

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

风光摄影的艺术

The Art, Science, and Craft of Great Landscape Photography

rockynook

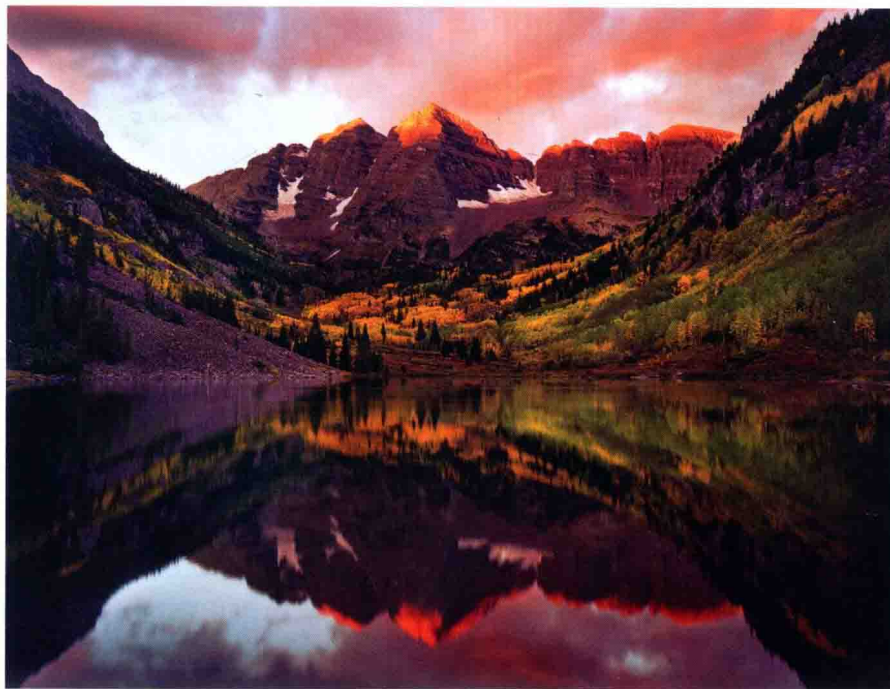
[美] 格兰·朗道尔 著 梁波, 黄琨桢 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

风光摄影的艺术

The Art, Science, and Craft of Great
Landscape Photography

[美] 格兰·朗道尔 著 梁波, 黄琨桢 译

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

rockynook

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

风光摄影的艺术 / (美) 格兰·朗道尔著 ; 梁波,
黄琨楨译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 6
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-45555-0

I. ①风… II. ①格… ②梁… ③黄… III. ①风光摄影—摄影艺术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第081756号

版权声明

The Art, Science, and Craft of Great Landscape Photography 1st Edition (ISBN: 978-1937538477)

Copyright © 2015 Rocky Nook

Authorized translation from the English language edition published by Rocky Nook.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国Rocky Nook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 [美] 格兰·朗道尔
译 梁 波 黄琨楨
责任编辑 陈伟斯
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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 12 2017 年 6 月第 1 版
字数: 346 千字 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2015-7654 号

定价: 98.00 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: 京东工商广字第 8052 号

目录

第 1 章 看似简单的风光摄影	21
第 2 章 追寻不同寻常的风景	33
第 3 章 预视	49
使用地图协助照片预视	51
于日出时分拍摄月落	57
第 4 章 光线的艺术与科学	69
照明的基础	71
蓝色天空与红色日落	74
白云与白雾	81
彩虹	84
彩虹方位图	89
彩虹与偏振镜	92
最稀有的光线	94
第 5 章 震撼图像的构图艺术与科学	101
平面设计的基本要素	105
均衡与深度	109
焦点叠加	116
颜色	119
第 6 章 完美曝光	125
测光表的工作原理	125
曝光雷区	126
直方图	130
四大基本曝光策略	133
PhD 策略	134
限制因素曝光策略	134
伦勃朗法	136
渐变镜的选择	140
HDR	140
万能曝光策略	143

