

解密……自然风光摄影

YZLJ0890122228

[德] 科拉·巴尼克

格奥尔格·巴尼克 著
牛成丽 译

中国摄影出版社 China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

解密……自然风光摄影 / (德) 巴尼克 (Banek, C.)
, (德) 巴尼克 (Banek, G.) 著 ; 牛成丽译. -- 北京：
中国摄影出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-80236-618-3

I . ①解… II . ①巴… ②巴… ③牛… III . ①风光摄
影—摄影技术 IV . J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 171187 号

北京市版权局著作权合同登记章图字：01-2011-0862 号

Copyright © 2010 by Pearson Education Deutschland GmbH. All rights reserved.
First published in the German language under the title "Making of... Natur-
bilder" by Addison-Wesley, an imprint of Pearson Education Deutschland GmbH,
München.

解密……自然风光摄影

作 者: 【德】科拉 · 巴尼克 格奥尔格 · 巴尼克

翻 译: 牛成丽

策 划: 赵迎新

责任编辑: 常爱平

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm×1092mm

印 张: 18

字 数: 300千字

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-618-3

定 价: 89.90元

版权所有 侵权必究

解密……自然风光摄影

【德】科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克 著
牛成丽 译

中国摄影出版社

目 录

序 引 言

第4页
第6页

第1章

花卉&花朵

第10 — 75页

上扬到角落！ 前景轻盈 烛影摇曳 大自然的音符 1969年之夏 好奇的小花
艳冠群芳 发光的风信子 只围着黄色旋转 旁逸斜出 你的成像圈
展翅欲飞的蝴蝶花 边缘群体 老鼠的眼睛 歌德说…… 纸花飘下 日落 最后的罂粟
一只小蜜蜂，飞到花丛中，飞呀…… 眼泪和条纹 三色旗 金巴利，法拉利
小花好棒 没有一点绿色 雪白和粉红 太阳花 妈妈的小宝贝 第二次机会
覆盆子果，香草酱 蚂蚁的梦想 心脏还在跳动 小心地滑

第2章

水&天气

第76 — 119页

爱抚眼睛 万物恒变 温柔的十一月 清晨闹钟 黑珍珠 海滩生活 雾海 水滴
惊涛拍岸 美丽的河湾 驯悍记 水彩 好好漂浮！ 远离尘嚣 七个 三和弦维度
我抓到你了！ 斯塔特勒和华尔道夫 51区 新年漫步 英国人在纽约

第3章

动物&动物踪迹

第120 — 193页

准备起飞 潜行中的爪子 至40度不褪色 火烈鸟的邪恶双胞胎 不要和脏孩子们玩！

嗤…… 坚果皇族 大白鲨三世 狂吻区 听话的鬼狗 美味佳肴 别叫我“老兄”！

爱尔兰 环形交通 吃掉你的心，弗兰克·兰格拉 凶猛 橡皮艇必定在这儿的某个地方……

……它在飞！ 用你的嘴吻我 火炬光 利文斯顿博士，我可以吗？ 你想买玫瑰？ 碰！ 蛙鹬上岸休息

对，蜗牛，爬富士山吧！ 但慢着点，慢着点…… 全体机组人员，准备降落 心情似乎不错 卷曲
一动不动 早起的鸟儿 蓝色巨人 魔镜，魔镜…… 我希望我是只候鸟 愤怒的小鸟 毛茸茸的屁股 点

第4章

风景&园林

第194 — 239页

完美色彩 着陆飞行 微缩仙境 红罂粟 育空河！ 蓝盒子 只有蓝天，别无他物
在强者面前低头 孤单的奶牛，没有伙伴 在野外 海滩 XXL号禅宗花园 完整·美丽·多彩

