

摄影大师教技巧

创意风光照片

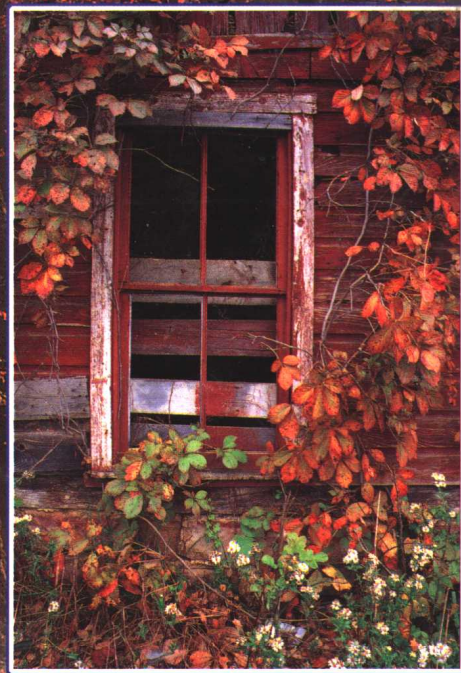
拍摄技巧

Creative Landscape Photography

[英] 尼奥·本维埃 著

Niall Benvie

陈继良 译

广东科技出版社

J414

9

摄影大师教技巧

创意风光照片拍摄技巧

Creative Landscape Photography

[英] 尼奥·本维埃 著

Niall Benvie

陈继良 译

北方工业大学图书馆

00529579

广东科技出版社

· 广 州 ·

First published **2001** under the title **Greative Landscape Photography** by **David & Charles**, Brunel House,
Newton Abbot, Devon, TQ 12 4 PU
copyright © **Niall Benvie, David & Charles 2001**

The right of author to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the
UK Copyright, Designs and Patents Act 1988.

广东科技出版社获得授权在中国大陆地区出版发行此书中文版。版权所有，侵权必究。

广东省版权局著作权合同登记

图字：19-2002-029 号

图书在版编目(CIP)数据

创意风光照片拍摄技巧/[英]尼奥·本维埃著，陈继良译。—广州：
广东科技出版社，2003.3

(摄影大师教技巧)

ISBN 7-5359-3166-9

I. 创… II. ①尼…②陈… III. 风光摄影—摄影艺术 IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 104303 号

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码：510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http://www.gdstp.com.cn

出 版 人：黄达全

经 销：广东新华发行集团

排 版：广州培基印刷镭射分色有限公司

印 刷：广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮码：516001)

