

THE FIELD GUIDE TO

摄影现场指导系列

PHOTOGRAPHING

四季S摄影 SEASONS

浙江摄影出版社

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字11-1999-03号

责任编辑：赵爱萍
装帧设计：应善昌
责任校对：程翠华

图书在版编目 (CIP) 数据

四季摄影/ (美) 罗卡奇 (Rokach, A.), 米尔曼 (Millman, A.) 著; 应真箭译. —杭州: 浙江摄影出版社, 1999. 3 (2000. 4 重印)

(摄影现场指导系列)

ISBN 7-80536-569-5

I. 四... II. ①罗... ②米... ③应... III. 风光摄影—摄影艺术 IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 06341 号

摄影现场指导系列

四季摄影

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: 蛇口以琳彩印制版有限公司

印刷: 浙江印刷集团公司

开本: 787×1092 1/16

字数: 140 000

印张: 8

印数: 3001—5000

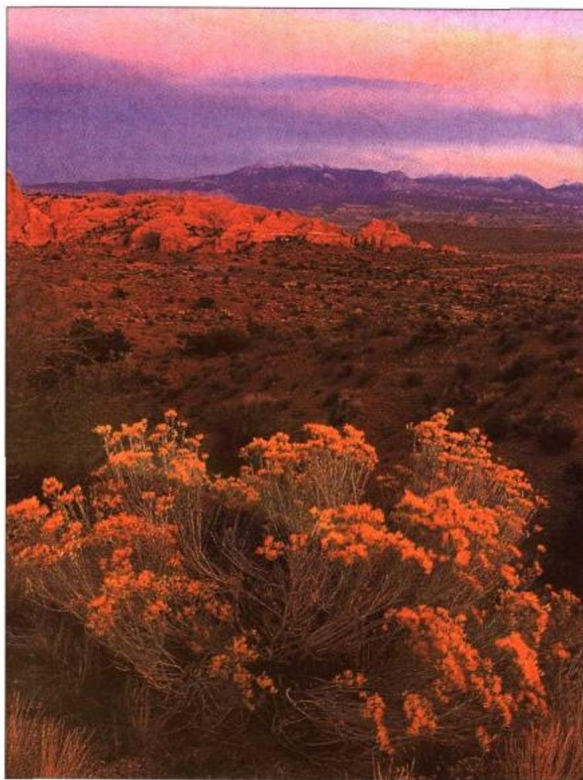
1999 年 3 月第 1 版

2000 年 4 月第 2 次印刷

ISBN 7—80536—569—5/J·314

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

THE SEASONS

四季摄影

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

献给罗利和马塞罗,感谢他们从
春到夏、从秋到冬在精神上的指导。

鸣谢

由于许多人的帮助,本书才得以出版,在此谨表
谢意。

我们将终生感谢玛丽·萨弗迪,是她建议我们撰写这套摄影现场指导系列。我们也很感谢编辑利兹·哈维,他循循善诱,帮助我们改进书中的不足之处,并表现出了非凡的耐心和认真负责的态度。

美国奥林巴斯公司的许多人自始至终支持我们的事业,特别要感谢公共关系部经理马林·赫斯、市场联络副总裁戴夫·威拉德、集团执行副总裁约翰·林奇。他们为拍摄本书的几乎所有的照片慷慨地提供了器材、技术咨询、资助。

非常感谢许多组织提供了去荷兰旅行的便利。特别要感谢 KLM 荷兰皇家航空公司的奥德特·福多尔、荷兰旅游局的巴巴拉·维尔德坎普和埃林·冯·本。

我们还要感谢《南方生活》杂志的编辑约翰·弗洛伊德,他允许我们复制原本为该杂志拍摄的照片。

最后感谢许多朋友和同事,他们多次提供正确的指点,常常陪我们去实地拍摄,其建议、批评使我们获益匪浅,他们是丹·诺里斯、简·朗格、吉姆·斯坦伯格、弗兰克·凯可和戴维·弗格森。

图片信息

第 1 页 落霞远眺,摄于犹他州莫纽门特谷地。

第 2、3 页 楼斗菜,摄于科罗拉多州孤峰。

第 5 页 灵芝和落叶,摄于纽约布朗克斯纽约植物园。

第 6 页 羽扇豆,摄于缅因州巴尔港 阿卡迪
亚国家公园。

本书原版 1998 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 © 1998 by Allen Rokach and Anne Millman

First published 1998 in New York by Amphoto Books,

an imprint of Watson - Guptill Publications,

a division of BPI Communications,

1515 Broadway, New York, NY 10036

目录

前 言		
第 1 章	重识四季魅力	9
第 2 章	器材配置	29
第 3 章	构图明晰	71
第 4 章	四季色彩	85
第 5 章	神奇的光线	97
第 6 章	四季景象	119

