

著者·陈学伦

ZHI WU SHE YING

植物摄影

摄影百技丛书

SHE YING BAI JI CONG SHU

上海人民美术出版社

SHANGHAI REN MING MEI SHU CHU BAN SHE

植物摄影

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 色彩分册

中国美术学院美术考级教材 国画分册 中国美术学院美术考级教材 书法分册

ISBN 7-5322-2268-3

9 787532 222681 >

植物摄影

著者：陈学伦

责任编辑：邵黎阳 装帧设计：陈学伦

上海人民美术出版社 出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市美术印刷厂印

开本：889×1194 1/16 印张：1

2000年1月第一版 2000年1月第一次印刷

ISBN 7-5322-2268-3/J·2148

印数：0001-5000

定价：8元

浅议植物摄影

在自然界,与人类最亲近的莫过于植物了。它不仅赋予我们赖以生存的食物,并带来了良好的生态环境。进入了现代社会,人们更依恋于植物,它已成为我们生活中不可缺少的一部分。正是有了植物,我们才感到了春的盎然、夏的浓郁、秋的成熟和冬的寂寞。摄影家钟情于植物,还在于它的多姿多彩,迷人的魅力。说到植物的美,自然会想到花。然而红花虽美还须绿叶陪衬。作为植物,我们不仅爱其花,还观其叶、赏其枝。大千世界,千姿百态的植物真是无所不美。

在摄影作品中,植物作为自然的一部分,常常成为风光摄影的主角。而它的果实又会变成静物摄影的模特。如果把花卉、风光、静物摄影从植物摄影中分离出去,那么,作为这个专题摄影还会有多大的空间呢?当我接到要写这么一本专题摄影的书时,深感惶恐。但在翻阅了历年来创作的作品后,发现其中竟有一部分是以纯植物为题材的。虽然是些小品,然一草一木却关情。无论是黄昏夕阳下的一片落叶,也包涵着一种怀念,一种情思。这就是植物摄影的迷人之处。即使是一棵平平常常的树木,在四季的晴雨风雪之中也展现出万种丰姿,叫人百看不厌,浮想联翩,这就是植物摄影的魅力所在。

有时我在想:当我背着沉重的器材,拖着疲惫的双腿,漫步在崎岖的小道上,忽然被一株从悬崖石缝中伸展的苍松所吸引,除了虬枝的美感之外,还会有什么呢?是生命,是那坚不可摧的生存渴望。在雨后的翠竹林中,我也为春笋穿过厚实的土层,顶开巨石,破土而出而震撼,领悟了生命力的顽强。作为一个摄影者首先是要被所摄的对象所吸引、所感动,然后才是如何去表现。植物摄影作为艺术摄影的分支,当然离不开取景、构图、用光等等专业技术。然而,一幅真正的艺术作品的魅力,不仅仅局限于技巧和形式,还在于作品的潜藏内涵,作者的感情倾向和文化积淀。美国纯影派大师维恩·布洛克喜欢对自然景物进行富有哲理的思考。他所拍摄的《飘流到海滩上的树根》,犹如海明威笔下饱经沧桑的倔强老人。当自然一旦被人为表现为艺术时,那就是“自然的人化”。摄影家并不是简单地记录自己看到的世界,而是用艺术的手法,力求以深

刻的个性来表现世界。在他的眼中,能看到平凡中的不平凡,无意中的有意,无情中的有情。“落红不是无情物,化作春泥更护花”。这是诗人心中的落花,它寄托了艺术家的情感、思想和愿望。当摄影家将镜头对准自然,按动快门时,他是在和万物交流和对话,用心灵去体验和创造世界。美国著名女摄影家露丝·伯恩哈德说:“一幅好照片,必须超越题材。必须把所摄的题材摇身一变,把触发摄影者在曝光时所产生的强烈感情也包涵进去——而这,正是最考验功夫的地方。”

