



世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

THE ART OF

[英] Mark Bauer Ross Hoddinott 著 王聪 译

Landscape Photography

风光摄影艺术



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



世界顶级摄影大师
World's Top Photographers



THE ART OF
Landscape Photography
风光摄影艺术

[英] Mark Bauer Ross Hoddinott 著 王聪 译



AMMONITE
PRESS

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

风光摄影艺术 / (英) 鲍尔 (Bauer, M.), (英) 霍迪诺特 (Hoddinott, R.) 著; 王聪译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2015.9

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-40084-0

I. ①风… II. ①鲍… ②霍… ③王… III. ①风光摄影—摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第172550号

版权声明

Text and photographs © Mark Bauer and Ross Hoddinott, 2014

Copyright in the Work © AE Publications Ltd, 2014

This translation of The Art of Landscape Photograph ISBN 978-1-78145-052-9 is published by arrangement with Ammonite Press an imprint of AE Publications Ltd.

本书中文简体字版由英国AE Publications授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [英] Mark Bauer Ross Hoddinott
译 王 聪
责任编辑 张 贞
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 9 2015年9月第1版
字数: 255千字 2015年9月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2015-1054 号
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

第1章

装备 8

相机画幅	10
镜头	14
相机的支撑装置	19
滤镜	22
其他附件	28

第2章

拍摄技巧 30

曝光	32
景深	36
超焦距	40
衍射	44
色彩学	46

第3章

平衡 50

视觉平衡	52
安排被拍摄主体的位置	54

三分法则	56
黄金分割	58
其他构图方法	62
对称	64
奇数法则	66
相机的方向	68

第4章

深度和视角 70

线条透视	72
消失点	74
趣味前景	76
倾斜和移位	80
用光线表现深度	84
目视间距	86
其他技巧和提示	88

第5章

构图的几何原理 90

线条	92
角落和“指向标”	96
形状	98



平面和层次.....	100
运动和流程.....	102
运动.....	104

第6章

光线.....	106
光的方向.....	108
光线的质量.....	110
季节.....	112
在弱光下拍摄.....	114
微光摄影.....	116
黑白照片.....	120
剪影.....	122
点光源照明.....	124

第7章

风景的类型.....	126
海边的悬崖顶.....	128
海岸线.....	130
丘陵和山脉.....	132
密林深处.....	134
河水、溪流和瀑布.....	136

湖泊和倒影.....	140
微型风景.....	142

第8章

后期处理.....	144
软件.....	146
裁剪.....	148
创意锐化.....	150
局部强化.....	152
焦点堆栈.....	154
全景拼合.....	156
曝光混合.....	158
转换为黑白照片.....	160

第9章

建立个人风格.....	162
传统构图.....	164
极简主义.....	166
印象主义.....	168
抽象主义.....	170
定制你的风格.....	172
Mark Bauer.....	176
Ross Hoddinott.....	178





