

THE FIELD GUIDE TO

摄影现场指导系列

PHOTOGRAPHING

树木T摄影 TREES

浙江摄影出版社

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字11-1997-12号

责任编辑：曹家驹

装帧设计：应善昌

责任校对：朱晓波

摄影现场指导系列

树木摄影

原著：[美]艾伦·罗卡奇 安妮·米尔曼

翻译：应真箭

译校：王之光

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编：310007)

经销：全国新华书店

制版：深圳彩视电分有限公司

印刷：浙江印刷集团公司

开本：787×1092 1/16

印张：8

印数：4 001—7 000

1998年3月第1版

1999年3月第2次印刷

ISBN 7-80536-474-5/J·249

定价：70.00元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

本中文版经美国
WATSON-GUPTILL 出版公司
正式授权出版

浙江摄影出版社

摄影现场
指导系列

TREES

树木摄影

艾伦·罗卡奇 著
安妮·米尔曼

应真箭 译
王之光 校

浙江摄影出版社

献给我们的父母,他们是我们的根;

献给我们的子孙,他们是永远向前蔓延的枝。

图片信息

第1页 樱桃树,摄于纽约州韦斯特切斯特县。

第2、3页 秋天的倒影,摄于纽约植物园。

第5页 枫树,摄于纽约州韦斯特切斯特县。

第6页 森林景色,摄于加利福尼亚州缪尔森林。

本书原版1995年以Amphoto Books的名称在美国出版,BPI传媒公司分支华生一格普蒂尔出版公司版本。美利坚合众国纽约州10036,纽约市百老汇1515号。

浙江摄影出版社经华生一格普蒂尔公司授权,取得出版本书中文简体字版本的权利。

版权所有 翻印必究

Copyright © 1995 by Allen Rokach and Anne Millman

First published 1995 in New York by Amphoto Books,

an imprint of Watson-Guptill Publications,
a division of BPI Communications,

1515 Broadway, New York, NY 10036

鸣谢

在本书酝酿和出版的过程中,我们得到了许多人直接或间接的帮助。我们对那些在本书创作过程中提供帮助的人,表示衷心的感谢。

感谢Amphoto Books的编辑们,特别是玛丽·萨弗迪,她建议我们撰写这套丛书,并指导我们付诸行动。还有利兹·哈维,他帮助我们克服困难,办妥了一切出版手续。

感谢美国奥林巴斯公司的朋友,他们是:约翰·林奇、戴夫·威拉德、马林·赫斯、前职员比尔·休恩梅克和帕斯奎尔·费拉佐里。他们给予我们很多的支持和鼓励。

感谢植物学家协会的许多新朋友们,他们帮我们疏散人群,为拍摄提供方便。特别是肯塔基州伯恩海姆植物园的卡尔·苏克,俄亥俄州霍尔登植物园的A. 高斯,伊利诺斯州坎特格尼花园的W. 萨瑟兰,以及很久以前帮助过我们的纽约植物园的两位朋友。他们是前协会主席M. 赫斯特和前公共关系部主任玛吉·洛韦拉。他们对一个没有经验的摄影师信心十足,教他更好地认识树木与花卉,我们对这一切至今记忆犹新。

特别感谢那些为我们搜集图像提供旅游便利的人:KLM航空公司公共关系部主任奥德特·福多尔,泰国航空公司的凯西·巴伯,泰国旅游局的纳特·波恩塔纳基特和苏拉非恩·斯韦塔斯韦尼,荷兰旅游局的巴巴拉·维尔德坎普,皇家航空公司的巴巴拉·考克斯和肯纳德航运公司的普里西拉·霍伊。

