

不落俗套的观看
发现了什么
最恰当时机
看到最关键的东西

微小还是宏大

完美形式
精准细节
不断改变视点

突破局限性场景
平凡中的不寻常

风光、视觉、驰骋
不一样的风光摄影

李少白的风光观察艺术

决定性的看

李少白

著

李少白 著

李少白的风光观察艺术

决定性的看

浙江出版
浙江摄影

策 划：郑幼幼

责任编辑：郑幼幼

文字编辑：张 作

封面设计：蔡林娜

责任校对：朱晓波

图书在版编目（CIP）数据

决定性的看：李少白的风光观察艺术 / 李少白著.
——杭州：浙江摄影出版社，2011.9
ISBN 978-7-80686-987-1

I. ①决… II. ①李… III. ①风光摄影—摄影艺术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第186656号

决定性的看：李少白的风光观察艺术

李少白 著

浙江摄影出版社出版发行

杭州市体育场路347号 邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

电话：0571-85170300-61009

传真：0571-85159574

经销：全国新华书店

制版：杭州万方图书有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：11

印数：0001-3000

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-987-1

定价：58.00元

（如有印、装质量问题，请寄承印单位调换）

决 定 性 的 看

布勒松对“决定性的瞬间”是这么说的：“生活在发生的每一个事件里，都有一个决定性时刻。这个时刻来临，环境中的诸因素会排列成最具意义的几何形态，这个形态也最能显示这桩事件的完整面貌。有时候，这种形态瞬间即逝。因此，当正在进行的事件中所有因素都是平衡状态时，摄影家必须抓住这一时刻。”

在风光摄影中也有一种“决定性的”存在。照片中的风光是一种与现实风光平行的存在，它的截取、角度、呈现来源于摄影师的观看方式。因此看的方式决定了我们会获得怎样一张照片，出色的风光作品来源于“决定性的看”。

李少白

编辑手记

2010年的秋天，我跟李少白先生约了这本书稿。最先的设想是请李少白与李元先生分别从风光摄影的观察与思维这两个角度各写一本书，以文本的形式构成风光摄影理念与创作的对话。李少白先生的这本先完成了，就是您手中的《决定性的看》。

要获得独特而出色的风光照片，摄影师需要不一样的“观看”，这种观看行为，对一张成功的风光照来说是决定性的。为了强调观看练习，我给少白先生提供了一本加拿大摄影家写的关于摄影观察的书作为参考，少白先生说 he 读过后很受启发，但他要换一个思路，并且跟我建议把这本书命名为“决定性的看”。

这本书是从两条线索来架构的——编辑选片的思路与摄影师的拍摄思路，它们代表了对风光摄影两个层面的“观看”：欣赏者对风光照片的观看层面与拍摄者对物景的观察层面。少白先生在2010年12月搜狐作的“摄影师系列专访二：李少白讲摄影”里非常清楚地讲解了这本书书名的寓意：

“我认为应该是‘决定性的看’在最恰当时机得到实现。决定事情的关键还在于决定性的看，这不是一两句话说得清楚的，于是就有了这本书。这本书在阐明白‘什么是决定性的看’的同时，让你明白忽略掉学会看是一件多么不明智的事情。要想摄影摄得好就要去看。”

为什么叫‘决定性的看’？为什么这本书的名字叫‘决定性的看’？‘决定性的看’有两个意思，第一个意思是**摄影的学习过程最重要的就是看**，你拿着照相机就是看，构图还是在看，最后到电脑上你来调整还是看，完了以后去展览也是在看，一切都离不开看，所以看是决定性的。还有一个什么意思呢？就是说**在看的过程中，什么是最决定性的东西**。看有许多种，观看、察看、细看、粗看、胡看等等，关键是如何看？看最关键的东西，是发现。发现的本质又是什么？什么叫发现？大家老说摄影发现，发现了什么？发现就是别人看不见的，你看见了。我告诉你这些，你就赢了一大半了。”

这本书中，少白先生用大量的拍摄实例来讲解这种具有“决定性的”摄影式观看的本质，比如：

镜头中的景物太丰富时，反而很难取舍，而正确的取舍恰是佳作诞生的前提。有时可以放弃驾驭大画面，把注意力集中到最令人感兴趣的局部。这样就能从整体中分离出最意味的局部。（参见《石块、苔藓与落叶》，12页）

有时需要舍弃对景物细节、形状的精确清晰的追求，而力图强调画面明暗色块之间的形式结构，使照片的影像较之景物本身更具有形式美，在稍稍偏离写真的同时，靠近写意。这类手法常常帮助少白先生营造出非常具有画境感的作品。（参见《月光中的浮云、山峦、云海与灯火》，142页）

