

new

全新版

观察与等待

在影像中感悟风景 耿兴余 著

★实践篇 ★感悟篇

名家名作多维立体解读
收获不一样的审美体验

观察与等待

在·影·像·中·感·悟·风·景

耿兴余 著

策 划：任 力

责任编辑：郑幼幼
装帧设计：任惠安
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

图书在版编目（CIP）数据

在影像中感悟风景 / 耿兴余著. — 杭州：浙江摄影出版社，2013.9

（观察与等待）

ISBN 978-7-5514-0426-6

I. ①在… II. ①耿… 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229233号

观察与等待

在影像中感悟风景

耿兴余 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

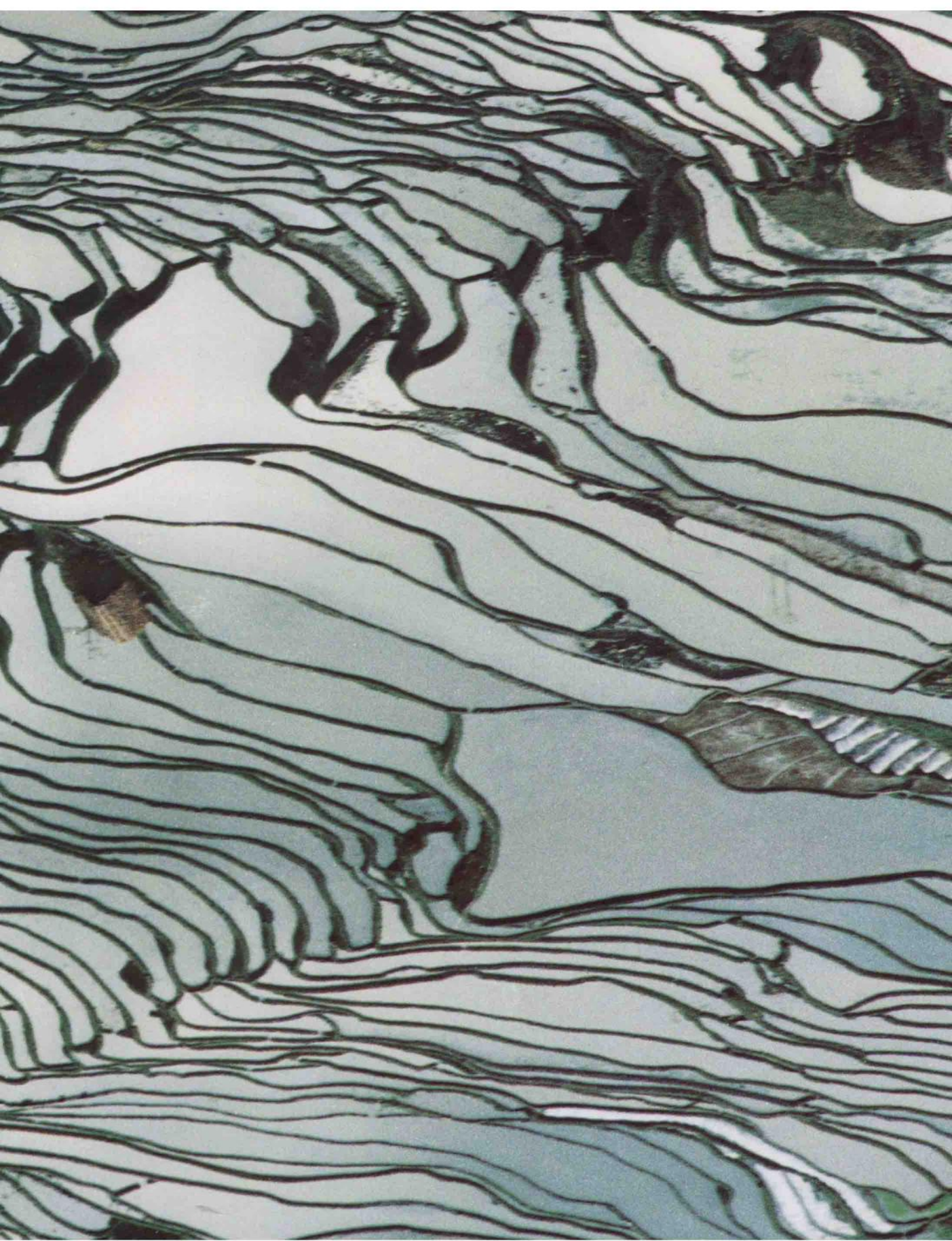
开本：889×1194 1/16

印张：8.75

2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0426-6

定价：58.00元

前言

摄影美学属于文艺美学的一个分支，摄影美学所研究的理论包括摄影的方方面面。风光摄影的审美是摄影美学的一个组成部分。在英文中，“摄影”一词的原意为“光（photo）绘（graphic）”。上世纪初，在中国出现了一个新的词汇——风光摄影。自那以后，我国摄影界把人文社会之外的风景摄影统称“风光摄影”。

大自然是人类赖以生存的环境，投入风光摄影创作，必须热爱自然、融入自然，用自己的心灵去体味自然的博大、壮阔、优美，在自然中开阔胸怀，陶冶情操。有时为拍摄到一幅好的照片，摄影师需要往返拍摄点几次甚至几十次，他们以坚忍的毅力，跋山涉水，风餐露宿，内中艰辛常人很难想象。

