

山东艺术学院本科教材

风光摄影

SCENIC PHOTOGRAPHY

董河东 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

山东艺术学院本科教材

风光摄影

SCENIC PHOTOGRAPHY

主 编 董河东
副主编 董 雪 徐利丽
参 编 杨文彬 李 娜 王 越 李国军
方明瑛 蒋 帅 苗 圃 刘旭升

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书编者结合教学实际,以自身深厚的理论和实践积淀,在查阅和汇总大量国内外文献资料的基础上,经过反复斟酌与修改,精心编著此书。

本书共十章内容,第一章介绍了风光摄影的概念、分类,评价风光摄影作品的标准和优秀风光摄影师应具备的素质;第二章讲解风光摄影所需器材,为风光摄影爱好者购买器材提供了参考;第三章是拍摄风光摄影时数码相机的一些设置要领;第四章、第五章是本书的重点内容,分别介绍了风光摄影技术,包括光线、曝光和景深的控制,取景与构图,色彩的魅力等,具有鲜明的实用特色,为风光摄影爱好者的拍摄提供了理论依据;第七章~第九章也是本书的重要章节,介绍了风光摄影中四季的特征,时间的变化以及特殊气候的拍摄方法;最后一章为风光摄影作品的后期处理,即如何将前期拍摄与后期制作相结合。

全书内容全面,理论联系实际,深入浅出,非常适合作为高等院校摄影专业教材,同时也适合广大风光摄影爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

风光摄影 / 董河东主编. —北京: 中国电力出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5123-6413-4

I. ①风… II. ①董… III. ①风光摄影—摄影技术—高等学校—教材 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206083号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2014年9月第一版 2014年9月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 10印张 243千字

印数 0001—3000册 定价 35.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前言

风光摄影是以展现自然风光之美为主要创作题材的一个摄影门类。从摄影术诞生后，风光摄影就独占鳌头，人类第一张永久性摄影作品就是风光（1826年，法国人埃普斯拍摄了他自家窗外的景物《鸽子窝》）。

大自然的景色变化无穷，无论是名山大川，还是草原田野，无论是森林花卉，还是云霞烟雾……都是那么绚丽多彩，那么赏心悦目，这一切都是摄影爱好者常拍不厌的题材。同时，也是许多专业摄影者取之不尽，用之不竭的创作源泉。

风光摄影是摄影领域中的借喻式摄影，它摄取客观景物，经过提炼和润色，基本仍以原有景物面貌来表达内涵。借喻式摄影是一种以抒发摄影者内心思想感情为主的摄影形式，它出于对美好事物的欣赏，触景生情，对美的事物产生强烈的创作欲望，其最后画面的成像，既源于生活，又高于生活。

大自然生生不息的运动中蕴含着无限丰富的美学意蕴，具有美感的风光摄影作品，不仅注重形式美感，更注重“真、善、美”的表达。优美与崇高，是美的两种基本形态。风光摄影中，一般多以高山、大川、沙漠、旷野、冰山等为拍摄对象。它们显著的特征是对象自身的粗犷和气势的雄浑，充分显示了大自然的崇高与伟大，使人观之感到敬畏、惊叹，从而体验到自我的渺小和脆弱，同时也焕发出征服自然而油然而生的一种尊严感和自豪感，这样大大地提高了摄影师的精神境界。每一位出色的风光摄影家，都能在自己的作品中自觉地表现和传达出优美与崇高的美感。

风光摄影的审美趋势，是将创作主体的精神世界外化。作品不仅仅是记录自然，更涵盖了艺术家的激情。摄影者只有将自己的感受和情绪，投入到静止的自然景物中时，才能让人从照片上感受到艺术的魅力。因此，如何借助于自然风光表达自我，将自己的审美情感融于自然风光和作品之中，达到人与自然情感的共融，是每一位摄影师需要深入思考的重要课题与追求目标。

本书的部分图片和资料源自摄影丛书和互联网络，由于未能找到原始出处，请原作者见到本书后与我们联系，以便今后修订改正。在此，向原作者表示诚挚的谢意！一并向参与编写的全体同仁表示诚挚的谢意！