向西倾斜22.7° 蓝图 特级初榨橄榄油产地 河谷草地 肠道湖
英式风格园林 观点问题 黑森林教堂 栅栏女王

第5章

植物&果实

第240 — 283页

在香蕉叶的荫庇下 她一直在旋转…… 自由式攀登 原生态浓纯果冻 B区漏水

亚利桑那，我来了 别再叫我“大黄”！ 多汁、圆润、香甜，寻找……

嘭！嘭！ 过山车 提着我的叶灯走…… 外层空间 对准这一点 火 灯光中的亨氏

核心 火星上的生命 爆发 青年风格 我的色彩！ 时空错乱

作者简介

第284页

序

亲爱的读者朋友：

现在，我们的《解密……摄影》三部曲系列中的第二部也已经出版了。我们很高兴这本书能引起您的兴趣。这次我们也是全力为您奉上一本有趣的作品。

写这几行字时，我们已经选好了所有的照片，写好了所有的配套文章，这是这本书明显有别于上一本的地方。因为自然和动物这两个主题我们已经拍摄了很多年，其中大部分照片还以胶片形式保存着。我们专门花了4天时间用于整理这些洗好的照片和反转片，最终，我们把挑选出的照片和其他最好的数码照片一起汇总成了132幅摄影佳作。做这件事时，我们再一次感到，一边观看屏幕一边在灯光控制台上挑选反转片是一件多么惬意的事情——对于像我们两个这样靠眼睛看世界的人来说，这些照片的色彩所带来的视觉冲击真是一种无与伦比的享受！

关于照片的顺序安排，我们颇费了一番心思。至于各章的名称，我们也是犹豫了很久，直至最后找到既含义丰富又押韵动听的表达来。

大自然是一个引人入胜的主题领域，不光对我们来说如此，很多摄影师都被它所吸引，并以各种各样的方式靠近它：到遥远的国度去旅行，那儿的主题是如此陌生又充满异国情调，自然能够引起关注；深入到原始的大自然中，在那儿，只有足够的

喜得贵子，不忘工作？当然！

耐心、周详的计划和敏锐的观察力才能捕捉到野外迷人的光影和动物的身姿。一些充满激情的自然风光摄影师的作品是如此美妙，就连我们看了，也会被攫住呼吸。

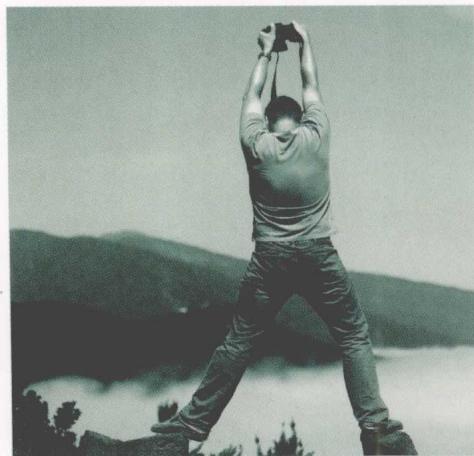
相比之下，我们拍摄自然风光照片的方法就容易多了：大部分花卉照片拍摄于家里或家门口，很多风景照源于街旁路边；而动物呢，我们喜欢在动物园拍摄。这些都是我们在与大自然接触中拍摄到的照片——在旅途中、在远足中，更多的则是在日常生活中。通过一种特殊的画面语言令花卉、动物、水、园林、果实和风景显得不同寻常，我们藉此来获得乐趣和放松身心。

我们想在这本书中向您阐明这种观点，助您训练摄影眼力并鼓励您用相机重新发现周围的大自然。

在这个意义上，我们向您展示我们的照片，讲述它们的诞生过程，并为您提供机会去重复所有步骤。祝您阅读快乐，愿这些照片能给您带来享受并对您在摄影方面有所启发！

祝大家阅读愉快！

科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克

很冒险的摄影姿势？
该来的总是要来的！

*在“摄影师”这一概念上我们虽然没有使用女摄影师这一称呼，但这一概念当然包括相机背后的广大女士。

*所有焦距数据指的都是等效焦距！

引言

本书结构

我们对书的结构进行了精心设计，以保证您在快速浏览本书时，能够迅速找到感兴趣的照片；另外，我们针对每一幅作品的不同层面进行了评析，能够使您详细了解单幅照片的创作过程。这有利于提高您对于摄影作品的鉴赏能力。

