

DIGITAL LANDSCAPE PHOTOGRAPHY

数码摄影教程 ——风景摄影

宋 毅 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

DIGITAL

LANDSCAPE PHOTOGRAPHY

数码摄影教程——风景摄影

宋 毅 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
· 北 京 ·

内容简介

本书将引导读者走入数码风光摄影的天地。对300余幅典型实例进行解析,以图文并茂、看“图”说“画”的形式,介绍风光摄影,让读者从中学学习任何所需要的东西,是本书的一个尝试。内容基本上涵盖了数码风光摄影的各个环节,从取景构图、用光、色彩、拍摄的技术技巧,到风光摄影的艺术表现手法、题材、评价标准,以及对数字影像的后期处理。

全书共9章,分4个部分:第1章为“总论”,讲解了数码单反相机的性能、常用技法,以及风光摄影的特点、艺术表现手法和艺术要求等。第2~7章为“分论”,分别讲解了风光摄影的构图、用光、色彩、节奏、空间造形、立体感、动感、清晰度等方面的实用技术和艺术表现手法。第8章为“后期”,包括对风光照片的若干评价标准、后期的基础处理和艺术化处理。第9章为综合实例,展示风光摄影的若干题材,欣赏这些作品表达出来的意境。

本书可作为高等院校、中等专业学校相关专业的教材,还可作为乐于欣赏和评论风光摄影作品的爱好者的参考读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678
13801310933

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影教程:风光摄影/宋毅编著. —北京:清华大学出版社:北京交通大学出版社, 2011.2

(普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材)

ISBN 978-7-5121-0506-5

I. ① 数… II. ① 宋… III. ① 数字照相机—风光摄影—摄影技术—高等学校—教材 IV. ① TB86 ②J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第020325号

