

中国摄影报 · 值得记忆的照片

风光 · 观看

100 幅 精 彩 风 光 作 品 解 读

主 编 曾星明
执行主编 柴 选

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

风光·观看：100幅精彩风光作品解读 / 曾星明
主编. — 北京：中国摄影出版社，2012.5
ISBN 978-7-80236-744-9

I. ①风… II. ①曾… III. ①风光摄影—摄影技术
IV. ①J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 080923 号

风光·观看——100幅精彩风光作品解读

选题策划：赵迎新 高 扬

责任编辑：杨小华

封面设计：车万坤 衣 钊

出 版：中国摄影出版社

地址：北京市东城区东四十二条48号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpphbook.com

邮箱：office@cpphbook.com

制 版：北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本：16开

纸张规格：889mm×1194mm

印 张：14.25

字 数：150千字

版 次：2012年5月第1版

印 次：2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-744-9

定 价：68.00元

版权所有 侵权必究

中国摄影报“值得”系列丛书编委会

主 任：曾星明

委 员：柴 选 付党生 方焕然 车万坤 万 戈 黄丽娜 曹 旭

主 编：曾星明

执行主编：柴 选

本书编辑：柴 选 方 妍

作品点评：

于云天 马 勇 王小村 方 妍 史 东 匡林华 刘 清 刘 彬 刘树勇 冯 严 冯桂荣

李少白 李祥忠 张 洁 张小文 张惠宾 陈 军 陈 曦 陈晓琦 卓 军 郑福利 姜 平

柴 选 桑玉柱 戚 辉 傅拥军 路 泞 鲍 昆 解 放 黎 枫等

中国摄影报·值得记忆的照片

风光·观看

100 幅精彩风光作品解读」

中国摄影出版社

让我们一起来读照片（代序）

在这个一切信息都会被互联网等新式传播工具迅速碎片化的时代，在这个图像大量产生、批量消费又快速被遗忘的时代，在这个“快照美学”大众化评判标准被更快的影像“流媒体”逐渐取代的时代，我们是否还会被一幅幅摄影作品久久地吸引？是否还能够静下心来，随着视线的游移，去解析那些蕴藏在图像之中、甚至画面之外的丝丝入扣、严整而又多义的信息与观点？

显然，上一辈人的视觉经验是通过阅读获得的，而现代人的视觉经验则是通过浏览获得的。

在这个图像线性化、动态化浏览的时代，不妨让我们反其道而行之，一起来读照片。

可以读的照片，必然是在碎片飞扬中，被存取下来的、被沉淀下来的、被记忆下来的，有重量、有温度甚至是有手感的影像作品。读照片，需要原作呈现，更需要安静的心灵和求知的欲望，需要凝视，需要思索，需要由表及里又超然其外，在细细品评中感悟更多。

中国摄影报是一家有着 25 年光辉历史的摄影媒体，也是中国乃至世界上出版频率最快、发行量最大的摄影专业报纸。对于影像品质的苛求和关注时代前进脚步的敏感，让我们在四分之一世纪的发展历程中，集纳刊发了大量优秀摄影作品。这些作品当年便影响深远，有的被报纸选作“头版照片”，有的在大赛中斩金获银，有的作为专题刊登，时至今日重新审视，很多依然能够唤起我们的视觉记忆，让我们为之感怀、感叹和感动。时光流转，沉淀下来的照片便有了值得记忆和重新解读的充分理由。

这些照片寄托着一代又一代人的青春岁月和摄影梦想；这些照片有意无意间定格下不可重复的生活、识见和瞬间；这些照片无论从时代记忆角度，还是从影像素质层面考量，都经得起大浪淘沙的考验，成为摄影人心中值得学习的“典”与“范”……这些照片经过重新编辑整理，以 100 位摄影家的个性风格、100 个值得记忆的精彩瞬间、100 分的品质追求，承载着我们百分之百的虔诚与信任，分门别类地呈现在你的面前，供你品评。

