

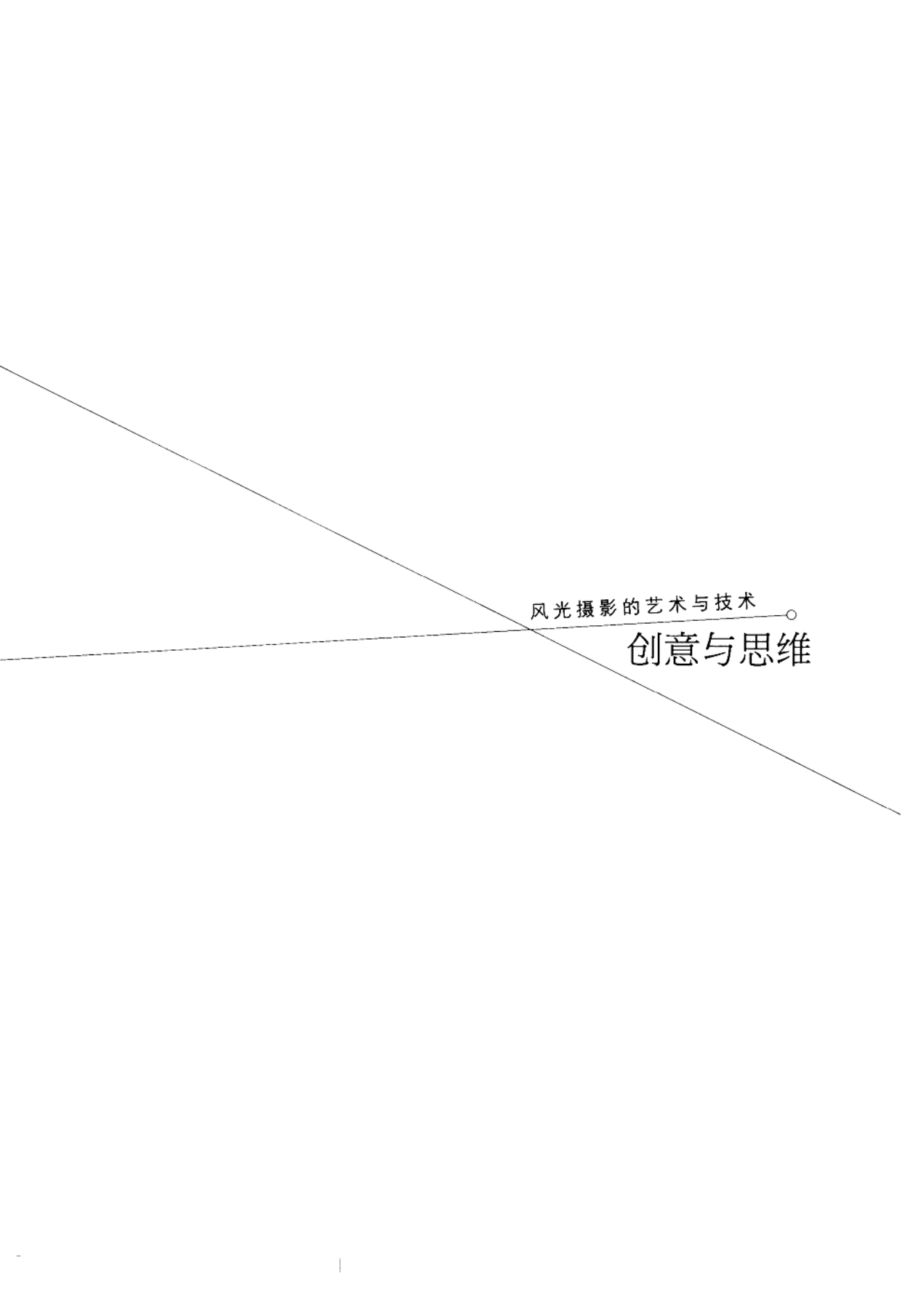
风光摄影的艺术与技术

创意与思维

Creative Ideas and Expressions [美国] 李元 著

吉林科学技术出版社

风光摄影的艺术与技术

创意与思维

图书在版编目(CIP)数据

创意与思维:风光摄影艺术与技术/李元主编. —
长春:吉林科学技术出版社, 2007. 3
ISBN 978-7-5384-3467-5

I. 创… II. 李… III. ①风光摄影—摄影艺术②风光摄影—摄影技术 IV. J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第029323号

创意与思维

作者: 李元

责任编辑: 王 皓 装帧设计: 沈露鸣 黄昕华

*

吉林科学技术出版社出版、发行
深圳雅昌彩色印刷有限公司印制

*

889×1194 毫米 16 开本 7.5 印张 250 000 字

2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷

定价: 42.00元

ISBN 978-7-5384-3467-5

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换。

社 址 长春市人民大街4646号 邮编 130021

发行部电话/传真 0431-85635177 85651759 85651628 85677817

编辑部电话 0431-85635186

电子信箱 JLKJCBS@public.cc.jl.cn

网 址 www.jlstp.com

本书简介

本书总结了作者三十多年拍摄风光的心得，从天气、光线、色彩等各种外在环境的客观条件到摄影者在题材、时间、画框和拍摄角度等主观拍摄手段上的选择来分析它们对于摄影作品的影响。也从线条、色块以至构图等具形的画面结构来解释摄影视觉语言的表达和应用。全书除了包括134张图片和文字解释以外，作者还翔实介绍了拍摄过程中的创意与思维的经验及有关技术数据。对于各层次的摄影爱好者都能带来学习或借鉴。是一本兼有具体技术和摄影理论的经典著作，也是外出拍摄风光必备的参考书。

作者简介

