

新视觉影像

主编 王传东

编著 王传东 吴灏鑫

风光摄影

FENG GUANG SHE YING

山东美术出版社

新
视
觉
影
像

主编 王传东

编著 王传东 吴灏鑫

风光摄影

FENG GUANG SHE YING

山东
东
美
术
出
版
社

图书在版编目 (C I P) 数据

风光摄影 / 王传东, 吴灏鑫编著, — 济南: 山东美术出版社, 2004.7

(新视觉影像 / 王传东主编)

ISBN 7-5330-1863-X

I . 风... II . ①王... ②吴... III . 风光摄影—摄影艺术 IV . J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052324 号

新视觉影像——风光摄影

策 划 徐 昱

责任编辑 徐 昱

整体设计 徐 昱 董 刚

出 版 山 东 美 术 出 版 社

地 址 济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 2098268

发 行 山东美术出版社发行部

地 址 济南市顺河商业街一号楼 (邮编: 250001)

电 话 (0531) 6193019 6193028

制版印刷 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本 787 × 1092 毫米 小 16 开 6.75 印张

版 次 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—5000

定 价 30.00 元

序言

自1839年8月19日摄影术发明之日起，便向世人宣告了一个新的影像时代的到来，一个新的艺术形式的产生。现代社会对于摄影的需求和依赖更是达到了用语言无法表述的地步。广告的渗透，电视和各种传播媒体使影像在生活中达到前所未有的普及。在我们日常接触的照片中有优秀的摄影创作，当然不可避免地也有大量视觉垃圾的混杂。我国的摄影业和摄影教育虽然在近几年有很大地发展，但应看到同世界摄影先进的国家相比，我们在技术和观念意识上还存在较大的差距。现代摄影创作离不开理论的支持和大胆的创新，《新视觉影像》丛书便在这种大环境下应运而生。

我们生活在一个不断发展的时代，在这个时代里，旧的传统和观念不断消失，新的事物和观念在不断产生并成为我们生活的主角。摄影这门年轻的艺术形式也经历着与其它视觉艺术形式相融合地变迁，数字影像的出现和发展更大大加速了这种融合。电脑操作和图形设计几乎成了现代摄影者必须掌握的知识技能之一，这同时也引起了人们对于摄影更深层次的认识和思索。现代摄影是科学与美学、技术与艺术、商业与文化在现代文明背景下的高度融合。所以，摄影者必须具备深厚的文化艺术素养，并能时时把握时代的脉搏，才能创作出顺应甚至超越时代的摄影艺术作品。

《新视觉影像》丛书的初衷在于通过不同的视点和角度来捕捉现代摄影的点滴变化，所以在编写过程中不求大而全，但求深入与创新。我们不祈望能全面地介绍每一个摄影细节的技术和理论，但求能给摄影者勾画一个新的思维空间，给摄影者一些启示，给我们带来更多的创作灵感。本丛书不但从风光、静物、人像、

广告、新闻等各个角度系统地把现代摄影作了分门别类的阐述，更在摄影的创意构思等方面进行了创造性的探讨，相信本丛书会给广大摄影爱好者展现一个新的视角、新的思维空间。

参与丛书编写的作者大多是在高校从事摄影研究、摄影教育的学者、教授，也有在摄影工作第一线的摄影家。他们本着严谨的科学态度及对摄影艺术的热爱，把长期研究和摄影实践的体会、对摄影艺术的理解倾注于编写的过程中，使本丛书具有较高的艺术性和教育性。丛书可供高等院校进行摄影专业的教学，也可作为摄影的选修和摄影创作的参考。丛书中精选了大量的图片、摄影佳作，并以此作为范图进行讲解，让读者形象直观地了解摄影作品的创作过程和摄影在构思、构图、用光等方面的实际操作。摄影作品中有摄影大师的经典之作，有编写作者的亲身创作，还有在校学生的实习作品，相信会给读者以多方位、多层次的视觉享受和体味。

