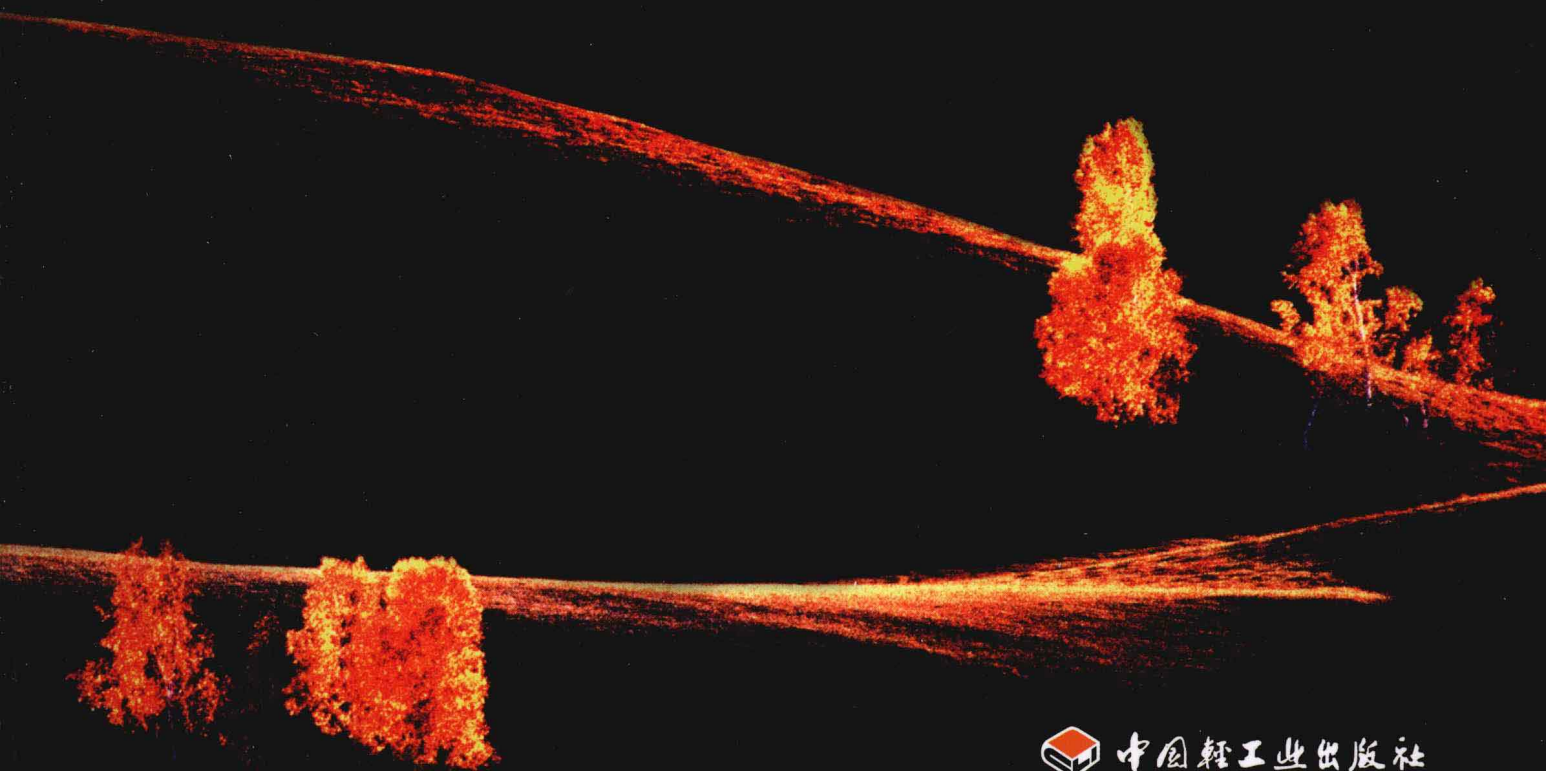

普通高等教育“十二五”规划教材

孙峥琦◎编著

风光摄影

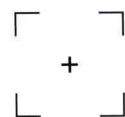
 中国轻工业出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

风光摄影

孙峥琦◎编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风光摄影 / 孙峥琦编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.9

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5019-8357-5

I. ①风… II. ①孙… III. ①风光摄影 - 摄影艺术 - 高等学校 - 教材 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第149009号

责任编辑: 王 淳

策划编辑: 王 淳

版式设计: 孙峥琦

责任终审: 劳国强

责任校对: 杨 琳

封面设计: 锋尚设计

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年9月第1版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 8.5

字 数: 305千字

书 号: ISBN 978-7-5019-8357-5 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

110223J1X101ZBW

风光摄影是以表现大自然的壮美景色为主题的摄影创作活动。早在摄影术诞生之前，世界上第一张风光摄影作品就已经问世。在科学技术不断进步、人类文明持续发展的今天，摄影这门艺术也日趋走向成熟。摄影艺术门类中的风光摄影也正以它独特的艺术魅力，越来越为大众所喜爱，给人们生活带来无尽的快乐和艺术上的享受。

风光摄影并不是一项单纯的技术工作，它同时还包含着丰富的艺术创作。作为一名风光摄影工作者，在全面系统地掌握了专业技术的同时，又具有良好的艺术素质与修养，就有可能拍摄出绚丽多彩、震撼人心的风光摄影作品来。也就是说，风光摄影创作是一种建立在娴熟的摄影技术之上的艺术创作。本书从风光摄影产生的历史、发展流派开始，对风光摄影所使用的设备，以及风光摄影的用光、构图以及不同摄影主题的拍摄技巧等方面逐一做了较为详尽的阐述说明。同时，以风光摄影艺术创作理论为基础，对风光摄影创作过程中的表现手段、创作方法、规律、经验，以及创作中应该注意的问题等做了一个综合性论述。

如今，风光摄影已经成为全国各高等院校摄影专业学生的专业必修课，编写本书的重要目的，就是为高等院校摄影专业的学生们提供一本系统学习风光摄影理论知识和拍摄技巧的教材。因此笔者在编写本书时，有意识地将传统摄影知识与数字摄影知识有机地结合在一起，力求全面系统地阐述风光摄影的发展历程和拍摄技巧，让同学们能够用联系和发展的眼光来看待和学习风光摄影这门课程。