我们将书分为下述五个章节，这些章节几乎囊括了自然风光摄影的各个方面：

- 花卉&花朵
- 水&天气
- 动物&动物踪迹
- 风景&园林
- 植物&果实

每个章节都由数幅美图汇集而成，每幅作品及其评析占一个对开页，左照片，右评析。有时，评析是针对某一类照片；有时，评析是针对某一幅照片。

标题 一幅照片的标题极具个性。摄影师通过标题向观者传达自己对照片的感悟，并以此引导观者的思考方向。很多时候，我们认为用几个词语概括一幅照片的精髓并非一件易事。

各元素对照片整体效果的影响 本书对每幅照片的题材、构图、摄影技术、光线和后期处理进行了介绍。就一幅作品的整体效果而言，这五大元素所起的作用有所不同。比如，对于一些照片而言，拍摄对象的作用至关重要；对另外一些照片而言，完美的光线为照片加分增色；有时，只有经过后期处

水滴

创作意图●●○

在自然风光摄影中，水滴是很受欢迎的被摄主体，因为它们虽然是液体，但却由于水的表面张力固定为圆形，这令它们很迷人。在户外发现它们却并不那么容易，只有早上当露珠还挂在草叶上时，你可以看到它们；刚下过小雨也可看到它们。托起物粗粗糙，水滴越漂亮，相反，在光滑的表面上它们很快就会聚在一起形成小水洼。在参观一个园艺展时，蒙蒙细雨在这个毛茸茸的叶片上留下了大量水珠，“水滴”，它们和植物的绿色一起构成了一个既朝气又清新的话题。

构图●●●

呈星形汇聚于一点的叶脉吸引了观者的目光，不过，由于这个消失点模糊不清，目光马上会去寻找清晰聚焦的画面，消失点周围的水珠令其逗留片刻，之后目光跳到照片中最亮的画面，即前景中模糊的水滴上。就连这里也缺少清晰细节，于是，目光沿着叶脉又回到照片上部。

为了给观者提供一个封闭的视觉导向从而将其目光留在照片中，我有意做了如上对焦。为了更增加有趣，就连取景面也很狭窄：叶子边缘无处可见，这就令它看起来神秘，写镜头也显得更迷人。

技术●○○

对于这样一幅照片来说，微距镜头或具有微距功能的镜头必不可少。由于主体的脆弱易破，长焦微距镜头最为理想，这样远距离就能拍到充满画面的照片。否则，一旦碰到叶子，水滴就会流到一起，主体也不复存在。

当然也可以人工制造水滴布景。最简单最迅速的做法是用喷壶。明确定位要靠吸管或一针注射器来完成，它们可以将大小不一的水滴准确放在最符合拍摄“点”的位置。

©科拉·巴尼克·2008年8月·17:30左右·宾根州园艺展基地·佳能EOS 5D相机·适马105mm微距镜头·f2.8·光圈f3.5·1/1000秒·ISO400·日光

93

理，一幅照片方才成为一件作品。

为了方便您阅读，我们将每一元素对于照片整体效果的影响划分为下述四个等级：

○○○此元素对照片整体效果的影响微乎其微。

●○○此元素对照片整体效果有些许影响，但影响不大。

●●○此元素对照片整体效果有一定影响。

●●●此元素对照片整体效果的影响远远超过其他元素。

创作意图 在这一部分，我们向大家介绍每幅照片的拍摄动机和隐藏在照片背后的故事。身为摄影师，我们认为照片的内容非常重要。我们深究照片背后的故事，讲述它们是如何催生一幅幅摄影作品的。

构图 除展现照片内容的题材外，还存在一个构图的问题，也就是对照片各元素的规划，包括色彩、表现形式、线条、清晰度、动态与否。书中，我们不仅介绍我们如何通过取景器观察拍摄对象，并有意识地进行构图，而且分析构图对于观者的影响。另外，我们还就构图对照片内容和题材所起的支撑作用进行了说明。坦白来讲，书中某些照片的构图并不完美。尽管如此，我们还是将它们纳入此书，其原因，我们在书中做了解说。

技术 摄影技术是摄影的重要组成部分。通过特定的技术，摄影师有目的地控制构图，以烘托主题。场景不同，照片不同，起作用的技术细节也不同。因此，我们对每幅作品所使用的摄影技术做了说明，并指出在这些场景下进行拍摄应该注意的问题。

