

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

风光摄影大师揭示影像真谛 | 绝美摄影作品启发创作灵感

预见·遇见

THE VISION BY DAVID NOTON

从灵感到曝光的摄影艺术

[英]戴维·诺顿 著 王丁丁 译

DAVID NOTON
THE VISION

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

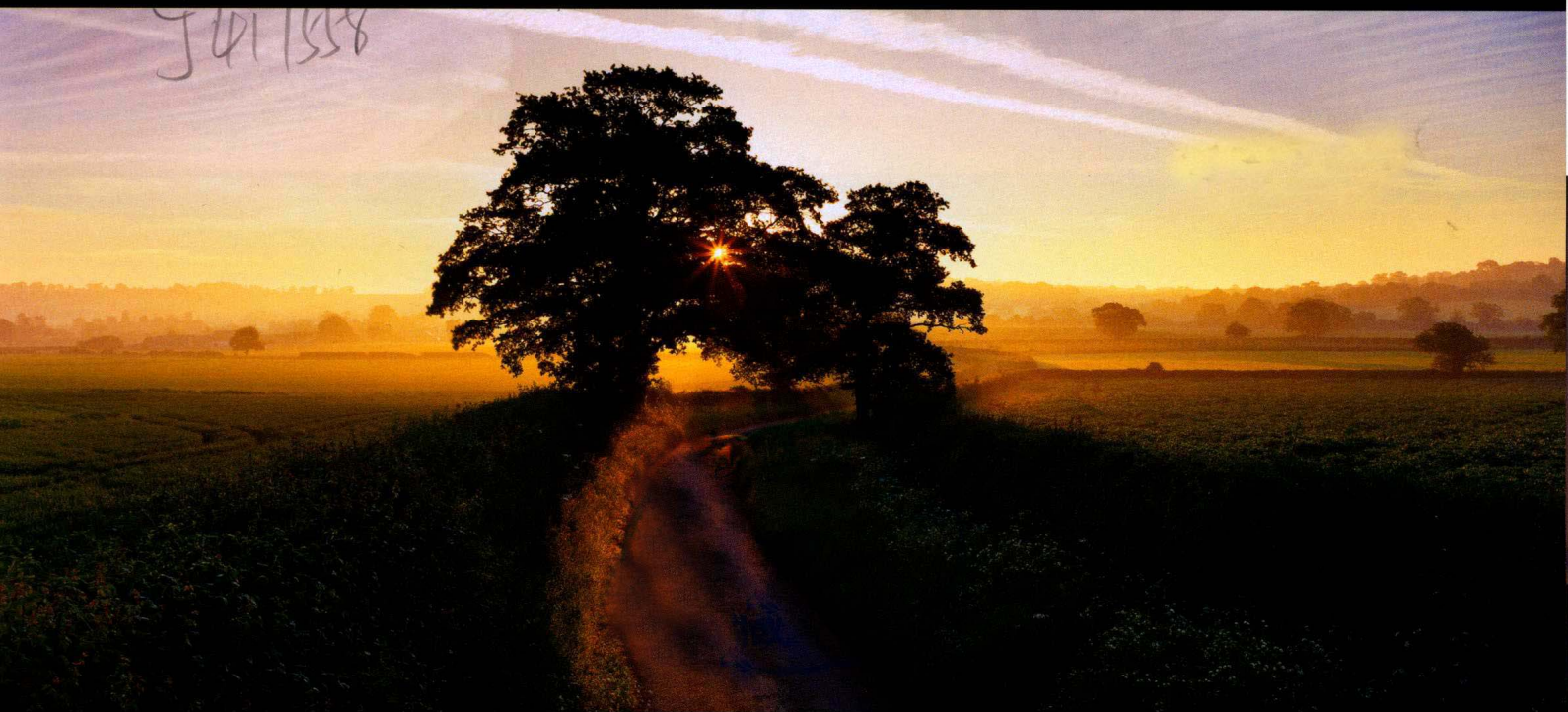
预见·遇见

预见·遇见

预见·遇见

预见·遇见

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

预见·遇见

THE VISION BY DAVID NOTON

从灵感到曝光的摄影艺术

[英]戴维·诺顿 著 王丁丁 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

预见·遇见：从灵感曝光的摄影艺术 / (英) 诺顿著；王丁丁译. — 北京：人民邮电出版社，2015.2
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-38041-8

I. ①预… II. ①诺… ②王… III. ①风光摄影—摄影技术 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第004945号

版权声明

Copyright © David & Charles Limited 2013

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from the publisher.

