

风光摄影

Scenery Photography

谭明 / 著

中国摄影出版社

风光摄影

Scenery Photography

风光摄影

Scenery Photography

感悟风光摄影

谭明

一、摄影是什么

摄影术发明至今已有160多年。现在正逐渐被更多人所重视，成为当今大众时尚艺术。它既是一种观念，又是一种社会现象，被视为是过去和现在、自然和文化、创造和发现的结合体。摄影作为一种产业，在推动社会的进步中起着积极的作用。中国拥有世界上最庞大的摄影队伍。他们各有所好地拍摄愉悦身心的画面。虽然图片的功能用途不同，但绝大多数人把镜头锁定在“风花雪月”，对准美丽的风景，自娱自乐，身在其中，留下美好的记忆。只有少数人是为了记录社会，用于工商业用途，用于地理地貌科考研究、军事科学探索等等，把摄影作为艺术创作的追求者更是凤毛麟角。

就摄影术的发明本意来讲，就是能忠实记录客观景象、翻版复制，同时记录不同时期的影像，而这些摄影文献在不同时期中又服务于社会。摄影被视为一种涵盖面很广的社会观念。它所表述的是社会的各个不同的层面，不管是风光还是风情，是建筑还是人文纪实，都是在自然与文化之间不断显现出

的社会现象。照相机是人们使用和操作的工具，是完成人的思维过程的机器，对操作者来讲它有一定的技术性。在我看来虽然摄影的起点较低，但“摄影术”除了独特的复制写真功能外，潜藏着的更是它在艺术领域里的拓展空间。照相机在不同人手中，就有不同的展示。表现大自然的各个层面，有人们常见的或不经意发现的，或一时看不见的另一面，综合诸多视觉元素，给人们留下深刻的视觉印象。这就是摄影的艺术创作与一般影像的区分。如今大众的审美意识在不断觉醒，亲近大自然，不知疲倦地追寻着自然之美、人文之美和历史文脉之美。而风光摄影的艺术表现是一种美的再现，一种情感的寄托，一种思想及心路的表述。美，在每个人的心中虽各有不同，但美却是人们不断追寻的目标。爱美更是人类自身的天性。人类离不开美，社会更需要美。

正像爱因斯坦所讲，“任何科学的进步都是人类器官的延伸。”摄影术的发明，对人类视觉有了极大的拓展。一些不易表现和发掘的风景可以通过摄影的手法充分地展

现在人们的面前。人类通过宇宙太空摄影，将地球本体展示在我们眼前，通过科学家对地球各个时期的变化进行科学研究，来解析人类发展的过去、现在和未来。摄影不仅有利于人类在科学、军事、地质、气象等方面的探索，更重要的是可以用于对人类生存环境的新解释和直接的研究上。而对人类的美育，人类生存环境的保护，摄影正在做出它突出的贡献。

二、什么是风光摄影

风光即是风景，是大自然中我们人类赖以生存的环境，千万物种万代生息繁衍的江河湖泊、大地之上、天空之中。在历史长河中一路走来的人类，开始更加关注我们的生存环境。保护地球母亲，就如同保护我们自己的生命。这一点，早在上个世纪就被世界认同。但是要人人都献出一份爱，还需做长久的努力。所以人类更需要进行大自然的美育，需要调解我们的心灵，加倍呵护人类生存的环境，维护生态平衡，保护地球母亲，因为人类仅有一个地球。人们通过大自然中

美好的生态景观景象，自然风貌的展示来医治由于久居都市、快节奏地生活给人们心灵所造成的创伤并改善人类心态。要着眼于人类生存工作和生活环境的改善，就有必要启动保护人类生态环境的系统工程，美育是重要环节。人们追求和向往美的东西：美丽的风景、美好的环境、对生命有益的清新空气等等。这对平和人类的心态，治愈心理创伤，起到了一定的社会作用。

摄影是一种表达心境的方式，也是可选择的生活方式之一，哪一种更能舒展你的心胸你就选择它。歌颂赞美祖国壮丽的山河，书写最美丽的诗篇是风光摄影者一生所追求的目标。对于一个没有功利名誉驱动的摄影艺术追求者来说，你的选择、你的追求，加上你的品位，就是你的价值。人类历史发展到今天，更需要一个多元化的社会环境。多元，又是社会安定的一个基本条件。在百花齐放的艺术春天里，各种风格、各种流派都可以表现各自的风采。在人类发展、社会进步的大潮中，都不可违背适者生存这一基本准则。

那么，什么是风光摄影呢？社会的安定、经济的繁荣，人们的生活水平不断提高，对丰衣足食的渴求已成为过去。人类在进步。美在人们的心中成为追求的方向。于是众多的照相机镜头指向美丽的自然环境。人们开始走进大自然，在自然中陶冶情操，修身养性，师法自然，人化自然。