让我们共同迎接新影像时代的到来，愿《新视觉影像》系列丛书的出版能给广大摄影爱好者的学习和创作提供帮助。

目录

序 言

第一章	风光摄影的源流	1
第一节	风光摄影的兴起	1
第二节	风光摄影的发展	3
第三节	风光摄影的特点	7
第二章	风光摄影的器材	11
第一节	照相机的选择	11
第二节	镜头的选择	12
第三节	风光摄影的设备附件	18
第三章	风光摄影的技术	25
第一节	风光摄影的曝光控制	25
第二节	风光摄影的构图	32
第三节	风光摄影的用光	37
第四节	风光摄影的景深控制	45
第四章	风光摄影的创作	53
第一节	风光摄影是对自然美的艺术再创造	53
第二节	摄影语言的运用	62
第三节	风光摄影的表现风格	70
	作品赏析	75

第一节 风光摄影的兴起

人类与生俱来就有一种渴望接触自然的本能需要，人类用语言、诗歌、绘画等手法赞美颂扬自然界的美。大自然的景物能触动人的感官和感情，激发出愉悦、奋发、感叹、哀愁等诸多情绪。德国哲学家黑格尔把这种

大自然唤起的感发心情，称作自然美的“生气灌注作用”。人类的精神生活有很多是与自然界息息相通的。人们赞美山的雄奇伟岸，海的波澜壮阔，松的坚贞不屈，都是由于人们在长期接触自然中对景物产生的理解和情感。人们对充满生机的大自然的美总是充满无限的留恋和遐想。人类一直梦想有一

天能把大自然瞬间即逝的美变成永恒(图1、2)。

在摄影术发明之前，人们主要依靠画家手上的画笔来留住记忆中的美景，但自然界的美景往往又是转瞬即逝的，人们渴望着有一种工具能把自己眼睛看到的东西原原本本地记录下来。为了寻找这样的工具，人们一直在努力。周朝战国时期我国古代的人们发现：当来自景物的反光或来自发光体的光线通过一个小光孔时，在与景物或发光体相对应的相反方向

图1 山、海、松 王传东 摄

图2 泰山云海

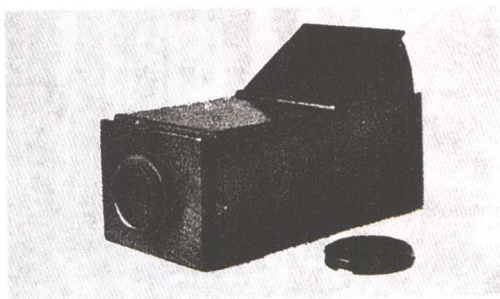
的一定位置上便会形成一个和景物或发光体的影像上下颠倒、左右相反的清晰影像。16世纪末，人们发现，在一座封闭的房子里，将墙壁上的小孔挖大，装上一个望远镜的镜头，便可以形成一个更明亮、更清楚的影像。

到17世纪，人们发明了一种便于携带的小暗箱，它常被用来作为画家画画的辅助工具(图3)。暗箱的顶上装有镜头及反光镜，反光镜将光线反射在暗箱内的画板上，形成直立的影像。有的是反光式暗箱，可以放在桌子上。有的甚至可以放在手上。在这些暗箱中，影像可以直接描在纸上。这种发明，对准确地描绘风景建筑的透视与比例，是极

为有用的。经过近两个世纪的探索，到19世纪30年代末，摄影术终于诞生。

摄影术一诞生就和风光结下了情缘。

图3 小暗箱图

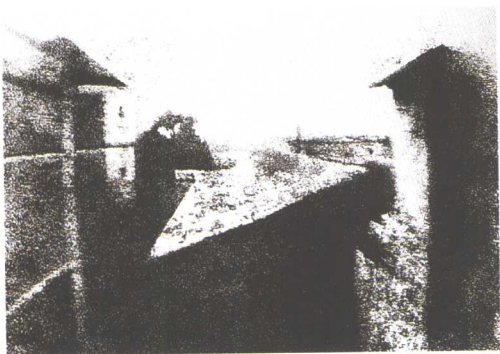

阎实 摄

1926年夏，法国人尼塞福尔·尼埃普斯成功地将一块铅锡合金板置于一个暗箱中，从他

图4 谷仓和鸽子窝

尼埃普斯 摄

房子的顶楼工作室里，把窗外的景物记录下来，曝光时间约为8小时，取名为《谷仓和鸽子窝》（图4）。这张照片是他整整花费了16年的心血用摄影手段拍摄的照片，是世界上第一幅永久性的照片，同时也是世界上第一幅风光摄影照片。自那时起，风光摄影就诞生了。

