

风光摄影的 Subject, Light and Composition:
主体、光线和构图 The Art of Landscape Photography

解放 主编 杨剑坤 等编著

 浙江摄影出版社

策 划 人 高振杰

责任编辑 郑幼幼

文字编辑 高振杰

装帧设计 小 欣

责任校对 朱晓波

图书在版编目 (CIP) 数据

风光摄影的主体、光线和构图 / 解放主编 ; 杨剑坤等编著. — 杭州 : 浙江摄影出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-80686-969-7

I. ①风… II. ①解… ②杨… III. ①风光摄影-摄影技术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第161844号

风光摄影的主体、光线和构图

解放 主编 杨剑坤 等编著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编: 310006)

电 话 0571-85159646 85159574 85170614

网 址 [http://www. photo. zjcb. com](http://www.photo.zjcb.com)

经 销 全国新华书店

制 版 杭州开源数码设备有限公司

印 刷 浙江影天印业有限公司

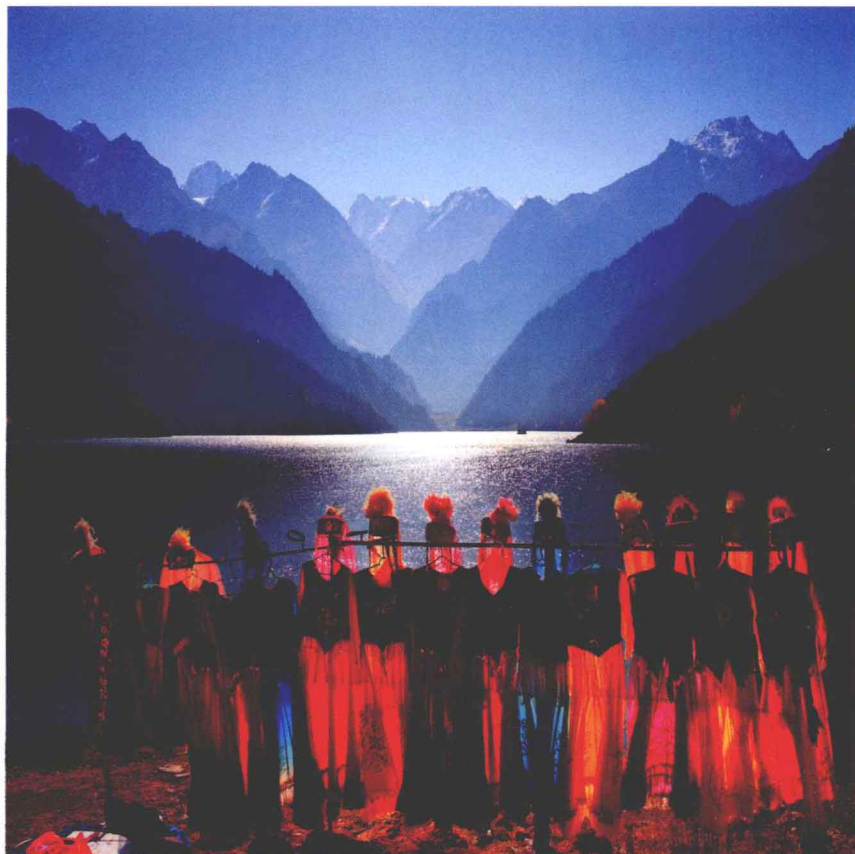
开 本 965×1270 1/16

印 张 10.5

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-969-7

定 价 68.00元

风光摄影的 主体、光线和构图

Subject, Light and Composition: The Art of Landscape Photography

解放 主编 杨剑坤 等编著

 浙江摄影出版社

翰海泛舟
摄影：朱明

编辑手记

风光摄影的美，只有经历过它的人才能够深刻理解。如果你也钟情于风光摄影，那么本书的74位风光摄影家将会是你最佳的带路者。他们的拍摄资料 and 心路历程可以满足你对技法的渴求和自身的认知，但显然，这不是本书的全部心意，因为美是需要用心去发现的，当只有技术而没有一颗感知美的心，也是徒劳。所以它还会给予你另一种叫做修养内心的能力，书中美的图像和有心的文字会给你的阅读带来惊喜，这也是它的美丽之处。那么，就让我们赶快开始这段炫丽的寻美之旅吧。