所以,对于一个初学者来说,植物摄影也是从无法到有法、无理到有理、无情到有情的渐进过程。但我个人觉得,即使是初学,立意一定要高,并应向大师学习。古人说:“取法乎上,仅得其中。”就是这个道理。许多初学者曾花了不少时间去熟悉相机和摄影技巧,在达到一定的技术水平就满足了。从今天摄影发展来看,似乎是不够的。记得我上初中时,接触的第一架相机,是哥哥从旧货店买来的一架二手机,这是一种现在很少能见到的带皮腔,俗称皮老虎的120相机。测距要靠步量,每次摄影后都要将光圈、速度、天气等作详细记录,以便作日后的数据资料。如今,这一切都被先进的现代化摄影器材所代替了。大口径的变焦镜,自动曝光,自动对焦装置,不同用途的高级彩卷供我们选择。我们不必为了拍摄一张清晰的照片而发愁。摄影已经成熟了,而且已经成为一门艺术。故我们追求的不只是一张清晰的照片,而应当是一张耐人寻味的作品。

我虽从事摄影多年,对摄影尚不足以言“理解”,更不足以言“精通”。但我可以将多年的经验告诉读者:任何一件东西,如果能吸引你停下来观察,并且促使你沉思片刻,都可能是一个好的拍摄题材。但感受与拍摄的相片是有差距的。你要学会懂得运用摄影的语言。古人说:“胸中之竹,并不是眼中之竹;手中之竹,又不是胸中之竹。”如何使你眼中的植物与手中相机所摄的植物和你心中的植物交融、默契,这是一个可以费毕生精力去研究的问题。如果你在读完本书之后,有所启发,爱上了植物摄影,并在拍摄中得到快乐的话,那就是我最大的希望了。

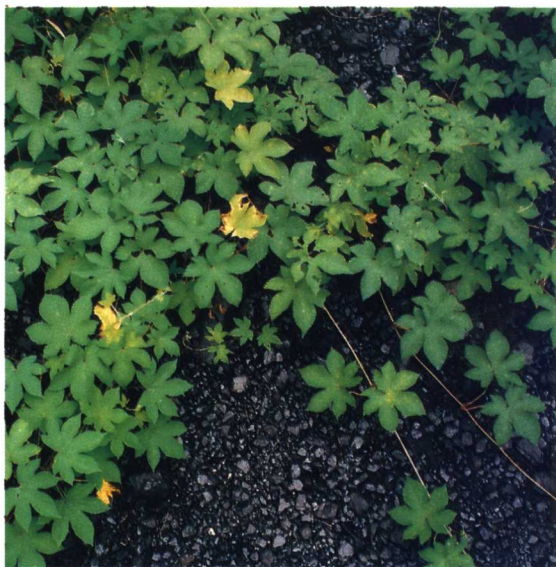
叶

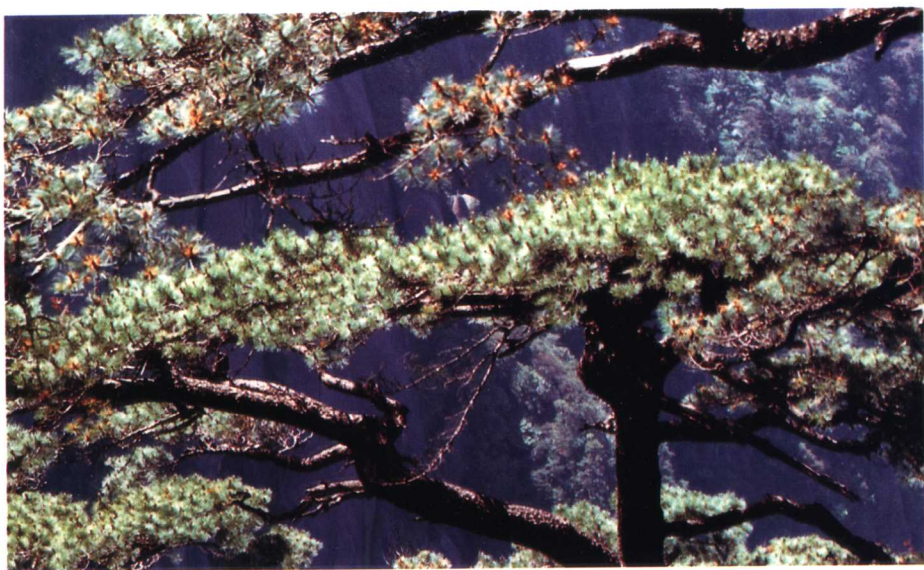
最能反映植物色彩的不是花而是叶。“春风又绿江南岸”。诗人因绿感受到春的来临。“绿绿红红胜晓霞，牡丹颜色不如它；空教蝴蝶飞千遍，此种原来不是花。”画家沈周在《咏秋叶》的诗中，道出了秋叶的迷人。碧云天，黄叶地。即使落叶也意味深长。