第二节 风光摄影的发展

1839年8月19日，法国人达盖尔将他的摄影法在巴黎公布，人们把这一天定为摄影术的誕生日。那时候，无论是感光材料还

图5 巴黎寺院街

达盖尔 摄

是照相机在技术上都很粗糙,摄影曝光的时间很长。所以,拍摄的对象都是自然风景、建筑及其他静止的东西。把风景作为拍摄对象在当时不但相当普遍,而且还影响了绘画的风格(图5)。

随着工业革命的进行和铁路的发明,运输成本降低了一半,而速度却提高了一倍。欧美发达国家的每个人都想去旅游,并把遥远的地方的风景拍成真实的照片,所以风光摄影非常流行。这时候,风光摄影是摄影的

主流。19世纪的后半期,胶棉湿板工艺使得摄影曝光时间大大缩短,使得摄影者有机会像作画一样,或者像对大自然必须直接感受那样,有选择地处理风光。此时涌现出一批像比松·弗雷尔、蒂莫西·H·奥沙利文、卡尔顿·E·沃特金斯和威廉·亨利·杰克逊这样的知名度甚高的风光摄影大师。在20世纪三四十年代,美国摄影家爱德华·韦斯顿和安塞尔·亚当斯把有选择地处理风光的方法提高到一种无与伦比的有效高度,把黑白风光摄影推向难以逾越的巅峰(图7)。中国也出现了世界级风光摄影大师郎静山,他的作品在忠实现实世界的基础上,将不同的