世界顶级摄影大师
World's Top Photographers



THE ART OF
Landscape Photography
风光摄影艺术

[英] Mark Bauer Ross Hoddinott 著 王聪 译



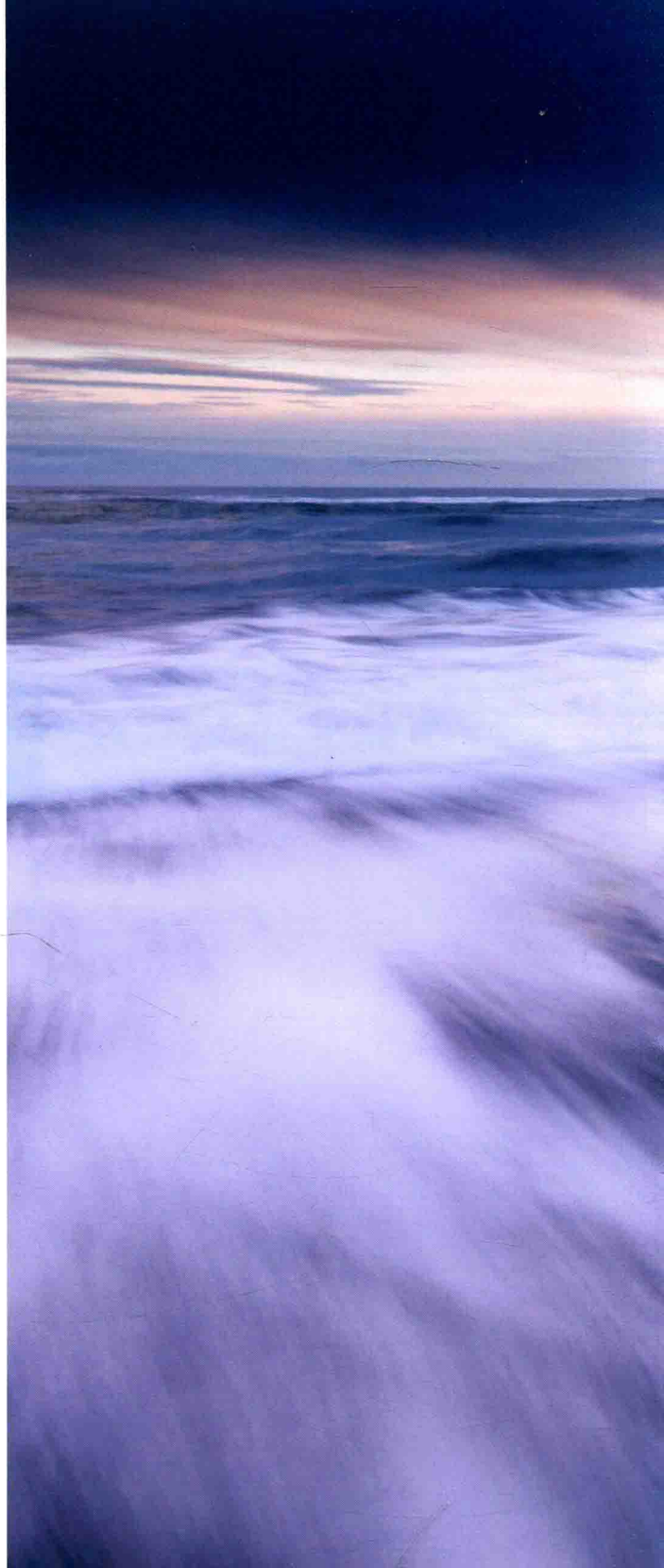
AMMONITE
PRESS

人民邮电出版社
北京

内容提要

摄影可以分为两类：一类是纪实，另一类是创作，风光摄影便属于后者。本书以读者对摄影技术有一定的了解为基础，重点探究艺术层面。书中不仅从构图、用光、色彩表现等多方面教授摄影爱好者如何拍好一张风光摄影作品，还谈及拍摄前期的器材准备和后期的图片处理问题。除此之外，本书作者还鼓励广大摄影爱好者建立自己的创作风格，使作品更具艺术性。

如果你已经具备一定的摄影基础知识，并且有意愿提升个人摄影作品的艺术表现力，那么就快翻开这本书吧，它会将为你的艺术创作提供有力的技术支持和创作灵感。





前言

艺术指的是人类的创造性技能和想象力的表达或应用，通常以视觉形态，如绘画或雕塑等形式展现，创作出的作品主要用来让人们欣赏美或蕴含其中的情感力量。

摄影自发明伊始，就引起了人们对其是否属于艺术范畴的争论，这场争论一直持续至今。反对将其归于艺术的人认为它是一种具象表现，并且依赖于科技。不过，摄影显然符合艺术定义中的许多条件：它是一种人们展示自身创意的视觉媒介；它是包含了创造过程的技能；观者欣赏其美丽，此外，它还能极大地调动观者的情绪反应。

摄影技能包括两方面：控制拍摄器材的必备技术和创造优秀作品的能力。本书以读者对技术要素有一定了解为基础，重点探究美学层面——风光摄影的艺术之美。我们虽然不会完全忽略装备和技术问题，但更着重于探讨如何升华一幅作品。