在我看来，风光摄影不能完全理解成为山河作传，它大致可以分为几大类：

1、没有任何人为痕迹的纯自然原生态的风光摄影。例如，动植物花卉摄影，太空星系摄影，盆地峡谷、江河湖泊、雪山大漠等地理地貌摄影等。

2、有人文迹象的自然风光摄影。例如，云南罗平几十万亩盛开在星罗棋布的喀斯特地貌山峦中的油菜花海，云南红河上的千顷梯田等。

3、自然环境中人与自然环境相融合的风光摄影。例如，新疆阿勒泰大山丛林中的图瓦族部落，以及壮观的大规模季节性转场的场面等。

4、人文建筑与自然环境相融合的风光

摄影。例如，长城、少数民族村落、古镇、客家土楼等。

5、现代化大都市中的高楼大厦、建筑群落的建筑风光摄影。例如，天安门、上海外滩、明清古建筑、苏州园林、故宫、北海、天坛、颐和园等。

6、不具典型地貌特点的山水、花草、风光小品的摄影。

以上所述均属风光摄影的范畴，都是表现自然、社会、人文的。这是我们取之不尽的创作源泉。

其实，越是名山大川、知名景点等标志性强景物，就越容易有千人一面的共性表现，想要摆脱这种效应，就必须有鲜明的个性。摄影艺术中的个性的确立，是摄影创作成熟的标志。有审美意识、创新探索才称得上是风光摄影艺术创作。

三、风光摄影的艺术创作

在风光摄影作品中，似曾相识的画面层出不穷。有时一个原创佳作刚刚浮出水面，成百上千的临摹习作就铺天盖地而

来。一幅作品的创作，要经过不懈的努力。要有情感的不断投入，辛苦的不断付出，才能使作品具有一定的思想内涵及品位，才有可能成为佳作。我们提倡用自己的情感理解来解读景致景物，最终来完成原创的创作，而不是模仿复制别人的创作（当然初学者的临摹是有必要的）。“任何一种艺术，如果它自觉或不自觉地模仿其他艺术的话，那它就是否定了自己作为一种艺术的价值。”

创新就是要打破原有的，要不断地否定自己，要把创造性作品的根基建立在原有成功的基础之上，才能称得上是创新。

风光摄影的面非常广，创作的类型要根据自己的喜好，即表达方式与内容结合。什么地点容易出什么类型的影像，什么地点不易于描写和表达自己的情感，这些没有一个定数。创作理念上的因循守旧、墨守成规是创新的桎梏。在艺术创作的道路上，只有不断地出新创新，你的作品才会有鲜活的生命力。创作上的思维倦怠，反映的是头脑的空虚；创作欲望一片空白时，只能使拍出的

片子毫无生气，因为它缺乏的是思想，是寓意，是内涵，是稍纵即逝的艺术元素。任何成功的作品，都离不开创作者情感的投入，而情感投入的基础又在于你对拍摄景物的思考与理解程度。表象的魅力能满足视觉上一时的快感，而真正情感与意念的投入，才能震撼观赏者的心。

风光摄影创作的必备条件

1. 心理准备

军队作战在战略战术上从不打无准备之仗。有备而来，无备则是遭遇战。对摄影来说，出发前要认真做功课，从地理到地貌，从地质到特征、到季节的变化，都要有个心理准备，有备才能无误。当然事物与天气的变化不会以我们的意志而改变。大量的查阅资料，才能装备我们的头脑，丰富我们的情感，否则见景生情，情从何来？没有丰富的阅历、联想，创新就很难实现。心境的梳理，情感的集结升华，也需要我们平日的积累和不断的历练。必要的心理准备是创作不可或缺的重要步骤。

2. 地域条件，观察与择取

心理准备只是摄影创作的第一步。实地考察，具体感受，细心发现，情感注入，才能进入状态。无论是描写什么种类的自然风光，都离不开大地，而我国的摄影创作资源之丰富是任何国家与地区都无法比拟的。从世界最高峰地球的第三级8844.43米的珠穆朗玛峰到世界第二低地新疆吐鲁番盆地-154米的艾丁湖，如此种类宽泛的地域等待着我们去探索。大自然的风光都有其明显的地域特点，而选择地域特点又是风光摄影的关键之一。我们不能局限于地理地貌的再现与写真来完全展示其原本。客观地讲，虽然做了巨大的付出，也仍然是一种复制大地的翻版，再奇特、险峻的山川峡谷也是一种简单的记录。对于自然摄影师来说，就是追逐寻觅山川大地、江河湖海，如果我们不对它们进行认真的思考与探究，提取、表述、夸张其艺术元素，图像表现再清晰，充其量也是地理地貌的写真。中国西部的山水充满着神奇，连绵不断的山峦、雪峰谷底、大漠孤烟、戈壁、盆地等，有一种难以言表的壮美、沧