本书编辑 高振杰

目 录

前 言	006
-----	-----

认识风光摄影	008
--------	-----

风光摄影的主体	010
---------	-----

风光摄影的光线	012
---------	-----

风光摄影的构图	014
---------	-----

自然风光	017
------	-----

认知篇	017
-----	-----

评判篇	092
-----	-----

人为景观	108
------	-----

认知篇	108
-----	-----

评判篇	156
-----	-----

前言

在摄影术发明以来的一百多年历程中，摄影之所以成为艺术而存在，自有其内在的道理。人们通常说照相机是我们的第三只眼睛，而它所观看的世界是个什么模样呢？我想，其所呈现出的视觉样式，与我们人眼所能看到的模样定有差异。照相机是以几分之一秒、几十分之一秒，乃至几千分之一秒来定格世间万象的，这就是瞬间。该瞬间造就了与人眼的观看有所不同的视觉样式。是瞬间构造了摄影，而决定性瞬间构造了摄影艺术。风光摄影这个国内时下从者最多的摄影门类，同样是一门瞬间艺术。其实，就瞬间而言，风光摄影如何能呈现出摄影之所以成为摄影的视觉样式，较之纪实摄影、新纪实摄影、观念摄影等门类，我认为，是更难的。原因之一在于，风光摄影所观看的对象——风光，信息量较少，且与人眼所看到的较难区分差异。瞬间如斯，更奈决定性瞬间何？那么，怎么办？佛说，听，听到，证，悟，解脱，是提升之道。意即理论联系实践，周而复始，则生生不息。观看和借鉴，指导实践，再悟再总结，循环往复，则风光摄影之瞬间，之决定性瞬间，经年累月，方可达。《风光摄影的主体、光线和构图》一书，窃以为，是上述所言之观看和借鉴的文本。摄影是技术和艺术相结合的产物，要迈入决定性瞬间的自由摄影王国，首先需要从摄影的技术入手。该书在此两方面皆有涉猎，而更偏重于前者，也就更有了实践的指导参照作用。该书的主编解放女士，是我的同事，在《中国摄影报》从事图片编辑多年，积累了颇多优秀的摄影资源，目力所及，必有芳草。兼之浙江摄影出版社的精良策划，更有资深编辑和摄影人的鼎力撰述，该书，值得一读！