董河东

2014年8月于济南长清湖畔

资料图片

目 录

前 言

第一章 风光摄影概述

1

第一节	风光摄影的概念	1
第二节	风光摄影的分类	2
	一、自然风光	3
	二、人文风光	6
	三、风光小品	9
第三节	评价风光摄影作品的标准	10
	一、唯美立意	10
	二、精湛技艺	11
	三、社会影响	12
	四、开阔视野	12
第四节	优秀风光摄影师应具备的素质	13
	一、吃苦耐劳的精神	13
	二、精湛的摄影技术	14
	三、独特的艺术创新	15
	四、渊博的知识和良好的修养	16

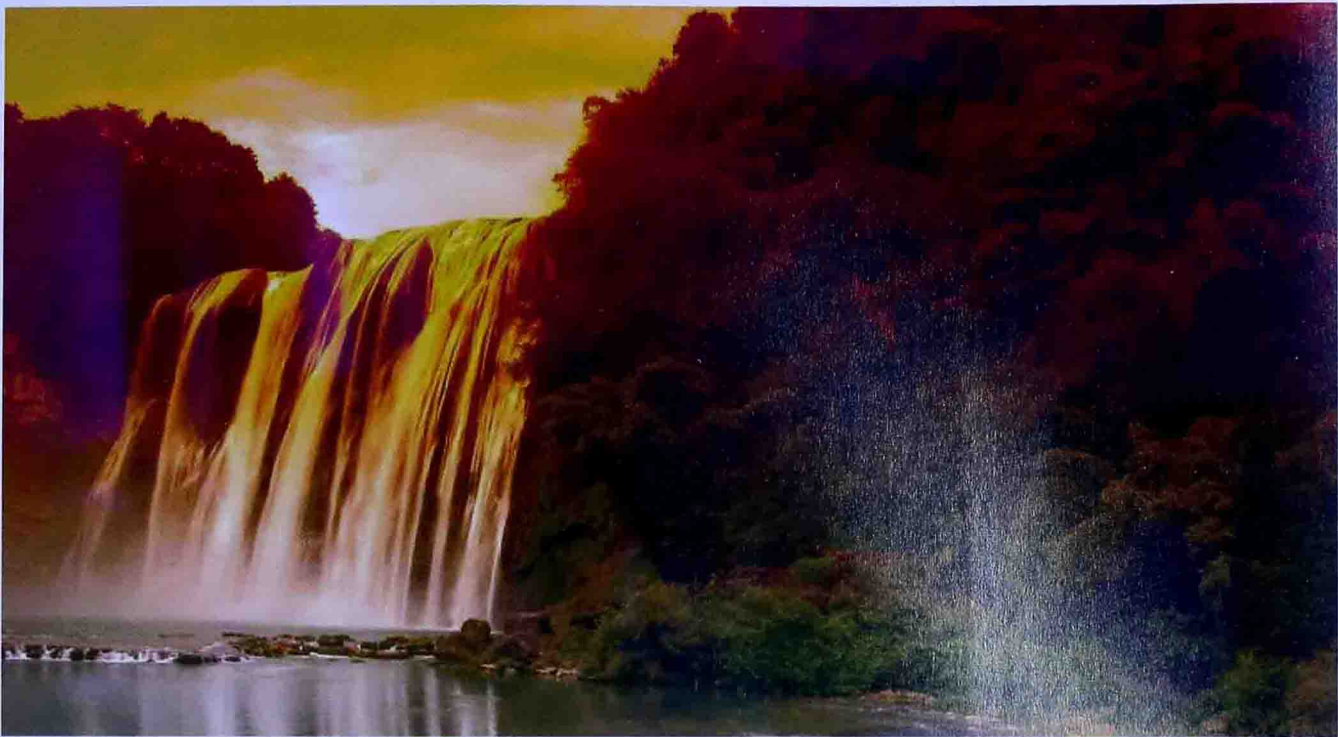

第二章 风光摄影器材

17

第一节	照相机的选择	17
	一、常见的数码单反相机	17
	二、数码单反相机的级别差异	18
	三、风光摄影对数码单反相机的性能要求	19
第二节	镜头的选择	21
	一、APS-C 画幅镜头与全画幅镜头的差异	21
	二、定焦镜头与变焦镜头的选择	22
	三、镜头的选择种类	22