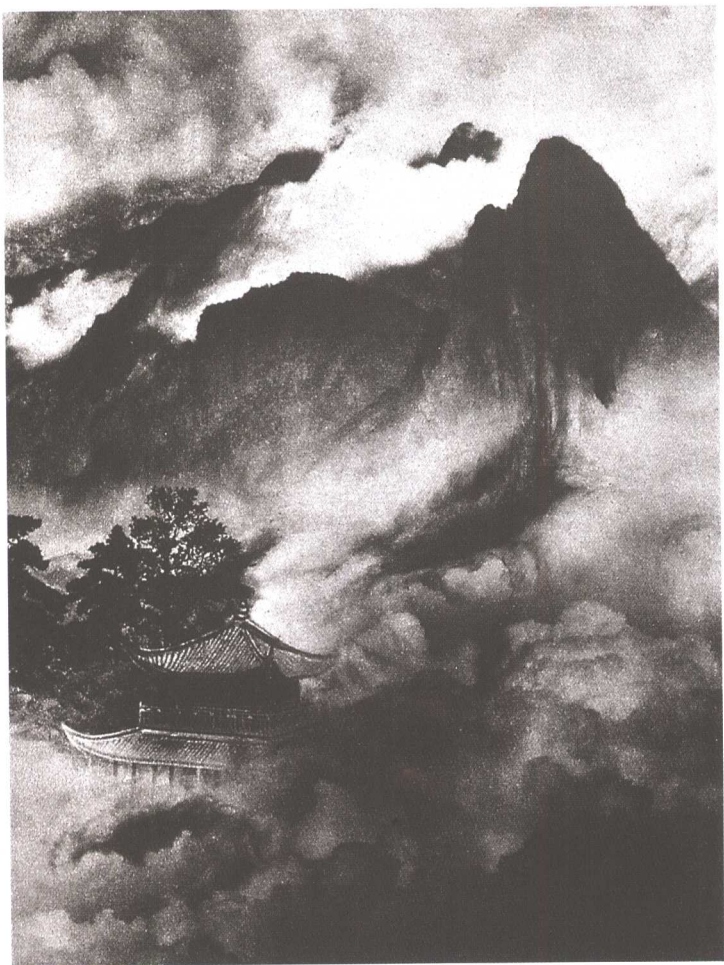

图6

郎静山 摄

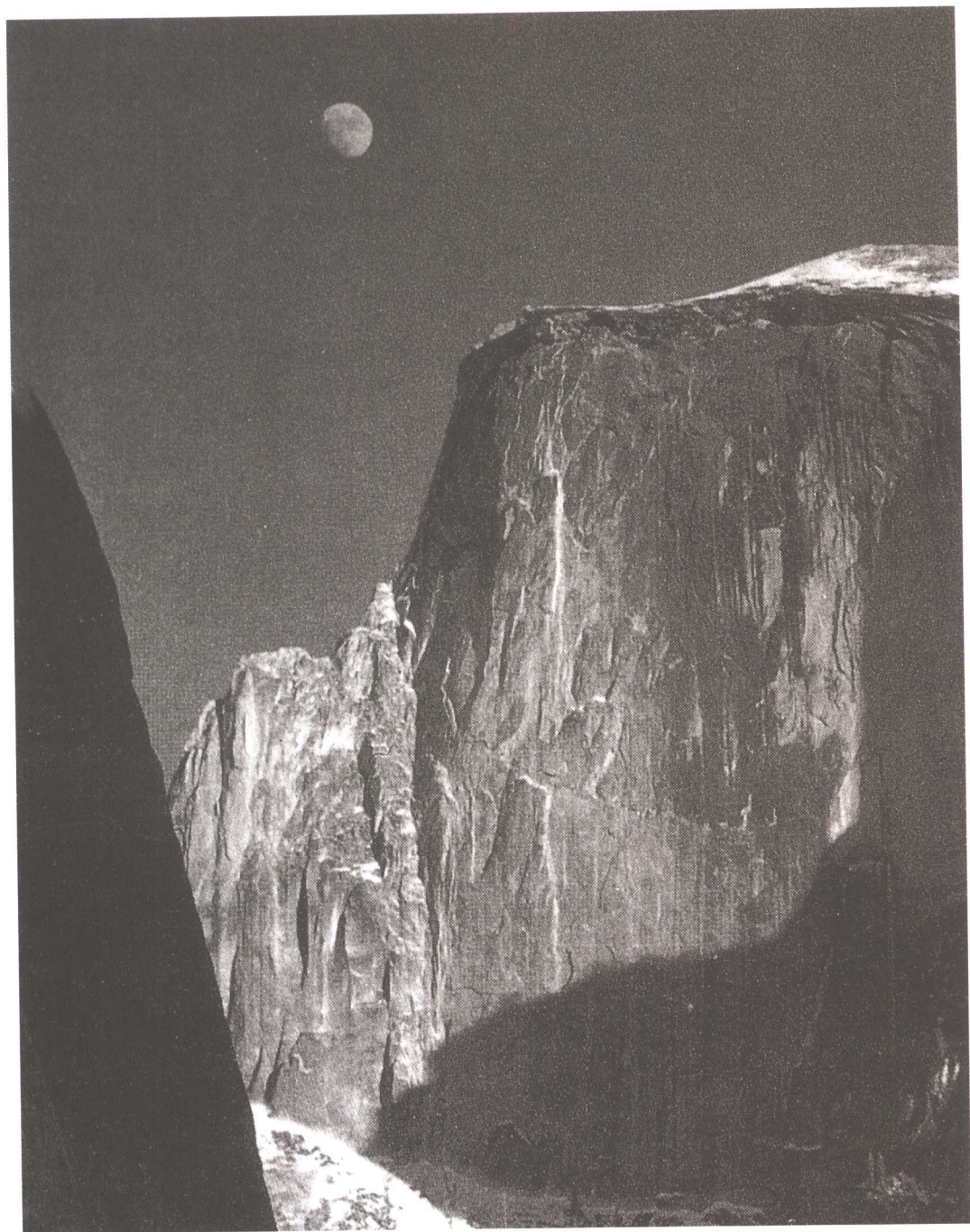

图7 明月高挂半圆山

安塞尔·亚当斯 摄

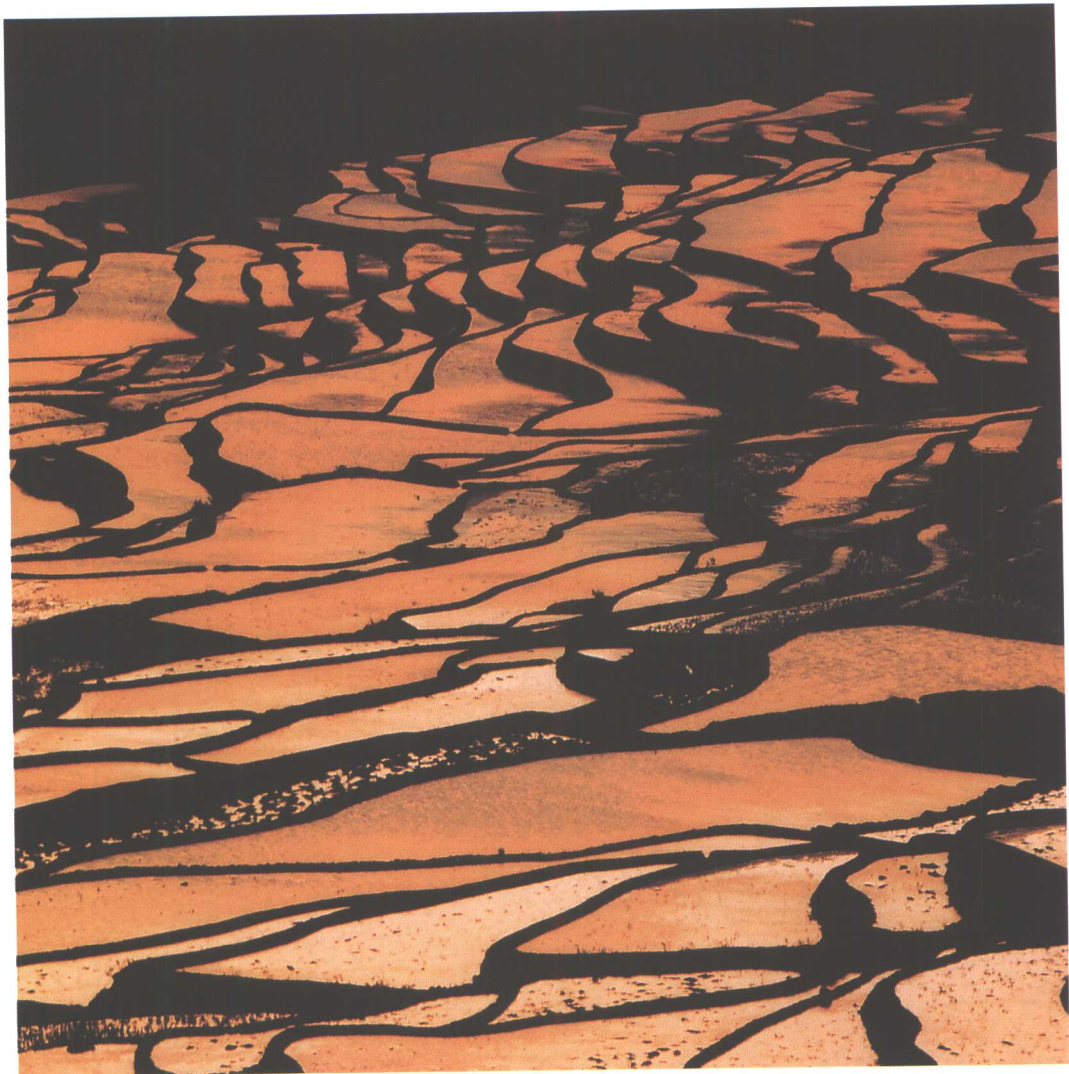

图8 元阳梯田

吴源鑫 摄

景物按中国传统绘画的布局巧妙地组合在同一画面上，采用散点透视法，远近呼应，浓淡相见，恰到好处地表达了中华民族传统的审美情趣(图6)。

