

Landscape Photography

Four Specifics of Landscape Photography

话说风光

图解风光摄影四大秘诀

LinPing Shi 史林平 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

ISBN 978-7-80236-167-6

9 787802 361676 >

定价：88.00 元

J414/17

2007

Landscape Photography
Four Specifics of Landscape Photography

话说风光

图解风光摄影四大秘诀

LinPing Shi 史林平 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

话说风光：图解风光摄影四大秘诀 / 史林平摄. — 北京：
中国摄影出版社，2007.10
ISBN 978-7-80236-167-6

I. 话… II. 史… III. 风光摄影—摄影艺术 IV. J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第155201号

编 辑：孟繁玮 刘雅军
责任编辑：萨社旗 陈凯辉
英 文：张俊香 武 婧
设 计：颜志雄 吕 骥

书 名：话说风光—图解风光摄影四大秘诀
作 者：史林平
出 版：中国摄影出版社
地址：北京东单红星胡同61号 邮编：100005
发行部：010-65136125 65280977
网址：www.cpgph.com
印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本：787x1092mm 1/12
印 张：13
版 次：2007年10月第1版
印 次：2007年10月第1次印刷
印 数：1-4000册
I S B N 978-7-80236-167-6
定 价：88.00 元

版权所有 侵权必究

Introduction

引言

风光摄影是摄影艺术中一个非常重要的门类。美好的大自然总能给人赏心悦目、心驰神往之感，常常令人沉醉于幻如仙境、天人合一的美妙境界中。但从摄影的理念和技巧来讲，拍摄一幅优秀的风光作品并非易事。

什么是风光摄影？风光摄影是指以自然界中的各种景观作为拍摄主体的摄影形式。摄影是一门观察的艺术，一门想象的艺术。即使站在同一山头拍摄照片，其结果也会因人而异，这是因为观察事物的过程与每位摄影师的思维方式密切相关。日本著名风光摄影师竹内敏信曾说：“风光摄影怎么取景呢？这取决于摄影师的心情和意境，有时也体现一种思想。被风景的哪一部分所打动？什么是最精彩？通过这一风景自己最想倾诉什么？这一复杂思考的最终结果，就决定了取景。”由此可见，今天的风光摄影不再是单纯地记录大自然，而是人与自然对话的一种独特方式，是艺术地再现人对自然的特殊感受。

“人物摄影难于神似，风光摄影难于意境”。何谓意境？意境就是摄影作品通过画面描写所表现出来的境界和情调。这个境界和情调源于你的文化艺术修养，你的情感，你的观察力，甚至是你的经历。

这些年，无论是做专业摄影杂志的编辑还是教学，我都把摄影创作当作我的至爱。徜徉在高山峻岭、江河峡谷、林海雪原，看到美丽的大自然，我都会喜不自禁。摄影实践不仅让我积攒了一些素材，而且也积累了许多经验。本书精心挑选了90余幅图片，并为每幅图片配写图说，尽可能地把我当时的心理感受和拍摄技法表述出来。我撰写此书的最终目的，是想就风光摄影中最常见、最普通的这一摄影题材，给那些刚迈进摄影殿堂以及迫切需要上一个台阶的摄影爱好者带来一些新思想和新方法。使大家在如何运用更新、更具有创造性的思维去观察大自然和思考问题等方面获得启发，我愿意把摄影过程中的快乐和经验与喜爱风光摄影的朋友们分享。

Landscape photography is an important kind of art. It can please people's mind and eyes, make people relaxed and happy, indulged in illusory fairyland and the wonderful union between natural and man. However, from the angle of photographic notion and technique, it is not so easy to take an excellent piece of work of landscape.

What is landscape photography? Landscape photography refers to the various landscapes in natural being taken as the objects of photograph. It is an art of observation and imagination. Even if standing at the same spot to take photograph, the result can be different. It is because the process of observing things is closely connected with photographer's way of thinking. The Japanese famous photographer Neimin Zhu once said, "How to find a view while taking landscape photograph? It lies in the photographer's mood and artistic conception. It also reflects a kind of thought. Which scenery are you touched by? What is the essence? What do you want to tell people through this landscape? The result of the complicated thinking has decided how to take the view." Therefore, the landscape photography is no longer only a record of the great natural, but a peculiar form of dialogue between man and natural, an artistic representation of the special feeling of man toward natural.

