

赏景 探源

楼庆西谈古建筑摄影

楼庆西 著

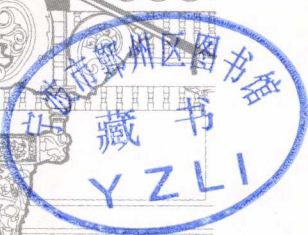
YZLI0890197997

清华大学

赏景探源

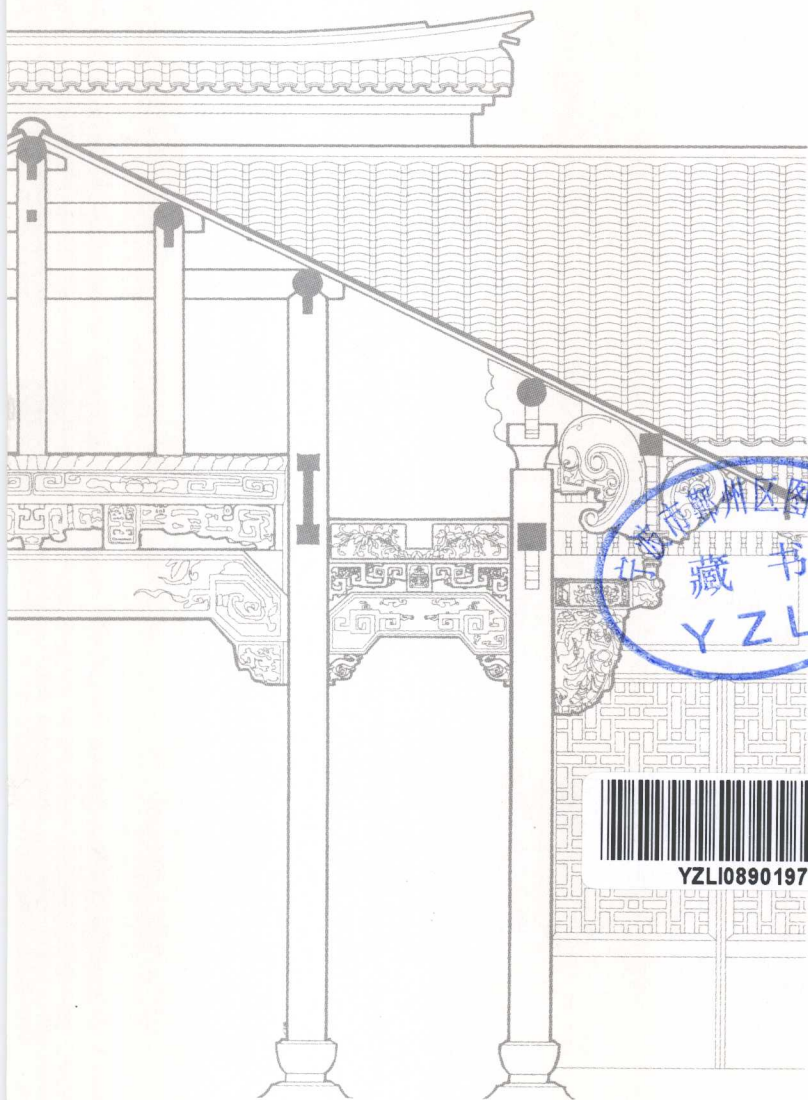
楼庆西谈古建筑摄影

楼庆西 著

YZLI0890197997

清华大学出版社 北京

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

赏景探源: 楼庆西谈古建筑摄影/楼庆西著.

—北京: 清华大学出版社, 2013

ISBN 978-7-302-31845-3

I. ①赏… II. ①楼… III. ①古建筑——摄影艺术
IV. ①J419.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第066342号

责任编辑: 徐 颖

装帧设计: 锦绣东方图文设计有限公司

责任校对: 王凤芝

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 200×250

印 张: 17.25

字 数: 298千字

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次印刷

印 数: 1~7000册

定 价: 88.00元

献给关注中国古代建筑文化的人们

策划：华润雪花啤酒（中国）有限公司

清华大学建筑学院

统筹：王群 朱文一

主持：王贵祥 曾申平

执行：清华大学建筑学院

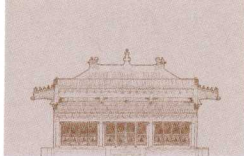
资助：华润雪花啤酒（中国）有限公司

参赞：

张远堂 陈迟 李念

张巍 刘旭 连博

廖慧农 阎东 韩晓菲

◆ 总序一 ◆

2008年年初，我们总算和清华大学完成了谈判，召开了一个小小的新闻发布会。面对一脸茫然的记者和不着边际的提问，我心里想，和清华大学的这项合作，真是很有必要。

在“大国”、“崛起”甚嚣尘上的背后，中国人不乏智慧、不乏决心、不乏激情，甚至不乏财力。但关键的是，我们缺少一点“独立性”，不论是我们的“产品”，还是我们的“思想”。没有“独立性”，就不会有“独特性”；没有“独特性”，连“识别”都无法建立。