经济的发展和旅游的兴起，加之各种影赛、影展的催化，造就了浩浩荡荡的风光摄影大军，其足迹遍布于祖国的山川大河之间。在这支蔚为壮观的摄影大军中，很多人的照片可能还谈不上是作品，即便是有一两张得到业内人士的好评，也属偶得。但愿这本书能够给那些顶风冒雪跋涉在山水之间、陶醉在光影变化之中、痴迷风光摄影而又不得要领的人们提供一些帮助，这也是我写这本书的另一个目的。

由于本书的主要写作目的是作为高校的摄影理论教材，所以本书将基础理论和应用理论合为一体，撰写过程中结合了笔者多年风光摄影创作的实践体会及教学心得。希望这本书能成为各高校摄影专业师生及广大风光摄影爱好者的“朋友”，一本你们喜欢的“朋友”。

哈尔滨师范大学 孙峥琦

2011年5月17日

第一章 风光摄影概论

- 第一节 风光摄影概述...007
- 第二节 风光摄影的流派...008
- 第三节 关于风光摄影的思考...014
- 第四节 关于环境保护问题的思考...016

第二章 风光摄影所用的设备

- 第一节 传统照相机...018
- 第二节 数码照相机...023
- 第三节 照相机的镜头...030
- 第四节 实用的器材组合方式...033
- 第五节 感光胶片的选择...033
- 第六节 测光表...034
- 第七节 摄影附件的选择...035
- 第八节 器材的保养和维护...039

第三章 风光摄影用光

- 第一节 光线的特性...041
- 第二节 光线的运用...042
- 第三节 运用不同光线拍摄时应注意的问题...050

第四章 风光摄影构图

- 第一节 摄影构图的基本步骤...055
- 第二节 摄影画面的主要视觉元素...056
- 第三节 横竖画幅的选择...065
- 第四节 三分法构图与黄金分割...066
- 第五节 摄影构图的基本要素...068
- 第六节 拍摄角度的选择...072
- 第七节 常见的构图形式...074

第五章 风光摄影技巧

- 第一节 光圈与景深控制...077
- 第二节 快门速度及其作用...078
- 第三节 关于风光摄影的曝光控制...080
- 第四节 关于风光摄影的瞬间把握...087

第六章 不同题材的拍摄方法

- 第一节 日出、日落题材...090
- 第二节 冰雪题材...096
- 第三节 花卉题材...105
- 第四节 鸟类题材...114
- 第五节 水景题材...119
- 第六节 云雾题材...125
- 第七节 夜景题材...132

后记

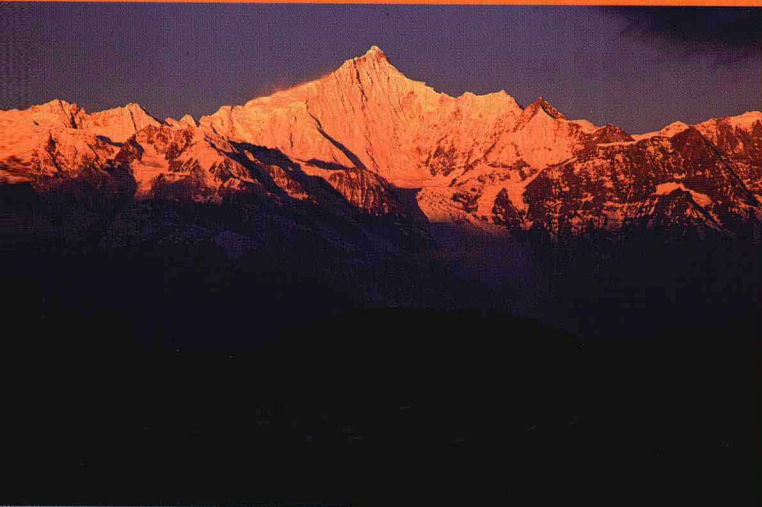
第一章 风光摄影概论

风光摄影是以表现大自然的壮美景色为主题的摄影创作活动。它需要摄影师运用摄影语言来展现大自然的壮美灵秀和磅礴的气势，并通过摄影师的艺术创作表现出人类对神秘大自然的崇敬之情。在创作过程中既能彰显摄影者的审美价值与艺术修养，也能通过摄影师所创作的艺术作品来传达人类对大自然的理解、感悟以及摄影者对生活的热爱。

作为一名风光摄影师，应该带着真诚敬畏的精神走入大自然，从大自然中发现美、感受美，并把它体现在艺术创作上。因而风光摄影作品必须做到寓情于景，情景交融，在富有诗情画意的艺术作品中，体现出摄影师的精神追求和对美好生活的向往，让更多的人从摄影艺术作品中得到审美上的享受和精神上的愉悦。

摄影的发展依托于科学技术的进步。随着科学技术的不断进步和人类文明的持续发展，摄影技术也取得了突飞猛进的发展，摄影艺术已经逐步地走向成熟。风光摄影已经成为摄影艺术中的一个重要门类。风光摄影是百花园中的一朵奇葩，它拍摄题材广泛，表现内容丰富，从大千世界中的一切自然景观，到人类创造出的人文景观，都成为风光摄影取之不尽、用之不竭的创作源泉。随着科学的发展、人们生活水平的提高，风光摄影正以它独特的艺术感染力，成为人类社会的精神食粮。

第一节 风光摄影概述

地球经过几亿年不断的大规模地壳运动，形成了今天我们所看到的大自然景色，它的秀美和壮丽、鬼斧神工、气势磅礴，令人匪夷所思，难以言表。人类生活在大自然之中，享受着大自然带给人类的种种好处，因此热爱大自然、探索大自然、保护大自然、记录大自然，使大自然的秀美和壮丽成为一种永恒，应该成为人类不懈努力的追求目标。

我国幅员辽阔，山河壮丽，名胜古迹不胜枚举。悠久的历史、灿烂的文化和优越的自然地理条件，给热爱大自然并喜欢风光摄影的人们提供了无限的创作空间。于是这些人纷纷拿起照相机投入到大自然的怀抱，把自己对大自然的热爱和感悟，倾注到了风光摄影的创作之中，把人类与大自然完美地融合在一起。