也感谢《大众摄影》杂志社的赫尔伯特·开普勒和贾森·施奈德,多年来我们一直受到他们的鼓励。

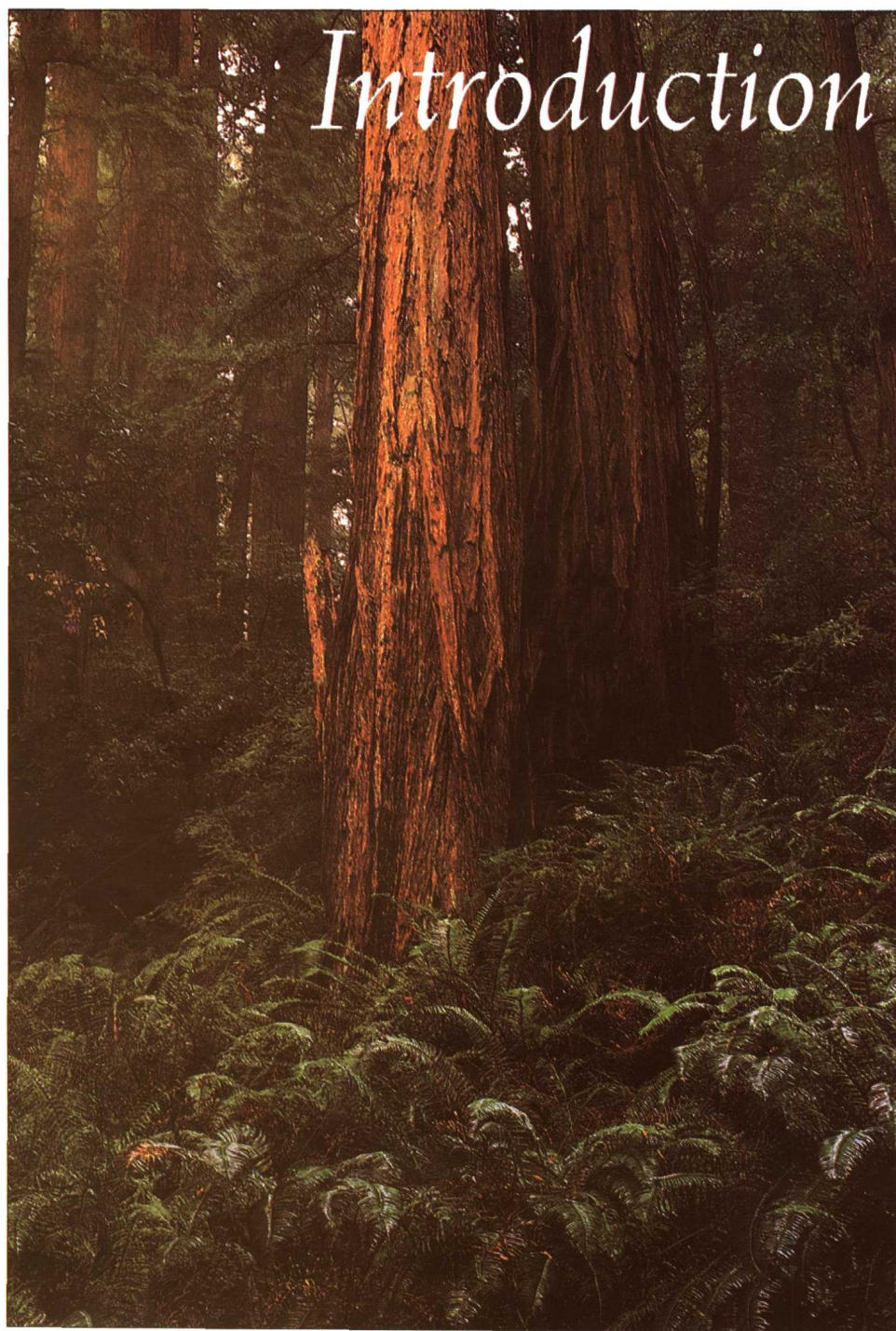
最后感谢拍摄途中照料和帮助我们的同伴弗兰克·凯克,以及在办公室和摄影工作室不倦地帮助我们的凯·惠勒和悉尼·斯特恩。由于他们,我们的许多计划才能得以实现。

目录

前 言		
第 1 章	观察树木	9
第 2 章	器材的配置	33
第 3 章	自然光的运用	55
第 4 章	有目的的构图	75
第 5 章	树木与场景	93
第 6 章	增强透视效果	113

Introduction

前言

树木与人类息息相关。这一点，古往今来的诗人、神秘主义者和艺术家都曾经这样表达过。不论自觉或不自觉，人们都意识到，这个世界用于呼吸的空气，环绕地球的大气，以及培植未来生物的土壤，全都依赖于树木的存在。