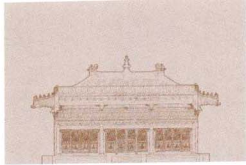
我们最独特的东西，就是自己的文化了。学术界有一句话：“建筑是一个民族文化的结晶。”梁思成先生说得稍客气一些：“雄峙已数百年的古建筑，充沛艺术趣味的街市，为一民族文化之显著表现者。”当然我是在“断章取义”，把逗号改成了句号。这句话的结尾是：“亦常在‘改善’的旗帜之下完全牺牲。”

我们的初衷，是想为中国古建筑知识的普及做一点事情。通过专家给大众写书的方式，使中国古建筑知识得以普及和传承。当我们开始行动时，由我们自己的无知产生了两个惊奇：一是在这片天地里，有这么多的前辈和新秀在努力和富有成果地工作着；二是这个领域的研究经费是如此的窘迫，令我们瞠目结舌。

希望“中国古代建筑知识普及与传承系列丛书”的出版，能为中国古建筑知识的普及贡献一点力量；能让从事中国古建筑研究的前辈、新秀们的研究成果得到更多的宣扬；能为读者了解和认识中国古建筑提供一点工具；能为我们的“独立性”添砖加瓦。

王 群

华润雪花啤酒（中国）有限公司 总经理
2009年1月1日于北京

◆ 总序二 ◆

2008年的一天,王贵祥教授告知有一项大合作正在谈判之中。华润雪花啤酒(中国)有限公司准备资助清华开展中国建筑研究与普及,资助总经费达1000万元之巨!这对于像中国传统建筑研究这样的纯理论领域而言,无异于天文数字。身为院长的我不敢怠慢,随即跟着王教授奔赴雪花总部,在公司的大会议室见到了王群总经理。他留给我的印象是慈眉善目,始终面带微笑。

从知道这项合作那天起,我就一直在琢磨一个问题:中国传统建筑还能与源自西方的啤酒产生关联?王总的微笑似乎给出了答案:建筑与啤酒之间似乎并无关联,但在雪花与清华联手之后,情况将会发生改变,中国传统建筑研究领域将会带有雪花啤酒深深的印记。

其后不久,签约仪式在清华大学隆重举行,我有机会再次见到王总。有一个场景令我记忆至今,王总在象征合作的揭幕牌上按下印章后,发现印上的墨色较浅,当即遗憾地一声叹息。我刹那间感悟到王总的性格。这是一位做事一丝不苟、追求完美的人。

对自己有严格要求的人,代表的是一个锐意进取的企业。这样一个企业,必然对合作者有同样严格的要求。而他的合作者也是这样的一个集体。清华大学建筑学院建筑历史研究所,这个不大的集体,其背后的积累却可以一直追溯到80年前,在爱国志士朱启钤先生资助下创办的“中国营造学社”。60年前,梁思成先生把这份事业带到清华,第一次系统地写出了中国人自己的建筑史。而今天,在王贵祥教授和他的年长或年轻的同事们,以及整个建筑史界同仁们的辛勤耕耘下,中国传统建筑研究领域硕果累累。又一股强大的力量!强强联合一定能出精品!

王群总经理与王贵祥教授,企业家与建筑家十指紧扣,成就了一次企业与文化的成功联姻,一次企业与教育的无间合作。今天这次联手,一定能开创中国传统建筑研究与普及的新局面!

