

中国国家地理
CHINESE NATIONAL GEOGRAPHY

FAIRY TALES OF
MICROCOSMIC
小宇宙 WORLD

袁明辉 / 著

微距摄影的童话世界

中信出版集团

FAIRY TALES OF
MICROCOSMIC
小宇宙 WORLD

袁明辉 / 著

微距摄影的童话世界

中信出版集团 · 北京

{ 推荐序 微观的童话世界

得知明辉的摄影作品集即将付梓，我非常高兴。自从2014年我俩在英国自然历史博物馆巧遇之后，我每次看到他的作品，都觉得赏心悦目。

明辉是一个执着和认真的人，自从爱上微距生态摄影，一拍就是17年。大自然中那些微小、不易被发现的细腻景物和点滴情感，都被他用镜头一一捕捉下来，并且他的画面总是充满活力、色彩明朗。欣赏他的作品，就像走入了一个微观的童话世界。

一直以来，我都坚定地认为，影像能够给观众带来力量和感动。自然生态和野生动物摄影师的天然使命，就是通过镜头把大自然的美和大自然遭受的创伤一一记录下来，更广泛地传播出去。

在明辉的作品中，我看到了野生生物摄影的艺术性：一片很普通甚至被虫啃过的叶子，在他的创作之下，色彩、光影透过叶脉，就像画作一般，充满艺术性；一只青蛙本来只是端坐在新生的睡莲叶中，但在他的镜头里，青蛙仿佛戴上了可爱的红领巾，令人忍俊不禁；野葡萄的藤蔓在虚化光斑的衬托下，就像跳动的音符；因干裂而展开的豆荚，仿佛是剖面的树林……大自然真的是最伟大的艺术家，明辉把大自然的艺术以一种美妙的方式展现在我们面前，触动每个人的心弦。

更加可贵的是，明辉的作品其实有很多并不是深入不毛之地和人迹罕至的山谷、丛林中拍摄的，而是在他家方圆几十千米内拍摄的。自然界的精彩瞬间，不仅仅存在于险远之地，还存在于每个自然爱好者的身边，只是看你有没有发现美的眼睛。这一点，对于自然和微距摄影爱好者而言，又具有特别的意义。

明辉的执着和认真，加上出色的才华和娴熟的技术，使他的作品得到了广泛认可。他是迄今为止在国际自然摄影大赛中获奖最多的中国摄影师，这让我无比欣喜。“野性中国”一直通过野生动物摄影训练营的方式，努力培养年轻的自然摄影师，同时也热切期望中国的自然摄影师有更多的机会走向国际舞台。明辉在国际大赛上的成功，证明了中国自然摄影师的实力和进步，同时向全世界多方位地展现了中国丰富的自然之美。

这本书给我的眼睛和心灵带来了愉悦，希望读者能够享受明辉捕捉到的大自然“微小”而美妙的瞬间。

奚志农 “野性中国”创始人

{ 自序 向自然默默祈祷

我从事微距摄影已有 17 个年头了。当我整理自己的作品时，每一幅都能让我回忆起当时的场景和时光。把当时的昆虫或植物的环境氛围捕捉下来，并赋予它们带有自己独特视角的诠释，能带给我一种难以名状的愉悦。我在对周围环境的关注中表达自己的情感，可是，似乎很难找到“知音”。摄影似乎是一种孤独的艺术，而生活就是由这样一些孤独的元素构成的。

当初为了缓解工作和生活的压力，我从朋友那里借来一部单反相机，尝试获得某种解脱。拍摄一朵蒲公英，自然之声会告诉我：“茫茫大地，处处是生长的沃土。”拍摄飞起来的蒲公英种子，一个深刻并变化的生命之音提示我：“腾飞在来年，又一春秋。”开始拿着相机拍摄时，我经常会被周边的人嘲笑，但我不在乎别人的质疑，对我来说，摄影让我找回了自己最真实的状态。现在，摄影是我的一种生活方式，也是我与大自然亲密接触的一种方式。我喜欢探寻身边的微观世界，乐于接受新的观念。我很少到远方去拍摄，因为真正的发现之旅不是寻找新的风景，而是拥有“新”的眼睛。我拍摄的都是平凡的物种，我并不在乎被摄主体价值多少、珍奇与否，只要它们能打动我的心。我尽力去表现这些平凡物种的美丽与尊严，如同平凡人在追求的生存和生活的权利。城市的快速发展，留给城市里的平凡动物的生存空间已经不多。我想通过这些美丽的自然摄影作品，呼唤人们能够关注身边的环境和小动物，因为这些美丽的小生命也在慢慢消失。