19世纪50年代，彩色摄影的出现，进一步推动了风光摄影的发展。主要反映在大

部分摄影爱好者所采用的绘画式表现形式，还有一些摄影家对名胜的拍摄和对现实主义的追求。彩色摄影极大地丰富了风光摄影的题材和表现形式。今天，随着科技的进步和摄影技术的发展，越来越多的摄影者钟爱风光摄影这支艺术园地里鲜艳的花朵(图8)。

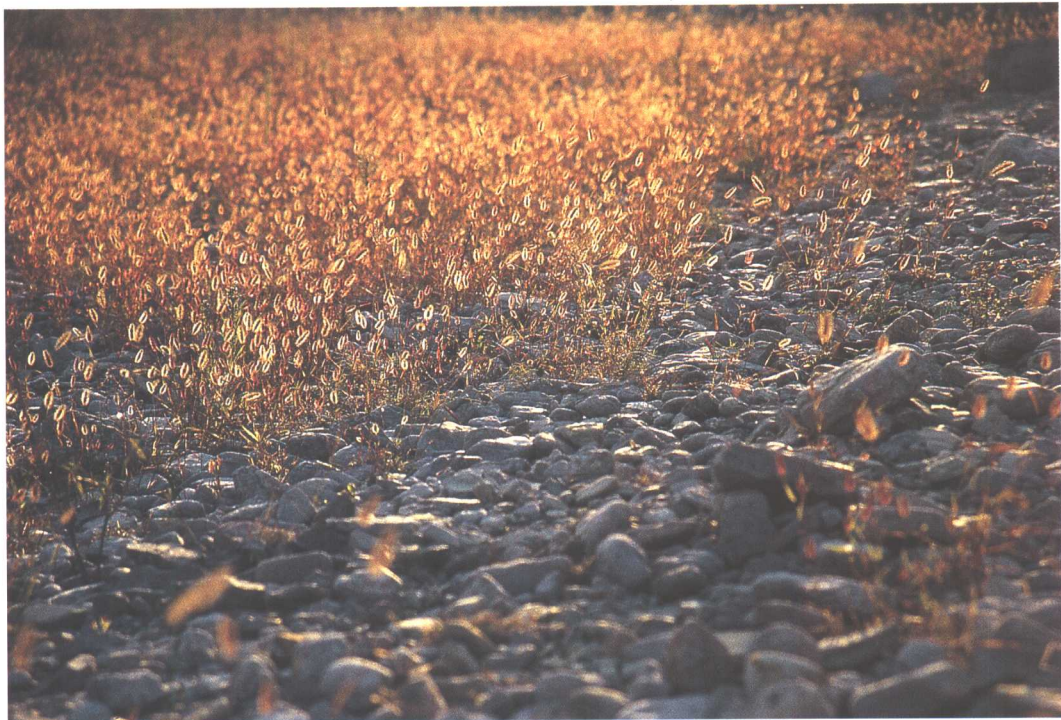

图9 秋风

王传东 摄

第三节 风光摄影的特点

风光摄影是以大自然和人类对大自然的改造成果作为题材加以表现,主要包括自然风光、乡村风光、城市风光和名胜古迹等(图9)。我国地域辽阔,山河峻秀,气象万千,有极其丰富的自然景观。随着我国改革开放的步伐不断加快,乡村和城市的变化日新月异,也为风光摄影提供了丰富多彩的内容。人

图10 云蒸霞蔚

夏爱平 摄

们的生活水平提高了,生活方式改变了,人类皈依自然的本性也越来越突现出来。越来越多的人投入到了大自然的怀抱,并以摄影的方式展现大自然的美,同时唤起人们对生存环境的保护(图10、11)。

