

主题：摄影师的摄影眼
——同样的风景不同的再现

时间：2015 年 8 月 13 日

主讲人：段岳衡

尊敬的各位来宾，女士、先生们晚上好，今天受地理杂志的委托，在这里跟大家做一次交流，不是什么讲课，反正把我从数字影像从胶片开始到数字影像这一段的这个经历，跟大家做一个交流。来，把那个灯光能不能关一下…不好意思它那个灯光不关的话，因为那个幻灯机的留明可能比较小一点。我这个程序是这样，首先我就用一种就是司空见惯的那种风光和大家做一个演绎，然后我挑出来一部分那个图片以后，给大家做一个交流好不好。因为我在国内外就是任何国家也好，和城市也好，就是我喜欢跟我们的摄影者和我们摄影的同仁们，我们做一个交流，这样就是大家我们可能有个互动，这样可能比较好一些，特别是对一些刚刚摄影的朋友，这样可能会有一定的帮助。小王给我放一下背景音乐。灯光还是关一下，因为这个效果不好，因为幻灯机的质量和…那个灯光能关吗？不好意思，它两个幻灯机色彩管理不同步。

这几年，因为我 2002 年移民到加拿大，现在住在多伦多这个城市，这几年 06 年开始使用数码相机，它是大量的数字影像，今天晚上基本上都是以数字影像为主。美国科罗拉多大峡谷，马来西亚的仙本那，刚刚去肯尼亚那个国家公园，这是航拍的一些，这一组我就挑了一些就是属于那些司空见惯的那种，常规的这种景观。我原来是从事新闻摄影，原来在湖南省新闻图片社，一直做摄影记者和摄影部主任，拍摄自然风光和艺术创作的话，是自己一个平时一种爱好，移民到加拿大以后基本上就是以职业摄影师，就是可以讲差不多一半靠职业摄影师来养活自己。这个安大略湖我花了七年半时间完成了这个专题的拍摄，中国青年出版社去年给我出了一本《黑白世界—段岳衡眼中的安大略湖》，那些我的一般商业图片的运作和画册我都是以黑白影像的。这幻灯机的反差比较大，还有它不是那种高清的那种幻灯投影。

我经常去落到基山脉，在加拿大的西部，加拿大秋色，去年也是我移民去 13 个年头，也是最漂亮的一个秋天之一，其实大家也知道摄影它是一个光的艺术，就是说你有光的情况下，摄影师和摄影爱好者怎么去把握好这个光线，你就能得到一张比较好的照片。这两个幻灯机色彩相差比较大，我这个照片是临时选的，以前给佳能公司、爱普森公司、西格玛公司我有一个固定的一个版本。刚刚去的桂林，佳能公司刚刚出了一看单反，是 5DSR，我拿到以后大概四五天就去到桂林，正好赶上好的天气，大家也知道因为风光摄影的话，它难就难在人家讲是一个农民（15：24），它基本上靠天吃饭。当然我等一下要讲一下就是同样的景观，用不同的手法来表现，它能产生不同的艺术效果，这个跟摄影师的眼光和他的修养有很大的关系。

我这次去也是构思一组“水墨桂林”的这种想法，我后面有一组“水墨黄山”，大概拍了两年多。不好意思，因为他们今天去接我很堵车，比较堵车，本来我一般演讲的话就要提前把幻灯机它的亮度、对比度呀、色彩呀做一个调整，除了设备不好的话可能会出现一些问题，它今天这个黑白还可以，就有些幻灯机会偏色的很厉害，但是左边这一台幻灯机它反差特别大。

我作为一个职业摄影师，我主要是以黑白，就是从 80 年代初吧，拿起相机，就一直就

一开始接触就是黑白胶卷，一直到最后 06 年买第一台佳能 5D 这个机器，1200 万像素，就一直是拍摄的黑白，因为我的所谓的艺术品，就是我收藏集的限量版的就是在世界各地出售的我的收藏集的照片，我都是以黑白的影像出现的，就是说彩色影像在我商业图片运作中就是说占的比例非常非常小，就基本上以黑白为主。其中我的两本画册也是以黑白，第一本《黑白世界》，我在我 60 岁的时候出了第一本，第一本由雅昌，就是我们国家最好的印刷，也可以讲全世界最好的印刷公司，第一本画册印出来以后，也获得世界上最高的印刷奖项，就是美国第 62 届班尼金奖。第二本画册由中国青年出版社出版的那个《段岳衡眼中的安大略湖》，也是获得中国第四届印制大奖的金奖，也是中国最高的一个印刷奖项。