第三节 附件的选择 25

一、偏振镜 25

二、中灰密度镜及渐变镜 26

三、三脚架 27

四、其他附件 27

第三章 拍摄前数码相机基本模式的设置 30

一、JPEG 文件格式与 RAW 文件格式的设置 30

二、L（大）、M（中）、S（小）文件的设置 31

三、感光度的设置 32

四、白平衡的设置 32

五、创意风格的设置 34

六、对焦模式的设置 35

七、曝光模式的设置 36

八、测光模式的设置 37

第四章 风光摄影技术 39

第一节 光线的运用 39

一、顺光 39

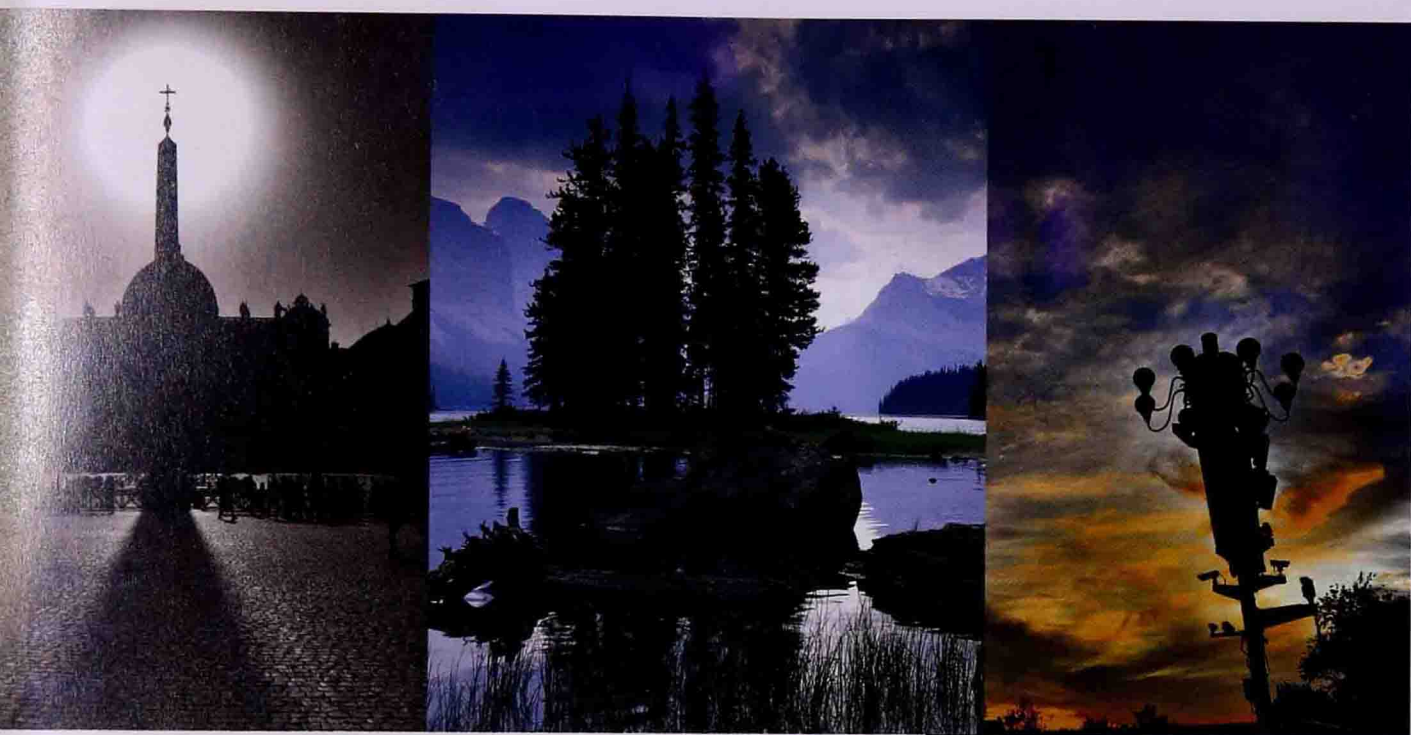
二、侧光 40

三、逆光 41

四、高光 43

五、散射光、低光、反光对景物的效果 43

第二节	曝光的控制	44
一、	曝光是风光摄影的关键	44
二、	测光是曝光的基础	46
第三节	景深的控制	47

第五章 取景与构图

49

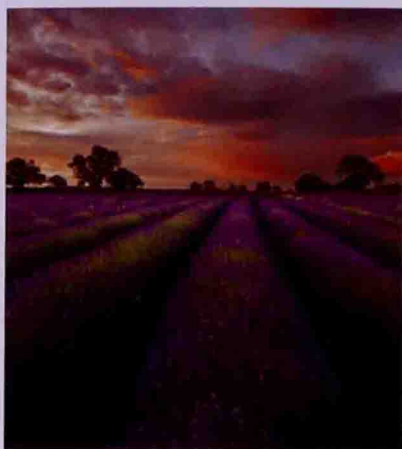
第一节	取景	49
一、	取景的一般技巧	50
二、	取景的三要素	51
第二节	构图	53
一、	风光摄影构图的四个阶段	53
二、	风光摄影构图的问题	54

第六章 色彩的魅力

58

第一节	光与色	59
一、	光源色与固有色	59
二、	色彩的三要素	60
三、	原色、间色与补色	61
四、	色彩的象征与联想	62
第二节	色彩的基调与感觉	62
一、	色彩的基调	62
二、	色彩的感觉	63
第三节	色彩的配置	65
一、	主体与背景的关系	65

二、整体色调关系	65
三、配色平衡关系	66
四、重点色关系	66
五、色彩的节奏	66
六、配色中的分割关系	66
第四节 色彩在风光摄影中的应用	67
一、色彩与构图	67
二、色彩与用光	68
三、色彩与情感	70

第七章 四季的特征

72