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经销:全国新华书店

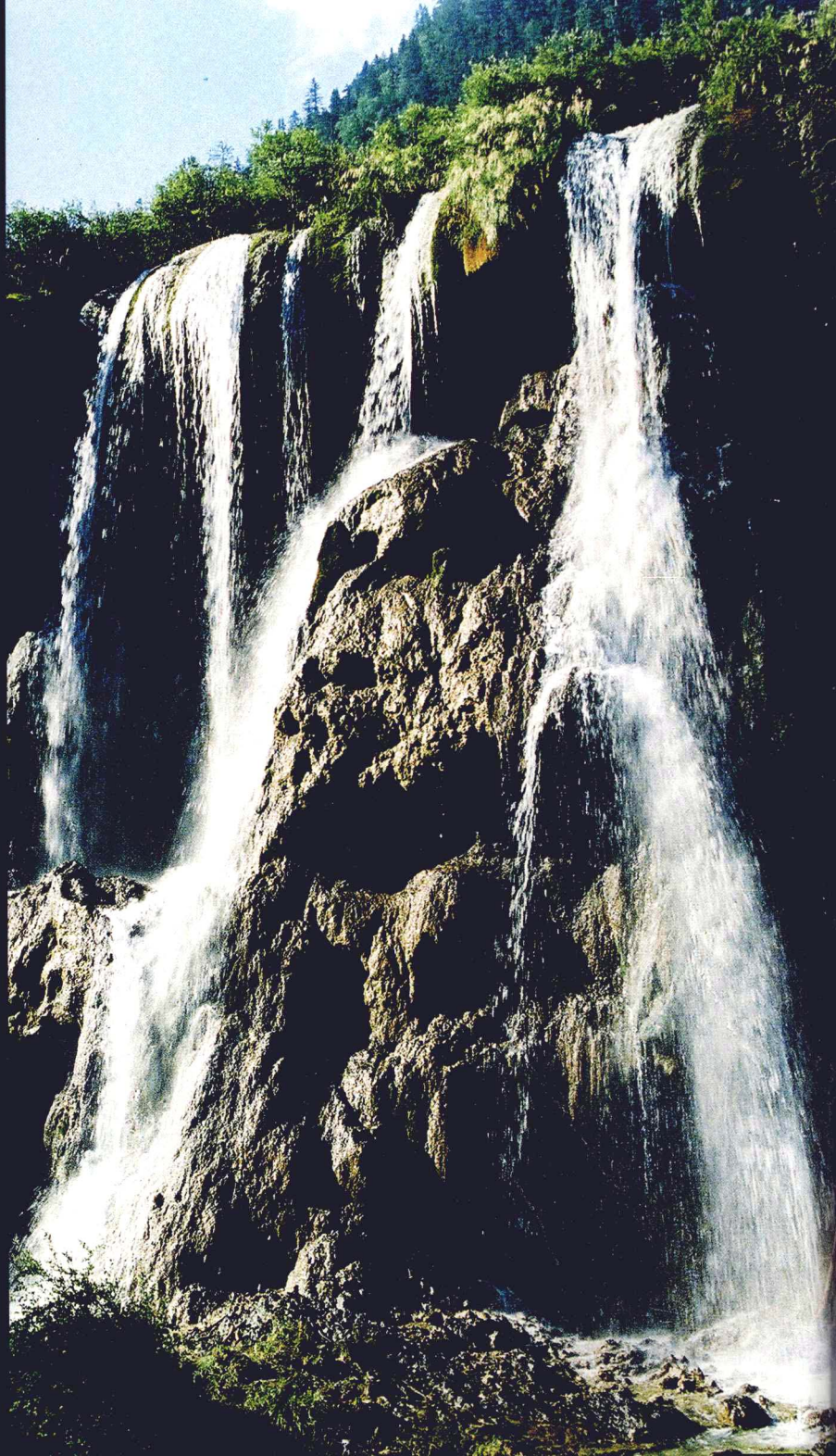
开本:235×210 印张:11 字数:275千字

版次:2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5121-0506-5/TB·24

印数:1~4 000册 定价:59.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

摄影属于艺术范畴。在摄影艺术中，最富于抒情色彩的，当属风光摄影了。蓝天之下，大地之上，心安何处，情系何方，似乎成了风光摄影的永恒主题。这种情况，在数码和网络的时代，并没有变。但影像在变，视界在变，人们观察世界的角度在变，展示自然风貌、人文环境之美的方法和手段也在变。所有这一切，令人思考。

人们看到，随着数码相机和网络的普及，人们物质和文化水平的提高，活动范围的扩大，数码风光摄影渐已成为人们现代生活方式的一种时尚、一项内容，成了人们开拓视野、广增见闻、抒发情怀和表达审美情趣的日常生活的一部分。高科技的应用，高品位的相机，使人们得到技术上完善的照片变得容易了。越来越多的家庭和个人、众多的业余风光摄影爱好者，加入到了风光摄影的队伍中来。而数字化的影像处理功能，更使人们摆脱了胶片时代各种麻烦的事情，回放、输出、修正、剪辑，可以自己动手，有利于用自己独到的眼光，独立的操作，创造出一个个新的视觉形象来。

数码技术摆脱了一些技术上的羁绊，有利于风光摄影的普及。但是，这不等于说，现在需要付出的时间和精力就可以少了。因为现在增加了大量过去不用做而现在必须做的事情。相机的全自动傻瓜化代替手动，人们选择的权利似乎被取消了，不做也得做，而且只能如此这般去做。其结果便是：有出色性能的相机，操作起来变得越来越简单，千千万万的人们在拍摄照片，对摄影的专业知识的学习和技能技巧的训练，反而忽略了。这种情况，应当改变。

事实上，风光摄影作为一种视觉文化，每时每刻都在培养着、提高着和发展着人们的视觉观察能力和审美情趣，它会重新唤起人们对自然环境和生活环境的那种惊奇感、那种神往、那种充满乐观精神的想象力，丰富着人们的文化生活，加深人们对周围环境与生态的认识……风光摄影必须含有比画面形象更多的内容，传达更多的信息，注入更强烈的感情色彩，才能引起观者的共鸣。在现实生活中，更多的人们，为风光摄影造成的气氛和表达的情感所感染，往往是从欣赏和享受的角度来关注风光摄影艺术的。这样，人们已经不满足于拍摄业余的普通的风景照片了，人们开始了重新学习。不论是在拍摄现场，还是拍摄后期，都开始学习运用数字化影像手段，运用各种相关软件或插件，追求影像的艺术化效果。

说到本书，它所面对的，不仅主要包括众多的风光摄影爱好者，还包括更为广大的风光摄影作品的欣赏者、爱好者和评论者。在这里，有关数码摄影的相关知识和技术术语，不再被一一堆砌和重复介绍，读者一上来就被看作是艺术家，在一幅又一幅的风光摄影素材中游走，进行技术技巧上的解构，艺术表现手法上的分析，让读者从中学习和汲取任何他所需要的营养。就全书结构而言，分布于各章之中的300余幅典型实例，大致涵盖了数码风光摄影的主要相关知识与技能技巧，从讲解取景构图、用光、色彩等的拍摄规律和技巧，到数字影像的后期处理、艺术评价标准等。使读者在学习掌握常用技法的同时，对风光摄影的若干题材、艺术表现手法、艺术表现力，以及艺术化处理效果，有新的理解和提高。

从美学主题上讲，风光摄影艺术当属“阳春白雪”，但讲述方法可以通俗，表现手法应当普及，人们对风光摄影作品的兴趣可以培养，欣赏水平也可以不断提高。以图文并茂，看“图”说“画”的形式来介绍风光摄影，是本书的一个尝试。可以在它山之石中学会“攻玉”，从中汲取养料，以滋润自己的技艺。当然，风光摄影作品如人的指纹一样，世界上没有完全相同的摄影艺术作品，简单的模仿和照搬是学不来的。学习摄影，首先是学习审美，即对美的认识和对美的追求。只有在长期拍摄实践中不断拓展自己的知识领域和活动范围，学会正确地选美、审美和造美，又巧用了相关技术技巧，这样下来，无论欣赏还是创作，才能显示自己的特色、优势与价值。

把照片之一瞬编为可供查阅之一本，颇为不易。幸好有出版社编辑的策划和沟通，有风光摄影专家于怀为本书提供的大量宝贵的教学素材和优秀风光艺术作品，本书才得以面世。于怀先生倾注风光摄影近30年，足迹遍布全国各地，近年来拍摄数码风光作品，在全国多家专业刊物上发表，并多次获优秀摄影奖项。在此，谨向他表示真诚的谢意。此外，作者所在单位中央美术学院的相关领导、专家和教师，也对本书的编写，提供了宝贵的指导意见，给予了热忱的支持。参加本书编写和资料整理工作的，还有周春玲、赵珏、杨逸夫、李蕾、王磊、张延鹏、程大鹏、宋志宏、张秀兰、李岳嵩、王晨、陈新、陈飞、王东、孔凡伟、颜彩、宋威、徐培、解利娟、张丽梦、张彭华、张月、刘晓惠、梅会静、崔红彪、文惠君等，在此一并表示感谢。