虽然在拍摄过程中被毒虫侵袭、蚊虫叮咬是常有的事，但摄影带给我的欢欣鼓舞的快乐远远大于这些痛苦。在我的工作中，微距摄影似乎能深刻地表达我的“视觉语言”，而我的“方言”就是想象力和情感的延伸。让想象超越所见，拍摄时突破眼睛的局限，正是我看待自然的方式。生命中始终有一种距离，能够让你退后并静心思考：你想做什么？这时我才发现，把一生交付给摄影不也是一种理想的人生境界吗？

摄影就是人生，这中间取得的点滴成绩也是对努力奋斗的人生的肯定。但“结果”往往会受到一个人的观念、才能、命运的左右，人有时也无能为力，因此，与追求结果相比，我更看重人生奋斗的历程。在爱上自然摄影 16 年后，我获得了国际野生生物摄影年赛的奖项。在英国自然历史博物馆，我看到自己的获奖作品和很多大师的获奖作品一起展出。我实现了一个梦想，我见到了奚志农、大卫·爱登堡爵士（Sir David Attenborough）、罗莎蒙德·基德曼·考克斯（Rosamund Kidman Cox）、吉姆·布兰登伯格（Jim Brandenburg）、克里斯蒂安·齐格勒（Christian Ziegler）……很多自然摄影的传奇人物，并有机会倾听他们讲述对自然的认知。当尊敬的弗兰斯·兰廷（Frans Lanting，美国《国家地理》传奇摄影师）称赞我是一个优秀的摄影师，并欣赏本书的作品时，我觉得自己所有的努力奋斗都是值得的，并感觉自己好像经历了一个时代。

又到蒲公英纷飞的季节，我知道自然之声会时常在我耳边低语：“腾飞在来年，又一春秋。”我知道我参与自然发现的伟大探索永远不会简单结束，它将继续呈现出更加美妙的形式。微距摄影是我的独特“方言”，我用这种语言表达内心的情感，并向自然默默祈祷。

袁明辉

国际自然生态和 野生动物类比赛获奖经历

1. 国际野生生物摄影年赛 (Wildlife Photographer of the Year, 简称 WPY): 2014 年的作品《自然的和声》获得第 50 届国际野生生物摄影年赛植物真菌组提名奖。袁明辉为本届比赛唯一获奖的中国人, 为该赛事 50 年历史上第四个获奖的中国摄影师。

2. 美国最佳自然摄影奖 (Nature's Best Photography): 2013 年的作品《毛毛虫的理想》获得微距世界组高度赞扬奖; 2014 年的作品《自然的和声》《思想者》获得自然艺术组高度赞扬奖, 《捉迷藏》获得动物滑稽组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

3. 意大利国际自然摄影竞赛奖 (Asferico): 2017 年的作品《为你打伞》获得植物真菌组冠军。袁明辉为该赛事第一个冠军的亚洲摄影师。

4. 美国国家野生动物摄影大赛 (NWF): 2013 年的作品《捉迷藏》获得第 42 届其他动物组高度赞扬奖; 2014 年的作品《倒影中的浮萍》获得第 43 届风光与植物组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

5. 英国国际园艺摄影年赛 (International Garden Photographer of the Year): 作品《毛毛虫的理想》《小四眼》, 《中国画》《生命的轮回》《漂泊的心》《经历曲折后的重逢》《等待进餐》, 《成长的龙舌兰》《生活就像过山车》《爱的感觉》, 以及《最后的拥抱》《找个台阶下》《生命的奇迹》分别在第 6、7、8、9 届英国国际园艺摄影年赛中获奖。在第 10 届年赛中, 作品《为你打伞》《线与点》《时尚绽放》《豆

荚中的树林》《水中的依偎》《珍珠》《阳光下的拥抱》《青蛙王子的领结》《兄弟连》共获得 9 个奖项, 打破单届比赛的得奖纪录, 同时共获得 22 个奖项。袁明辉是该赛事历史上获奖总数最多的摄影师。

