

沈逸 摄影文

风光摄影解构

江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

风光摄影解构 / 沈遥著. —南京: 江苏美术出版社,
2002.10

ISBN 7-5344-1468-7

I. 风... II. 沈... III. 风光摄影 - 摄影艺术
IV. J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 075770 号

责任编辑 郑 卫

封面设计 冯忆南

责任审读 郭廉夫

文字校对 吕猛进

责任监印 吴蓉蓉

风光摄影解构

江苏美术出版社出版发行

(南京市中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

徐州新华印刷厂印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 7

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数 1 — 4, 000 册

ISBN 7-5344-1468-7/J · 1465

定价: 39.00 元

風光攝影解構

簡慶福題

序

从事摄影创作多年，涉足过不少题材，但我最喜爱的还是风光摄影，它的内容之丰富、形式之多变、美的表达和印象之深刻，是其他摄影样式所不及的。就风光摄影的种类及其特点而言：山川风光，具有自然辽阔、气势磅礴的特点，使观者有荡气回肠的感受；而田园风光则甜美而抒情，体现出一种如诗如画的意境；以纪实手法反映地形物态的地貌风光，在突出物象的肌理和质感的同时，注意光影的运用和画面的构成，使其具有科研和审美的双重价值；城市风光则是以城市建筑和设施为拍摄对象，它注重表现建筑的艺术、文化的内涵和社会发展的时代气息，它是人造的风景，所以更多体现出人文色彩和现代文明的智慧；而名胜古迹风光，虽与城市风光的特点有许多共同之处，但它更注重再现胜迹的历史痕迹和古朴风貌，它是用摄影的语言来阐释古代文明的外形与内涵，给观者感受到一种跨越历史的空间感；当然，较为轻松和赏心悦目的还是小品风光，它所拍摄的对象，可以涉及到上面提及的所有内容，但根本的区别在于小品风光是用“以小见大”的手法来表现大自然中相对小巧、局部甚或微观的景物，以一种独特的视觉形式，表现大自然中的美，通过镜头的变化和对物象的处理，给人以视觉的享受和审美的愉悦，风光小品更像一篇美文，为观者展示的是一个精美的视觉空间。

风光摄影是为大自然写照的。日月星辰，山石水树，江河湖海，万千气象，无一不是摄影家寻觅、拍摄和寄情的对象，大自然是风光摄影取之不尽、用之不竭的源泉，它有太多太美的景色有待于摄影家们去发现，从中获得创作的灵感，发挥艺术的想象，创作出美轮美奂的风光作品。

摄影是讲求美的，如果说纪实类和人物类摄影的美是通过内容中人的本质力量的感性美表达出来的，那么风光摄影的美则更多地是通过景物外部形态的形式美来体现。因此，风光摄影应该更多地注重对形式美的追求和探索，从而在多种环境、天气和光线条件下寻找能够构成美的景物，将大自然的美景以及摄影家对于美的感受体现在照片中，奉献给读者，使风光摄影成为大自然与读者之间传递美的使者。

大自然是相对静止的，也是不断变化的，摄影家往往就是在相对静态的风景中不断寻觅变化着的景色，而在对不断变化着的景色的观察中选择和捕捉精彩的瞬间。相同的景物，在不同的时间和环境下，由不同的摄影家去拍摄，便会产生不同的画面效果，究其原因，在于一个“变”字，光影在变，天气和气候在变，摄影家的观察角度和审美趣味也在变，因此，一些有成就的风光摄影家在拍摄实践中，始终都在追求一个“变”字，只有在不断地变化中，才能捕捉到新的美的景致，找到新的感觉，取得新的突破。

大自然是人类赖以生存的家园，风光摄影家面对大自然，除了表现美和创造美之外，还有一个重要的责任，就是对大自然进行真实的记录。随着时间的推移，自然景观也在悄悄地发生着变化，这种变化的动因，来自自然的力量和人为的因素，今日的美景，对明天而言，可能就是逝去的自然，美景不再依旧，所以一个风光摄影家如果能用相机记录下一个真实的自然，一个美的自

然或者已经遭到自然力或人为毁损的自然，那都是十分有意义的，这些记录真实自然的照片可以唤起人们热爱自然和保护自然的热情，引起人类对地球生态环境的关注，增强生存环境的危机意识，所以风光摄影家可以在更广阔的领域中发挥出积极的作用。