风光摄影历史悠久。1839年8月19日法兰西美术学院举行科学院和美术学院联席会议，正式确认法国人路易·雅克·芒代·达盖尔（Louis Jacques Mande Daguerre, 1787—1851）的银版摄影法创立了摄影术并公诸于众，这标志着摄影术的正式诞生。摄影术诞生至今已有170多年的历史，其实早在摄影术正式诞生之前，世界上第一张风光摄影作品就已经问世了。

1826年，法国人约瑟夫·尼塞菲尔·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce, 1765—1833）拍摄了《窗外景色》（图1-1），这幅照片是他在法国居所的顶楼上，对着窗外自然景色，用自制的照相机进行了长达8个小时曝光，拍摄到了被认为是摄影史上第一张能够永久保存下来的面对自然界的照片。当时尼埃普斯使用的是“日光刻蚀法”，每拍一张照片，都需要很长的曝光时间，无法制作高质量的照片，那一个阶段的摄影作品还谈不上创作，只是尼埃普斯的试验品。

1837年，摄影术发明人路易·雅克·芒代·达盖尔创立了“银版摄影法”，代表作《巴黎寺院街》（图1-2），照片影纹细腻，影像锐利。1841年，威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特（William Henry Fox Talbot, 1800—1877）发表了“卡罗式摄影法”，得到的是负片，有利于影像传播，作品《打开的门》（图1-3）。这个

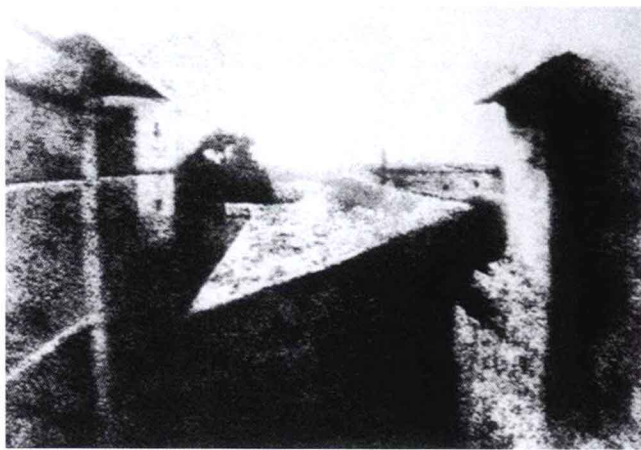

图1-1

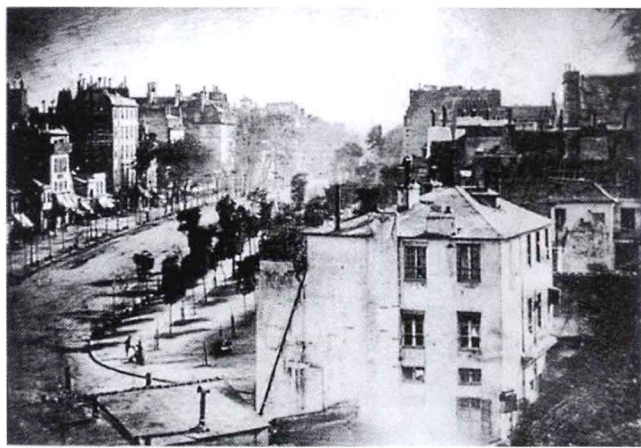

图1-2

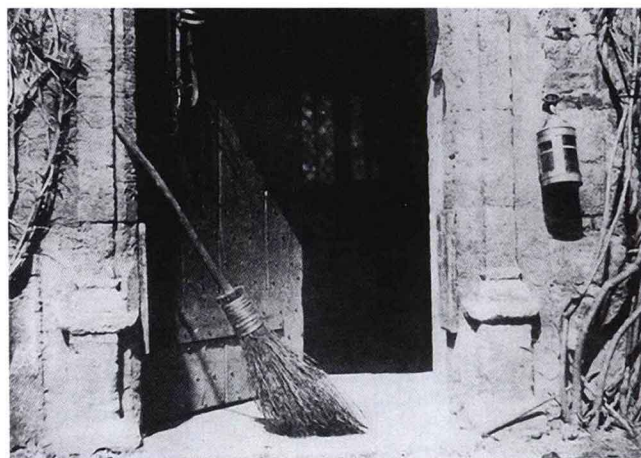

图1-3

时期记录静态的自然风光、野外景物成为摄影的一个主要创作领域。

到了1851年，英国雕刻家弗里德里克·司各特·阿

切尔 (Frederick Scott Archer, 1813—1857) 发明“火棉胶摄影法”, 在玻璃板上得到了非常清晰的影像, 而且感光度提高, 曝光时间可缩短至 15 秒至 1 分钟, 为风光摄影的普及奠定了基础, 涌现出一批颇有建树的风光摄影家。1855 年, 法国人陶配诺 (J.M.Taupenot 1824—1856) 制成干版火棉胶, 使风光摄影更加便利。1871 年, 英国人理查德·马多克斯 (Richard Maddox 1861—1902) 将溴化银与明胶混合, 涂于洁净的玻璃板上, 制成感光“干板”, 便于摄影师携带外出拍摄, 促进了风光摄影的发展。1881 年乔治·伊斯曼 (George Eastman, 1854—1932) 创立“伊斯曼干板公司”, 1885 年制造出世界上最早的“卷片”——“美国胶片”干板, 为现代感光胶卷的诞生奠定了基础, 对推动风光摄影的普及起到了重要作用。这时候, 美国人古德温 (Hannibal Goodwin, 1822—1900) 发现了一种更加理想的制作感光胶卷的物质——赛璐珞, 并于 1887 年 5 月 2 日申请了专利。从此感光胶片开始走向成熟, 风光摄影也进入一个全新的发展时期。

任何形式的艺术作品, 都是创作者对事物本质的理解和诠释, 寄托着创作者对生活的热爱和追求, 体现着创作者的艺术品位和文化修养。风光摄影作品与其他形式的艺术作品一样具有上述特征。当人类文明融入风光摄影创作之中后, 风光摄影就不再是对大自然的一种简单、机械的记录, 而成为人类和大自然的一种沟通方式, 它神奇地展现了摄影者对大自然的感悟, 这就使风光摄影逐步地演变成为一种人类与大自然进行交流的语言, 一种用照相机说话的视觉语言。优秀的风光摄影作品能给观赏者提供一个无限遐想的空间和视觉上的艺术享受。对于风光摄影创作来说, 与时俱进是一个永恒的目标, 也是每一位风光摄影者终生的不懈追求。