朱文一

清华大学建筑学院 院长
2009年1月22日凌晨于清华园

怎样拍摄古建筑（代序）

中国古代建筑在世界建筑发展史中占有重要地位，它具有悠久的历史、鲜明的特征和深厚的文化底蕴。为了普及和传承中国传统建筑文化，华润雪花啤酒（中国）有限公司（下简称“华润雪花公司”）与清华大学自2008年开始合作，由华润雪花公司资助，清华大学建筑学院组织专家、学者编著有关中国古代建筑文化的专著向全国发行。几年来，先后出版了《北京古建筑五书》《中国民居五书》《中国古代建筑装饰五书》《中国古都五书》等系列丛书，除公开发行外，还特将丛书免费赠送给各地图书馆、大学、中学等单位，产生了很好的社会效应。与此同时，华润雪花公司还策划组织了全国性的中国古代建筑摄影大赛，自2009年开始至今已连续举办四届，参赛人数有6万余人次，参赛作品达34万余幅。这意味着全国有几万普通百姓，他们分散到各地城乡去寻找、认识、研究、拍摄古建筑，从他们交来的作品说明中可以看到，这些作者通过参赛大大增加了对古建筑文化的认识，提高了对这些文化遗产的保护意识，并且通过这些作品的传播，我相信将会有更多的人受益，产生更为广泛的影响，由此可见，这不仅是单纯的摄影竞赛，而且也是一次传统文化的大普及与大传承。

我有幸与几位摄影界的专家、学者参加了这几届竞赛的评选工作，十分高兴地看到许许多多的优秀作品，它们题材多样，内容丰富，在构图、用光和层次的表现上都属上乘，说明当今在各地摄影活动的展示和各类摄影书刊和媒体的有力传播下，摄影在我国正日渐普及与提高。但是从众多的作品中我们也发现，由于作者对古建筑知识的欠缺，使他们不能从建筑的形式到内容做全面而艺术地再现。例如在2012年大赛中获得一等奖的作品《徽派祠堂》，拍的是安徽歙县的宝伦阁大厅，作品由大厅立柱、斗栱、石栏杆等六幅组成，但唯独缺少了宝伦阁特有价值的梁枋彩画部分。历届竞赛拍摄颐和园的作品不少，其中一幅《谐趣园雪景》还获得2009年大赛的一等奖，但这些作品多没有能表现出这座皇家园林既有皇家建筑的气势，又兼有山水园林

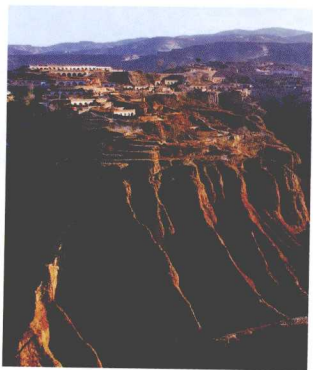
意境的特征。由此使我想道,如果把我对古建筑摄影的认识和一些相关的古建筑照片发表出来,或许对于广大古建筑摄影爱好者会有些帮助。

我从事古建筑教学与研究数十年,由于工作需要,拍摄了较多的各类古建筑,也积累了一些经验和体会,概括地说,有以下几方面的认识。

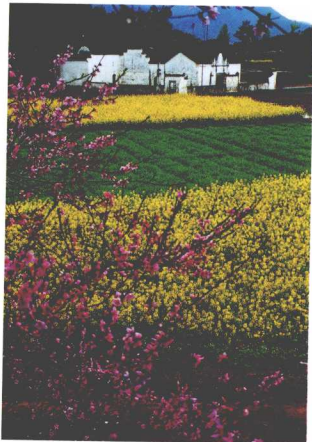
(一) 准确而完美地表现建筑

我理解的建筑摄影,这些照片要么是让人们欣赏的,要么是作为资料的建筑照片,但无论哪一种,都要求我们准确而完美地去表现所拍摄的建筑。建筑,无论是古代的还是现代的,无论是建筑群体还是个体,都具有其特征。这里包括建筑所处环境的特征和个体,建筑在形体、色彩、装饰等方面的特征。建筑环境是指建筑四周的天、地、日、月与植物花草以及邻近的其他建筑和在其中活动的人群。

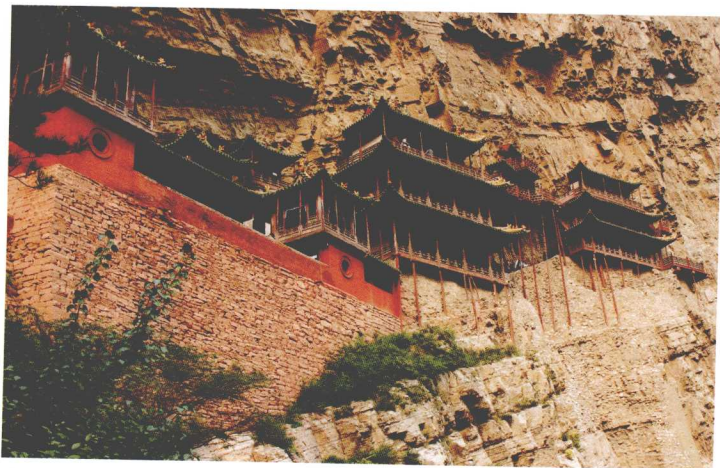
西北黄土高原,四季干旱,植被很少,人们只能在黄土壁上挖窑洞建山村;江南地带,青山绿水,人们在其中建住