风光摄影离不开大自然，摄影家需要不断地深入和观察大自然，熟悉景色变化的规律，需要注意发现和感受自然风光所体现出的意境和蕴含的美。同一处风景，由于摄影家们审美情趣的差异，感受自然美的程度也会出现一定的差异，这种差异有时会直接影响到他们创作的热情、技巧的运用和拍摄的效果，所以摄影家不能仅仅满足于深入大自然，还要善于从中发现美和感受自然美的意境和内涵，要用心灵与大自然进行交流，在反复的交流和碰撞中可以开阔眼界、陶冶情操，提高对美的鉴赏水平，使摄影家的审美情趣得到升华。

拍摄风光照片与文学创作一样，应该“有感而发”，只有当你感觉和发现它的美的时候，才有可能拍出好的照片。对同一处风景，不可人云亦云，你拍我也拍，应该有自己的发现和感受，要以审美的眼光去观察它，发现其中的美，哪怕是一个局部的美也好。这对摄影家来说是最为重要的，所以，只有那些让你心仪的风景，那些色彩、形态或是光影效果独特的风景，才是应该拍摄的，而且很有可能取得成功。

一位风光摄影家，首先要热爱大自然。山水草木，云霞雨露，对这些看似静态的无情之物，若能带着情感去观察和欣赏，它们或许就能变为表情达意的有情之物，从中可以体会到与景交流的乐趣，养成这样一种与自然交流和对话的习惯，你会由衷地去爱山、爱水，热爱自然风光中那些美好的东西，这种热爱之情会与日俱增，只要保持住这样一种状态，保持住对大自然的爱，摄影创作的激情就会长盛不衰，艺术之树才能常绿。

拍摄风光的过程其实也是摄影家在大自然中陶冶情操、修炼道德，感悟人生的过程。凡是到过西藏或那些高旷辽阔地域创作的摄影人都会有这样的感受：仿佛自己的心胸如同风景中的蓝天和大地一样开阔了许多，对于生活中的事理的认识似乎也超脱了许多。我想，现在众多“苦行僧”式的风光摄影人，跋山涉水、不辞辛苦，大概为的就是寻求这样一种感觉，追求的就是这样一种境界，或许这就是风光摄影的魅力所在。我觉得风光摄影家不仅要成为一个摄影技术方面的专家，一个富有经验的旅行家，更需要成为一个善于思考，富于情感的思想者。

现在从事风光摄影的人越来越多，走出都市，投身到纷繁多姿、气象万千的大自然之中，已经成为摄影人的一种时尚，为天地写照，以此抒发对大自然的情怀。大海、日出、晚霞，小桥、流水、人家，都市的繁华，山乡的清丽，这一切都是取之不尽、用之不竭的创作源泉，在寻觅自然美的过程中，吸取灵气，扩展胸襟，陶冶情操，获得美的享受。

拍摄风光照片，是我性情所致，因为向往大自然，喜欢在大自然中徜徉、赏景，若有所思，我喜欢那种静谧、甜美、富有诗意的景色。拍摄时我常常生出一些想法和体会，其中有些是关于创作思想的，更多的则是关于拍摄方法的，我也一直想出一本这样的集子：以自己拍摄的风光作品为对象，以自己的想法和语言对作品进行剖析和解构，使平时零散和模糊的想法趋于清晰和理性，将作品辑集出版，让朋友和读者来评点得失，无论批评或是鼓励，对于自己或是读者都是一种收益，我希望能以这本集子同风光摄影的朋友们进行交流，并成为摄影爱好者们喜欢翻阅的影集。

沈 遥

目 录

第1章 美轮美奂的风光摄影	7	第5章 七彩天地	57
1、风光摄影与自然美	8	1、光与色彩	58
2、发现与表现	10	2、明确基调	59
3、写实与写意	12	3、对比的力量	61
4、想象与创造	14	4、和谐产生美	62
5、天时、地利、人和	16		
第2章 光与影的魅力	21	第6章 特殊环境摄影	65
1、光的瞬息之变	22	1、日出与日落	66
2、从黎明到黄昏	23	2、云彩	68
3、巧用顶光	24	3、朝霞与晚霞	73
4、意境幽深的逆光摄影	25	4、风	74
		5、雪景	76
第3章 结构画面	29	6、雾景	78
1、重视第一感觉	30	7、雨景	79
2、结构画面中心	31	8、多云天气	81
3、画龙点睛	34	9、夜景	82
4、空灵与意境	36	10、彩虹	83
5、均衡之道	37	11、海滨	87
6、简约之美	39	12、山岳	89
7、虚与实	41	13、草原	91
		14、沙漠	93
第4章 距离与角度的变化	45	15、丛林	95
1、视平线上	46	16、冰川	97
2、仰角的抒情	47	17、山村	98
3、更上一层楼	48	18、月夜	99
4、斜一点儿	50	19、园林	101
5、远取其势	51	20、皖南秋色	104
6、特写的魅力	53	21、花卉	108