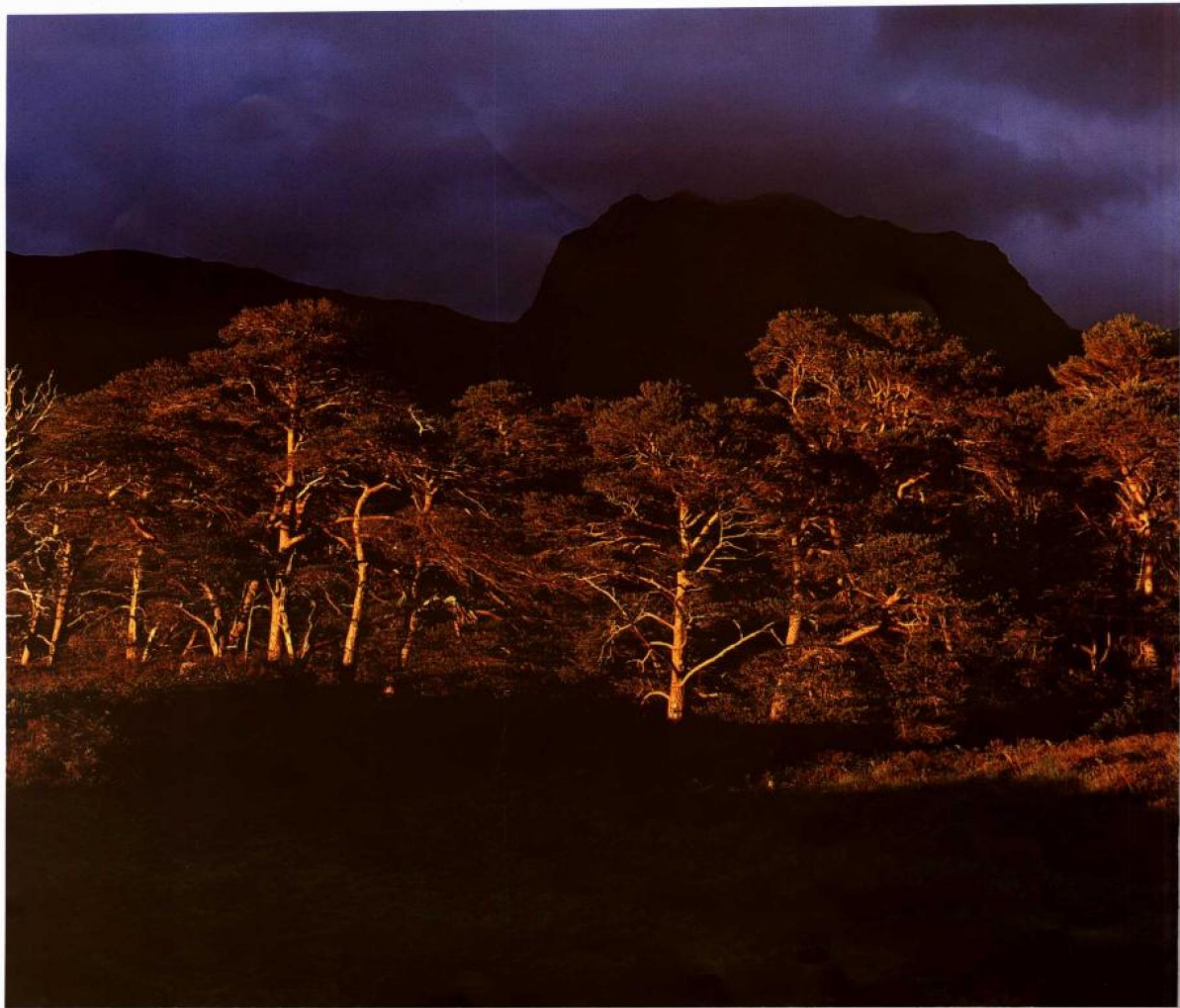
规 格：889mm × 1194mm 1/24 印张 6.5 字数 210 千

版 次：2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印 数：1~3 000 册

定 价：55.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与印刷厂联系调换。

黄昏

每当我翻看我拍摄的照片集时，经常会这样问自己：“我真的是在那里吗？我确实见过那景色吗？”在这些情形中，拍摄照片变成了一种纯粹的反应。在本例中，除了在当天一大早就选定了拍摄位置之外，并没有做什么预先的策划。拍完这幅照片10分钟之后，夜幕就把这片景色淹没了。

哈苏相机，45mm 镜头，中心区中灰滤镜，富士 Velvia 胶片

目 录

选景	1
曝光	10
构图	25
光线的魅力	39
黑暗	55
荒野	65
人与大地	75
城市和花园	86
熟悉的风景	97
蹊径	109
工具箱	118
数码影像处理	130
附录：你真的想以此谋生吗？	150

选景

发现的目的并不是寻找新的景色，而是要拥有新的眼光……

马塞尔·普罗斯特

令人心烦气躁的夏季过后，白雪使波兰的森林变得荒凉。在这阴沉沉的日子里，一切都变得简单化了，连影子也没有留下。在阴冷的空气中，一只带斑纹的大啄木鸟不时地在树上啄上几个洞。我们在寂静、被大雪压弯了腰的树林里穿行了很长时间，我们看到了野牛的脚印，并很想知道是否有野狼也和我们一样沿着这条简易的路穿过这些橡树、角树和欧椴树。忽然，我停下脚步，对同伴大声喊道：“就是它！”在分叉路前，由于有较早前护林员走过的足迹，即使在平淡的光线下，路的分岔也清晰可辨。这时，一种意象忽然强有力地浮现在我的眼前——那就是我拍下的这幅照片（参见第109页）。

对大多数人来说，风光照片摄影中的这种反应是一种常规的反应。我们通过拍摄照片对特定的视觉刺激作出反应，这种刺激可能是由某处特别的地形或者

某种特殊类型的光线引起的。在这个过程中，我们要满足表现大自然的规律这一意义深远的要求。而最终的照片，则在不同程度上反映了拍摄者的成功经验。本书所展示的照片，就是上述的反应与创意相结合的产物。其中的许多照片，仅仅是通过隐喻以及赞美光线与大地之间和谐关系的手法，简单地表现了景物的外貌。另外的一些照片，则可能包含更深的含义。本书的目的，就是鼓励你与我一道进行创造性的思维。

我以为，一幅“创意”照片之所以显得与众不同，是由摄影师创造性的拍摄意图引起的。就在我游览波兰的森林之前，我重读了一遍罗伯特·弗罗斯特的著名诗句——《没走过的路》。所以，我对景物的反应与其说是由我眼前的光线和各种形状引起的，倒不如说我早已对它默识于心。摄影师的判断、信仰和经验，会对他的工作产生全方位的影响。而在创意摄影中，所拍摄的照片在表达其中的一些观念时有一种相当明确的意图，整个过程会变得更加深思熟虑，更加有意识。对那些实实在在地表现自然界胜于表现自我的人来说，创意摄影可能是一块危险的领地——一幅照片什么时候才能表现摄影师的创意而不是仅仅反映自然的景色呢？

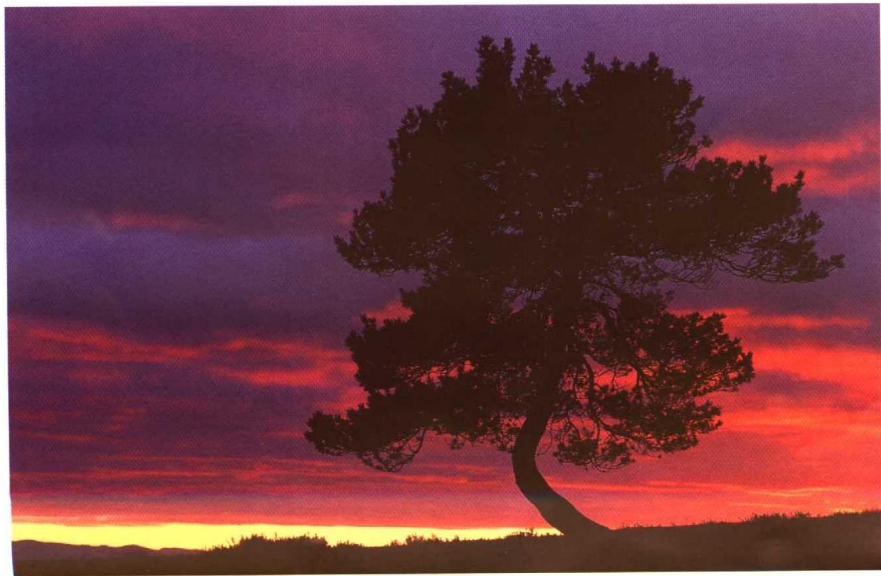
一个突发奇想并正在拍摄创意照片的人，很容易忘记这样一件事情：一幅照片的最佳价值，体现在观赏者对它的评价上。所以，当我们期望表达某种特殊的感受时，要是观赏者对照片的理解出现了偏差，我们就无能为力了。