近几年，由于热带雨林被迅速破坏，沙漠不断蚕食耕地，人们已经意识到树木在保护生态平衡方面所起的举足轻重的作用。热爱自然、关心环境的人，都会想方设法地寻找各种途径，来告诉人们树木所具有的这种特殊功能，摄影就是其中一条行之有效的方法。树木可能不妩媚动人，也不逗人喜爱，但是你完全可以把它们描绘得让观赏者赏心悦目。我们希望越来越多的人能来观看树木、欣赏树木、关心树木。别看树木又粗又壮，有时它们也很脆弱，毫无抵御能力。

近几年来，我们对树木的了解与日俱增。我们在纽约植物园及其姊妹园——玛丽·费拉格勒·凯里植物园里知道了树木许多不同的特征。作为摄影家和作家，我们亲眼目睹了植物学家为了探索这些沉默的居民的秘密，付出了艰苦的、坚定不移的努力。我们观察他们的测试、验证过程。有时为了一小条有价值的信息，往往要花上好几年的时间。我们也看到了，在推进社会经济发展的呼声中，要提请公众注意酸雨及其他灾难所带来的危害，任务是何等艰巨。

在观察美国国家公园和其他自然风景区的同时，我们渐渐对树木喜爱起来，同时也唤醒了我们为了未来保护树木的意识。这种保护意识，我们的前辈们早已预见性地付诸实施了，我们必须一代一代地传下去。

最后从美学的角度，我们来评价树木在园林中的作用。我们看见才华横溢的设计师（比如已故的英国著名园林设计师拉塞尔·佩奇）用这些巨大的形体作为“花园的骨骼”（拉塞尔·佩奇语）。树木是花园不可或缺的组成部分，同时也是自然界的基础。

那么，怎样让更多的人来欣赏树木？我们的回答是：鼓励人们观察，特别是要带着照相机而来。摄影师出于需要，必须更加敏锐地来观察树木。人们会注意到走马观花所不能看到的特点。我们相信，当他们闲庭信步，沉浸于探测与发现树木贡献过程的时候，他们会更加关心树木所发生的一切，不论是在它们的周围，还是在整个自然界。

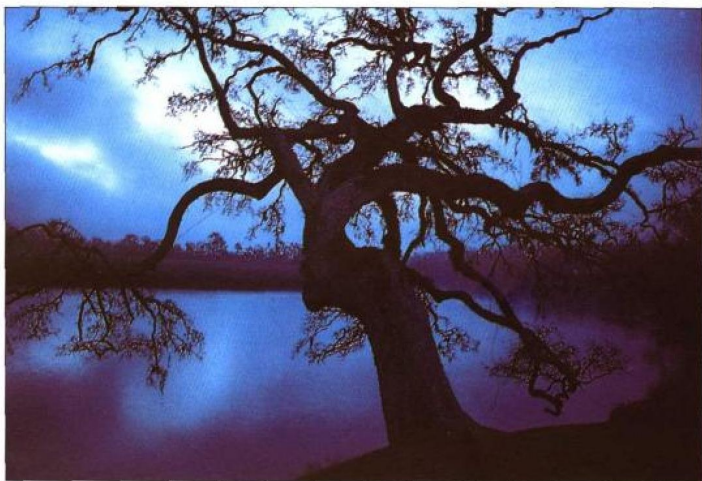
本书的宗旨是通过摄影教会人们热爱树木。我们希望，这些树木的形象不仅能表达它们本身的庄严和辉煌，而且能传达其温柔的品质。更重要的是，我们希望通过这些形象能展示与表达树木的精神本质、树木的个性及其激发的情感。正是基于这种情感，人们才与树木发展成一种相濡以沫的关系。