在阅读中品评，是每位影像观者的权力，不同的观者则会从不同角度切入。在交待足够的画面信息和拍摄背景之外，我们特意邀请部分摄影界专家学者、报社资深编辑对其进行深入浅出的解读。这种单一的声音，有着一定的权威引导功能，但更主要的是希望能为你的阅读和思考提供线索和切入点。同样，我们以解剖麻雀的方式来条分缕析，从鉴赏者的眼光来一一指出每张照片的特色甚至技术要点，以便引你读解到更多精要，超越于成为“头版照片”的理由，超越于获奖的原因。

贡布里希在《图像与眼睛》一书中指出，图像的正确解读要受三个变量的支配：代码、文字说明和上下文。于此意义上，我们相信，提供了更丰富辅助信息的照片，肯定“会说话”，而且可以在多义化解读中“一图胜千言”。

阅读、品味、体会、记忆，是我们集纳并推广这些图像的初衷之一。

“值得”系列丛书是中国摄影报社秉厚实之传承，聚你我之力量，以做大家之传媒的至高追求，首次整合资源进行的出版实践，是对报纸优质资源的整合营销，更是以我们多年的采编工作经验，为中国当代摄影史的学术研究者奉上的分类作品样本。

这既是我们对于广大读者多年支持与厚爱的精心回报，又可让更多“昙花一现”于报端的照片得以二次传播，让缺少视觉经验的中国人有更多回味经典、品评佳作的机会，让中国的摄影作品通过传播逐步走向经典化，成为烙刻在每个人脑海深处的永久影像记忆。

影像值得记忆，是为了杜绝遗忘；影像成就经典，是因为永驻心间。

需要特别感谢的是，入集作品的广大作者给予本书的紧张编辑工作以极大支持，诸多评论家、图片编辑和摄影家的倾情撰文可以让我们以学术眼光来看待不同类型的摄影，中国摄影出版社的总体策划和精心编辑，给了这些影像再见世界并永久流传的机会，也让中国摄影作品的经典化尝试得以起步。

让我们打开视界，在阅读中体会影像的力量，在体悟中感受中国摄影的荣光。

中国摄影报社

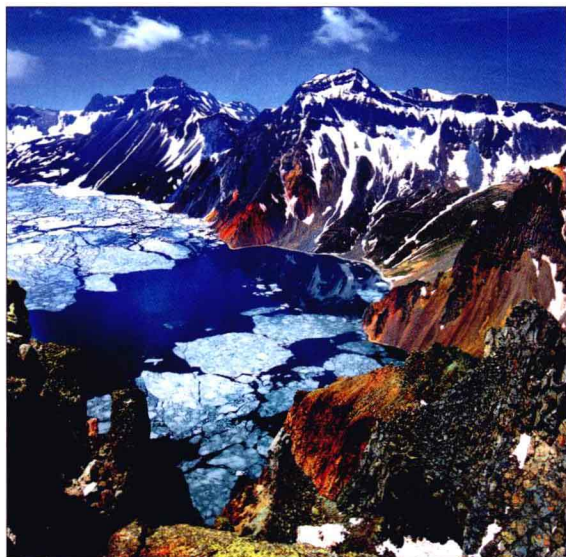
2012年5月

目 录

让我们一起来读照片（代序）

又见风景

壮观天地间（10-75）

自然审美变化下的风光摄影

奇谲瑰丽的太空影像·融·水天一色·江山多娇·地势之妙·形之象·实景实写·跨越苍生·时空交谈·古今映像·对照·影调与动感·净土·可以读的照片·破与立·妙用前景·丰富的视象·圣地圣灵·偶得的馈赠·从微观到宏观·稍纵即逝的细节·逆·迎·层次与信息量·禾木晨象·集纳与归位·另一种空濛·给风景添点儿“佐料”·光芒万丈·粗犷的抒情·图案和线条·平凡的颂歌

风雪雨电云（76-107）

把握风景的表情

在场与再现·天之象·心动那一瞬·梦想浮现的城市·皇城听雪·破常规的立意·时光的影子·守候永恒·阳光雪途·瞬间感悟·低调的“色彩”·空阔与精妙·生命看客·从自然规律中撷取“新意”