李元 现为美国新泽西州立鲁特格斯大学的Professor Emeritus，世界华人摄影学会副会长。在1984年美国摄影出版社的《风光摄影》一书内，被誉为八位近代风光摄影大师之一。在美国、中国内地和香港出版有《表现主义的风光摄影》，《谈美国摄影》，《瞬间遐想》，《李元看摄影》等摄影画刊和文集共十册，并参与《上海印象》，《缤纷的澳门》等大型摄影画册的拍摄和编辑工作。为中国摄影函授学院录制有《谈风光摄影》教育录像片三集。他的摄影作品和摄影论文经常在美、日、新加坡、马来西亚、中国内地、中国香港和中国台湾的摄影刊物上登载。目前他还为上海《旅行者》特约供稿。

作者网址：www.liyuanphoto.com

目录

CONTENTS

风光摄影的思维和艺术传统 Artistic Tradition behind Landscape Photography	002
 学习摄影——我的经验之一 Practical Tips -- Learning Photography	
构成摄影作品的六个因素 Elements behind a Picture	016
 从好奇到探索——我的经验之二 Practical Tips -- From Curiosity to Exploration	
摄影是光的描绘 Photography -- To Sketch with Light	030
 找寻光影——我的经验之三 Practical Tips -- In Search of Light and Shadow	
色彩与天气 Atmospheric Effects on Color	044
 水中的颜色——我的经验之四 Practical Tips -- Color Reflection on Water	
关于构图 On Composition	058
 拍摄秋色——我的经验之五 Practical Tips -- Photographing Autumn	
风光摄影的动感 A Sense of Movement	072
 从流水谈动感——我的经验之六 Practical Tips -- Using Water Flow to Suggest Movement	
风光摄影里镜头的运用 Use of Different Lenses	084
 拍摄冰雪——我的经验之七 Practical Tips -- Photographing Ice and Snow	
风光摄影的追求 Implicit Meaning behind Landscape Photography	096
 拍摄雾气——我的经验之八 Practical Tips -- Photographing Mist and Fog	
李元摄影评介 Commentaries	112