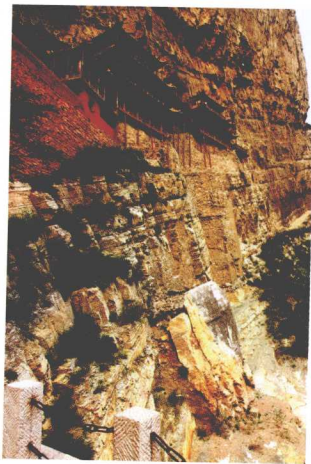
山西吕梁山区村寨

浙江兰溪村寨

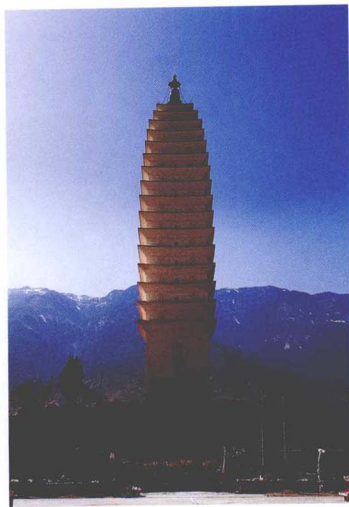
山西浑源悬空佛寺

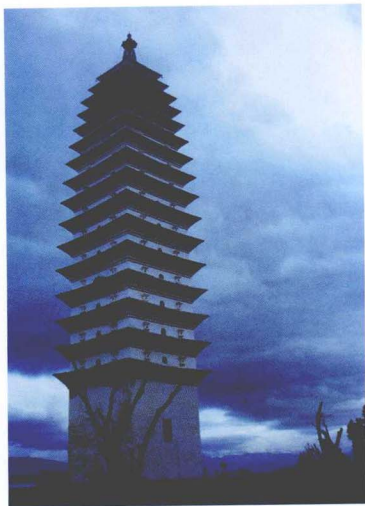
悬空寺

云南大理崇圣寺千寻塔（正光拍摄）

千寻塔（逆光拍摄）

千寻塔（阴天拍摄）

宅、盖祠堂，营造自己的村落。我们在拍摄这些乡村时自然要表现出它们不同的环境特点。山西浑源县有一座建在山壁上的佛寺悬空寺，如果只拍寺庙本身而不拍它所在的陡峻山壁，则完全表现不出这座寺庙“悬山”之险。

建筑个体，无论宫殿、寺庙、办公楼、剧院还是园林、住宅，它们也都有各具特征的形象。这些特征不仅产生于它们不同的功能，而且还产生于不同的地区、民族，不同的经济、文化条件和人们不同的习俗、爱好，以及建筑师的个人素质等多种因素。所以，同样是封建帝王的皇宫，但是北京与沈阳的两座故宫却各有其鲜明的特点，它们如果与韩国首尔的皇宫与法国巴黎的凡尔赛宫相比较，那么各自的特点就显得更为突出了。如果我们在拍摄这些建筑及其环境时不能将它们不同的特征表现出来，就是没有准确而完美地再现它们的形象。