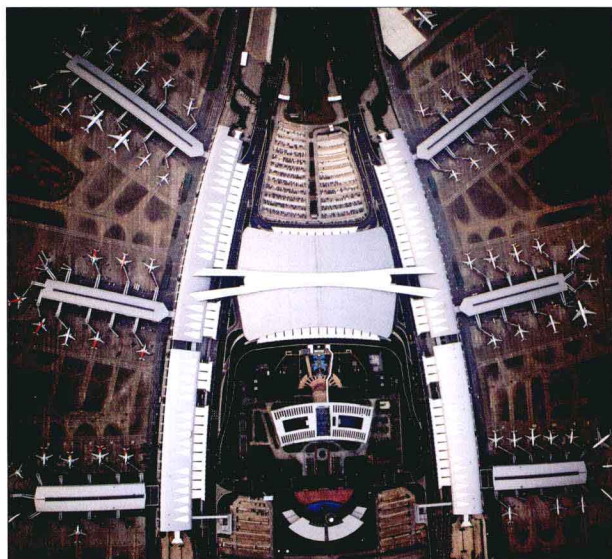
柳絮池塘风 (108-163)

从大师的脚印里走出来

计白以当黑·飘扬的祝福·送你一个梦·润物细无声·一切看见又仿佛听见·白色的秋天·君子之姿·那么城市·静·西子观景·鸟鸣山更幽·韵·艰难条件下的成功抓拍·冰雕雪塑·画中有诗·谁是永恒,谁是过客·尽精微·看与见·花香鸟语·光影魔术·斑斓的静默·细节的美妙·拟人与唯美·圣洁·生命的风景·为有源头活水来

景观的静观 (164-225)

风光转向：万千景，新观看

苍茫的时光·城事·视觉转换·创造的景观·生生不息·能说话的照片·超现实空间·“形而上”·浮世绘·这是一次“冒险”·少年不识愁滋味·对呈现的表现·静谧之美·这是一个过程·冲突的心像·城市观景·豪迈的缩影·大工业遗影·穿越历史的暗喻·现实的错层·行者无疆·社会的风景·回望历史·有房子的风景·窗户里的故事·心象·再现本质·人迹的震撼·大地之痕

又见风景

王诗戈

风景摄影，老话题了。

无论是传统意义上的“风光摄影”，还是近些年鸿运当头的“景观摄影”，国内仅刊发过的讨论文字，怕也有千万言了吧。

就连我自己，在各种场合，也唠叨过不少了。

便不太愿意开口。

甚至偶尔会觉得已经没什么好说的了。

这么想，当然只是一时的偏激。

风景是脆弱的，脆弱得就像即将落在地上溅散的雨滴。

其实这是一个让人心疼的话题。因为风景是脆弱的，脆弱得就像即将落在地上溅散的雨滴。

每一秒钟都有一个风景在老去，且是不为人知地悄悄老去。万能的摄影总是对人造物（包括人本身）的沧桑流变抱以更大的热情，展现风景时，便沉溺于那“亘古不变的美”，难以自拔。

观者同样漠然。设若有一人，一年后重访黄山，他心里装着的，也只有眼前了，不太会将前后两次暗暗地进行比较。

因为当初便未曾细细分辨过。

——又何需一年呢？三天就见了分晓。

除开实际风景的观者，也有风景照片的观者。在后者的想象中，他和前者是同一个人。拿着别人拍的黄山打量，离了明确的时间提示，可曾想起看到的已是过去的黄山？

摄影像一片堵到眼前的叶子，轻易截断了时光的流程。

两面三刀的摄影。它凝固运动的物体，而对静止的风景，却加速了风景的衰老。祛皱霜下，皱纹自顾自地滋生。关于风景的摄影，撇下了风景，让它在孤独中虚度着光阴。

所以，倘若在哪张照片中见到了风景的脆弱，那实在值得用目光去体贴爱护。

细想起来，我们在面对大好江山时，不仅冷漠，而且粗暴。

我们在镜头的掩护下，对风景实施着占有。

私人相册里的旅游纪念照，人往往不在风景中，而在风景前，风景是背景，是从属，是让人看起来更美的衬托。将相册拿给别人看，是在暗示据某地为已有的主人身份。于是，展示的风景愈多，我们的快感愈强，一如奴隶主向人炫耀他柜子里面一排排的奴隶耳朵。