《中国摄影报》主编 曾星明

► 魔鬼城神光

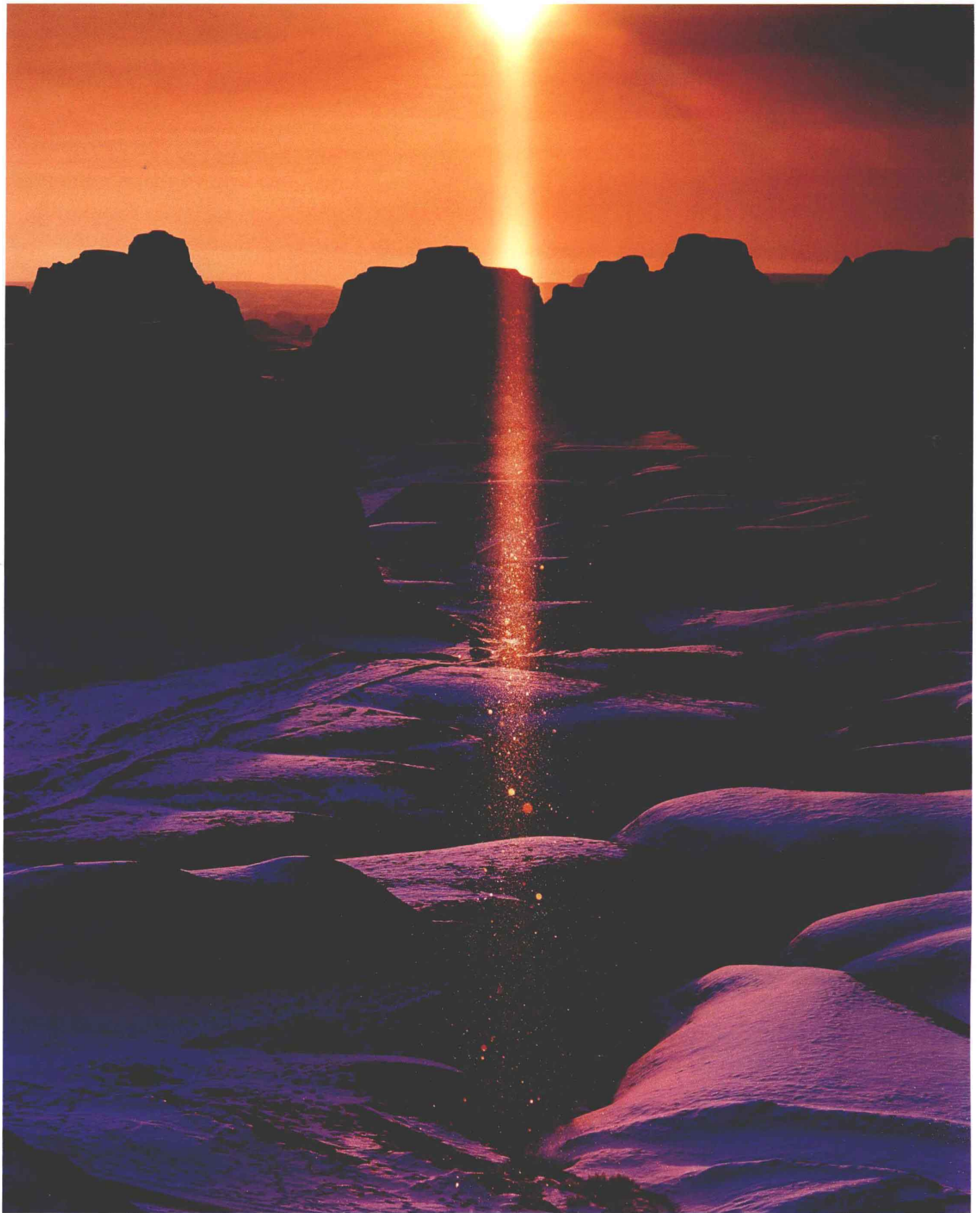
摄影：居建新

拍摄地点：新疆克拉玛依魔鬼城

拍摄手记：《魔鬼城神光》，2005年冬季拍摄于新疆克拉玛依魔鬼城。那日我在等待日出，天气很寒冷，胶卷冻得卷不紧，边缘都出现了跑光现象。等到天亮时，才发现天空乌云密布，根本不可能看到日出。心灰意冷之余，正准备收拾相机离开时，奇迹出现了，太阳从一条云缝中射下一道光来，空中飘舞的雪花在逆光和暗调的背景里，显得格外迷人，像天女散花一样飘舞在空中。为了突出这条光束，我立即换了长焦镜头，变换了不同的曝光指数连续拍摄了数张。可惜好景易逝，太阳很快又藏进了云层里，再也没有露面。

拍摄手法：重点测光，迅速拍摄，用中灰渐变镜调整天地之间的光比。

拍摄器材和数据：宾得67，镜头300mm，f/11，1/60秒

认识风光摄影

“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”人类与生俱来就拥有对自然的热爱以及对身边环境的关怀。在幽暗的岩洞中，古人用鲜艳的颜料把受伤的野牛刻画在冰冷的石壁上——这是迄今为止发现的人类最质朴的视觉艺术。随着文字、绘画等演变发展，人类这种以创造形式外观为目的的自由审美游戏，一直和巫术、图腾、信仰、科学、审美相互联系着。

1826年，天才的法国人尼埃普斯将一种沥青熔化后涂布在金属板上，经暗箱长时间曝光后得到一张街景照片。可以说，这是人类历史上第一张城市风光摄影作品。

1839年8月19日，法国宣布真正意义上的摄影术诞生。自此，摄影开始在世界范围内为人类艺术与科学进步做着巨大贡献。

1844年10月，法国摄影师于勒·埃及尔在澳门用达盖尔摄影机拍下关于中国最早的人文风光摄影作品。摄影术这种外来艺术样式，从此在中国大地风起云涌，气象万千。

自摄影术发明以来，风光摄影一直受到普罗大众的狂热追捧，具有自然记录和唯美意蕴的风光摄影，也一直是摄影界最为热门的题材之一。这个有着独特魅力的摄影领域大师辈出，佳作纷呈。基于再现的美学基础，西方出现了诸如安塞尔·亚当斯等一批风光摄影大师；在传统美学思想影响下，中国也产生了郎静山、陈复礼等众多风光摄影家。