第一节 春季	72
第二节 夏季	73
第三节 秋季	75
第四节 冬季	77

第一节	早晨	80
第二节	白天	81
	一、上午	81
	二、中午	81
	三、下午	83
第三节	黄昏	83
第四节	夜晚	84

第一节	阴天	87
第二节	雨景	88
第三节	云景	93
第四节	雾景	95
第五节	雪景	97

第十章 风光摄影作品的后期处理

101

- 一、裁剪 101
- 二、润色修饰 104
- 三、转换成黑白图像 110
- 四、调整白平衡 112
- 五、黑点、白点和反差 117
- 六、色阶和曲线 118
- 七、调整色彩 119
- 八、曝光增减调整 120
- 九、扩大颜色反差范围 122
- 十、HDR 与曝光混合 122
- 十一、局部反差 127
- 十二、使用 Photoshop 手动合成照片 130

附录 山东艺术学院摄影专业学生作品

132

参考文献

150

第一章

风光摄影概述

第一节 风光摄影的概念

风光主要指风景、景象，就是大自然中所有的风貌景观。风光摄影，其实就是风景摄影，是以展现自然风光之美为主要创作题材的原创作品，是以自然景观和人文景观为拍摄对象的摄影门类。摄影史上人类第一张永久性摄影作品就是风光摄影作品，即法国人埃普斯在 1826 年拍摄的《在 Le Gras 的窗外景色》（也称为《鸽子窝》）。从广义上讲，风光摄影包括城市风光、建筑风光、工业风光、农业风光、文化遗产风光等。狭义的风光摄影是指自然风光。

在风光摄影中,无论是平淡无奇还是雄伟壮丽,它都包含着无限的视觉美点。有时候它只存在片刻,稍纵即逝,有时候它藏在极普通的外表下貌不惊人,却难以辨认。风光摄影给人带来美的享受最全面,因为从摄影师发现美开始到拍摄,以及作品与读者见面欣赏的整个过程,都会给人以感官和心灵的愉悦。风光摄影作品能够使人在审美中体会作品所表现的主题思想、内涵,领略到一定的信息成分,平添些过目不忘的情趣。

