

中国高教学会摄影教育专委会编

风光 摄影教程

白山杉 编著

四川出版集团
四川美术出版社

风光

摄影教程

新世纪高等学校摄影及相关专业通用教材

VIEW PHOTOGRAPHY

中国高教学会摄影教育专委会 编

白山杉 编著

图书在版编目(CIP)数据

风光摄影教程/白山杉编著. —成都:四川美术出版社, 2006.9

ISBN 7-5410-3064-3

I. 风... II. 白... III. 风光摄影—摄影艺术—高等学校—教材 IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111745 号

新世纪高等学校摄影及相关专业通用教材

风光摄影教程

白山杉 编著

责任编辑:李向群

装帧设计:四川新设计公司

责任校对:培 贵 倪 瑶

出版发行:四川出版集团·四川美术出版社
(成都市三洞桥路 12 号)

邮政编码:610031

经 销:新华书店

印 刷:成都金星彩色印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16 印 张:14.5

字 数:80 千字 图 片:474 幅

版 次:2006 年 10 月第 1 版

印 次:2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数:1-5000

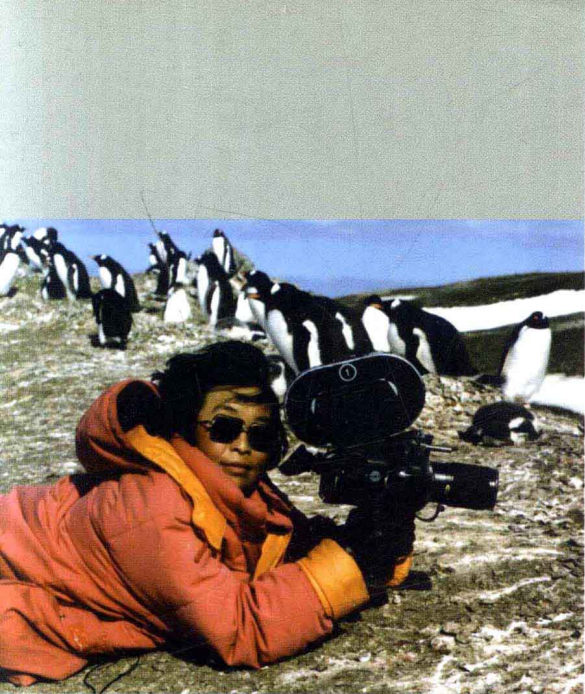
书 号:ISBN 7-5410-3064-3/J·2178

定 价:56.00 元

■ 著作权所有·违者必究 举报电话:(028)86636481

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

工厂电话:(028)85912986 地 址:成都市琉璃江家堰

FOREWORD

前言

“写这本书对我而言是一个受教育的过程。”许多编著者在撰写教程时，都发自内心地说了这么一句话。

我想这也是我的心声。我一边在收集各种风光摄影的资料和图片，一边在认真地分门别类地撰写着风光摄影的方方面面。

风光摄影是我一生所爱。我从 15 岁第一次拿着一台双反“禄莱”照相机拍摄新疆三台海子开始，便爱上了风光摄影，直今已有 45 年的历史。所摄的底片也有十几万张，但讲起风光摄影，仍感学无止境。尤其是站在大师的作品前，我更是叹所不及。

欣赏大师的作品，你会豁然开朗。在惊叹他们取得成就的同时，你学到的不仅是技巧，更多的是精神。大师们的追求、奋斗，甚至他们的天赋都会潜移默化地影响你，会完全转变你的一生。

我一贯主张物质是基础，精神是上层建筑。也就是说摄影是艺术，它是一门离不开技术手段的艺术。那些认为“只要有艺术感觉，使用什么样的照相机都能成摄影大师”的理论是荒谬的。试想仅用一台 300 万像素的家用照相

FOREWORD

机，你能拍出像安塞尔·亚当斯那样纤毫毕现的高清晰度的照片吗？

学习风光摄影要有艺术追求，但必须具备专业素质和科学的态度，而且必须要不断地学习。摄影技术的发展突飞猛进，昨天我们才在惊叹 2200 万像素拍摄的风光照片真是太美了，今天你又看到的是 3900 万像素的高清晰度，明天还会怎样呢？