本书由David & Charles公司授权人民邮电出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。未经出版者书面许可，书中任何部分不得以电子和机械等任意形式，通过翻拍、记录等手段复制、伪造、传播。

内 容 提 要

本书是被誉为当今世界杰出摄影大师的 David Noton 为您献上的视觉饕餮盛宴，书中从拍摄计划、光线、色彩、构图、灵感、关键性瞬间、器材等多个角度还原了摄影大师的艺术创作过程。摄影就像是一场等待的游戏，将眼前所见场景佐以创意，形成对拍摄效果的预见，等到光线等条件适宜的那一瞬间，我们便可借助相机拍出的照片遇见灵感升华的画面。书中展示了作者在全球各地所拍摄作品中的精品，介绍了他在艺术创作中用到的各类技巧，如何通过出色的摄影技术去捕捉每一处场景的精髓，还为摄影师提供了如何在作品中实现这些效果的灵感和实用建议。

精美的作品、实用且富有启发性的文字，让本书成为摄影师的必备工具。本书适合风光摄影摄影师、摄影爱好者参考阅读，也可供欣赏摄影艺术，拥有较高文化品位的爱好者收藏。

-
- ◆ 著 [英] 戴维·诺顿
译 王丁丁
责任编辑 翟磊
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京雅昌艺术印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/20
印张：7.8 2015年2月第1版
字数：252千字 2015年2月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2013-3453号
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

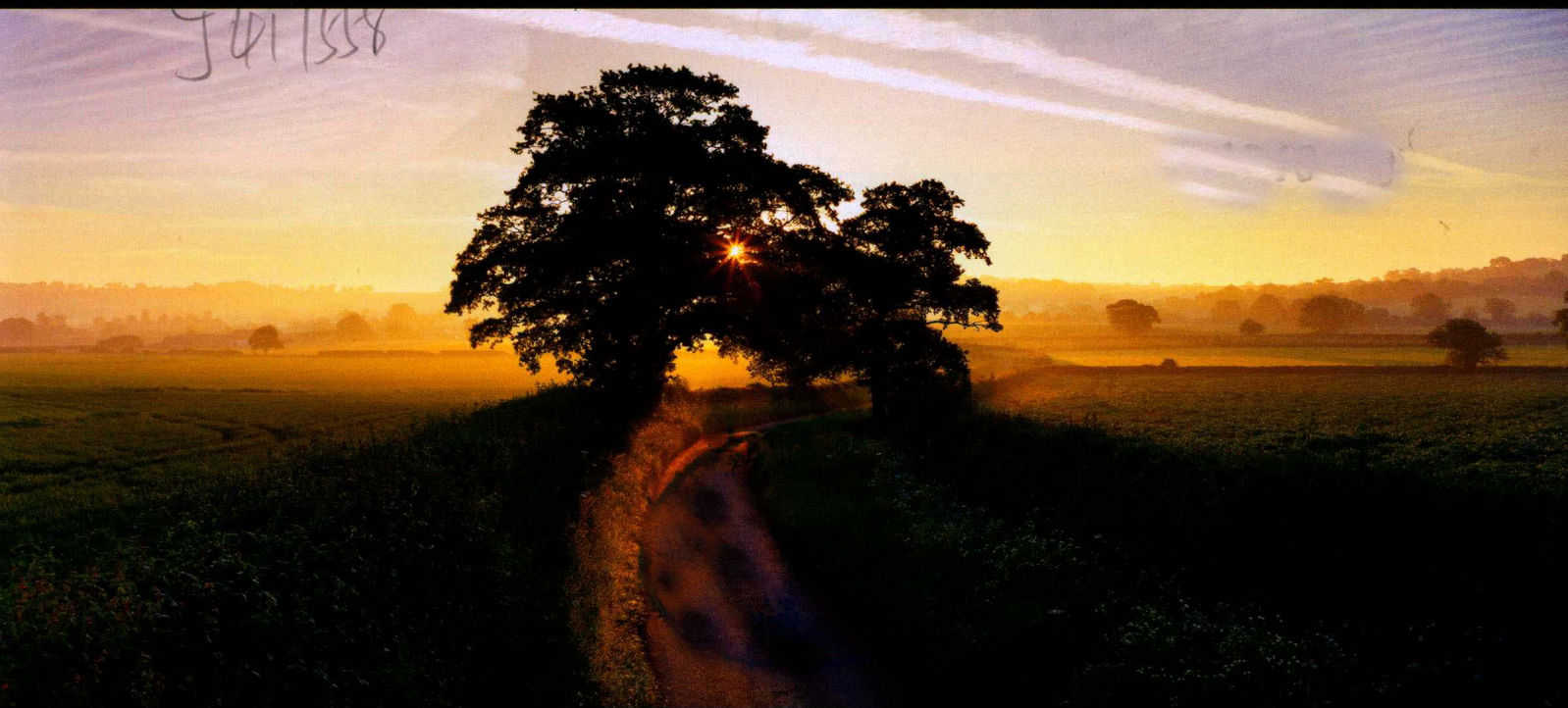
反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

