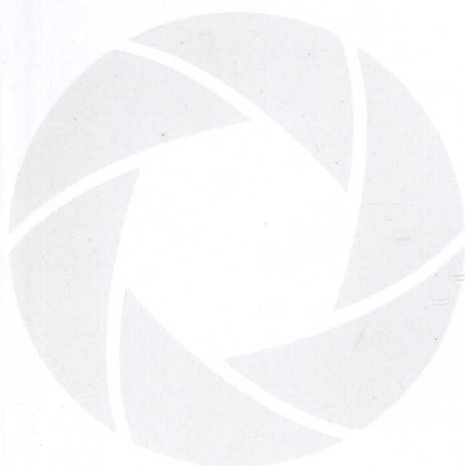

光影解密
GUANGYING JIEMI

拍出好照片的 80 条秘笈
风光摄影实例解析

光影解密

提高风光摄影水平 的 80 个关键点

李强 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

014014499

J414
57

光影解密
GUANGYING JIEMI

拍出好照片的 80 条秘笈
风光摄影实例解析

光影解密

提高风光摄影水平 的 80 个关键点

李强 著

J414
57

北航

C1701509

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书总结和提炼了风光摄影的 80 个关键点,涵盖美学基础、器材准备、光线应用、构图形式等,并与读者分享来自实战拍摄的经验 and 技巧,帮助影友寻找新的视角,开阔眼界,探索 and 了解光线和色彩对画面的影响,迅速提高风光摄影的水平。

全书共分六个部分,主要内容包括风光摄影的审美评价、器材准备、光线应用、构图形式、四季特征及题材把握,适合摄影爱好者 and 中、高级发烧友阅读。

图书在版编目(CIP)数据

光影解密:提高风光摄影水平的80个关键点 / 李强著.
北京:中国电力出版社,2014.1
ISBN 978-7-5123-5228-5

I. ①光… II. ①李… III. ①风光摄影—摄影艺术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第280281号

中国电力出版社出版、发行
(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
各地新华书店经售

*

2014年1月第一版 2014年1月北京第一次印刷
787毫米×1092毫米 16开本 10印张 204千字
印数 0001—4000册 定价 55.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

P R E F A C E

风光摄影是摄影范畴的一个重要类别，风光摄影的题材十分广泛，如风，花，雪，月，小桥，流水等，数不胜数。名山大川的壮丽景色，农村田野的美丽风景等，都为风光摄影提供了取之不尽的素材。

一幅好的风光摄影作品，并不只是单纯地表现自然外貌，也不只是单纯地追求形式上的美，而应具有深刻的主题，要表现出人对自然美的感受，要创造出一定的美感和意境。在拍摄时，要大胆取舍，使画面集中，生动而优美。

本书不再着眼于枯燥的理论讲解及单调的技法说明，而是总结阐述了提高风光摄影水平的 80 个关键点，采用图文结合的形式对每个关键点进行分析和说明，包括每个关键点的概括描述、功能分析、技术技巧、实例解析等，文字条理清晰、简洁明了，一目了然，易学易懂；所选图片均由作者本人拍摄，画面精美、针对性强，具有代表性和示范性，有利于摄影爱好者迅速提高风光摄影水平。

编者

2014 年 1 月

目 录

CONTENTS

前言

Chapter 01 风光摄影的审美评价 1

1 让画面有明确的主题	2
2 使得风光画面主体突出	4
3 对自然美的提炼和升华	6
4 与众不同的创意表现	8
5 风光摄影的意境营造	10

Chapter 02 风光摄影的器材准备 13

6 采用适合风光摄影的相机	14
7 拍出广阔场景的广角镜头	16
8 去粗取精的长焦镜头	18
9 还原真实环境的标准镜头	20
10 用三脚架稳定相机	22
11 适当采用滤光镜	24
12 善于应用手动对焦	26