桑，拍摄时多以雅丹地貌表现空灵之美。而南方多以喀斯特峰林丹霞地貌的秀美形式出现，且雨量充沛，江河纵横，石笋峰林，秀水青山，任凭摄影者游弋其间。无论拍摄西部、南方，摄影者都应以心境与物境的精准碰撞去追逐与探索华夏之大美。美无处不在，但要发现美，尤其是突显其个性特点的美，就更需要拍摄者增长智慧，历练心灵，开拓视野。不管我们拍摄什么主题，首先应确定的是主体的走向，也就是能引导我们的视线、活跃画面的因素，让它与机位形成夹角。如果山脉的走向与机位成垂直90度，那它就不利于表现。我们清楚，一幅风光图片是在平面里被挤压才表现出来的，它的空间感，自然立体效果是很难再现的，所以我们必须在选择拍摄主体的角度上做文章，要选择山脉、沟壑或建筑群体与机位夹角成45度，或大于45度的。这对于创建图像的空间感和造型是非常有利的，拍摄机位的高低对被摄景区的场面有直接的影响。视角高场面就大，可表达的信息量就多。

拍摄自然风光图像时都会触及到地平

线，我们尽可能把这条横线置于图像的上部，通过对其他景致合理的安排，打破这道横线，使画面不至过于呆板，突现了主体效果，又不至于让我们的欣赏视觉过于疲劳。画面的变幻、形式的多样是视觉疲劳的有利克星。如果受地域条件所限不可能有理想的角度，我们就要认真择取。可利用前景、中景的走向，如河流、峡谷、浅滩等，挖掘潜在的影像表现，努力创造图像的三维空间感，这是观察与发现的终极目标。

气象条件与摄影

大自然中的天气是千变万化、难以捉摸的。风风雨雨、乌云烈日，有时惊涛拍岸，有时风平浪静。自然的性格，自然地流露，光是云彩的变换就揣摩难料：日落后日出前的彩霞，美丽祥和的蓝天白云，沉重阴霾的乌云翻滚遮天蔽日，还有恬静的缕缕晨雾随黎明的曙光而渐渐隐去。天气的每一种变幻，都是一种情感的直接表达，它们与大自然生态有着千丝万缕的联系。自然生态环境的改变直接影响气候的变化。风光摄影要

利用天气变化的各种表现来强调、突出我们对所描写的主体的主观思想的烘托。“以景抒情”“以情移景”的手法我们历代沿用。摄影主题确定之后就要利用环境中的各种因素，充分抒发和寄托我们的情思，以达到渲染意境、表达情感的目的。以不变应万变，心境与物境融会贯通，这是拍摄理念，同时又是技法。要描写大自然，就要亲近大自然，在自然中探求、寻觅，在融入自然中去发现、挖掘美的要素，并注入情思。因为任何成功的作品都是一种情感的描述，是一种情感的继续，是一种自我心理的写照，具有极强的个性的思想表达。清末“意境学说”的倡导者王国维在《人间词话》中指出“一切景语，皆情语也”“有我之境，以我观物，故物皆着我之色彩”。成功的摄影作品中，要体现出“我”的存在。山山水水，大相径庭。名山大川，千人一面，也就是共性所在。我思我想必须融入景观之中，才可能做到“景语，皆情语也”。山水草木都存在着生命的意义，名山大川更富有灵性。心与物的融入，才能突显个性的存在，没有个性

就没有艺术可谈。光影要注重时段变幻、效应把握。

摄影，即用光作画。因此摄影人被称为追逐光影的人。光也是摄影人表达的一种语言。光影的任何变幻都将对我们创作成败起到重要作用。除了光最原始的意义（照明）之外，它最主要的功能莫过于对形态的造型作用，对环境、对主题的烘托作用。在太阳升起及落下时光线与地平线成15度角，此刻它的造型效果最为显著。此刻的山川脉络被拉出长长的光影，画面层次丰富，立体视觉突显，便于我们进行山岳题材的创作。同时光的色温极低（暖），便于表现雪峰、冰川、沙丘、山峦等。拍摄风光非常看重一早一晚的光线变化。同是早晚，也有个最佳时机。有时不到最后时刻成功的机会就会擦肩而过。仔细观察，捕捉光影的细微变幻，对我们的拍摄创作会提供成功的保证。