第1章 拍摄灵感	10	第6章 色彩	90
• 旅行日记：斯里兰卡	20	• 摄影随笔：缅甸	104
第2章 拍摄地点	24	第7章 拍摄计划	108
• 摄影随笔：法国之旅	34	• 旅行日记：菲律宾跳岛游	118
第3章 构图	38	第8章 瞬间	120
• 摄影随笔：温迪的漫游	50	作品	130
第4章 光线	54	后记	152
• 旅行日记：萨瑟兰郡的高地居民	68	我的拍摄器材	154
第5章 天气	74		

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

预见·遇见

THE VISION BY DAVID NOTON

从灵感到曝光的摄影艺术

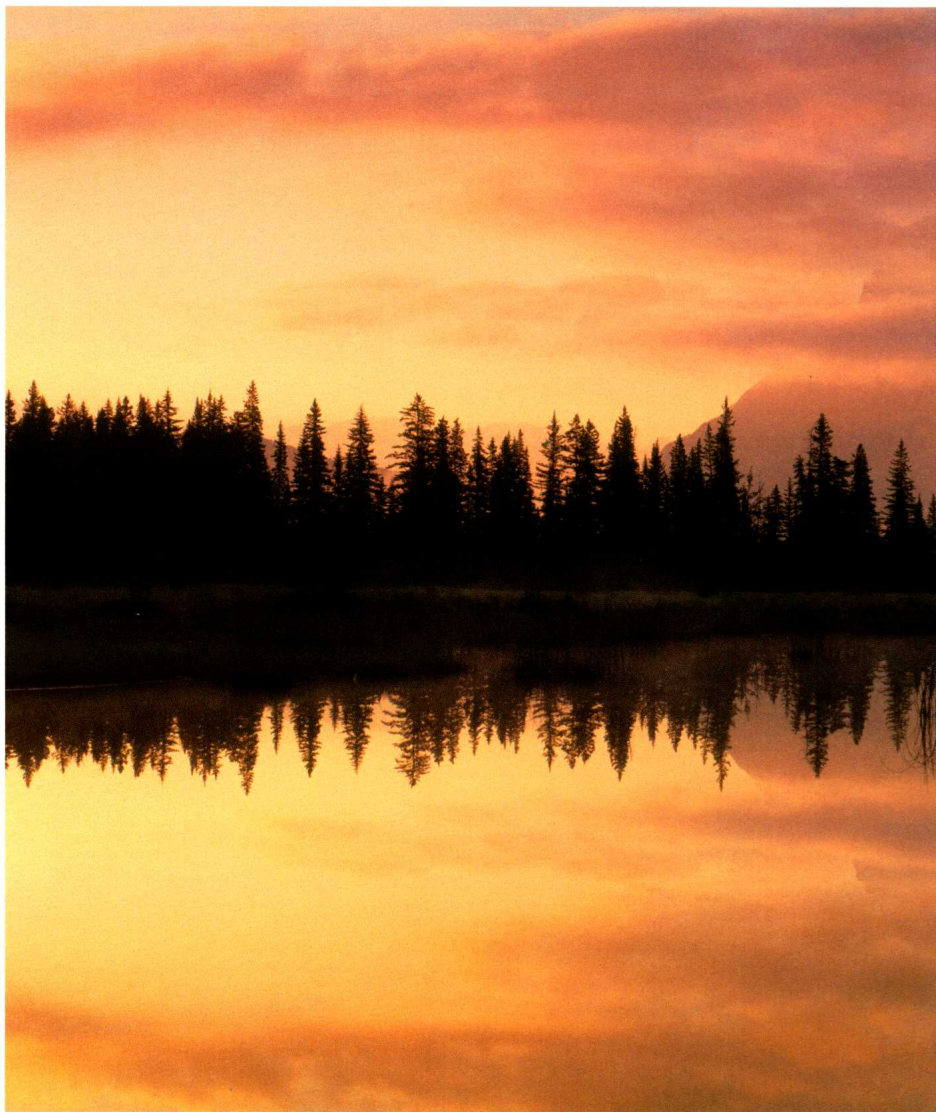
[英]戴维·诺顿 著 王丁丁 译

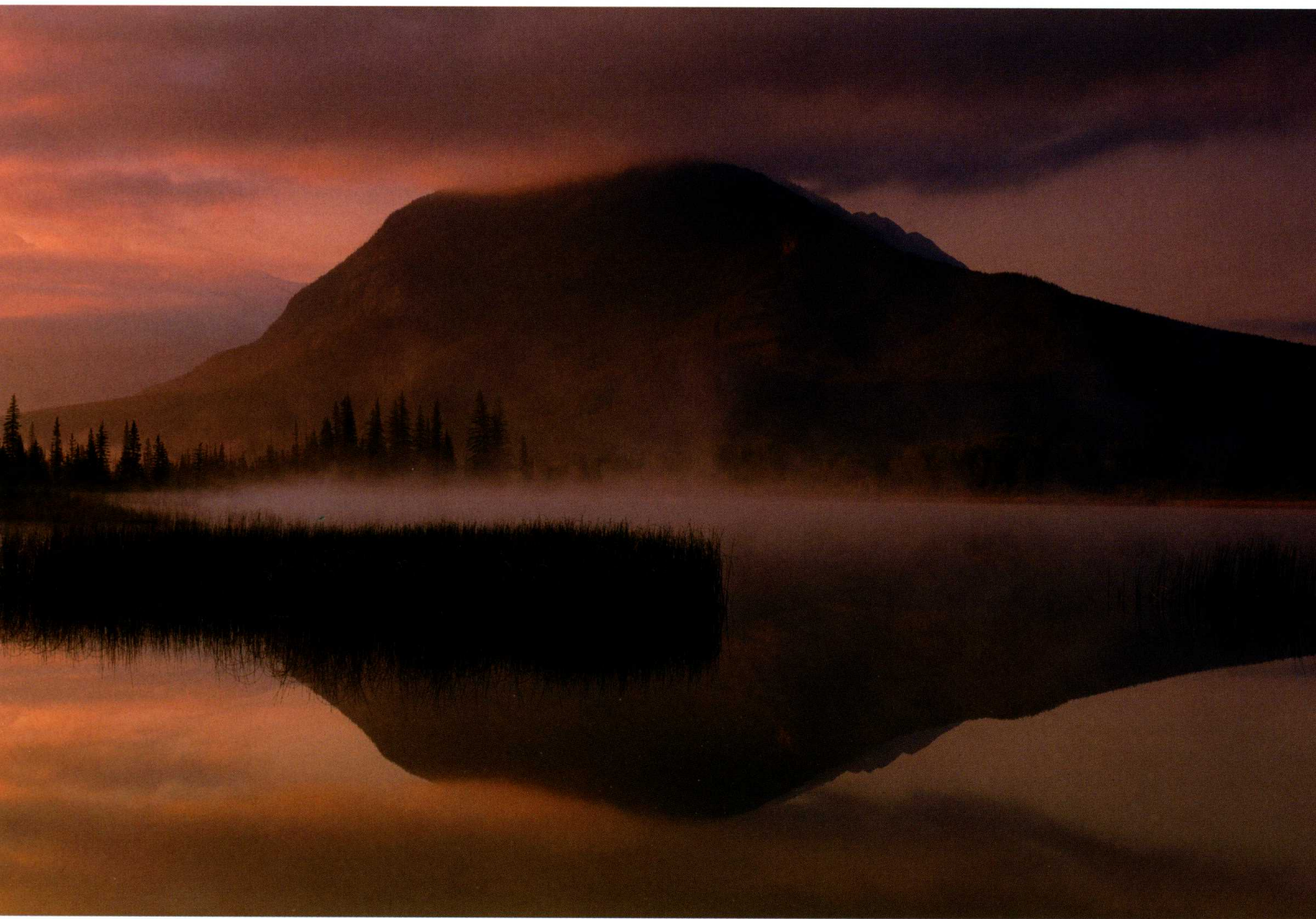
人民邮电出版社

北京

等待的游戏

我站在三脚架旁等待光线，它是我不可缺少的设备。观察落基山湖上的破晓是一种震撼心灵的体验。薄雾从平静的湖水上弥漫开来，慢慢地虚化了本来很清晰的凹凸山峰的倒影。潜鸟（loon：一种生活在北部地区的潜鸟，属食鱼潜水鸟，尾部短，脚上有蹼，叫声像人的笑声。）的叫声回荡在山间；一只海狸探出头来，在水面引起一阵波纹；白天的第一束光线渐渐穿透天空，让山头上方的云染上了一层粉色。