信息时代要求摄影师们与时俱进，关心时代的发展。风光摄影师也要跟上科学进步的步伐。

本书不仅是一本纯技术层面的摄影图书，而且是一本引领你进入风光摄影大师精神世界，给你丰富实战经验的风光摄影教程。学习是为了实用，为了就业。我反对教授那些看似专业，学来毫无用处的东西。我们的目标是像安塞尔·亚当斯那样，做一个深通摄影技术的、有眼光的风光摄影艺术家。

学习风光摄影，不仅是一种技术和技巧，最重要的是艺术的感觉，一种触动心灵的感觉，一种与自然相通的感觉。

能够有重新学习、总结的机会，真是莫大的荣幸。我期望把自己的一点见解，奉献给我的朋友、我的亲人、我的学生，奉献给一切热爱大自然的风光摄影爱好者。

我的朋友高翔、秦为稼、袁绍宏、赵越、孔晓宁等，他们在南、北极给了我这种与自然相通的感觉，使我的风光摄影越上了一个更高的层次。谨将此书作为奉献给朋友的一束小花，愿他们也和我一起分享风光摄影给我带来的感悟和快乐。

我的亲人为我的追求所付出的牺牲不言而喻。我一生难报。

我的学生们以他们年轻的热情，给了我新的生命活力，使我在 60 岁之际，还能拿着沉重的相机，活跃在地球的两极，活跃在祖国的山山水水。我也把这本书奉献给他们，奉献给热爱大自然的新一代摄影艺术家们，愿我们的经验和感受，能启迪他们年轻的艺术追求和创作。

谢谢！

白山杉

2006 年 8 月 15 日

目录 | contents

前 言	3
绪 论 风光摄影概说	9
第一章 做一名有文化的风光摄影家	21
第二章 风光摄影所用的设备	29
第一节 风光摄影的派别及专业照相机 ...	31
第二节 照相机的镜头	40
第三节 数码照相机与数字后背	46
第四节 测光表	56
第五节 滤色镜	60
第六节 闪光灯的原理及使用	68
第七节 照相机的支架和背囊	73

目 录

contents

第三章	风光摄影的要素	77
第一节	摄影的色彩基础知识	77
第二节	结构	83
第三节	时机	90
第四节	透视	96
第五节	视角	100
第六节	构图	103
第七节	光线	112
第四章	风光摄影的技巧	127
第一节	精确曝光	127
第二节	控制景深	133
第三节	把握瞬间	137

目 录

contents

第五章	自然景观摄影	145
第一节	湖光山色	146
第二节	冰雪摄影	154
第三节	水下自然摄影	162
第四节	野生动物摄影	170
第五节	鸟类摄影	181
第六节	花卉摄影	191
第七节	航空摄影	204
第八节	航天摄影	208
第六章	人文景观摄影	211
第一节	建筑摄影	211
第二节	风情摄影	224
后 记		232

《秋岭壮美》

绪论 风光摄影概说

“所谓伟大的摄影家,一定要能表达出一个人对摄入的景物的感受,而且表达得完整充分、深刻精到,就是真实展现一个人心中对整个生命的感受。要经由视觉展现内心的感觉,就必须对所使用的器材有最单纯的投入,必须在摄影创作和制作的条件中,作最清晰、最完美的陈述。”

——(美国)安塞尔·亚当斯

自然风光的壮美和灵秀,是难以言表的。人们生活在大自然之中,热爱大自然,渴望能使大自然的美成为一种永恒。于是记录这种美丽,成了人类一种不可遏制的追求。人们拿起各种各样的摄影器材投入了大自然的怀抱,入了迷似的开始拍摄,把自己的一片真诚,倾注到风光摄影的创作中去。风光摄影其实就是人与自然的一种融合。

我们知道任何伟大的作品,都是创作者爱的体现、灵魂的体现。同样,风光摄影家的作品也渗透了作者的爱,渗透着作者的艺术品位和文化修养。也就是说当人类的文明渗透到风光摄影之中,摄影就不再是对自然的一种简单记录,它成为一种文化、一种艺术、一种

语言、一种用镜头说话的语言。(图1)