"The difficulty of figure photography is lifelike, the difficulty of landscape photography is the artistic conception." What is artistic conception? It refers to the boundary and sentiment presented by the view of the work. The boundary and sentiment originates from your own cultural and artistic accomplishment, your feeling, your observation and even your own experience.

In these years, no matter as an editor of professional photographic journal or as a professor, I've devoted myself to photographic creation ——my best love. Wandering in high mountains, rivers and valleys, forest and snowfield, I cannot help myself while seeing the beautiful great natural. I've accumulated not only some materials through photographic practice, but also a lot of experiences. In this book, 90 pictures have been selected with explanation for each picture. I try to present fully my feelings whiling taking the photograph. The purpose of writing this book is to introduce some new ideas and methods in landscape photography for those who have just begun to learn photography and for those photography lovers who badly need to improve their level, get enlightenment in how to use more fresh and creative mentality to observe the great natural and how to think problems. I would like to share with friends who have landscape photography hobby the happiness and experiences in the process of taking photograph.

Content

目录

精致构图 Arrangement

- 039 虎踞龙盘 The Great Wall...060 / 040 烟花三月 Early Spring...062 / 041 大力加湖畔 The lakeside of Dalijia...064
042 鹰击长空 The Flying Hawk in the Sky...065 / 043 黑河黎明 Dawn in The Heihe River...066 / 044 宁静的海湾 The Tranquil Bay...068
045 天坛风雪 The Temple of Heaven...070 / 046 交融 Blending...071 / 047 向日葵 Sunflowers...072 / 048 草原人家 Homes in the Grassland...073
049 暮色苍茫 Deepening Dusk...074 / 050 飞云狂舞 The floating Cloud Before the Thunderstorm...075
051 日照金山 Jin Shan Ling in the Sunshine...076 / 052 玉宇琼楼 The Castle on the Great Wall...078 / 053 乃林格勒河 Nailingele River...080
054 车辙 Rut...081 / 055 雨后 After the Rain...082 / 056 沙海驼影 Camels in the Desert...084
057 枫叶 Maple Tree Leaves...086 / 058 聆风 Listening to Wind...087 / 059 春到颐和园 Summer Palace in Spring...088
060 玉带桥 Jade Belt Bridge...089 / 061 湿地 Wetland...090 / 062 迎着朝阳 Toward the Sun...092
063 人间百态 Aspects of The Human World...093 / 064 小桥流水人家 Bridge, River, Home...094
065 弯弯的池塘 Crooked Pond...096 / 066 竹海人家 Families living in Bamboo...098 / 067 秋雨 Raining in Autumn...100
068 雾凇 Soft Rime...102 / 069 公主湖的早晨 The Morning in The Princess Lake...103

致力创意 Devotion to Creative Works

- 070 春联 New Year Scrolls...106 / 071 骑自行车的男孩 Boy Rider...108 / 072 金顶 Golden...110 / 073 吼 Echo...111
074 葬花 Flower Funerall...112 / 075 同辉 Sun and Moon Together...115 / 076 暗香 Hidden Fragrance...117
077 套马 Horse Fun...118 / 078 白桦树 White Birch Forest...120 / 079 涟漪 Ripples...122 / 080 心如止水 Peaceful Water...123
081 打水母女 Mother and Daughter Getting Water...124 / 082 吻 Kiss...125 / 083 晨曲 Morning Tune...126
084 春雨 Spring Rain...127 / 085 黄岗梁之夜 The Night of Huang Gang Liang...128 / 086 天外来客 Guest From Sky...131
087 海市蜃楼 Mirage...132 / 088 早春二月 Early Spring...134 / 089 秋梦 Dream in Fall...135
090 金莲花 Golden Lotus Flower...136 / 091 斗转星移 Stars Orbit...138

