

photography

风光摄影艺术

天地映像

沈 遥 著

南京师范大学出版社

元摄影艺术

天地映像

沈
遥
著

南京师范大学出版社

photography

图书在版编目(CIP)数据

风光摄影艺术:天地映像 / 沈遥著. —南京:
南京师范大学出版社, 2006.1
ISBN 7-81101-399-1/J·47

I. 风... II. 沈... III. 风光摄影 — 摄影艺术
IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 004746 号

书 名	风光摄影艺术:天地映像
作 者	沈 遥
责任编辑	尹 引
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话	(025)83598612, 83598412, 83598312, 83598059(传真)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷	通州市印刷总厂有限公司
开 本	787×960 1/16
印 张	14.5
字 数	317 千
版 次	2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1-3 600 册
书 号	ISBN 7-81101-399-1/J·47
定 价	58.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

沈 遥 1950年生，毕业于徐州师范大学中文系。

现任中国摄影家协会理事，江苏省摄影家协会副主席兼秘书长，国家一级摄影师（正高），江苏省艺术类高级职称评审委员会委员，美国纽约摄影学会荣誉会士，东南大学、南京师范大学兼职教授。从事摄影创作和组织工作近30年，有100多幅作品在国家 and 国际摄影展览及比赛中入选或获奖，有30多篇摄影论文在全国摄影报刊上发表，曾出版《风光摄影解构》、《现代家庭摄影指南》、《特殊环境摄影》、《家庭摄影必读》、《秋季摄影》等专著。1999年获中国文联、中国摄影家协会颁发的中国摄影最高奖——第四届中国摄影金像奖。

目 录

1 第一章 绪 论 001

1. 风光摄影的基本概念 002
2. 风光摄影的起源与发展 004
3. 早期的风光摄影流派 008
 - (1) 自然主义摄影 008
 - (2) 印象主义摄影 009
 - (3) 新现实主义摄影 010
 - (4) 纯粹派摄影 011
4. 中外风光摄影代表性人物 012
5. 形态各异的风光摄影 026
 - (1) 山川风光类 026
 - (2) 田园风光类 027
 - (3) 地貌风光类 028
 - (4) 城市风光(建筑风光)类 029
 - (5) 名胜古迹风光(园林风光)类 030
 - (6) 风光小品类 032
6. 对风光摄影的理解 034

2 第二章 风光摄影的美学特征 039

1. 风光摄影与自然美 040
2. 视觉感受 042
 - (1) 感受 042
 - (2) 观察 043
 - (3) 构思 044
 - (4) 排除 045
 - (5) 构图 046
 - (6) 出新 047
3. 发现与表现 048
4. 写实与写意 052
5. 想像与创造 054
6. 天时、地利、人和 056

3 第三章 059

光与影的变化与比较

1. 光的瞬息之变 060
 - (1) 顺光 060
 - (2) 侧光 061
 - (3) 逆光 062
2. 从黎明到黄昏 063
3. 巧用顶光 065
4. 柔和的散射光 066
5. 意境幽深的逆光摄影 067
6. 影调的魅力 069
 - (1) 丰富的中间调 069
 - (2) 明快的高调 070
 - (3) 深沉凝重的低调 071
 - (4) 把握调性 072

4 第四章 073

画面构成

1. 重视第一感觉 074
2. 点线面的游戏 076
 - (1) 点线面之间的关系 077
 - (2) 线型的种类与性质 078
 - (3) 线与形的运用 079
3. 结构画面中心 080
4. 画幅的选择 082
 - (1) 横画幅 082
 - (2) 竖画幅 083
 - (3) 方画幅 084
 - (4) 超长画幅 085
 - (5) 选择与比较 085
5. 画龙点睛 086
6. 空灵与意境 088
7. 均衡之道 090
8. 简约之美 093
9. 虚与实 094
10. 前景与背景 096
 - (1) 前景 096
 - (2) 背景 097

5 第五章

视角与空间的变化 099

1. 平视线上 100
2. 仰角的变形与夸张 101
3. 登高望远 103
4. 斜视出奇景 105
5. 远取其势 106
6. 近得其神 107
7. 镜头改变影像 109
 - (1) 广角及超广角镜头的使用 109
 - (2) 远摄镜头的使用 111

6 第六章

彩色世界 113

1. 光与色彩 114
2. 明确基调 116
3. 对比的力量 118
4. 和谐产生美 121

7 第七章 数码天地 123

1. 数码照相机 124
 - (1) 相机的光路 124
 - (2) 镜头与附件 125
 - (3) 前进(驱动)模式 127
 - (4) 曝光系统 127
2. 理解曝光 128
 - (1) 影响曝光的因素 128
 - (2) 平衡各种曝光因素 133
 - (3) 曝光与情景模式 134
 - (4) 测光模式 141
 - (5) 曝光补偿 144
 - (6) 梯级曝光 146
 - (7) 长时间曝光 148
3. 调焦 150
 - (1) 特写调焦 153
 - (2) 焦距 154
4. 数码特色 156
 - (1) 数码变焦 156
 - (2) 影像预览 158
 - (3) 影像重放 158
 - (4) 白平衡 160
 - (5) 数码 ISO 162
 - (6) 清晰度 164
 - (7) 色彩 166
 - (8) 对比度 168
 - (9) 全景 169