本书的不足与不当之处，还请读者指出，以便补充、纠正。

宋毅

2011年1月于北京顺义后沙峪

目 录

第1章 走进数码风光摄影的天地

1.1 数码相机的选择与常用技法	2
1.1.1 从便携式数码相机到单反数码相机	2
1.1.2 以佳能EOS 40D为例	2
1.1.3 风光拍摄模式、艺术表现和常用的摄影技法	3
1.2 传达一种氛围，讲述一种心境	4
1.2.1 风光摄影：以景物的视觉语言说话的艺术	4
1.2.2 品味和传达景观的表“情”与表“意”	5
1.3 风光摄影与人的素养和经历有关	6
1.3.1 情感、知识、胸怀、性格、人品增加了人们对摄影作品的理解	6
1.3.2 学习掌握风光摄影艺术大致经过的三个阶段	8
1.3.3 走进足够宽广的风光摄影的天地	8

第2章 风光摄影的取景和构图

2.1 从绘画创作中感悟构图的重要性	10
2.1.1 “简直就像一幅风景画”——与绘画的基本形式相通	10
2.1.2 在“画框”中合理组织空间，安排形象间的关系和位置	12
2.1.3 整体观察——摄影构图唯一正确之路	13
2.2 找到一个生动的中心焦点	14
2.2.1 风光摄影的视觉中心，就是画面的构图中心和思想中心	14
2.2.2 让人们不得不走近些观看照片中的细节	17
2.2.3 细心把握中心焦点与周围环境的复杂、微妙关系	20
2.3 拍摄点对画面构图的影响	21
2.3.1 拍摄距离：远取其势，近取其神	21
2.3.2 拍摄方向：主体、陪体和背景的多样统一	23
2.3.3 拍摄高度：追求平视视点和俯仰视点的新奇效果	24
2.4 视觉重量、张力与构图的均衡原理	25
2.4.1 画面的均衡和取得均衡的主要方法	25
2.4.2 运用视觉重量形成的张力创造非对称的平衡	25
2.5 好的风光作品的构图方法是不太容易被发现的	26

2.5.1 以较小的图形与较大的图形相联系产生尺度感	26
2.5.2 位于矩形画框中的图形通常是从左到右被“阅读”的	27
2.5.3 符合1/3法则的地平线摆放位置	28
2.5.4 天空与地面的简洁关系增添了作品艺术效果	30

第3章 风光摄影中的用光技巧

3.1 自然光的三个变量及摄影用光的四种基本类型	31
3.1.1 顺光拍摄：平射、直白、无影下的艺术化处理	31
3.1.2 侧光拍摄：景物的形态有了丰富的影调，突出了深度	32
3.1.3 逆光拍摄：以强烈的反差力度和简洁动人的画面取胜	33
3.1.4 漫射光拍摄：没有鲜明的明暗反差，一切处于柔和和过渡氛围之中	34
3.2 数码相机的测光功能、曝光模式与拍摄技巧	34
3.2.1 测光模式的种类及合理运用	34
3.2.2 光圈、快门与曝光量	35
3.2.3 认识和把握高级曝光模式与拍摄技巧	36
3.3 等待和捕捉最佳的光照瞬间	39
3.3.1 把握自然光线的变化和特点	39
3.3.2 凭借直觉和对光线的敏感，捕捉无法预料的光照瞬间	40
3.3.3 在阳光缺席和阴晦的天气里拍摄景物	41
3.3.3 借助灯光和天光拍摄夜景	42

第4章 风光摄影中的色彩表现艺术

4.1 色彩必须通过视觉，才具有艺术的表现意义	43
4.2 光线与色彩的相互关系	45
4.2.1 光是颜色之母，没有了光线就不会有色彩的感觉	45
4.2.2 常用光源的色温和数码相机的白平衡设置	46

4.2.3 把握光源的色温是彩色摄影的基础	47
4.3 色彩的三项关注：“固有色、光源色 与环境色”	49
4.3.1 运用主光和环境光的变化使景物固有颜色发生 相应变化甚至“解体”	49
4.3.2 入射光是首要的，决定了景物固有颜色 受光部分的“命运”	50
4.3.3 主光照射不到，环境色对景物暗部起决定性作用	51
4.4 追求色彩的和谐统一	52
4.4.1 深浅不同的同类色对比的视觉效果	52
4.4.2 重视临近的搭配，产生“同中有异”的对比效果	52
4.4.3 两种相反性质的颜色的强烈对比会使双方 都得到增强	53
4.4.4 影调清淡的高调照片最能展示风光的 空灵秀丽之美	54
4.5 偏振镜(灰镜)在风光摄影中的运用	55

第5章 表现景物的节奏与美的律动

5.1 发现和识读自然景物的节奏之美	57
5.1.1 生活和自然是照片节奏的源泉	57
5.1.2 线条、线条结构与节奏	59
5.1.3 培养观察和识读自然景物节奏的能力	63
5.2 用数码相机表现自然景物的节奏与韵律	67
5.2.1 预估照片获得的影调效果	67
5.2.2 ISO感光度和曝光补偿设置	68
5.2.3 使用渐变灰镜拍摄高反差风光照片	69
5.3 追求自然和人文景物的韵律之美	70
5.3.1 水平方向：近景、中景、远景和地平线	70
5.3.2 垂直方向：增强景物的结构感和纵深感	72
5.3.3 对角线方向：最能展现景物自身的“动势”	73
5.3.4 均衡的打破和节奏的破坏凸显景物的动感	75
5.3.5 别具韵味的构图：抽象美与图案美	77