风光摄影是广受人们喜爱的题材,无论从何种角度拍摄,终极目的是运用镜头语言进行的一次审美活动。无论精心布控光线的技术摄影也好,还是融入自己心境的主题摄影也好,均是用镜头语言来描绘对自己脚下土地和山河的热爱。

第二节 风光摄影的分类

“仁者乐山,智者乐水”,古人将山水之乐比作圣贤之德。风光摄影是与大自然的亲密接触,把个人置身于大自然中,把我们有限的狭义生命与大自然无限广义的生命相互融为一体,享受着大自然赐予的壮观和美丽。中国具有敬畏自然的传统文化,对大自然重视、把大自然人格化,是我国文化的一个特性。大自然千姿百态,风光摄影题材也非常广泛,大体有以下三种类型。

《科罗拉多大峡谷》

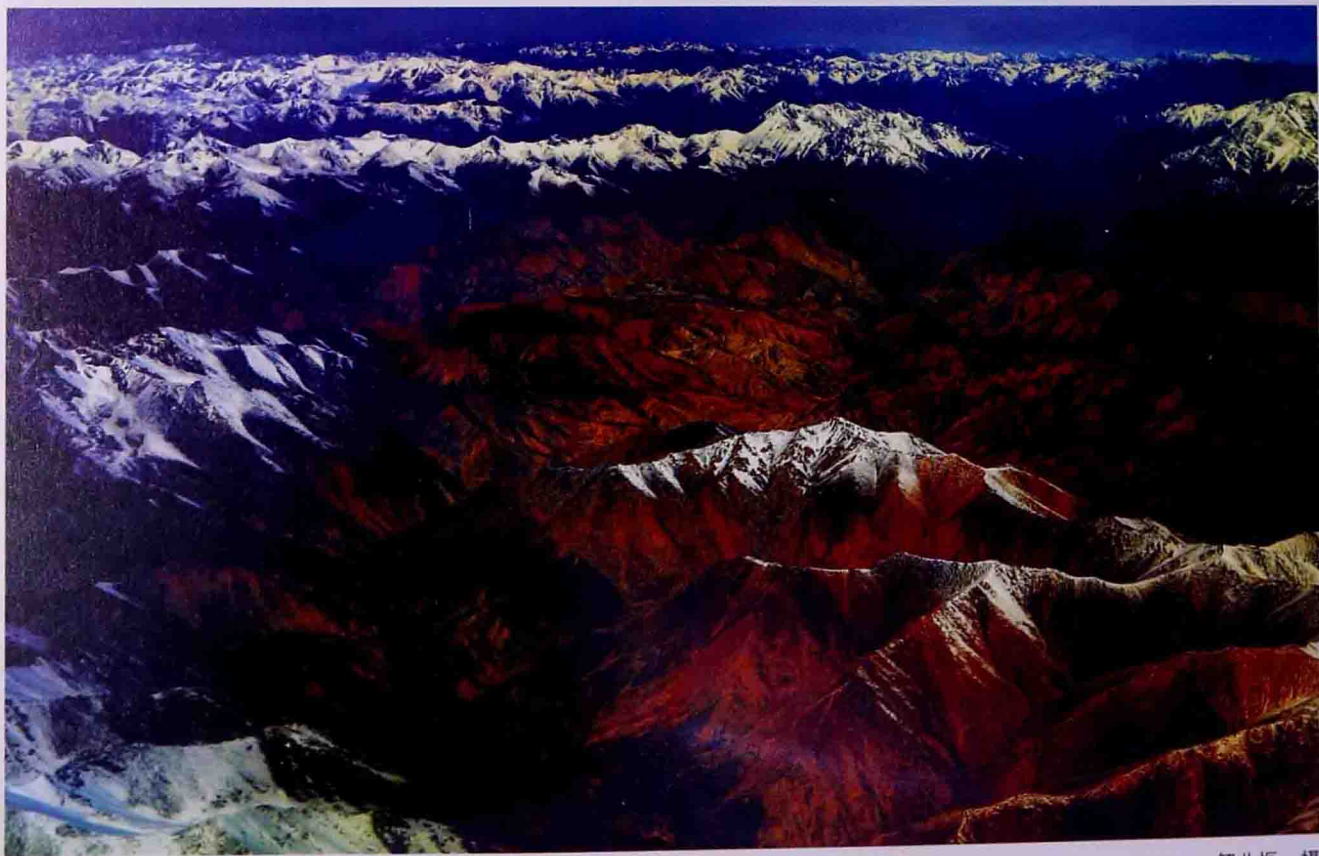
董雪 摄

一、自然风光

自然风光摄影是指以大自然风光为主要拍摄对象的摄影，其画面中仅有纯自然的景色，即使有人文景观或人物，也只能作为点缀大自然的一个陪体。

1. 山岳风光

仁者乐山，我国历代文人视山岳为自我品格的写照，壮美的山岳也是风光摄影家热衷拍摄的题材。对山的审美取向，有这样的标准：山之骨在石，山之趣在水，山之态在树，山之精神在峭、在秀、在高，有一于此，方足著称。如泰山之雄伟、华山之峻峭、衡岳之烟云、黄山之奇崛、嵩山之萃秀、庐山之飞瀑、峨嵋之清凉、雁荡之巧石。而西部绵延不绝的壮丽雪山都成了现代摄影人回归自然、追求个性的绝佳场所。四季不同的阳光、气候、气象条件引起的日时变化及自然光的绮丽色彩等都可导演出各式各样的自然风景。

《壮丽》

解北振 摄

2. 水城风光

智者乐水。水是大自然中最有生命力的造景因素。山得水而活，林得水而秀。水是很美的拍摄对象，有不同的个性特征，潺潺连绵的溪流、飞流直下的瀑布、奔涌不息的江河、荡漾碧波的湖泊、浩瀚无际的海洋都能使风光摄影家心动。用光在水域摄影的作用十分重要，水中倒影，可产生对称的妙趣。