不好意思，因为这个电脑我不是很熟悉，就是我后面放这一部分，就是说可能有些司空见惯的一些场景，通过一个摄影师或者通过一个艺术家，用他的思维再加上他技术上的控制，他就能得到一张可能与大众不相同的图片，当然你作为一个摄影师也好，作为一个摄影爱好者也好，你最后拍到一定的时候，你形成自己的风格和流派，这是最重要的。对，非常普通的一个场景，你自己踩上一行脚印，它在视觉上它就发生了变化，再一个你在焦距段的控制，你特别是用到超广角、大广角以后，它会有一个大的透视汇聚，这样就会产生一种比较大的冲击力，使图片增加了它的魅力。

在同样的一个地方，你可以讲可以拍出不同样的照片，比如说这两张照片，我本来有五张照片，因为是前两天才跟我说这个事，我就那几张我找不着，这个其实是在同一个，差不多在同一个机位，那大家可以看一下，一个是冬天，由于它冬天结冰以后，它产生的光影效果和它的整个的结构就不一样，我有一张是完全沉在水里头，就是这个画面这个被水淹掉以后，它那种就是非常朦胧，像丝绸般感觉的那一种，它的意境也非常的好。当时《中国摄影》杂志的主编陈老师问我，他说现在采访我的时候，他说现在有很多人认为只要有钱、有时间，去到一个地方有同样的设备，就能拍出同样的照片。我讲那个不见得，因为自然风光你的景色是处在整个春夏秋冬，你有季节变化、你有天气变化，它可能同样一个场景，在你不同的时间段和不同的季节它出现的效果都不一样。

比如说这几年我回国比较多一点，每次走到就是我们飞机在首都机场上空，还有就是那个燕山山脉那一块，就是我有不同的感觉就是什么，因为这种雾霾呀反而我感到比较新鲜，当然我们不是说有雾霾好拍片子，就我们在加拿大那种天气，它那种能见度太高，每天都是蓝天白云，你就是讲你从飞机上可以看见任何地方，特别是下了飞机以后，你车子来接你你在机场高速，你看了一个这么大的红太阳，你可以用肉眼看，就是这样，它那个雾霾很厉害以后，它那个能见度不够，当然我说这种感觉对我来讲感到非常的新鲜，这就是不一样，就是说同样的自然景观，在不同的时间段、不同的气候变化，它会产生不同的效果，当然作为一个摄影师、作为一个艺术家，你的感受我认为是第一的。

我 50 多岁，51 岁才移民去加拿大，我的作品在加拿大和美国也非常受欢迎，当老外看我的东西就说，一看就知道你这个是受东方文化的影响，你的眼光来看西方的景物，这个拍出来的东西他总是讲带一些有中国文化元素的东西，你像这些都是在国外拍的，它那

种樱花，就是我用中国写意的那种水墨画那种高调的手法来表现，就让它过曝两档到三档，基本上就是很过曝的情况下，你再选择一些有雾的天气，这样让背景非常的简洁。

这个“水墨桂林”这一组，因为我来不及，我现在在制作这一组东西，因为我的东西主要是被一些国外的一些画廊，包括国外在北京的一些画廊，他比较感兴趣。这就是前几天前半个多月吧，去的桂林，我就是构思一组那种水墨的那一种桂林，因为拍桂林、黄山的人太多太多，它的表现手法实际你们去看，我们去看就拍回来如果你不做一些后期，或者你用一些你的技法的拍摄手法，它绝对拍出来就跟我们现在旅游者，就跟我们旅游的那些老头、老太、小孩拍出来那手机是一模一样，所以现在风光难就难在完全就是雷同化。