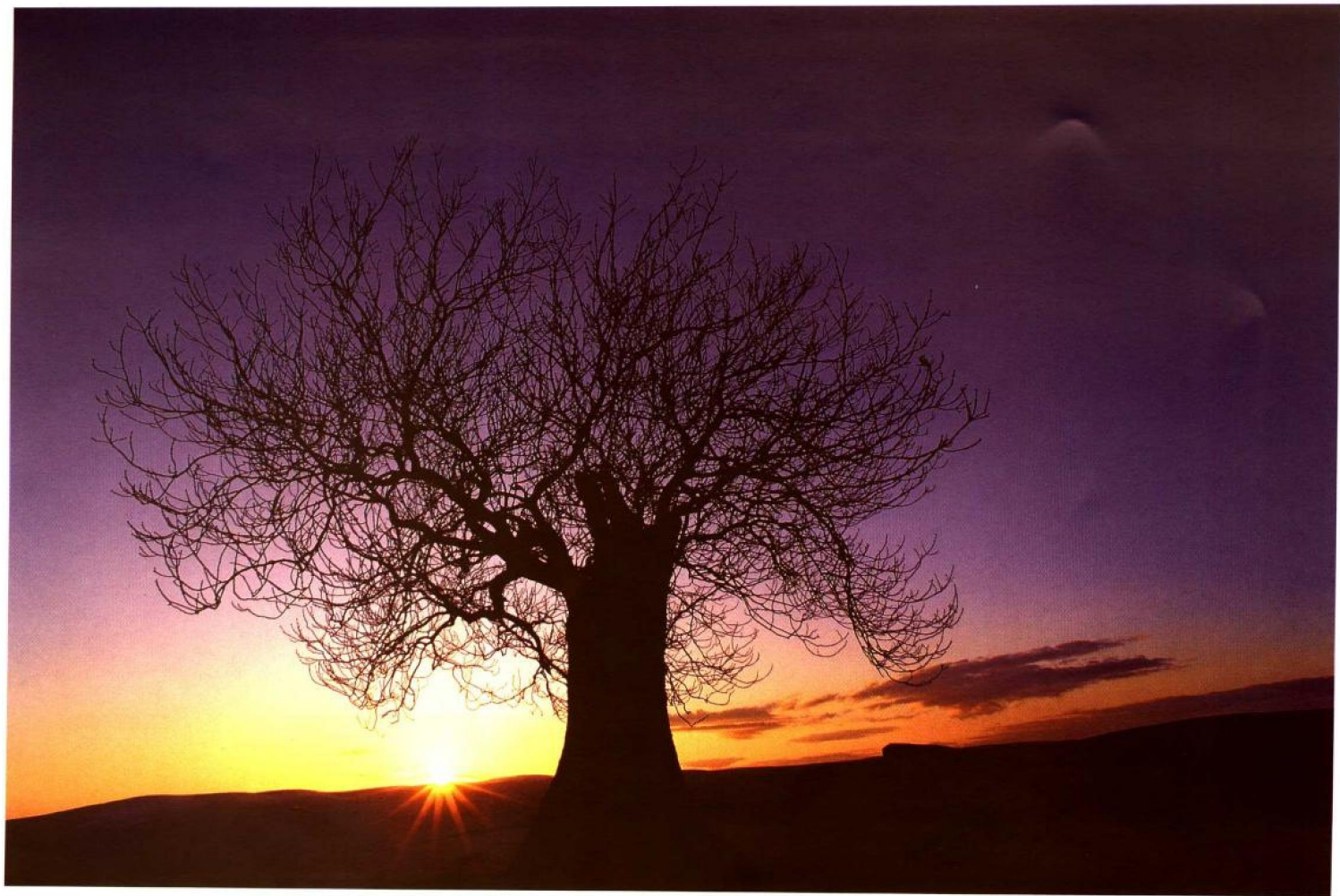
这里还有一个关于风光摄影师“创意”的例子。右图所示的繁枝四展的樛树照片是作为纯粹的审美练习而拍摄的，我觉得这样会产生一种在黄昏景色映衬下