第6章 景物的空间造型与主体感的表现艺术

6.1 创造二维平面照片中的三维错觉	79
--------------------------	----

6.1.1 平视的、高的和低的拍摄点的透视效果	79
6.1.2 视点平移、偏离正面位置越多， 透视效果就越明显	83
6.1.3 影响景物线条透视的其他因素	85
6.1.4 颜色和色调形成的影调结构有助于表现空间感	86
6.1.5 景物的空间造型要服从内容和主题的需要	88
6.2 明暗规律与景物立体感的表现艺术	90
6.2.1 景物因受光而产生的明暗变化	90
6.2.2 重视表现明亮部分和阴影部分的影调层次	92
6.2.3 利用影子表达对景物的空间立体感受	95
6.2.4 烘托现场效果：“让你觉得你好像真的在那儿”	96
6.2.5 补光：表现景物立体感的必要手段	98

第7章 照片的动感、清晰度及其他

7.1 表现景物中动体的瞬间运动	99
7.1.1 选择高速快门凝固动体的瞬间动作	99
7.1.2 选择低速快门虚化动体产生动感印象	100
7.1.3 追随拍摄会产生相当强烈的动感效果	102
7.1.4 运用变焦镜头的连续变焦产生特殊的动感效果	103
7.2 对照片清晰度的美学及技术上的要求	103
7.2.1 需要掌握一定的对焦技法，以求获得最大的景深	103
7.2.2 运用小景深让主体清晰突出，虚化其他景物	105
7.2.3 使用长焦镜头使远处的景物变得清晰	106
7.2.4 虚化和模糊的美学效应	109
7.3 人物和其他活动物体在风光摄影中的作用	110

第8章 风光摄影作品评价的若干方面及后期处理

8.1 风光摄影照片评价的若干方面	115
8.2 风光摄影照片后期的基础处理	126
8.2.1 数码照片的导出、浏览和主要输出方式	126
8.2.2 数码照片输出的尺寸与纸张	126
8.2.3 图像大小的缩放和图像方向的纠正	127
8.2.4 Raw文件格式与后期处理	127
8.2.5 照片后期处理的若干实用技巧	127

8.3 风光摄影照片的艺术化处理与合成特效技巧	128
8.3.1 调整数码相机的艺术色调	128
8.3.2 制作出风景画的特殊艺术效果	128
8.3.3 调整风格浓郁的风光照片	128
8.3.4 使用图层工具合成图像, 产生迥然不同的效果 ..	129
8.3.5 拼合广角全景照片	129
8.4 为风光照片添加文字标识和批处理	130

第9章 风光摄影的若干题材及意境

9.1 拍摄太阳	131
9.2 清晨与黄昏最佳	134
9.3 以气势取胜的山景摄影	139
9.4 壮观的山间云雾和瀑布	142
9.5 变化多姿的江河湖海	145
9.6 水的色彩与光影	147
9.7 自然气候	149
9.8 植物花鸟动物	154
9.9 人与自然和谐共存	158
9.10 乡村城市人文景观	167

从鳞次栉比的“水泥森林”走出，徜徉在青山碧水之间，人们拿起了相机

人活在世上，阅读和旅行是不可或缺的。其实，旅行也是一种“阅读”。壮丽的山川、浩瀚的海洋，还有高山峡谷、瀑布、冰川、森林、牧场、草甸，以及纯朴乡村的风情，绚丽城市的颜色……，多么值得人们回味和遐想。日落云端、光影交织、四季变幻、万千气象，环顾宇内，哪里不是风光！

人们拿起手中的相机，为的是让每一个当下成为永恒……

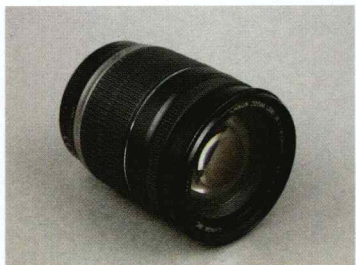
最让人愉悦的，也许不是我们拍摄了多少具有艺术之美的作品，而是我们获得的一种生活。

对于一般的摄影爱好者来说，非专业的消费级数码相机使用方便、外形结构也很时髦，适合很多题材的拍摄

数码单反相机分为多种级别。对于普通摄影爱好者而言，相对来说体积小、重量轻的中端数码单反相机应当是首选，而高端数码单反相机，则让更多的专业摄影人士为之倾心

针对不同的拍摄需求需要使用不同的相机镜头。常用的相机镜头包括标准镜头、长焦镜头、广角镜头、超广角镜头、微距镜头、鱼眼镜头、移轴镜头和高速镜头等。其中，标准镜头、长焦镜头和微距镜头是拍摄中较为常用的

