

风光摄影成功之道

[美] 汤姆·蒂尔 著

风光摄影成功之道

SUCCESS WITH LANDSCAPE

PHOTOGRAPHY

 浙江摄影出版社
中国美术学院出版单位

风光摄影成功之道

风光摄影成功之道

[美] 汤姆·蒂尔 著 / 包甦 译

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

风光摄影成功之道

风光摄影成功之道

SUCCESS WITH LANDSCAPE
PHOTOGRAPHY

[美] 汤姆·蒂尔 著 / 包甦 译

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

风光摄影成功之道

Success with Landscape Photography

Text and photography © Tom Till 2008
© in the Work, Photographers' Institute Press 2008
This translation of *Success with Landscape Photography* is published by arrangement with Photographers' Institute Press, an imprint of Guild of Master Craftsman Publications Ltd.
Simplified Chinese translation
© Zhejiang Photographic Press 2010
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，
盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2009-96号

图书在版编目(CIP)数据

风光摄影成功之道 / (美)蒂尔 (Till, T.) 著;
包甦译. — 杭州: 浙江摄影出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-80686-898-0

I. ①风… II. ①蒂… ②包… III. ①风光摄影—摄影技术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179993号

风光摄影成功之道

[美] 汤姆·蒂尔 著
包甦译

责任编辑 余谦
装帧设计 黄业成
责任校对 程翠华

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编: 310006)

电话 0571-85151350

网址 <http://www.photo.zjcb.com>

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 787×1092 1/16

印张 10.75

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

I S B N 978-7-80686-898-0

定价 52.50元

目 录

前 言	6
第一章 风光摄影师的装备	8
第二章 风光摄影的技巧	40
第三章 光线：主要元素	56
第四章 风光照片的构图	70
第五章 野外工作	80
第六章 地球上的美妙风光	88
第七章 数码暗房中的风光	112
第八章 接下来的工作	136
第九章 风光摄影艺术	152
第十章 风光摄影师的人生	160
扩展阅读	170

前言

捕捉风光

4天大雨过后，天空有了放晴的迹象。我守候在挪威峡湾旁，耐心等待着暴雨停歇。此时，倾盆大雨已减弱为一层薄雾，随着薄雾逐渐消散，阳光即将穿透阴郁的天空。几天前的暴雨期间，我在峡湾高耸的峭壁上发现了一处有利的位置。一步一滑地爬上泥泞而危险的陡坡之后，我找到了一处仅够放置一副三脚架的取景处，从这里可以俯视满是海水的雄伟峡谷，还有一帘因雨水而丰沛的400英尺长的瀑布充当前景。

我驱车并迅速步行到峡湾的高处，眼前的景象令人惊叹。阳光为峡湾的水域制造出深浅不一的绿色纹理，近处的瀑布以惊人的力量与优美的造型一路倾泻下来。远处的山峰依然覆盖着积雪，为此番景象平添了一抹亮色。

有好一阵子，我所能做的就是站在那里，为映入眼帘的景色心潮澎湃。但我很快进入了工作状态，架设起4×5相机，并用数码相机拍摄了几张样片。当我通过数码图像来查看曝光和构图时，就已意识到我将拥有一幅美妙的作品，我所有的付出——漫长的等待和危险的峭壁攀登——十分值得。