要善于在平凡中发现不寻常。在某种光线下，在某种视点下，或者在某种镜头下，那些平常的景物中突然就

会出现一下子抓住视线的东西，于是一般立刻变成了不一般，寻常立刻变成了不寻常。（参见《藤萝》，8页；《青石上的天光》，19页）（英国的马丁·帕尔有一篇文章叫《寻常之外》，讲的便是少白先生说的“平凡中发现不寻常”这个问题，非常精彩，有兴趣的影友可以作链接阅读。）

“决定性的”观看能力来自刻苦的训练与顽强的追求。从这一点出发，少白先生阐述了两个层面的含义：

风光片并非像很多人认为的那样容易拍摄。风景真的永远不动，容得我们仔细端详，反复构思吗？并非完全如此。有时在风光摄影中往往也需要抓取转瞬即逝的动态元素，从这一点看，风光摄影中有时也存在如布勒松所说的那种“决定性的瞬间”。《金水桥和倒影》这张作品就是非常典型的案例。摄影家找到了一个能同时看到多座桥拱的视点，利用取景框裁去了桥的上部，框取了桥栏、桥拱和它们在河中的倒影。但是这还不够，整个画面还需要非常出彩的一笔。为了获得半抽象的摄影美，摄影家耐心地等待风的到来。终于，风掠过水面，带起的一片涟漪晃碎了桥拱和桥栏的倒影，而这一刻桥上又走过衣裙鲜红的女子，明艳的倒影恰好落在涟漪里。摄影家迅速按下快门。这种瞬间抓取的完成来自“决定性的看”的预见性以及刻苦的训练。预见提供可能，技巧使可能成为现实。

不光需要训练具有预见性的敏锐观察能力，同时还需要培养一种对观看的顽强追求：在凡俗美景之外寻求不落俗套的观看；在众人都认为没啥可拍的时刻寻找真正的好照片；在坏天气、坏环境中，努力寻求局限性场景的突破思路；遇到拍摄瓶颈时不停改变视点来获得不断变化的视觉构成，进而激发灵感。所有这一切，首先需要摄影家拥有一颗永不服输的心，永远不甘心拍摄一幅可能落入俗套的照片。

观看不能只停留在事物本身，还要识别构成该事物的视觉元素，及其与周围环境形成的视觉形式：色彩、明暗、疏密、轻重、点、线、面等。有时候还要有能力将这些视觉形式从事物中抽象出来，将潜伏其中的美释放出来，给我们带来全新的艺术感受。（参见《柳枝与柳结》，10页）

你在书中会不断遇到这种非常具有启发性的见解。

本书编辑 郑幼幼

决定性的看：李少白的风光观察艺术

目 录

从整体中分离有意味的局部 / 6

镜头中的景物太丰富了，反而很难取舍，而正确的取舍恰恰是佳作诞生的前提。

拍摄实例解析 / 8
选图理由 / 14

平凡中发现不寻常 / 16

我们经常会忽略平凡中转瞬即逝的不平凡，发现它们很难，抓住它们更难。

拍摄实例解析 / 18
选图理由 / 27

打破规则 / 30

所谓规则，那是为了被打破而存在的。

拍摄实例解析 / 32
选图理由 / 48

预想、想象与瞬间判断 / 52

好照片是在眼、脑、手、看、想、按的共同合作下完成的。最佳拍摄时机来临前需要有预想、想象意识，这样才能在时机来临时激发瞬间反应，抓住转瞬即逝的决定性一刻。

拍摄实例解析 / 54
选图理由 / 60

抽象 / 62

自然界中很多景物常常被我们忽略，因为它们似乎除了形态与色彩之外难成题材，但相机的抽象能力却能以很少几个精选的细节和最少的颜色，来暗示一个和平而宁静的神秘世界。

拍摄实例解析 / 64
选图理由 / 70

光线的魔法 / 72

并不一定要依赖景物的新鲜和美丽，光线可以像魔术师一样改变一切。

拍摄实例解析 / 74
选图理由 / 89

线条 / 94

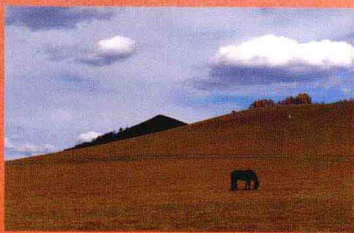
在构成形式美时，结构线比形态线的形式感更强，也就是说线条的魅力更在于它们之间的组合关系。