助纣为虐的摄影。昔时，唤山，山不动，你走过去；相机在手，唤都不必唤，镜头探出，山便撒娇般地扑到你面前。相机成为驱遣自然的最便捷的工具。

当风景进入摄影的视阈之时，风景便沦陷了。

其实，相机并不是面对风景的，相机就在风景当中。相机的介入，改变了自然。

掺杂了人工的自然，已然构成我们的日常景象。

树木不再任性地生长，而是被排成齐整的队列，规规矩矩地站着。走到哪里，哪里都是人工化的风景。我进而怀疑，自在自为的自然，是否还有在摄影中出现的可能？

摄影天生与自然为敌。一片远古以来从未受打扰的风景中，一日闯进一台相机，随之而来的是持相机者的一系列行动。相机虽小，当它遭遇自然时，却像一根针，一点点地向气球靠拢。

自然正在成为人造物的仓库——我们的身体也是。

现在就不妨想想，你自己的身体里面，被植入多少人工的成分？

沃尔特·本雅明曾写过一驼背侏儒，坐在机器人躯壳里，与人对弈。龟缩在暗处的人，未完全发育的人，无论棋盘上的胜负如何，侏儒都是受难的那一方。

这是机器对人的胜利。

大自然，在人造物的围攻下，下场又会如何？

倘若一种风景摄影牵涉到这个问题，那它一定是沉重的。

由此它也获得了一种深刻性。

在视觉的层面上，摄影对风景的伤害，早在约翰·罗斯金那里，便时有表露。

罗斯金眼中的摄影术，具有显微镜般的强大力量。镜头下，自然赤裸裸地露出一寸肌体，丑陋、粗俗、美感尽失。彼时有一批文化精英，对工业革命颇为不喜，罗斯金的看法，是这种情绪在摄影上的体现。当然，这也和19世纪的英国，风景画占有至高无上的地位有关。关于风景的审美范式，主要是建基于绘画之上的。

罗斯金担心丢掉的，是“如画的风光”。在18世纪时，恬然的乡村风光使画家和作家为之踏破铁鞋，100年后，罗杰·芬顿、弗朗西斯·弗里斯等摄影家揣着与前辈同样

由是观之，
绘画与摄影，
一求美，
一求真，
一尚艺术，
一尚科学。

的渴望走在路上——有时恰是同一条路。

仿佛重拾 17 世纪的克劳德镜片——戴上它，风景转化为大师画作，透视符合经典法则，背景周边流溢着金黄色调。芬顿们将克劳德镜片镶在了镜头上。

这是对工业化社会的背道而驰。彼时的风景摄影，闪烁着田园时代凄丽的余晖，忽明忽暗；如乌托邦，不带烟火气，不惹尘俗念；伴着旅游业的兴起，成为被消费的商品。

从那时起，风景摄影的乌托邦功能便埋下了种子，日后竟成为风景摄影甩不掉的宿命。时至今日，风景摄影的内部虽已异常复杂，此功能却一如既往——且看内陆城市的海景房广告，以及旅游攻略手册里精心编排的插图。

风景具有地方性，而现代世界的流动性动摇了人与风景的联系。人居无定所，四处奔波，只有在风景作为乌托邦出现的时候，风景才成为心灵稳定的寄托。

那是一种抽象的风景，存在于每个人的心里，同时也被关于风景的影像与文字不断地润饰、修订。

但摄影何曾有过单独一种势力一统天下的时候？当年有人透过镜箱寻觅世外桃源，也有人正在将影像中的细节规范成新的审美语言——一切历历在目，浑金璞玉，夺人心神。镜头不应沦落为另一种画笔。

由是观之，绘画与摄影，一求美，一求真，一尚艺术，一尚科学——摄影原本是最怕较真儿的。

19 世纪的照片，托着一片空寂风景的，不在少数。直白的描写，不动感情，客观到索然寡味。

却是经不起推敲的。

镜头后面的人，可能在绘制地图、在找寻矿物、在规划铁路、在部署军事路线、在为某项殖民计划准备资料……空荡荡的一块地上，其实却矗立着巨大的权力场，四周围着多种意识形态的铁丝网，密匝匝，阴沉沉。