从纯技术层面来看，风光摄影（Landscape Photography）是以自然和人文景观为拍摄对象的一种重要摄影门类。风光摄影拍摄的对象是所有摄影门类中最广泛的。包括了春夏秋冬、山川草木、风雨雷电等大自然中的所有实物。伴随着摄影术的诞生，风光摄影也已走过了一百多年的辉煌历程。美国摄影家纳森·莱昂斯总结风光摄影：19世纪景观概念的中心主题是直接针对“理想”的再现，其再现“自然真相”的品质是最为重要的功能。而20世纪衍生出来的景观概念更主要的是将抽象的身份观具象化，与自然世界相对应的内心景观物象化。

在社会功能上，风光摄影可以大致分为两大类：其一是地理调查、人文科考等客观纪实类风光片。这类作品既有强大的资料、史料价值，有的同时也是宝贵的视觉艺术品，在全球地理探险和科考领域中发挥了巨大作用。

还有很大一部分就是唯美风光摄影，也就是所谓沙龙摄影，俗称风光“糖水片”。虽然摄影圈内对此类摄影创作和作品多有诟病，但是这类有着最广泛关注人群的作品的“生产”，丰富了创作者和大众

► 拍摄地点：内蒙古坝上

拍摄手记：冬天的坝上线条特别干净，是冬季拍摄的好去处。这天早上我本想拍摄有雾气的白桦林，可是没有等到大场景，却意外发现对面的小山坡独特有趣，于是就把山坡顶部纳入画面，形成视觉的趣味点，同时选择好树林的大小关系、空间组合。

拍摄手法：重点测光，用偏振镜消除反光，增加树枝的细节。

拍摄器材和数据：尼康D200，镜头70-300mm，f/5.6，1/80秒，感光度ISO320

寒 山

摄影：欧阳世忠

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

唯美的精神消费。从另外一个角度来反观风光“糖水片”，这种摄影现象实际上是创作者和欣赏者相对于现实社会的一个影像乌托邦。它在满足泛众化审美娱乐的同时，也有效地推动了一些地方的经济和文化的发展。如果说直面残酷现实的作品是匕首，那么这类唯美风光作品则是庸常现实的一种异化的温柔镜像。归根结底，本质上还是源于人类对大自然和美的崇拜。

百多年来，随着科学技术的进步，风光摄影一直陪伴着社会的发展而发展。纵观世界风光摄影的历史和现实可以发现，浩如烟海的众多风光摄影作品和创作活动一直包含两个核心：再现自然真相和将内心景观物象化。可喜的是，随着摄影队伍和影像市场的壮大，现今风光摄影的表现空间越来越大，社会功用越来越多，其艺术呈现也向多元的方向发展。

风光摄影的主体

风光本身无所谓意义，未经摄影家干涉的客观存在的自然风光，本身只是构成影像的基本元素。只有在通过摄影师对大自然中基本元素的选择并使其成为摄影作品中的主体后，这些自然元素才被赋予特定的功用和人类情感。虽然自然中的一切都可以作为风光摄影的主体，但是风光摄影艺术创作不同于机械的复制，因此，风光摄影的主体不是毫无目的和思想情感的盲拍成果。这种观点我们可以从乔奇·凯帕斯(Gyorgy Kepes)在《新景观》引言中得到印证：我们再现这个世界并不只是一种复制。对我们来说，带有情感的形态、影像和符号像探索人性的重要性一样带有根本意义。也就是说，有选择的创作主体的确定必然影响作品的内在品位与外在风格，并决定其功能价值。这些基本的关于风光摄影的价值导向直接影响着风光摄影创作时的主体选择。

在风光摄影中如何选择主体和选择什么样的主体呢？这一直以来就没有明确的标准答案，这也导致了目前对风光摄影的价值判断的不一，仁者见仁，智者见智，特别是中国的摄影批评界一直对此存有不同见解和评判。但可以肯定的是，风光摄影的主体选择关乎美学、哲学和科学层面，与作者、欣赏者、使用者各自的修养和需求有关。