中国人说:“一画抵千言。”意思是说一幅画不仅是表象的美,更重要的是,它的内涵应该是极其丰富的。摄影作品同样如此,它给观者传达的也不仅仅是一种记录,而是

一种艺术的张扬。它表达了作者看到和感觉到的一切,给观者提供了无穷想象的视觉依据。

随着摄影技术的发展,风光摄影逐步走向成熟。现在风光摄影已成为摄影艺术中一个非常重要的门类。它的题材广

图1 《谢伊峡谷》(美国)安塞尔·亚当斯 摄影

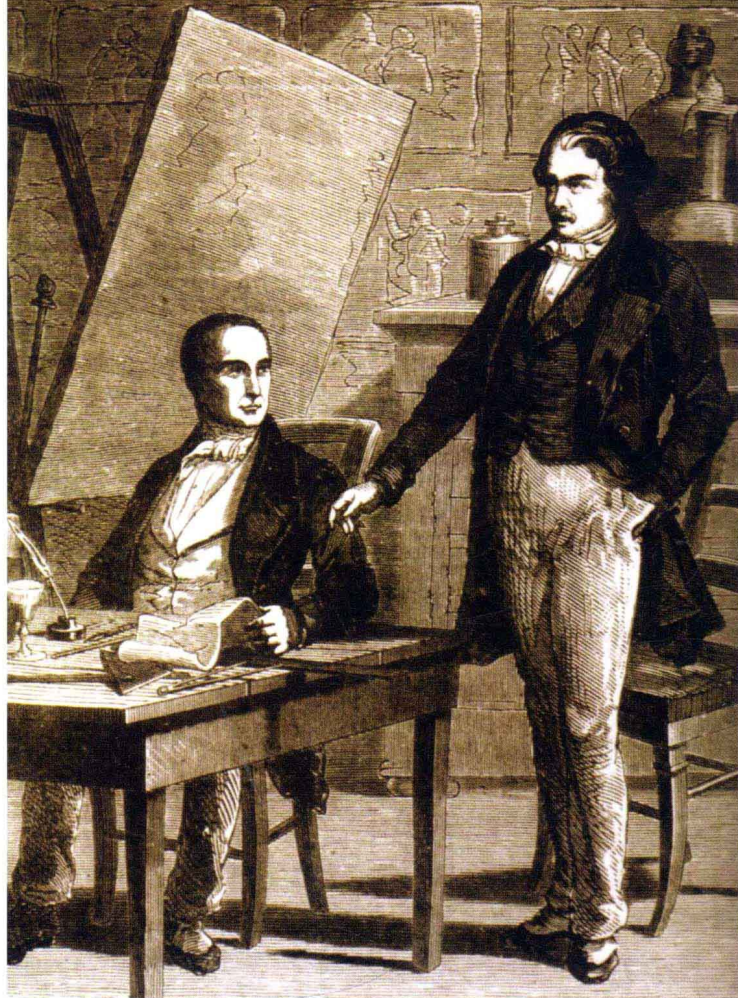

图2 坐着的约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯和L·达盖尔的画像

泛,内容丰富。可以说从大自然中的一切风光到人类在自然中营造的一切景观,都是取之不尽、用之不竭的创作源泉。风光摄影已经以它不可替代的真实和美丽,成为一种极具说服力的纯净的艺术样式。

熟悉风光摄影的历史,也是熟悉一种文化。摄影的历史并不长,至今仅180多年。然而自摄影术发明的那一天起,就出现了风光摄影的作品。也就是说,风光摄影的发展始终伴随着摄影术的发展而发展。

1826年,法国人约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯(图2)用暗箱曝光长达8个小时,拍摄到摄影史上能长久保存下来的第一张面对自然界的照片,就是自家庭院的自然景象。

因为当时感光材料还处于“银版照相法”的低级阶段,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,而仅仅是一种静止状态的记录。(图3)