第1章 美轮美奂的 风光摄影

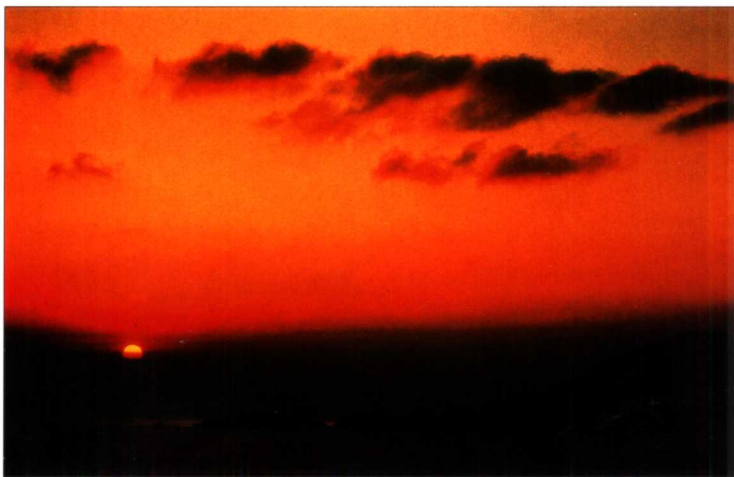
加用橙色滤镜,增强了画面暖调气氛,丰富了天空的色彩,使这幅长城烽火台的远景照片趋于完美。(左上图)

天空中丰富的云霞是拍摄的动因,曲线勾勒的地貌与天空景色上下呼应,成为天地合一的整体。(左下图)

夕阳即将沉落,留下的是眷恋和回忆,定格这一瞬间,是表达作者创作思想的最好选择。(右图)

你热爱大自然吗?你想从美丽的自然景观中获得美的享受吗?如果是这样,你可以拿起相机,在大自然中寻觅和捕捉那些让你心仪的景致,把那些跳动的色彩,那些富于美感的线形、块面和焦点,那些瞬息万变的光与影,精心结构成一幅幅风光无限的画面,于此之中,往往能透出壮美或优美,淡雅或凝重,大气或精巧,朦胧或真切……让观赏者驻足凝视,心驰神往,这便是美轮美奂的风光摄影,一幅风光照片若有如此的魅力,那必定是大自然的造化。风光摄影艺术同大自然中的日月云霞、山石水树一样是永久的,是耐人寻味的。

一幅优秀的风光照片并非揶指可得,它是由美的景色,独特的艺术视觉和精湛的拍摄技巧完美结合而成的,它能体现出摄影家的审美眼光和艺术功底。从一定意义上讲,拍摄一幅风光照片要比完成一幅风景画还要难。因为画家可以依照理想中的景物结构画面,而摄影家只能在大自然中寻觅和发现同主观

加用红色滤镜,以暗红色调的天空映衬出胡杨的风采,给人以历经沧桑,悲壮凝重的感受。

想象相近似的景致,然后运用高超的技巧结构画面。相比之下,画家可以直抒胸臆,一挥而就,而风光摄影家只能在苦苦的寻觅中偶有所得,往往事倍而功半,在作品中留下客观条件造成的几多缺憾。尽管如此,风光摄影毕竟是光与影的造化物,她的真切,她的灵性,她的瞬息之精彩,是其他造型艺术所无法替代的。风光摄影应是大自然的写照,她的美源于自然并同大自然一般永恒。