图例 我们运用如下图例，对拍摄场景进行直观说明。

黑色巨犬

182

创作意图●●●

这是那只胖乎乎惹人喜爱又上相的公猫不在了，几年前它被车撞死了。我心爱的宠物一直留给我只有大量的回忆和若干美妙的照片。

自己养的动物通常是最好的摄影模特，因为它们了解摄影师，信任他，因此在他面前举止如常。另外，摄影师也非常了解它们，知道它们如何反应，可以相应地诱惑它们过来或至少可以迁就它们进行拍摄。

在蓝色巨人身上根本没必要什么花招，它很忠诚，完全信任我，很乐意让我为它拍照。就连在拍摄时它也总是躺在我当年的工作室大厅的温暖灯光下，因此经常令摄影模特变得无足轻重而自己成为主要被摄主体。这张照片即是如此产生的。另外，猫咪在拍摄中很能活跃气氛，因此，我们肯定也会让下一只猫习惯摄影工作室。

构图●●○

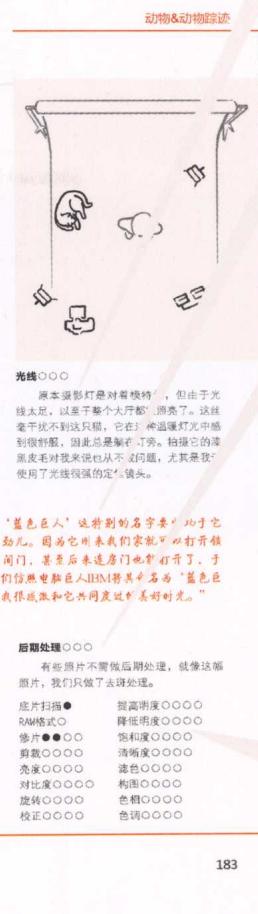
照片中小猫的视向上有足够的空间令其视线“自由驰骋”。观者的目光随着这个方向，沿途观察小猫的身体，然后到达空无一物的像区。这个像区大得足以作为“刹车地带”，因此观者的目光可以重新回到起点。

动物肖像上通常也应将焦点对准眼睛，大概是因此处蕴涵了最多的影像细节吧。黑白色调赋予照片一种高贵感，这与这只小家虎那轻松优美的身姿很相配。

技术○○○

如果拍肖像照，我在胶片摄影时代一直用这款染料型负片。它的一个优点是对摄影灯的橘红色不敏感，另一个优点是在C-41冲洗程序中显影简单，费用不大。因此，你可以把胶片交给零售店来处理，很快就能以较便宜的价格取得洗印好的照片，甚至是两幅——一幅给摄影师，一幅给自己。

©格奥尔格·巴尼克 2003年4月 14:45左右 吕内堡私宅 康泰时RTS III相机·卡尔·蔡司85mm镜头 f/1.4·光圈 f/4·1/250秒·柯达T-400CN黑白负片·ISO400·按ISO 100曝光·振动

183

光线 对于摄影作品的技术性和艺术性而言，光线的作用尤其重要。因此，我们将光线作为一个独立部分单列出来。在这一部分，我们特意创作了示意图对光源和光线方向进行具体说明。

个人评论 摄影是一件个性十足的事情。摄影师总是不自觉地将个人观点赋予所拍摄的题材。我们从每幅照片中选取一个我们认为最重要的方面，对此进行评论。

后期处理 我们用简单的语言向您介绍，我们是如何通过后期处理改变照片效果的。书中着重介绍那些对照片影响比较大的处理步骤。

后期处理强度 一些后期处理技术经常被应用于我们的摄影作品，另外一些则不常被用到。对于作品赏析而言，照片的哪些方面经过了后期处理，处理强度如何，是非常重要的。下面五个评判级别，帮助您迅速掌握照片的后期处理情况：