直到1870年后,理查德·马多克斯用胶体

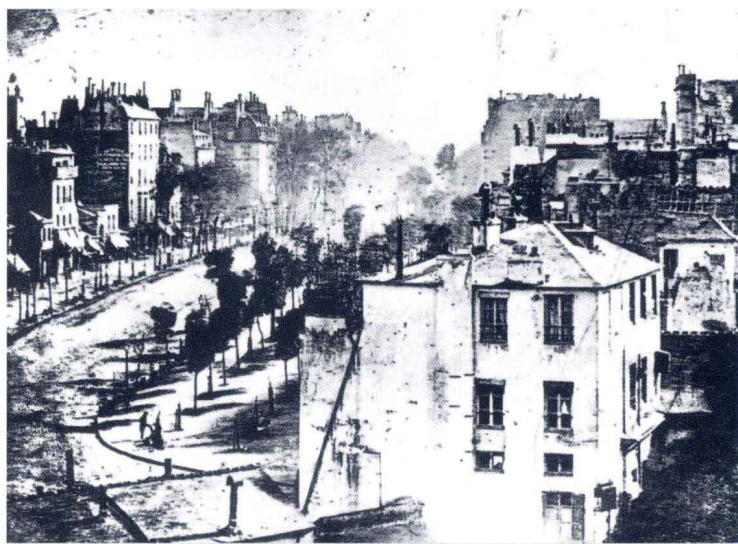

图3 《巴黎寺院街》1838年 L·达盖尔 摄影

作为固化银盐的感光基层,约翰·卡尔巴特制成涂有这种新感光乳剂的薄赛璐珞条,感光胶片开始走向成熟,才有了风光摄影的逐步形成和发展。

在发展前期,曾相继出现了四大艺术流派。它们是:“画意派”、“纯影派”、“纪实派”、“抽象派”。至今仍有很大的影响。

一、“画意派摄影”

在摄影的发祥地欧洲,以相当成熟的欧洲古典绘画作为可资借鉴的范本。受此影响,画意派的创作很近似于油画的构图。其中最著名的摄影家有威廉姆·亨利·杰克逊(1843~1942)。(图4)

“画意摄影”的流派产生于19世纪50年代。而后经历了“模仿绘画形式”、“崇尚典雅风格”和“追求诗情画意”三个阶段。

1869年,英国摄影家亨利·佩奇·鲁宾逊出版了《摄影的画意效果》一书。他提出:“摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识,这样才能成为优秀的摄影家。毫无疑问,摄影技术的继续改良和不断发明为艺术家提供了自由发挥的天地,但是技术上的进步不

一定就等于艺术的进步。因为技能本身无论怎样精巧完备,对摄影的艺术追求来说,它也不会把我们引领到更高的目标。”亨利·佩奇·鲁宾逊的论

点为“画意摄影”奠定了系统的理论基础。

19世纪90年代,以焦点视觉论和绘画印象派的表现形式为基础诞生了印象派摄影。代表人

图4 《米斯蒂克湖》威廉姆·亨利·杰克逊 摄影。他的构图严谨,用光讲究,对称均衡。

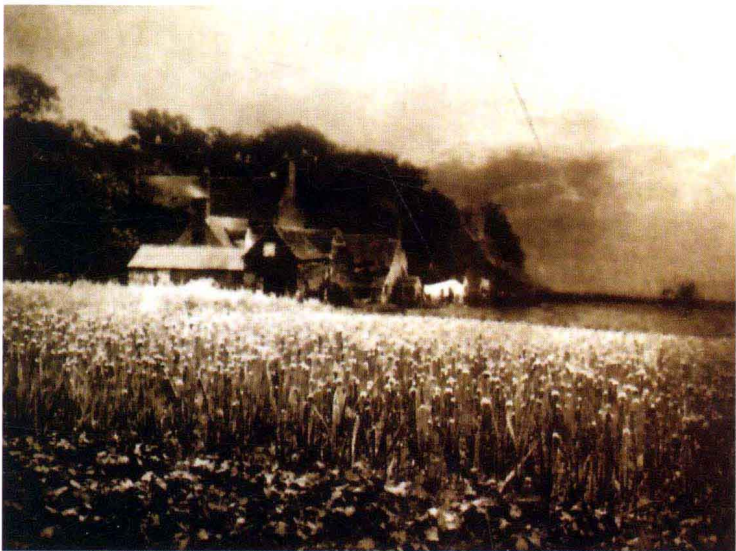

图5 《葱田》(1889年)乔治·戴维森 摄影
朦胧柔和的图像平添了几分深幽之感,漫射的效果给人的感觉更像一幅画。这是世界上第一张印象主义影作。用针孔照相机长时间曝光拍摄而成。

图6 《池塘月光》 爱德华·斯泰肯 摄影

作为斯泰肯早期风景摄影中的经典之作,《池塘月光》细腻的层次感与摄影家对色彩与光泽的精妙把握,表现出丰富的情感和深厚的内涵。2006年2月14日,《池塘月光》在纽约索思比拍卖行创下了290万美元的照片拍卖世界纪录,成为世界上最昂贵的风光摄影作品。

物是乔治·戴维森(1856~1930)。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。”他追求的是一种意境,一种自我感觉。(图5)

绘画派的名作还有摄影大师爱德华·斯泰肯的许多作品。爱德华·斯泰肯是一位对摄影有突出贡献和影响的人物。在他漫长的一生中,斯泰肯以各种风格从事黑白和彩色摄影,他的题材广泛,意境深远,影响了一代人。(图6)