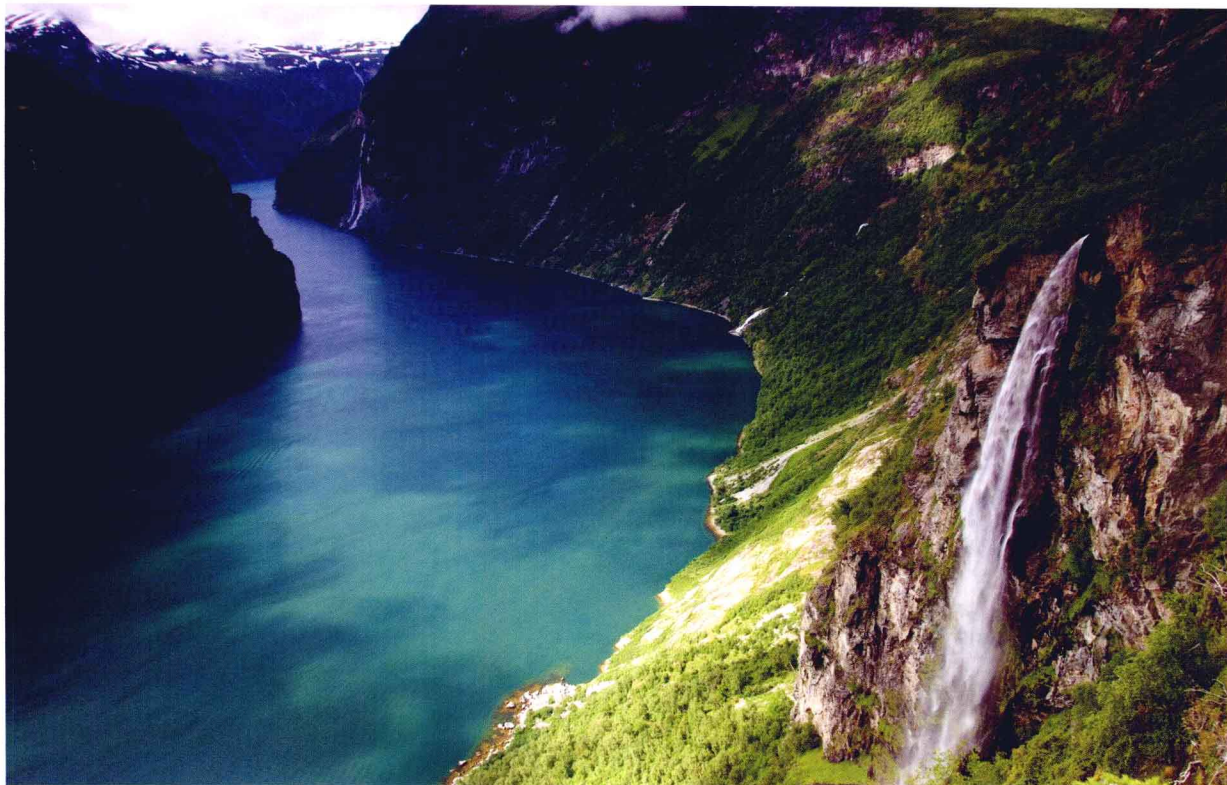
获得更佳风光照片的秘诀

这就是风光摄影的乐趣，也是我30多年创作的动力。如果说风光摄影给了我完整的人生，似乎太过轻描淡写。可以说，我赢得了生命的乐透彩——在世界各地旅行，造访地球上最迷人的胜地，并通过一张小小的数码存储卡或二维的照片，竭力捕捉大自然一点一滴的美丽。

写作本书，是希望读者分享我长年在野外创作的丰富经验，并引导大家更好地掌握风光摄影。无论你是远在地球的另一端，或在自己的后院，我所给出的技巧和建议都能发挥很好的作用。风光摄影是对所有人开放的，如果你沉醉于森林、山脉、沙漠、海洋或大自然四季景色所展示的美，我相信书中的某些篇章一定会带给你很大的帮助。

专业提示

对页下方这个场景是在美国俄亥俄州伊利湖岸边，湖水被风刮到了树枝上，随后冻成冰挂。2月的某一天，当我沿着冰冷的湖岸漫步时看到了这一景观。我决定用逆光拍摄这些冰挂。在风光摄影创作中，运气占了很大一部分，但在野外付出的时间越长，运气降临的机会也越多。尤其在晨光照耀的时刻，即便像冰这样平凡的物体也能散发出粉红色的奇妙光辉。

↑ 挪威盖伦格峡湾

富士 (Fuji) Finepix S5 PRO机身
// 尼康 (Nikon) DX18~200mm镜头、
焦距18mm // 快门1/3秒、
光圈f/8

←

俄亥俄州伊利湖

星座 (Toyo) Field 45AII机身 //
罗敦斯德 (Rodenstock) 90mm
镜头 // 富士 Velvia 50胶片 //
快门1/3秒、光圈f/45

CHAPTER

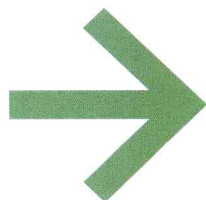
01

风光摄影师 的装备

犹他州拱石国家公园

星座 Field 45AII机身 // 罗敦斯德 75mm镜头 //
富士 Velvia 50胶片

我之所以总要背着一只重达50磅（23千克）的摄影包，主要原因是需要带着4×5相机，而这架大画幅相机可以轻松地将焦点保持在远近景物上。在这一场景中，花丛大概距离镜头8英寸（20cm）。我将焦点对准石拱，再调整相机后组的倾斜角度，直至花丛的焦点清晰，同时通过缩小光圈来确保景深。