对大自然的依赖和尊崇，往往是衡量一个民族文明的标志。把自然看做自己赖以生存的家园，她神圣不可侵犯。这个理念应该贯穿于每个人的行动之中。现代旅游的过度开发，侵占了过多自然领地，使许多原本体现生态平衡之美的自然环境，遭到干扰和破坏，这一点正日益引起我们的深刻反思。

现代摄影器材的高度发达，照相机的全能和高度自动化，特别是数码时代的来临，使摄影全面普及，越来越多的摄影爱好者在旅游的同时，拿起相机，融入自然，摄取难忘的风景记忆。

不管你是专业的或业余的摄影者，只要你对摄影情有独钟，想拍摄出令自己满意的作品，你每年需安排一定的时间，一周不嫌少，一月不算多，走出嘈杂的城市，背起摄影行装，融入大自然，在自然的清新空气中，在跋山涉水中，在朝夕奔波中，你会体味到大自然的清幽秀美、波澜壮阔。你同时会用你的照相机记录下自然美的永久回味。

导论

风光摄影的拍摄技巧

风光是摄影爱好者普遍涉猎的一个创作题材，其创作难度有时胜过风情题材。就一般拍摄技术技巧而言，可以概括为以下几点：

选择拍摄景区：风光摄影题材广泛，名山大川、原野、名胜古迹、城市风光、夜景、农村面貌、野生动植物等等，都属于风光的范畴。风光摄影在拍摄前，首先要确定拍摄景地和景物选择。然后再考虑怎样表现主题，表达作者的思想意图。大自然赋予人类太多太多美好的风景。如果不知道在哪里，可上网搜索，观看图片，询问专家。祖国西部的壮美，江南的秀色，东北的雪景，内蒙的草原……都是取之不尽、用之不竭的摄影资源。

跟着团队去拍照：《中国摄影报》等诸多报刊杂志，时常有组团外拍的广告，不妨跟着团队和行家一同去拍照，虚心求教。有可能的话，摄影中留心看一看行家们照相机取景器里的画面，对提高自己的摄影技巧及构图、取景、运用光线会有极大的帮助。

掌握拍摄季节：花季在春天，红叶在秋天，云海在雨后，雪景在冬天。祖国之大，季节气候各不一样。你要拍什么，什么时间去最合适？互联网上可以查到，各地旅游局、旅行社大多可以提供线索。约好影友，做好出行计划。

选定拍摄点：到了一个景区，首先要勘察拍摄点，选择拍摄点是决定你照片成败的关键。要拍全景，必须登高。居高临下俯视拍摄，显示景观博大、开阔、壮观。站位高一丈，景观不一样；左右移一米，都有新变化。