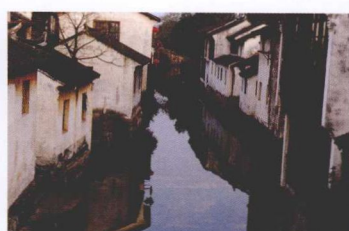
Chapter 03 风光摄影的光线应用 29

13 明确光线的方向	30
14 选择光线的强度	32

15 利用早晨第一缕阳光	34
16 傍晚日落的守候	36
17 少用顺光进行拍摄	38
18 侧光摄影的光影效果	40
19 柔和的散射光摄影	42
20 神来之笔的区域光	43
21 塑造个性的逆光摄影	44
22 轻易不用的顶光摄影	46
23 风光摄影的曝光控制	48
24 风光摄影的测光方式	50
25 风光摄影的拍摄模式	52
26 发挥光影的表现力	54
27 了解并运用曝光补偿	56
28 不同光圈的视觉效果	58
29 合理调整快门速度	59
30 白平衡对画面的影响	60
31 感光度与画质的关系	61
32 风光摄影的空气透视	62

Chapter 04 风光摄影的构图形式 65

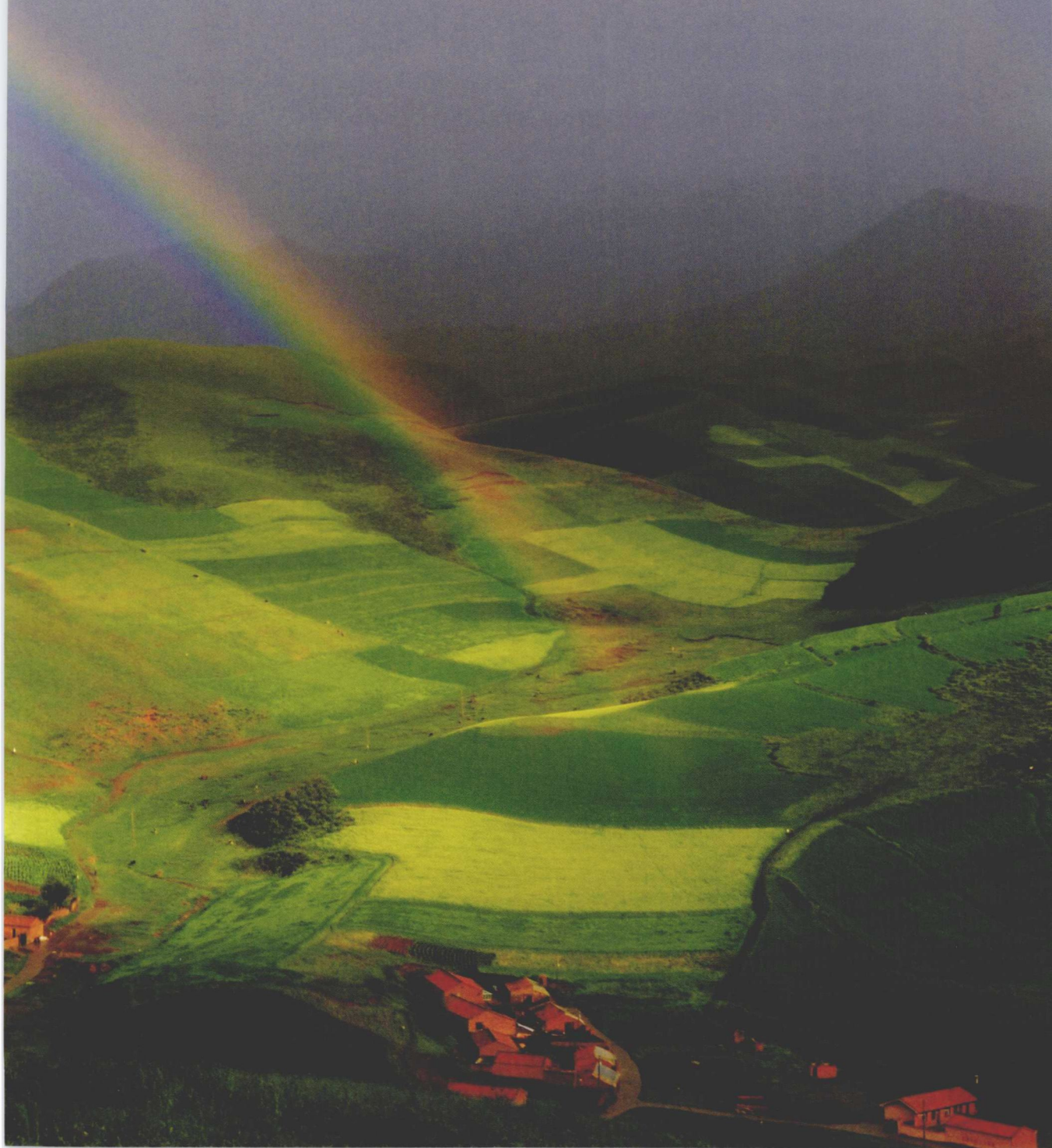
33 善于利用前景	66
34 认识和理解线条	68

35 注重色彩构成	70	58 丰收季节的表现	110
36 画面的均衡作用	72	59 冬日的冰雪童话世界	112
37 风光摄影的影调	74	60 拍摄有特点的小景	114
38 空白是画面的组成部分	76		
39 黄金分割构图	77	Chapter 06 风光摄影的题材把握 117	
40 对比是最为活跃的因素	78	61 表现山的层次感	118
41 节奏使得画面具有韵律感	80	62 连绵不绝的雪山	119
42 耐人寻味的抽象画面	82	63 秋天的湖水色彩	120
43 地平线位置的选取	84	64 记录海面的浪花	122
44 发挥好阴影的作用	85	65 充满画意的海岸与沙滩	124
45 画面氛围的营造	86	66 合理利用日落后的光线	126
46 俯摄大的场景	88	67 拍摄云层特写	128
47 深沉的低调	90	68 清澈的林间溪流	130
48 明快的高调	92	69 雪天的朦胧之美	132
49 坚持画面简洁的原则	93	70 富有特色的草原湖泊	134
		71 心旷神怡的蓝天白云	136
Chapter 05 风光摄影的四季特征 95		72 圣洁的高原雪山	138
50 春天花卉的芬芳	96	73 水天一色的高原海子	139
51 春天生物的近摄	98	74 薄雾环绕的田野乡村	140