风光摄影的思维和艺术传统

Artistic Tradition behind Landscape Photography

谈到风光摄影，在华人的圈子里常会提起郎静山，在美国人之间就往往说到安塞尔亚当斯(Ansel Adams)。其实这两位大师的作品除了都是以大自然的景物作为出发点，然后糅合了独到的暗房技巧以外，从任何角度来看都是大相径庭、各异的。郎静山的一些代表作是利用摄影暗房技巧取代了画笔来表现中国山水画里的意境，很少考虑到作品与现实环境之间的关联。而亚当斯的风光是建立在实物成像的基础上；一方面反映他那个时代里许多艺术家对机械精确性的崇拜，另一方面也强调了当时兴起的现代派对线条、形状和质感的追求。郎静山的作品带给观众一份脱俗的飘逸；而亚当斯的作品则有中古大教堂那份庄严神圣的气氛。摄影，就像文学和其他艺术媒体一样，是利用它独有的性能来表现人类的智慧，既能反映一个文化的特征，也呈现了摄影者的个性和他所特有的观点。

在高原上，天和地似乎变得非常的接近。而气流的变化也好像特别的快。乌云起处，飞雪飘扬。但是一转眼，阳光又从云间露出来，照亮了山头。是神秘莫测的活力，是难以预料期待。

摄于四川白玉
佳能EOS-1V相机
EF300mmf4L镜头
景深对焦 12%局部测光

004/005

在斜阳的照射下，山脊和树木融合成一幅比较飘逸而具有节奏感的画面。既有宾主之分，也能相互增补。

摄于美国加利福尼亚州的圣荷西

佳能E0-S1相机

EF80-200mmf2.8L镜头

景深对焦 12%局部测光

风光摄影的出发点在于利用大自然无限空间里的一些有限的题材（山水、草木、房舍、田野）作有意识的取舍，以达到摄影者的意图。但是有别于绘画或其他视觉媒体的是摄影采用实物成像的基本原理。摄影画面是通过现成题材的取舍和它们之间的组合而产生的。从画面景物里相互的关联来表现摄影者的意图。这种创作有赖于客观现实景物的存在，而缺乏画家笔下的那种随意性。它反映出摄影者对眼前景物观察、分析和引申的能力。摄影者的创造力在于对事物特性的琢磨，是意念、技术和现实环境产生有机的结合。这种具有深化效果的合成功夫，往往是摄影者受到眼前景物的启发而产生一种突发性的，甚至是潜意识的反应。但是这也不排除摄影者对事物人生深思熟虑的经历和创作过程中有意识的追求。利用剪裁、遮挡或集锦的暗房（以至目前电脑）技巧，虽能对大自然作主观性的改变，或对突现的实际情况作后期的弥补，但我认为这样的做法不能改变摄影独立性的建立。而如果这些手段的目的只是让一些摄影技巧取代了画笔，目的在于表达创意者既有的思维而已，那就没有发挥摄影瞬间性的特征，也

远离了所谓“第三只眼睛”的摄影发现性。其实，暗房或电脑的后期制作在风光摄影里的重要性应当是弥补感光器材的不足，缩小照片与观察现场之间的距离，它也可以对实地环境作适当的强调，更好地发挥风光摄影现场纪实特性。一旦把这些后期制作的技术用来表达摄影者的主观思维，改变了现实环境，那就远离了摄影的实物成像基础了。摄影之有别于其他视觉媒体的地方，正是在建立其他视觉艺术所不能表现的宾（现实景物）主（摄影者的构思和技术）关系，为观察自然环境而启发的许多人类智慧提供一个实在的依据。

山沟里浮云如带，山岩上民居峭立。天地人之间，似乎没有任何距离，一切都显得那么协调。

摄于四川白玉
佳能EOS-1V相机
EF80-200mmf2.8L镜头
景深对焦 评价测光

从摄影的特性来看，摄影的思维是“题材”、“表现技巧”和“题材含义的引申”三方面的结合。而这三方面的连接往往受到了题材的出现、存在和消失这个过程的短暂瞬间所局限，就像旧时三国时代所说曹植的七步诗一样，摄影者要拍下在这三方面都有发挥的一张照片，往往是需要发现在发现眼前这片景色以后很短暂的一段时间里面完成的。