第7章 高对比度场景的数码捕捉与处理	147
反阴影	148
我们的视觉系统如何处理高对比度场景	151
在现场拍摄使用伦勃朗法的图像	153
在 Photoshop 里合并图像	156
智能对象与蒙版面板	158
伦勃朗法的结语	161
HDR: 潜力大, 陷阱多	162
HDR 图像的拍摄设置	166
在 Lightroom 进行色调映射	167
在 HDR 中保持真实	169
有关真实性与 HDR 的结语	175
第8章 精益求精“宽”	177
单列全景图的拍摄设置	177
找到节点	180
单列全景图的相机设置	182
全景图的拼接	183
高对比度全景图的拍摄与处理	183
多列全景图	190
第9章 夜景风光	195
银河的拍摄	195
焦点为无穷远时特定镜头的景深	196
夜间的对焦与构图	197
最大快门速度表	200
保持地面细节	200
银河图像的处理	204
拍摄银河的全景图	206
拍摄星轨	210
去除飞机尾迹	213
清除空隙	214
极光的拍摄	215
夜景照片能否真实	220
第10章 迷人风景的心理学	225
风光摄影与进化	229
文化与创意	237

风光摄影的艺术

The Art, Science, and Craft of Great
Landscape Photography

[美] 格兰·朗道尔 著 梁波, 黄琨桢 译

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

rockynook

人民邮电出版社
北京

内容提要

风光摄影，是最容易的摄影？要拍下一张风光摄影的杰作似乎挺简单。取景、按快门这有何难？然而，本书作者认为，风光摄影是最难的摄影。相信所有的摄影师都有过这样的经历：远足途中，你看到了某些让你深受触动的东西。你将相机朝向视线方向并按下快门。然而，你却无法在照片中看到那份让人触动的震撼。本书，正是为了让摄影师拍出震撼的风光作品而写的。

本书从风光摄影的艺术、科学与制作工艺三方面，系统地讲解风光摄影的全过程。第1章探究了现实风光与最终拍摄成像出现差异原因。第2章讲述了用科学的方法勘探风光拍摄地点的重要性。第3章介绍风光摄影的第一步“预视”，这对风光摄影的成败起着至关重要的作用。第4章和第5章讲解在风光摄影中，光线与构图的科学与艺术。第6章介绍如何在风光摄影中实现完美曝光。第7章讲解如何采用数码后期技术处理高对比度的风光场景，丰富画面的细节。第8章和第9章分别介绍了宽幅风光摄影与夜景摄影的技巧。第10章讲述有关风光摄影的视觉心理学，揭示了风光摄影的本质。

本书适合各个层次的摄影爱好者参考阅读。

谨以本书献给我的父母，是他们最先带我认识了
那一片原野；献给我的妻子柯拉，她总是激励着我竭尽所能；
献给我们的女儿艾米莉和奥黛丽，希望她们年轻一代能够
继续珍惜、爱护并享受我们这片宝贵的原野。

致谢

本书为多年积累之作，在此需向多人表达感激之情。首先，感谢我的父母，感谢他们的耐心和慈爱，带着姐姐和我一步步从露营、徒步直到在加州的原野进行背包旅行。其次，感谢我的太太柯拉以及我们的女儿——艾米莉和奥黛丽，对于风光摄影师所需的长期外出，她们给予了我极大的包容。同时，感谢众多摄影师们，包括盖伦·罗威尔、大卫·明奇、杰克·狄金卡和汤姆·蒂尔，他们的作品在我的摄影职业生涯里给予我许多启发。最后，我要向 Rocky Nook 出版社的工作人员表示感谢，是他们的不懈努力令本书得以尽善尽美。