第二节 风光摄影的流派

随着风光摄影的发展, 历史上相继形成了几个艺术流派, 它们是: “画意派”、“自然主义流派”、“纪实派”、“抽象派”。这些流派的一些观念至今对于摄影界仍然有着深远的影响。

一、“画意摄影”

摄影术诞生至今只有 170 多年的历史, 而绘画艺术则历史悠久, 源远流长。摄影术的发展各方面都借鉴了绘画艺术。早期的摄影家在创作上受到绘画的影响, 追求画意效果。“画意摄影”流派产生于 19 世纪 50 年代。先后经历了“模仿绘画形式”、“崇尚典雅风格”和“追求诗情画意”三个阶段。

1851 年到 1853 年, 是画意摄影的萌动期, 从塔尔伯特开始, 欧洲风景画的传统就侵入到风光摄影, 到法国摄影家卡米尔·希尔维 (Camille Silvy) 那里, 这种运用风景画的审美风范创作风光照片的技巧已经很娴熟了。他的作品《法国休斯溪谷》(1858 年) (图 1-4) 与同时代任何画家的风景画相比也毫不逊色。其中最著名的摄影家还有威廉姆·亨利·杰克逊 (William Henry Jackson, 1843—1942) 被认为是早期西部最重要的美国摄影家之一。

英国摄影家亨利·佩奇·罗宾逊 (Henry Peach Robinson, 1830—1901) 是画意摄影的集大成者。1869 年, 出版了《摄影的画意效果》一书, 深入阐述了摄影艺术的基本原理, 他提出: “摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识, 方足以成为优秀的摄影家。摄影技术的继续改良和不断发明, 无疑为摄影家的创作提供了自由发挥的空间, 但是技术上的改良并不等于艺术上的进步。因为摄影技能本身无论怎样精巧完备, 它只是一种能够引领我们达到更高艺术目

图1-4

标的手段而已。”他的论点对摄影艺术的发展是一种跨时代的真知灼见。1884年,罗宾逊又发表了《照片的构图方法》一书,对二十余年的画意摄影实践做了系统的总结,应该说:亨利·佩奇·罗宾逊为“画意摄影”奠定了理论基础,使之有了比较系统、完整的理论体系。

印象主义摄影——画意摄影的转型。19世纪80年代,画意摄影的主导地位逐渐消退,但是绘画对摄影的影响力并没有就此消失,而是从另外一个新的角度对摄影产生了剧烈影响,到了19世纪90年代,受印象派绘画的影响,以焦点视觉理论和印象派绘画的表现形式为基础的印象主义摄影诞生了。摄影师们纷纷运用柔焦、软焦、漫射镜等方法进行创作,目的是使自己的摄影作品与印象派绘画在视觉上更为接近。代表人物是英国摄影家乔治·戴维森(George Danison, 1856—1930)。他于1889年用针孔成像法拍摄的《葱田》,有意削弱清晰度,追求朦胧隐约,光晕雾浸的印象派效果,是典型的印象主义摄影作品。1890年,他在一次关于“摄影的印象主义”讲座中提出:“尽管锐度和清晰度对于一些照片是至关重要的,但是在其他情况下,它们也可能毫无用处,起决定性的因素是摄影师在艺术上的观念。”戴维森在创作上追求的是一种艺术观念上的改变。

1902年,摄影巨匠,被称为“现代摄影之父”的美国摄影大师斯蒂格利茨在纽约创立了“摄影分离派”,出版摄影刊物《摄影作品》,成立“291”摄影画廊,与欧洲的“连环会”遥相呼应,积极推广画意摄影。值得一提的是美国摄影大师爱德华·斯泰肯也是分离派的创始人之一。爱德华·斯泰肯早期的许多摄影作品主要体现了印象主义风格,是一位对摄影有突出贡献,继往开来式人物,他的一生摄影活动涉猎广泛,影响深远。到了1904年国际性的摄影组织“画意摄影协会”成立了,并于当年在法国巴黎举办了第一届巴黎国际摄影沙龙展,由此把画意摄影推向高潮。

在现代亚洲地区也先后出现了受“画意摄影”影响很深的大师级风光摄影家。如中国的郎静山、陈复礼,日本的前田真三等都享有世界声誉。

郎静山(1892—1995),浙江兰溪人,中国最早的摄影记者。他创立的集锦摄影,在世界摄影史上独树一帜。他一生精研摄影艺术创作,在20世纪中前期,

以集锦摄影独步天下。郎静山的作品曾成功地打入世界众多的摄影比赛。从1932年他的《柳荫轻舟》入选日本摄影沙龙后,紧接着他的《春树奇峰》(郎静山作品P31)又入选英国的摄影沙龙。从此以后,他的集锦摄影就频频在世界的沙龙摄影上得手,前后共有1000多幅次作品在世界的沙龙摄影界展出。曾经获得美国纽约摄影学会颁赠的1980年世界十大摄影家称号。郎静山的集锦摄影,仿国画、重意境、师古法,在形式上模仿传统国画,题材和主题意趣,多取自古画、古诗词,达到了中国绘画风格和摄影技法的统一,既具有个人的艺术风格,又有着鲜明的民族特色。正如美国摄影学会会长甘乃第(Kennedy)所指出的:郎先生为中国人,并且又研究中国绘画,所以他是从中国绘画的原理,应用到摄影上的第一个人。1995年4月13日,摄影大师郎静山在台北逝世,享年103岁(图1-5)。

图1-5

陈复礼,中国当代最负盛名的风光摄影家。他的摄影作品也深受中国国画的影响,充满了诗情画意。他在中国画意摄影的理论上也作了较为系统的总结,1962年香港出版的《沙龙摄影年鉴》影艺专论——《论中国画意与风景摄影》一文中,他这样写道:“提倡风景摄影,实在不能不重视中国画的传统。首先,中国具备了优秀的自然条件,从寒带到亚热带,奇诡秀丽的山川不知凡几,经过千多年来历代中国画家的刻意经营,在山水和风景创作方面,已发展到了高深的境界。所以从事风景摄影,而不考虑到中国画的创作方法,将是莫大的损失。”“当然,风景摄影发展的途径很多,但中国山水无疑是一条康庄大道。这条大道已经前人开辟过,