6. 德国国际自然摄影奖 (Glanlichter): 2015 年的作品《自然的和声》、2016 年的作品《贴面舞》分别获得第 17、18 届德国国际自然摄影奖植物真菌组高度赞扬奖, 《在此等候》《青蛙王子的领结》分别获得第 18 届鸟类组高度赞扬奖、其他动物组冠军。袁明辉为第 18 届比赛获奖最多的摄影师, 是该赛事第一个获奖的中国摄影师。

7. 法国国际自然影像奖 (Nature Images Awards): 2016 年的作品《兄弟连》获得第 6 届法国国际自然摄影大赛其他动物组提名奖, 作品《在此等候》获得鸟类组提名奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

8. 西班牙国际山地与自然摄影大赛 (Memorial María Luisa, 简称 MML): 作品《缠绵的爱》获得 2015 年第 25 届西班牙国际山地与自然摄影大赛微距组高度赞扬奖, 作品《金唱片》获得植物组高度赞扬奖。作品《蜻蜓秀爱心》获得 2017 年第 27 届西班牙 MML 微距组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

9. 西班牙国际自然摄影比赛 (Montphoto): 2016 年的作品《在此等候》获得第 20 届西班牙国际自然摄影比赛鸟类组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

10. 意大利国际自然摄影大赛 (OASIS): 作品《螺旋的韵律》获得第 11 届意大利国际自然摄影大赛其他动物组荣誉奖; 作品《自然的和声》获得植物真菌组提名奖, 为该赛事最早获奖的中国摄影师之一。作品《青蛙王子的领结》获得第 13 届意大利国际自然摄影大赛其他动物组荣誉奖。

11. 荷兰自然会谈国际摄影大赛 (Nature Talks Photo Contest): 2016 年的作品《倒影的反思》获得首届荷兰自然会谈国际摄影大赛植物真菌组提名奖, 作品《蜻蜓秀爱心》获得其他动物组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事首次并列获奖的中国摄影师之一。

12. 亚洲最佳自然摄影奖 (NBPA): 2015 年的作品《生活就像过山车》获得首届亚洲最佳自然摄影奖微距世界组冠军, 作品《风雨后的拥抱》《等待进餐》《思想者》《珠宝般的生命》获得微距世界组 4 个高度赞扬奖; 2016 年的作品《青蛙王子的领结》获得第二届亚洲最佳自然摄影奖微距世界组冠军, 《世界之巅》获得微距世界组高度赞扬奖; 2017 年的作品《豆荚中的树林》《爱的天堂》《毛毛虫的理想》获得第三届亚洲最佳自然摄影奖微距世界组高度赞扬奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

13. 美国最佳后院摄影奖 (Best Backyards): 2014 年的作品《缠绵的爱》获得美国最佳后院摄影奖冠军; 2015 年的作品《打伞的豆娘》《珠宝般的生命》《螺旋的韵律》《斑点的对比》获得美国最佳后院摄影奖并列冠军; 2016 年的作品《青蛙王子的领结》《找个台阶下》获得美国最佳后院摄影奖并列冠军。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

14. 美国国际园艺摄影大赛 (Horticulture Garden): 2014 年的作品《我有一个梦想》获得首届美国国际园艺摄影大赛花园里的野生动物组第三名。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

15. 奥地利特伦伯超级巡回赛: 2017 年的作品《最后的凝视》获得第 26 届奥地利特伦伯超级巡回赛自然组银牌。

16. 日本国际滤镜摄影大赛: 《偷窥》《荷之舞》《微笑》《贴面舞》分别获得第 1、2、3、5 届日本国际滤镜摄影大赛佳作奖。

17. 意大利锡耶纳国际摄影奖 (SIENA): 2017 年的作品《豆荚中的树林》获得第 3 届意大利锡耶纳国际摄影奖自然组杰出作品奖。

18. 中国国际摄影艺术展: 2016 年的作品《自然的和声》入选第 16 届中国国际摄影艺术展。

19. 法国国际自然与野生动物摄影节 (Montier Festival Photo): 2017 年的作品《青蛙王子的领结》《在此等候》《为你打伞》入选第 21 届法国国际自然与野生动物摄影节。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

