

世界风光摄影
WORLD LANDSCAPE PHOTOGRAPHY

Landscape Photography

风光摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Landscape Photography 风光摄影

鄒大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

风光摄影 / 邵大浪, 寿冰青编著. - 长春: 吉林摄影出版社, 2002.8
(世界光影档案 / 秦真元主编)
ISBN 7-80606-493-1

I. 风… II. ①邵…②寿… III. 风光摄影-艺术史-世界 IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038536 号

世界光影档案 风光摄影

编 著: 邵大浪 寿冰青

责任编辑: 秦真元

装帧设计: 龙震海

出版发行: 吉林摄影出版社

地 址: 长春市人民大街 124 号

邮 编: 130021

印 刷: 长春新华印刷厂

地 址: 长春市吉林大路 35 号

邮 编: 130031

印 次: 2002 年 8 月第一版第一次

规 格: 889×1194 毫米 1/32

印 张: 5.5

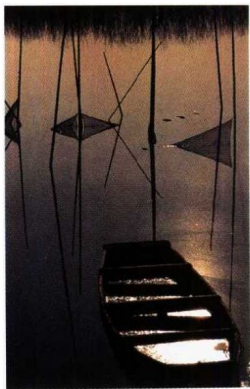
字 数: 5 千字

图 片: 157 幅

书 号: ISBN 7-80606-493-1/J·362

定 价: 29.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

风光摄影

Landscape Photography

世界光影档案

远离了城市的嘈杂和喧嚣，置身于宁静与安详的自然怀抱，听虫鸟私语，闻大地芬芳，融入到其中的人们无不享受着大自然赋予的惬意而放松的身心滋养。然而，摄影家的“抱负”却远不止于此，他们负载着颇为沉重的器材和行囊，踏上追寻风光的漫长而遥远的旅途。苍莽的草原、荒凉的戈壁、巍峨的山峦、静谧的湖泊乃至人迹罕至的热带雨林、冰封刺骨的极地大陆，都留下了他们驻足探索的身影和对大自然的深情礼赞。

探险家和拓荒者视野中的早期风光摄影

达盖尔银版照相机发明之初，捕捉风光和名胜遗迹便成为摄影家们热衷的题材。当时的拍摄需要长时间的曝光，记录快速运动的对象是不可想象的，人们的耐心和执著只能发挥于静态的事物。风光摄影，不言自明，成为摄影家眼中的宠儿。19世纪中叶，西方社会探求世界真相的冒险

冲动达到高潮，政府委派的或是自嘲的探险家们，其中便包括富有使命感和探求欲的早期风光摄影家，怀揣着笨重而硕大的照相机，向着神话传说中的遥远国度和原始部落翘首进发。

19世纪60年代，普通的公众已然能够享受到摄影家的成果，摄自世界各地迥然不同的风光照片不断涌现，它以其权威的说服力推翻了从前的旅行家虚伪或夸大的不实记载，一个真切而新奇的世界展现在人们的眼前。然而正如克罗第所说：“我们不像勇敢而又富于欲望的摄影家那样疲惫、困顿、危险，因为我们只要坐在炉边就可以欣赏到他们的作品。”早期风光摄影家跋涉于恶劣艰苦的自然环境中，尤其必须克服当时颇为原始的摄影技术和器材的限制，例如当时的“湿版”照相机，摄影师不得不在拍摄现场涂抹和曝光底版；而自然界中出没的野兽也成为拍摄的一大威胁。我们不得不佩服那些风光摄影的先驱们，如弗朗西斯·弗瑞斯和弗朗西斯·贝德福特，他们凭着顽强的毅力历经艰险多次踏足埃及和中东，弗瑞斯创作了一系列关于金字塔和其他古埃及遗址的底版，在他回英国后，将其复制成正片，并直接出售给公众或粘贴于旅游书籍上，于是，风光摄影的副产品——明信片诞生了。

早期风光摄影作品多半作为地理学和民族学的实证资料。对于一个尚未完全开化的赋予人们探索潜力的世界，显而易见，风光摄影首先是为当时的人们感知生存环境服务的。当然，其中的一些风光摄影家也不乏运用艺术的手法，从而使作品突显出大自然的万种风情，给人们带来美的视觉享受；明信片作为其商业途径则使风光摄影作品更