Exact Exposure

准确曝光

- 001 金色池塘 Golden Pond...002 / 002 秋水流长 The Running Water in Fall...004
003 草原晨光 The First Rays of Dawn in Prairie...006 / 004 黑水河日出 Sunrise in The Heihe River...008 / 005 柳兰花 Cymbidium...011
006 一抹残阳 The Setting Sunshine...012 / 007 天光 Daylight...013 / 008 晨曦 The First Rays of the Morning Sun...015
009 月光曲 Moonlight...016 / 010 生命如歌 Song of life...017 / 011 小金山楼 Jin Shan Tower...018
012 彩虹 The Rainbow...020 / 013 蒙古包 Yurt in Mongolia Grassland...021
014 暮归 Sunset...022 / 015 星光 Shining Star...024 / 016 夕照 Afterglow...025
017 天地间 Horizon Between Sky and Earth...026 / 018 冰花 Ice Flowers...029
019 清泉石上流 The Running Water Over Stone...030 / 020 涨潮 The Rising Tide...031
021 千树万树梨花开 Overlay by Snow...032 / 022 黄山雪松 The Cedars On The Huangshan Mountain...033

001 金色池塘 Golden Pond

2006.7月拍摄于内蒙古西乌旗

Pentax 645N II 相机 150~300mmf/5.6镜头 F8 1/20s -0.3EV

创意、技法：傍晚，太阳金色的余晖洒满天空，静谧的大地如同一首田园牧歌。水中霞光的倒影，更增添了一种只可意会、不可言传的美妙氛围。画面中出现金色的光线绝对是可遇不可求的事。

我面对的景物特点是两头亮、中间暗，但中间部分是最需要表现的主体。曝光如果抓两头、弃中间，就会使中间严重曝光不足，成为剪影；如果着重表现中间的细节，天上容易曝光过度，美妙的金色不复存在。权衡再三，我想起一句古语：“皮之不存，毛将焉附？”。如果没有池塘边吃草的马儿，那田园牧歌的意境还有吗？最终我没有对画面中最亮的金色区域测光，而是采用了保守的平均测光方式，对云层上部的中灰区域测光，然后负曝光补偿连续拍了三张，这张是减0.3档的效果。底片中间细节层次比较丰富，表现基本满意，天空曝光略有些过度，后期利用数字暗房进行了调整。