通过回顾人类摄影的历史可以发现，中外风光摄影有着很大的差异性。这种差异性决定了中外风光摄影创作中对主体选择的区别。

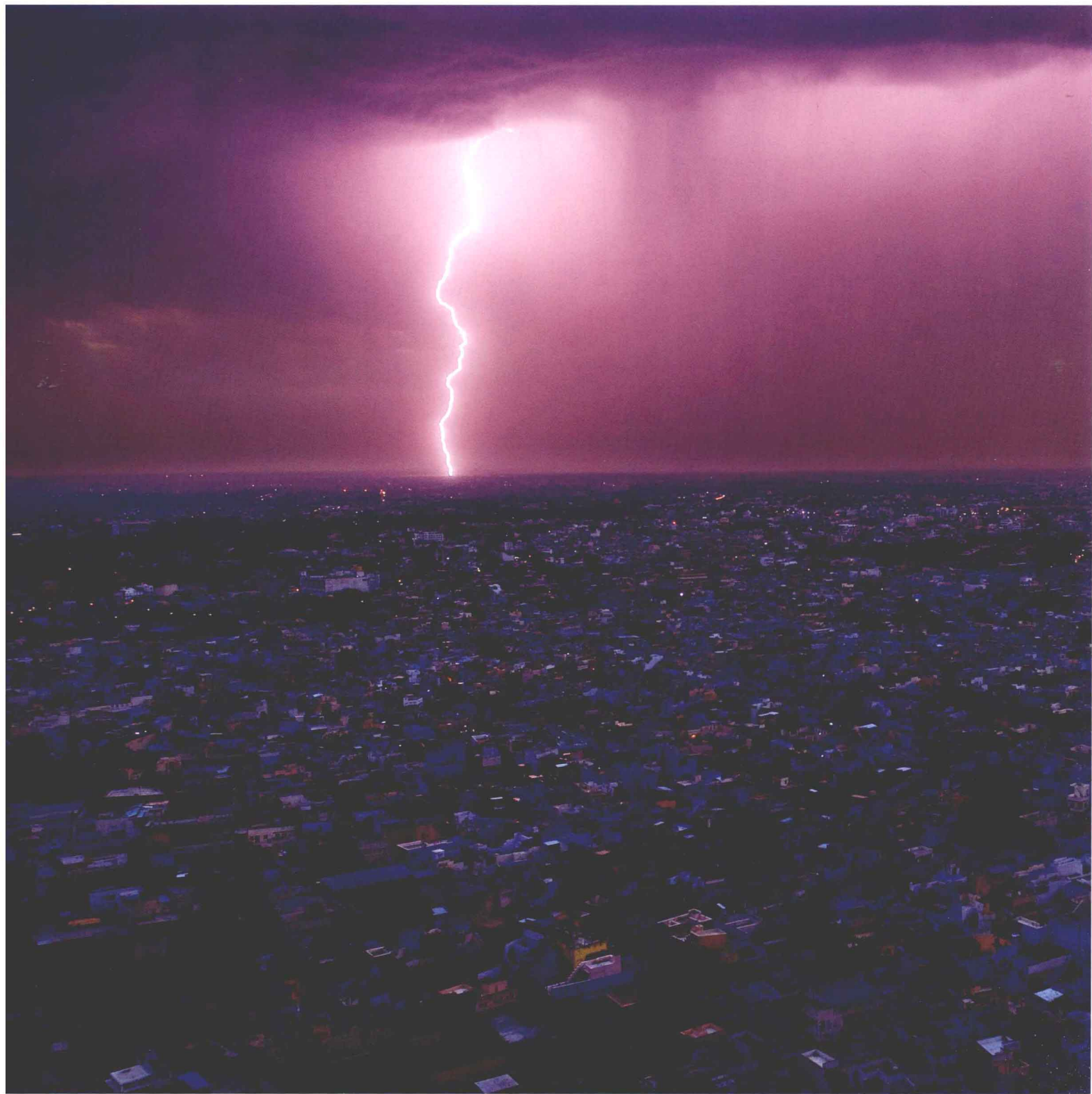
西方风光摄影美学思想根基源自古希腊自然哲学。那些主要以文学家、数学家和物理学家为代表的哲学人物，大都关注客观事物的比例、结构、秩序、运动、节奏等元素。亚里士多德在总结前人成就的基础上提出了三种模仿：按事物已有的样子模仿它；按事物应有的样子模仿它；按事物为人们传说的样子模仿它。在这一体系范围内，浪漫主义与现实主义的区分，就是模仿事实和模仿理想的区分；现实主义和自然主义的区分，是模仿事物的本质属性和模仿事物的现实现象的区分。