Introduction

前言

从古至今，四季不仅是诗人、作曲家和画家的灵感源泉，同时也给普通人以启迪。她们是时间的可视标志，提醒人们播种、收割，游泳、滑雪，喝热可可、喝冰镇茶，甚至坠入爱河。那些幸运的人，生活在可感知到四季变化的地区，可能喜欢、也可能厌恶，但绝对不可能忽视她们的存在。她们控制着人类的各种活动，特别是在家务事上，时刻提请人们的注意，比如什么时候该收起靴子和风衣，安装纱窗，拆洗烧烤架，订购隔热材料，清扫落叶等等。你还会抽出时间驾车到乡村浏览秋天的红叶，去植物园观赏夏日的玫瑰，或者出门度假，去感受每个季节的气息。

然而，究竟有多少人能够洞悉季节赏赐给我们的东西呢？季节姗姗而来时，究竟有多少人能够仔细地观察大自然慢慢展现的细微的变化呢？有多少人思忖过由季节交替而带来的情绪波动？又有多少人能够像诗人一样，发现季节往往是生活瞬息变化的反映——一会儿满怀希望，一会儿恐惧焦躁，一会儿欣喜万分，一会儿又悲痛欲绝？

所有这些同摄影又有什么关系？大有关系。摄影不仅能产生美丽的画面，而且是一种以形象为媒介的交流方式。摄影者把自己对景物所形成的个人观点，表现于画面上，供别人理解与欣赏。

拍摄四季风光时，别囿于拍摄你早就知悉的东西，而要去探究未知的秘密，包括整个自然界和你自身。你就是大自然的一部分——这是四季所展现的一个最基本的真理。对大自然，不要走马观花，然后赞叹如何可爱，而应仔细观察，找寻她与生活有意义的联系。

当然，大自然四季轮回中的潜在之美不可否认，她强烈地吸引着我们每个人。春晨的新绿令人惊叹不已，秋日大齿杨树林里热烈辉煌的黄色令人无限流连。摄影师必须挑战自己，描绘这些交替的大自然现象，使之传达一种新的惊奇和激情。当你继续深入探究时，还会发现四季鲜为人知的美，不仅是辉煌而又庄严的方面，而且包括那些只被敏锐的眼睛所捕捉的幽深隐蔽的美。我们希望本书能够指引你走进四季的旅程。

安妮·米尔曼

第 1 章 重识四季魅力

我在家附近练习,学习用低速快门把瀑布的水流拍成乳白色。这幅照片拍摄于田纳西州大雾山国家公园。春天,多云、暗淡的漫射光使长时间曝光成为可能。兹伊柯 28mm 镜头,埃克塔克罗姆 SW100 胶片,光圈(下略) $f/22$,快门速度(下略) $1/4$ 秒。

科罗拉多州孤峰夏景。在墨绿色的树叶之间,随处可以拍摄白色西洋樱草花那样简单的特写。暗淡的漫射光保证了在高反差的环境里曝光准确。兹伊柯 90mm 微距镜头,富士克罗姆 Velvia 胶片, $f/11, 1/15$ 秒。

四季是人们生活沧桑变化中不可缺少的一部分,以至于很容易被人淡忘。这不是说人们意识不到处于什么季节,而是说他们对每个季节所带来的特殊乐趣已经习以为常。春天里,人们散步于树下,毫不察觉细小的花正摇曳在他们头顶,直到花籽在风中飘荡。秋天里,人们看到落叶,却不会驻足欣赏光秃树干的绝妙形态。毫无疑问,这些联系肯定可以得到进一步的加强。

在自家后院或者附近的公园、花园里观察,可以找到合适的晕影照题材,比如这棵美丽的山茱萸就是在纽约的百事可乐总部发现的。兹伊柯 50mm ~ 250mm 镜头,焦距调至 150mm,富士克罗姆 50 胶片,f/5.6, 1/60 秒。

寻找被摄体不要局限于美的,而是要寻找具有摄影潜力的主体。在科罗拉多州孤峰,明亮的夏日漫射光让这株黄扁萼花的形状和色彩别具一格。兹伊柯 90mm 微距镜头,埃克塔克罗姆 SW100 胶片,f/11,1/8 秒。

人的五官都可以领悟到季节变化,然而只有视觉可以激发摄影的兴趣,让你推开窗户或者冲出门外,直奔大自然。不过,很多人却远离大自然,或者为尘俗所累,难以接近自然,他们必须重新学会敏锐地面对每个季节的奇观异景。

培养洞察力

在我们摄影培训班中,对于同样的被摄体,某人驻足观察,而另一人却会擦肩而过。为什么呢?为什么一个摄影者认为是极其合适的被摄体,而另一位却认为毫无意义呢?这种观察的能力能否学会?当然能。以下便是学会用一种全新的探索的目光观察每个季节的方法。