这张片子说一下我是 98 年随中国摄影代表团访问美国，那个时候还没有出国，当时我带的那个（27：25）胶片的，当时拍完以后 2001 年塔利班把这个双子楼给炸掉了，中间那个。所以我讲一个摄影师的构思它非常重要，我准备明年 4 月份，我是 4 月份拍的，我准备明年 4 月份我的机位在同一个位置，它已经炸掉了以后，一模一样的位置构思一张，所以这张照片特别是在美国，我这张照片销售的非常的好，很多人非常喜欢这个构图，我是用了前景一个大的枯树枝做的这个东西。有些有经验的摄影师或者是他会…比如说在这个地方拍了一张以后，他会找一个木桩子什么东西，他打在这个地上做一个记号，就是他过一年会去拍一张。但是我最大的失误就是炸掉以后，刚刚炸掉以后第二年我没有去拍一张，我本来是想组合三张这个照片，所以它具有一定的商业价值。

我从两个角度拍摄，这个是胶片的，这个是用的是柯达（28：57）100 的那个胶片，一些冰泡泡，因为我是一个职业摄影师，所以我拍的题材比较广泛，因为说白了它就容易，你的作品的种类比较多你也容易销售。这张照片也说一下，刚才大家看到有一个彩色版本，当然我拍的时候我全部是在相机有的是设定（29：44）这个格式我永远是设定是黑白模式，因为我平常看景物的话，你眼睛看到的它是五彩缤纷的那个彩色画面。当你作为一个比较有经验的黑白摄影师，你可以看到它这个彩色里面的黑白灰度，当我直接把它设成黑白模式的话，便于我来观察，但是我调整这个黑白照片是用彩色照片来调试，最后转换成黑白，等一下我们完了以后，我们已经有了，在座有很多高手，我们来一起探讨一下关于数字影像怎样转成黑白，是能得到一张比较精彩的黑白影像的照片。

刚刚去肯尼亚，飞机航拍，这些这个里头有很多张都上过《中国摄影》杂志的封面，包括这一张，这是非常普通的一个郁金香，插在瓶子里，我看到它基本上开了以后快凋谢。这个是拿在座可能也知道，索尼最先出了一款 800 万像素，就是索尼 828，它只有 800 万像素，但是你使用的好的话它也是非常精彩。各种不同的表现，你有时候肯定你下雨你就躲在你汽车里面，当然我就看到窗外那些那个树，就像那个音乐的符号，像线谱的那一种符号看见它非常漂亮，然后你用一个全景深控制，用一个超焦的手法，让它从方向盘的清晰度一直到无限远都是清楚的。你用一种让它曝光过一点，然后一种高反差的后期的制作，让它像木刻那种版画的效果。

这几张我就是因为我受安塞亚当斯，大家可能都知道，这个是世界顶级的黑白大师，

我从学摄影开始就受这个老先生的影响特别大，就一直非常崇尚这个纯影像的东西，所以就是一直自己用的是中画幅，一直到大幅的黑白胶片，就是力争做到用亚当斯的区域曝光法，来掌握它这个控制这个精美的黑白影像，所以一直受这个影响以后，一直是自己对拍这种纯影像的东西特别感兴趣，包括至今，当然随着数字影像的这个出现，大家可以看到它从清晰度，从最前面一直到后面，整个焦点的控制，当然我们幻灯机今天晚上可以讲，我不客气的讲还是大打折扣，因为好的幻灯机会给大家带来一种美的享受，或者是很震撼。这些都是用纯影像的手法来表现，就是说整个清晰度让它达到极致，然后特别是你的中灰部分，控制得非常的漂亮，就是现在数字影像讲它那个中灰过渡得比较平滑，它影像比较平滑。

这张照片也在《中国摄影》杂志和《中国摄影家》杂志做了五年的广告，这个是有雅昌艺术公司在拿这张片子做印刷广告，做它的黑白印刷广告。这面这个幻灯机成色比较好一点，这一台因为它把反差调得太大，经常我会用一些慢门长曝的手法来演绎自己的作品，可能跟自己的经历呀、心情和自己的心境有一定的关系。很多人拍长城，因为拍长城的人太多，你如果在拍摄手法上你不采用你自己一些手法，我也是赶到非常不好的天气，我一般黄山、桂林、长城我就是天气越不好我就会上去，这个反而就是一些专业的一些机构，他就非常喜欢这一类的图片。很多人认为今天是阴天、雨天或者是雾天都不愿意出去，我是不下雨、不刮风、不那个我就不去。