拍摄实例解析 / 96
选图理由 / 101

色彩 / 102

由于带有主观色彩的摄影语言的运用，色彩在照片中可以成为主角。

拍摄实例解析 / 104
选图理由 / 110

简约感 / 112

只有简化才能把有意义的东西从大量无意味的东西中提取出来。

拍摄实例解析 / 114

选图理由 / 120

发掘拍摄对象的内涵 / 122

好的场景未必能成为好的照片，因为场景是人眼观看的产物，照片则是摄影视觉的物化结果。要拍摄好的照片必须运用摄影视觉发掘拍摄对象的内涵。

拍摄实例解析 / 124

选图理由 / 148

视点 / 154

随着脚步的移动，视点就会不断地变化。只有不断变化的视点，才有可能寻找到你希望的或者超出你希望的构图。

拍摄实例解析 / 156

选图理由 / 168

图片索引 / 171

插画实例赏析

- 高萝 / 8
- 红叶与流水 / 9
- 柳枝与蜻蜓 / 10
- 池塘 / 11
- 石桥、青柳与荷叶 / 12
- 篱笆上的牛 / 13

插图理由 / 14

从 整 体 中 分 离 有 意 味 的 局 部

藤 萝

平常的景物常常由于光线的作用，而在一定的光照范围内变得形貌非常，摄影者的本领就是及时发现并把它们从整个景致中截取出来。这幅描绘藤萝的照片就攫取了藤萝架的一个局部，体现一小片光洒在部分藤萝枝蔓上的美妙时刻——光线顺着枯藤抹出曲折生动的“笔迹”，衬托在阴影中的粉墙所呈现的淡蓝冷调中。强烈的视觉印象被镜头捕捉下来，并永远凝固在方寸之间！

红叶与流水

从流水旁的红叶上我们能感受到什么？是色彩，还是动感？当我拍摄这幅照片时，平淡的光线并没有冲淡我拍摄的兴趣。也许在我决定采用正方形构图，让红叶几乎占满了大半个画面，并定下1/15秒的快门速度时，我的情感反应就已经和我的视觉同步了：热烈！奔放！