当然，与创意教学相比，摄影技术层面的教学更加直截了当。创意非常主观，往往表达的是个人意愿，很难通过教学来掌握。即便如此，艺术在经历了几个世纪的实践和探究分析后，已经有了很多被广泛认可的美学原理，比如在一个构图创作中哪些元素对审美有价值，哪些元素没有价值，以及人类对于美感都有什么天生的吸引力。在本书中，我们将对这些理论加以检验和实践，并用自己的摄影作品验证这些观点。

不过，仅仅遵从既定的构图指南不足以创造出优秀的摄影作品。若不加思考地拍摄，那么可想而知，你将

得到毫无生气、缺乏创意的照片。一旦了解了构图理论，就可以把其作为框架，应用到个人创作的创意表达当中，那么构图过程将成为一种本能的、无意识的，却是经过了深思熟虑的行为。

要具备真正的创意能力，艺术家需要建立鲜明的个人风格。这是一个极富挑战的长期过程，需要你亲力亲为，本书能做的就是尽力为你指明方向。形成个人风格并不是“旅程”的终点，你的作品和风格应该随时间发展而改变。

我们衷心希望，本书能够为你即将开启的创意之旅提供灵感。

Mark Bauer 和 Ross Hoddinott

右图：迷雾笼罩的河流

通过了解平衡、和谐，以及如何唤醒观者的审美感受，可以创作出引起观者情感共鸣的照片。



目 录

第1章

装备 8

相机画幅	10
镜头	14
相机的支撑装置	19
滤镜	22
其他附件	28

第2章

拍摄技巧 30

曝光	32
景深	36
超焦距	40
衍射	44
色彩学	46

第3章

平衡 50

视觉平衡	52
安排被拍摄主体的位置	54

三分法则	56
黄金分割	58
其他构图方法	62
对称	64
奇数法则	66
相机的方向	68

第4章

深度和视角 70

线条透视	72
消失点	74
趣味前景	76
倾斜和移位	80
用光线表现深度	84
目视间距	86
其他技巧和提示	88

第5章

构图的几何原理 90

线条	92
角落和“指向标”	96
形状	98



平面和层次·····	100
运动和流程·····	102
运动·····	104

第6章

光线·····	106
光的方向·····	108
光线的质量·····	110
季节·····	112
在弱光下拍摄·····	114
微光摄影·····	116
黑白照片·····	120
剪影·····	122
点光源照明·····	124

第7章

风景的类型·····	126
海边的悬崖顶·····	128
海岸线·····	130
丘陵和山脉·····	132
密林深处·····	134
河水、溪流和瀑布·····	136

湖泊和倒影·····	140
微型风景·····	142

第8章

后期处理·····	144
软件·····	146
裁剪·····	148
创意锐化·····	150
局部强化·····	152
焦点堆栈·····	154
全景拼合·····	156
曝光混合·····	158
转换为黑白照片·····	160

第9章

建立个人风格·····	162
传统构图·····	164
极简主义·····	166
印象主义·····	168
抽象主义·····	170
定制你的风格·····	172
Mark Bauer ·····	176
Ross Hoddinott ·····	178