52 夏天的荷塘景色	100	75 生命顽强的胡杨树	142
53 草原之夏	102	76 漫山遍野的绚烂秋叶	144
54 多变的天空	104	77 繁华都市的地标建筑	146
55 在特殊天气进行拍摄	106	78 独具魅力的夜间景色	148
56 枝繁叶茂的夏天景色	107	79 梦幻般的雾凇奇观	150
57 把握秋天的色彩	108	80 高原上的崇山峻岭	151

Chapter 01

风光摄影的审美评价

1 让画面有明确的主题

主题是摄影者通过拍摄对象所要说明的问题。摄影者通过画面中的艺术形象和造型语言让读者在欣赏过程中产生思想共鸣和审美感受，从而表达出自己的创作思想，体现拍摄的意图。主题思想是一幅摄影作品的灵魂，只有内涵丰富的作品才真正具有生命力和感染力。

风光摄影在组织画面时应该是以突出主题思想为基本任务的，摄影者应该把所要表现的风景根据主题思想的要求，运用较强的表现形式有机地安排在画面里，使主题思想得到充分的表达。因此，摄影者在拍摄时应明确所要表现的主题思想是什么，并根据主题思想仔细地进行构图。构图决定一张照片会被拍成什么样子，会产生什么样的艺术效果，并涉及到摄影者要向观众交代什么样的拍摄意图，影响到一张照片的艺术感染力，构图的好坏关系到摄影的成败。

风光摄影的素材来自于大自然，风光摄影就是在大自然的千姿百态中发现美、崇尚美、借物咏志、写景抒情，由自然美引申为精神审美。摄影的灵魂是画面的内涵和主题，一幅优秀的摄影作品就如一篇优美的文章，是值得慢慢品味的。为了突出风光摄影的主题，应注重如下几个方面：

- (1) 选择典型的风景题材。
 - (2) 选择理想的光线条件和拍摄时机。
 - (3) 注重拍摄角度、影调变化、色彩构成等摄影要素的运用。
 - (4) 注重画面的色彩对比，表现主体与背景间的色差越大，视觉效果就越强烈，主体就会越鲜明、越突出，因而对于主题的表达也就越有利。
 - (5) 可以用专题的形式进行拍摄，从系列化的图片中选择主题突出的风光佳作。
- 任何作品都是内容和形式的统一，其中内容是主要的，起决定性作用的，它决定着作品的价值和生命力。在按快门前首先应明确你的作品要表达一种什么思想，否则拍出的照片就会缺乏灵魂。实际上，摄影画面构成是十分灵活的，只有在实际创作中才能具体化。每一个新的主题，都会要求摄影者运用不同的拍摄角度、画面构成、光线造型和线条影调组合等。