镜头的选择：镜头种类繁多，单镜头反光相机所使用的镜头分为变焦镜头和定焦镜头两种。变焦镜头具有一支多用功能，初学者选用此类变焦镜头较好。你可以携带28~70毫米及70~210毫米各一支即可。缺点是解像力逊色于同级定焦镜头，照片放大尺寸过大时颗粒粗糙。

镜头的保护：外出摄影，对镜头随时清洁很重要，应随身带一个橡皮吹或专用柔软毛刷，随时吹刷镜头上的灰尘，每天晚上要清理一次镜头。严重的镜头污迹，应带专用镜头清洁剂，用干净脱脂棉签蘸后从镜头中心向四周旋转，细心擦拭。冬天相机从室外到室内，应等待一段时间再将相机由摄影包中拿出，防止镜头产生水蒸气。镜头上如有水蒸气，应自然晾干，不宜立即用镜头纸擦，这样反而会弄脏镜头。

选择滤光镜和遮光罩：滤光镜是风景摄影中不可缺少的，它可以提高反差，增强画面的艺术效果，彩色摄影较多使用的滤光镜有偏光镜(PL)、天光镜(SL)等。外拍摄影为防止过多杂光干扰主画面，一般镜头应佩戴遮光罩。各种镜头焦距不同，使用遮光罩型号不同，不能混用。

采用反转片：120反转片和中画幅相机，是拍摄风光的最佳选择（有条件可用大画幅相机），富士Velvia彩色反转片，具有强烈而夸张的饱和色彩，因此在风光摄影中能表现出很高的锐度。富士Provia彩色反转片，不仅忠实地再现自然的色彩，而且对于人物皮肤以及服装影调的精细质感具有卓越的再现能力。伊斯曼柯达公司专业柯达爱泰康E系列专业反转片，不论是色彩的饱和度、

颗粒度、锐度方面,都表现出特有的良好素质。

数码相机感光元件选择:数码相机的优劣决定于感光元件。CCD(电荷耦合元件, Charge-coupled Device)是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。目前新的Super CCD EXR技术已被应用于众多富士数码相机中。CMOS传感器噪点控制表现反而好过CCD传感器。佳能的全系列数码单反相机均采用CMOS传感器,这也是佳能数码单反相机在高感光度下表现较好的一个原因。尼康D3、D300、D700系列,索尼 α 700、三星GX-20、宾得K20D等也采用此传感器。CMOS传感器的数码单反相机,在高感光度下,噪点表现也不明显。CMOS的另一个优点是数据读取速度快。Exmor R CMOS背面照明技术感光元件,改善了传统CMOS感光元件的感光度。使用背照式CMOS可以在高感光度条件下很好地抑制噪点。使用背照式的主要产品包括索尼DSC-TX1、理光CX3以及富士FINEPIX HS11等。适马采用特殊的Foveon X3技术,它是全球第一款通过分层的方式捕捉全部色彩的图像传感器。Foveon X3这项新技术可提供更加锐利的图像和更好的色彩,适用机型包括适马DP1、DP2以及SD14等。

使用三脚架和快门线:手持相机稳定性差,照片有时会出现虚影。拍风光,三脚架再重也是必备器材。相机在三脚架上稳固以后,最好用快门线启动相机快门,不要用手指按快门,以防相机抖动造成照片不清晰。

选择小光圈:拍风光一定要用F16至F22以上的小光圈,光圈越小拍出的照片景深越大,图片越清楚,质感越好。当然,光线暗的情况下,还是可以用大光圈的,不能因为坚持用小光圈,失去了拍摄机会。

等待天气变化:天不亮就应该起床到拍摄点等待日出,等待云海。早上和傍晚是最佳拍摄时机,中午可以睡一觉。一个地方要拍出好片子,等待十天半月是常事。十次上黄山,二十次去元阳绝不是疯子,那才是真正的摄影家。

多用逆光、侧逆光、侧光:逆光是从被摄主体的后面射向主体的光线。侧逆光是来自照相机的斜前方(左前方或者右前方),与镜头光轴构成大约 $120^{\circ} \sim 150^{\circ}$ 夹角的照明光线。侧光是从被拍摄主体侧面射向主体的光。逆光、侧逆光和侧光拍摄出来的照片有立体感,且层次丰富,变化多样,富有艺术表现力。