第1章

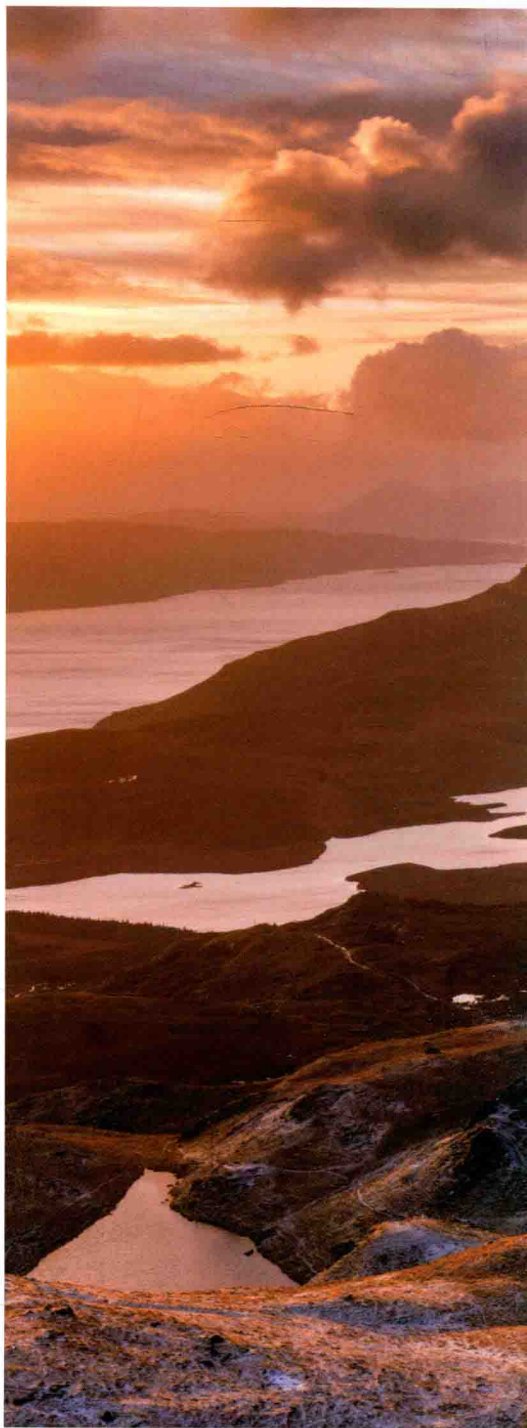
装备

尽管构图艺术是一项很有创意的活动，摄影师还是需要用合适的“器材”来摄取能整体展现他们技巧和视角的画面。你所选用的机身、镜头都会对照片最终的画面呈现造成极大的影响。好的三脚架是必不可少的支撑设备，此外，你还需要购置一个性能良好的云台——以使用它来精确地调整构图。即便在数字化时代，少量的相机内置滤镜用于矫正错误，特殊创意效果还是必需的。另外，还有一些有用的相机附件对你的户外拍摄有帮助。

因此，在我们达到更具创意，更有艺术天赋，更接近理论上的摄影水平之前，我们首先要处理的实际问题是：熟悉那些成为一名风光摄影师所必用的拍摄设备。

右图：技术的准确性

虽然摄影是创造性艺术，但也不能忽视拍摄时的技术和实际问题。在拍摄这张特殊的照片时，光线和情境都很奇妙。不过，如果我没有使用合适的镜头、滤镜和三脚架的话，很可能会轻易地错失拍摄出这张照片的良机。





相机画幅

有几种不同的相机画幅可供摄影师选择使用。简单来讲，相机画幅是根据传感器（位于相机中心的感光芯片）尺寸来界定的。传感器尺寸不仅会影响画质，而且还能决定照片的长宽比（见下一页），它对你如何构建照片有着极大的影响。

全画幅数码单反相机

最受风光摄影师欢迎的相机类型是单镜头反光（single lens reflex, SLR）照相机。摄影师在使用此类相机时，能通过取景器透过镜头观看景物。单反相机利用机械反光系统和五棱镜，引导光线透过镜头进入机身内部的光学取景器中。

大多数专业摄影师和风光摄影爱好者都偏爱全画幅数码单反相机，因为其使用的数字传感器大小接近于传统的35mm胶片画幅（36×24mm），这就意味着安装在其上的镜头能获得与35mm胶片相机相同的视野，很好地保留了取景的原有特征。

全画幅数码单反相机相对于中画幅和大画幅相机而言小巧易携带，其画幅足够大，能保证生成高质量的图像。它的ISO感光度技术高并且在弱光下的拍摄性能良好，处理技术高超，制造工艺精密，可以为用户提供大而清晰的取景器画面和即时取景功能，帮助用户精确对焦和构图。此外，它还因其高动态范围而颇负盛名，这一技术对风光摄影而言至关重要。



全画幅单反相机更大的传感器具备更大的感光元件，以确保捕获更低噪点的图像，使图像更加平滑、锐利，拥有更多细节。因此，全画幅单反相机（如 Nikon D800E）广受风光摄影发烧友的追捧。