■ **超越常规和惯例** 不管是驱车还是步行上班,选择一条新路。新的环境常驱使人们更专心地观察事物。

■ **改变习惯** 日复一日观察同一棵树、同一个庭院,可使你了解到每日的变化。自觉地寻求这种变化,效果尤其明显。注意观察变化中的树叶,从叶芽初绽直至落叶归根,或者观察每个季节来访的鸟类,确定它们是留鸟还是候鸟。

■ **慢慢走** 尽量多行走,看看周围的世界,去发现从未留意过的东西。最好带一个小孩在身边。小孩经常走走停停,仔细观察引起他们兴趣的事物。这样,你会发现旅途硕果累累。

■ **记笔记** 翻阅自己记下的观察结果时,你肯定会大吃一惊,因为你会发现你已经观察了那么多东西。科学

纽约布朗克斯区威扶山秋景。尽管摄影师经常忽视荚蒾丛里常见的浆果，但它们的色彩却异常丰富。兹伊柯 50mm 微距镜头，柯达克罗姆 25 胶片， $f/16, 1/60$ 秒。

科罗拉多州斯廷博特斯普林斯秋景。远摄镜头把山坡上寻常的光秃秃的大齿杨转变成富有质感的抽象风景画。兹伊柯 50mm~250mm 变焦镜头，焦距调至 250mm，富士克罗姆 100 胶片， $f/8, 1/250$ 秒。

家培养自己记笔记的习惯，不仅仅是为了记住发现，还为了发现更多。记摄影笔记可以帮助你密切注意拍摄动向。除了描述所见所闻，还要记下自己的所思所感。

培养起好的观察习惯后，注意随身携带照相机。如果创作时机不成熟，也尽量不要重复，而要强迫自己对同一被摄体作出不同的处理，比如，尝试换一个角度拍摄或者使用不同的镜头。要不断试验，结果不令人满意也不要放弃。不断培养洞察力是成功表现季节魅力的基础。

从摄影的角度观察

接下来要学会从摄影的角度观察。无论主观愿望如何，照相机不会把你所看到的景物自动转换为摄影画面。你必须学会如何转换，因为摄影器材“观看”事物的方式与肉眼并不相同。如果你心目中在塑造一个形象，来阐释肉眼所见的景物，那么你就懂得从摄影的角度观察的必要性了。

为了达到这个目的，必须掌握各种技术因素。综合运用这些相互关系复杂的技术，可以塑造肉眼平常看不到的形象。比如，可以调节景深，让特定区域的影像或虚或实；也可以短距离靠近花卉、昆虫，运用微距镜头，把它们按原物一般大小记录在画面上。这种方法可以捕捉到肉眼看不到的隐藏细节，比如雌蕊、雄蕊、花粉、触须、

眼睛等等。这些影像印成照片或通过幻灯机放映时,被放大了很多倍,于是,你能更清楚地看到细节。另一种方法是通过改变影像的颗粒大小,创造印象派效果或肉眼所不能看到的超清晰度效果。

虽然全自动照相机以统筹方式调和各种技术因素,可以拍出令人较为满意的照片(这些照片比大多数不熟练的业余摄影师所拍摄的要好),但是只有那些认真用心的摄影师,才能精确地驾驭这些技术因素,创造真正卓越的自然摄影作品。

这是自然摄影艺术的一个创造性特点。越能理解照相器材的功能,就越不会局限于肉眼所见。可视的自然界变成了你构思形象的源泉。但要真正发挥你的摄影创作能力,还必须熟练地使用工具,把自然世界的原始素材加以改造,润饰成一颗颗璀璨的艺术明珠。

明了拍摄意图

认识摄影器材的功能,是掌握摄影技术的一个重要方面。而所谓摄影艺术,就是明了运用这种摄影技术的意图。观察力得到进一步提高以后,你还必须寻找一种最佳的方法,来培养明确的摄影意图。

在我们培训班里,有许多业余自然摄影师。我们很清楚他们的态度是多么认真,因为他们在拍摄时总是扛

纽约春景。在逆光下采用非常规的拍摄角度,并且对天空使用偏振镜,可以将普通的被摄体——这些粉红的山茱萸化为神奇的影像。兹伊柯 90mm 微距镜头,富士克罗姆 Provia 胶片, $f/4, 1/250$ 秒。

缅因州巴尔港的阿卡迪亚国家公园夏景。远摄镜头可以把场景中的一部分分离出来,比如这张茂盛的白桦树林的照片。小光圈和准确的对焦保证了整个影像的清晰度。兹伊柯 50mm~250mm 变焦镜头,焦距调至 100mm,富士克罗姆 100 胶片, $f/11, 1/30$ 秒。