苏格兰松树

不管我的表现意图是什么，在这幅（非常凄凉的）照片中，观赏者可能只看到了一个在晴朗天空映衬下的漂亮剪影。

55mm 镜头，富士 Velvia 胶片

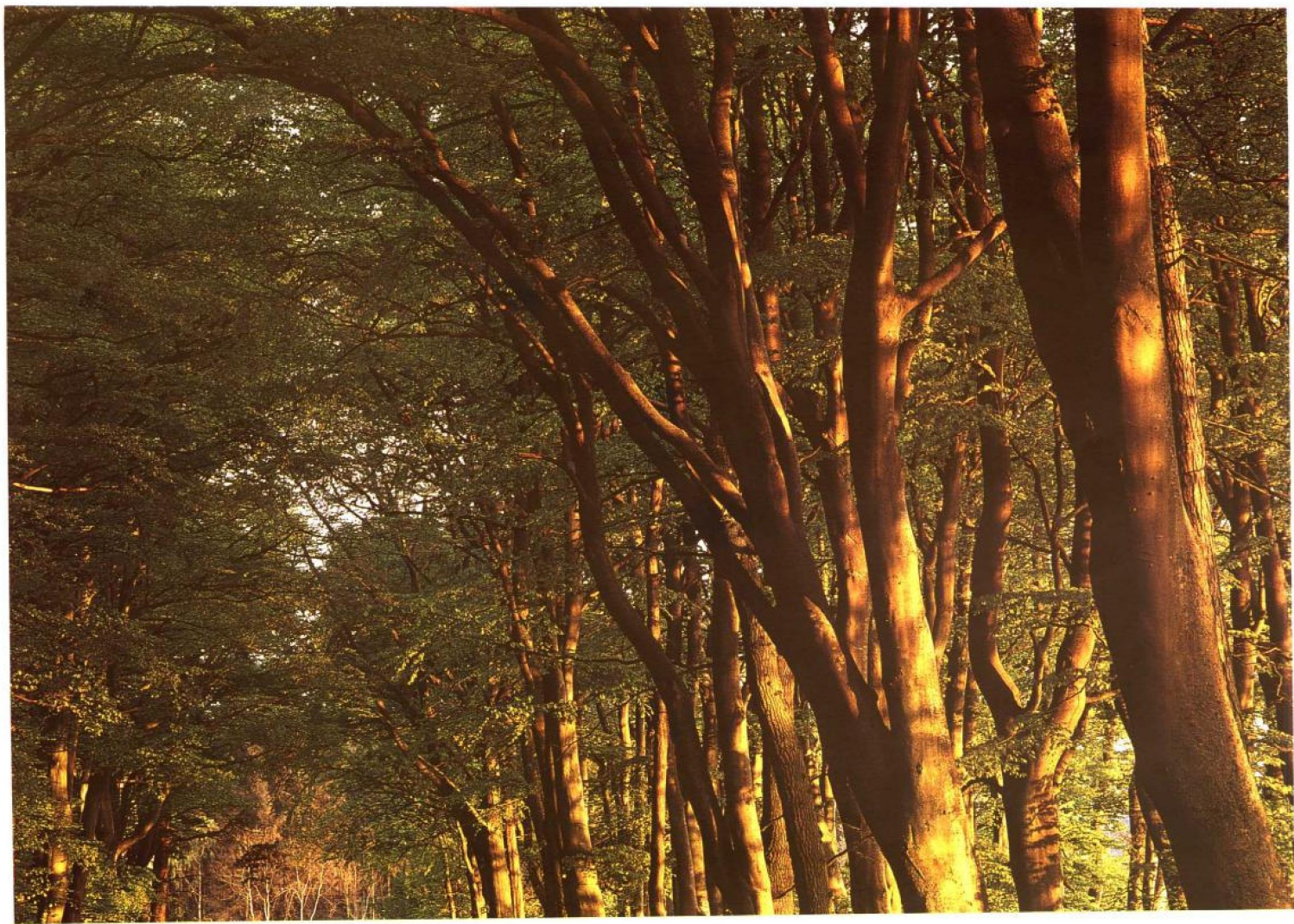
的迷人剪影效果。虽然画面是预先设计好的，但目的只有一个，那就是尽可能让照片给人留下生动的印象。无论在照片风格或表现手法上，左页的松树照片与这幅桤树照片都非常相似。然而，由于这次拍摄时的思维过程与上次截然不同，使这幅照片因为明确的表现

意图而成为一幅富于创意的照片。早些年，我曾经游历于挪威西部，并对广阔的苏格兰原始松林留下了深刻的印象。在我的祖国苏格兰，由于气候变坏以及人类的侵扰，使苏格兰松树的林地面积逐渐萎缩，而且所剩无几了。在我家附近山岗上的这棵孤树，就是上

桤树

这幅照片在拍摄前只是被想像为日落中生动的剪影。观赏者也许解读出某些隐喻的意义，但我可以声明根本没有那回事。

20mm 镜头，富士 Velvia 胶片

山毛榉树

神圣的小树林曾无数次地出现在浪漫主义时期的绘画作品中，它给人以复活和新生的联想，其构成仿效大教堂的构造（或相反）。即使我们没有意识到其中的喻意，这些树的形态对摄影师们来说也是十分诱人的。

90mm 镜头，富士 Velvia 胶片

述现象的一种象征。这棵以剪影手法表现的松树，那弯曲的树干以及四周开阔的空间，都形象地体现了拍摄的意图。照片中火红的天空，在视觉上引起了观赏者的关注。

摄影师对一些连自己都没往心里放的照片所做的诠释肯定是牵强的。所以，很多观赏者同意这样的观点：有一些照片乍看起来是难以令人接受的，这些照片的容量远大于其美学含量。换言之，风光照片也许应该像描绘景色一样去叙述一个故事。我们的任务是，在展示我们所感觉到的自然界的的同时，尽可能清晰地讲述一个故事。这样，我们的拍摄意图与观赏者的解

