

极致之美

——访风光摄影师胡亦鸣

Extremely Beautiful

— Interview with Hu Yiming, a Landscape Photographer

摄影 / [美] 胡亦鸣

采访 / 瞿勇 李红霞

Photos by Hu Yiming

Interview by Qu Yong, Li Hongxia

水晶洞，美国阿拉斯加无人区，2019年7月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 阿尔帕 12STC 机身，
飞思 4150 数码后背，佳能 TS-E17mmf/4L 镜头

全世界大大小小的冰洞我去过不少，但从来没有任何一个能这样让我一见倾心。她如同一个水晶宫。洞顶的冰非常薄，非常干净，如同半透明的蓝色水晶。光线可以穿透进来，整个洞内巨大的空间都笼罩在一种蓝色的辉光里。地面的激流如万缕银丝，奔向远方。

冰花之焰，加拿大班芙国家公园，2015年11月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 佳能 5DSR 机身，佳能 EF11-24mmf/4L 镜头

对构图和透视应用可以彻底改变我们看世界的方式。前景的冰花非常美丽，但其实非常小，只有几厘米大。通过广角镜头的夸张，我们能把这极易被忽视的美丽细节和宏大的场景组合成一个完美画面。

李红霞（以下简称李）：人的精力有限，你生活中有多重身份，是怎么协调取舍的？又因而有哪些优势和遗憾？

胡亦鸣（以下简称胡）：同时做这么多事，每件又想尽量做好，的确太难了。我只能加倍努力和付出。虽然我有一份全职的终身教授工作，但几乎所有假期都会在全世界跋山涉水。每年我在野外拍摄的时间不少于大多数职业摄影师。我常常觉得很累，但对我而言这一切都非常值得，加倍的工作量给了我加倍的回报和人生体验。

这种组合既有优势也有遗憾。优势是它能让我常常离开摄影师的身份，从另外一种角度看问题，开阔我的视野。我的学术训练也给了我做事极其严谨和系统的习惯。摄影对我而言主要就是一种表达内心的手段。因此我的拍摄不需要过多考虑商业利益，这给了我极大的创作自由。

李：你作品中的大自然美轮美奂、大气磅礴，在你个人网站 (www.majestic-nature.com) 和其他摄影网站上发表图文的点击率都达数百万，谈谈你和读者的互动以及你作品的市场和收藏情况？

胡：我目前主要通过各地的巡回讲座或实体公开课、网络公开课、微信、我的公众号、摄影网站（比如色影无忌）上和读者互动。我一辈子都是大学老师，习惯并喜欢无偿地分享知识。我是最早把现代风光摄影思想介绍到国内的那一批人之一。我很自豪这些年来，我的理念和摄影技术教学影响了成千上万的摄影爱好者和专业摄影师。读者也给了我很多鼓励和启发。关于作品收藏，我曾经在网上销售过很多作品，收藏者来自世界各地。不过现在我已经把购买链接从网站上拿下了，因为印片、制作、包装、邮寄等实在太花时间。我宁愿把这些时间花在出门拍片上。不过我正在计划以后把作品交给实体画廊去销售。

李：谈谈你的书《极致之美——云漫风光摄影手记》，以及你与大自然的情感联系？

胡：《极致之美》是比较系统完整地讲述现代风光摄影理念和前后期技术的教科书，印数近2万。在书里我把自己多年积累的和风光摄影有关的知识、经验毫无保留地献给读者，希望它能帮助那些已经有一定基础的风光摄影爱好者或专业摄影师，我试图尽可能系统详细地把国际上最前沿和最关键的新思维方式、新想法和新技术都带给大家。同时我在文中穿插了大量实例、心得和前后期完整步骤，用以补充理论部分。我的目的不仅仅是告诉读者“怎么做”，更要告诉大家“为什么要这么做”。让读者能举一反三，在千变万化的自然风景里灵活运用所学到的知识，拍摄到理想的作品。

对我来说，风光摄影，特别是带有探险性的大风光摄影最吸引我的地方，就是我能完全置身于天地之间，感受大自然的各个方面：她的华丽、她的壮美、她的狂野和她的温柔。我说过最多的一句话就是，我们这样的风光摄影师是全世界最幸运的一群人。我太多次身处群山或沙漠之间，站在全世界最奇特最美丽的地方，一次次亲眼看到壮丽的日出日落、璀璨的星空、神秘的北极光、如诗如画的宁静的晨曦……我们目睹的美景绝大多数人无法想象，尤其那些躺在空气污染严重的大城市里舒适的床上的人，可能难以置信，更别说亲眼目睹，我还能有什么更多的要求呢？向往自然，是人类最基本的情感。