图1-6

而且有过成就，可惜是浅尝辄止，方法亦未尽完善，这条途径，由我们中国画意摄影家继续开辟，驾轻就熟，相信更大的成就是可以旦夕间得来的。”他早期的作品《香河朝汲》、《昨夜江边春水生》等，就是20世纪50年代初期拍摄的，在创作风格上刻意追求画意的效果，这些作品有着明显的画意的痕迹。1950年以后，他的作品开始入选国际沙龙。晚年的陈复礼和多位著名画家合作，创作了许多影画合成的作品，独成一派（图1-6、图1-7）。

日本摄影家前田真三（Maeda Shinzo，1922—1998）1922年生于东京郊区，在其45岁时全身心地

图1-7

图1-8

投入到他所迷恋的摄影事业中去。很短的时间内他便在风光摄影领域里树立起自己独特的风格，被人们称为“风景摄影中的抒情诗人”。他的作品炉火纯青，蕴含着东方的诗化艺术境界。欣赏他的作品时，仿若哲人看宇宙，有仰俯天地，上下求索的心境，最终能让观赏者产生一种平和寂静的感觉。在技巧上，前田追求大片幅的精细，片幅最大由8in×10in到最小的6in×6in，所有拍摄都使用三脚架，大多数作品采用光圈F22，可以说是将风光摄影的技巧推向了极致（图1-8、图1-9）。

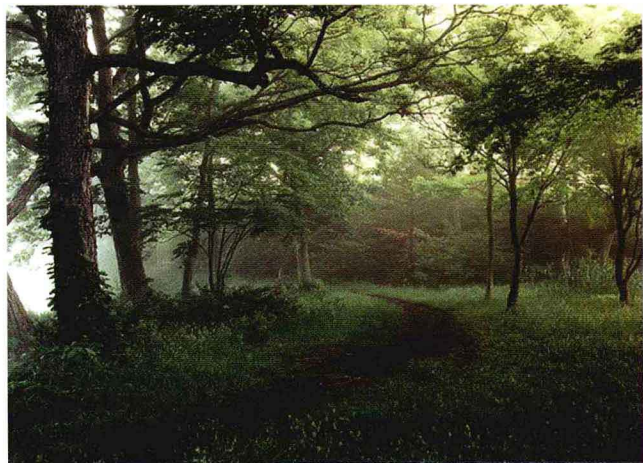

图1-9

现代的欧洲至今仍有许多追求画意风光摄影家，戴维·沃德，英国大画幅摄影最成功的摄影大师之一。从事大画幅摄影二十多年，其摄影以构图简练和技艺高超而独树一帜。他的摄影作品美轮美奂，充满诗情画意，尤其在色彩运用上，更是独到、优雅。正如《户外摄影》杂志主编基思·威尔逊所说的：“戴维·沃德的摄影构图很巧妙，不能不让人钦佩。他对摄影过

程的解读，为我们更好地理解风光摄影的内在精神，提供了独到的视角”。

二、“自然主义流派”

19世纪下半叶，自然主义风潮在欧美兴起，风光摄影也向自然主义的方向发展，代表人物是英国摄影家彼得·亨利·埃默森（Peter Hery Emerson，1856—1936）和乔治·克里斯托弗·戴维斯（George Christopher Davies）等，他们在摄影上的共同取向是重回自然，客观地、直接地记录人与自然的和谐相处，主张将人类置于大自然中去表现。埃默森1889年在伦敦发表了《自然主义摄影》一书，他在书中直接指出画意摄影的方式是“支离破碎式的”，对罗宾逊涉及画意摄影的通俗读物《摄影的画意效果》进行强烈的抨击，因此在摄影界引起了巨大的反响。他提出摄影最本体的表现是真实、自然，反对修饰和加工。提倡用写实的手法展现自然平朴的美感，埃默森还同时提出了焦点摄影理论，他认为人的视觉边界是不明确的，中间部分清晰，边缘部分模糊。为了使照相机达到人类视

觉再现的效果，他劝告摄影同行不必使影像都达到最清晰的程度，仅仅清晰地展现景物的部分完整细节，就能获得更自然的效果。他的摄影理论和实践影响了相当大一批摄影者，这些摄影者深入到英国的风景区和乡村，拍摄了很多影响深远的自然主义摄影作品。其中尤以英国摄影家里德尔·沙耶（Lidell Sawyer，1856—1895）、弗兰克·M. 萨特克里夫（Frank M. Sutcliffe，1853—1941）的成就最为引人注目，摄影史上被称为“自然主义摄影”（图1-10）。

被誉为“现代摄影之父”的美国著名摄影家阿尔弗雷德·施蒂格里茨（Alfred Stieglitz，1864—1946）于1902年在美国创办了一个新团体“摄影分裂派”，举起了与传统的画意摄影分离的摄影分裂主义大旗，其本人创作活动非常丰富。作品平朴自然，毫不虚假，给后起的“纯摄影”影响巨大。摄影分裂派一直延续到1917年，关闭了“291展厅”，《摄影作品》也同时停刊。以此为标志，画意摄影再也不是“前卫”运动了，是摄影分裂派帮助新现实主义摄影（直接摄影派）取代了画意摄影。

新现实主义摄影（也译为“直接摄影派”）起源

图1-10

于德文的 Neue Sachlichkeit, 这一德文名词首先出现在德国画家的作品上, 当时这些画家由表现主义转向现代的现实主义, 随后, 这一名词在 20 世纪 20 年代开始被摄影界所采用, 意在表明坚决放弃在沙龙中长期占主宰地位的画意主义摄影, 开始以直观的、不矫揉造作的现实世界作为艺术影像的源泉。从题材的选择上, 这一流派更多地注重现实中具有丰富细节的影像——从变幻的风景、不加修饰的肖像到盘根错节的植物形态特写; 从树木、石头的自然结构到冰冷的机械产品。在拍摄的手法上, 要求充分利用自然光照, 努力展现其丰富自然的影调和清晰的细节, 突出摄影家对光线的极强的控制能力, 而舍弃后期的暗房特技加工制作。