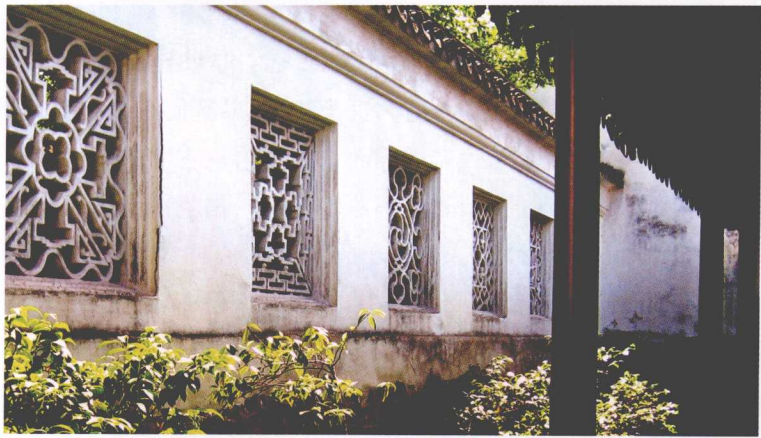
所有这些特征自然是客观存在的，但这并不等于随意一拍就能够表现出来。云南大理崇圣寺千寻塔是一座建于唐代的方形密檐式佛塔，外形瘦高富有曲线之美，无论是顺光还是逆光拍摄都能表现出这些特征，但如果在阴云密布时拍摄，这不仅能显示其形象特征，而且还能够表现出佛教普济人世间的苦难众生的教义精神。所以在创作时，必须仔细地观察，精心地构图，选择最合适的光照，最适宜的影调，应用提炼、概括的手段，这样才能在不大的一张照片上突出地表现出一座建筑富有特征的典型形象。