我已经在这里站在三脚架旁等待了8天，终于，所有的元素都在一起出现了。这个地方是我在第一天发现的，当时冷风吹着水面，天空满布乌云，看起来是一个完全不一样的场景，但其潜在的景色是很明显的。3个早晨以后，经过了几次毫无结果的早巡，天空开始平静，并随着很强的阳光晴朗起来，但是，天空中没有任何一丝云，没有晨雾，缺少戏剧性情感。于是，我们继续停留，等待光线。现在，经过8天的等待，我们的坚持终于得到了回报，朗得尔山（Mount Rundle）上覆盖着云层，佛尔米利恩湖（Vermillion Lake）静静的水面上弥漫着一层薄雾。和往常一样，这幅图像是大自然母亲挑选出来的，充满了各种元素的融合（光线、云、雾、反光和风景本身）还有我的参与，其中包括，我对恰当条件下场景可能出现的影像的预测，坚持，最后是技术。简单地说，这幅照片是完美的自然景象和摄影师的视觉想象结合的产物——这些是构成一幅照片的元素。

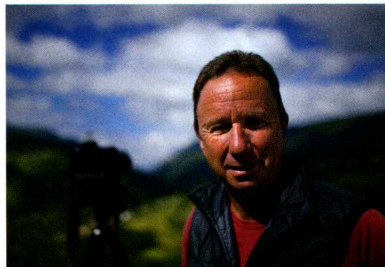
佛尔米利恩湖(Vermillion Lake)中倒映出的朗得尔山(Mount Rundle)，加拿大艾伯塔省(Alberta, Canada)，班夫国家公园(Banff National Park) • Fuji GX617, 105mm 镜头

致谢