1. 风光摄影与自然美

风光摄影的对象是大自然中的一切景物,“凡景便可成画”,这对画家来说也许是可行的,但对摄影家而言,就不一定正确。画家可将不理想的景致,去其糟粕,经过加工画出一幅较为满意的佳作,而摄影家面对那些光线平白、色彩暗淡、形状一般的景物,是不会照实拍摄下来的,即便拍了,照片也不会具有美感。因此衡量一幅风光照片的优劣,要看照片能否反映出大自然中的美。评价摄影者是否优秀,要看他能否从众多的自然景观中发现和表现出大自然的美。其实在大自然中存在着许多美的图画:远眺群山,起伏的山梁像一条蜿蜒流动的线际,把山影和天色分隔成黑白分明、形状各异的块面,具有很强的动感和反差对比的视觉效果;当潮退之后,那些尚未退尽的海水会形成许多大小不等的水洼,就像一面面形状不一的银镜,错

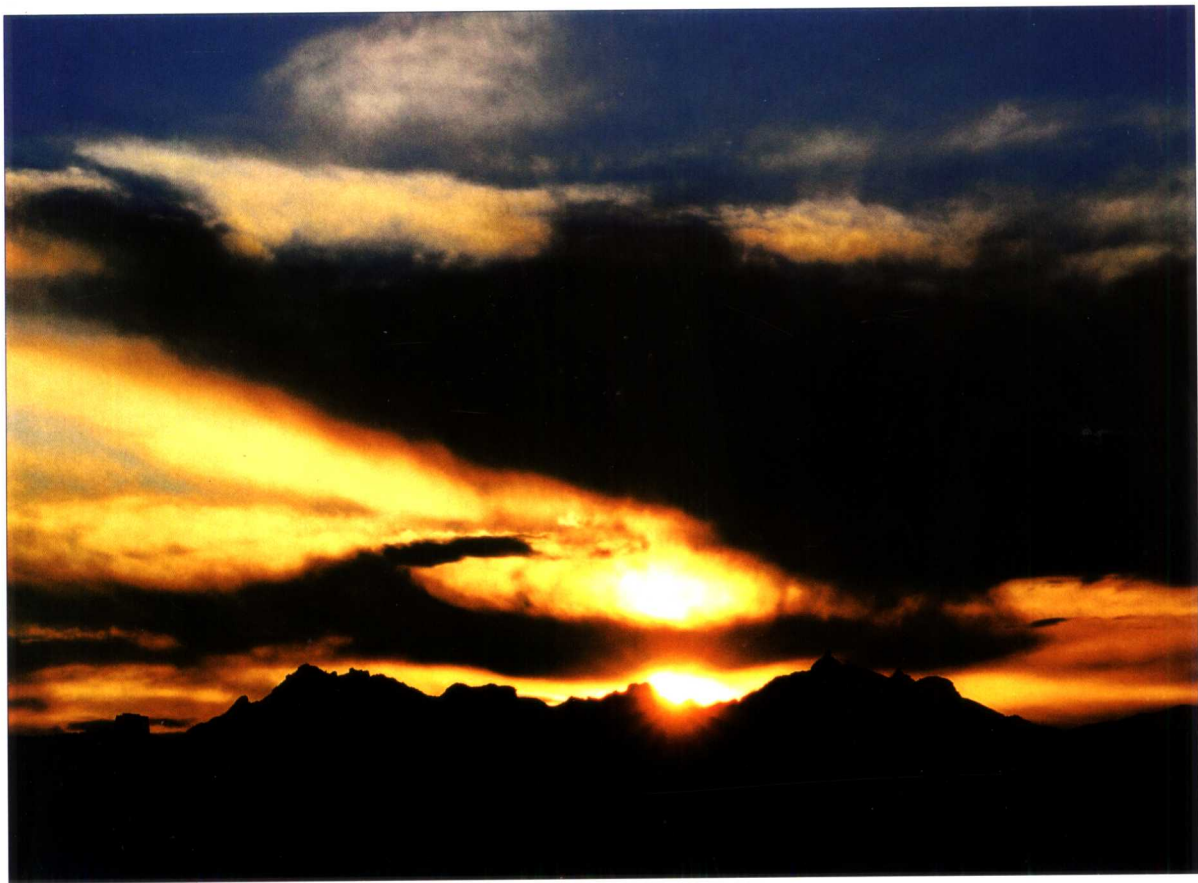

落有致地平放在沙滩上，十分壮观；在逆光的照耀下，起伏的沙丘能产生出多个明暗的块面，块面之间的线条是那样的柔和，好像人体某些部位的形状，具有肌肤般的质感；早晨的太阳跃出地平线，天空呈现出橘红色，大地仿佛披上了金色的衣裳，这是一天之中最为辉煌的时刻；阳春三月的江南水乡，田埂、河岸、村头、路边，到处盛开着黄灿灿的油菜花，大地春光无限，在成片的花丛之中，突现出一架风车、一间农舍、或是一株参天大树，都可以构成美丽的小景；除此之外，水边一排排笔直挺拔的水杉；山涧溪流中的几块卧石；秋风摇曳中火红的枫叶；雨中河面上雨点激起无数个涟漪；晨雾中蜿蜒伸向远方的石板小路，还有那夕阳余晖下的小桥、流水、人家。