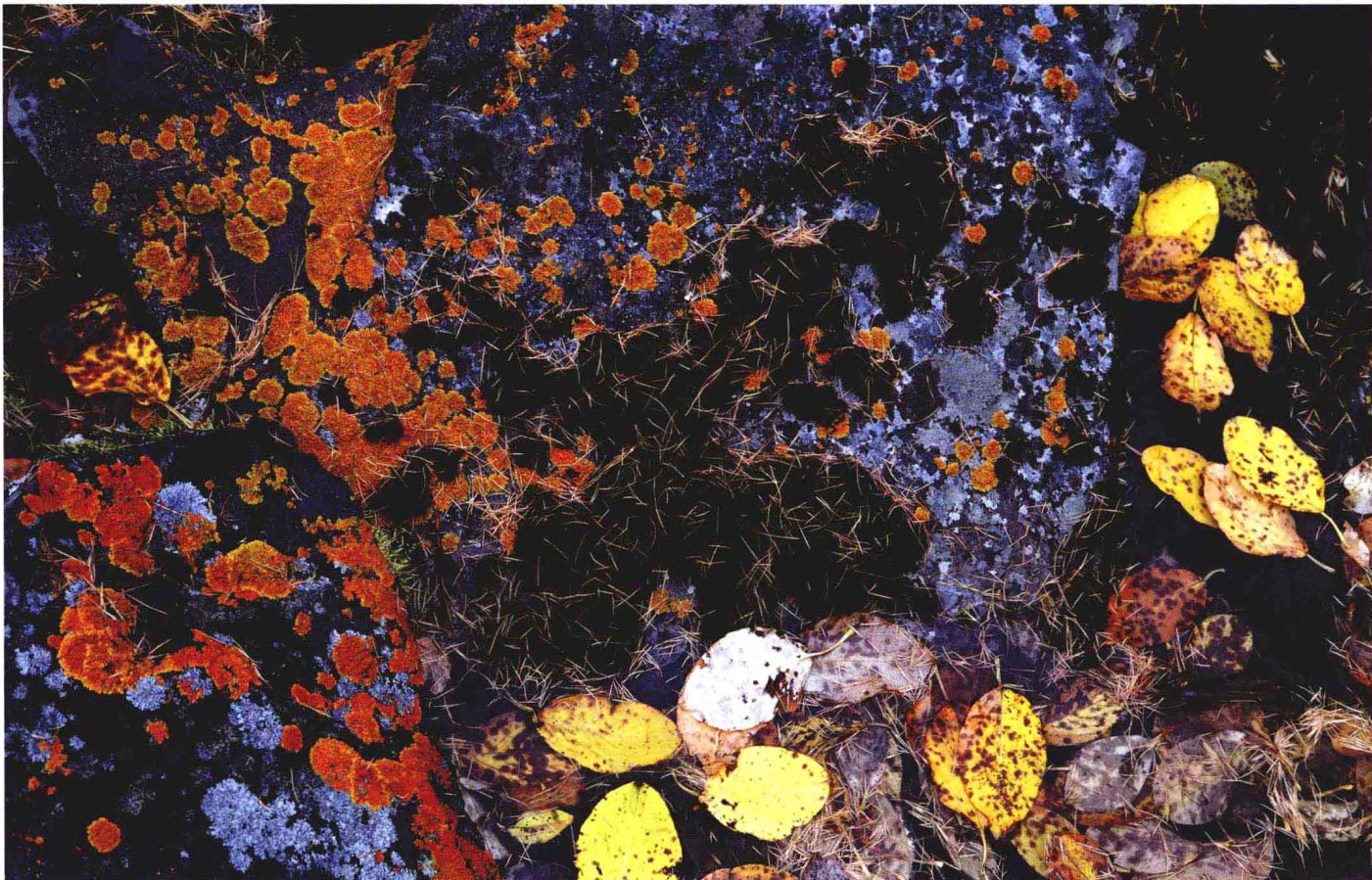
柳枝与柳结

观察不能只停留在事物本身，还要识别构成该事物的视觉元素，及其与周围环境形成的视觉形式：色彩、明暗、疏密、轻重、点、线、面等。有时候还要有能力将这些视觉形式从事物中抽象出来，将潜伏其中的美释放出来，给我们带来全新的艺术感受。《柳枝与柳结》这幅照片就从柳树和背景的冬雪中，揭示出线与线构成的韵律感。

沧 海

海以其壮美，震撼人心。智者面对它，吐出哲思：海纳百川，有容乃大。豪杰面对它，呼出壮语：沧海横流，方显英雄本色！诗人面对它，发出感叹：日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。作为摄影人，作为对视觉形象的敏感者，面对浩瀚的大海，更不可能无动于衷。我站在北戴河鸽子窝的礁岩上，初春的海风劲吹，不仅人有些站不稳，连心旌也摇荡不止。但最使我亢奋难抑的，却是脚下奔涌狂野的海浪。于是，在我俯视的视角中，奔腾的海浪几乎铺满了整个画面，层层浪花像银色的火焰在滚动的节奏中燃成满目的碎钻。还有那海天近乎一色的苍灰，将一切琐细、卑小锁闭其中，茫茫，浩浩，豪放且壮美！

石块、苔藓与落叶

2009年秋天，我应邀来到了内蒙古扎兰屯的大峡谷拍摄。大峡谷最动人之处，当然是那些由火山岩构成的峭壁和峭壁形成的深沟峡谷。我边走边观察，觉得眼前的风景虽然壮观奇丽，但要拍出令人满意的作品，还是相当困难，因为镜头中的景物太丰富了，反而很难取舍，而正确的取舍恰是佳作诞生的前提。既然我一时缺乏驾驭大画面的能力，那么不如把注意力都集中到最令我感兴趣的局部。很快我就注意到了在峡谷的深处，有些岩石块既生长着苔藓又点缀着落叶，形成一个又一个狭小但丰富的色彩天地。于是我的镜头开始仔细地、精心地在它们之间搜寻，终于我发现了一处——石块、苔藓、落叶聚集在一起，无论是形状还是色彩都搭配得意趣天成，巧妙精致。于是我换上长焦镜头，用狭窄的视角将我的发现进行了最大的取舍，集中在最打动我的那些形与色的排列组合上。

这幅作品的产生，既来自“勿贪多而求少求精”的观念，也来自平时对复杂事物进行审美判断、取舍的持久学习和实践。

雪原上的牛

越野车行驶在新疆昭苏的雪原上，大地一片空旷，很少见到人迹与牲畜。我一路上拍下的雪景照片多为纯风景，缺少人文内容。当我远远地看见雪原上有牛群出现时，马上兴奋起来，喊停了车，拿着相机朝牛群的方向走去，一边走一边观察和思考，如何才能拍出一张有新意的雪景照片？当然首先就要考虑构图，而构图的要紧之处则是确定画面中的主导特征和如何安排这些特征。换句话说，就是要找到最具视觉感染力的细节，并且将这些细节放在一个恰当的审美形式中。按照这种思路，我注意到牛群中有几头牛颇有秩序地列队在雪原中缓缓前行，在它们的前方，正巧有车辙形成的两条粗粗的黑线条。我耐心地等待，希望鱼贯前进的牛群能踏上车辙，这样一来，画面上就会出现点、线、面的形式结构。事情的发展还真如我所愿，更巧的是，有一头牛单独出列走到另一条车辙上。如此一来，画面上的细节更丰富了，支持这些细节的结构也更合理了。于是形式与细节以陌生的方式在相互依存、相互支持中产生出了一张既有新意又有人文内容的风景作品了。