读彼此之间才会更好地吻合在一起。一幅风光照片，是架设在我们对某处景色的体验与观赏者对该景色的理解之间的一座桥梁，所以，我们应该尽可能排除其中的各种障碍。

在本书中，传统的风光摄影定义已经被拓展到包括城市环境和各种自然环境的局部，从而形成了含义更广的风光摄影。在《大自然动植物拍摄技巧》一书中，我把野生动物与人类之间活动范围的划分，形容为“内部世界”和“外部世界”。在野生生物摄影师寻找进入“内部世界”的各种途径的同时，风光摄影师则主要关注“外部世界”。“外部世界”的特征之一，就

蜘蛛网

有时，摄影师拍摄特写会比拍摄宏伟的全景更能传达他对景物的情感反应。在这片位于遮荫处的沼泽地的冷色调中，我们也能看出这是一个阳光灿烂的早晨，灰白色的蜘蛛网上反射着蓝蓝的天空色彩。

90mm 镜头，富士 Velvia 胶片

是容易接近。自然环境的局部、人造景观与山脉和海洋一样，都属于“外部世界”的范围。

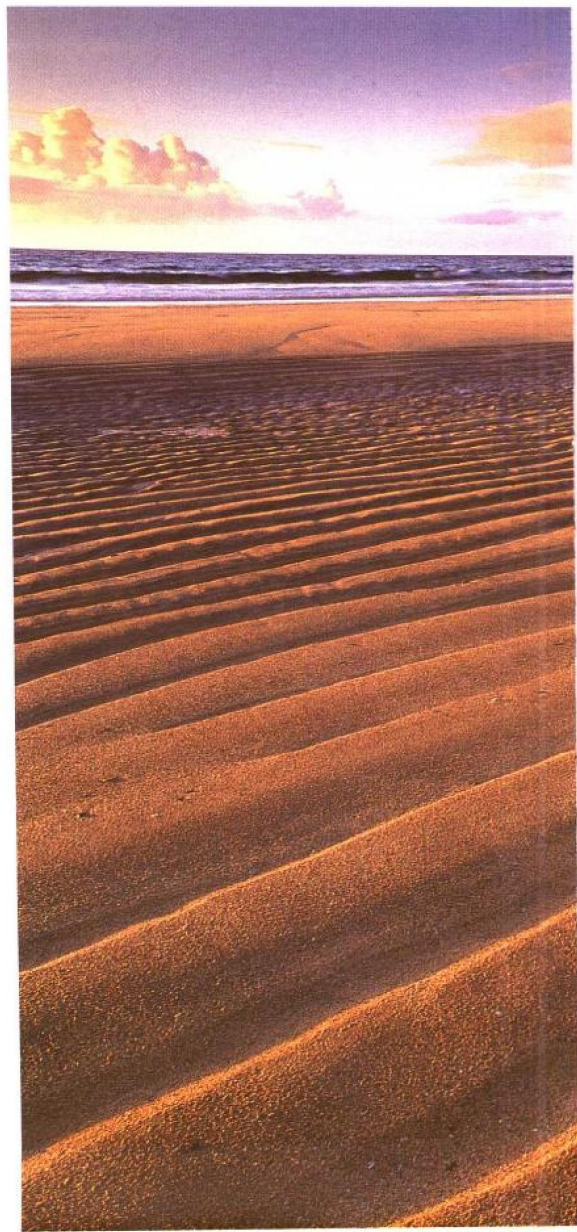
然而，认为容易接近被摄体就可以使摄影变得简单，这是一种谬误。詹姆斯·拉夫洛克博士在他的盖亚假说中，向人们普及了“世界是一个巨大的有机体”的观点。风光摄影师们明显地意识到，“外部世界”并不是静止的。就像生物一样，“外部世界”的外貌和性情是随着光线、时间和季节的改变而不断地变化的。在沿海地带，潮汐会引起另外的一系列动力学变化；在高山地区，由于风云变幻的关系会出现更加丰富的变化效果。所以，虽然地形也许是静止不变的，但它们的外貌却永远都在变化。我们较早前学习过这样一课：风景中色彩、光线、形状、肌理和形态的每一种特定结合都是惟一的，永远也不可能指望它们会重复出现。

