值也就越高。器材的重量是一个极为重要的因素。野外风光摄影多需要长距离

的艰苦跋涉，我必须斟酌背包中每一件器材的重量及其对摄影的贡献。同样一件器材的有效价值会因不同的使用者而异。因此，每一位摄影爱好者都应通过实践对其拥有的器材和摄影所需作精细的研究，在实际摄影中应充分发挥每件器材的功能，尽力削减无用功。

多年来，我坚持以使用135单反相机为主，并且越发感觉到这类相机的轻便、简易和耐用等性能对我在野外各种情况下的拍摄成功至关重要。自然风光摄影中，许多最珍贵的片刻是在出乎意料时发生，并且常常不在我预想的地点。这在我熟悉的地方和不熟悉的地方皆屡见不鲜。为了抓住这些难以再现的时刻，我要求自己能在将背包卸下肩来的30至45秒钟之内将三脚架、相机、镜头及快门线全部安装好，并且以最快速度确定曝光量来拍出第一张照片。有时我不得不先以手按拍出第一张后，再安装快门线。这也要求我在每台相机的底座上都要提前安装好快装板。有时这样的速度依然太慢，我失去过不少拍摄良机。我保留的相机包括尼康F3、N90、N80和FM，几年前又购置了富士S3Pro数码相机，外出拍摄时我只携带两台或三台。多年来，F3一直是我风光摄影的首选机，它给予了我最大程度的人为控制和创作的自由度。其唯一的弱点是机身内测光显示的亮度很弱，有时很难读出字码，需使用手持测光表，这在需要快速确定曝光量时很不方便。另外，F3没有闪光灯的直接插座，需要一个特殊的接头才可与机身相连。也许是因为这个古怪的设计，我在风光摄影中极少使用闪光灯。不少知名的摄影家早已让他们的F3相机退休了，而转向了高度电子化的F5和F6。现在随着高容量数码相机的兴起，使用F3的人愈加罕见。N90和N80是同一系列的电子化相机，装卸胶卷、设定曝光都非常简便。但两者耗电量大，且机内计算机化的电子元件偶尔会出现运行故障，造成“锁机”。FM大概是最轻便、最简单的135式单镜头反光相机了，但我只将其用做备用机，至今尚未使用过。在我的野外摄影中，数码相机尚未进入正规使用的行列，但我常携带富士S3Pro以实地学习和研索数码技术。关于镜头的选择和使用，我将在本书的第二部分再作讨论。

五月底的一天，在去往兰格尔圣伊莱亚斯国家公园的路上，我见到在云杉森林中有一处池塘，周围长满野草。远处积雪覆盖的阿拉斯加山脉遥遥可望。这是典型的阿拉斯加景色。我选用不同焦距的镜头拍了数张。对比之下还是觉得20毫米的广角镜更加突出了景深和广阔的视野。

▼由于在拍摄时没有使用灰渐变镜，使得画面上部曝光过度，云层和山脉几乎被洗刷一空。

确定曝光 画面中黄、绿相间的草甸是典型的中间色调，我就首先对着左边的草甸测光。然而，若以测得的标准数值来曝光，远处的雪峰和白云会因曝光过度而失去所有的细节。于是我就降低了1/2挡曝光量，又在镜头前加了灰渐变镜，等于将画面的上部压低了2挡曝光，才勉强保留了雪峰和白云的细节。

拍摄数据 尼康F3相机，20毫米镜头加灰渐变镜，速度1/2秒，光圈f/22。

六月初，横贯德纳里国家公园的阿拉斯加山脉依然被厚厚的积雪覆盖。几天前这里刚下过一场雪。在一天20多个小时的太阳光直照下，山脚下的积雪已开始融化。麦金利山峰上时而晴空万里，时而白云漫漫。虽是午夜时分，这里依如白日当头。我徒步20多千米来到麦金利山脚下拍摄日落。而这一天麦金利山仿佛略施胭脂，瞬间被云雾掩盖。一夜之间气温骤降至零下10多摄氏度。那天夜里我躺在帐篷里默默祈祷着，但愿凌晨的日出绚丽多彩。

确定曝光 在整个画面中几乎找不到中间色调的构图元素，我便对着山坡上向阳的白雪测光，以测得的标准数值加2挡曝光。积雪表面的反光度比白云要强烈，测定曝光量时要以对雪的测光为主。

拍摄数据 尼康F3相机，24毫米镜头加偏振镜，速度1/8秒，光圈f/22。

这天夜间11时多我来到托克拉特河畔，山脚下湾湾支流汇入漫漫流淌的托克拉特河。这些蜿蜒支流皆来自阿拉斯加山脉间悄悄融化的冰川。在我放下三脚架的一瞬间，我被眼前的景象迷住了——透过密云的一线夕阳将对面的山峰映成金黄色。我便将镜头前的滤光镜取下，让发着蓝色反光的静静流水来勾画这片宽广而布满碎石的河床，同时与金色山峰形成鲜明对比。我迟疑地按下了快门，心想也许落日会显露尊容而将整个山坡照亮。突然间夕阳移至巅峰之后，金光皆逝。

当时不免感到有些失望，然而当我冲好照片后才发现，那一抹金色的夕阳与山脚下蓝色的细流恰到好处地呈现在画面中。

确定曝光 对着夕阳映照的山坡测光，以测得的标准数值加1挡曝光。这样就在画面中最大程度地保留了夕阳映照下积雪的质感，同时也使之呈现出明亮的色调。

拍摄数据 尼康F3相机，24毫米镜头，速度1秒，光圈f/22。