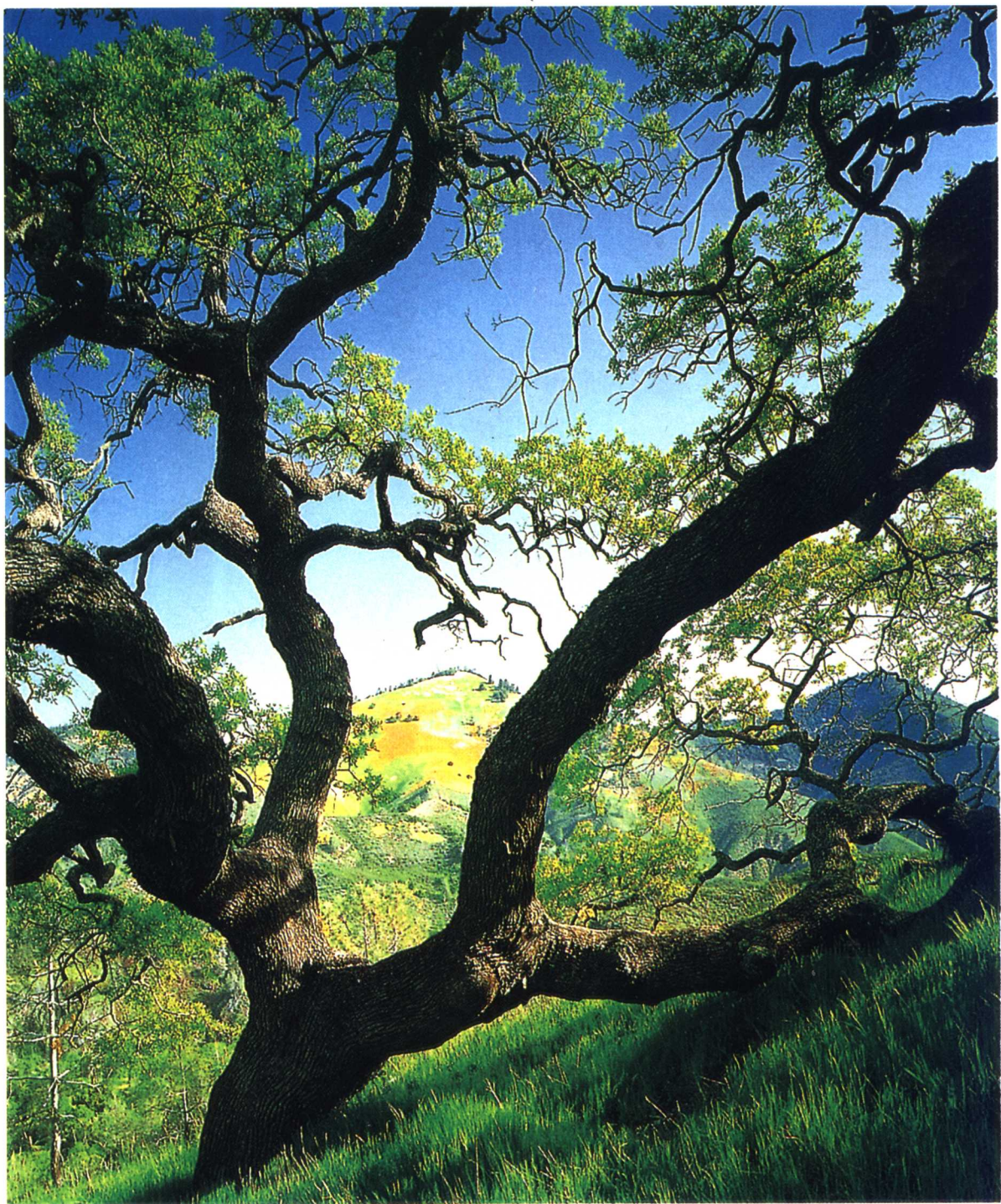
拍摄植物的叶，可远摄。层层翠叠的树林，在长焦镜里，如风景画家

东山魁夷描绘的那样，极富装饰味。也可近摄，选择一片或几片树叶，取其造型、肌理、质感和色彩。

用逆光拍摄叶，叶沿有明亮的轮廓光。此时叶灵透如玉，这是摄影家最爱用的光，但不要忘了用遮光罩。少用顺光和顶光，宜用早晚的低射光。用大光圈可使复杂凌乱的背景模糊、虚化，从而突出了作为主题的叶。

干

植物的枝干展现了植物的形。与叶相配,形形色色构成了植物的千姿百态。枝干又最能体现植物的个性。婀娜多姿的杨柳低吻着溪水,显得含情脉脉。一排排挺立的杉树仿佛是忠诚的卫士。松柏的虬枝显示了一种阳刚之美。

植物的枝干的布局极为合理,这是自然选择的结果。故植物的造型是一种自然美。一棵树可以提供多

种多样的形状、线条、立体感和质感,以及色调层次。而摄影家在注意植物的外形特征和形式美的同时,更注重通过题材来研究如何表达感情、精神、理性和设计构思。