► 拍摄地点：印度焦特布尔

拍摄手记：印度之行，处处给我留下深刻印象。在拉贾斯坦邦西部的“蓝色之城”焦特布尔，我们当时正在梅兰加尔古堡参观，短短两个多小时里，户外天气如婴儿表情一般善变，从夕阳西下到飞沙走石，进而转变成电闪雷鸣，为我们的拍摄带来了许多惊喜。因为参观古堡不能带三脚架，所以我只能趴在古堡石墙上，通过提高感光度，将快门速度控制在可以保证手持拍摄清晰的临界点上，并判断闪电频率按动快门，最终幸运地留下了闪电的“身影”。

拍摄器材和数据：佳能50D，f/4，1/25秒，感光度ISO500

注意事项：即使没有三脚架，也不能一味地追求快门速度而提高感光度，否则会给画面带来毁灭性的噪点。

惊雷

摄影：柯研

中国美学则更多地把审美价值定位在个体主观经验上。“仁者乐山，智者乐水”，中国传统美学把艺术创作看成是一种成就人格德性化的过程。它不要求把艺术作品同具体的客观事物相验证，而是强调以意为主，主张艺术创作贵在表情达意。所以，在创作中选择的主体多可以不求形似，只求神似，对象主体不过是情与意的媒介。

风光主体的选择，决定了摄影创作过程中要涉及各种艺术和科学手段。对于立志从事风光摄影的人士，在创作的全过程中必须掌握一些基本要领：在确定风光摄影的主体前，摄影者主要须理解风光摄影是什么，风光摄影能做什么，风光摄影应当做什么……按下快门的那一刹那要清楚自然界中到底是什么样的风光打动了自己，在这些打动自己的风光元素中核心主体是什么，凸显主体不可或缺的辅助元素有哪些，核心风光要素是否能成为某个有一定社会功用的视觉主题，或符合科学研究必须的标准等。

在风光摄影领域，有一类是以记录和发现客观自然现象为主旨的科考材料类摄影，还有一类是唯美的纯风光摄影。再现或表现，虽然二者并不对立，但在摄影创作过程和作品最后的功用诉求上还是有不同的标准和要求。

从宽泛的角度来看，优秀的风光摄影没有高低之分，每一幅好的风光摄影作品都有不可替代的艺术或科学研究价值。随着时代的发展和艺术、艺术的进步，各种艺术表现方式的存在都有其合理性和一定时期的必然性。向何种类型的风光摄影创作发展，摄影师要依个体的情况不同而有所选择，按照自己具体条件来选取拍摄主体，并持之以恒地坚持自己的拍摄风格。我们要与时俱进，不能厚此薄彼，党同伐异，要以包容之心，遵循多样统一的法则，拓宽风光摄影的深度和广度。

风光摄影的光线

摄影术是关于光的科学产物。摄影的原意“光（photo）绘（graphic）”说明了摄影就是以光来塑造形象的视觉艺术。中西方摄影家都是运用光影和色彩在二维的空间上创造出视觉形象。一个摄影家成熟的标志是有着强烈的个人风格，而对光的运用是摄影师的个性语言和风格的重要构成。风光摄影主要以太阳光作为主光源，由于阳光的照射，大自然才有神奇的明暗层次、多变的线条和梦幻色调。

风光摄影的用光有其基本的规律：一般情况下，顺光拍摄能给人明亮、清朗的功能感受，但是顺光照射下的物体缺乏明暗层次，使得主体与陪体之间的色调混合，画面缺乏立体感。所以，顺光大多不为风光摄影师所采用。