大自然的景色纷繁多彩，归纳起来无外乎是由点、线、面、形状、色彩等组合而成的，有些场景中景物的组合杂乱无序，让人见了不能生成美的感受；而有些场景中的线条、块面等图案就组合得简洁而有秩序，色彩醒目而柔和，观赏之中得到身心的愉悦和审美享受。这种于景物中生成的美便是自然美，当然，这种美并不是存在于所有自然景物之中的。感受自然美往往因观察位置和角度不同而发生变化，从某些角度观察，美感就愈加强烈，有些则不太明显，有些竟毫无美的感受。即使是同一个位置，因为天气和光线的变化，观察景物时，自然美的感受

这是作者等了近一小时拍成的一幅旨在表现天、地、人合而为一的照片。因为加用了红镜和偏振镜的原因，才达到了压暗影调，突出主体的效果。

大片的乌云与太阳的光辉形成强烈的对比，跃出山脊的火球，预示着云破天开的气派。

也有很大的差异。自然美虽然存在于自然景物之中，但必须具有特定的条件，才能观察和感受到它的存在。自然美的生成是人与大自然某种交流的结果，是自然美的客观存在与人的主观审美意识的一种契合。再美的景色，若不经人的发现，也就不可能产生美，也只有在主客观相统一的情况下，自然美才可能显现出来。

2. 发现与表现

其实，摄影家在大自然中寻觅和发现美的景色是一件不容易的事。在常人看来很不错的景色，拍成照片，往往就不一定具有艺术的美感，这是因为他们还不具备像摄影家发现和选取自然美景的眼力。比如一位不具有摄影眼光的游人在深山谷地，面对一挂飞流直下的瀑布，观其壮景，听其声震，感受扑面而来的水雾和凉气，他会惊叹甚至兴奋起来，往往在激情涌动的情况下端起相机，拍摄下瀑布的壮景，至于拍摄的角度是否到位，光线的方向是否适当，画面的构图是否准确以及画面效果的预测等等很少或根本不会考虑。相比之下，他们也就不可能像摄影家那样冷静下来，以摄影家的眼光，观察瀑布所具有的线条、块面、色彩和光影效果，并从中发现真正属于摄影画面才能够表现出来的那样一种美，这就是摄影家与普通摄影者的