李：中国传统山水画里，唐、北宋雄伟壮阔的全景山水，和偏安江左的南宋清幽冷寂的小品山水，被称作是不同的时代气息的反映。艺术家是要表达人的精神与时代气息的，谈谈东西方风景艺术差异？

沙漠花园，美国亚利桑那州沙漠，2019年3月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 佳能 5DSR 机身，佳能 EF11-24mmf/4L 镜头

三月的美国西南沙漠，完全不是平时那种极端炎热荒凉的不毛之地，春风沉醉、鲜花满地，花丛中，仙人掌绿色如茵。

隧道尽头的光，美国锡安国家公园，2015年1月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 尼康 D810 机身，尼康 AF-S 尼克尔 14-24mmf/2.8G 镜头

著名的“地铁隧道”平时就很难到达，需要负重走来回6-8小时的陡峭山路。在冬天，路上全是冰雪，造访它就更加困难。当我看到有连续数天不同寻常的寒冷天气后，就提前到达公园门口住下等待。大雪一停我立刻进山，拍到了这些罕见的冰柱。

胡：不管是西方艺术还是东方艺术，都有史诗般恢弘巨作，也有从细节着笔的小品；有交响乐也有小提琴独奏。此外西方也不是一个整体。中国山水画里几乎总能看到房子、庙宇、僧人的影子，这可能符合古人天人合一的想法。中国摄影师也喜欢在画面里加入这样的元素。老欧洲（英国、法国）的风光摄影里其实也总有农宅、古堡出现，因为漫长的欧洲文明史意味着整个大陆上很难避开人类文明的痕迹。但美国、加拿大和部分北欧的风光摄影师非常讲究“纯粹自然”。他们的摄影画面里不能出现任何人类活动痕迹——从房子到道路甚至家畜都不能出现。他们想表现的是最纯净的、还没有受人类文明污染的野性自然。如果画面里出现了人类活动痕迹，他们认为

这不属于“风光摄影”，而属于“人和自然”类。但大概也只能在地广人稀的北美或北欧才有这个条件。所以各种文明都形成了自己的审美体系。最后，传统中国绘画和摄影和西方绘画和摄影的确有很大区别，但在现在东西交融借鉴的时代，差别已经不那么大了。尤其是在摄影这种相对新的媒体上，东西差异的确有，但并不如绘画或音乐那么明显。

李：你强调“独特的个人风格”，在艺术上有“学我者生、似我者死”的说法，你在自己的摄影学习和教学中怎么看待和解决这个问题？

胡：我希望大多数时候，当别人看到你的作品的时候，能一眼认出这是你的风格。而不只是

去复制自然，或复制前人的构图。风格包括独特的角度，摄影语言（光线、构图、焦段的选择）的运用，还有后期的色彩和影调的口味。每一个人都应该是独特的。

从摄影语言上来说，风光摄影里可以有多种风格。有人喜欢色彩华丽，有强烈立体感的大风光；有人喜欢清淡雅致的，比较平面的小品；有人喜欢纯净简洁的黑白画意作品。在我看来，风光摄影之所以丰富有趣，就是因为它可以有多种形态。可惜我看到太多不必要的争论，有人总认为自己的流派才是最好，这实在没必要。打个通俗点的比方，我们餐桌上荤菜素菜都应该有才是健康生活，只吃一种菜怎么可以。具体到某一个摄影师，我们每个人的兴趣或能力有限，一辈子

或一段时期可能只专注一种或几种风格，但从整个风光生态体系而言，只提倡一种或几种风格是很不健康的。

个人风格需要慢慢形成，学生一开始会模仿追随老师，但随着他们自身的提高，每一个人自觉或不自觉地都会形成各自风格。因为如同常言所说的功夫在诗外，我们每一个人受到的教育、读过的书、听过的音乐，都是不一样的。而这些教育和人生经历，也会影响到每一个人的摄影。