大自然是包罗万象的，而风光摄影中对“题材”的选择却是非常有限的，曾有人偏激地指责亚当斯拍来拍去都是石头，当然这也许可以理解为这位评论者缺乏对大自然与人生关系的了解！山水画在中国艺术传统上的地位就充分说明在选择题材上的局限并不能束缚艺术家的发挥。如果说《易经》里的八卦所代表的是八种自然现象（天、地、风、雷、山、泽、水、火），而它们之间的结合和沟通可以带来对人文社会活动的启示，那么风光作品所能带来的启发则足以超过了“题材”的本身。画面里素材本身形象的处理和不同素材之间的配合是无穷无尽的。这个情形就像中药里的配伍一样，每一

山壁上的起伏在斜阳下像是精雕细琢的浮雕。和春天的油菜花形成强烈的对比。但也有天人交汇的协调。

摄于青海循化
佳能EOS-200相机
EF100-400mmf3.5-5.6L镜头
景深对焦 12%局部测光

006/007

味药都有它本身的功效，放在一起却可以产生难以预料的结果。从有限的选择（山水、树木、田舍、沙野）来反映人类广泛的智慧本来就是艺术的精华所在。就像《易经》八卦的组合可以产生无穷的解释与引申。风光摄影的极致应该就是追求相似的发挥。

“题材”上的选择固然有赖于它本身的趣味性，但是摄影者也可以主观地决定对眼前景物的取舍，来赋予一幅画面更广泛，或者更深刻的含义。这正是摄影超越纪录的应用而成为艺术媒体的出发点，也是对每一个摄影爱好者的挑战。举例来说吧：在一张介绍地貌风情的照片里，画面过分的简化或抽象化往往会使得观众对照片里的景物无法捉摸，难以想象画中景物的尺寸规模，也不容易和已经存在于观众心目中对它们的理解带来联系。在这个问题上最具体的例子可能就是人物在风光摄影里的地位。由于人与人之间的吸引力，如果一个人物出现在画面上，不论他在画面上所占有的空间大小，他都会成为观众注意的焦点，整个画面就成了他的背景或陪衬。因此，除非摄影者的意图是要说明人与大自然的相互影响，否则，把人物排除在画面以外可能更容易表达大自然环境所能启发的哲理。在另一些情况下，恬静无人的原野也可以为观赏者带来远离尘世的平静或寂寞孤独的失落感。假如放进一个人在里面，那就影响了观赏者进入这样一片景色的遐想和思潮。不过反过来说，在一张以人为建筑来说明生活情趣和人类成就的照片里，没有人进入画面就可能显得有些欠缺了。

“题材”是具体的，也是客观的，它是事物成像的基础。“含义的引申”是抽象的，也是主观的，它是对任何

在这里是线与面的交接和应用。雾层里山脊所形成的两条斜线被黄绿的色块楔界在画面里。而色块边缘的斜线和山脊交叉相会，带来视觉上的平衡。

摄于江西婺源
佳能EOS-1V相机
EF80-200mmf2.8L镜头
景深对焦 评价测光

艺术所具有的价值一种衡量的尺度。连接着这两端的就是“表现技巧”的掌握。也是摄影技术与特性的发挥。正因为表现手法只是一种手段，它既无法取代题材本身的吸引力，而它的发挥虽然可以强化作品的深度，它的本身却难弥补摄影作品的含义。从某一种程度上来说，光怪离奇的摄影技术的运用可以带来视觉冲击力，却难有长存的艺术价值；而那些陈腔滥调的所谓“构图规律”也可能成为摄影者的桎梏。“题材”、“含义的引申”和“表现技巧”可以看作是摄影思维里的立体坐标。每一方面在摄影艺术上都有它独立的地位。但摄影作品的意义和价值却不是从三方面做单一的分析可以衡量的。它们相互的配合与运用可以达成一加一不等于二的升华。这种没有固定规律的结合正是对任何艺术追求者的挑战。