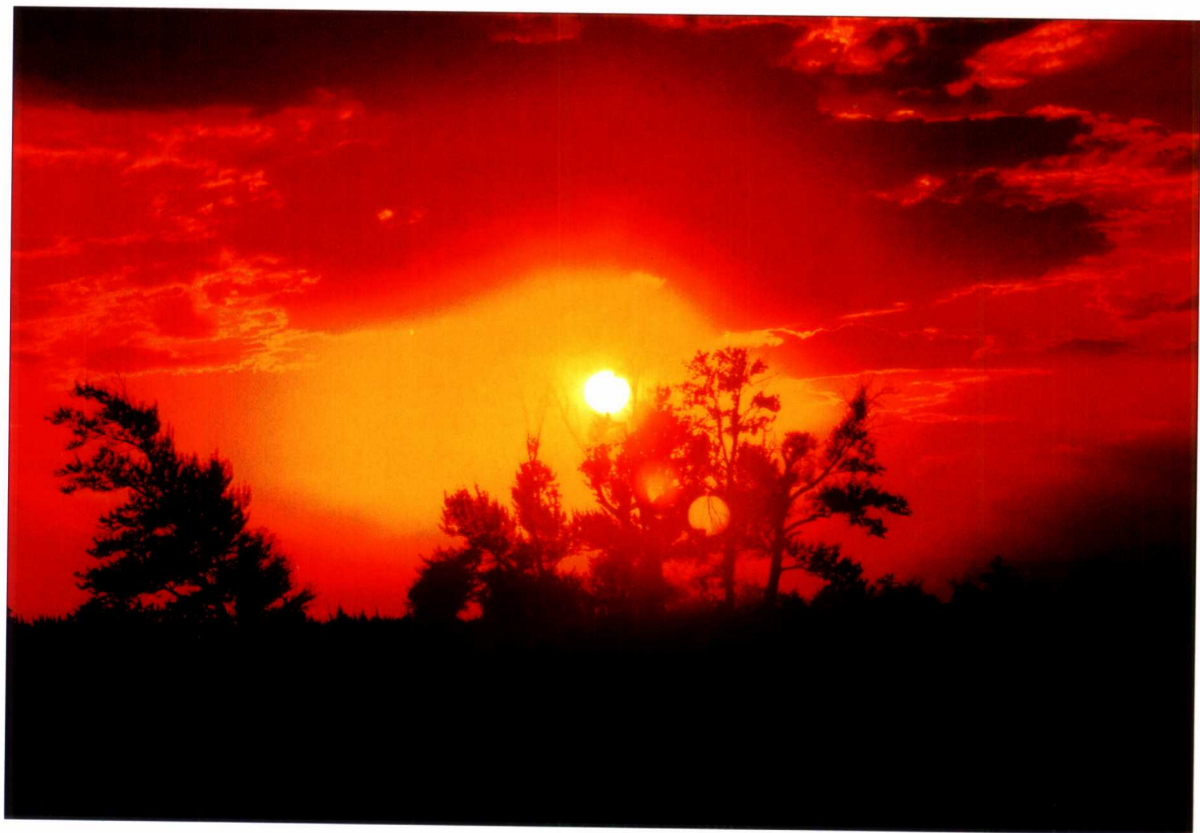
区别所在。其中重要的是他们还没有学会“发现”，而摄影家则是善于“发现”。罗丹语：“美是到处有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”

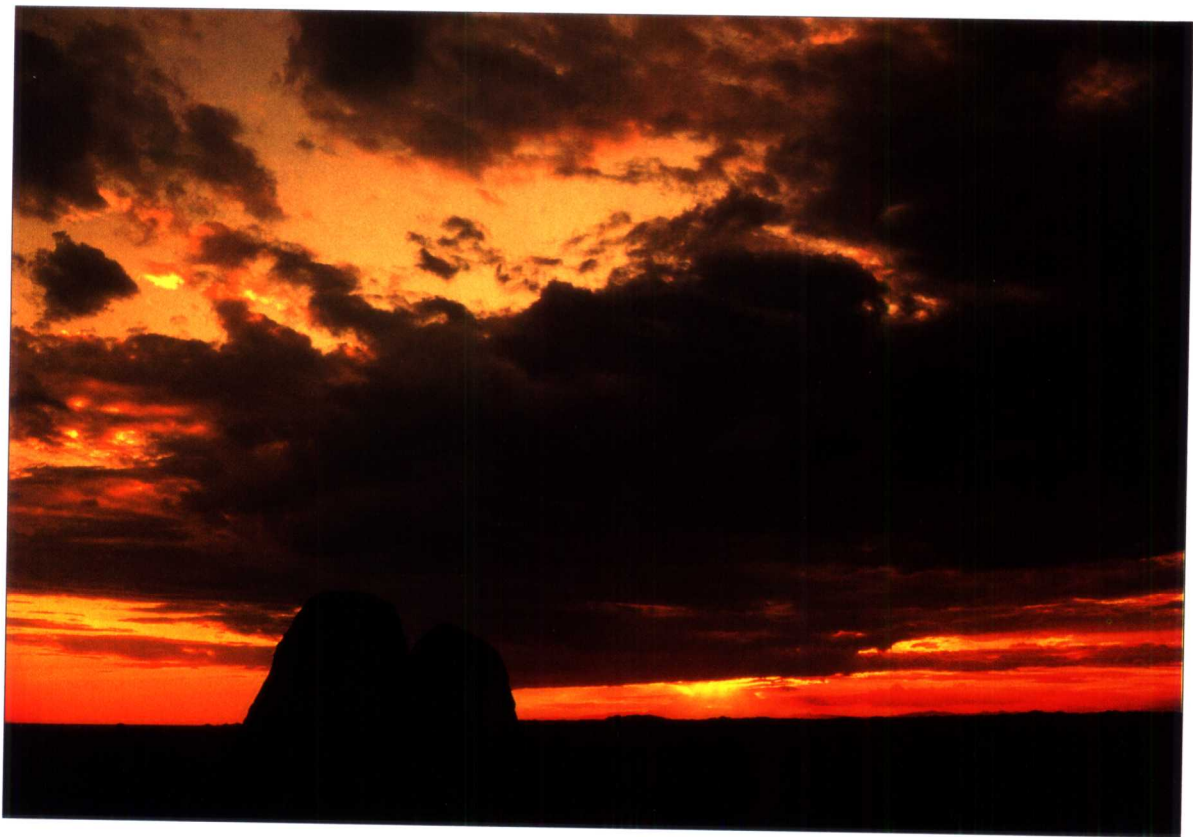
其实这种发现并不是很难，关键是要养成拍摄前观察景物的习惯。要注意培养能够预测照片实际效果的能力。比如，面对场景中的山、石、水、树……在现场环境和光线的照射下，拍成照片后，画面会是怎样一种形状、颜色和光影效果，稍有经验的摄影者，应该做到“胸有成竹”。由于视角、分辨力和色彩感受的差异，人眼和镜头在观察同一个景物时，实际成像效果是有一定差异的，针对这种差异，要求摄影者应该经常采取换位的方法来观察景物，也就是要以镜头的感觉来观察景物，这对提高摄影水平会有很大的帮助。用这种换位的方法培养自己的眼光，在摄影界常称这种眼光为摄影的“第三只眼”。摄影实践告诉我们，要想在大自然中发现美是离不开这“第三只眼”的。