气贯大地

画面将彩虹和如锦的大地结合起来，明亮的光线、绿色的基调和开阔的视角，表现出锦绣中华的生态之美和自然之美。这是去门源采风时冒雨拍摄的。雨停后天空出现了彩虹，便连续拍摄了多幅，这幅最为理想。拍摄采用尼康 D700 机身、24 ~ 70mm 镜头，色彩优化模式为鲜艳，ISO200，曝光组合为 1/60 秒、F11。

2 使得风光画面主体突出

主体是摄影画面中要表现的主要对象，也是摄影画面的兴趣中心，是画面表现内容的主要体现者，是组织画面的主要依据。风光摄影构图就是摄影者对一定空间范围内所要表现的主体形象进行组织安排，以突出主题，增强画面艺术感染力，并用视觉的方式表达出图片独有的魅力来，给欣赏者带来赏心悦目的感受。

主体在画面中的作用：

(1) 体现主题思想。主体是主题思想的体现者，突出主体能给观众留下鲜明的印象，使观众正确理解照片的内容。

(2) 有利于集中观众的视线。既然主体是画面的结构中心，就应突出主体，突出主体的方法有：

1) 给主体以位置上的优势。可将主体安排在画面的正中偏左或偏右，较小的主体可以安排在黄金分割点上。从视觉的角度来看，主体在画面中的位置直接影响观众的关注程度。在拍摄过程中可以借助线条、边框、前景、背景等手段的运用来引导观众的视线，以突出主体，更要敢于打破常规、随机应变，以新奇、巧妙的构图突出作品，增强视觉冲击力。

2) 利用视线指向突出主体。观众的注意力可以通过画面中人物的视线集中到主体上面，视线起到间接突出主体的作用。

3) 通过对比手法突出主体。常用的对比手法有明暗对比、色彩对比、大小对比、虚实对比等。

4) 选择合适的镜头来突出主体。表现广阔的空间、风光，显示磅礴的气势，或者突出主体在前方的位置，我们往往用广角增强这种效果。为了表现空间的拥挤或者特别强调主体的特点，往往用长焦，将主体进行特别的强调突出，进行虚化背景。

风光摄影在拍摄时防止画面大而全，没有合理的取舍和提炼，忽略所要表现的主体，因此我们按动快门的时候，应思考一下要表现的是什么，需要拍摄者从多姿多彩的大自然中精练地提取拍摄的主体以表达画面的主题，牢记摄影是减法。

烽火台

摄影是光与影的艺术，利用光线的明暗关系也是突出主体的重要手段。通常是把较暗的主体安排在较亮的背景下，或者把较亮的主体安排在较暗的背景下形成对比。画面利用傍晚的侧光照亮主体，表现出较好的光影效果。拍摄采用尼康 D700 机身、24 ~ 70mm 镜头，按照烽火台的亮度进行曝光，曝光组合为 1/125 秒、F11。