这是肉眼看不见的玄机。

历史有一个习惯：某种思潮，逮着机会，就会回访，只不过有时换了身行头。若干年后，贝歇夫妇高谈“类型学”，成组并置的建筑与机器冷若冰霜，及至 20 世纪 70 年代，罗伯特·亚当斯一千人等扯起“新地形学摄影”的大旗，鼓吹风景摄影的“中立性”……诸般事情，见得多了，方知“真实”云云只是口号而已。

因此也是一种策略。

另有一类风景摄影，一见之下，会有“逝者如斯夫”的慨叹。譬如童年时常去玩耍的公园一角，又如 20 世纪 80 年代的北京胡同。

其实是在感叹自己。因为那照片隐隐牵动着个体或群体的“认同危机”。

自我认同，需常向过往经历寻求支援。一去不返的昔日景象，以最直观的方式，暴露了个体经验中坍塌的一角。

在“我是谁”、“我们是谁”的困惑中，风景摄影面色忧郁。——忧郁，也会美。老照片由此获得魔力。

.....

莫名的，想起苦瓜和尚的一句话。

“山川使予代山川而言也，山川脱胎于予也，予脱胎于山川也。”

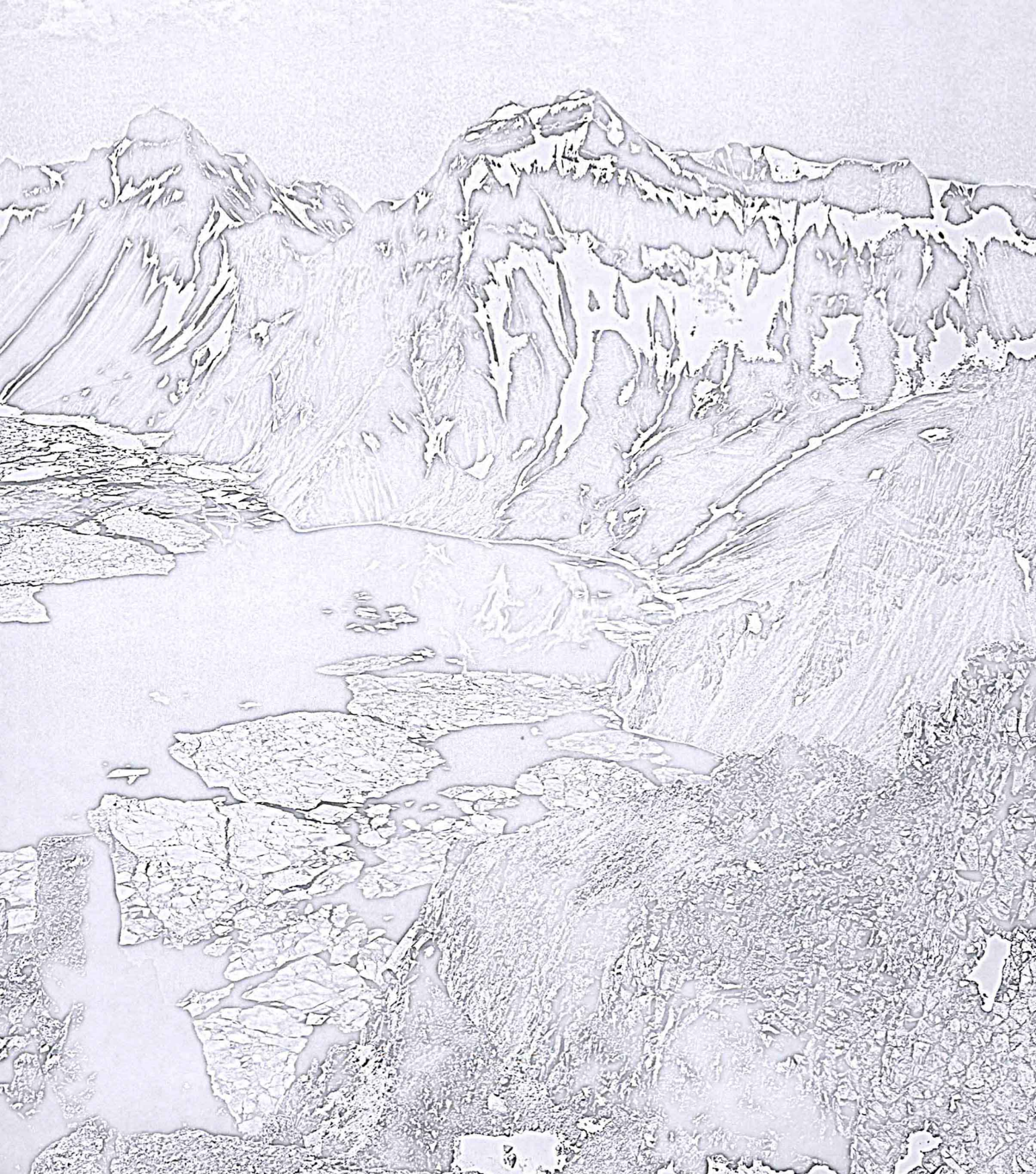
近乎偈语了。

便不再多想。

转而翻出自己拍的那些风景照片，看了看，发现拍的原来都是自己。

没有风景，只有自拍。

相机在手，唤都不必唤，
镜头探出，山便撒娇般地
扑到你面前。相机成为驱
造自然的最便捷的工具。
当风景进入摄影的视阈之
时，风景便沦陷了。

壮观天地间

■ 自人类诞生以来，自然一直都是审美的源头和灵感。

■ 风景摄影不应是原来景物的刻板再现，正应能调动一切摄影手段来揭示大自然之美，表达摄影师的思想情感，从而将自然美转化为艺术美。

■ 那些惟妙惟肖、精美绝伦的作品就像视觉长诗，以独特影像的方式记录自然万象，歌颂自然的美好与丰富，庄严与神奇。

自然审美变化下的风光摄影

杨剑坤