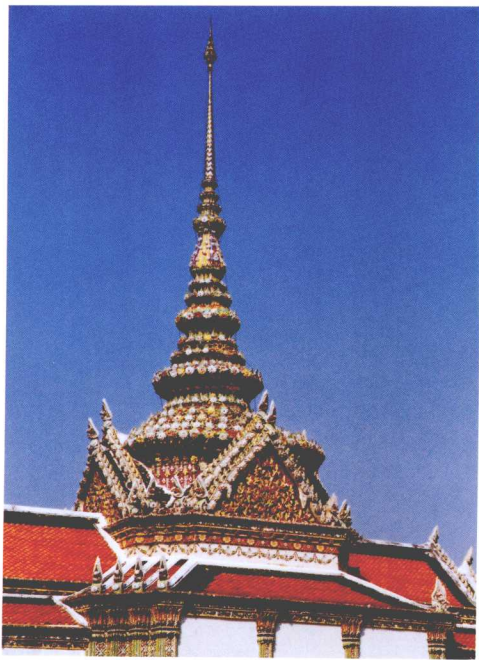
北京天坛丹陛桥

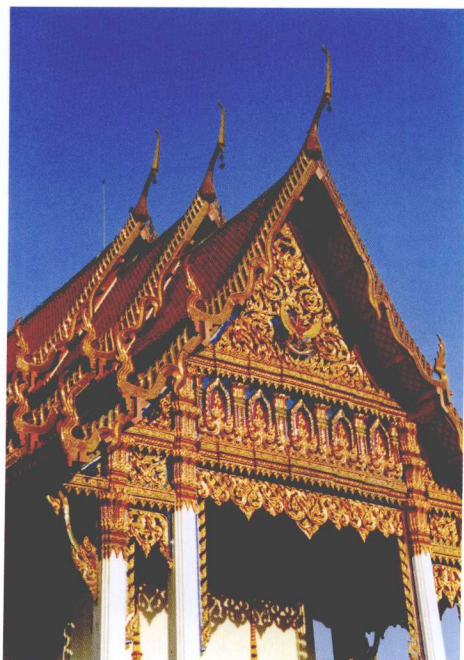
江苏苏州留园墙窗

苏州园林院墙花窗

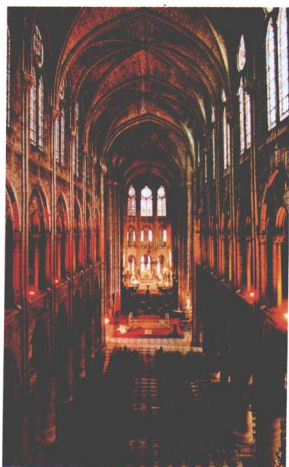
泰国宫殿顶

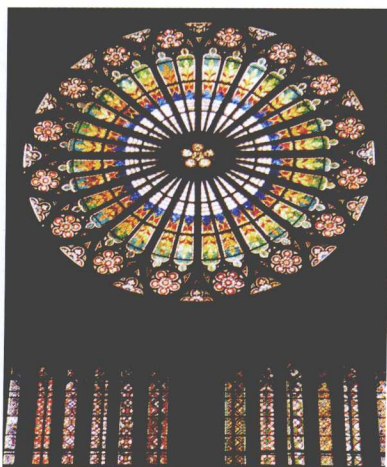
泰国佛寺屋顶

（二）学习知识，了解对象

摄影创作与文学家、艺术家的创作一样，都需要了解和熟悉你的拍摄对象。要拍好古建筑，最好学习一点建筑史，了解一下各个时期建筑的特点。拍天坛，至少得明白天坛几座主要建筑的功能，以及它们在建筑艺术上各有什么特色。天坛虽大，但它的祭祀建筑集中在一条中轴线上，前为皇帝行祭天之礼的圜丘和皇穹宇，后为皇帝祈求丰年的祈年殿，二者之间，有一条通道相连，通道长达400米，宽30米，高出地面4米，称为“丹陛桥”，两侧满植柏树，人们自皇穹宇经丹陛桥去祈年殿，两侧翠柏如在脚下，仰望苍穹，仿佛一步一步走向天国。南方私家园林，为了在不大的土地上营造出曲折的空间，常用不高的院墙相隔，院墙上开有漏窗，这些窗既不用作采光，也不用作通风，它们只起到连通院墙两边的作用，使空间隔而不断，而且漏窗本身也具装饰之美，成为江南园林特有的一种景观。当你去法国、东南亚等地拍摄时，最好学习一些有关这些地区的政治、文化、历史，了解巴黎圣母院、凯旋门、铁塔、罗浮宫新入口、蓬皮杜艺术中心以及新区建筑在艺术上的价值，了解一下佛教在缅甸、泰国等地区的地位。只有这

欧洲哥特式教堂内景

哥特式教堂花玻璃窗

样,才能心中有数,才能够及时观察到、捕捉到这些建筑的特征,才能表现出哥特式教堂那又高又直的砖石尖券和绚丽夺目的五彩玻璃窗,表现出那些缅式金色佛塔的奇异造型和无比灿烂的装饰。事实证明,对拍摄对象有关知识的了解与否,其拍摄结果是不同的。人往往是这样的,对理解了的东西,才能更深刻地感觉它和认识它,才能更敏锐地抓住它的特征。

(三) 博采众长,为我所用

艺术发展的规律在于不断地创新,摄影自然也是如此。但是这对建筑摄影来说是件很不容易的事。从内容上讲,拍摄的对象除了世界各地不断出现的新建筑以外,还有大量的古建筑。这些著名的古迹就像古典音乐和绘画、雕刻一样,以它们丰富的历史与文化内涵,对人类具有一种长久的、难以磨灭的魅力。无论是希腊、罗马的神庙,欧洲中世纪的教堂,还是中国、日本的宫殿、寺庙,这些古建筑

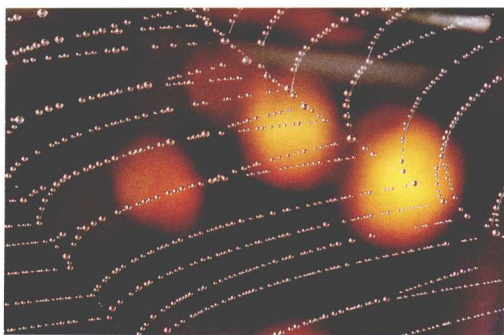
《拾穗者》(法国)米勒

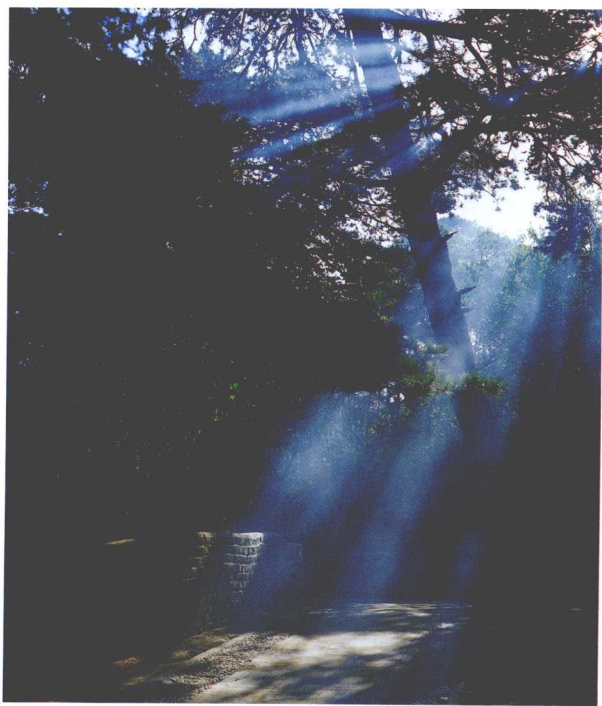
《自画像》(荷兰)伦勃朗

的拍摄者何止千百? 各个角度的取景, 四季不同的景色, 各种不同的天气, 哪一样没有拍过? 在这种情况下, 要求作品有新的形式, 要与众不同, 可是谈何容易! 我的体会是, 要创新就需要学习, 要学习各个艺术领域中的创作理论与经验, 要学习其他摄影门类的创作实践。