20. 俄罗斯国际野生动物艺术与摄影大赛 (Golden Turtle): 2017 年的作品《青蛙王子的领结》《看》获得第 11 届俄罗斯国际野生动物艺术与摄影大赛动物肖像组提名奖。袁明辉为该赛事第一个获奖的中国摄影师。

L I G H T A N D S H A D O W

目录 CONTENTS

I
I
IV

推荐序 微观的童话世界

自序 向自然默默祈祷

国际自然生态和野生动物类比赛获奖经历

001

PART1
光影相催

066

PART2
几何秩序

126

PART3
动静皆宜

{	附录 I 国际自然专业类摄影比赛简介	}	196
	附录 II 国际自然摄影大赛参赛流程		I
	后记 如何拍摄身边的“小宇宙”		206
	致谢 生命精彩离不开你们		

P A R T 1

光 影 相 催

当清晨的第一缕光穿透黑暗，新的一天开始了，新的生命也诞生了。光影催生出绿色的活力世界：嫩绿、浅绿、翠绿、墨绿……就像一幅油画。或许你早已习惯眼前的一切，开始忽略光影带来的感受；或许无奈的现实夺去了你的梦想，让你看不到希望……这时，你需要转换一种思维方式，因为光线会改变眼前的一切。

明天的光依然会照亮世界，这个光影的世界里隐藏着我们太多的情感。生命需要光，光将带来希望。自然摄影中，我用带给我最真实感觉的自然光线，在光影中催生出无尽梦想……

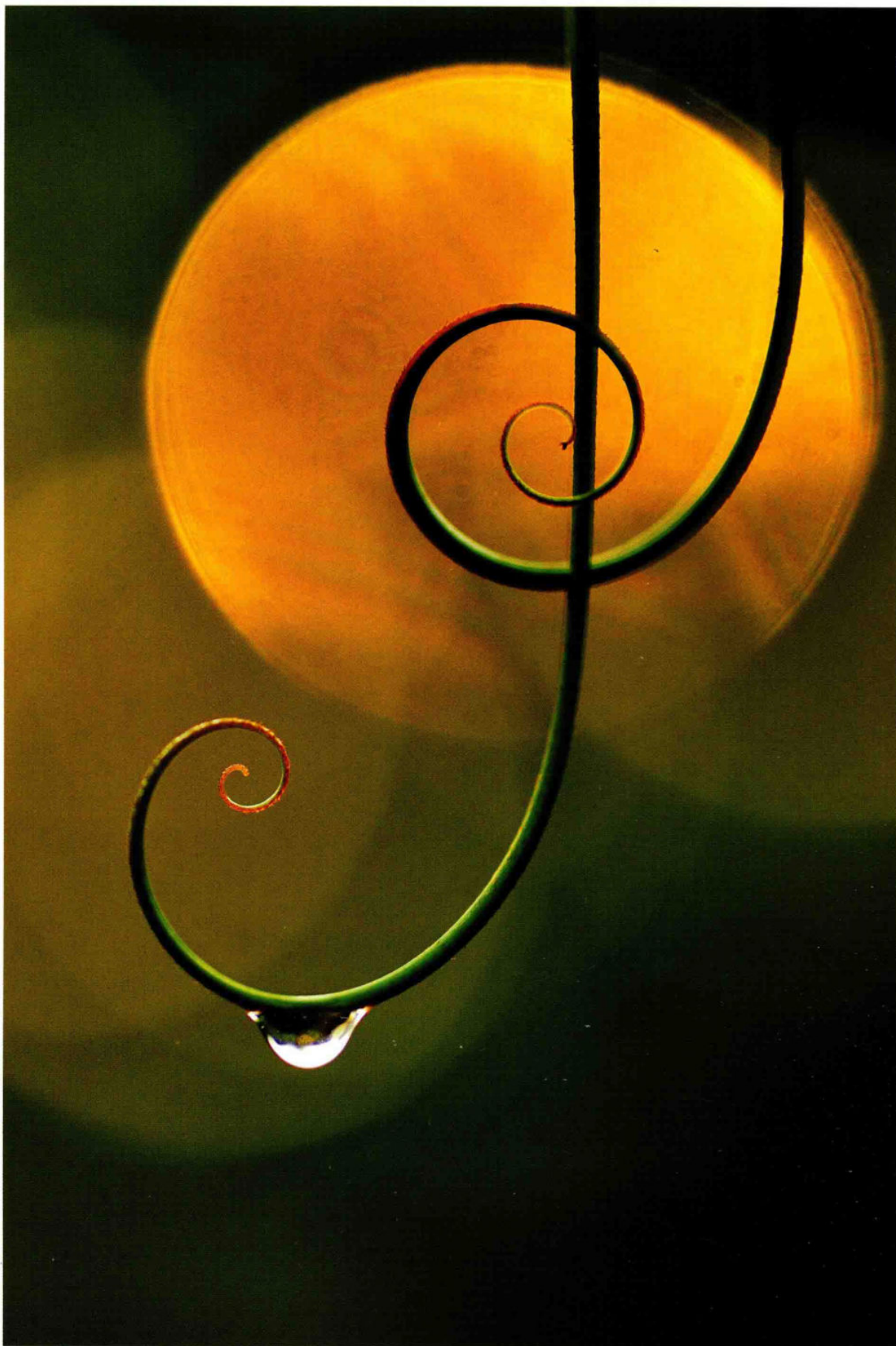

青蛙王子的领结