1.1 数码相机的选择与常用技法

1.1.1 从便携式数码相机到单反数码相机

随着数码相机的普及和网络时代的到来，选择数码相机拍摄风光逐渐已成为时尚。数码相机可以使初学者即拍即显，方便地享受摄影的乐趣，也是摄影发烧友和专业摄影师更快更好地完成拍摄题材的拍摄利器。进入千家万户的，首先是家用便携式全自动照相机，有准确的曝光功能、自动对焦功能及范围不大的变焦镜头，而且小巧玲珑，方便携带，适合很多题材的拍摄。只要掌握好相机的功能特性和操作方法，这种普通家用数码相机用于拍摄景物风光，也是可以拍摄出令人赞叹的摄影作品的。但是，这种数码相机却不如传统的单镜头反光照相机那样，有庞大的镜头群的支持，它的功能较少，镜头不可更换，在艺术表现力方面，远不能满足高像质的摄影需求。

于是，人们把兴趣和目光投向了更为专业的数码单反相机。

与便携式数码相机比较，数码单反相机在性能上有了飞跃式提升，功能繁多，操作复杂，机身设计也更加专业化、复杂化，按键数量明显增多。因此，必须要有一套与之相适合的应用方案和使用技巧，才能发挥单反数码相机的优势。经常见到有人抱怨单反数码相机拍摄的效果还不如便携式数码相机，比如，大多数单反数码相机不支持LCD取景，不能直接看到拍摄的效果，照片初看起来色泽显得灰暗，宽容度不够，色彩还原不够真实等。这就要求相机的操控者有更高的摄影素质和更为专业的拍摄技巧。要建立用光—拍摄—后期处理一体化的思维模式，也就是说，能够在拍摄现场根据光线条件和拍摄目的预估拍摄效果，设计照片的最终效果，并为实现这种效果采用相应的技巧，以及加强照片的后期处理等。

1.1.2 以佳能EOS 40D为例

EOS 40D是佳能公司2007年推出的一款高性能的准专业单反数码相机，是它之前的EOS 30D相机的升级和发展。EOS 是ELECTRON OPTICS SYSTEM的缩写，中文的意思是“电子光学系统”。与专业可靠的机身设计相统一，该机十分注重专业和准专业相机用户的拍摄需要和操作习惯，体现了较好的人机合一，以人为本的设计理念，使用起来更加快捷便利。

作为新一代中端单反数码相机的代表，EOS 40D具有1010万有效像素，如果说EOS相机是身体，镜头是眼睛，使用的APS-APS-C尺寸的CMOS图像感应器是视网膜（可将光学影像转换为数字信号），那么，佳能最新的DIGIC影像处理器就是大脑。不断更新的影像处理技术，为相机的响应速度、画面效果、色彩还原及白平衡等多方面的表现，提供了强大的技术支持。

拍摄风光照片，要获得丰富的画面质感，准确地控制曝光是首要的。最初，人们往往偏爱程序曝光模式P，可以自动获得适度曝光且操作简便。但

按下相机左上角MENU按钮，就进入主菜单界面，包含了EOS相机绝大部分拍摄参数、拍摄功能及操作方法的设置和选项，既清晰又直观

是,进入到摄影创作阶段,就会提出更高的要求了。比如,怎样在满足适度曝光的前提下,表现画面的主题,如何突出主体,淡化背景,如何控制景深,如何让运动着的物体清晰(模糊)等。除了使用光圈先决、快门先决和景深先决等自动曝光模式外,专业的风光摄影师往往首选全手动曝光式M,通过有意识地让曝光欠一些或过一些,产生出意想不到的却是活灵活现的艺术效果。

在自动对焦方面,EOS 40D采用9点十字对焦系统,无论是对焦精度还是对焦速度上,都有大幅度的改善和提高。此外,该相机具有LCD实时取景功能,所见即所得,便于准确把握拍摄效果。实时取景使用的是手动对焦,又可以手动调节对焦框,为风光、静物等题材的拍摄提供了便捷的方式。

在ISO感光度方面,EOS 40D在ISO 100—ISO1600基础上,可以扩展到3200。感光度的设置会影响快门速度,同时对图像画质也有重要影响。感光度数值的提高为在暗光环境下的拍摄提供了条件与可能。优秀的自动降噪技术有效降低了高感光度或长时间曝光形成的噪点,使整个画面细腻自然,可见噪点不多。

在白平衡方面,自动白平衡设置使画面准确自然,具有真实还原自然的成像风格。同时,也允许用户对色温等选项加以手动校正,还可以手动预设白平衡,满足高级用户的使用需要和习惯。

EOS 40D的连拍功能,主要分6.5张/秒的高速连拍和3张/秒的低速连拍。在捕捉和拍摄景物中快速移动物体的瞬间动作的时候,这种快捷和准确的自动对焦有上佳的表现。

此外,PC插口可使用同步线连接低压闪光灯,既可单独使用,也可与相机专业闪光灯联合使用,对室外立体造型十分有用。

1.1.3 风光拍摄模式、艺术表现和常用的摄影技法

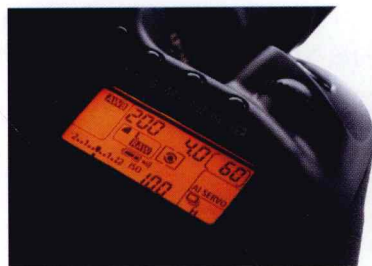
绝大多数数码相机的机身上,都有一个拍摄模式的拨轮。在拍摄之前,首先要做的一件事情就是选取一种合适的拍摄模式。比如,佳能相机拍摄模式拨轮中,人脸符号代表人像拍摄模式,远山和云的符号就代表风景的拍摄模式了……