掌握光线的性质，把握光线的时段变幻，我们的摄影创作才会有不同反响。拍摄摄影题材要对应各时段光影的演变过程、内容来决定选用何种光感来烘托主

题、营造环境、确定影调、表述意境。任何时段的光对拍摄都是有利有弊的。比如早晚的光适合形态的造型，但光有时会太弱，不利于清晰地还原自然素质，画面锐度相应降低；光线强了，又会消减其艺术感染力。这虽是一对矛盾，但只要把握住重点的强调与渲染，突现主题的创意、思想即可，就可以选择适合的光感效果。

经验告诉我们，强光适合形态造型，便于抓取细节，突出细部质感。散射光，较适于描绘有诗情画意的画面，便于情感的捕捉，营造温馨的气氛。最神秘深邃、最具张力的要数弱光，一般指日出之前、日落之后的光线，它最适于渲染气氛。但要准确把握题材，细心掌控不同时段的光感，这样才有可能创作出充满神奇色彩、蕴含无限张力的佳作。

熟练的摄影技术是艺术创作的保证

摄影技术不等于摄影艺术，但摄影艺术却要熟练技术的支撑。没有精湛的技艺和熟练细心的操作，精品是无缘与你相会的。当机遇来临之际也无法把握，这样的尴尬沮丧

会时常发生。有时交的“学费”及付出的代价也是十分昂贵的。工作中的粗心、不严谨同样也会犯错。尤其是操作技术型相机，如果开始的步骤不规范就容易出乱，在遇到特殊光影气氛时，突变的天气刹那间消失，常使人猝不及防，这样会失去很好的机会。技术熟练就会有力地把握时机，给成功带来可靠保障。

1. 摄影技术的含义很广

摄影技术的含义很广，从相机的操作、调整技巧，至实际拍摄中的技能运用，尤其在创作的思路与技巧的运用相结合，是摄影创作中必不可少的内容。我们必须熟练掌握所操作的机器的各项功能，使它的任何功效都能直接反映在我们的作品中。例如，俯仰、合焦、景深控制、校正变形、改变环境、强调透视等等。这些是基础的技能，只有自如熟练地运用，我们的摄影创作才会做到有章有法。

2. 深知感光材料的特性

从哪种感光材料对色彩有哪种偏爱，它们的色彩宽容度是多少，适合表现什么题材

及适用范围，再到冲洗还原，说起来是一种经验的老生常谈，但每一种胶片都有它们各自的个性和特点。我们如何在摄影创作中选择相应品位特性的感光材料？这取决于我们的创作题材。“柯达黄”“富士绿”“伊尔福灰”这是人们熟知的几大品牌的胶片特性。除此之外，任何一点细微的特性都不应忽视。这样才能最大程度地把摄影作品的张力发挥到极致。

3. 镜头的特点及选择运用

镜头如同人的眼睛。广角镜头的特性有包含内容丰富、清晰范围广、透视强烈等。中焦镜头有利于描写近景深景物的细部，有极细腻的观察力和表现力。长焦镜头有较强的压缩空间的作用，有突出具体景物具象的特点功能。但它的景深短，不太适合于深焦作品的创作。在摄影创作中，运用各类镜头，要根据作品的内容、内涵来选择。但什么都不是一成不变的，要灵活选择，创新运用，在不违背原创作品的特点上，要大胆灵活运用各类镜头来描绘我们的心境。

4. 准确曝光

何为正确曝光？我们知道，胶片的宽容度是有限的，要在有限的宽容度之内正确

表现我们所发现的美的景色，也就是正常再现景物的现场。说准确曝光，是因为作为摄影的艺术创作，还原的是心中的图像和色彩，也就是心境的表现。它是记录在胶片宽容度极限上的心中的色彩。这就要求摄影者熟练掌握正确测光的偏移技巧，即在正确曝光范围内又能真切地描述心中的情感。基调控制的度的把握，一要靠我们的实践经验，二要靠我们的心理感受。对景物特点的基本掌控，对实际景色的主观色彩把握，这映衬着景物本身与摄影艺术创作者的心灵碰撞。剑走偏锋，出奇制胜，在武林中常常是对高手功力的一种认同。对于我们的艺术创作来说，准确地再现景色，不是我们的创作初衷。以景生情，移情于景，即在技术上不犯规，真实记录创作者的心语、色彩，才是我们创作的真正用意。每一幅成功作品都是各种技能的综合体现。没有诸多技术含量在背后支撑，作品也将是平淡无味的。不断更新创作理念，与技术完美“联姻”，勤奋地探索未知、寻觅及发现是创作的唯一选择。坚持求新进取的心态，技能与智慧的结合，你的作品定能达到成功的彼岸。

风光摄影的艺术创作

FENGGUANG SHEYING DE YISHU
CHUANGZUO