裁切画面与趣味中心:拍风光,实际上是在广博的视野里裁切最美的小块画面。不要被满目的景观所迷惑,要静下心来,用取景器的方块选取那最美的画面。趣味中心是画面的主体。主体不一定必须是人,它可以是一间房屋、一辆牛车、一件物体或者是相互关联的若干景物。

构图均衡:风光摄影的构图规则包括方方面面,如:避免主体景物居中;黄金分割线运用;画面简洁;导入线运用;物体之间空间运用;参照物选择;等等。总之,一幅作品要有秩序感,符合人的视觉观感和思维趋向,要有和谐、平衡、稳定,给人美的感受。

注重外因的变化:风景地标是固定的,但光线布局、日照方向、天空云彩陪衬、云海升腾、雾气环绕、区域光(云缝射光)点缀、湖光山色变幻、朝霞晚霞渲染、雨雪电闪映衬、倒影拍摄等,这些

外因的无穷变化,为风光摄影创作带来无限的趣味性,也是佳作出现的重要因素。

气象的预测:风光摄影对气象的预测非常重要,有经验的风光摄影师,同时也是一个气象预报员。拍摄山川时,下午下大雨后,第二天早晨可能有云海出现。夏天下午下大雨后,日落时分,东方可能出现彩虹。傍晚西方彩霞越烧越红,第二天清晨是晴天,可能还有朝霞。这些天气现象的变化与掌握,有助于预先选择景点,结合天象景观,提升作品美感。

风光摄影创作中的审美情感

审美情感是人对客观存在的美的体验和反映。在风光摄影中,审美情感的对象是景物,面对景观画面中具体、鲜明、生动的物象,摄影师同时会产生审美情绪。它是依据审美对象内容以及作者不同的实践经历,引起的不同的情感反应。复杂而丰富的人生和多姿多彩的大自然,铸成了感性的统一。我们的审美情感体验,也就具有了无限丰富的内容。因此,风光艺术创作自始至终充满着情感体验。

人对自然风景的审美感受,是自然界在摄影者思维中的反映,一般称其为美感。美感作为审美感受,是一种复杂的心理过程,摄影师的审美感受,就是在创作活动中的一种特殊的心理现象。

中国文化追求“以景寄情”,通过视觉语言的表达,以自然景色为题材,把自己的感情融入其中,通过作品表达出来。风光摄影借景抒情,利用自然风光,表达作者的思想、理念。一幅好的风光摄影作品,是作者在充满激情下创作出来的。由于人们的爱好、经历、性格、艺术素养的不同,创作出来的作品亦是五彩缤纷不尽相同的。

埃利奥特·波特(Eliot Porter)说:“你对某一事物注视越久,你就对它领悟越多;照片拍得越多,你就越明白哪些能拍而哪些不能拍。”风光摄影是在广博的景观中去学习观察景物,在景物面前思考、取舍,裁切掉那些不必要的、与主题无关的画面,留下那些精髓的部分。

风光摄影是视觉艺术,你要去思考、去挖掘,把作品看成是你表达思想的寄托,带着诗人的感受,融入场景。同时被感动、被激励,从而产生创作灵感,把自己对感觉的诠释、感受注入作品。

风光摄影需要身临其境,是感知审美情趣的复杂过程。它始于对摄影审美对象的体察,是思想和认识融化于情感之后的升华。是一种高级的精神享受、美的体验。在这种美的享受和体验中创造出第二审美客体——风光摄影作品。因此我认为,风光摄影作品是作者内心情感的镜像。