安妮·米尔曼

第 1 章 观察树木

全身布满疤痕、被风吹得歪斜的古杜松，摄于犹他州坎宁兰兹国家保护区。这幅单色调表现冬天景色的照片，形象生动，很有感染力。许多人可能会认为这棵树的形态不甚完美，但我却把它视为在严酷环境里，能够顽强地生存的象征。此外，树木的形态和质感，同广阔的背景完美地结合在一起。奥林巴斯OM-3照相机，兹伊柯35mm~70mm变焦镜头，富士克罗姆RD 100专业型胶片，光圈（下略）为f/11，快门速度（下略）为1/30秒。

在南卡罗来纳州的小河边，这棵树的形态让人产生了对场景的奇异感觉。为了强调神秘感，我曝光不足1级，拍成树木的剪影。这幅照片摄于清晨，我使用4秒的低速快门，使水面和天空的淡蓝色调融为一体。奥林巴斯OM-4T照相机，兹伊柯28mm广角镜头，柯达克罗姆64胶片，f/11，2秒。

树木在日常生活中到处都可以见到，我们往往会忽视它们。这也是为什么擅长于拍摄风景的摄影师并没有以像拍摄花卉、野生动物与植物那样的激情，来从事树木形象创作的原因。到底有多少人仅仅为了观察某棵树而特意去长途跋涉呢？

即使我们不能充分地欣赏树木，它们也会给我们带来视觉上的享受。作家乔伊斯·基尔默曾经留下了这样的名言：“我认为永远读不到像树一般可爱的诗。”在一般情况下，树木总是愉快地准备着同摄影师进行合作。这种品质并不是所有成为被摄体的自然景物都具备的。实际上，只要树木的价值能进一步地被广泛认识，风景摄影师的梦想也就实现了。

所以，不要认为这只是一本摄影手册。本书是对树木的礼赞。它让你开阔眼界，让你自觉地观察树木，激发你去把树木当作出色的被摄体来观赏。实际上，树木确实也是当之无愧的。

在科罗拉多州见到这些高高耸立的大齿杨时，我知道用一般的拍摄方法是行不通的。我抬头一看，发现了描绘这些修长的伸向天空的树木的方法：用如图的方式来展示汇聚线的生动形象，偏振镜的使用加深了蓝天，突出了明亮区域。奥林巴斯OM-4T照相机，兹伊柯21mm广角镜头，富士克罗姆RD 100专业型胶片，f/16，1/30 秒。

当我注意到纽约植物园里春天的场景时，眼前浮现了花红树与附近郁金香花坛色彩平行的形象。我的构想是在视觉上创造一系列色带，上部与底部各为淡粉红色，中间为绿色，稍稍有点倾斜以暗示微斜的山坡。为使树木成为视觉中心，我故意使郁金香的形象轻度模糊。奥林巴斯OM-4T照相机，35mm~70mm变焦镜头，柯达克罗姆 64 胶片，f/8，1/125 秒。