相机的选择

数码摄影的革命永远改变了风光摄影的世界，并且为摄影爱好者及专业摄影师提供了大量可观的选择。一方面，那些钟情于胶片及其表现力的人们将一直与我们同在——只要厂商仍持续不断地生产。另一方面，历史的潮流似乎毋庸置疑地朝着数码摄影的方向发展。这两种介质均有其优点。

或许没有任何一种摄影题材能像风光一样，如此适合用大画幅相机进行拍摄。自从风光摄影的玻璃干板技术诞生以来，大多数专业人士都使用过 8×10 或 4×5 相机，因其在细节呈现和控制能力方面都有着上乘表现。如今，由于有了能实现中画幅胶片拍摄效果的35mm数码相机，以及能与 8×10 相机图像效果相媲美的中画幅数码相机，一切似乎都被颠倒了。你的选择可能取决于你打算进行怎样的拍摄，而众多的选项将无数全新的可能性推到了你的面前。

相机

不同画幅的相机争先恐后地想要挤进风光摄影师的摄影包，而你的选择必须基于对以下几方面的认真评估：想要完成怎样的摄影作品，打算花多少钱，大概要携带多少重量，以及你预期的学习效率。针对这几方面，下页表格对不同画幅的胶片相机和数码相机进行了评估。考虑采用一种以上画幅的相机也是可行的。比如我，每种画幅的相机我都拥有一款。

4x5相机的风险

尽管这张照片是通过4x5相机拍摄的，但用35mm相机拍摄可以更加轻松。我的三脚架得躲开不断袭来的海浪；我得忍受针刺般的扬沙；并且需要不断清洁镜头并让相机避开零星的雨滴——更不要说到达这一处地方的单程距离就有17英里（27千米），而我要负重50磅（23千克）在海拔落差数千英尺间跋涉。我大概是唯一一个将4x5相机带到这个地方的摄影师。现在想来，我对自己明智与否感到怀疑。

夏威夷可爱岛拿帕里海岸的卡拉劳海滩

星座 Field 45AII机身 // 尼克尔 (Nikkor) 90mm镜头 // 蒂芬 (Tiffen) 暖色偏振镜 // 富士 Velvia胶片

重要配件

除了相机、胶片和镜头，还有两件工具是必不可少的：一副高质量的三脚架和一块优质的中灰渐变镜。当然，防抖动技术和Photoshop的新功能或许使这些工具也显得多余。

后期处理

在本书中，我们将深入探究从E-6冲洗到数码工艺中的各种后期处理设备，包括仅需轻按一个按键，便能制作出动人心弦、水平卓越的收藏级照片。（见第七章“数码暗房中的风光”）

相机画幅比较

	价格	重量	图像品质	操作难易程度
胶片相机				
4×5	高	重	最佳	难
6×7/645	适中	适中	优良	适中
35mm单反相机	从低到高不等	轻	从差到优良不等	适中
便携型	低	轻	差	容易
6×17宽幅	高	适中	最佳	适中
数码相机				
645	高	适中	从优良到最佳不等	适中
单反相机	从适中到高不等	适中	从适中到优良不等	适中
便携型	低	轻	从差到适中不等	容易

哪种画幅

有些人永远被4×5相机的工艺和从容步调所吸引，而另一些人则渴望35mm数码相机的简便操作，以及越来越精良的画面品质。任何想要认真介入风光摄影的人，即便是用胶片拍摄，也必须掌握一些关于数码拍摄及工作流程的知识。随着时间的推移，能看到摄影胶片及冲印的选择性越来越少，因为许多产品已逐步停产。

采用两种画幅

我打算怎么办呢？我一般会携带一架4×5相机，只要胶片足够，就用它进行拍摄。同时，我也会带上一架数码单反相机，它也是我的所爱。对我而言，不必再带上一架6×17宽幅相机，因为我能很容易地将35mm照片拼接起来。最近，我刚买了一架2100万像素的佳能数码相机，可在远距离跋涉时使用，用于远距或微距拍摄以及海外旅行。