形成独特的个人风格极其重要，但我们还不能只停留在此。很多艺术家都听说过“风格即束缚”这句话。比如你努力钻研用长焦镜头拍树林，变成了这方面世界知名摄影师，形成了极其明显的个人风格。但你需要仔细想想你是否愿意一辈

子被束缚成一个“知名长焦镜头拍树林摄影师”？如果愿意，那没关系，可以试图继续做得更好。否则请过一段时间就重新审视一下自己，看看能否突破自己现有风格。

瞿勇（以下简称瞿）：你所了解的国际风景摄影潮流和中国风景摄影现状是什么样的？

胡：国际风景摄影目前可能处于有史以来最好的时机。不管是专业还是业余，风光摄影都是最受欢迎的题材之一。这个“最好时机”主要表现在以下几个方面：

第一，这个行业曾经主要靠极少数专业摄影师出作品。但数码技术的普及，传播媒介的变化，人们业余时间的大幅度增加，让大量富有才华的摄影师进入了这个领域。我们不只是看到很多专业摄影师的水准远超过去，还看到许许多多不亚于职业水准的业余爱好者大量发表高质量作品。第二，从作品风格到拍摄前后期思路也是百花齐放，出现了大批崭新的视角和思路。第三，我们见到很多更加深入的拍摄方式。很多人以前认为地球表面已经没有什么新地方可以拍摄了，可是最近几年，一批具有顽强探索精神的摄影师用实践表明，这个世界上还有一大批从来没有或极少有人涉足过的地方，这些陌生之地有着令人惊叹的风景。

整体来说，西方文化更加强调个性和创新。自从文艺复兴以来，从科学技术到艺术风格都是这样。我们其实一直是承认这样客观存在的差异，所以才奋起直追的。中国的风景摄影现状比较复杂。有一些摄影师固步自封，没时间或不愿意甚至排斥去学习新思想和新技术，这样很难提高水平。不过我很高兴见到一批富有进取心的中国年轻摄影师，他们有国际眼光，乐意学习最新的技术和拍摄想法，下一步需要的就是时间和积累。

瞿：国内摄影师普遍认为国际流行的风景拍摄方法偏写实，而中国的风景摄影师更多地是追求画面的意境，你怎么看他们的不同？

胡：我的确常常听到这样的说法，但我个人觉得这两者是错觉。

说国际流行的拍摄方式偏写实是一个很大错觉。没错，亚当斯和以他为代表的 f/64 小组开创了摄影要写实这条革命性道路。后来的一些老一辈风光摄影师也是走这条路。但是他们那个时代已经过去几十年了。我在很

左上：北极光环，挪威罗弗敦群岛，2018年3月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu）

阿尔帕 12MAX 机身，飞思 3100 数码后背，罗顿斯德 HR180mm 镜头

罗弗敦岛上雪山上空的奇特幻日现象。幻日是高寒地区的一种大气光学现象。当天气寒冷，空气中出现大量六角形冰晶的时候，光线在冰晶里折射，形成迷人的光晕。

左下：云端之上，斯洛文尼亚山区，2018年12月。

摄影：胡亦鸣（©YimingHu）

阿尔帕 12MAX 机身，飞思 3100 数码后背，罗顿斯德 HR180mm 镜头

东方灿烂无比的朝霞映红了巍峨连绵的阿尔卑斯雪山。山间的浓雾仿佛听到了我心中的祈祷，拉开了神秘的面纱。教堂所在的山头恰到好处地飘浮在云海之中，如圣坛一般庄严。这个遗世而绝美的小教堂，仿佛是一座指引众生前往天堂的灯塔，傲然挺立在群山之间。

多地方都表示过对有些人言必称亚当斯的不理解。当然亚当斯是一代技术大师，但这不等于我们还活在那个年代。唐诗宋词是中国文学的一个难以跨越的高峰，但当今人们写文字，极少还会用这种表达方式，对吧？风光摄影也早就跨越了直接摄影那个阶段了。

国际上现在最流行的风格恰恰不是写实。以马克·亚当斯 (Marc Adamus)、瑞安·达雅尔 (Ryan Dyar)、麦克斯·莱夫 (Max Rive) 作品为代表强视觉冲击力的魔幻风格可能是最流行的。这种风格和写实其实有着非常遥远的距离，它们展示的是一种主观的、理想化的完美自然，一个多数时候在自然界难以存在的幻境。注意流行并不意味着好或不好，每一个摄影师应该依据自己内心来做一个选择和判断。我个人绝不反对这种风光，但试图和这种魔幻保持距离。