全画幅 36 × 24mm

未显示实际尺寸

APS-C 画幅 (25.1 × 16.7mm)

4/3 画幅 (18 × 13.5mm)

画幅

相机的画幅直接关系到传感器（或胶卷）的大小。全画幅相机的尺寸是传统的35mm（36×24mm）；APS-C画幅通常为25.1×16.7mm；4/3和微型4/3画幅则接近18×13.5mm。大于全画幅（35mm）并小于5×4英寸（127×102mm）的叫中画幅；大于等于5×4英寸（127×102mm）的叫大画幅。



纵横比 3:2



纵横比 4:3

纵横比

35mm 的胶卷规格、全画幅单反和大部分 APS-C 画幅的传感器都拥有原始的 3:2 的纵横比，而 4/3 画幅的传感器则是 4:3。这一对比能够阐明二者间微妙而显著的差异。相机的纵横比对照片的构图和成像效果有着深远（或好或坏）的影响。

不过，你不必非要使用相机原始的纵横比。大多数相机都能更改画幅，如常见的 3:2、4:3、16:9 和 1:1。如果不使用相机内置功能，你还可以通过后期处理时裁剪图像来轻松达到更改画幅的目的，这样可以极大地提升照片的平衡感和冲击力。在此需要注意的是：更改相机的原始画幅（无论内置更改，还是后期时变更）将会减小图像的总尺寸。

数码单反相机的可裁剪传感器

大部分数码单反用户使用的都是小于全画幅的传感器。最常见的画幅非 APS-C 莫属，它的尺寸近似于先进摄影系统（Advanced Photo System）胶卷画幅，并与其同名。因制造商而异，APS-C 画幅传感器的尺寸从 $20.7 \times 13.8\text{mm}$ 到 $28.7 \times 19.1\text{mm}$ 不等。

小于 35mm 规格的画幅通常被称作“可裁剪的类型”，因为它的等效焦距是需要放大倍增的，相乘的因数叫做相机的倍增系数（或焦距乘数），因传感器的特定尺寸，从 1.3x 至 1.6x 不等。例如，为相机增装一支 24-70mm 镜头，且倍增系数为 1.5x，那么它最终的效果将与增装了 36-105mm 镜头的全画幅传感器一致。针对不同的拍摄主体，相机的倍增系数有利也有弊。

4/3 画幅和微型 4/3 画幅

4/3 画幅的相机采用的是对角线长度为 21.63mm 的传感器。虽然大部分 4/3 画幅相机使用 $17.3 \times 13\text{mm}$ 、4:3 比例的传感器，但实际上传感器并不受特定的形状或比例的限制。它比全画幅和 APS-C 传感器（比例通常为 3:2）更趋近于正方形，会对构图产生影响。小的传感器还能做到 2x 的等效焦距倍增系数，以便制造商制出更加小巧、轻便的镜头。

微型 4/3 (Micro Four Thirds, MFT) 规格在 4/3 基础上发展创新。MFT 相机传承了 4/3 系统的传感器尺寸，但由于没有反光和棱镜系统，因此尺寸更小，重量更轻，更易携带。不过也因其没有光学取景器，它只能通过电子取景器（electronic viewfinder, EVF），即后方 LCD 显示屏的即时取景，或是后来加装的光学取景器（类似于相机的测距仪）进行取景构图。



中画幅

相机的传感器尺寸超过 $36\times 24\text{mm}$ （全画幅）且小于 $127\times 102\text{mm}$ （大画幅）的为“中画幅”。这种相机画幅的主要优势在于：传感器的实际尺寸越大，生成的高分辨率图像就会拥有越平滑的色调过渡和越丰富的细节。数码中画幅相机通常拥有4000万以上的分辨率。不过随着传感器尺寸增大，景深也会变浅，因此必须使用更长的焦距以保证相同的视野。虽然它为你提供了发挥创意的机会，但也意味着你的拍摄技巧和调焦必须完美无缺。

虽然中画幅系统的成像质量很高，但高昂的价格和较大的外观尺寸使它的应用只局限在相对小而挑剔的场合。