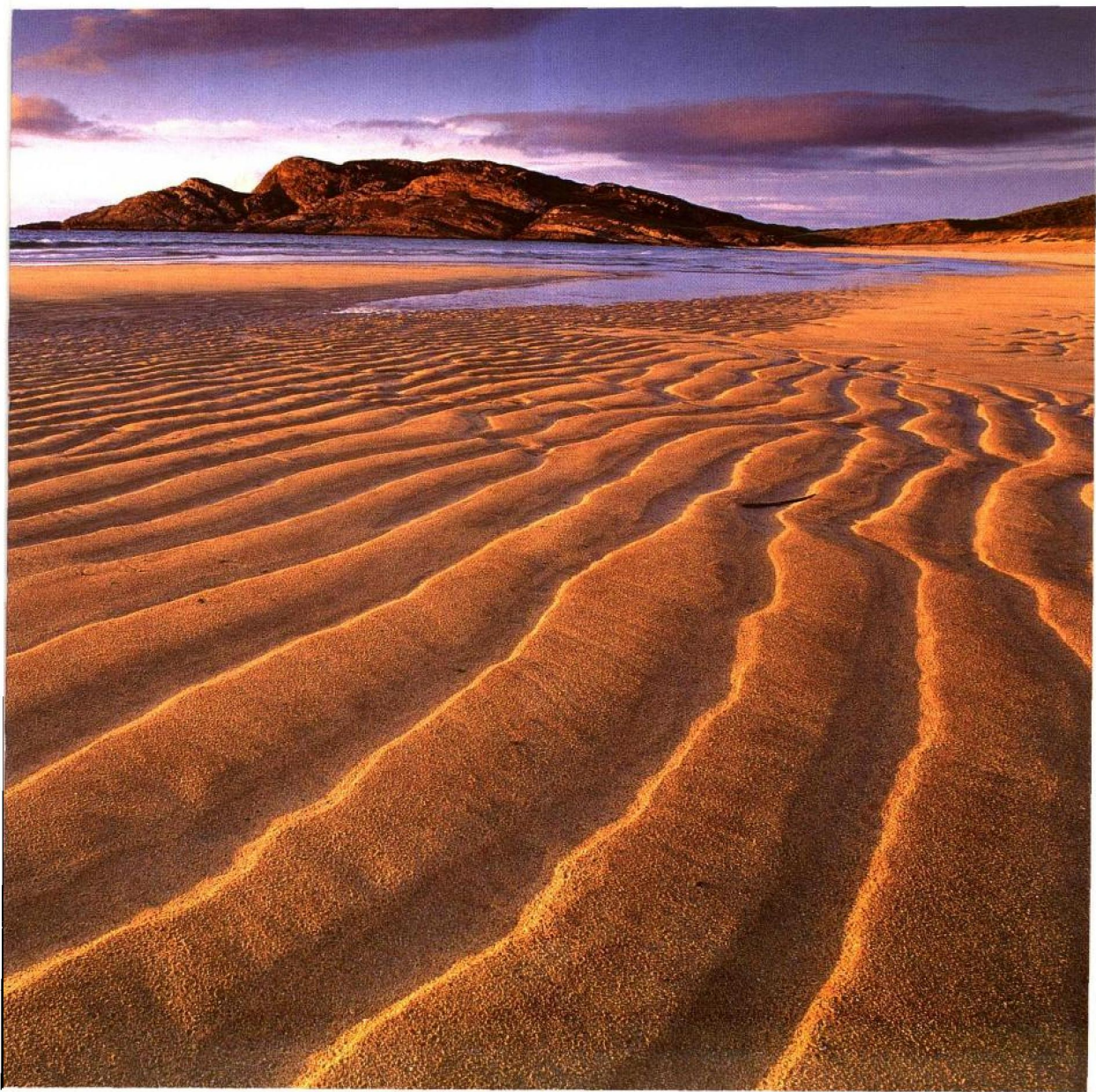
也许是因为容易接近被摄对象（相对寻找和接近野生动物而言）以及变幻无穷的诱惑，风光摄影成为了极受摄影师欢迎的主题。虽然风光摄影的以上属性对人们构成了极大的吸引力，可在控制自然光线能力上的欠缺，却对我们提出了挑战。正如越来越多的“野生生物”摄影在受约束或人为的状况下得以完成一样，同样也还会有完全靠“第一反应”就拍摄得非常成功的风光照片。

尽管数码影像技术目前频繁被应用于野生生物摄影中，可至今却鲜有风光摄影师探索这一技术。在第十一章将提供一些个案研究，其中，计算机将被用作图解某个概念或者作为克服介质缺点的一种手段。对那些极想了解卤化银是如何与像素混合的人来说，必须明确一点：那些优美的光线连同光线所有的微妙变化，在计算机中是无法产生出来的。除了亲临现场拍摄，别无替代的方法。喜爱外出拍摄，是风光摄影成功的先决条件。

我们大都意识到，与同时期的风光摄影相比，浪漫主义画派风景画的影响可能更深远（顺便提一下，风景画家们也会外出体验自然环境）。流行的摄影主题像日落、疯狂的海洋和阴沉的天空等，都出现在特纳和卡斯帕·大卫·弗莱尔德雷赫的绘画作品中。后来，与今天的摄影师追求光线效果一样，塞尚在风景绘画作品中多次表现了景物瞬息万变的外貌。雷诺阿画了一幅《骤风》，画面前景的草木被一阵狂风吹动，而很久以后，我们才想到利用长时间曝光的技巧实现类似的效果。而在第三章我们将会看到，今天非常流行的全景照片，历史最为悠久。

甚至在18世纪前，一项对西方风景绘画的研究就已经表明，精确地表现大自然

涨潮的大西洋

与大幅面照相机相比，35mm 照相机适用面广，而且操作快捷。在本例中，我不但捕捉到了黄昏时分那瞬息万变的光线效果，而且还抓拍到了上涨的潮汐。顷刻间，涨潮就把沙滩上的波纹一扫而光。

20mm 镜头，-2 档硬级中灰滤镜，富士 Velvia 胶片

的真实性正成为当务之急。后来,这种观点与莱尔和达尔文等科学家认为自然界是不断进化的观点不谋而合。在《风景与西方艺术》一书中,马尔科姆·安德烈斯引用了法国画家克劳德·约瑟夫·法尔纳特1765年说过的一段话“你必须精确地描绘你所看到的自然景色;……你必须还自然以真实的面目;因为,如果这景色在自然中是美的,那么,在你的画里它也会是美的。”在今天,绝大部分的风光摄影师都赞同这种观点。然而,我们观察大自然通常带有很强的选择性,一般是不会涉及自然景色中出现的人物及其所产生的影响的。这种不承认“人是大自然的一部分”的观点始于19世纪,如今也慢慢地被广泛认同了,尽管我们在处理或描绘自然界时常常不会承认这一点。对富于创意的风光摄影师而言,不能违背我们终究要依赖的自然规律而去生编硬造一些故事。