视觉思维

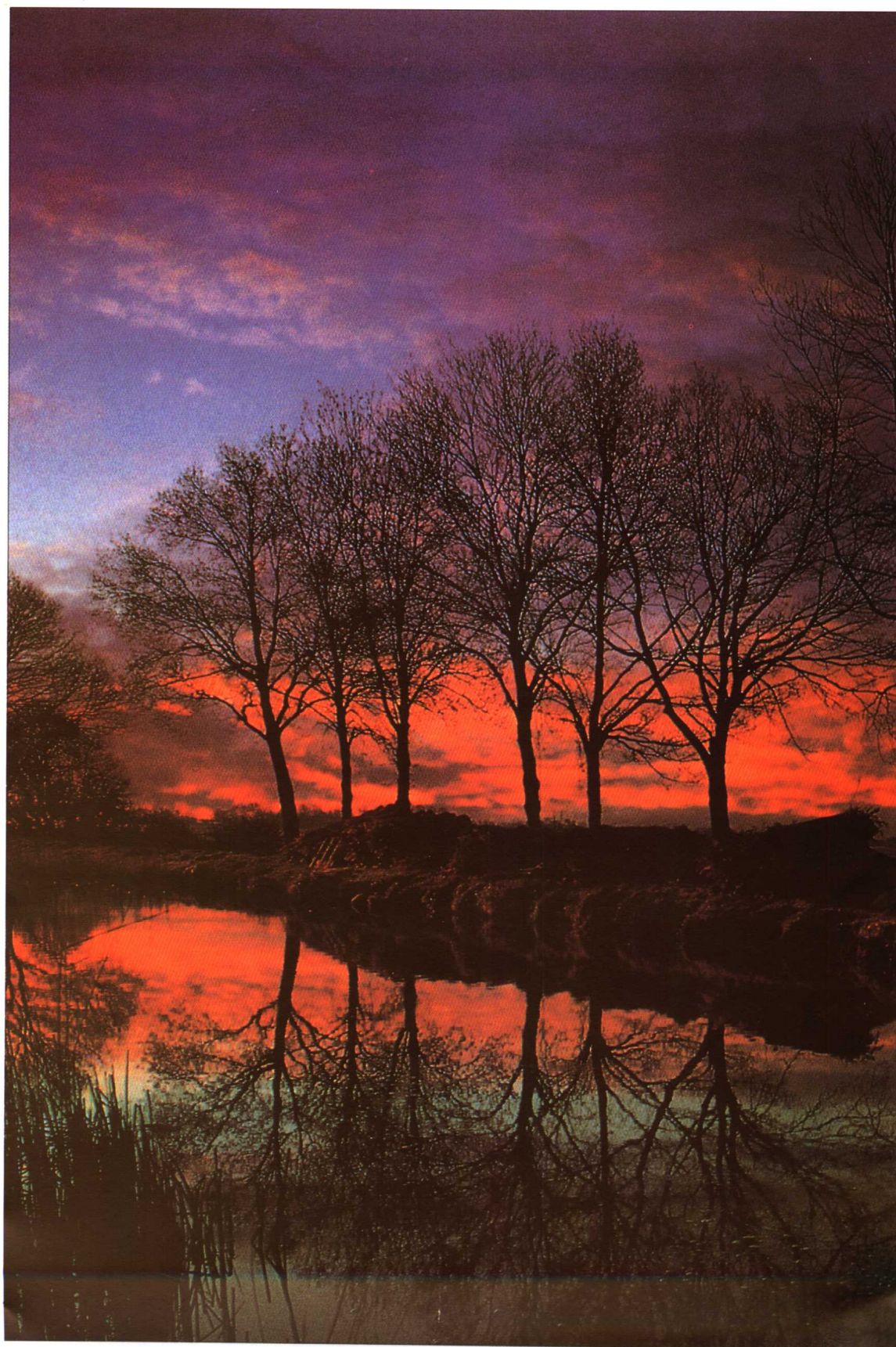
你最喜欢树木的什么？秋叶的美丽？树皮的质感？某棵树的形态？还是树木在周围环境里的独特姿态？任何使你赏心悦目的特点，都会令人产生给树木进行摄影的激情。

假如你运用视觉思维，从摄影艺术的角度来观察树木，你对树的兴趣就会无限增长。肉眼能看到的東西，通过镜头要变得丰富得多，因为摄影把你所看到的景物转换成了理想中的景物。没有这种不可或缺的“眼力”，你在提高视觉思维能力的过程中，就会受到阻碍，以致目标不能实现。

大多数懂点摄影技术的摄影师只会简单地记录被摄体，但想象力丰富的摄影师，却能描绘可视世界中大多数人看不到的东西，来扩展我们的理解力。才华横溢的摄影师能看到人们不易觉察到的特点，创作出常人无法想象的画面。这些都是运用摄影视觉的结果。

这一章仅是概要，下面几章将详细讨论与介绍如何培养视觉思维，如何锻炼敏锐的摄影视觉。培养摄影视觉，首先要学会辨别被摄体是否值得拍摄，不仅要考虑美，而且要考虑被摄体是否具有摄影的潜在价值。即使树木远未达到像植物标本那样完美的标准，也很可能会激发你的想象力，从而促使你在胶片上记录下这生动的形象。

（下页图片）当我第一次经过荷兰某运河边并见到这排树木时，我就决定在夕阳山下时再来一趟，看看是否能够创造包括倒影在内的特殊影像。我一直等到太阳下山后才拍摄，戏剧性地表现了晚霞绚丽多彩的迷人景色。为了使倒影发亮，我对着倒影测光，然后增加2/3级曝光量。奥林巴斯OM-4T照相机，兹伊柯35mm～70mm变焦镜头，富士克罗姆RD100专业型胶片，f/11，1/4秒。