自人类诞生以来，自然一直都是审美的源头和灵感。随着社会的发展、思想的丰富和科技的进步，关于以自然为主要被摄者的摄影活动一直充满了主观与客观、审美与客观记录的矛盾和争议，整个自然风光摄影活动也随着在表现自然的科学客观化和自然的艺术主观化两个倾向中摇摆不定，造成涉及自然风光的摄影分为两大阵营：一是以自然界的各种现象（如气象、海象、地象等）直到动植物的生态、天体等为主题的自然摄影，深刻地观察自然，通过摄影手段，将自然景象转换为摄影语言，强调摄影的真实性和客观性。二是以艺术和主观表现自然风光为主的一般意义上的风光摄影。

不管是反映自然之美的自然摄影，还是以自然为依托反映主观意识和艺术表达的风光摄影，那些惟妙惟肖、精美绝伦的作品就像视觉长诗，以独特影像的方式记录自然万象，歌颂自然的美好与丰富，庄严与神奇。我们从这些敏锐而才华横溢的发现与创作中触摸到辽阔而广袤的壮观天地：万物和谐，情趣盎然，色彩斑斓的无言之大美。

对自然风光摄影的优劣判断，古今中外一直没有正确答案，常常是各持己见，甚至大相径庭！我们可以通过回顾人类关于美学学科的发展历史来对自然风光摄影的时代变更对应作简单了解。

英国经验主义思想家约瑟夫·艾迪生和弗朗西斯·哈奇生在18世纪早期提出：“与艺术相比，自然更适合成为审美体验的理想对象。”而在这个审美过程中，无利害性为自然审美的“崇高”建立了根基。

康德在《判断力批判》中对崇高性和无利害性的理论大加认同，他以为自然世界无边的沙漠、连绵的山脉和广阔的水面这样的宏伟、辽阔和壮丽，是审美愉悦的源泉之一，这种美打破了自然和艺术的平衡而显示出自然的卓尔不凡。

18纪中叶，德国哲学家鲍姆嘉通创立美学这一门学科。其后的很长一段时间内自然美没有占据美学的主流范畴。而到了黑格尔，美学则被明确地定位为艺术哲学。自然美被认为远远低于艺术美而被排斥出美学的中心。

19世纪对自然的一个全新的看法应运而生：尊崇原始自然和返璞归真。美国学者缪尔认为，整个自然界特别是原生自然在美学意义上都是美的，仅当它受到人类侵扰时才变

优秀的自然
风光摄影
作品都洋
溢着生命
的感觉，散
发着自然
的气息。

得丑陋不堪。更极端的看法则是认为自然中不可能存在丑。这些观点可称为肯定美学。肯定美学强烈影响着当时的北美荒地保护运动，并且与同时代的环境保护论相联系，吸引了众多人文和科学工作者及摄影家的参与。