那么,是不是说,设定了风光拍摄模式,就一定能在快门“咔嚓”之后,拍摄出好的风光作品来呢?不是的。在风光摄影艺术创作中,摄影者要能够按自己的主观意图控制画面的效果,就一定要有相应的技能技巧,熟练掌握手中的数码相机的功能和操作,才能拍出有鲜明的个性与特色的风光摄影作品。

为增强风光摄影作品的艺术表现力,常用的摄影技法包括如下几项。

(1) 使用特殊效果的滤光镜。如偏振镜,在风光摄影中可以说是最有价值的镜片。不仅可以增加色彩的饱和度,使被摄景物颜色更加饱和,色调更为浓郁,还可以有效防止曝光过度,消除天空、水面、镜面和光滑物体表面上的反光(金属表面的反光不是偏振光,使用偏振镜不能消除反光)。其他如星光镜、多影镜、柔光镜、色彩渐变镜等,都起到丰富画面结构或夸张画面影像的作用,产生强烈的艺术效果。

(2) 景物的虚化和模糊。除使用柔光镜或后期软件虚化处理外,通常使用大光圈如F1.4或2.8来获得景物背景的虚化效果,是突出作品主体的一种有效手段,使用慢速快门,可以虚化运动物体。

位于机顶液晶显示屏前方一字形排列的感光度设置,测光模式/白平衡选择按钮,是3个最重要也是最常用的功能按钮

机身背面左下角的5个按钮的INFO/OK显示相机设置信息

佳能EOS相机的拍摄模式拨轮

(3) 用微距镜头捕捉细节,可以创作出夺目的特写照片。如拍摄植物的一枝一叶,发现它们精巧迷人的细节、形状与纹理,加之大胆的构图与场景,形成极具魅力的微距佳作。可使用反光板或白纸板为拍摄补光。在弱光条件下使用离机闪光拍摄,可产生更强的视觉冲击力。

(4) 故意抖动和故意偏色。具有防抖系统的镜头可以减少镜头晃动的影响,但作为艺术创作,完全可以打破常规,在使用较慢的快门速度拍摄时,故意抖动相机,会形成曼妙的流光溢彩的动感效果。一般情况下,使用自动白平衡模式,照片不会出现偏色,但在艺术创作中会常常通过故意“偏色”,如使用调白的方法来“调红”或“调黄”,可以得到意想不到的艺术效果。

(5) 用黑色或白色作背景。拍摄时有意寻找暗色作背景,后期调暗被摄主体周围的区域,形成深邃、简洁、宁静、意境深远的情调。后期处理中,使用Photoshop软件中减淡工具,就可以快速将背景变黑。也可制作出黑白矢量画效果。

(6) 色调的个性化调整。写实的色彩是数码相机的天性,而摄影家则追求创意的色彩。有时候淡淡的色彩,更具打动人的魅力。可以尝试一下低饱和度的色彩效果,使风光作品充满怀旧的情调。也可以通过彩色变黑白,追寻和还原历史留下的踪迹。

(7) 为强调光线的质感,按下快门之后,在曝光的短暂瞬间变化镜头的焦距,用这种方法拍摄自然界白天的树林或夜晚城市的万家灯火,也会产生“爆炸”效果,制作出完美的变焦摄影作品。

(8) 数码照片后期的艺术化处理。包括色调调整、抠图与合成技巧及网络的应用等,涉及Photoshop、Camera Raw及光影魔术手等软件的应用,可以使普通的数码风光照片变得更加富有艺术美感。

凤凰风光

1.2 传达一种氛围,讲述一种心境

有了一部合适的相机,又掌握了一定的拍摄技巧,有助于人们得到技术上完善的照片。但还构不成一幅艺术作品,因为它还缺少作者的生活情趣、情感和思想。艺术的魅力,在于它有一种内在的感染人、打动人力量。在真正的风光艺术作品中,方法和技巧从来不是创作的目的,而永远只能是体现创作构思、表现主题及刻画艺术造型的手段。

1.2.1 风光摄影:以景物的视觉语言说话的艺术

如果按照风光摄影中经常出现的题材来分类,大致可以把它分为两大类:一是纯属自然风貌的风景;二是和自然风貌结合在一起,表现

人与自然和谐友好,美化自然方面所取得成果的风景。

与其他摄影作品不同,风光摄影不是以拍摄对象的神态、情趣或某些情节来取胜,它只能通过某些自然形态和人文景观所组合成的美的形象,来表达作者体察到的某种意境。在这里,真实交织着梦幻,主题融会于自然,使观者产生崭新的视觉感受和丰富的情感联想,引发感情上的共鸣,这便是艺术。

它是人们的情感寄托,是有感而发的诗,却用一种直接的、无法抗拒的视觉语言符号征服人的心灵。即使是恬静生活中的寻常景物,一个个尚待组合的自然景观,也会通过拍摄者的镜头,产生动人心魄的力量。

与天地精神沟通,时时接天气,处处接地气,这种对天、地、人的强烈挚爱,引导人们走入风光摄影的境域,享受那深邃辽阔、无比美妙的韵律。

1.2.2 品味和传达景观的表“情”与表“意”

现代社会人类面对的生活环境,迷走在传统与现代精神之间,充满希望和憧憬,也充满缺陷、冲突和带有惰性。一览无余,周而复始的生活固然使人乏味,环境与生态的主题更使人警醒。在清晰与朦胧的变焦中,去寻找和描绘大自然的壮观奇景,正成为更多的人的一种热望。