广泛地传播开来。早期的欧洲风光摄影作品，以细腻优美见长，反映出当时的创作者受到欧洲艺术传统的熏陶，着力赋予风光摄影古典画意般的韵味和诗情；而在稍后的美国西部开发中，涌现出的大量风光摄影作品，则以另一种粗犷豪迈的风格使人耳目一新。

19世纪下半期，美国开始了向西部的拓荒征程，其间诞生了大批优秀的风光摄影家，他们受雇于政府，记录了众多至今令人追忆和缅怀的原始状态下的西部伊甸园风光，其作品在当时也发挥了极大的功用，成为政府决策的重要依据之一。威廉·亨利·杰克逊，是这一时期最为重要的西部风光摄影家。从1870年起他开始为国家地质地理调查局工作，携带着大型照相机，深入到荒无人烟的丛山峻林间。他凭借着丰富的经验和技巧，以及坚忍不拔的毅力，拍摄了许多十分有价值的风光作品，其中出色反映耶罗斯顿附近迤逦风光的照片，最终促成国会在1872年通过在这一带建立黄石国家公园的决议，为后人保留了一片瞻仰历史的处女地。

迪莫亚·奥沙利文，因采访南北战争开始了他的摄影生涯，并最终成为这一时期表现卓越的摄影家。1867至1869年，他参加了北纬40度线上的摄影队，1870年，在开凿巴拿马运河前，他又参加了运河测量队。在此后的探险中，奥沙利文在亚利桑纳谢利峡谷拍摄了他的最为杰出的作品。同时代的著名风光摄影家还有卡尔顿·沃特金斯和爱德华·迈布瑞奇。他们与杰克逊和奥沙利文颇为纯粹的记录风景的意识不同，他们以一种审美的眼光和敏锐的洞察力投入到有意识的甚至已带有主观色彩的风光摄影的

创作中。

早期的风光摄影还与旅游发生着天然的联系。摄影家本身便是一个风尘仆仆的旅行者，他们开拓性的足迹为后人不断追随，而其精湛美妙的风光摄影作品，不仅以明信片、相册以及幻灯片等各种商业的形式流布于世，最重要的是它所激发起的人们对于大自然的向往之情，为旅游事业的蓬勃发展推波助澜。

风光摄影的多元化历史风格

1889年，英国摄影家彼德·亨利·埃默森在《自然主义摄影》一文中，提出了“回归自然”的口号，主张摄影师应当为灵感而从周围的世界里退出，并像刚发现对象一样记录对象。他的这种自然主义的摄影理念，是对当时众多摄影家追求的所谓高雅艺术的画意摄影的反叛，而在风光摄影领域中，产生了尤为深远的影响。在此之前，已经有一些摄影家尝试着与画意摄影迥然有异的风光摄影风格，他们采取比较自然的手法，在对自然的直接感受中获取创作灵感，而不对真实的自然风光妄加干预，其作品流露出清新自然之风，与画意作品朦胧暧昧的风格形成鲜明的对比。埃默森的摄影理论不仅坚定了诸如英国摄影家德尔夫·沙耶和弗兰克·M·萨特克里弗等先行者的信念，而且影响了一大批摄影家以一种新的眼光看待风光摄影，他们深入到朴实自然的英国乡村，将自然主义摄影理念贯彻于创作实践中，为后世留下了不少意义深远的自然主义风光摄影作品。而埃默森本人也身体力行，其著名作品《采睡

莲》充分发挥了自然主义风格兼具纪实和纯粹的魅力，毫无矫柔造作之感。

与此同时，印象主义的艺术思潮也渗透到风光摄影中。法国摄影家罗卜特·德马奇和E·J·康斯坦特·普约在1894年创立了巴黎摄影俱乐部，积极投身于印象主义的摄影创作中。他们认为照片的清晰度并非是作品的关键，真正重要的是摄影家如何在作品中体现出他所要表达的艺术观念。基于此，在风光摄影中便出现了另一种颇具特色的作品，如开印象主义先河的《葱田》，它既不同于自然主义风光摄影的清澈、细腻，也与画意摄影单纯追求唯美的艺术效果有本质的区别，尽管印象主义风光摄影时常具有朦胧的意韵，但是摄影家正是通过这样一种不精确、不清晰的对对象粗陋的印象形态的展现，来传达他们对事物的看法和体现其艺术追求。风光摄影成为印象主义摄影家着力表现的领域，而他们眼中的自然风光反映在其作品中，毫无例外地被赋予了一种浪漫的印象之美。