008/009

一种奔放的激情在万花盛开的原野上拓展。谁不会感受到生命的活力？

摄于美国加利福尼亚州死亡谷国家公园
佳能EOS-1N相机
EF17-35mmf2.8L镜头
景深对焦 评价测光

尽管说摄影被认为是一种“视觉上的语言”。用任何语言所表达的内容，却是和“说话人”的文化和环境分不开的。摄影者和他们的作品，都是一个文化里的产物。它们所反映的也就是摄影者所存在的社会、时代和他们的价值观。因此在美国这个从移民和工业革命发展起来的社会里，风光摄影所表现的是自然环境在社会活动里的地位，是摄影者积极参与社会问题的探讨（像环境污染和保护），到别人没有去过的地方拓荒探险的实际纪录，也表现了它在实用主义里的现实应用价值。画面上质感的追求

代表了对机械精密性的崇拜。而中国艺术里“天人合一”的哲学思想所带来对大自然描绘的人格化，却是西方摄影界很难理解追求。至于说“以景写情”的表现，在西方人的眼光里，最多也只能用Mood（注：这个字，很难有一个简单而确切的翻译。在《英华大辞典》里，它被翻译做“一时的心情”。在这里，最简单而比较切题的解释，可能是“足以带动一时（各种不同）心情的”）来形容。表现在风光摄影作品里的文化内涵，就像成语的应用一样，如果不理解它的底细，是很难加以解释的。

黄昏前一阵风暴过后出现日落前的霞光。通过余晖的色彩，云层和雪山似乎交汇在一起。带给我的是“天地交而万物生”的感召。

摄于四川高尔寺山口
佳能EOS-1相机
EF80-200mmf2.8L镜头
景深对焦 12%局部测光

在“天人合一”的中国传统文化里，人类常被认为是宇宙的一部分而不是宇宙的主宰者。大自然不仅像人一样充满着生机与活力。对于大自然的探讨与了解也能带来对我们自己的了解。司马迁就认为，唯有“究天人之际”，才能“通古今之变”，进而“成一家之言”。通过富于想象力的语言和优美的格调，唐代诗人王维对于大自然的景色作了这样的描绘：“江流天地外，山色有无中，郡邑浮前浦，波澜动远空”。他不仅给这片景色增添了蓬勃生气，表达了他的内心激荡，流露出一种由永恒博大的风光所唤起的感情，而且在字里行间我们也能够看到一种超脱飘逸的意境与情趣。有这样的文化底蕴，再去做对风光摄影深度上的追求，其意义也就不言而喻了。

010/011

在尼泊尔的喜马拉雅山区，随着气流的变化，到了下午多半是云雾封山。但是到了黄昏的时分，一些山头却又像是散聚随意的精灵一样，飘浮隐现在退潮的云海里。受到屋顶经幡的供奉。

摄于尼泊尔崆穷地区
佳能EOS-1N相机
EF300mmf4L镜头
景深对焦 12%局部测光

覆盖在雪野里的一层轻雾把大地和天际连接在一起。只有旷野里的树丛像是不经意的泼墨隐现在实质和抽象之间。

摄于美国犹他州
佳能EOS-1V相机
EF17-35mmf2.8L镜头
景深对焦 12%局部测光

在另一方面，“仁者乐山，智者乐水”的观点，更进一步把我们对大自然的体会，直接连接到人性的陶冶，把风光看作丰富精神生活、增进自我修养的源泉。这种“取欢仁智乐，寄畅山水阴。清冷涧下瀨，历落松竹林”的认识，使得大自然环境能起到教诲者的作用，也能成为艺术和文学的追求者自我的引申。无怪乎以风光为主题的山水画成为中国艺术传统的基础。但如果要把这种文化传统和摄影结合在一起，对于风光摄影爱好者的挑战应该是利用摄影特性来探讨表现民族文化的新手法，而不能只限于烟云缭绕、层峦叠嶂的画面，甚至题字加印这种形式上的模仿。换句话说，探讨中国文化传统下的风光摄影，我们既不能停留在20世纪初期的画