序言

我迷恋摄影书，它们是摄影师的言语和图像的终极展示，也是我们身为图像拍摄者给后人最有力、最重要的遗赠。作为一名摄影师，我经常翻阅各种摄影书，从中寻找灵感。作为一名摄影教学导师，我时常通过阅读此类书来了解摄影话题。与每一个摄影主题相关的书我都有收藏——这也是我为数不多的嗜好之一。

20世纪80年代，我在缅因州经营过6年的摄影书店。时至今日，作为圣菲摄影工作室的主管，我每周都会收到他人赠与的摄影书（主要作审核之用），当中有些准备引进校园书店，有些则出自想要在我们培训班教学的摄影师之手。出于对摄影书的热爱，收到这本新书的样本时，我感到非常高兴。格兰是我们培训班最受欢迎的导师之一，也是我的好友，因此他的样书一到，我便迫不及待地开始翻阅。很快，我意识到这本书让我感到有点为难，尽管这种为难是我乐意见到的。

经过多年的摄影书收藏，我觉得它们可以归纳为三类：有关媒介的技术层面的；有关摄影的创意和美学的；以及纯摄影图册（摄影专题著作）。我那与日俱增的收藏很好地体现了这三个种类。我为人较严谨，所有书均严格按照目录和主题进行归类，查阅时可以轻易找到。

格兰的新书让我无所适从。本书收集了格兰拍下的大量精美风景名胜影像，但书中也满是关于如何拍出更精美影像的建议，并附有关于地理、大气光学、视觉和心理学等摄影相关的关键问题的解析。每条科学相关信息都会伴随有如何将之付诸实践以追求出色图像的建议。书中还包含了格兰就我们作为艺术人士在创作吸引人的作品所需的创意和美学触觉方面所做的思考。因此，格兰的书应归为摄影图册一类，还是技术操作一类？抑或应属于创意一类？

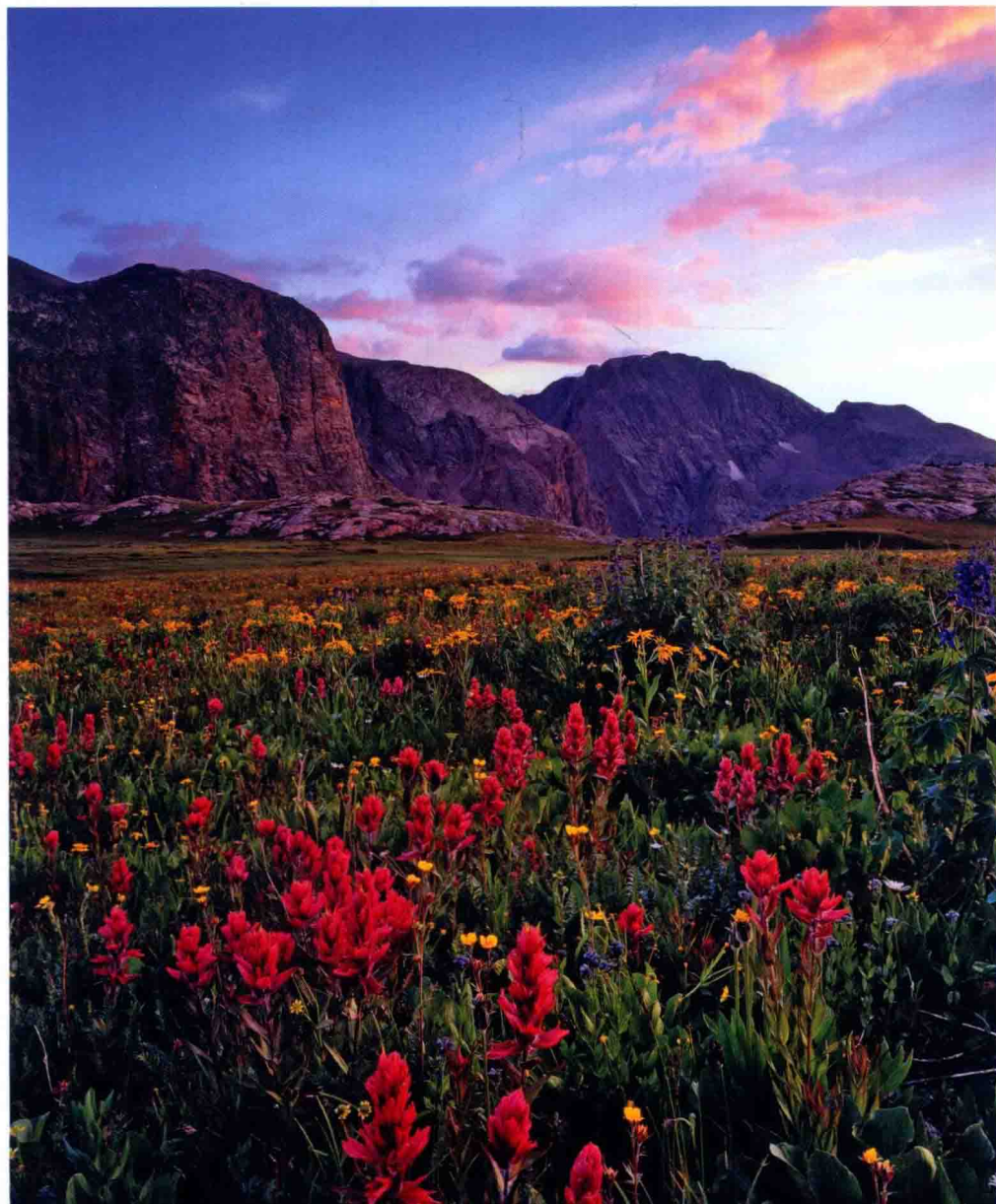
我感到为难。到底应将它归于哪一类？应放在书架的哪一子目录之下？我意识到，若不能将这本精美的摄影书放置在书架的正确位置，我有可能将再也找不到它。片刻惶恐后，我终于释然。本书是三类书的集合体，因而最终被安置在我的咖啡桌上，无论摄影兴致如何都能触手可及。感谢格兰打破