在另一个极端，我们能见到从名家迈克尔·肯纳 (Michael Kenna) 和大卫·福科斯 (David Fokos)，到新生代的李·阿卡斯特 (Lee Acaster) 另外一种风光拍法，他们宁静、神秘的作品风格同样广受欢迎。这样的拍摄同样远离写实，如果说“写意”，那么他们的作品可以说非常写意。

回到中国摄影师的拍摄风格，最早期的郎静山先生的集锦摄影也许可以谈得上是传统意义上的中国意境，但那样的风格基本属于昙花一现。后来的有段时间成为主流的“日照金山”的拍法，其实才是完全的写实拍法。而当代一些业余爱好者眼里所谓的“写意”，相当多的其实是小东江雾气或大榕树下的烟雾这类东西，很难说能留下多少意象空间。

前面我提到的很多新生代中国风光摄影师也是从写实和记录开始的，然后加入一

倒影峡湾银拱，美国犹它州格兰峡谷国家旅游区，2019年4月。

摄影：胡亦鸣 (©YimingHu) 阿尔帕 12STC 机身，飞思 3100 数码后背，罗顿斯德 HR50mm 镜头，信达赤道仪

午夜过后，璀璨的银河拱门在神秘的倒影峡湾上空升起。为了到达这个极其偏远但绝美的地方，我自驾高速快艇，穿过浩瀚的鲍威尔湖，然后从岸边爬上悬崖去露营。这可能是历史上技术最复杂，尺寸最大的一张风光作品。由数十张装在赤道仪上的数码后背拍摄作品拼接并合成景深而成。总像素高达6亿。这幅作品2019年8月在北京达美艺术中心以6×9米的巨幅超高清灯箱展出，引起轰动。

大海的咆哮，美国奥林匹克国家公园海岸，2015年7月。

摄影：胡亦鸣（@YimingHu） 佳能 5DSR 机身，佳能 EF11-24mmf/4L 镜头

夕阳西下之时，滔天巨浪扑向一个极其偏远的小岛。来到这个岛非常困难，必须在长途背包跋涉后，算好低潮位才能趟水上岛，并一定要在涨潮前回到岸上。

些摄影师自己的注释。所以在如今，我个人观点，所谓写意写实的中外区别实际上是不存在的。在当代环境下，偏写意和或偏写实，更多是每一个摄影家自身的选择，而不是文化上导致的本质区别，也没有高下之分。

瞿：你觉得中国传统绘画对中国风景摄影的影响有无可取之处？

胡：我们应该能从任何一种艺术流派学到很多东西。中国传统绘画是一个宝库，自然也不例外。这方面做得好的一个例子是叶文龙先生。他的风光作品就受到了中国传统山水绘画的极大影响。当然我也希望见到多样化的风格。我希望顺从自己的内心，而不只是为了与众不同而且模仿某一种风格。如果大家一窝蜂都去模仿中国山水（或者任何其他风格，比如所有人都只拍黑白小品或只拍广角大风光），那这个世界会变得索然无味。

瞿：你是不是感觉国外专业风景摄影师拍摄更严谨，更注重技术手段的应用？这是不是我们中国的摄影师欠缺、需要学习的地方？

胡：的确。不能说大多数人都这样，但至少他们中的一些领军人物在技术上、思路上都更有创意。可以说目前我们见到的各种前期和后期的新思路、新技术，还有各种风格，绝大多数都是他们发明出来的。从这个角度来说，中国摄影师应该向他们学习。

瞿：国外的风景摄影师是更注重自己对风景的理解认识进行拍摄，还是更注重市场的需求进行拍摄？

胡：这个可能要看人吧。每个摄影师的想法不一样。商业摄影师应该考虑市场，因为他们要靠摄影活下去。

我自己拍摄的时候，可以说是完全不考虑市

场需要。毕竟摄影对我而言，首先是满足自己内心和自我表达的一种需要。举个例子吧，经过举办几次大型作品展览后，我知道如果要出售作品，那么购买北极光、沙漠风光照片挂家里的客户很少；大多数客户其实喜欢买画面有鲜花、树林等比较柔美场景的作品挂出来，这样比较容易和家里的装饰相匹配。可我拍摄的时候完全不考虑这些，我还是喜欢拍摄沙漠，因为它的粗犷；我还是喜欢拍摄北极光，因为它的神秘。对我来说快门前根本不需要考虑这张照片以后能否卖出去，只要那个场景能让我心跳加速，我就会按快门。