4×5相机能表现景物的细节，促使一部分实践者勇敢面对困难和重量，并不惜血本投资于这类器材。我总是对这样的事实感到欣慰，即在绝大多数情况下，我的被刊出的照片中，用4×5相机比35mm相机拍出的更鲜艳、更清

晰，而且拥有更多的细节。任何想要拍出大画幅佳作的人，必须将4×5相机纳入其考虑的范围。

胶片较之数码

对绝大多数人来说，这是一道简单的选择题——数码代表着潮流趋势。著名电影导演斯蒂芬·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）曾经说过，他的电影会一直用胶片拍摄，因为他喜爱这种介质。总是有摄影师喜欢胶片带来的视觉感受，也总有人宁愿回避技术的发展进步，选择历史悠久、可以亲自动手的图片制作方式。

中国漓江上的喀斯特岩石
星座 Field 45AII机身 // 罗敦斯德 210mm镜头 // 富士 Velvia 50胶片 // 快门2秒、光圈f/45

怀俄明州黄石国家公园

星座 Field 45AII机身 // 施耐德（Schneider）58mm镜头 // 快门2秒、光圈f/32

胶片的优点

- » 不会因相机或电脑崩溃造成图像丢失。
- » 能够廉价地购买到二手的胶片相机。
- » 胶片相机不易受恶劣天气的影响。
- » 4×5相机拍摄的图像经扫描后能产生1GB的信息量。
- » 能够享受在看片台上欣赏照片的乐趣。

胶片的缺陷

- » 被视作一项走向衰亡的技术。
- » 胶片及冲印的高额成本。
- » 器材及胶片的重量。
- » 一些胶片类型不断退出市场。
- » 必须经过扫描才能在互联网上观看或制作数码图片。

数码的优点

- » 不使用胶片意味着没有冲印的花费或负担。
- » 在机场安检时不受X光机的影响，即便是行李托运。
- » 迅速反馈构图或其他方面的问题。
- » 不需要对图像进行扫描。
- » 被普遍认为是一项未来的技术。
- » 通过观看直方图能避免曝光失误。
- » 能够使用高ISO设置。

数码的缺陷

- » 数码传感器一旦沾上灰尘，远比在胶片单反相机镜头沾上灰尘带来的麻烦大。
- » 由于传感器的尺寸比35mm胶片小，会“裁切”掉部分图像。
- » 数码取景器会给出拍摄图像的误导版本，其显示的曝光和颜色常常不同于实际图像。此外，取景器中的图像有时会很难识别。
- » 需要应对噪点和色差。

便携式相机

如果你只是想涉足一下风光摄影，而不打算了解快门速度、光圈等有趣的知识，便携式相机或许是一个合适的选择。这类相机非常便宜且使用方便。如果使用得当，也能拍出好照片。我最近看到一款采用徕卡光学镜头、1200万像素的便携式相机，使用效果还不错。

便携式相机的利与弊

然而，如果你想认真对待风光摄影，就应当把便携式相机作为备用了，或者在禁止携带专业相机的场所使用。便携式数码相机有什么不好呢？首先，绝大多数便携式相机采用的都是LCD取景器，而不是单反相机上的光学取景器。此外，便携式相机很少能更换镜头，你只能使用内置变焦镜头。大多数便携式数码相机的图像传感器都小于数码单反相机，且分辨率更低，尽管这一问题可能只在你想制作大幅图片或出售图片时才显得突出。本书中的绝大部分意见对那些选择使用便携式相机或低分辨率单反相机的人也完全适用。

“老黄牛”式的单反相机

对于大多数风光摄影师来说，无论使用数码或是胶片拍摄，单镜头反光相机（SLR）都是不可或缺的器材之一。若要购买35mm胶片相机，可以访问eBay网或者咨询二手相机商。由于一些摄影师在转为使用数码相机后会卖掉以前的器材，便有了许多可讨价还价的相机和镜头。在很多情况下，同样价格购得的胶片相机会比数码相机强许多。

如果你以拍摄风光为主，用不着给相机添置太多花哨的配件，只要一架还算体面的入门级相机和不错的镜头就足矣。高FPS率（拍摄速度）并不重要，因为你很少需要像体育或时尚摄影师那样每秒钟拍摄若干幅画面。