意时代里，墨守成规地把它作为山水画形式上的延伸，也不能因为摄影的发明来自西方社会而绘影附形地刻意跟随西方摄影家所走过的道路和他们对于摄影艺术的价值观念。把风光摄影当做没有时代意义和文化价值的“风花雪月”。作为风光摄影的爱好者，我们所需要的是在西方对于摄影特性所得到的经验上赋予中国文化传统里对于大自然独特的认识和深度。这可能是一种左右开弓而造成两边不讨好的努力。但是对华人华裔摄影爱好者来说，如果我们不做这个的尝试，没有别人会做同样的努力。风光山水是我们文化和艺术传统的基础。

{ 学习摄影——我的经验之一 }

{ Practical Tips – Learning Photography }

这些年来，在和影友的交流里，最多的谈话是徘徊在学习摄影上。

不论在那一个专门里，学习是没有定规的，而且因人而异，很难说有一个大家都用得着的尺寸。我只能把这些年来自己的体会提供给大家参考。

对我来说，摄影既是一门艺术，也是一门技术。我们对于它的熟悉和应用，观念虽然重要，最基本的还是在于实践。在我学习摄影的时候，我的老师要我每个星期至少要拍一卷胶卷（这还不是120型的）。这也就是说，真正要学习拍照，可不是等到出去游山玩水的时候才拿出相机来的。这种随时拍、经常拍的态度，至少有两种不同的收获。从一方面来说，摄影常被称为是“视觉的语言”。通过摄影来观察、认识以至纪录四周生活环境就像日记一样，可以帮助我们生活和智力上的成长，也能在将来为我们带来回忆。

而从另一方面来说，拿四周生活环境作为题材的拍摄，至少是一种习作，更是一种锻炼。这就像一个学习歌唱的，在每天早晨需要练唱，一个运动员需要锻炼一样。如果没有经常的训练，我们不能寄望自己在紧要关头充分发挥自己的能力，拍出满意的照片来。特别在自己附近熟悉的环境里去考虑照片的取材、构图和用光，因为有“一次不成功下次还可以再去”的机会，使得这样的情况成为锻炼基本功最好的地方。而在这里一个潜在的认识就是说学习摄影不是一种“急功近利”的行为，不要以为按下快门，即使不是得奖精品，至少也是人见人赞的佳作。

很多朋友说，他们很愿意去看书或者观赏别人的作品，希望从此能得到在摄影上的精进。但是对我来说，如果我没有现场学习的经历和当时所遇到的问题在先，看书或者观赏别人的作品都变得非常的抽象和空洞。在这方面，我最深的体会是在1989年，当时我刚为 AMPHOTO 写完 Expressionist Landscape（目前在国内直译为《表现主义的风光摄影》）。在一个偶然的的机会，我看到摄影评论家约翰萨考斯基在1966年所写的 Photographer's Eye《摄影者的视野》。在短短的一篇文章里，他把摄影的特性说得精辟而透彻。读完以后，我第一个感觉是，我真希望在1970年我提起相机的时候能看到这本书。但是我立刻意识到，如果没有这近二十年的摄影经历，特别是在写书时的思考和贯通，我不会对他所说的有现在这么深的体会。

在风光摄影的拍摄上，有些时候，与其说是景色，更是一种感觉。也正因为如此，我总觉得我们没有必要一定把拍摄风光和创作旅游连接在一起。特别在学习摄影的过程中，在一些不起眼的地方“找寻感觉”可能更会敏锐自己的观察力。

摄于四川九龙
佳能20D
EF28-135mm f3.5-5.6 IS 镜头
景深对焦 评价测光