欧洲古典油画, 不论是人物肖像还是田园风光, 那严谨的构图, 深沉的色彩, 细腻的层次, 都给人以难忘的印象, 如荷兰著名画家伦勃朗在绘

蜘蛛网

北京颐和园山路

新疆吐鲁番清真寺

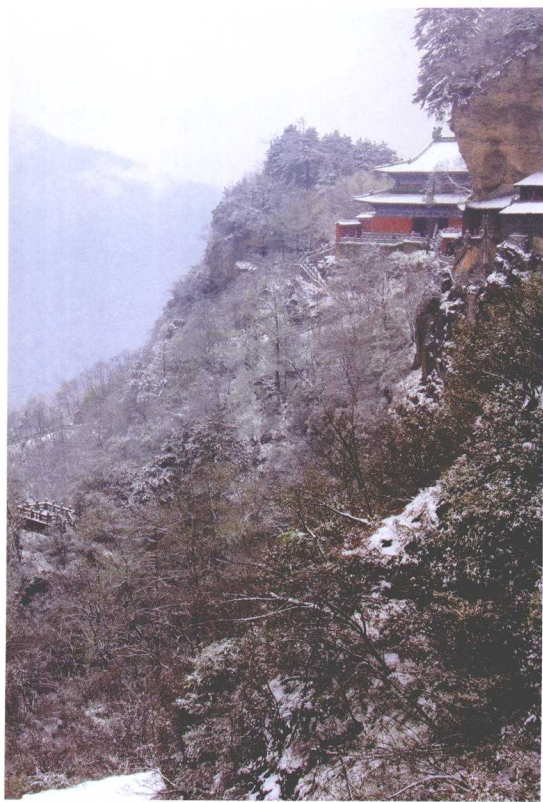
芙蓉鸳鸯图轴 (明) 陆治

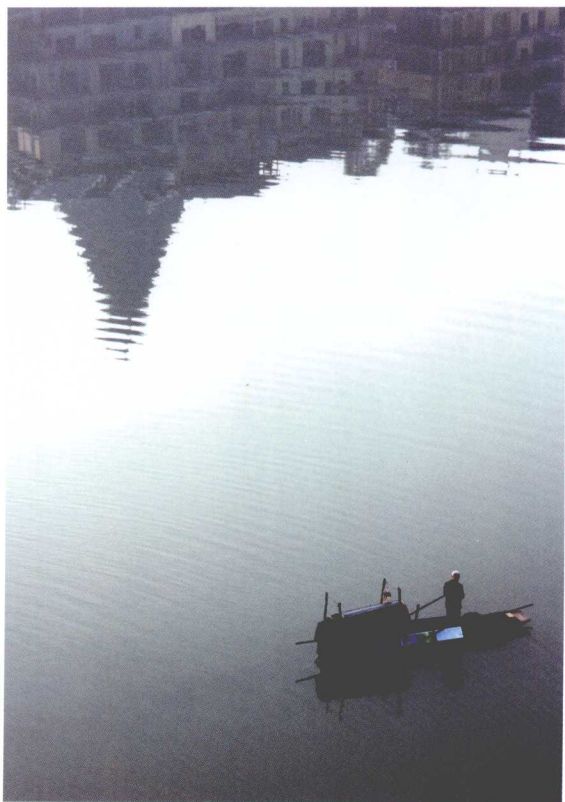
山水图轴 (明) 侯懋功

画上的那种神秘用光。西方近现代一些形式主义、抽象派,甚至达达派、波普派的作品,尽管其中有不少荒诞的内容与形式,但是在许多绘画与摄影创作中也表现出了作者新颖的构思与创造。他们拍水珠、拍大地、拍蜘蛛网,他们用抽象的线条、形体、色彩来表现个人的意念,在这些作品中,作者往往都十分注重画面的构图、光影的选择,即使对几滴水珠、一个破蜘蛛网也拍得十分出色。这种对光影的仔细推敲、对形式的严格经营不正是我们拍摄建筑时所追求的吗?因为许多建筑形体所表现的正是这种形式的美。