一只青蛙在露出水面的睡莲嫩叶中间露出了头。从上往下看，我觉得没有什么可拍的。当走过几步后，我突然想到，不应错过这个场景，因为青蛙处于一个特殊的位置，如果用平视的角度也许会有新的发现。当我趴在地上拍摄时，就可以用一个平视的角度正面拍摄青蛙的眼睛。通过水面的倒影，我看到一个有趣的场景：钻出水面的睡莲叶像是衬衫的衣领，巧的是小青蛙的头正从衬衫的领口里钻出来，领口还打着一个领结，而这个领结是光线经过水面三次折射和反射后的一个倒影。我想用最直接、简单的构图方式让观者回忆童年的轻松诙谐，感受自然带来的快乐和真诚。

尼康 D3s 相机，180mm 1/3.5 镜头，1/200 秒，f/11，ISO 800

自然的和声

一场暴雨之后，天空开始变亮。我在武汉市郊外的树林中发现了几株野葡萄藤正缠绕在树干上。这些盘绕弯曲的藤蔓就像五线谱上的高音谱号。随着藤蔓上的雨滴滑落，我仿佛听到了大自然中美丽的音符。我注意到，黄昏斜射的光线正从树林背后照过来。我选择大光圈虚化背景，同时保持镜头焦平面的平衡，让这个高音谱号从杂乱的背景中独立出来。最不容易控制的是背景中的阳光，透过树叶间隙的阳光总是时有时无。我拍摄了100多张照片，最后才获得了想要的影像。用音乐的形式来表现阳光、水和空气——生命最抽象的三个元素，正是音乐与自然元素的完美结合。

尼康 D3s 相机，90mm f/2.8 微距镜头，1/64 秒，f/4.5，ISO 400

倒影的反思

早春的池杉还没有长出新叶，但池塘里已经错落有致地漂满了四叶萍。太阳即将落山，我知道留给我拍摄的时间不多了。由于没带三脚架，为了提高手持相机的快门速度，我迅速调高了感光度，开启了高速连拍模式。池杉的倒影映在池塘里，我觉得这是自然艺术中一幅充满诗意的画面。我把照片旋转了180度，使得漂浮在水面的四叶萍似乎飘飞在空中。我在对周围环境的关注中表达自己的情感，可是，似乎很难觅到知音。摄影似乎是一种孤独的艺术，而生活就是由这样一些孤独构成的。