8 第八章 特殊气候与环境摄影 171

1. 日出与日落 172
2. 云景 175
3. 朝霞与晚霞 177
4. 风 180
5. 雪景 182
6. 雾景 184
7. 雨景 187
8. 多云天气 188
9. 夜景 190
10. 彩虹 192
11. 海滨 194
12. 山岳 197
13. 草原 199
14. 沙漠 200
15. 丛林 202
16. 冰川 205
17. 山村 207
18. 月夜 209
19. 园林 210
20. 皖南秋色 212
21. 花卉 215
22. 水乡古镇 217
23. 黄山云海 220

● 书中摄影作品除 4~25 页选自图片资料外均为本书作者拍摄

1

第一章

绪 论

摄影已有将近 170 年的历史了,在漫长的发展进程中,各种摄影样式和题材不断出现,且不少能够延续至今,并成为摄影家们实践的主要内容和表达方式,其中以反映大自然面貌为对象的风光摄影则无疑是最具影响力和自然精神的摄影样式。

科学技术的渗入,赋予了摄影具有记录性和真实性的特征,而风光摄影的主要特点则是能够真实地反映大自然的生存状态,如实地表达人类热爱大自然和关注大自然的心愿。因此,从表现自然和亲近自然的角度来看,风光摄影则更多地体现出一种永恒的自然精神,这可能是其他摄影样式所不能企及的。

大自然是美好的,面对自然美景,人们不禁会产生情感的冲动和叹为观止的感慨,因为大自然中蕴含着太多的美:原始的美、生命的美、律动的美……风光摄影就是通过摄影家对于美的发现和美的创造,再现大自然中一切美好的景象,让美的灵魂闪烁其间,最终升华到艺术美的崇高境界,这就是让许多摄影家和摄影爱好者们乐此不疲,锲而不舍,以生命相伴,以精神为伍,苦苦追寻的风光摄影。

1. 风光摄影的基本概念

风光摄影是摄影的一个主要门类,并有着丰富的拍摄内容。风光摄影的主要对象是纯自然的非人为的景观。在拍摄自然景观的同时,也可能将一些活动的人物、动物,或是人工建造的景物摄入画面。但这些人物和建筑都是比较小的,在画面中占较小的比例,与风景融为一体,成为整幅照片中的一部分。

风光摄影既是对自然景观的真实反映,也是体现摄影家对自然的理解、思考和

风光摄影的主要对象是纯自然的非人为的景观。这幅取自川西高原一处树林的秋景,色彩斑斓,天然形成,体现了风光摄影的自然精神。

在拍摄自然景观的同时,也可以将一些活动的人物和动物摄入画面,但在画面中只占较小的比例并与整个风景融为一体,成为照片中的一部分。这幅在川西拍摄的照片,就是一个很好的例子。

感动。是摄影家通过与自然的对话,获得对自然和生命本质的领悟,从中得到精神的升华。

风光摄影反映的自然景观大多是美好的,因此具有惟美的倾向。风光摄影比较注重形式的美感,注意运用光、影、色彩、线条、块面和空间等造型手段和摄影语汇,满足视觉上的愉悦和美感,画面尽可能追求完美,以达到美轮美奂的艺术效果。

风光摄影在追求被摄景观的内在精神的同时,更多关注的是照片带给观众的视觉感受和审美心理上的直接反应,从美学上的观点看,风光摄影照片往往透出或壮美或优美的意境和总体的艺术风格。为了追求美的效果,摄影家经常采取各种表现手法,利用光影条件和自然环境来改变自然景物的原始面貌,以达到摄影家艺术追求的完美境界。

2. 风光摄影的起源与发展

摄影起源于欧洲。1839年,法国的达盖尔发明了“银版摄影术”,并迅速在欧美等地推广和普及,因此早期风光摄影的实践活动主要还是在欧美的一些国家。

就风光摄影作品的风格而论,可分成两大体系,一是欧洲摄影家的作品,二是以美国西部摄影家群体为代表的美国摄影家的作品。

欧洲摄影家作品以细腻优美见长,追求形式的完美,具有较浓的人文气息,他们热衷于拍摄人们比较熟悉的风景,达到尽善尽美的境地。他们还将更多的兴趣和精力投放到对摄影器材的改革和提高之中。在创作方法上,他们极力模仿欧洲成熟的古典主义绘画的形式和内容。其中的代表人物有法国的安法利·吉鲁、古斯塔夫·勒·格雷和意大利的杰科莫·卡纳瓦,他们极力推广卡罗式摄影法,率先采用干培纸负像工艺,并在风光摄影上成就卓然,在19世纪五六十年代的静态风光摄影上具有重要地位。