这一组这组长城也是被两个国外的机构，这个我是用的接片，拍的用那个佳能有一款24毫米一轴镜头，它就是可以拍三张接起来，像素很大，轻轻松松可以放到4米。从前年开始我构思了一组“水墨黄山”，三次去黄山都是阴雨天，或者是下雪就上去待着，有时候一天可能它这个山头露出来，一天大概有时候就是一两分钟，有时候可能今天一天两三天都不会露，就是说它一直是处在这种就是你在地方傻等。

这一组都是我构思的那个就是“水墨黄山”这一组，这个特别是在加拿大和美国，很多人非常喜欢这一组原作，就是我等一下跟大家一起来讲一下什么是摄影的原作。这种片子你把它打在一种水彩纸上面，就是收藏集的，我就讲的是无酸，就是纤维的，纯棉无酸的这种介质上，我从来不做一般纸张的这个打印，全部是做收藏集的这种，那种效果就比你看到幻灯要震撼多了就是说。北京有一家美国画廊，她偶尔在一次，我女儿拿到跟画家的一个艺术品交流会，她偶尔看到了我这一组，它基本上就是说你能拍的黄山的你自己认可的，我们都想收藏。

当然我们讲日落、日出也漂亮，我也拍了一些黄山的日落、日出，一般我早上不出去，就是说考虑到今天可能没有什么人，就是那个景点没什么人，你偶尔去一次。黄山我拍了一组树，那些搞专业的他更喜欢这一类，就是拍山非似山，你看不到山不见得就不是黄山，我拍了一组石头、拍了一组树。下雨这个下得很大，当时机器架好以后，我们一般都不打伞，都是这种职业就是说拿一块毛巾盖上以后，自己穿个雨衣，然后等到它最佳的时候。反正现在基本上像佳能呀、尼康这些都防水，基本上你搭一条毛巾的话，你全部湿了以后

你拧干以后就没事了。像这个地方等了一天，大概可能开了 5 分钟左右，现在是数字影像的话你 5 分钟可以拍大量的影像，5 分钟你大概可以拍到几十张，就是说你从里头挑选，所以 5 分钟也是很值的。

有时候也我因为看美术作品比较多，有时候像一些版画呀，像一些水彩和一些版画对本人影响也比较大，最近有一个英国摄影师在中国非常的活跃，高度麦克肯那（音），可能在座的可能也有些人知道，这个人用一种极简的手法，在全世界非常受欢迎，特别像苹果公司都多次采用他做的界面，这个人也拍了一组黄山，他每个人拍肯定不一样，他的那种想法和构思手法，因为摄影它是一个技术，就是一个艺术和技术的这样应用的一门这样的艺术，它不光是你自己想像中，它要通过一些高端的器材来支撑它。

大家知道这张安塞亚当斯 1959 年拍的一张，就是在全世界引起很大的轰动，他就是拍了上半部那一部分，就是那个哈弗洞半圆山，我选了这几张就是我在表现这个，就是这个山，这个山我用好像有 6、7 张不同的角度，有些地方可能走了 10 多公里还能看到这个山，不同的来表现这座山。在这个位置，就完全不同的，你改变完全不同的地域和视角以后，它产生不同的效果，在这里，在这个位置，这个已经离它很近很近了，这个是晚上在这个位置。所以咱们就讲你是同样的风景，不同的展现，所谓不同的展现主要是靠你这个摄影师怎样去表现，用什么样的手法，你是早上还是晚上还是中午，还是春天、秋天、夏天、冬天都不一样。

这张（45：25）也卖得非常不错，这张照片讲一下，我是 09 年去到浙江绍兴，当时我下午演讲，上午有点时间，他说段老师你想不到水乡呀看一看，我就去了，去了那天好像有一点点是雾霾，也不见得是雾霾，反正天气不是很好，哎呀我一看非常高兴，因为远景几乎就被那种雾呀就淡化掉，然后我加了三级曝光量，让它曝光完全过掉，过掉以后远景就完全看不到，就然后后期里头你再加一点灰度，让它出现一种很朦胧的这种效果，这张片子在美国的迈阿密，就每年一度的那个巴塞尔艺术展非常受欢迎，我女儿一般带个三幅过去以后，可能一般在一个小时就售掉，它是一种装裱以后就是一种江南那种水墨那种感觉，特别是美国的一些中老年人对这一类的题材特别感兴趣。