而后亚洲地区也陆续出现了受“画意派摄

影”影响很深的大师级的风光摄影家。如中国的郎静山、陈复礼,日本的前田真三都享有世界声誉。

郎静山独成一派,在国际上很有影响。他的风光摄影作品以“画意摄影”著称。以“多底合成”为主,称作“集锦摄影”。在后期制作时,要求光线一致、角度一致、季节一致、地区一致。合成时才能做到天衣无缝。(图7)

图7 《烟波摇艇》(1951) 郎静山 摄影

这张作品以淡淡的几支芦苇为前景,以朦胧的云山为远景,中间安排了一只小游船,浑然一体。尤如一幅带有浓郁中国画风的山水画,给人淡雅空灵之感。

图8 《黄山松》 陈复礼 摄影
运用了“近深远浅、近实远虚”的处理手法,使这张作品完成得至善至美。

中国当代最负盛名的风光摄影家陈复礼,有“影界王维”之称。他的摄影作品也深受中国国画的影响,充满了诗情画意。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8)

日本摄影家前田真三(1922~1998)的作品炉火纯青,蕴涵着东方的

图9 《早晨》 前田真三 摄影
他的作品如浓墨重彩的图画,色彩艳丽,线条简洁,光线对比强烈。

诗化艺术境界,平和寂静,颇有禅宗味。在技巧上,前田追求大片幅的精细,片幅最大由8×10英寸到最小的6×6英寸,几乎所有拍摄都使用三脚架,采用光圈F22。(图9)

现代的欧洲至今仍有许多追求画意的光顾摄影家,曼弗德·保姆奎尔的作品更像是一幅幅充满诗情画意的油画。尤其是色彩的运用上,更是独特,深沉优雅。(图10)

二、影响深远的“纯影派”风光摄影

19世纪末,风光摄影的发展方向出现重大转折,以英国摄影家彼得·亨利·埃默森(1856~1936)的《自然主义摄影》一书为标志。他提出了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。(图11)

20世纪20年代,直接摄影派(又叫新现实主义)悄然兴起。首先高举直接摄影旗帜的是德国摄影家阿尔波特·兰格—帕奇和卡尔布劳恩斯菲尔德。

被誉为“现代摄影之父”的美国著名摄影家阿尔弗雷德·施蒂格利茨(1864~1946)创作活动

图 10 《农庄》曼弗德·保姆奎尔 摄影

这张照片偏棕色的影调，若隐若现的太阳，朦胧的小屋，淡淡的茅草，微波荡漾的湖水，都给人增加一种诗意。使风光在特有的技术处理之下，变得更有情趣，更有意境。

非常丰富。作品平朴自然，毫不虚假，给后起的“纯影派”影响巨大。（图 12）

20 世纪 40 年代后，风光摄影的发展进入了一个非常成熟的阶段。在这一领域，出现了一些大师级的摄影家。其中最值得一提、影响最大的人物应该是美国摄影家爱德华·韦斯顿、安塞尔·亚当斯和他们的“F/64 小组”。

爱德华·韦斯顿（1886 ~ 1958），被美国摄

影界誉为直接摄影的先驱，美国“摄影界的毕加索”。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。（图 13）

图 11 《采睡莲》埃默森 摄影

图 12 《木船》阿尔弗雷德·施蒂格利茨 摄影

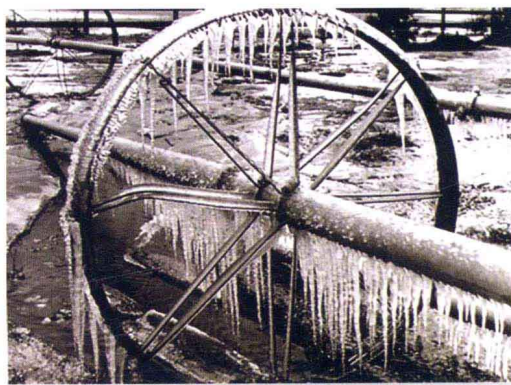

图 13 《水车》爱德华·韦斯顿 摄影

安塞尔·亚当斯（1902 ~ 1984）（图 14），以一个音乐家的文化素养融入作品。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》,一直被誉为人世间最优美的月光曲。(图15)

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“F/64小组”,并发表了一份掷地有声的“F/64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牢记。