风光摄影有其自身的特点,它不但要表现自然和人文景观的奇秀壮美,更重要的是要表现出摄影者对自然美的感受,表达摄影者强烈的感情色彩和审美情趣(图12)。借景抒发情怀,以景咏志,给自然景观赋予人的生命力和情感。所以,风光摄影的特点是要么大处着眼,气势宏伟,以大自然的线条为主线,或山川起伏,或大江奔流,重在写实,表现壮美;要么从小处精雕细琢,或亭

图 11

王传东 摄

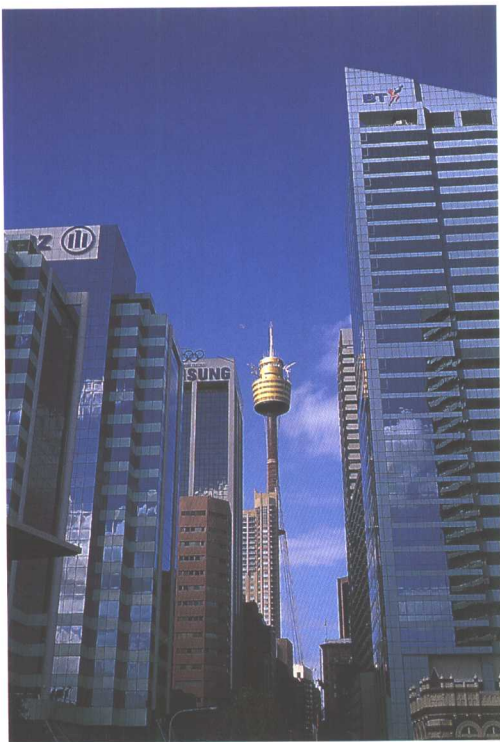

图 12

台楼阁,或曲径通幽,以具体景物的线形为主线,大胆取舍,表现自然的神韵(图13);要么舍实就虚,或色彩斑斓,或光影变换,妙在写意,营造意境,表达情绪(图14)。

阎实 摄

图13 古城

王传东 摄

图14 落日

徐昱 摄

第一节 照相机的选择

风光摄影对照相机没有特别的要求,目前市场上所见的所有类型的照相机,都可以用来拍摄风光照片。但使用较多的机型主要有135型照相机(图15)、120型照相机(图16)、4×5(图17)、8×10型座机,此外,还有360度环摄型的照相机。在风光拍摄创

图15 135相机

图16 120相机

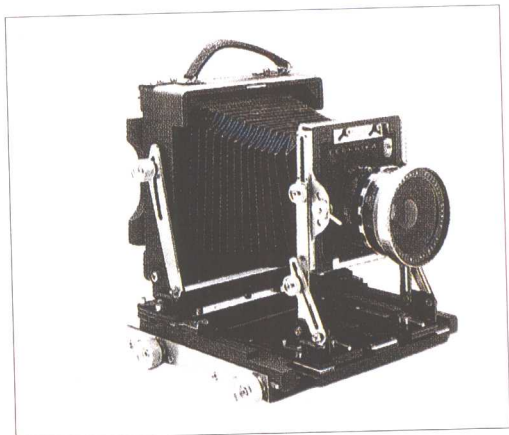

图17 4×5座机

作中,摄影者要根据作品的用途和具体的拍摄场景情况来选择机型。当然,照相机的价格也是摄影者考虑的另一重要因素。

一般来说,如果拍摄的照片只是供媒体印刷使用的话,135型照相机就能够满足要求;如果拍摄的照片是用来制作精美的挂历或者是用于展览、户外广告等用途,就要使用120型或者4×5、8×10型等底片较大的照相机;如果需要拍摄视角较大的场景而又没有足够远的拍摄距离供选择,则使用环摄型的照相机。一般来说,底片面积越大,画面图像质量就越高(在制作照片过程中被放大的倍率比较小,由此造成的图像清晰度和色彩饱和度方面的损失也较小,因而可以得到非常精细的影像)。如果追求照片的图