我想让这棵巨大垂柳的细微质感和柔和色彩同发芽的木兰树产生对比。为了压缩被摄体之间的空间使构图紧凑,我采用了兹伊柯180mm远摄镜头,而且还故意“砍掉”柳树的某些部分,来集中强调春天柔和的逆光效果。这幅照片拍于纽约州韦斯特切斯特县郊区,奥林巴斯OM-4T照相机,柯达克罗姆64胶片,f/11,1/4秒。

那么,如何识别摄影的潜在价值呢?首先,必须依靠你在感情上对被摄体产生的直觉。一些摄影的潜在机会,就存在于这种直觉之中。先想一下,什么东西吸引了你?是光在被摄体上产生的效果?是树木的形态、色彩或者质感?还是树木与周围环境的关系?然后再更加仔细地观察、分析、判断,以便知道使用远摄镜头或者广角镜头会对树的形象产生什么影响,什么东西应该清晰,什么东西应该模糊,最佳的曝光量应该是多少。

当经验不断丰富、操作技术逐步提高以后,你会信心十足地用“智慧之眼”去发现各种拍摄机会。你会知道当你选择最慢的速度时,最弱的光线也可以在胶片上积聚从而产生日光般的效果。你也会懂得如何运用曝光不足或曝光过度来丰富或淡化色彩。

最后,你就有能力把眼前的景物用想象力预构画面。这种视觉思维会指导你决定使用什么技术。你会熟练地使用照相机、镜头、胶片与其他摄影器材。这些技术不仅能帮你记录下你所看到的一切,而且也能记录下你所想象的东西。你也会对快门速度、光圈、镜头及其他可供选择的拍摄技法了如指掌,知道如何运用它们来进行创作。运用视觉思维,从摄影的角度来观察,你就会解放想象力,从而以崭新的眼光来看待树木。

明确拍摄主题

拍摄一幅精彩的树木照片，首先要能非常清楚地预见它的形象。说起来容易做起来难。为了更清楚地了解所要创作的影像，拍摄目的必须明确。为什么唯独拍摄这幅照片？被摄体的什么特点引起你的兴趣？通过语言可以帮助你将被摄体的明白无误地表达出来。

参加我们摄影讲座的许多学员发现，说一句“我想……”的话，很有好处。当你一时难以确定拍摄主题，使用这个办法可以将你的注意力集中在被摄体的主要方面，从而决定构图的形式和拍摄技法。

尽可能把“我想……”的句子补充完整。比如“我想用路边花儿盛开的树来创造一种浪漫的氛围”，“我想捕捉阴暗树干后面美丽的光线”，或者“我想让这棵树的粗糙质感与树底下光滑的圆石形成鲜明的对比”。

你的目的可能主要是纪实摄影。你可以描绘形态优美树木的某一场景或全景，或者捕捉小径上树木秋叶的丰富色彩。你的主题也可能是创作印象派风格的画面。你可以强调细雨后透过森林的微妙的光线，生动地表现在明镜般池塘边树木上的反光；或者运用树木的形态、质感及色彩，创作强有力的抽象影像。当然，对同一被摄体，没有两个人会有相同的拍摄主题。这也是摄影的一种乐趣：用自己独特的方式去构思画面。

本幅照片的整个画面是个抽象的构图。我发现，法国里维埃拉某镇的这堵漆成亮色调的墙壁非常吸引人，而旁边的空地上，则生长着一棵单独的树。于是，我萌生了以赭色的墙壁和翠蓝色的门窗作背景，将树与背景在色彩和形态上形成对比的念头。我小心谨慎地构图，画面只包括了部分树叶和树干，以显示屋檐和画面底部修剪整齐的灌木篱笆的顶部。采用这种构图方法，画面上下两边的绿色就可以互相呼应。奥林巴斯IS-3照相机，兹伊柯35mm~180mm变焦镜头，埃克塔克罗姆 LPP Lumière 胶片， $f/8, 1/15$ 秒。