生动的彩色照片

在风光摄影中,彩色照片大量地取代黑白照片的现象,可以看作是人们“亲临其景”愿望的一种反映。在黑白照片中,风景都被抽象化了,这与我们所感受到的风景是两码事,从而使人们产生一种陌生感。富于创意的黑白风光摄影作品,借助黑白摄影在处理分散注意力的杂乱景物方面的卓越能力,在对影像进行创造性的处理方面已经达到了表达摄影师对景物体验的要求了。在杰出的艺术摄影师眼里(埃利奥特·珀特和尔恩斯特·黑斯是两个值得注意的例外),彩色照片被轻视为一种快照方式,因为与黑白照片相比,它在最后的印放照片阶段只提供了极为有限的控制方式。数码革命从根本上改变了一切,它为黑白和彩色摄影

工作者拍摄和制作富于创意的照片提供了广阔的空间。

本书的所有照片都是用35mm胶片拍摄的,即胶片的像幅为24mm×36mm或24mm×65mm。利用数码技术也可以拍出质量相仿的照片。但20年以后,像今天这种浏览数码文件的方法是否还在使用,那就不得而知了。我坚信,精美的摄影作品是永恒的,而美丽的光线本身也不应该被视为纯粹的消耗品。相对数码文件而言,一张35mm胶片的成本较低,保存的信息较多,而且观赏时无需专门的设备。但这种规格的胶片与尺寸更大的负片面积比较,就没有什么好自豪的了,所以,当照片被大幅度地放大后,看起来就没有用12.7cm×10.16cm胶片拍摄的风光照片那么清晰了。不过,35mm之所以被接受为创意风光摄影中重要的胶片规格,其中还有一些令人感兴趣的原因,这将在径径这一章详细解释。

把拍好的中幅面和大幅面的胶片放在灯箱上观赏时,其感受是令人难以忘怀的,这是使用中、大幅面胶片的魅力之一。这一点,“微型规格”的胶片是无法比拟的。但是,随着越来越多的照片被放在网上浏览和出售(这种方式由于具有简易、划算和快速的特点,肯定会成为一种潮流的),最终用户实际上所能观赏到的优美的胶片原作将会越来越少。另外,还要考虑全部保存胶片上的影像信息所需的图像文件大小的问题。相对35mm幻灯片或负片而言,从中幅面或大幅面胶片扫描的高分辨率图像,将会产生一个非常庞大的文件。这就牵涉到成本、存贮量和配置的问题。如果我们要把一台大幅面的扫描仪连接到计算机上使用,那就需要速度更快的处理器、空间更大的内存和容量更大的硬盘。而如果我们想尽量保留原作中所有的影像

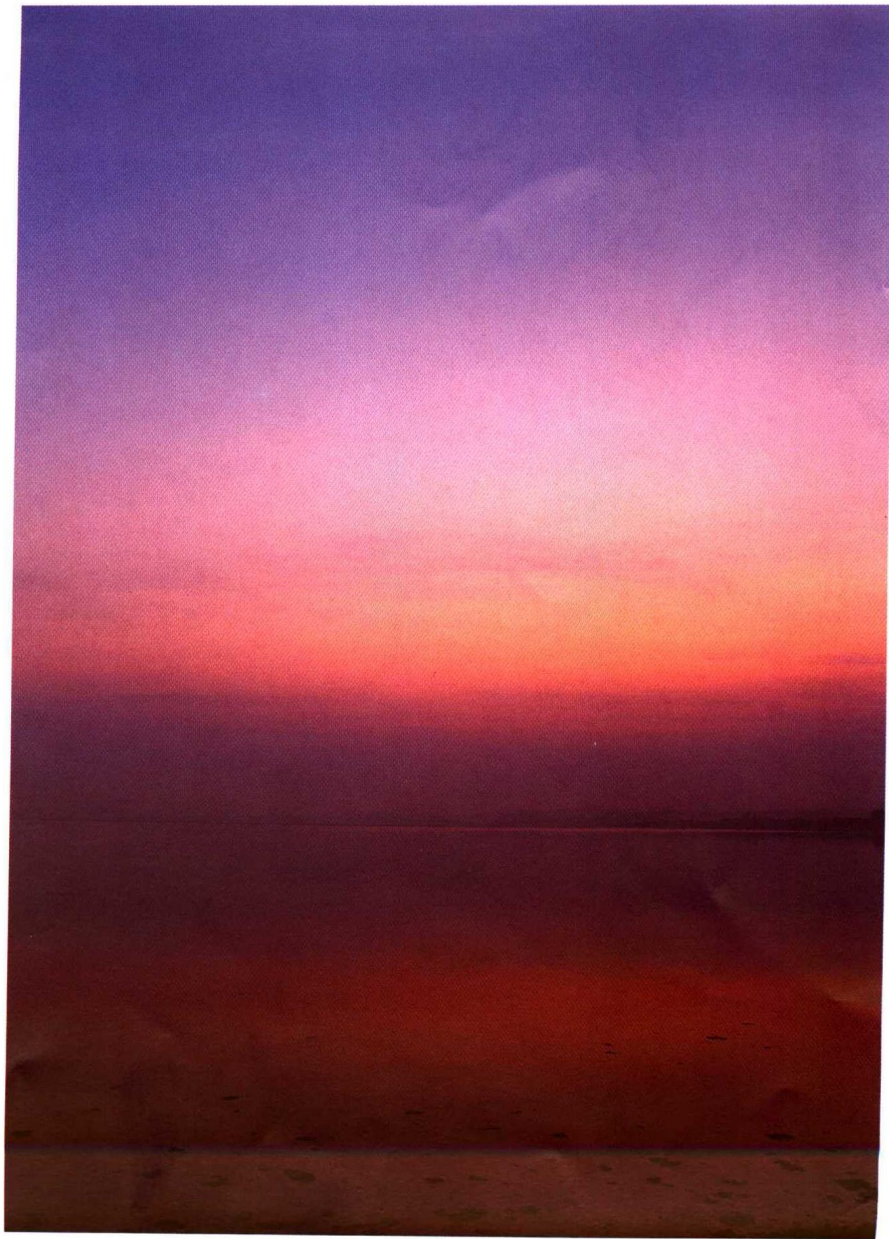
细节并解决好色彩和色调的问题，那就不得不投资购买一台昂贵的鼓形扫描仪了。即便如此，打印出来的照片质量也很难得到保证。