是不是发现了自然景观中的“美”就可能拍出好照片呢？那还不行，还要有好的表现方法。什么是表现方法呢？比如在顺光条件下拍摄太湖风光，湖水、帆船与天空均呈白亮色调，照片几乎没有光比和反差，显得十分平淡。若在逆光下拍摄，则湖面波光粼粼，帆船呈剪影效果，与天空和湖水形成较大的反差，增强了画面的空间感和明暗对比度，能够表现出太湖风光

天空中红与黄临界处所形成的光晕，是因为加用红色滤镜才出现的悦目而有趣的现象。

“苍穹欲倾，依仗天柱”，是我拍摄时的一种感受。采取减少曝光量、压暗天空影调的方法，才营造出凝重、压抑的画面效果。

的意境。两种方法得到的却是两个截然不同的效果。

方法要有目的性，要能够体现出摄影家的创作意图，进而表露出摄影家的审美情趣。同是拍摄一片白桦林，在中等距离平视拍摄，画面会显得平稳和宁静；在近距离以蓝天白云为背景仰视拍摄，白桦林会显得高耸挺拔、气势不凡；若在附近的山顶高地远距离俯视拍摄，成片的白桦林层层叠叠、辽阔宽广，像金色的海洋。三种表现方法取得三种不同的画面效果，无论采取哪种方法，只要达到了拍摄者预期的画面效果，可以说都是成功的。假如拍成的照片和预想的效果不同，那就是采用的方法不当，需要摄影者作适当的调整。

3. 写实与写意

写实与写意是两种不同风格的摄影创作方式，就风光摄影而言，写实的风光作品讲究照片的精确、质感、真实和自然，追求再现大自然的原始面貌，而写意的风光作品则是摄影家在被摄景物面貌基本真实还原的基础上，更多地依照主观情感和表现意图，运用摄影的技术、技巧，适当地改变被摄景物的形象、色彩、空间、基调和现场氛围，从而创造出比真实场景更具美感，更有意境的视觉图像。

写实性风光摄影注重被摄对象的人文价值和史料价值。例如旅游风光摄影，要求照片的地域特征明显，能吸引游人，对

游览能有具体的指导作用；地貌风光摄影，要求照片真实可信，质感细腻，层次清晰，具有科考价值；生态环境风光摄影的对象如植被、水系、山体、动物等等。世界著名的风光摄影大师安塞尔·亚当斯先生在美国西部约塞米蒂拍摄的原始生态的风光作品，具有非凡的影调和质感，浑然天成的气势和卓越的艺术品质，堪称纯粹派写实风光摄影的典范，由于他的这些照片吸引了世界各地游客前来约塞米蒂观光游览，促成了约塞米蒂谷后来被国会定名为“美国国家公园”，亚当斯也因此荣获了美国国会勋章，可见他的作品具有很强的艺术魅力和广泛的社会影响。