无论如何，我得到了许多才华横溢的朋友们提供的专业意见，同时他们也一直支持我们的这项摄影事业，因此本书的诞生就不令人意外了。和往常一样，我们办公室的经理莎丽·米克斯 (Sharyn Meeks) 一直是可靠稳定的后盾，当我们在缅甸或斯里兰卡游荡的时候，她确保我们身边始终有船供我们使用。马特·亨特 (Matt Hunt) 让我们在技术上稳步前行，而如果没有编辑弗莱亚·丹吉菲尔德 (Freya

Dangerfield) 的录入工作，这本书便不可能面世。在 D&C 出版社，我有幸得以与 Hannah Kelly 一起工作，我们的合作从本书原始想法的讨论阶段开始，而设计师朱迪·赖斯特 (Jodie Lystor) 又一次贡献了她的力量。最后但是同样也很重要，温迪该被授予长期服役奖章——作摄影师的伴侣可不是简单的事。没有她的话，我不可能取得那么多成就。

关于作者

摄影师：戴维·诺顿

戴维·诺顿是世界上最为知名的风光和旅行摄影师之一，同时他在多塞特郡的舍伯恩拥有一个成功的自由摄影公司。他对于摄影、旅行以及世界上最美的地方具有热情，他的热情对于塑造他自己的、生活、工作以及摄影的创意之路，具有决定性的影响。

戴维于1957年在英国贝德福德郡出生，不过青年时期，他和他的家人分别在英国、美国加利福尼亚和加拿大度过；他用一台柯达Instamatic相机拍摄了第一张照片，那是他13岁时收到的生日礼物。在离开学校以后，戴维加入了商船队，寻求更远的旅行和冒险；在七大洋航行期间，他产生了对于摄影的兴趣。