002 秋水流长 The Running Water in Fall

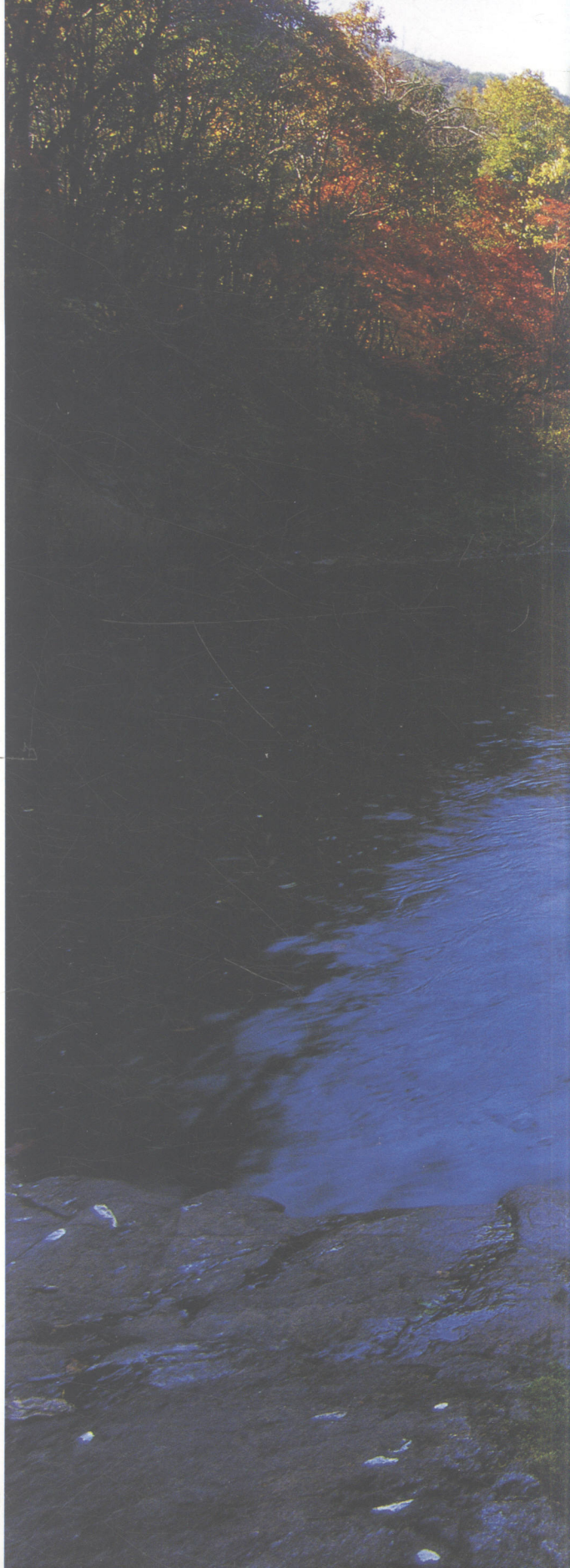
2005.10月拍摄于辽宁本溪

Pentax 645N II 相机 33~55mmf/4.5镜头 F32 1/2s -0.3EV

创意、技法：“没有正确的曝光，只有准确的曝光”。何谓准确？我以为是摄影师对所表现主体的质感、细节的肌理，以及照片暗部和亮部都有层次上的处理。反转片的特性是允许曝光欠半档甚至一档，但是不允许曝光过半档，适当的欠曝光会使色彩看起来更饱和一些。所以使用反转片理论上应该对画面中的亮处测光，然后再进行一点正向曝光补偿。

在这幅画中，右侧阳光下的红叶比左侧暗部曝光值差3档以上。如果此刻我对亮部曝光，那么左侧就会因严重曝光不足而失去细节。为此我把曝光的重点放在表现暗部，构图后平均测光再减0.3档。小光圈长时间曝光使流水呈白色的轻纱状，位置正好在画面左侧的视觉中心点上，幽深的蓝色和暖色形成鲜明的对比，所以画面有较强的视觉冲击力。

原底片右侧阳光下的红叶林有点曝光过度，在后期电分后作了加密处理。

003 草原晨光 The First Rays of Dawn in Prairie

2006.7月拍摄于内蒙古东乌旗

Pentax 645N II 相机 150~300mmf/5.6 镜头 F16 1/125s -0.7EV

创意、技法：清晨四点多醒来，我推开旅店的窗向外望去，初升的阳光把街面上的建筑物照得红红的。如果是在内地，根据“早霞不出门，晚霞行千里”的谚语可以判断一天的气候。但是在锡林郭勒大草原，夏天的天气变化无常。等我们收拾好行装上路，天已经大亮了。汽车迎着朝阳向东驶去，辽阔的草原春光明媚，清新的空气沁人心脾。行驶不到一小时，东边的天空突然乌云翻滚，阳光不时从云缝中透射出来，一条大路通向远方，正好还有一片羊群，真是难得的好机会，我们马上停车跑向地势高处。此情此景，广角镜头是派不上用场的，最有效的方法是装上中长焦镜头，通过推拉焦距来追踪不断变化的光线，抓拍整个场景中最精彩的瞬间。

此刻我把握的重点是准确曝光、加大反差、突出光影。要把明暗变化的场景通过胶片表现出来，理论上可以使用点测光，测画面中的亮部，快捷的方式是平均测光再作负向曝光补偿。对变化特别快的场景，我采用后一种方式，平均测光后再作负向曝光补偿0.7档。这是一种感觉或者说是一种经验的判断，其一，它来得快，不会因为先选择亮处点测光，再设定参数等繁琐过程而失去最佳时机；其二，可以集中精力把握最佳瞬间，在取景框内看到光束照到最出彩的地方，按下快门。如果你不知道该补偿多少，建议先设负向曝光补偿1档作为基础，再进行包围曝光。