侧逆光在风光摄影中是最常用的。前侧光能增强拍摄主体的立体感和画面的影纹层次，90°角侧光下的拍摄对象明暗各占一半，反差和立体感非常明显。完全的逆光拍摄是风光摄影中最有个性的创作。大多情况下景物被光线照射的部分都会产生明亮的轮廓，主体与背景

► 拍摄地点：内蒙古坝上

拍摄手记：当时拍摄的时候是阴天，由于光线欠佳，不少同去的影友已经准备离开了。而我则处在兴奋之中，因为我知道越是糟糕的天气越容易出现奇特的光影效果，我依然在等待。果然，一阵强风过后，云层出现了缝隙，阴沉的云影和金黄的阳光泻洒在草原上，而更为巧妙的是一群马适时地出现在了画面之中。我依然安静地等待，直到马群、云影和阳光移动到最巧妙的地方时，我才按下了快门。

拍摄器材和数据：尼康F100相机，80-200mm镜头，柯达VS100胶卷，f/8，1/60秒

注意事项：云层变幻，光影变化极快，给曝光带来极大不便。针对拍摄对象采用点测光曝光。

光照天驹
摄影：赵军

得以明显分开。逆光最适合表现前后层次较多的景物，在每一景物背后都勾勒出一条条精美的轮廓光，使前后景物之间产生较强烈的空间距离感和良好的透视效果，凸显物体的质感、色彩明度和饱和度。

散射光一般是指太阳光线被遮挡时所散发的光线。在这种光线下拍摄，被摄体没有明暗的线条界线，也不会产生强烈的阴影，例如在早晚日出或日落后拍摄时光线色温低、反差小，极易营造梦幻般的视觉效果。

在风光摄影中利用小光圈或减光镜延长曝光是常用到的一种方法，较长的曝光时间使得移动的物体产生拖尾效果、水流成绸缎状、浪花成云雾状、快速移动的云层模糊化、夜空里的星星形成光带等如梦似幻的夸张效果。

风光摄影的构图

拍摄主体确立后，要完成创作意图，必须具体地把构思中的形象和画面描绘出来。风光摄影作品的构思正是从构图上体现出来的。

构图一词，英语为composition，为造型艺术的术语。在《辞海》中，“构图”是艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间里安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。摄影构图源自绘画艺术，早期的风光摄影构图符合传统绘画的基本法则。

优秀的风光摄影除了有很好的立意之外，构图成功与否是作品成败的关键要素。有人说构图水平是区别专业水准与业余水准的分水岭。“一张照片，哪怕场景再好，光线和色彩再漂亮，如果构图上有硬伤的话，它终究还是业余水准的作品。”因此，风光摄影作品中的构图是作者综合艺术水平的具体反映。

恩格斯说，自然界中普遍性的形式就是规律。实践证明，构图是有一定规律的。构图讲究艺术技巧和表现手段。一幅完美的风光摄影作品的构图，肯定会关联着摄影师的立意与安排技巧，体现着作者表现主题的意图与具体方法。

首先，风光摄影的构图要具有审美性。正像罗丹之意：美到处都有，对于我们的眼睛来说，不是缺少美，而是缺少发现美的能力。作为风光摄影的拍摄者，在充满着美的大自然里进行创作、寻找和发现大自然的美最为重要。优秀的风光摄影师在最常见的场景中，也能发现与别人不一样的风光，拍出震撼心灵的佳作。

与其他艺术形式不同，摄影在本质上是剪裁的艺术，通过取景选取一定的自然区域，并对主体材料进行精心组织和布局。风光摄影构图有一个大多数情况下必须遵循的规则是“黄金分割法”。科学证明，黄金分割法最符合人们的视觉习惯。