在经历了数年的海上生涯之后，戴维决定追逐他的梦想，于1982年回到英格兰的格洛斯特 (Gloucester) 学习摄影；从此之后，他便迷上了摄影这件事。1985年毕业后，他成为了一名自由摄影

师，拍摄风光及其他旅行主题，这使得他和他的妻子温迪在过去的25年时间里几乎去过了地球上的每个地方。

戴维现在已经成为了世界上最为领先的风光和旅行摄影师之一。他拍的照片在全世界范围内出版——包括纯艺术类和商业类，戴维的作品都曾获得过国际级的奖项。

戴维是之前两本书，《等待光线——戴维·诺顿风光摄影手记》和《等待光线2——戴维·诺顿风光摄影手记》的作者；前者曾作为展览配套画册在伦敦的Oxo画廊展出，展览吸引了超过27 000人参观。他曾制作过两部开创性的与摄影有关的电影——《追逐光线》和《全画幅摄影》，他写作旅行和摄影类的文章，定期为一系列摄影杂志和网站供稿，并且他还出版了自己的创新性电子杂志《追逐光线》。戴维和他的团队会定期出现在《追逐光线》的路演中，并且在英国以及海外举行工作坊活动。

目录

第1章 拍摄灵感	10	第6章 色彩	90
• 旅行日记：斯里兰卡	20	• 摄影随笔：缅甸	104
第2章 拍摄地点	24	第7章 拍摄计划	108
• 摄影随笔：法国之旅	34	• 旅行日记：菲律宾跳岛游	118
第3章 构图	38	第8章 瞬间	120
• 摄影随笔：温迪的漫游	50	作品	130
第4章 光线	54	后记	152
• 旅行日记：萨瑟兰郡的高地居民	68	我的拍摄器材	154
第5章 天气	74		