如何欣赏风光摄影作品？什么是摄影的三条基本原则？

答：什么是好的风光摄影作品？这是见仁见智的事。

对图片的审美评价总是因人而异，很大程度上取决于观者的经验和感受。因此，很难建立一个客观的评价标准。但是，摄影美学可以帮助人们从形式和内容上去阅读、欣赏和理解图片作品。我想，作品能够引起观者感官上的愉悦与共鸣，应该具备以下几个因素：

1. 无论什么门类的摄影作品都应具备思想内涵，这就是需要强调的第一点：作品的主题。
2. 摄影离不开构图，成功的风光作品，必然经过拍摄者精心的设计与安排，这是第二点：优美的形式感。
3. “光”在摄影中占有非常重要的成分，有人甚至认为摄影师是用光来作画。这就是需要强调的第三点：奇妙的光影效果。
4. 色彩具有一种能够唤起欣赏者不同心理感受的力量，恰当利用色彩的象征作用，可以增强照片的视觉冲击力。一幅作品的成功与否，色彩关系的处理起到重要的影响作用。这就是强调的第四点：醒目的色彩比。
5. 2004年，路透社评选出年度最佳照片《决定性瞬间》，其图说加深了人们对摄影艺术的理解“有多少历史瞬间可以如此重温，有多少新闻照片值得如此玩味。即使有电视现场转播，我们也未必曾经注意过如此的细节，幸亏有人定格了这一个个决定性瞬间。”著名摄影师亨利·卡帝尔·布列松提出的“决定性瞬间”至今被摄影人津津乐道，所谓“决定性瞬间”，就是指被摄事物的形式和内容在这一时刻恰到好处地组成一幅和谐的画面。这就是强调的第五点：往往具有惟一性的难得的瞬间。

只有懂得欣赏才会去拍摄，美国纽约摄影学院的《摄影教材》给出了如下三条基本原则：一幅好的摄影作品要有一个主题；要有一个吸引观者注意力的视觉中心；要简洁明了。

004 黑水河日出 Sunrise in The Heihe River

2005.10 月拍摄于内蒙古额济纳旗

Pentax 645N II 相机 33~55mmf/4.5 镜头 F16 3s -0.3EV

创意、技法：日出和日落是摄影师乐此不疲的重要拍摄题材，但拍得有味道、有气势却不那么容易，关键是取景构图和曝光。要想获得出色的构图效果，一个非常重要的因素不容忽视，就是靠近镜头前的那部分景物。利用得好，它会给你带来意外惊喜。所以，拍摄日出、日落绝非只是把注意力放在天上，如果天上的云不够美就要把眼光转到地上，看看有没有可以表现的地方。那天早上到黑水河拍日出，下车一看，河边已站满了等待拍朝霞的人群，我就顺着河边向下游走去。边走边琢磨，今天天上没有形状好的云彩，河的两岸也没有一棵造型好的树作为主体，即使霞光很红，也不容易拍到美丽的照片。于是，我就沿着河滩寻找，凭经验我知道，河流的水面和潮湿的泥沙会映衬天空的色彩。

终于我见到了一块被人忽略的地方——一片沙滩。我选择了近在咫尺的沙滩作为前景，中景是分开的河汊，天空只占到画面的五分之一。考虑到明亮的水面和潮湿的沙滩会反光，我对画面采用平均测光的表現方式。

让照片出彩须把握两个要点：首先是准确的曝光，对桔黄处测光的目的是忠实还原天空的色彩；对地面测光是表现不同的部位所反射出的不同颜色，例如暗处的深蓝色，亮处的深红色。它们错落有致、色彩浓烈，看起来也很悦目。其次，这是一张全景都清晰的照片，近处与远处的沙滩要拍出质感，就要选择好焦点。实拍时我采用超广角镜头，扣下来构图，选择F16的小光圈，取画面下三分之一处聚焦，然后将AF档拨到MF档，反光镜预升，手握快门线静候精彩的一瞬。实际拍摄结果与我想象的基本一致，构图、曝光几近完美，该照片曾被两本杂志用作封面。

对亮处点测光；对中灰调替代性测光；平均测光做正负曝光补偿，三种测光方式都没有错，你可以试试。有人喜欢用点测光，我喜欢用平均测光再作补偿，这是个人习惯，时间长了就形成了适合自己的测光方式。