高品质的胶片单反相机

如果你还不打算破费购置数码器材，那么放心，用更低价位的胶片机身、优良的镜头及胶片（如富士 Velvia或柯达 VS），完全可以拍摄出精美的照片。盖伦·罗威尔（Galen Rowell）和阿尔特·沃尔夫（Art Wolfe）这两位杰出的风光摄影师，用这种设备已经拍摄了好几十年。

专业提示

35mm单反相机的瞬间抓拍能力强于其他类型相机。即便我对4x5相机的操作已相当娴熟，也永远无法与35mm相机的构图、对焦、测光和拍摄速度相提并论。由于许多我们想拍摄的场景光线非常特殊且短暂，35mm相机无疑有很大的优势。例如彩虹、大山背后迅速升起的月亮，以及沐浴在粉色光线中的沙漠——所有这些场景，用35mm相机拍摄比其他类型相机更容易获得成功。并且，单反相机也是从飞行器或船只上进行拍摄，以及不用三脚架拍摄时的最佳之选。

便携式相机的适用情形

当我乘船在阿拉斯加拍摄时，由于经过冰川湾时正值极端寒冷的天气，我的35mm相机无法派上用场。虽然4x5相机不受什么影响，但它只能在三脚架上工作。于是我不得不用我妻子的便携式相机进行拍摄。在如此困难的条件下，这些照片是我能唯一获得的。这也说明了为什么要备上一台便携式相机，因为它可以用于应急。

↑ 阿拉斯加冰川湾国家公园暨保护区
富士 FinePix S6000相机

一个全新的世界： 数码单反相机

作为一个在整个职业生涯都用胶片拍摄的人，一开始我极不情愿尝试使用35mm数码单反相机。而一旦用过一次，我就迷上它了。很少再有专业风光摄影师用35mm胶片相机拍摄了。

数码单反相机（DSLR）有多种型号，从为入门新手量身打造的，到针对专业高手的高级相机。幸运的是，风光摄影师可能不需要专业级相机所有的配件，而用较便宜的数码单反机身便能够顺利地应对工作。另外，你对数码单反机身的选择可能取决于你已经在使用的器材，因为许多新上市的机身能兼容你已经拥有的镜头。通常像尼康DX系列的镜头只能在数码机身上使用，而尼康AF镜头则在数码和胶片相机上都能兼容。

百万像素和图像品质

许多风光摄影师都希望拍摄的图像能拥有尽可能多的细节，而百万像素数便是实现这一目标的一大要素。一个megapixel等于一百万个像素，是对相机数码传感器的清晰度与细节表现力的衡量。百万像素是要花费钱的，并且将机身的档次划分出“重量级”和“轻量级”。传统看法是，只要你负担得起，就该追求尽可能高的百万像素。然而，有关资料显示，用一架800万像素的数码相机拍出来的照片，足以呈现16×20英寸（41×51cm）卓越的打印品质。尤其是一些新款相机，它们的图像品质十分惊人，一架1200万像素相机的图像品质可能与中画幅的胶片相机相当。

中画幅的刺激

中画幅相机一直都是这类风光摄影师的最爱，他们渴望得到比35mm大一点的原片，但又不愿投身于4×5相机所呈现的完全不同的世界。中画幅相机的许多操作都类似于35mm相机，用胶卷而不是大画幅相机所用的散页片。这类胶卷的尺寸有120（可拍10张）或220（可拍20张）的。相机一般分为3种型号：645（6×4.5cm）、6×7（6×7cm）和哈苏（Hasselblad）的6×6cm方画幅相机。

胶片的出色效果

中画幅相机拍出的大尺寸透明正片堪与4×5相机的精细品质媲美。只要浏览一下二手相机网站，就能发现许多在价格上有回旋余地的中画幅胶片相机。目前，要想获得最佳的图像，中画幅胶片相机大概是普通消费者能够负担得起的最佳工具。

中画幅数码相机

自从类似佳能2100万像素这样的相机被认为已达到或超越中画幅胶片相机的品质以来，人们对中画幅胶片相机的兴趣在很大程度上削减了。而与此同时，645相机的数码相机背仍颇受消费者追捧，尽管其价格仍相当不菲。这些机背——主要由飞思（Phase One）、哈苏等厂商生产——与玛米亚（Mamiya）和哈苏的相机型号能够兼容。而在编写此书时，玛米亚正要推出一款价格更为适中的645相机及与其适配的2200万像素数码相机背。这款相机将同所有的玛米亚645镜头兼容，包括变焦镜头。