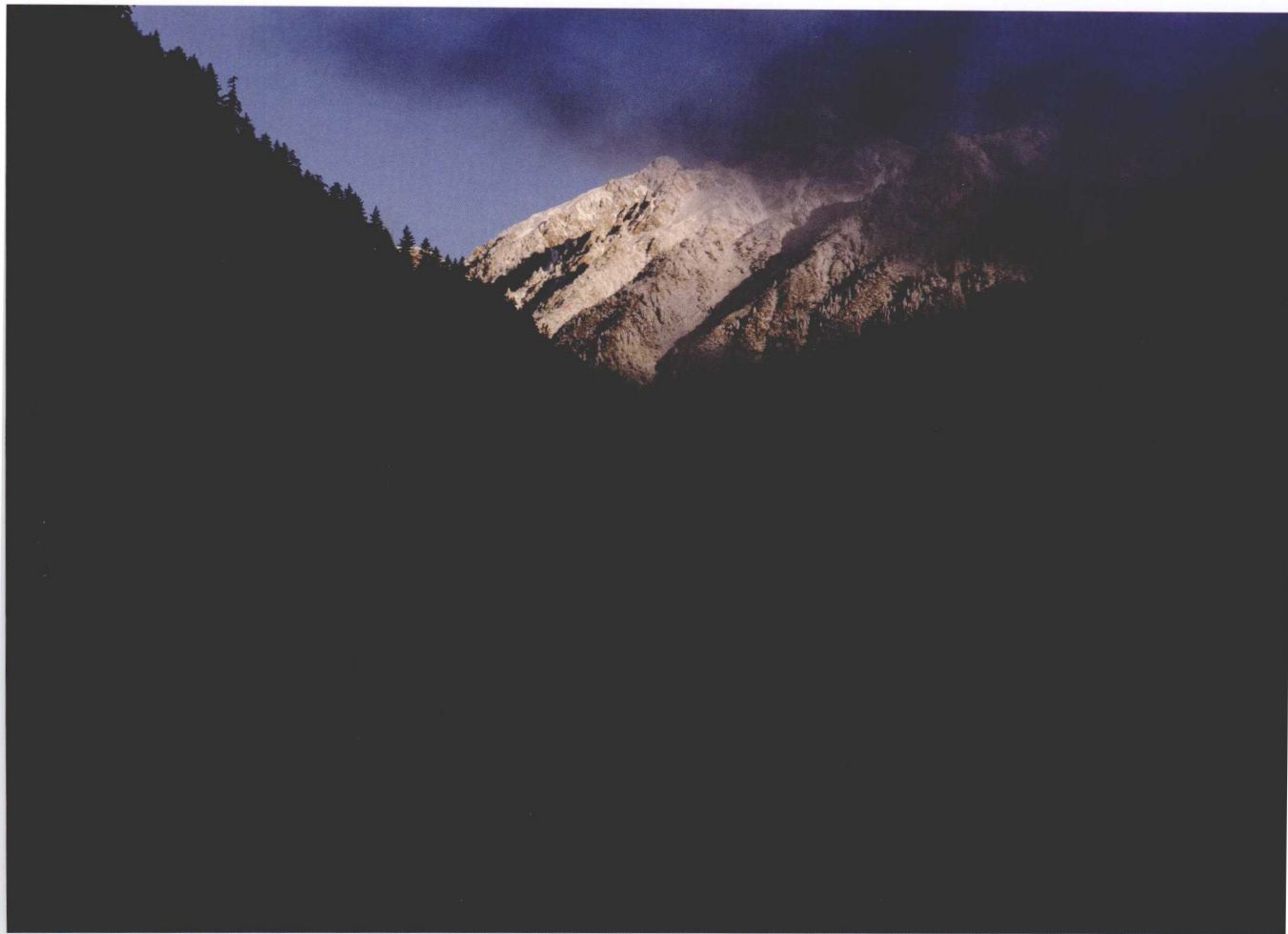
3 对自然美的提炼和升华

风光摄影源于大自然，是自然美的再现和升华。它陶冶人的思想情操，给人以美的享受。大自然给人艺术创作的灵感，山川湖泊给予风光摄影师丰富的题材，摄影师在风光摄影中感受着自然美，陶冶于大自然中，不知不觉，摄影师的情感融于山川河流的秀丽，山川河流成了摄影师抒发个人感情的载体，从而创作出具有不同个性的风光作品。

自然界的山川湖泊、各种地貌的美就是自然美，而风光摄影则是把它从自然美转化为艺术美，这个过程是人的能动性的创造过程。一幅优秀的风光摄影作品不是简单地对大自然进行复制，在风光摄影创作中，需要通过如下技巧手段来表现一种审美的构思，从而创作出一幅具有审美价值的风光摄影作品。

- (1) 光线的选择;
- (2) 曝光的控制;
- (3) 景别的变化;
- (4) 角度的选择;
- (5) 色彩的对比;
- (6) 影调的变化;
- (7) 画面的虚化;
- (8) 天气的变化等。

风光摄影作品的诞生，绝不是纯机械地按下快门，它体现了摄影师的思想境界和个人修养，一幅优秀的风光摄影作品有一个营造意境的过程，也是作品升华的过程，而这一过程的成功转换，有赖于摄影师的审美思想和摄影眼光，需要摄影师认真地观察、思考和选择。