了我对摄影类书的原有认识。

在此向你们推荐本书，因为它制作精美，信息丰富且富有启发性。如果你们弄清了这本书该归为何类，请务必让我知道。

里德·卡拉南

圣菲摄影工作室主管

◀ 日落中的印第安画笔花与第二峰，科罗拉多州维米努切原野掷弹兵山脉

前言

我认为风光摄影是一种对视觉“高峰体验”的追求。这里我借用了研究人类潜能的人本主义心理学家亚伯拉罕·马斯洛的一个术语——这并非人类可能沉没的深度，而是人类能够追求的高度。依照马斯洛的说法，高峰体验可以给人带来“从特定短暂、非宗教、世俗的事例中窥得的一种神圣感”。哇！这听着够造作的。但当我回想起自己曾见证过的那些最美妙的风景时，就能理解马斯洛的意思。视觉的高峰体验就是体现了超凡自然之美的瞬间，我想要将之捕捉并让观看照片的人能够分享我的惊喜感受。诚然，我的照片很少能够——如果曾经有过——达到这种高度。或许它们永远也无法真正达到。但对我而言，对视觉高峰体验的追求、在相机传感器上将之捕捉的不懈努力，才是令风光摄影具备无穷魅力的原因。

◀ 从墨菲豚背岭拍摄日落中的烛台塔与苏打斯普林斯盆地，犹他州峡谷地国家公园天空之岛区

◀ 从鹿皮山口拍摄的斯诺马斯山与国会峰，科罗拉多州褐铃峰-斯诺马斯原野

对我来说，这些美妙的时刻往往都发生在野外，尤其在群山之中。即使过去了45年，我依然记得与父母在南加州沙漠山脉的露营旅行中体会到的一次高峰体验。当时我只有12岁，渴望独立和冒险。我独自一人从营地跑到了一处山脊上，俯视着前方广阔的沙漠峡谷和远方的延绵山脉。这段旅程在成年人眼里会是一段普通的距离和时间，于我却是经历了数光年。在山脊上我陷入沉思，为大地的寂静和幽深所陶醉，时间仿佛变成了永恒。我依然记得在那渺无人烟的世界里完全与世隔绝的感觉，却没有丝毫回归营地的欲望。那片纯粹的虚无令我肃然起敬，也使得我一次又一次地回到那片山脉之中。