20世纪20年代，现代主义的摄影理念开始为摄影家们接受和实践，新现实主义的摄影风格在各国都有不同的表现，而当时不断革新的摄影器材和技术的进步，则为摄影家更为细致地刻画自然打下坚实的基础。德国的“新客观主义”运动开启了20世纪摄影的新篇章，它在对印象主义的反驳中诞生，认为事物都存在内在的美与价值，主张摄影家的任务是选择和“精确”表现对象。涉及到风光摄影领域，德国摄影家阿尔波特·兰格·帕奇从20年代起致力于对自然进行直接摄影可能性的探索。同一时期的美国，爱德华·韦斯顿和安塞尔·亚当斯等纯影派摄影家，也

在风光摄影中实践和探索他们的艺术理念。韦斯顿多次携带沉重的大画幅相机，跋涉于荒凉的沙漠，凭借他对光影的敏感和执著，创作了大量富于激情的沙漠题材风光摄影作品。亚当斯早期摄影生涯，曾经追寻着沃特金斯和奥沙利文等先辈的足迹，以其精致和细腻的摄影语言描绘了约塞米提山谷的迤邐风光。新现实主义的摄影理念之一便是直接拍摄的概念，即尊重事物的本来面貌，以其不事雕琢的手法作最大限度的真实刻画，而自然风光本身的纯粹且富于变化的特性，正好成为合乎摄影家理想的拍摄题材。尤其是f64的纯影派摄影家们，极力探求着光影和质感的美妙结合，他们多使用小光圈以获得大的景深，因此常常需要较长时间的曝光，处于静态的风光自然而然成为他们极力追逐的表现对象。

在历经摄影寻求其独立之路，探索摄影的本体语言的新现实主义后，象征主义的摄影理念和表现手法逐渐为一部分摄影家所推崇。美国摄影家米诺·怀特是其中的代表人物，他所信奉的象征主义试图突破视觉的边界，主张摄影家以敏锐的直觉和丰富的幻想发现那些蕴涵情感的事物，并揭示其个性和呼应摄影家的既存的观念。米诺·怀特的风光摄影作品，多从小处着眼，画面中无论是岩石、流水，还是枯枝等自然物，都折射出创作者某种情感和心绪，唤起欣赏者意味深长的思索和情感的共鸣。