晨光

拍摄于九寨沟一个雪后的早晨，取景时将近山和远山相结合，并且在曝光控制方面以远处的亮度为准，使得画面空间感比较强。低调的效果使得画面在自然风景的基础上有所升华，画面显得凝重而神秘。拍摄采用 80 ~ 200mm 镜头，曝光组合为 1/60 秒、F8。

4 与众不同的创意表现

风光摄影是对大自然广阔空间中的有限题材进行取舍。在拍摄时，摄影师通过构图的手法选取近景、中景和远景，突出画面主体。由于拍摄题材雷同和惯性思维的影响，人们拍摄出的风景画面往往会大同小异。现代摄影呈现出多样化的趋势，摄影艺术观念以及人们的审美情趣在发生变化，于是摄影创作也出现了许多新奇的形式。

风光摄影师在创作时应发挥主观能动性，可以从如下方面拍摄具有创意的风光作品：

（1）采用新奇的构图。在创新思维的作用下，打破传统观念的束缚，以独特的构成方式进行拍摄。中国画论讲“画有法，画无定法”，摄影构图有时也应打破固定模式的限制，使构图出现一些新的变化。如传统的构图讲求画面的平衡、水平线与画面上下边线的平行、画面集中紧凑等，新奇构图则反其道而行之。在摄影创作中，可以运用独特的角度和景别进行画面构成，创造全新的视觉形象。

（2）技法是摄影的一种表现手段，摄影师通过一系列技法的运用就可创造出与原物不同的形象，获得全新的画面。如拍摄剪影、多次曝光、滤色镜应用等技法的运用大大增强了摄影的艺术表现力，从而丰富了摄影的造型语言。

（3）对于一些视觉效果平淡的拍摄对象，摄影师可以改变镜头焦距并使用独特的拍摄角度，以增强照片的视觉冲击力。广角镜头的透视效果可以增强画面的视觉冲击力，而使用长焦镜头拍摄会使画面显得比较紧凑。

风光摄影技术是基础，技巧是手段，摄影美的创造是目的，而独特风格的形成是摄影艺术成熟的标志，是更高层次的摄影美的追求。没有技术无所谓技巧，离开了技术、技巧，谈不上摄影创作，没有长期的大量的创作实践，就没有个人独特风格的形成，也不会拍摄出富有创意的风光佳作。

水中的斑斓

作品不是直接拍摄公园中的树木，而是拍摄水中的倒影，这种拍摄方式可以具象也可以抽象，它们的区别就在于水面是否静止。在水面静止的情况下，可以具象地表现倒影的细节；而在水面波动时，则可以抽象地表现倒影的动态效果。画面中波动的水纹和斑驳的树影相结合，表现出一种抽象美。拍摄采用 105mm 定焦镜头，光圈优先曝光模式，ISO400，曝光组合为 1/400 秒、F8。

5 风光摄影的意境营造

一幅好的风光摄影作品，关键在于它的意境如何。所谓意境，就是艺术境界。要创设意境，就要靠摄影师凭借他的人生积淀，去发现大自然的美之所在，从大自然中去把握，去思考生命的真谛，使之成为有机的艺术形式，表达出有深刻内涵的意境。中国风光摄影就像中国画一样，追求着写意营造“意境”带来的完美。风光摄影要描景，也要会意，完全是人与景的交流。

风光摄影的意境美包括壮美和秀美等形式，摄影艺术是造型艺术，它要由型的诸多因素——光影、线条、色彩组合结构而成。作者就是要运用这些造型艺术因素，经过精心设计，有机结合，这些艺术技巧和表现手段一般包括题材的选择、角度的选择、构图的布局、疏密、虚实、均衡的处理，影调色彩的对比，空间感和节奏感

沙海泛舟

作品是秋天在内蒙古巴丹吉林沙漠拍摄的，利用傍晚的光线使沙漠表现出较好的光影效果，并且呈现出统一的暖色调。沙漠的骆驼给人身临其境的感受，整个画面意境深远，表现出一种壮观之美。拍摄采用尼康 D70S 套机，光圈优先曝光模式，ISO200，曝光组合为 1/80 秒、F11。