“F/64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。

我们追求的主要目标,正以频繁的展览告诉世人,西方当今最好的摄影作品应该是何等模样。除了展出所属成员的作品之外,其他摄影师若有相同的创作趋向,自然也在邀展之列。“F/64小组”无意自命为摄影界的代表,也无意以筛选成员的方式,贬抑其他未参展

的摄影师。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。

“F/64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,都绝不会展出不符此的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”(pictorialist)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

图14 中年的安塞尔·亚当斯

和平面艺术。

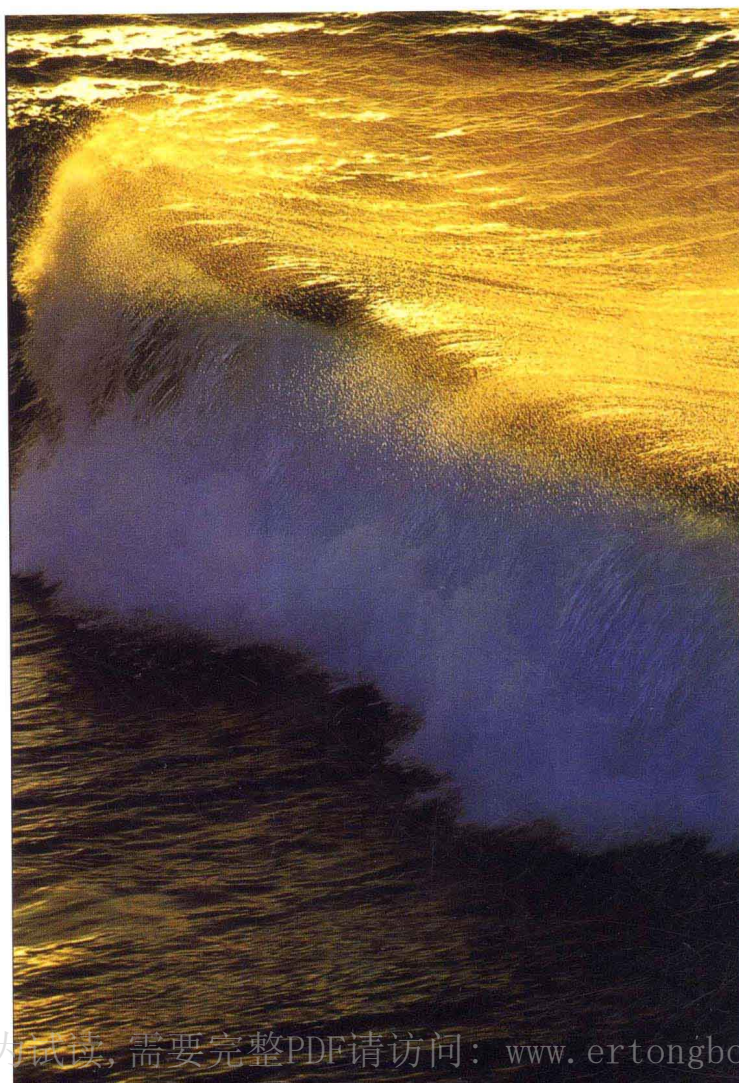
我们相信,若以摄影为一种艺术形式,其发展就必须顺应摄影媒介本身的现状和限制,也一定要跳脱艺术和美学意识的传统桎梏。因为这些传统,都是这媒介出现之前的时代和文化所留下的产物。”

图15 《月升》安塞尔·亚当斯摄影
采用8×10英寸大画幅座式照相机、库克镜头、加雷登NO.15号滤色镜、F/32、V1秒。

图 16 《田原》 李元 摄影
李元使用 35mm 照相机, 讲究创作前需要有想象、有安排, 善于观察, 耐心等待最有创意的光线。

今天, 重读这份宣言, 仍然热血沸腾, 仍然感动不已。

应该说“F/64 小组”的创作风格和技法影响了不止一代风光摄影家。尽管小组活动时间不长, 但它功不可没。而后出现了众多著名的风光摄影家, 他们的作品大大丰富了风光摄影的内容, 提高了风光摄影的艺术品位和价值。

图 17 《朝阳海潮》
竹内敏信 摄影

这幅作品只拍了海浪的一个局部, 但由于主体突出, 放大了浪的感觉, 更显排山倒海之势。竹内敏信采用 800mm+2X 来拍摄日落的影色, 变幻的折光现象为画面增加了暖暖的意境。