运用不同的视角拍摄枝干。仰视可表现干的粗壮、雄伟。广角可造成很强的透视感、空间感。此外,蓝天、云彩、日月都可作为枝干拍摄的自然背景。

根

根为植物之本。裸露的树根常是摄影家表现的题材。当你凑近这些树根,就会发现那些远看相似的根,原来是形状各异,盘根错节,形若游龙,千姿百态。

侧光照射,可使树根显示出极强的立体感。侧光还能产生部分阴影,使景物有了很强的反差,轮廓显得特别清晰,细节也表露无遗。利用自然

物或反光板使光影配比适宜,这样影调细腻而丰富。

上图中的饱经沧桑的老杉树根,是美国纯影派大师爱德华·韦斯顿的作品。他通过了摄影的美,用清晰的影纹、精美的层次、强烈的质感,创造了一种能借以表达个人思想情感的审美意象。并充分表现出蕴涵在植物内部的顽强生命力的神韵。

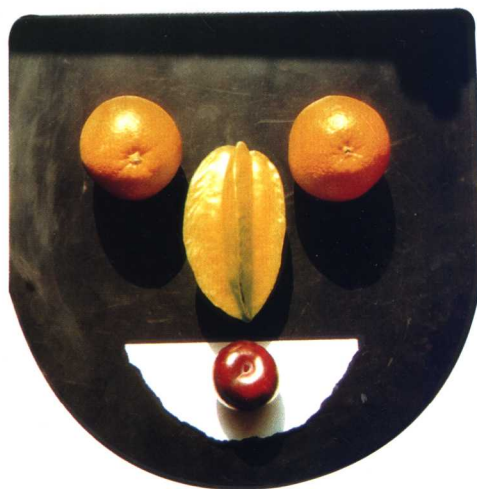
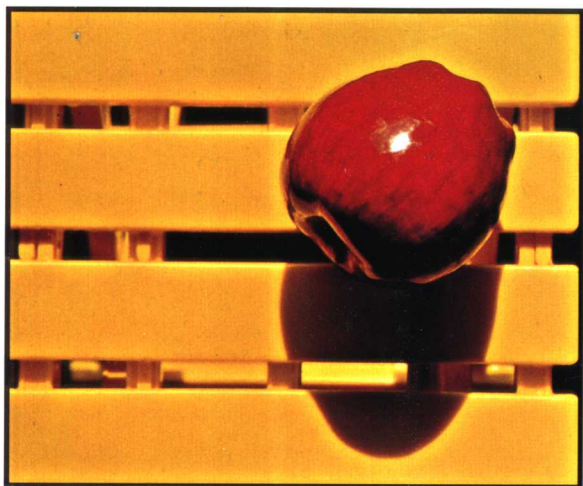
果