新现实主义的倡导者是德国倡导“新客观”运动的摄影家阿尔波特·兰格帕奇 (Alber Renger Patzsch, 1897—1966) 和卡尔·布劳斯菲尔德 (Karl Blossfeldt, 1865—1932)。1928 年, 兰格帕奇的作品被汇集成册, 取名《世界是美丽的》。影集生动地表现了建筑物、机械、风景、植物和动物的细节, 引起了人们的普遍关注。一年以后, 布劳斯菲尔德也出版了自己的影集《自然的艺术形态》, 他努力表现自然物体中的局部细节, 并将照片中的实物放大到比真实物体更大的画面, 包括在柔和的漫射光下拍摄的结构如同“建筑般”植物的特写, 以自然物体和人造对象的相同点引起人们的惊奇感, 收到了很好的效果。

三、精细摄影与“F64小组”

20 世纪 20~30 年代, 风光摄影的发展进入了一个非常成熟的时期, 这一时期摄影家们普遍关心的问题是: 如何使被摄世界更加清晰地呈现在人们的眼前, 这就使受分离派影响的新人开始了新的探索, 1932 年一个

新的流派摄影团体——“F64 小组”在美国西海岸的加利福尼亚成立。“F64 小组”主要成员里出现了许多世界级杰出的摄影大师, 其中最值得一提而且影响最大的人物应该是美国摄影大师安塞尔·亚当斯和爱德华·韦斯顿。

爱德华·韦斯顿 (Edward Weston, 1886—1958), 被美国摄影界誉为直接摄影的先驱, “摄影界的“毕加索”。韦斯顿作品的特色是清新、直率、自然、朴实。他善于给平凡的事物赋予诗意的灵性, 以精细的影调和严谨的构图展现摄影艺术的美。他的作品艺术性极强, 尤其是静物摄影, 更是世界极品, 精致到无与伦比。

美国著名摄影家安塞尔·亚当斯, 是韦斯顿最亲密的影友。他在评论韦斯顿对摄影艺术的贡献时写道: “说实在的, 韦斯顿是现代为数不多的几个最有创造力的艺术家之一。他再现了大自然的本来面目, 他表现出了造化的力量。他以意味深长的形象, 刻划出了世上最基本的和谐与统一。人类在不断探索和寻求着最完美的精神境界, 韦斯顿的作品, 照亮了这条道路。”

安塞尔·亚当斯 (Ansel Adames, 1902—1984) 少年时代学习音乐, 受舅父影响他从 14 岁起, 就开始以摄影手段表现约塞米提的风景, 并奠定了他一生在摄影事业上作出卓越贡献的基础。亚当斯主张用“纯

图1-11

粹”的摄影艺术去表现真实美丽的世界，亚当斯认为，摄影家正如其他艺术家一样，选择自己有独到性的事物和领域，去表现世界。他也是这样规范自己的创造活动的，在他六十多年的摄影创作活动中，一直以拍摄风光题材为主。亚当斯一生拍摄了大量的风光和静物照片，透过这些伟大的作品证明了他所创立的区域曝光理论。“区域曝光法”是亚当斯一生对摄影的最大贡献，它对于今天的摄影创作还具有现实的指导意义。亚当斯的作品大气空灵，影调丰富绝伦，细节纤毫毕露。看他的原作，如置身于大自然之中，你可以感觉到森林中的潮湿，甚至可以伸手抓到一把雾气。亚当斯 1941 年的作品《月升》（图 1-11），一直被誉为世间最脍炙人口、最优美的月光曲（图 1-12）。

1932 年，安塞尔·亚当斯与爱德华·韦斯顿、伊莫金·坎宁安等西部有志“为摄影创作找出明确的定义”的摄影家，组织创立了“F64 小组”，所谓“F64 小组”是指小光圈，意味着追求最高的清晰度，“F64 小组”的美学追求正是在这一点上与摄影分离派分道扬镳。“F64 小组”最终摒弃了柔焦与重铬酸盐印相虚影工艺，使摄影割断了与绘画联系的脐带。小组成立之时还发表了一份掷地有声的“F64 小组”宣言。这是一份历史的宣言，一份风光摄影永恒的铭文！它值得每一位热爱大自然的风光摄影师们牢记。

“F64 小组”宣言：“这个小组的名称来自照相机镜头的光圈系数，由此镜头所摄得的影像大部分都会呈清晰、明朗的特质，而这正是我们作品中的重要元素。”

“F64 小组”无意自命为摄影界的代表，也无意以筛选成员的方式，贬抑其他摄影师。在摄影界，尚有非常多的严肃创作者，只是创作风格和技法不属于这个小组的路线。

“F64 小组”的成员和邀请名单内的摄影师，其创作路线只限于透过纯粹的摄影方法，确立摄影的艺术形式为一种简单、不加矫饰的“再现”（representation）。小组的成员，不论在任何时候，都不会展出不符合纯粹摄影标准的作品。所谓“纯粹摄影”（pure photography），指的是在这类作品中，绝对没有取自其他艺术形式的技法、构图或理念。至于“画意摄影”（pictorialism）的作品则不同，那种作品秉持的创作原则，乃是直接援引绘画和平面艺术。

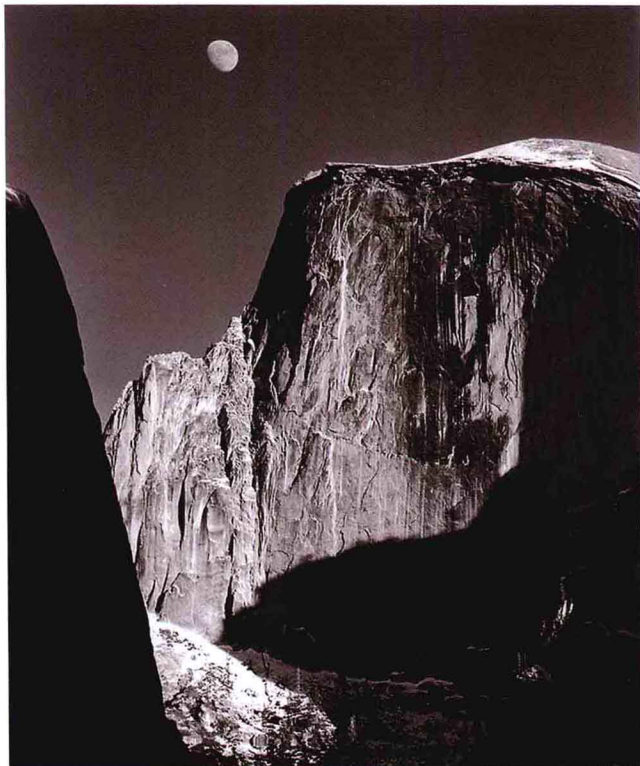

图1-12

“我们相信，若以摄影为一种艺术形式，其发展就必须顺应摄影媒介本身的现状和限制，也一定要跳出艺术和美学意识的传统桎梏。因为这些传统，都是这媒介出现之前的时代和文化所留下的产物。”