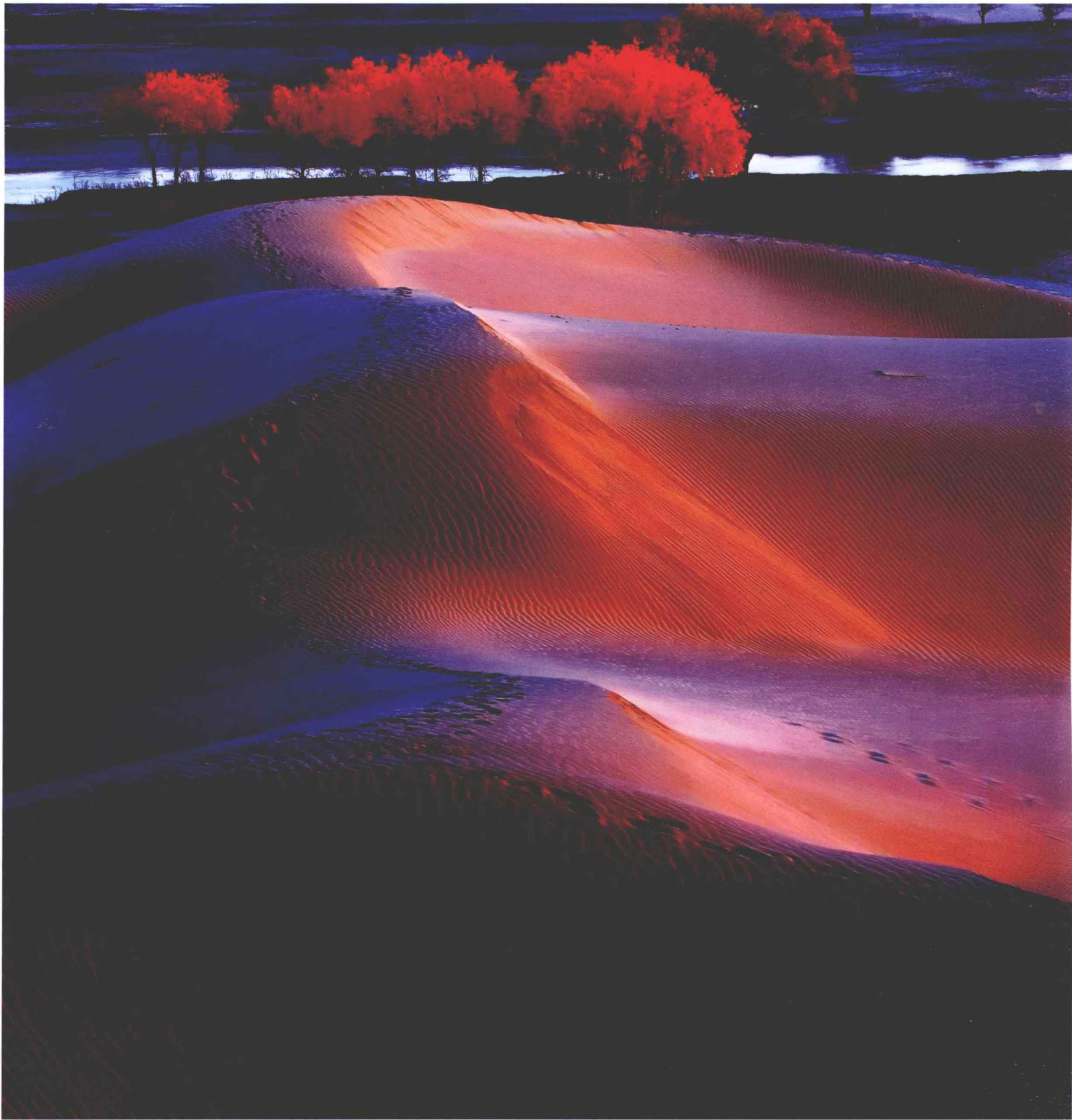
在风光摄影创作过程中，通过构图来确定画面中的核心元素和辅

► 拍摄地点：新疆尉犁县罗泊人村寨

拍摄手记：该作品于2007年10月拍摄于新疆尉犁县罗泊人村寨。深秋的一个清晨，我行走在塔里木河岸边的沙漠之中，由于当年塔里木河河水干涸，塔里木河的壮美已荡然无存，就在我懊恼之际，沙漠忽然呈现出迷人景象，玫瑰红般的光影色彩浮现在沙漠表面。我立刻支起三脚架，快速拍摄了两张。当我再重新构图进行拍摄时，发现光影已经离去，那迷幻般的色彩已然消失。

拍摄手法：运用中央重点测光，俯视拍摄，为了突出沙漠那神奇的色彩，我运用大面积的前景来集中表现。

拍摄器材和数据：尼康D200，70~200mm镜头，f/10，1/5秒

塔河胡杨

摄影：孟戈

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com