这幅《瓦伦尼》是由法国摄影家尤金·阿杰特拍摄的。从作品可以看出这位欧洲摄影家对自然风光的把握能力,浓重阴影中透出的镜面般的光影,几只小船使画面产生了不同凡响的抒情氛围。

美国西部摄影家的作品粗犷豪放,崇尚自然主义精神,这幅由美国摄影家雷·阿特克森拍摄的《死亡谷》是其中的杰作。画面中起伏的沙丘,灰色的天空中变幻多姿的云层,完全融合成气势庞大的整体,给人以质感不同与变化,却又和谐美妙的印象,而画面右下角斜向出现的一行脚印,更使画面增添了出人意料的生机。

美国西部摄影家的作品粗犷豪放,崇尚自然主义精神。随着人们对自然资源的开发,风光摄影创作从个体走向群体,他们以原始的美国西部荒原作为永恒的创作题材,他们还运用商业运作的手段,支持西部风光摄影的持续发展。其中,最著名的代表人物是威廉姆·亨利·杰克逊,他长期从事风光摄影创作,经验丰富,技巧娴熟,在美国摄影界具有极高的声誉和地位。另外还有蒂莫西·H. 奥地利文、威廉姆·贝尔、约翰·K. 希勒等都具有广泛的影响。美国西部的荒原在当时美国人心目中是一方理想中的伊甸园,也是美国民族精神的化身。

这幅由美国摄影家亚当·克拉克·弗洛曼拍摄的《艾可玛山径》，画面中的旅游者(考察者)身姿造型变化有致，沿着山涧的小径向上攀援，引导观众的视线同时向上延伸，将当地的地理地貌信息完整传达给观众。整个构图丰实饱满，加上对角线的巧妙运用，表现出拍摄者良好的审美素质。

早期风光摄影的发展与风光旅游业的兴起是分不开的。把摄影与旅游相结合，组成旅游摄影团队，走市场的道路。他们利用风光摄影作品制作旅游明信片、画册和幻灯片出售，向游人介绍西部风景。美国西部的约塞米蒂峡谷最终能够成为最著名的原始生态国家公园，美国西部风光摄影家功不可没，其中著名摄影家有查理斯·维德、卡尔顿·E. 沃特意斯、爱法华、麦布里奇，还有较晚进入约塞米蒂谷、成就卓著的大师级人物安塞尔·亚当斯。

早期的风光摄影以欧美为中心,也不同程度地影响到亚洲各国,许多欧美的摄影家还远足到埃及、巴基斯坦、叙利亚、耶路撒冷,还有到南亚诸国及印度、越南和日本。迄今为止,很少见到有关早期中国自然风光摄影的照片,成为摄影史上的憾事。在远涉亚洲各国的摄影家中有约翰·格林、利维特·哈特、约翰·沙·史密斯、路易斯·德·克拉克和马克西姆·杜贝等。

这幅《从车窗中看到的日本》是由美国摄影家尤金·史密斯在日本的旅途中从车上拍摄的日本风景。强烈的光影反差和对比结构,是作品的魅力所在。

3. 早期的风光摄影流派

在所有的摄影流派中,发端最早、盛行时间最长的当属绘画主义摄影,该派摄影家在创作上追求绘画效果或“诗情画意”的境界。绘画主义摄影的历史功绩在于把摄影从初期机械地摹写对象引导到造型艺术的领域中去,促进了摄影艺术的发展。但是由于绘画主义的创作大都远离现实生活,加上摄影器材的日益改善,人们审美趣味的不断发展,绘画主义摄影受到了后来兴起的“自然主义摄影”的冲击。一时间,在风光摄影领域针对绘画主义摄影的弊端进行抨击和挑战的还有不少摄影流派,其中颇具代表性的有自然主义摄影、印象主义摄影、新现实主义摄影和纯粹派摄影。正是这些摄影流派的兴起,给风光摄影注入了新的活力,对于风光摄影的发展起到了推动作用。