中国绘画无论在构图经营还是色彩应用上都给我们展示了另一种艺术境界。画面讲究空

湖北武当山

广西三江侗族自治县

透，忌讳拥塞，色彩既有浓艳的又有清淡的，力求表现出一种意境。我们拍摄苏州园林不正是表现出这种古代文人所追求的意境吗？我国五代画家巨然的《长江万里图卷》和宋代张择端的《清明上河图》，给我们展示了万里长江的山山水水和宋代都城的城市面貌及市井生活，这种多点透视、长景式的构图也正是我们在有些建筑摄影中所追求的。中国版画所表现的刚劲线条和简洁的色彩效果，民间年画所表现的富有装饰性的华丽色彩，这些对我们观察建筑、取景构图，乃至照片的制作和剪裁都有直接和间接的启示。博采众家之长，能够开阔思路，扩大眼界，帮助我们在拍摄建筑时不断创新。

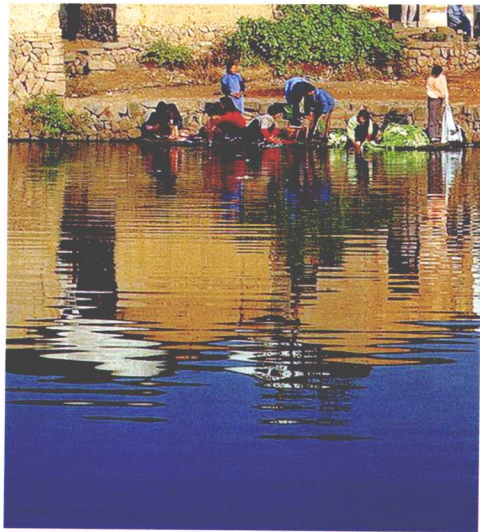
(四) 熟练地掌握技术

摄影技术发展到今天,数码相机几乎代替了用胶片的传统相机,除了少数需要高精度影像的专业摄影仍用彩色反转片拍摄之外,可以说人人手持的都是数码相机。数码相机的传感器与存储卡代替了昔日的胶片,过去拍摄之后的冲洗胶片、印相放大等一套程序不需要了,如今一按快门,立刻就能够在相机显示屏上看到影像;过去一卷135胶卷只能拍36张就要换胶卷,现在一张存储卡可以拍摄数百上千张,极大地提高了拍摄效率;过去为了取得理想的色调、明暗反差需要选择适合的天气与时辰,现在通过电脑软件即可调整影像上的色调与反差;过去为了避免照片上出现杂乱的人群与树木,需要耐心等待和改变取景位置,现在也可以通过电脑将这些杂乱人与物消除。所有这些新技术大大提高了我们在摄影上的创作自由,这似乎意味着人们在摄影技术的掌握上并不那么重要了。但是相机和电脑上的新技术、新设备都还是由人来操作的,在遇到光照很暗的室内摄影时,例如宫殿、寺庙的大殿内景和陵墓的地下墓室,则需要改变相机上的感光度(ISO);在遇到反差很大的景物,如强烈阳光下的殿堂,或者需要表现宫殿、寺庙室内神秘的气氛时,则不能用自动曝光而需要用人工曝光进行曝光量的调整才能取得理想的效果;包括用电脑调整照片的影调、对比度,凡此种种都需要我们用手熟练地掌握这些技术,用眼敏锐地辨明调整的效果,这样才能不失时机的抓住瞬间创作出一幅成功的作品。

摄影界有一句行话,叫做“长期积累,偶然得

山西窑洞 (版画效果)

浙江农村水塘 (水彩效果)

湖北武当山道教殿堂（手动曝光）

之”。偶然得之是指遇上好的景色，一按快门，瞬间就完成了创作，似乎得来十分偶然而且迅速，但这种偶然是建立在长期积累的基础之上的，这里包括自身知识与文化素养的提高，艺术的修养、操作技术的熟练等。凡此种种都需要平时花功夫去学习，都是一个长期积累的过程。没有这种积累，即使有再精彩的景物在眼前，也会视而不见，无动于衷，失去创作的良机。其实，拍摄建筑是一件并不轻松的事情，在某些情况下还是一件十分艰苦的工作。有时为了寻找好的景点、适宜的光照和满意的环境色彩，需要爬山涉水，需要长时间的等待，需要忍饥耐渴。