“F64 小组”存在的时间并不长，到 1935 年即行解散。“F64 小组”所代表的现代摄影理念，却深深地影响了 20 世纪摄影的发展进程，造就了一大批大师级摄影巨匠，应该说“F64 小组”的创作风格和技法影响了不止一代风光摄影家。而后陆续出现了众多受其影响的著名风光摄影家，他们的摄影作品大大丰富了风光摄影的内涵，提高了风光摄影的艺术品位和价值。尽管“F64 小组”存在时间不长，但他们对风光摄影的贡献却功不可没。

四、纯粹派摄影

纯粹派摄影是成熟于 20 世纪初的一种摄影艺术流派。这是一个很大，很有影响的摄影家族，好多国外的风光摄影家大多出于此派，其创导者为美国摄影家阿尔弗雷德·施蒂格里茨（Alfred Stieglitz, 1864—

1946)。他们主张摄影艺术应该发挥摄影自身的特质和性能,把它从绘画的影响中解脱出来,用纯净的摄影技术去追求摄影所特具的美感效果——高度的清晰、丰富的影调层次、微妙的光影变化、纯净的黑白影调、细致的纹理表现、精确的形象刻画。总之,该流派所追求的摄影素质:准确、直接、精细、自然地去表现被摄对象的光、色、线、形、纹、质诸方面,而不借助任何其他造型艺术的媒介。

1913年美国摄影家的《俯瞰纽约》作品,就是纯粹派中的佳作。摄影家,从高处俯瞰该市的某处广场,没有进行任何的艺术加工,但是新颖的构图,独特的造型,使人们耳目一新。还有爱德华·斯泰肯的《K·桑德伯格》(图1-13),用多次曝光,突破了独幅作品的空间、时间的限制,在一个画面中细腻地刻画了诗人情绪的转变过程,影调的组合和构图上的变化,极有韵律感。他们的作品,讲究摄影技术的娴熟运用,表现自然应有的本色,作品都不与社会、历史、人文、新闻等发生联系。

从某个角度说,纯粹派的某些主张和创作是形式主义和自然主义的“混血儿”,后来演变为“新即物主义”。纯粹派在一定程度上促进了人们对摄影特性和表现技巧上探索和研究。

爱德华·斯泰肯(Edward Steichen, 1879—1973)是这一流派的杰出代表。斯泰肯不仅大力提倡纯粹摄影,而且以自己长达70年的摄影创作实践,大

量丰富的摄影作品为现代摄影树起了一座丰碑,在摄影史上发挥了继往开来的作用。

这一流派的著名摄影家还有斯特兰德、施莱、斯坦成、威斯顿和F64小组摄影组织中的摄影家,如亚当斯、坎宁安等。纯粹派后期的作品则发生变化,向线条、图案,还有扭曲形象的抽象方向发展,其中亚伯,史丁纳,斯托特文和伊凡斯比较出名。

风光摄影大师们为人们留下了许多关于风光摄影的经典作品,研究和借鉴这些经典作品,是一种非常好的学习方法。解读这些大师的摄影作品,能够提高我们的欣赏水平和艺术修养,能够使我们今后的风光摄影创作站在一个更高的起点上。当然学习和借鉴目的是为了继承,但是一定要在继承的基础上有所突破、有所创新、有所发展,这才是学习和借鉴的真正意义所在。

我们在学习和借鉴大师们经典作品的同时,必须能够熟练地掌握手中的摄影器材,懂得如何把握风光摄影在构图和用光上的技巧,运用摄影语言来进行摄影创作,这样才能够创作出与众不同的摄影作品。

第三节 关于风光摄影的思考

许多喜欢风光摄影的人经常会思考这样的一些问题:面对色彩纷呈的大自然如何选择拍摄对象?怎样才能拍得更好?如何构图、如何用光?等等。

其实这些问题确实值得人们思考。作为风光摄影师,首先要学会用摄影的方式去观察大自然,从中找出能够让人激动并产生创作欲望的景色,然后运用摄影语言去表现这些景色。摄影既应该是发现事物的过程,也应该是记录发现的过程。在摄影过程中,摄影者经过大脑思考做出各种各样的决定,从周围纷繁的大千世界里,框取拍摄对象,构建起某种视觉秩序,并在镜头里加以表现。摄影师在缺乏热情的状况下拍摄出来的照片,只不过是记录而已。

我们通过观察与思考,会以某种方式再现被摄对象,以这种方式向人们传达这样的信息,被摄对象是如何从美学感受上影响我们的(这正是让我们激动的

图1-13

原因)。要做到这一点,我们必须做出框取决定,考虑取景时应该把哪些东西放进画面,把哪些东西排除在画面之外,这也就是所谓的构图。到此时此刻,我们才进入拍摄程序,做出技术上的选择,确立拍摄技巧,比如对焦点的选择、景深的控制和曝光补偿的确定,等等。

除了摄影技术,更应该集中精力考虑艺术创作方面的问题,如果过多地把时间放在技术问题的处理上,头脑中的想象力和瞬间的冲动就会很快消失。因此,要达到这样的境界,必须要掌握好拍摄技术,做到得心应手,只有这样才能把注意力集中在考虑艺术创作方面。