风光摄影斑驳时代的协奏曲

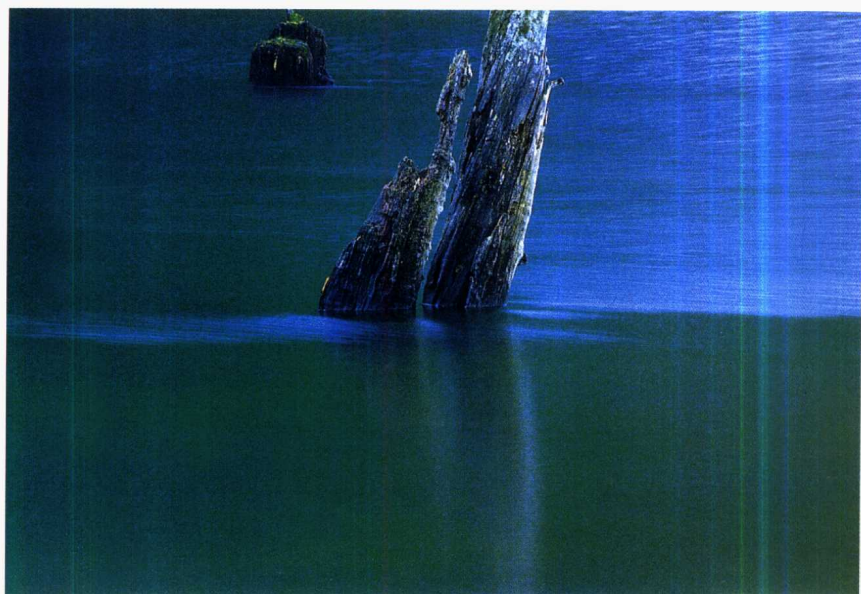
20世纪60年代，彩色摄影技术日趋成熟，风光摄影

家们积极尝试和探索色彩在这一领域的运用。美国摄影家埃利奥特·波特和查尔斯·普莱特等人为此作出了很大的贡献。同时，由于可更换镜头的35mm相机和现代彩色胶片冲洗工艺的发展，不仅使职业摄影家摆脱器材的重负，更专注于风光摄影本身的探索，而将后期的照片制作交付便捷的彩色冲印系统，而且使一般的风光摄影爱好者也能够踏足户外体验拍摄的乐趣。其实，在当代著名的风光摄影家当中，便不乏一些最初的业余风光摄影者，例如意大利的弗兰克·方塔纳和日本的前田真三。他们出于一种对自然风光的由衷的痴迷和热爱，从而踏上了采撷自然之美的风光摄影道路，并最终有所成就。当代风光摄影家的另一个比较显著的特点是大多选择了彩色摄影，因为从某种意义上说，色彩的存在本身便是大自然的无穷魅力所在。70年代，色彩对视觉的冲击通过摄影家们的压缩和对比的手法而显得尤为强烈。意大利摄影家弗兰克·方塔纳通过镜头压缩，剔除事物的立体特征，使色彩形状、色调和纹理铺陈出一个各色块相互包容的二维平面，其作品以简洁明快的自然色彩强烈地震撼着我们的视觉感受。

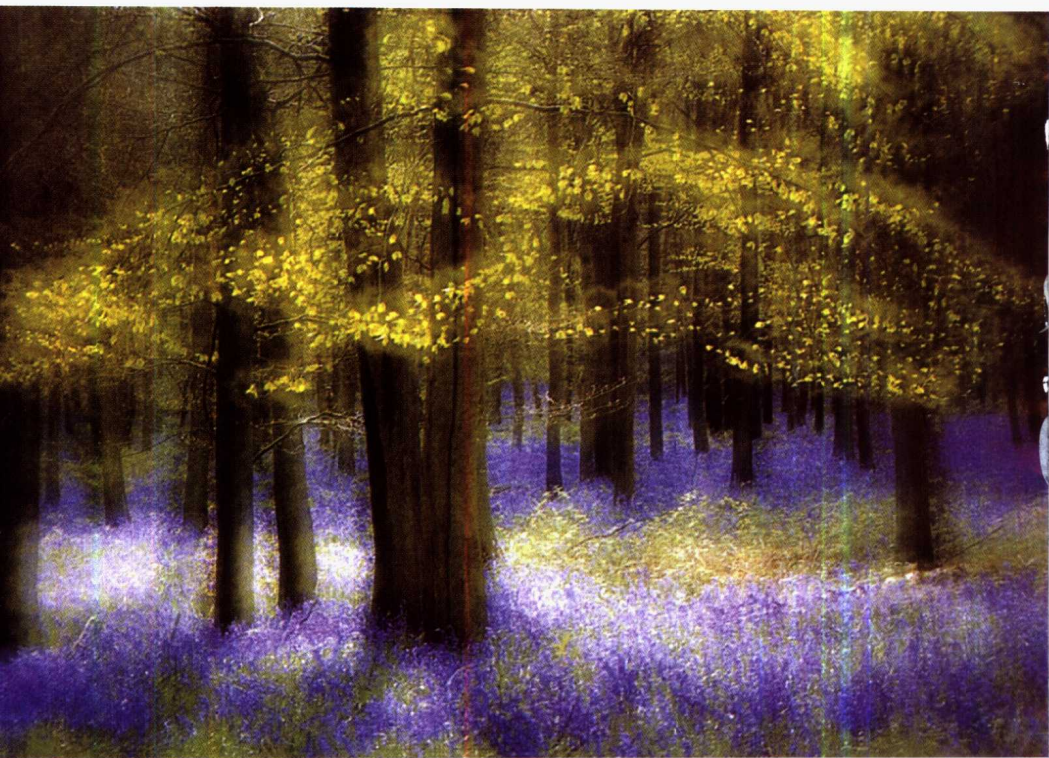
风光摄影的潜在表现力为后来的摄影家们不断地挖掘和拓宽，例如借鉴先辈摄影家的拍摄技巧和暗房绝技，以不同的方式对画面进行更洗练的重组，或从自然中提炼出抽象的元素，以拉开人与自然的距离等等。当代风光摄影不拘一格，表现形式也层出不穷，其作品体现出摄影家独特的个性和艺术追求，尤其是色彩的运用，使风光摄影的艺术探索之路更加宽广，而摄影家在风光摄影题材的选择上也更为游刃有余。