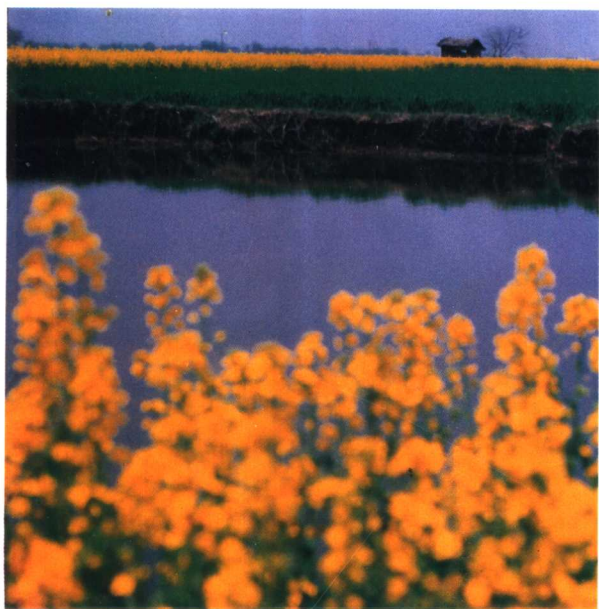
对居住在城市的人来说,要拍摄自然中的植物果实实属不易。但我们可以采用“拿来主义”,市场上的果实比比皆是。

用植物的果实组成的画面,具有图案的视觉效果。我们也可以用不同的果实组成有趣味的形式。正如美国摄影家爱德华·韦斯顿常说的那样:“制造一幅照片,而不是拍摄它。”在“制造”的过程中,加深了我们

对形式美、构图、设计等概念的理解。在拍摄中,充分发挥你的想象力,创造出趣味性的效果。

作为一门视觉艺术,我们可以根据果实的不同特点,或强调它的形,或突出它的色,或表现它的晶莹透明,或运用摄影自身的特质和性能,追求丰富的影调层次,微妙的光影变化,和细致的纹理质感。

乡间 小品

走在乡间的小路上,你会感受到葱葱的绿色带来的勃勃生机。田野四季的色彩是丰富的。金黄的油菜花,青青的麦苗,陌边的小草,秋日的向日葵,这一切汇成了一组田园的交响。这些司空见惯的平凡景色,只要你肯用心去观察、构思,同样能拍摄出隽永的小品。

借用农作物自然形成的色块、线条,通过巧妙的构图、裁剪,组织成新

的画面。一般来说,要避免用正面光来拍摄。用这种光拍摄,虽省力,但色彩要比原来想象的逊色许多。运用侧光和逆光拍摄,可赋予照片新的生命和意境。芝麻茎上的软毛,经逆光照射,熠熠生辉。要注意画面的虚实处理,狗尾草的背景是麦田朦胧的绿。构思上要以情选景,借景抒情,这样画面才会有情趣。

藤本植物

藤本植物依附于其他物，如岩石、墙、树干等得以曲折延伸，蔓生繁衍。利用依附物作背景，运用对比组成画面。图中，秋日的爬山虎在粉墙的衬托下，显得格外的红艳。在夕阳中展现出最后的辉煌。剥落油漆的铁门与向上攀伸的嫩枝，不仅有色彩上的红绿对比，还象征着生命和腐朽的对比，更包含着春色锁不住的寓意。

对比在摄影中运用广泛，缺乏对比的照片是单调无味的。大小、形状、明暗、色彩、动静等等都可用作对比。在藤本植物与苔藓、岩石组成的画面中，可以看到对比中的和谐，以及群体物质间的新的质地关系。我们要善于发现和利用植物与自然物之间构成的形式美。处处留心你身边的自然美。