○○○○此方面没有被修改。

●○○○此方面虽然进行了微调，但调整对照片效果几乎没有影响。

●●○○此方面有所调整，但调整没有改变原始基调，且有利于照片整体效果。

●●○○此方面经过中等强度的后期处理。调整结果比较明显，原始效果因调整而改变。

●●●●此方面被彻底修改，且深刻影响照片效果。

拍摄详情 为了帮助您了解作品，我们尽可能向您提供每幅照片的拍摄详情。除了具体的技术数据，我们还在书中向您提供拍摄时间、季节和拍摄地点的信息。

第1章

花卉&花朵

在春天和夏天，我们不仅享受着怡人的温暖，更是切身感受着各种多姿多彩的鲜花所洋溢着的勃勃生机。为了在其他季节也能享受这种乐趣，我们把盆花和插花搬进了屋里。但是，不论在室外或室内，拍下各种鲜花的五彩缤纷和绚丽多姿就足以带给人们快乐，因为那些定格了的美丽照片上所散发出的喜悦会不由自主地感染每个观者。

但由于主题太常见易得，而每个摄影师在创作的初始阶段又都是以此入门的，因此，整个花卉摄影流派通常被蔑称为“小花摄影”。

其实，对于高端的图像设计技术来讲，花朵不仅仅是完美的练习素材和理想的学习领域。而正因为这一素材领域几近“拍摄成灾”，通过不同寻常的、带有自己独特审美的作品从泛泛之作中脱颖而出，将是一个巨大的挑战。如果成功，将会收获一种极具情感冲击力的结果，这种结果可将观者的情绪持续地往积极方面改变。

上扬到角落！

创作意图●○○

玫瑰是一种常见的花，也是很受欢迎的题材，因此经常被拍摄。区区一朵玫瑰，在我们的脑海里就有很多照片。一个人看的照片越多，他的照片知识就越丰富，也就是说，当他看到更多照片时，他会觉得——无论是自觉还是不自觉地——对它们很熟悉。这样一来，玫瑰照片该是什么样子，第一步形成感知模式，第二步形成期望态度。

如果打破这种期望和想象，便能很轻易地刺激观者，吸引其注意力。不过，这种“易”在理论上真的很不容易，因为，对一个题材拍摄越频繁，就越难以一种全然不同的形象来展示它。

和大多数玫瑰照片不同，这里没有把花朵作为主要拍摄对象取景并置于前景，典型的花朵几乎完全被隐没，这一点有悖于人们的感觉模式——即要使花能够被认出。但是通过细节仍然可以立即得出结论：它是一朵玫瑰。

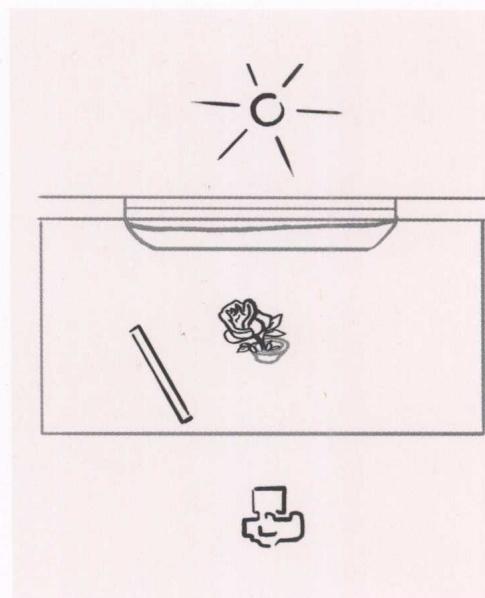
构图●●●

这幅玫瑰照片是如此拍摄的：在整个画面中，花朵不是被置于主体地位，而是处于从属地位。无论是取景还是目光引导都降低了对它的关注度。因为，比红色花朵更突出的是明亮的黄绿色画面，这片画面吸引了观者的注意力。不过，观者在这儿没看到细节，因此会把目光通过渐晕效果的引导转向和黄色形成强烈对比的绿色画面。但由于此画面较模糊，目光沿着线条移向花朵，即照片中的清晰点。不过，它在这个小画面中逗留不久又重新跳跃到醒目的黄绿色画面上。