人类对自然的侵犯和自然对人类的报复，在我们这个工业文明高度发达的世界上，早已屡见不鲜。风光摄影家在追寻纯粹的风光和发掘其魅力的同时，也以另一种内在的审视的目光关注和痛惜着自然美的被践踏和消失。许多摄影家的作品中不仅向我们呈现着自然的本质之美，也隐晦地流露出摄影家虔诚地忏悔和无声地呐喊。

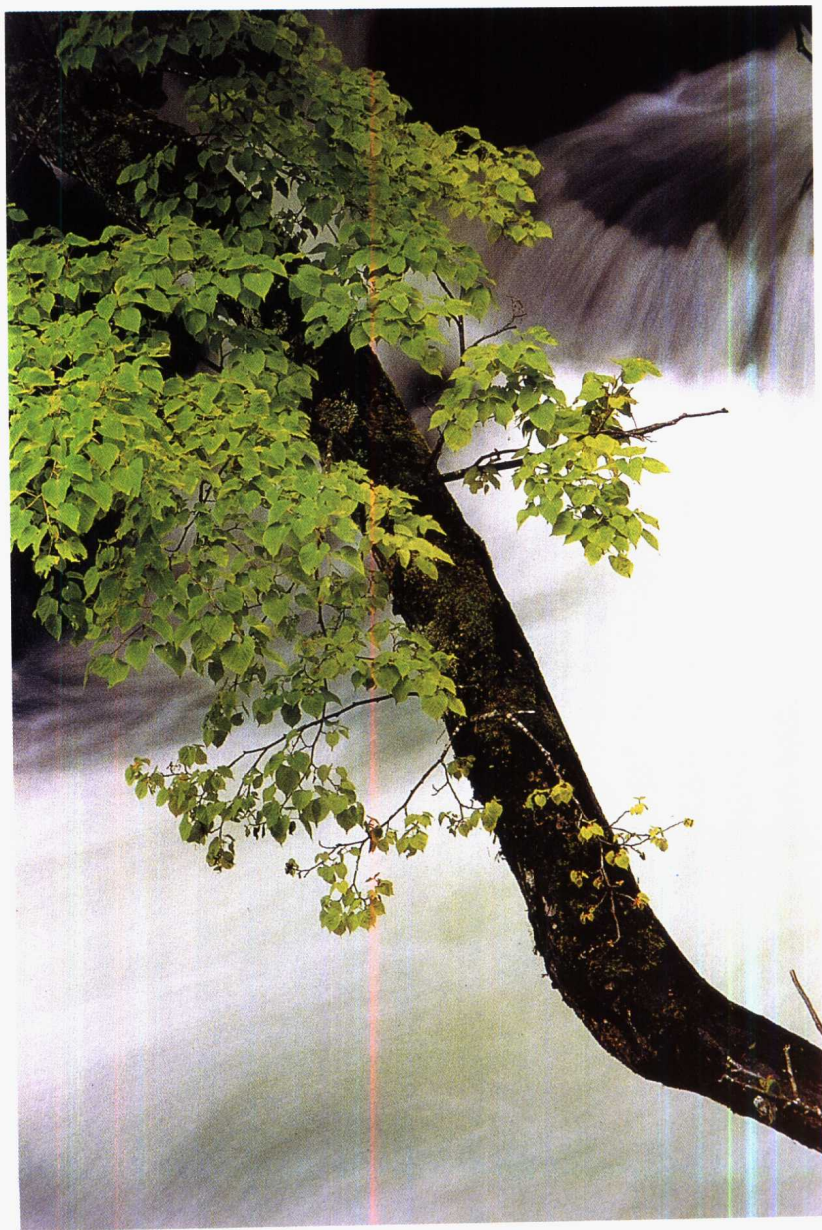
大自然的神秘莫测让置身于其间的风光摄影家犹如孩童般乐不思蜀，每每捕捉到自然的新奇之处便欣喜不已：不断地用心灵和自然对话，透过取景框浓缩大自然的真与纯，赋予其诗意的想象、抽象的概括和深邃的哲理。光与影的时刻变幻，在摄影家眼中，仿佛是自然的万千身姿，它充满着无限的新意和永恒的魅力，让摄影家不知疲倦地捕捉着、追随着、陶醉着，沉浸于大自然谱写的曼妙的协奏曲中……