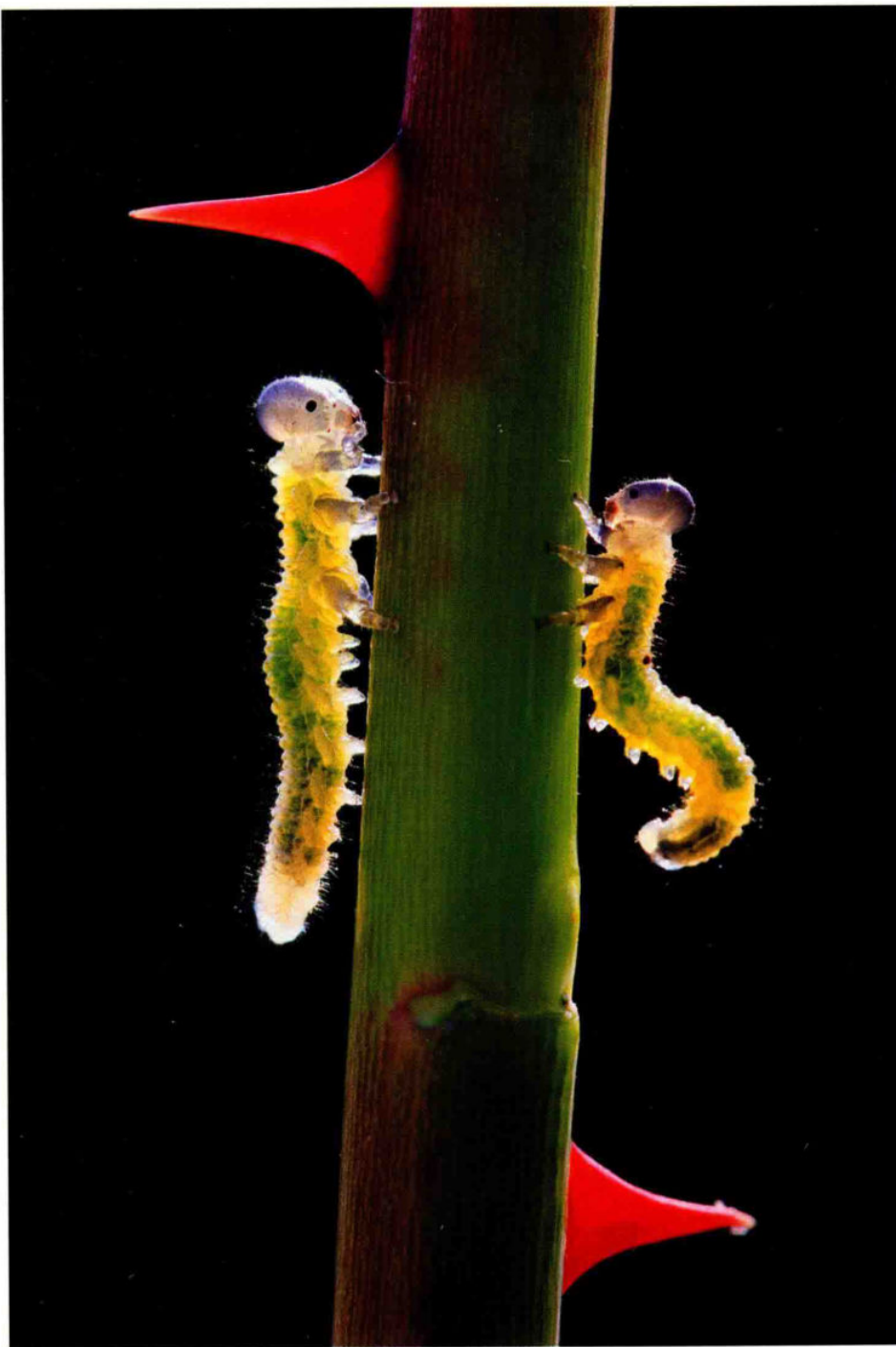
尼康 D3s 相机，尼克尔 PC-E 45mm f/2.8 微距镜头，1/100 秒，f/11，ISO 1600

珠宝般生命

叶蜂幼虫沿着月季花的枝干往上爬，它们在吃完了一片月季花的叶子后正在寻找新的可食目标。逆光下，月季枝干上的嫩刺像红宝石，而叶蜂幼虫的嫩绿身体则像翡翠一样。即便是微小平凡的生命，也有它们的美丽和尊严。

佳能 EOS 70D 相机，90mm f/2.8 镜头，1/160 秒，f/11，ISO 400

最后的拥抱

蒲公英的种子在风中飞远了。它们离开了母亲和脚下的故土，飞到适合它们生长的地方，这就是蒲公英的重生。普通的生命在平凡中也有情感，我想记录这温暖的一刻，虽然它们终会分离。

佳能 EOS 70D 相机，90mm f/2.8 镜头，1/10 秒，f/9，ISO 400