技术●●○

近摄接圈是微距镜头的替代品，把它装在相机镜头卡口和镜头之间能缩短最小拍摄距离。通过这种方式可以更接近主体，提高成像比例，但其缺点是光线强度会随之下降。

©格奥尔格·巴尼克 · 2004年2月 · 10:00左右 · 吕内堡私宅 · 康泰RTS III相机 · 卡尔·蔡司镜头85mm f/1.4 · 13mm近摄接圈 · 光圈f/1.4 · 1/250秒 · 柯达精英100反转片 · ISO100 · 日光

光线○○○

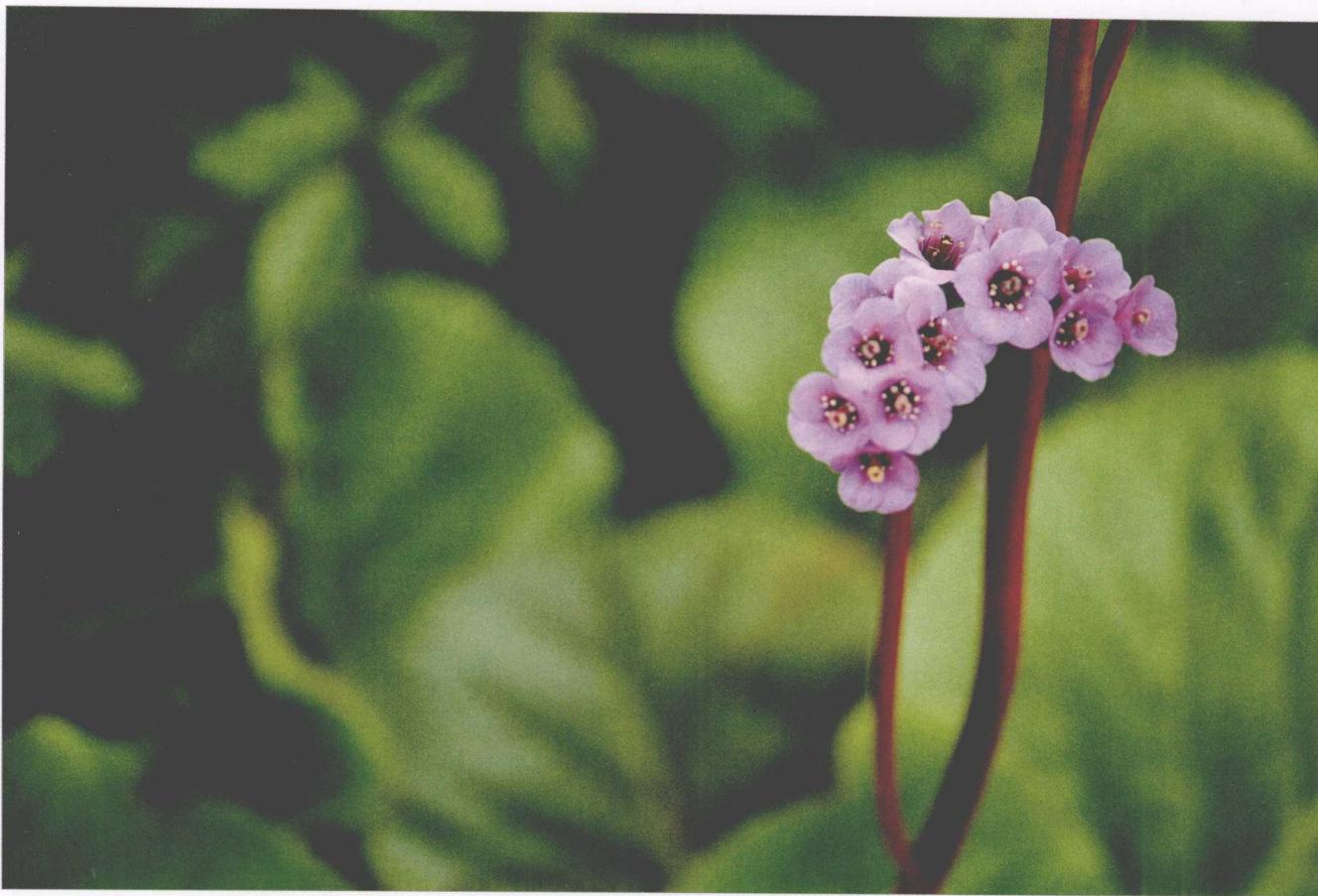
为了拍出明亮的黄绿色背景，我把一张半透明的玫瑰包装纸贴在一扇窗上，在阳光的照射下，它的发光效果很好。玫瑰花放在它前面的花瓶里，我的妻子在左前方拿一张白纸作为反光板对准花朵。这样就营造出了很柔和的光线氛围。