从美学主题上讲,景观有表“情”和表“意”两种。前者在人们的直观感觉中最富有感情色彩,把周围景色,大地、蓝天、白云、日月星辰,四时运行尽收其中,各种形、色、质与人自由交流,它重新唤醒了人们对生活的惊奇感和充满乐观精神的想象力。人们愈来愈发现大自然有那么多美好的东西,随处可寻的天然材料多么值得去挖掘和品味。后者主要通过造型、色彩、空间、材质的设计,去发现每一个背景中所隐藏的联系,借此引发某种意义的联想,从形而下的物质生活,走向形而上的精神空间,表达人们的精神追求和情感关注。

风光摄影,无论运用何种技巧拍摄,终极目的都是拍摄者运用镜头语言进行的一次审美活动,最重要的不是拍摄了什么,而是人们通过照片感悟到了什么。仅有技巧,还构不成一幅好的风光艺术作品,它不能缺少生活气息、情感和思想。归根结底,拍照的不是相机,而是相机背后的人。如果不能体察风光照片所要表达的某种意境,作品就会失去感人的艺术力量,失去深刻表现力和生命力。

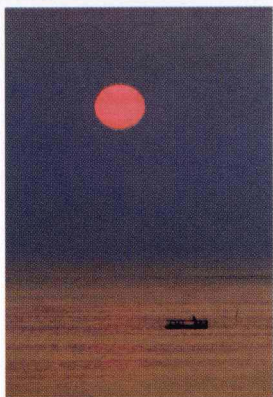
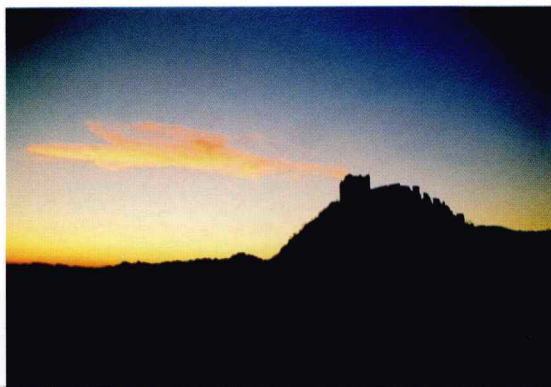

古长城:人文历史与外形、色彩、材料的巧妙组合

在激情中凝固，在凝固中表达和述说，这是摄影艺术的特征

一幅精美的风光艺术作品，本来不需要或基本不需要文字说明的。摄影艺术有其自身的语言，这就是线条、影调和色彩。摄影者的情感通过它们并在整个拍摄过程中宣泄出来

1.3 风光摄影与人的素养和经历有关

1.3.1 情感、知识、胸怀、性格、人品增加了人们对摄影作品的理解

风光摄影从来不只是与“风光”有关，它其实是一种很主观化的摄影活动。高科技的出现、高品位的相机固然有助于拍出佳作，然而同样的相机交给一般人使用，却往往拍出老套、平庸的照片。

有第一等襟抱、第一等学识和第一等激情，才会有蓝天之下、大地之上的第一等佳作。拍摄技巧的解构，虽然也能增加人们对摄影作品的理解，但情感、知识、胸怀、性格、人品和阅历，更能加强人们对作品的理解。表达情感，才是艺术的源泉、动力和本质所在。

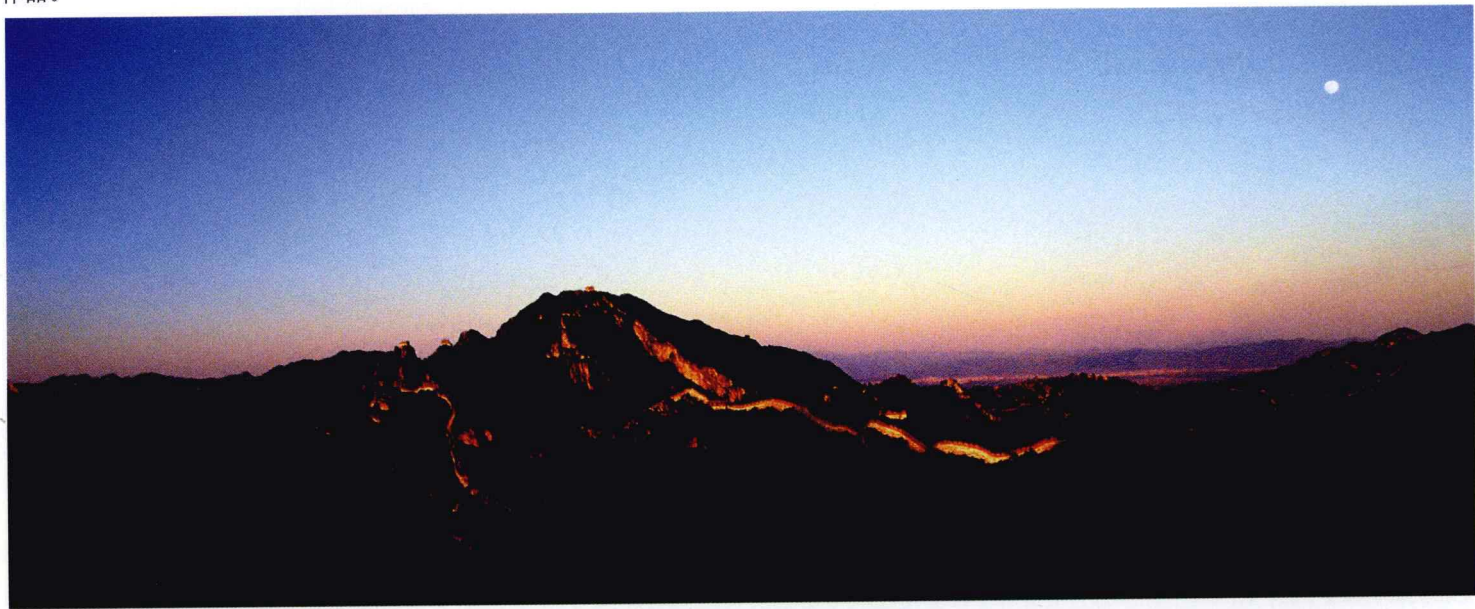
据报载，近年发现美国当代著名的黑白风光摄影大师安塞尔·伊士顾·亚当斯（Ansel Adams）创作早期失踪的65张照片底片，初步估算市场价为两亿美元。亚当斯一生留下5万多件作品，近40部影集和摄影技术专著。他说过：“我曾经拍摄过成千上万自然风景照片，但是随着时间的流逝，只有那些在曝光的瞬间被强烈地感受到的影像幸存下来”。有时，为了等待大自然宏大的景色，要足足准备一年的时间。亚当斯认为，“我们不当漫不经心地从它们身边走过，因为这些山石是代表着地球的心脏在对我们述说”。