我们应该学会十分熟练地处理艺术和摄影技巧方面的问题。对于一幅优秀的摄影作品来说,这两方面因素相辅相成,缺一不可,另外,必须要做到形式和内容上的统一并达到完美结合。一幅优秀的摄影作品,是摄影者文化底蕴、艺术修养、直觉判断力的综合体现。作为一名摄影师,凡是和摄影艺术相关的其他姊妹艺术(如文学、音乐、绘画等)都应该有所涉猎,不断积淀自己的文化底蕴和提高自己的艺术修养。创作时,要敞开心扉,充分发挥艺术想象力,使之在神秘的艺术世界里翱翔。同时还应该能够迅速准确地处理技术方面的问题,如设置快门速度、光圈、镜头焦距以及曝光补偿,等等。只有想象力而没有精湛的技术是拍摄不出好作品的,反之亦然。

对于大多数人来说,技术方面的问题比较多。比如当我们面对壮丽的大自然景色时觉得很激动,也有按动快门的冲动,但是如何用手中的照相机拍摄这些景色呢?往往是拍出来的照片跟看到的景色相差甚远,这是为什么呢?其实,最重要的原因是我们大多数人还没有掌握拍摄技巧,或者说,许多人有一些拍摄方面的实践,却从来没有认真学过摄影的基本理论知识和拍摄方面的技巧。更多人的做法是,买一个比较好的照相机,然后用全自动曝光模式(M)或者程序自动曝光模式(P)进行拍摄。他们从来不去认真研究照相机的各项使用功能,更不用说详细地阅读说明书了。这就注定他们不会成为好的摄影师,只是一个喜欢拥有好照相机的人而已,他们把一切技术上的事全都交给照相机来处理,而不是去学习如何控制照相机。

还有一些人总是感觉照相机的操作太复杂了不容易掌握。其实与其他的机器设备相比,从技术上掌握

照相机的使用也并不困难。如果你会使用计算机,能把手机上那些复杂的功能摆弄明白,那么,你就能够使用控制好照相机。

其实,除了器材和技术等因素以外,最重要的是摄影师的审美眼光,也就是摄影师的直觉判断力。因为只有从大千世界中感悟到美,才能够去提炼和记录它,才能够创作出隽永的摄影作品。要善于观察,善于发现,善于提炼,还要善于等待,善于捕捉瞬间。这些都是拍摄风光摄影作品成功的要素。对于同样的风景,不同的摄影师,会有不同的感悟,会拍摄出风格迥然的摄影作品,那么,画面里的色彩、层次、影调乃至构图自然也会千差万别。切记,必须要学会处理好摄影技术和艺术之间的关系问题,只有这样你才能拍摄出优秀的摄影作品。

总之,摄影是一门技术与艺术完美结合的艺术门类,作为摄影艺术门类中的风光摄影也不例外。它不仅要求摄影师具有高超的摄影技术,同时也要求摄影师具备深厚的文化底蕴和艺术修养,它是摄影师综合素质的体现。我们在学习这门课程时,必须要重视摄影的这种专业特点。我们必须认识到摄影是一门科学,它的发展始终与科学技术的进步息息相关,只有科学技术进步了,摄影在艺术上的追求才能够得到更好的技术支持。艺术创作展现的是摄影者的精神层面,它要求摄影者不但要有完美的艺术追求,而且要与时俱进有所突破。

风光摄影最能够体现人与大自然水乳交融的和谐关系。因此只有那些热爱大自然,对大自然有所感悟的摄影者,才能够在风光摄影的创作上有所收获。除此以外,风光摄影创作还要求摄影师必须具有健康的体魄和吃苦耐劳、不畏艰险的奋斗精神。也就是说,作为一名风光摄影师要在不断提高自身文化底蕴和艺术修养文化的同时,强壮自己的身体。

学习理论的目的是为更好地指导创作实践活动,也是为了更快地提高摄影技艺。因此作为一名风光摄影师,必须要坚持不懈地进行摄影创作实践活动,同时还要始终不断提高自身的文化修养和艺术品位,只有这样才能成就你的直觉判断力,才能使摄影水平不断地提高,才能逐渐形成自己的创作风格和特点,并创作出优秀的摄影作品。持之以恒地坚持下去,你的作品会日臻完美,你的摄影技艺会臻于完善,也许有一天你也会成为摄影大师。

第四节 关于环境保护问题的思考

人类社会的进步与发展，无疑是以牺牲自然环境为代价的。森林的乱砍滥伐造成森林资源锐减，致使土地荒漠化、物种加速灭绝，过度排放的二氧化碳致使全球变暖，有限的自然资源被人们不加节制地开采，使得地球上的自然资源渐渐地在枯竭……，酸雨、臭氧层破坏、淡水资源危机、能源短缺、垃圾成灾、有毒化学品污染，等等，其带来的直接后果是频发的自然灾害，这是大自然对人类的惩罚。现在环保问题成了一个越来越影响人类自身生存的全球紧迫性问题。

一个优秀摄影师的风光摄影作品，应该能够让观赏者感受到作品里面所传达出来的关于大自然壮美灵秀的信息，进而引发出观赏者对自然及环境保护问题的关注与思考。作为一个风光摄影师，他首先必须是一个环保主义者，然后才是一个风光摄影师，他不仅是从自然中摄取美好的景色，而且要用一种负责任

的态度去关注大自然、爱护大自然，用自己的摄影作品去激发人们对大自然的热爱，唤起人们对自然环境的保护意识。只有这样，风光摄影才具有更大的社会价值和更为积极深远的社会存在意义，才能充分地体现出风光摄影对自然环境、生态平衡和人类生存状况的关注。从这个角度来说，人类社会需要风光摄影，风光摄影也能够为人类社会服务，能够为人类赖以生存的地球服务，这才是风光摄影的大义所在。如果风光摄影师或喜爱风光摄影人们的艺术作品，能够给观赏者带来高雅艺术享受的同时，还能带给人们更多的关于保护自然和环境的思考，使人们意识到环境保护的好与坏直接关系到人类的生存命运。因此，只有保护好自然环境并与之和谐相处，我们的子孙后代才能够更好地在地球上繁衍生存下去。而且，我们的风光摄影创作之路也会越走越宽广。这也正是风光摄影应该达到的一种更高更远的境界。

从我做起，从每一位喜爱风光摄影的人们做起。首先要强化摄影人的环保意识，让所有喜爱风光摄影的人们认识到保护环境是每一位风光摄影人应尽的社会责任和义务。

思考与练习

1. 在风光摄影的发展过程中产生了哪几个流派？
2. 关于风光摄影会带给你怎样的思考？
3. 作为一个风光摄影师为什么首先应该是一个环保主义者？