我拍了很多张当时，当时有一个获得哈书大师的一个老师叫做董老师，董建尘，他说我们在这里生长了 50 多年，我们没有用你这种手法来表现。其实大家知道拍荷花是非常难拍，因为大家看到司空见惯的荷花，就是红花、绿叶，拍得非常的清楚、非常的艳丽，漂不漂亮？非常漂亮，但是就是说 90% 的人都是这样在表现的，那么作为我们一个老一点的摄影师，他要表现一下荷花的话，他肯定要从一些你的感受上，我拍了一组这个荷花，用版画的形式出现。用佳能的 5D3 的多次曝光，这个我做了黑白也做了彩色，做了一种淡化的那种效果，等一下我们也可以探讨一下关于 PS 的问题。

今年 3 月份去了一趟马来西亚仙本那，大家可能在前面看到我几张彩色的，那种在仙本那那种自然景观里面，那种彩色让你看到就是说完全陶醉，就是整个色彩好像不是自然的这种，自然长出来的这一种，就是太艳丽、太漂亮了，然后头一天非常的兴奋，然后第

二天我就没有感觉了，就是说那种色彩太漂亮，我还走回我的黑白世界，当然我以前是搞新闻的，我一看这个地方，看那种结构和当时它那种原住民的那种生活状况，它基本上非常的原始，就从仙本那那个镇上要坐四个小时的船，快船，到达拍摄景点，他家里头我可以讲…

它基本收起来可能没有 100 块钱人民币，价值没有 100 块钱，什么东西都没有，没有水、没有电、没有任何东西，然后完了以后…因为我原来搞新闻，马上就反应到就是这是一组非常纪实的影像，当然由于很多的游客去，特别是摄影师去，就是给那个地方也破坏它的原始的一些状况。但是我觉得有些部落、有些岛屿上面它还是非常的原始。（51：37）1-24，1.4 这一支表现这种大光圈的这种效果。

给我们开船的这有俩兄弟，我这个专题我没有整出来，这个俩兄弟最后我们是八天，我差不多拍了四天他们俩兄弟的这个影像，反正熟了以后他也不用任何摆布，全部是抓拍，我大概拍了有 3 千多张影像，他们两个人。这种大光圈虚化的这种效果非常的好，大家可以看到这个后面的虚化的这种，24，1.4 那个广角，非常原始，他打捞上来以后他每天都是吃的最好的海鲜，就是很多那种海鲜，就在他们在水里头的那种篓子里面，我们从来没见过的那种贝壳。我们认为他们那种幸福指数好像比我们要高得多，真的，他们没有任何，也不用往手机里头充什么费，也不用交电费，也不用加汽油。

第一次拍马，第一次去到好利来总裁的那个罗红那个马场，听说他有很名贵的马，我就喊了我一个朋友去了，去了以后我第一次拍马，我没有任何感觉就是说，怎么搞的，不对劲，然后我拍了 28 分钟的马我就走了，他打电话问我他说等你吃晚饭，我说我已经回到北京市，然后回来以后当我拍的时候有构思，回来以后主要是在后期上我做了一组，但是这一组马的影像在国内外非常受欢迎，给我带来了很大的商机。

我当时想的用一种版画的形式出现，我用了（54：30）这种粗颗粒的表现手法。当时我拍真的我可以讲真的没有感觉，我现在天天住在这个马场，每天跟马打交道，我真的按下快门了，我认为有些影像你是第一次你接触的话，可能会更好，当然我现在也拍了，拍了一些不同的手法，但是我好像感觉这个影像没有第一次那么震撼，我更多的是在表现它一些局部呀，一些眼神呀或者耳朵，我看过一些书，我去之前看过一些马，再一个我在多伦多也看过老外拍的几个马的东西。因为还有一个朋友，就是新疆那个野马集团那个陈志峰（音），他养了几十匹汗血宝马，我觉得非常震撼，我现在在构思准备在他那里去拍一组汗血。

有很多片子是在后面的 PS 里头做了大量的演绎，都是现场，而且都是在那个马房里面，就是刚才有一张是牵出来，其它的都在马房里头，我用的 IS 我用的 1600，就这张牵出来了，我的这个忽悠就到这里，开一点灯，咱们有影友，咱们互相一起探讨一些，谢谢大家。