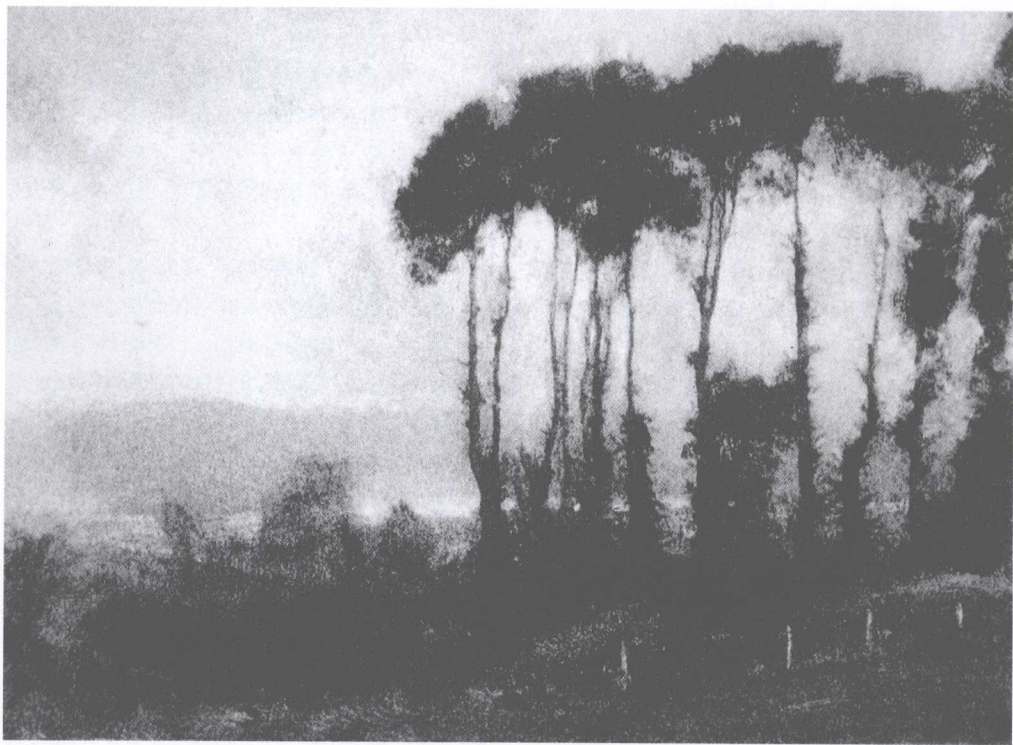
(1) 自然主义摄影

1889年,美国摄影家彼得·亨利·爱默森鉴于绘画主义摄影的弱点,发表了题为《自然主义的摄影》的论文,抨击绘画主义摄影是矫揉造作和支离破碎的摄影,提倡摄影家回到自然中寻找创作的灵感。他的这种艺术主张,是对绘画主义的挑战,对

充分发挥摄影自身特点有着促进作用。爱默森“回归自然”的理论和实践影响了他的学生和一大批摄影者,他们深入到美国的风景区和乡村,直接感受大自然,在实际的自然环境中拍摄了很多影响深远的自然主义风光摄影作品。爱默森本人坚信自己的艺术主张,坚持风光艺术实践,他最著名的作品就是《采睡莲》。这一时期,自然主义摄影流派的著名摄影家还有乔治·克里斯托弗·戴维斯、弗兰克·苏特克利夫和德尔·沙耶等,苏特克利夫的《拾帽贝的人》也是自然主义风光摄影的代表作品之一。他们的这些作品对以后的风光摄影都有重要的影响。

美国摄影家彼得·亨利·爱默森提倡回到自然中寻找创作的灵感。他和一批摄影家深入到美国的风景区和乡村,拍摄了一批自然主义风格的照片,其中这幅《采睡莲》就是最著名的作品。

印象主义摄影家追求运用柔焦、软焦,甚至蒙罩印放等方法,使自己的照片与印象派绘画在视觉上相接近。这是著名印象主义摄影家——罗伯特·德马奇的代表作品《陶克斯溪谷》。

(2) 印象主义摄影

“经典”的绘画主义摄影从 19 世纪 80 年代逐渐失去了导向力,趋于没落,但绘画对摄影的强大影响并没有就此消失。相反,它从更高更新的角度切入了摄影。因此,受绘画印象派的影响,便产生了印象主义摄影流派。

由于印象派绘画的主张及其成功的实践极大刺激了摄影家,许多摄影家开始重新审视精确聚焦和线性构图,追求动态的即时漫射效果作为一种审美时尚流行起来,摄影师们运用柔焦、软焦、漫射镜,甚至蒙罩印放等方法,使自己的照片与印象派绘画在视觉上接近。印象主义摄影在风光摄影领域中具有较大的影响。这一时期,比较著名的印象主义风光摄影家有乔治·戴维森、罗伯特·德马奇和康斯坦特·普约。具有影响的代表作品有戴维森的《葱田》,作品有意削弱照片的清晰程度,追求朦胧隐约、光晕雾浸的印象派效果,这是一幅典型的印象主义风光摄影的成功之作;而德马奇的《在草坪上》的影纹则与印象派画家独特的笔触酷似,至于普约的《夏日》,则与莫奈的《丽春花》和雷诺阿的《蒿草中的上坡路》有异曲同工之妙。