“这幅照片令我自豪，因为它以一种不落俗套的方式展示了一朵玫瑰。我由衷地喜欢照片的色彩和活力。”

后期处理○○○

反转片扫描时重视玫瑰花和背景中的花纹。之后必须对数码照片精心除尘并令其在亮度和对比度上与拍摄时的原始色感相符。

底片扫描●	提高明度○○○○
RAW格式○	降低明度○○○○
修片●●○○	饱和度○○○○
剪裁○○○○	清晰度○○○○
亮度●●○○	滤色○○○○
对比度●●○○	构图○○○○
旋转○○○○	色相○○○○
校正○○○○	色调○○○○

前景轻盈

创作意图●●○

要拍摄花卉或其他植物，不一定非要到野外去。庭前、屋后、花盆、窗台或人行道旁的狭窄路肩通常就可以提供足够上相的题材。想拍摄多些绿意的照片，很多城市有公园、植物园、棕榈屋或者蝴蝶园。因此，每到一座城市，看一眼当地的地图和旅游指南还是有好处的，这样一来，在拍摄都市主题之余，也能够捕捉到若干自然题材。

在米兰闲逛时，我除了致力于街道和建筑物的拍摄外，间或还不忘光顾那些绿意盎然的地方。

在路边的一个狭长花坛里，我发现了这些小小的粉色花朵，它们就像小毛毛虫一样紧贴在暗红的花秆上。

构图●●●

为了达到最大对比度，我特意选择了一个令城市环境完全隐没、令鲜艳绿色成为背景的拍摄角度。这两种色彩互补，也就是说，它们各自的鲜艳程度能够达到最强。这样，红色色调效果显著地被绿色背景衬托了出来。

就连微小的花朵和背景里肥大的叶片之间形成的巨大反差也突出了鲜花的引人注目。在其作为最抓人眼球的元素，即吸引并留住目光这一功能上，粉红花朵也削弱了垂直花秆对画面的划分效果。初看上去，花秆破坏了画面的完整性，但重叠的花朵减弱了这种破坏性。背景上明显的模糊也有助于大力突出主体，且令人感觉背景根本没被划分。

不过，在选择背景上对我来说重要的是，直接在花朵后面协调安排叶片，因此，我重复选择了弧形。这样，就从视觉上稳定了背景——针对主要被摄主体来说。

技术○○○

通过选择微距镜头可以缩小相机和主体之间的距离并缩小景深。打开的光圈也通过聚焦来确保主体的比重。

©科拉·巴尼克 • 2004年5月 • 11:00左右 • 意大利米兰大学附近 • 佳能EOS 30相机 • 威达100mm微距镜头 f/3.5 • 光圈f/3.5 • 1/1000秒 • 柯达彩色负片 VR200 Plus • ISO200 • 日光

光线●○○

当时，花盆放在几棵树的树荫下，因此，明亮的阳光只能间接照射在被摄主体上。因此，清晰的阴影消失了。我用了点测光测量花朵上的光量并预选了光圈。而合适的快门速度则是由我相机的半自动装置来选择的。

“事实上，鲜艳的配色不是我的爱好，我更喜欢朴素柔和的色彩搭配。但是，格奥尔格喜欢强烈反差，因此这幅照片就诞生了。”

后期处理●○○

我不喜欢对传统照片做过多处理，而主要是试图恢复原始印象。于是，扫描时做了除尘和去划痕处理，稍微提升了对比度，增强了色彩饱和度。

底片扫描●	提高明度○○○○
RAW格式○	降低明度○○○○
修片●●○○	饱和度●●○○
剪裁○○○○	清晰度○○○○
亮度○○○○	滤色○○○○
对比度●●○○	构图○○○○
旋转○○○○	色相○○○○
校正○○○○	色调○○○○