《月升》是安塞尔·亚当斯最受欢迎的作品之一。表现一轮皓月从纯白到漆黑的无限丰富的影调中冉冉升起的景象

1.3.2 学习掌握风光摄影艺术大致经过的三个阶段

风光摄影的特点是，不管摄影理论多么高深，前提必须是实际拍摄的技能、技巧过硬。理论只对拍摄起规范、促进和提高作用。一般来说，学习和掌握风光摄影艺术，大致要经过三个阶段：一是掌握基本的数码摄影的技术技巧；二是学习一系列摄影艺术的构图和造型手段及相关基础知识、专业知识；三是艺术创作。在这里，艺术创作已不是简单的模仿和照搬了。摄影作品如同人的指纹一样，世界上没有完全相同的艺术作品。模仿和创造的区别，一个形似，一个神似；一个靠眼和手，一个靠心灵。模仿只能见其皮毛而不能见其骨，成其形而不能取其魂。只有在长期拍摄实践中不断拓展自己的知识领域和活动范围，注入真情实感，又巧用了相关技能技巧，才能创作优美的风光艺术作品。

与日月同辉

1.3.3 走进足够宽广的风光摄影的天地

风光摄影属“阳春白雪”，但讲述方法可以通俗，表现手法可以普及。本书选用大量较为典型的风光摄影素材，目的是把自然风光与摄影作品之间的距离拉近，更加便于和读者沟通。“审美知觉是一种能把艺术作品变形为审美对象的知觉。审美对象在被知觉的那种意义上，它也就是件作品”。（理德）

不过，话说回来，对于多数的风光摄影爱好者来说，风光摄影毕竟是一种“玩”，对更多的风光作品的受众讲，又只不过是一种美的艺术享受。因此，完全没有必要为数码摄影的一堆专业术语所困扰。人生天地间，心安何处，情系何方？风光摄影能因此增加人们的愉悦就好。学习规则的目的，是为了把握规则和突破规则。有时候，跟着感觉走，在情之所至的刹那按动快门，常常是一些优秀作品成功之道。毕竟，在光与影的数码世界里，快乐比理解更重要。

《老子》中讲：“朴散则为器。”意思是说，没有经过加工的材料（朴）还保持着原始形态，只有将原物解析、解体（散），重新组成新的形，才能成为器物。风光摄影中，镜头前面的各种不同景物，是连续不断、无边无沿的，被称为实景。当人们有选择地、合理地把部分景物纳入到严格限定的、上下左右四框之内，将画面艺术地表现出来，这就是摄影中的取景了。取景，也可以说是取景框中的构图。

对风光摄影者来说，取景，意味着两件事：一、它具有“计划”和“构想”之意，是摄影中的一种思考构想，一种思维方式，表述作者在摄影之前先期的思维活动，所谓“凡画山水，意在笔先”（王维）。二、它要从客观景物中发现一种美的关系组成，并重新解构、整合，创造出一种新的“画面结构”。

在风光摄影中，取景和构图体现的是一种创造行为。

2.1 从绘画创作中感悟构图的重要性

2.1.1 “简直就像一幅风景画”——与绘画的基本形式相通

人们在观赏好的风光艺术照片时，往常脱口而出的一句赞叹：“简直就像一幅风景画”。确实，在摄影艺术170年走过的道路上，几乎借鉴了数千年绘画艺术所有的绘画手段来为其服务，尤其在构图上，绘画构图方法为摄影提供了许多有意味的借鉴之处。

比如，取景（或构图）的主要任务，是集中地、突出地表现主体，被摄主体应当放在取景框的什么位置？传统的绘画构图规则是用垂线把画面等分为三，把表现主体大致放到某个分割线上，这可以避免放在画面中央那么僵硬和死板。

运用三分之一和三分之二的分割法的典型构图布局