《威尼斯水城》

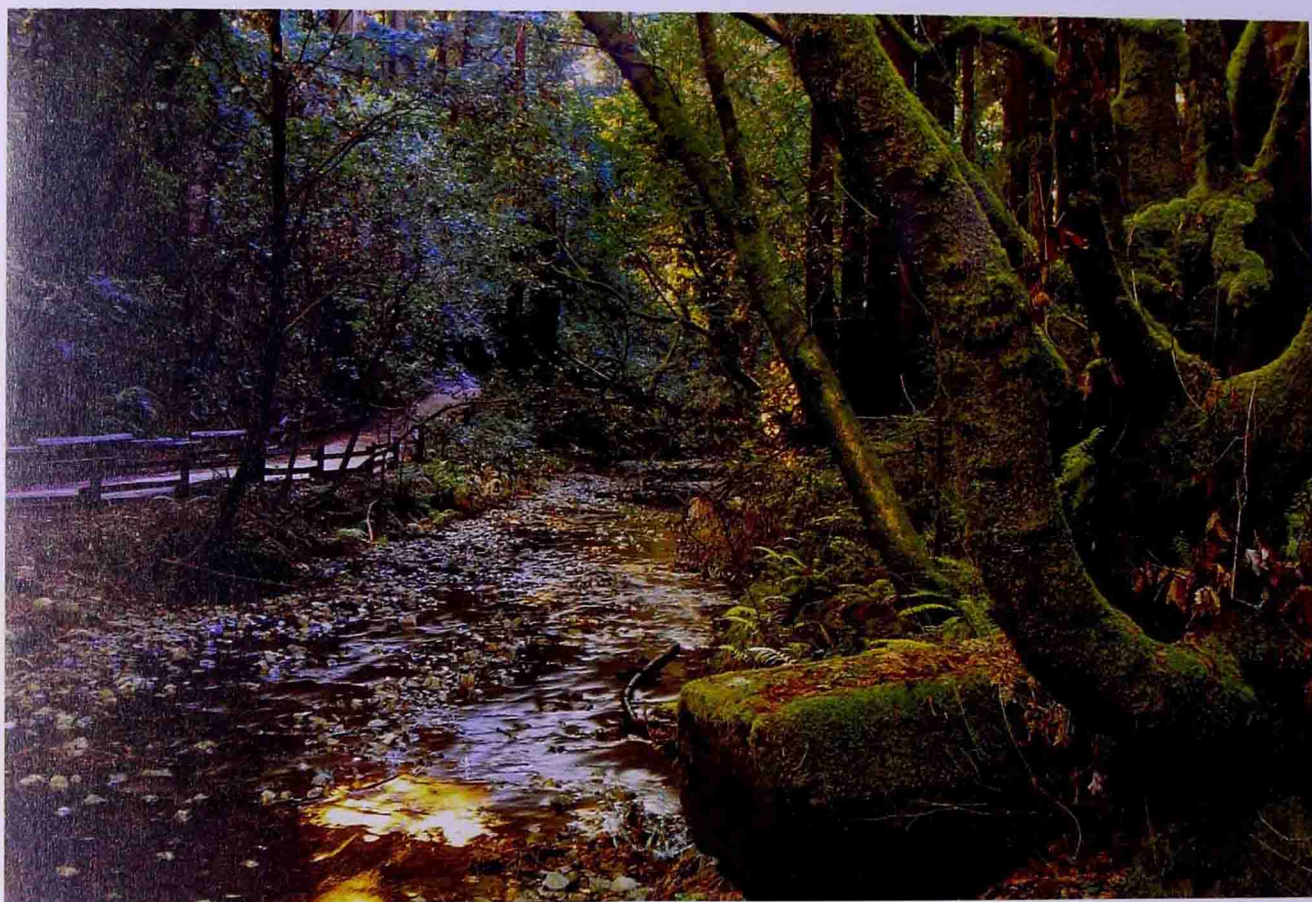
资料图片

3. 丛林风光

森林、树木可以净化空气，保持水土，调节气候，美化环境。人们根据树木的某些习性或特定生长环境来进行人格化的比拟，使其蕴含着丰富的文化价值。如松、竹、梅，被誉为“岁寒三友”。色彩是丛林风光的重头戏，各种不同季节、光影都会产生不同色调的作品。春天，植物萌发新绿，使人感受到清新的气息；夏天，阳光闪耀璀璨，充满生气；秋天，满山遍野如披上锦衣一般，秋黄、红，更能显现不同层次的色块美，银杏的金黄、枫树的火红、常青的墨绿，大自然演奏着色彩斑斓的交响曲；冬天，大地上的一切仿佛不知人间污秽，如同身着洁白衣装的天使。

4. 草原风光

天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。在一望无际的大草原，心胸一定会豁然开朗起来，只见绿色草地一直延伸到天边，白色的蒙古包、牛羊群、奔驰的骏马、牧人在蓝天白云下组成一幅美丽的风景画。