20 世纪以来，随着各国工业化进程的加速发展，生态危机愈演愈烈。在环境问题凸现之后，自然则被认定为环境中的重要构成因子而具有重要的美学价值。自然在美学研究对象中的突显，具有美学革命的性质，也引起了自然风光摄影的极大繁荣。

20 世纪狂热中的人们开始认识到环境问题的紧迫。以欧美为中心，世界范围内环境保护日益高涨。人们发现只有在自然中才能找寻到身心灵的安宁和皈依，同时在大自然中有着无数的传奇和种种可能，如是更多的摄影人将镜头对准自然。就像美国著名的画家、博物学家奥杜邦认为的：自然不仅具有如伐木等功利性的经济价值，也具有景观和审美价值。

上世纪至今，众多的摄影师也开始对环境与人类的审美关系进行深入的思考和呈现。表现环境美与艺术美处于平等地位，摄影作品中视觉美学的疆域大为拓展，这促进了自然风光摄影队伍的空前壮大，成就了自然摄影的洋洋大观。

自然风光摄影发展到今天，流派众多，异彩纷呈。到底如何评价一幅作品的优劣？这个问题同样见仁见智。但是一些基本标准依然被遵循。

优秀的自然风光摄影作品都洋溢着生命的感觉，散发着自然的气息，其中都有一个相对普众具有意义的主题；通过作品能起交流思想、表达感情和科学论证的功用；突显表现主题最重要的事物，具有对表现主题至关重要的内容；在艺术上表现方法都有创造性、有新鲜感、符合并引领当代审美和思想潮流。

要拍摄出好的自然风光摄影，摄影师首先必须努力提高道德、思想和艺术修养，广泛地汲取各种知识，才能为拍摄活动打好坚实的基础。拍好自然风光作品，还必须熟练掌握摄影技能。一般情况下，自然摄影都要求技术上的精确和完美：符合美学的构图以及巧妙的用光、清晰的焦点、准确的曝光、丰富的层次和影调等。相比其他门类的摄影师来说，自然摄影师要掌握相关学科知识，包括气象和地理方面的内容，同时从事风光摄影要有超出常人的坚强毅力和持久的探索发现和创造激情。美国著名的摄影家安塞尔·亚当斯作为“有史以来最为大众化的摄影家”，在长期丰沛的摄影生涯中，致力于以摄影技艺显示世界的壮观之美，以精湛完美的摄影形式，展现动人景观。他本着对自然风光的热爱，毕其一生的努力拍摄了数千幅令世人瞩目的风光作品，为后人留下了宝贵的财富。

以摄影技艺
显示世界的
壮观之美，
以精湛完美
的摄影形式，
展现动人景观。

奇谲瑰丽的太空影像

这是航天英雄杨利伟搭乘神舟五号载人飞船在茫茫太空中第八次按动快门时拍下的照片，也是迄今为止中国人亲手在浩瀚太空最早拍下的影像之一。航天英雄们在太空按下快门，不仅标示着中国人飞翔的高度，而且代表了中国人全新的视界。

这是一个全新的视角，它奇谲而伟丽，恣意而考究，令人叹为观止。一边是舱壁隐现的飞船窗口，一边是皓月空悬的茫茫宇宙，中间的椭圆则是蓝与白中飘裹着紫色的地球面容。这种天、地、人交会于一体的画面，不仅显示了人类的勇气和探索精神，而且以倾斜中的对称构图揭示了天地大观的动荡不羁。

航天员也可成为摄影家，而且是特立独行、天马行空式的摄影家。如果说航天是人类进一步探索未知世界的壮举，那么摄影则是其最可倚重的利器之一。毫无疑问，航天和摄影的珠联璧合，使相机成为人类伸向未知领域的“第三只眼睛”，它不仅会忠实记录下人类迈向太空的足迹，而且能够引领我们走得更高更远。正像杨利伟拍摄的《太空摄影 008 号》一样，蔚蓝昭示着希望和成就，黑色则告诉我们宇宙的深邃、广大和不可穷尽。