写意风光摄影注重艺术的感染力，具有唯美的倾向，在山川、田园和小品类风光摄影中显得尤为突出。观众在欣赏写意风光照片时，一般不太注重被摄景点的明确性和场景的真实性，而是强调照片是否具有表现力和艺术感染力。像风光摄影家王建军拍摄的西部风光，大多使用偏正滤色镜等方法，增强了色彩的饱和度，改变景物的色彩效果，使得作品具有大气、凝重和神秘的意境。香港著名摄影家简庆福先生擅于拍摄水乡、荷塘、梅花、鸟类等题材的风光照片，其中不少采用了电脑合成技术，使照片达到了诗情画意和尽善尽美的效果；摄影大师陈复礼的风光小品，多用长焦距镜头压缩画面空间拍摄局部小景，

水田间的线条和纹理是照片中的亮色，以此处的亮度为曝光的依据，是拍成这幅田园小景的要诀。

丰富且奇特的云霞是这幅重彩画的灵魂，这棵“采油树”起到了平衡画面的作用。

如以粉墙黛瓦衬托着老树枯枝；水中倒映着晃晃悠悠的拱桥和骑楼；在一幅拍摄秋色深沉的池塘的照片上请画家画上几只白鸭(影画合璧)等等，这些作品都是拍摄者依照主观创作意图，运用镜头和滤色镜的变异功能以及电脑图像制作技术等手段，创造出突破常规的构图形式和视觉感受的新颖之作。写意风光摄影着力表现的是画面的意境和摄影作品所具有的视觉艺术的魅力和感染力。

4. 想象与创造

“艺术的升华在于想象”，面对大自然中的千景万物，风光摄影者往往缺少的就是想象，发挥想象是风光摄影者成功的捷径。当摄影者置身于陌生的风景面前，往往会被整体或局部的色彩、图案所吸引，随后便是确定拍摄角度，调整光圈、速度和画面结构，最终完成拍摄，至于这幅即将拍成的照片它的画面效果如何，如果采取特殊的拍摄方法，能否改变景物的面貌，能否创造出更新画面，达到更为理想的意境，这些他们往往很少考虑，这就是拍摄者缺乏想象的表现，也是拍摄中习以为常的毛病。如果是一位具有丰富想像力的摄影家，是不会轻易按下快门，而会打开记忆的闸门，展开“想象”的翅膀，凭着感觉和经验，用心灵的眼睛上下搜索，让一幅幅与眼前相近似，但又更为完美的画面不断浮现在脑海中，依照这些想象中的画面，

摄影家可以为之跋山涉水,为之苦苦等待,或许也会打道回府,择日再拍。目的只有一个:想方设法或者“不择手段”地拍摄完成他心中的那幅更加完美的照片。

丰富的想像力不是与生俱来、凭空臆造的,而是靠日积月累、逐渐形成的。一个摄影者,如果平日能细心观察、研究景物与自然美之间的关系,能博览群书(照片和风景画册),那么他的积累和经验就会丰富起来,面对熟悉和不熟悉的风景,他都不会贸然下手,而是以审美的眼光,从艺术的高度去静观和选择眼前的景物,做到“不揪则已,揪则惊人”,这才是一个优秀风光摄影家应该具备的美学素养和驾驭风光摄影题材的能力。

有想象才会有创造,这是艺术创作的规律,风光摄影者应该在众多的场景中,选择出符合个人审美要求,具有个性特点的景色,运用娴熟的摄影技巧在构图、色彩、用光上进行个性化的创作,拍摄出的照片(即便别人拍过的景点)应该是面目一新,不与人同的创新之作。以拍黄山为例,世界上不计其数的摄影家拍摄或多次拍摄过黄山日出、云海、群峰、苍木,从各种展览和刊物上发表的黄山作品中,不难发现其中在审美取向和拍摄技巧上有不少独到之处,表现了摄影家们的丰富想象和大胆创造。袁廉民先生是我国拍摄黄山的代表人物之一,他用心灵的慧眼寻遍黄山风景,他所拍摄出的作品大多数是精品甚至是绝品,他的成功证明了“十年磨一剑”的真谛。观其作品,会有“黄山尽在胸中,美景成于指间”的感叹。袁廉民先生在

如果说暖调照片能使人激动和振奋,那么冷调照片却能使观者的目光趋于冷静、富于思考,这是我加用蓝色滤镜的目的所在。