F. W. 鲍迪伦是在大约一个世纪前尝试攀登珠穆朗玛峰的英国登山家，对于登山爱好者内心的那种诱惑，他解释为“一种深沉、纯洁、私密甚至于神圣的情感——太过私密而不会在平时提及”，这让我深感触动。他接着说，山脉“给我们带来一种感动，其他任何事物都无法比拟……我们会觉得能够让我们如此欣喜的世界必定无比美好，能够拥有如此感觉的人生必定不枉此生。”

十三四岁我就爬遍了加利福尼亚州内华达山脉的山谷和一些较易攀登的山峰。十五岁，我开始垂直攀岩。1975年搬到科罗拉多州的博尔德读大学时，我又为自己的登山技巧添加了一项攀冰，并开始尝试从阿拉斯加到阿根廷的一些困难的登山线路。三十多岁时，我已经有20年密集的登山经历，攀登高峰的兴趣有所减弱，为它们摄影的兴致却越来越浓。我觉得风光摄影可以是与登山比肩的一种冒险。当然两者挑战各有不同，但其中的血脉偾张以及重压之下淡然处之的态度却是如出一辙。曾经我在凌晨一点就挣扎起床，要在下午风暴袭来之前攀爬某座高峰上既长又辛苦的一段路线；如今我依然要在这么早的时间起来，只为赶在日出之前到达摄影的有利位置。

很快我便发觉到风光摄影的一个基本矛盾：希望最渺茫时，潜在回报却总是最丰富的。往往在日出或日落中阳光透过厚厚的云层和地平线之间的一道罅隙时，光线最为美好。而此时对画面进行构图与捕捉的时间也许只有短短几秒。很多时候，这样的机会几周甚至几个月内都不会再有。一场猛烈的冰雹便可以将整片山谷的野花全数打落。错过秋叶的拍摄，也许就只能等上整整一年。秋色总是昙花一现；叶茎摇摇欲坠、微风轻拂树叶飘零之时，秋色最浓。魔幻般的冬日仙境也只能为摄影师维持短暂的时间；转瞬间树上积雪的所有痕迹就会于风吹日晒中消逝，世界重新回归平淡。

自1993年成为全职风光摄影师后，分享这些美妙时刻的唯一方式便是用

▲ 从杰克逊山拍摄锡马龙河东支的山谷和安肯帕格里峰，科罗拉多州安肯帕格里原野

胶片将之捕捉。在胶片时代，人们认为图像就代表着真实世界，除非证明了是虚构的。而今在这数码时代，对照片的理解业已改变：很多人认为数码图像都存在修改，除非证明没有修改过。基于对原野的敬畏，我相信在风光摄影中真实性至关重要，这点毋庸置疑。比如，我曾有过一次机会拍摄海尔-波普彗星（20世纪最亮的一颗彗星）悬在落基山国家公园的山峰“军刀”之上的照片。我本可随便找一个有月光的夜晚拍下“军刀”，然后利用Photoshop施点小小的数码魔术将海尔-波普彗星添加上去，但这样做有何意义？即便是好莱坞也清楚真实的威力，所以但凡有机会它都宣称最新的那部电影基于真实故事。拿一张彗星悬于“军刀”上空的虚假照片来糊弄所有观众并不是难事，但那样我就是在贩卖谎言。

有人会说图像永远无法真实地捕捉现实世界，因而任何其真实性的声明