瞿：中国专业的风景摄影师，由于市场问题，很难用拍摄的风景摄影作品维持生活，你觉得这是不是影响中国风景摄影发展的一个重要因素？

胡：作为专业的光景摄影师，大家得学会适应这个迅速变化的新时代。其实原来在西方，靠把作品作为艺术品在画廊里卖钱来维持生活的也是少数，毕竟画廊的数量很有限。以前绝大多数职业风光摄影师是靠把作品版权卖给杂志、书、明信片、日历、壁画公司等方式谋生，还有些靠商业拍摄养活自己，然后去拍风景去实现自己的艺术想法。

本来这样平安地过了几十年，可微图库（Microstock）突然兴起，每一张照片只卖几美元。还有不少业余爱好者乐意免费把照片给媒体使用，只要挂个名字就高兴。结果一大批职业摄影师又没法靠卖照片版权活下去了，于是现在大家纷纷转型。大部分职业风光摄影师现在的主要收入是靠带摄影团。在中国，靠作品维持生活的确同样困难，但这不应该成为摄影师发展的一个重大障碍。摄影本身不会是一个发家致富的行当，但只要努力和有天分，多数还是能找到以摄影养摄影的各种办法。

魔界午夜，加拿大育空山区，2015年9月。
摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 尼康 D810 机身，尼康 AF-S 尼克尔 14-24mmf/2.8G 镜头
午夜，神秘的极光在北极圈附近远山的天空中旋转。

日暮连日出，冰岛众神瀑布，2018年6月。
摄影：胡亦鸣（©YimingHu） 阿尔帕 12MAX 机身，飞思 3100 数码后背，罗顿斯德 HR23mm 镜头
这个马蹄形瀑布极其壮观。冰岛夏天会出现极昼现象，午夜 12 点前后日落，凌晨 1-2 点日出。晚霞尚未落幕，朝霞即已呈现。自以为走遍世界见多识广的我，那天的云彩依然让我目瞪口呆，绝对是我一生中见过的最奇异最美的晚霞。不只是因为晚霞的色彩，也不只是因为这样的色彩染遍天空，360 度无任何死角，更让人震撼的是天上的荚状云，形状太奇怪，如同外星战舰或飞碟。这样的云我只在极地附近或巴塔哥尼亚上空见过。而且这样的红云从日落到日出，整整持续了三个多小时！

瞿：中国人喜欢风景摄影作品，但是目前中国风景照片的市场很差，未来会如何？

胡：其实风景照片市场差这个问题不只是在中国，摄影作品包括风景摄影作品在全世界都不容易销售，因为大众总认为按一下快门就能做到的东西，为啥要卖高价？当然在西方，摄影作品市场还是比国内好很多。风景摄影作品市场最好的可能还是在美国，因为美国人热爱和自豪他们那些国家公园和壮美的自然风光，也喜欢购买这样的作品。

随着中国经济的不断高速发展，我相信中国

风景照片市场也会不断发展。其实就算是现在，以我了解的情况看，只要作品内容过硬、制作精美，还是能看到一些收藏家和消费能力较高的客户开始关注风景摄影作品了。当然目前这还是很小众的消费，市场还需要摄影师、画廊、策展人等慢慢对消费者进行培养，也许这需要 10-20 年以上。不过我们需要注意的是，如同我前面所说的，走向消费市场的摄影作品和摄影师自己喜爱的作品常常不一定是一致的。我鼓励风景摄影师走向市场，但不要屈从于市场。

作者简介：

胡亦鸣（网名云漫），电子工程博士、计算机专业终身教授、职业风光摄影师（瑞士阿尔帕相机荣誉摄影师、卡色光学全球形象大使）。他的足迹遍布世界，作品被奥地利超级巡回赛组委会等机构以及世界各地众多私人收藏，被苹果公司等商业公司、艺术和印刷品公司和非盈利机构使用。2018年8月在北京达美艺术中心举办大型《极致之美》个人影展，2019丽水摄影节上举办的《极致之美》个人影展。