资料图片

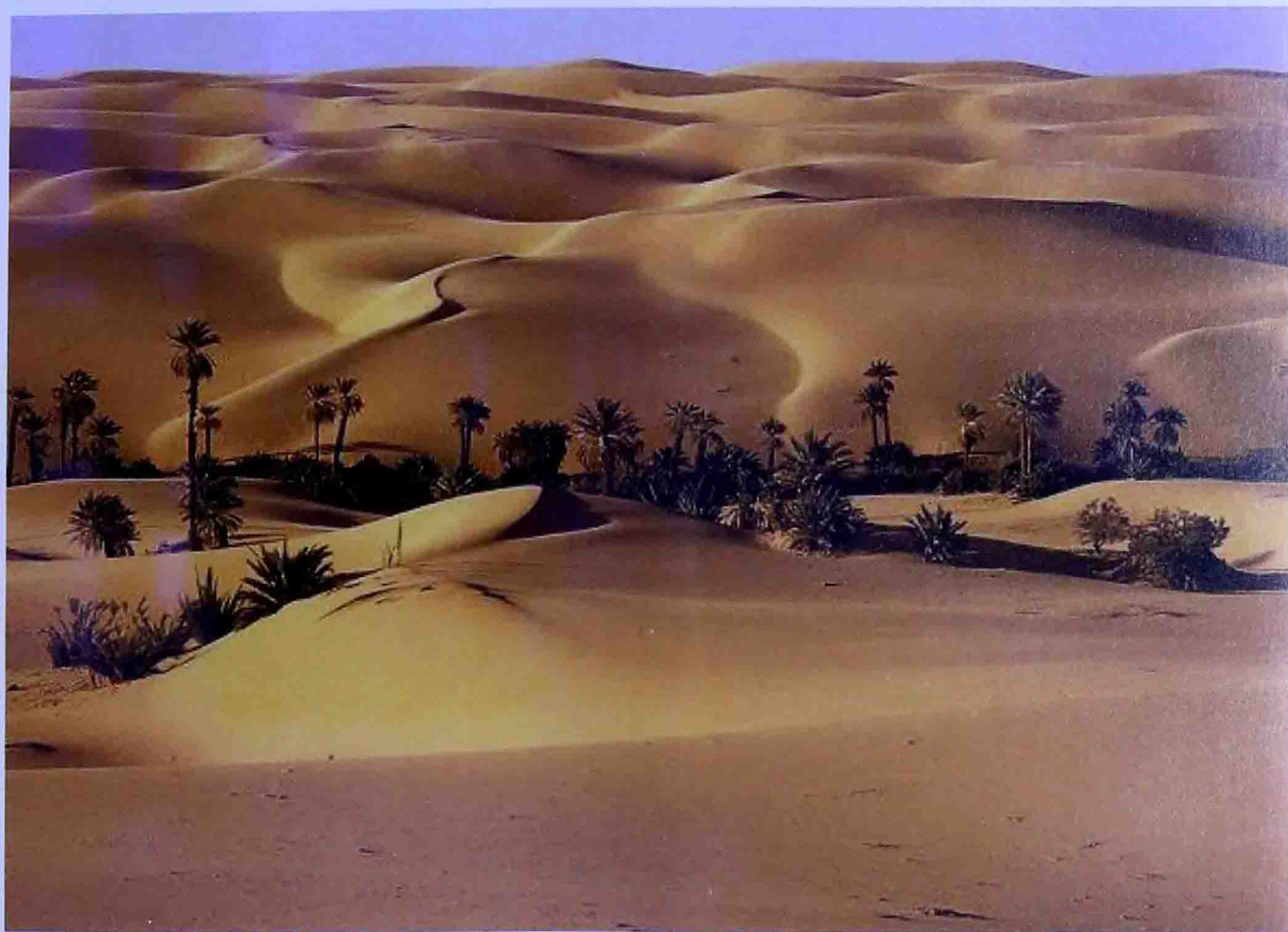

资料图片

5. 沙漠风光

“大漠孤烟直，长河落日圆。”沙漠是许多摄影家神往的题材。沙漠摄影的内容无非有两种：一是人类改造大自然的活动，如人们穿越沙漠或改造沙漠为绿洲；二是沙漠造型有很强的形式感，影纹层次丰富，曲线优美。浩瀚无垠的沙海，沙纹波澜起伏，气势宏伟，令人心潮澎湃。

资料图片

二、人文风光

人文风光是人类精神文明的创造成果，是随着人类社会的不断发展及人类对大自然的改造而逐渐形成的。

1. 名胜古迹

我国有着悠久的历史文化，被联合国教科文组织列入世界遗产名录的有：长城、北京故宫、沈阳故宫、陕西秦始皇陵及兵马俑、甘肃敦煌莫高窟、北京周口店北京猿人遗址、山东泰山、安徽黄山、湖南武陵源国家级名胜区、四川九寨沟国家级名胜区、四川黄龙国家级名胜区、西藏布达拉宫、河北承德避暑山庄及周围寺庙、山东曲阜的孔庙、孔府及孔林、湖北武当山古建筑群、江西庐山风景名胜区、四川峨眉山—乐山风景名胜区、云南丽江古城、山西平遥古城、江苏苏州古典园林、北京颐和园、北京天坛、重庆大足石刻、福建武夷山、四川青城山和都江堰、河南洛阳龙门石窟、明清皇家陵寝（明显陵、清东陵、清西陵、盛京三陵）、安徽古村落（西递和宏村）、山西大同云冈石窟、云南三江并流、高句丽王城、王陵及贵族墓葬、澳门历史城区等。