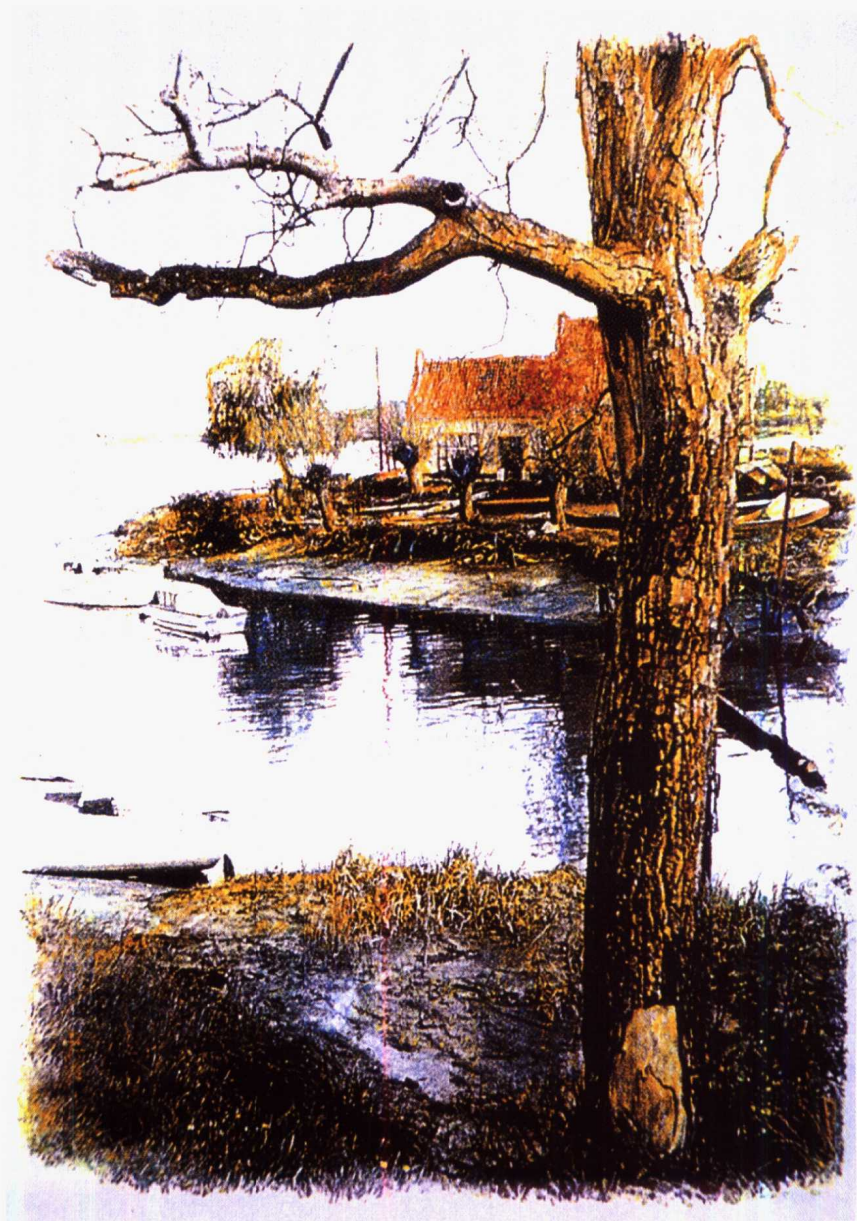
(日本) 竹内敏信

(英国) Bailey Andrew

(日本) 竹内敏信

(比利时) Albert Mariman

(美国) Lennart E. Edvinson

(美国) Steve Mulligan