借助娴熟的技巧、高分辨率的镜头和品质优良的胶片，35mm 胶片已经可以满足我们绝大部分的拍摄需求了。到目前为止，最重要的就是你对大自然的洞察力，以及你分享大自然的能力。

海陆相连的地方

这幅照片的效果依赖于微妙的色彩来表现。很明显，这种色彩效果只有在灯箱上才能展现出来，无论在屏幕上或者在纸上进行复制，影像的质量总会受到损害。

90mm 镜头, 富士 Velvia 胶片

蒙特罗斯的地平线

借助手动曝光模式，作出把这个小镇拍成剪影效果决定的是我而不是照相机——照相机往往把所有的景物都处理成中间调。

300mm 镜头 +1.4 倍增焦镜, Ektachrome Panther (Lumiere) 100X 胶片

绝大多数的摄影师都同意这两个观点：照片该清晰时就要清晰，还有就是照片应该正确曝光。对一幅成功的照片来说，这是基本的技术标准。对一幅风光照片来说，照明和地形再理想也好，如果曝光不足并且成像模糊，你最好把它扔到垃圾箱里。嗯，问题马上就出现了——影像的清晰问题很容易用模糊圈的直径来定义，而要定义“正确”的曝光则非常困难，在风光摄影中尤其是这样。还是让我们用“合适”一词取而代之吧：在你看来最理想的曝光，就是“合适”的曝光。

清雾中的苏格兰松

呈剪影状的松树与透过树丛的阳光之间的巨大反差，为我们提供了多种的曝光量选择，而且很难说哪一种选择会比其他的选项效果更好。我实际感觉到的是以下两者的结合：松树细节较为明显、亮度较大的照片（下左图），以及基调整暗的另一幅照片。两者结合在一起，就包括了所有的曝光选择。

55mm 镜头，富士 Velvia 胶片

要获得合适的曝光，就要像了解光线的特性一样，对胶片的局限性要有更多的了解。在阳光灿烂的夏日里，当我们环顾森林的四周时，会看到从浓重的阴影一直到耀眼的天空之间巨大的色调变化。有两个过程是同时发生的：我们的眼睛会不断地调节进入眼内的光线的量，令我们可以看见蘑菇伞下的景物细节，而很快地又可以看见从明亮的天空飞过的一群白鸽。与此同时，我们对客观世界的印象是一种外部信息的输入，其中各种各样的细节并不是我们意识到的，而是由经验告诉我们的。因此，我们的视觉系统要比胶片灵敏得多——虽然在非常暗的环境中，眼睛的调节也许需要一定的时间，想像力的发挥也许会受到一定的影响。

相反地，现代的 E-6 型幻灯片感光乳剂，例如富士 Velvia 胶片的感光乳剂，能够记录影像细节的范围大约只有 4 档曝光量。这就是说，能够把影像细节记录下来最明亮的高光区，其曝光量最多只能比中间

调多出 2 档；而如果曝光量比中间调少 2 档以上的话，就无法记录影像的细节了。彩色负片的曝光宽容度会稍大一些。但是，如果我们希望在幻灯片的所有色调中都能记录影像的细节，那就必须把曝光量控制在胶片规定的 4 档之内。这并不是说，我们无法把风光照片处理成极高的反差效果，而是在提醒我们，在这种情况下，不要期望胶片能把肉眼所看到的所有景物细节都记录下来。我们在工具箱这一章将会看到，在计算机中把两个或更多内容相同的影像结合在一起，可以改善反差较大的情况。不过，现在还是让我们关注“直接的”影像吧。

或许，你曾经遇到过无法自动设定曝光量的情况。那么，请把曝光模式调到手动档。在照相机中用来定义“正确”曝光量的参数，与“合适”曝光量的参数不一定相符。照相机无法知道你准备“牺牲”哪一个区域以便保留明亮的高光区域中的影像细节，或者打算损失背景的层次来表现阴暗前景中主要被摄体的全