目录

实践篇

拍摄风光哪里去·····	2	如何表现水墨风格·····	30
在网上查找风光摄影外景地·····	3	乘飞机不要忘记拍照·····	31
外出拍摄必带的器材设备·····	4	留心与发现·····	32
在景点住下来,选择拍摄点,等待拍摄时机·····	5	发现美的眼睛·····	33
摄影创作需准备吃苦·····	6	观察与等待·····	34
早出晚归·····	7	对比的趣味性·····	35
尽可能简洁·····	8	拍摄风光要另辟蹊径·····	36
不妨看看别人的取景器·····	9	利用云缝产生的束光表现主题·····	37
裁剪与取景·····	10	多次曝光的运用·····	38
提高画质将镜头填满·····	11	在原始森林中拍摄奇特风景·····	39
灵活运用构图方式·····	12	不要放弃,有什么条件拍什么·····	40
同一拍摄点的不同焦距运用·····	13	小景的发现与构思·····	41
亚丁——风光摄影圣地·····	14	不可预先设想的景象·····	42
拍好雪景·····	16	日落前是风光摄影的最佳拍摄时间·····	43
冰川的表现方式·····	17	耐心等待云海出现的瞬间·····	45
奇特现象的抓拍·····	18	用时间等来的画面·····	46
选择制高点·····	19	到黄河源头摄影创作需注意事项·····	47
阴影造美的光线运用·····	20	在风景中寻找奇景·····	48
深入是收获前的耕耘·····	21	拍好农村风光·····	50
风光摄影需执著·····	22	摄影创作在于发现·····	51
疾驶途中拍风光·····	23	善于发现独特的风景·····	52
培养自己的眼力·····	24	在平淡景象中拍摄美景·····	53
构图的技巧·····	25	旅行带给你的摄影乐趣·····	54
风光摄影的对比手法·····	26	在大面积中摄取一小块·····	55
瞬间发现、立即抓拍·····	27	拍摄好照片需艰苦地付出·····	56
不要放过创作机会·····	28	乘飞机可拍出与众不同的照片·····	57
色彩的对比·····	29	逆光对反差的提升和意境的强调·····	58

感悟篇

以景抒情·····	60	创作者理念的感性显现·····	90
赋予作品韵味·····	60	风光摄影中美的体现·····	91
感悟宏伟博大的自然风光·····	62	眼光、心灵、理智的瞬间结合·····	92
细节与美感·····	63	气势、动感、节奏·····	93
壮观与悲怆的表现形式·····	64	发现场景,提炼主题·····	94
精心发现与探究·····	65	审美情感是风光摄影创作的推动力·····	95
奇特与深奥的表现形式·····	66	风光摄影艺术的本质·····	96
原始与幽静的表现形式·····	67	风光摄影作品的形式美·····	97
空灵与飘逸的表现形式·····	68	衡量风光摄影作品的两条标准·····	98
神秘感的体现·····	69	把自己的思想情感凝聚到作品中·····	99
风光作品也是历史的见证·····	70	倒影的趣味·····	100
创作的情感抒发·····	71	虚幻的印象·····	101
情感与创作·····	72	求新、求深、抓奇·····	102
写意——风光摄影的灵魂·····	73	触景生情拍风光·····	103
风光摄影的内涵·····	74	风光摄影中美的体味·····	104
平淡中抓细节·····	75	重在表现风格·····	105
发现与构思·····	76	自然原型是创作欲望的来源·····	106
丰富艺术生活经历·····	77	在风光摄影实践中,提高对摄影美学的研究·····	107
以大自然抒发内心情感·····	78	美即是真,真即是美·····	108
风光摄影——特殊的审美活动·····	79	层次美的组合·····	109
对审美客体——景观的发现与创造·····	80	把爱赋予大自然·····	110
摄影作品是第二审美客体·····	81	记录也是风光摄影的要素之一·····	112
将审美情感融入其中·····	82	情景结合意趣横生·····	113
表现主观世界的画艺摄影·····	83	摄影中的情趣体现·····	114
夸张的色彩·····	84	气势宏伟的表现方式·····	115
把自己的审美情感注入创作·····	85	旅游带给你的摄影乐趣·····	116
景在画面,意寓其中·····	86	拍摄险峰开阔胸怀·····	117
风光摄影主题是作品的灵魂·····	87	时空变幻与多元思维·····	118
用形式表现情感·····	88	摄影创作是一种特殊的心理现象·····	119
通过思维产生艺术的美感·····	89	爱是产生创作欲望的原动力·····	120