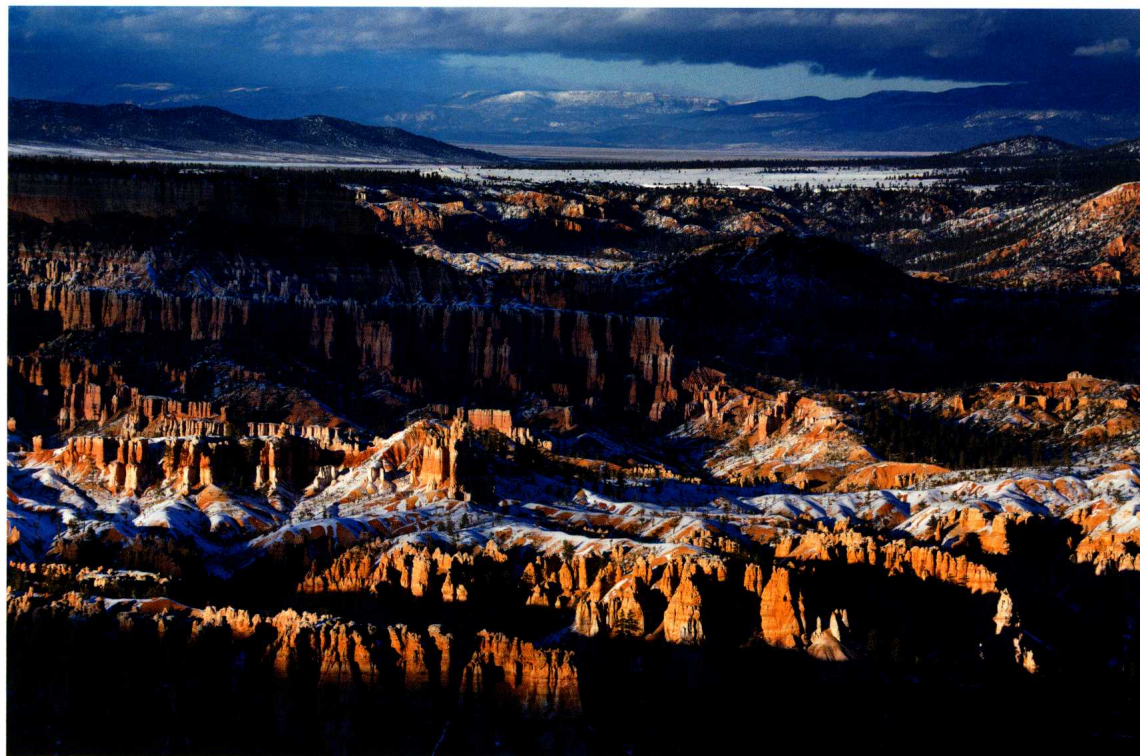
前言

现在是晚上八点，缅甸额不里（Ngapali）的黑夜正在降临。我可以听到海浪拍打海滩的声音，除此之外一片寂静，而我们正在为明天清晨的拍摄计划做准备。其余的晚上也都是这样；我们晚上的活动不会晚于九点，不过这没什么。在缅甸，我们都没有夜生活，而第二天早上晨曦中的探险活动会补偿一切——屡试不爽。这一个月以来，我们度过了在缅甸的公路旅行中最美好的段落，在日复一日令人兴奋的拍摄时机接

踵而来之后，我已经拍满了成堆的存储卡，为此我感到十分满足。我拍摄了集市、山峦、庙宇、湖泊、饱经风霜的农夫、认真的手工艺人、喜气洋洋的摊贩以及太多的僧侣，不过我得继续前行。这段时间以来，我们一路过着简单的生活，所有即将拍摄的事物都是那么宝贵。我们现在是在这次旅行的最后一站，不过肯定能再挤出一点时间来收获更多的东西。

石林的最后一缕光线，美国犹他州的布赖斯峡谷（Bryce Canyon）。佳能 5D Mark III 相机，100-400mm 镜头，于 150mm 焦距处，快门速度 1/800 秒，光圈值 f/8，感光度设定为 ISO800，使用偏振镜。摄影这件事远不止于摆弄相机。拥有一双摄影师的眼睛是必要的，它可以让你在任何条件下识别出有潜力的视觉元素，但是更为重要的是，得具有一种预视觉化的能力、预估的能力，以及在正确的时间出现在正确的地点的能力，才能抓住那些转瞬即逝的美妙瞬间，就像这张照片中一样。

我正仔细检查装备，以及我脑海中的清单，这一例行程序是许多年以来我养成的习惯。在另一张床上，我把两个摄影包都打开，以便决定都带些什么；我不能把所有器材都带上。更为重要的是，我得想象出黎明时分会出现怎样的景观，而我将如何把那场景拍下来。我的拍摄构想是什么？我们要去哪儿？拍摄计划是怎样的？想象中会出现怎样的光线效果？我将怎样构图？会拍到怎样的颜色以及我能如何利用那些颜色？天气会怎样影响拍摄计划？“决定性瞬间”将会在何时出现？像往常一样，第二天的拍摄成功与否更多取决于对上述这些问题的决策，而不只是往摄影包里塞进多沉的器材。很多

决策已经完成，但是还有一些问题则要到第二天早晨，视情况而动。我可能很幸运，那些不可预见的因素都没有在我身边发生，或者也可能那些不确定因素最终都转化为无效的事了。然而对于拍摄场景的预想可以确保这次拍摄能够有产出。摄影的事情全跟做决策有关，就好比能把镜头后面的我放在正确地点、正确时间就够了。预想能力越好，关于拍摄的种种决策就越对，那么最终拍到的照片必然理想，就像你尝到了布丁的味道一样。事实上这里布丁供应短缺；仅有的甜点就是炸香蕉，巧克力也开始严重短缺，不过我跑题了。我预想，我准备，竭尽全力。

清晨，一辆牛车正在等待渔船归港，缅甸若开邦（Rakhine），额不里（Ngapali）海滩。佳能 5D Mark III 相机，24-70mm 镜头，于 50mm 焦距处，快门速度 1/30 秒，光圈值 f/10，感光度设定为 ISO400，使用 0.9 指数的渐变中灰滤镜（GND）。我之从未曾预料到会拍摄这样一张照片；太阳升起的时候，牛车和赶牛人在海滩上一动不动，这是一个幸运的机缘，我很高兴抓住了这样一个机会。不过，幸运只有在机会和准备同时具备的时候才会发生。为了这次拍摄，我摸着黑就出发，在拍摄构想、拍摄计划方面，我尽可能地做好准备，在拍摄前一天的看景过程中，我已经预想出了拍摄计划和大致的拍摄效果。

英贾尔斯德侯小镇 (Ingjaldshöll) 上的教堂, 冰岛西部斯奈山半岛国家公园 (Snaefellsness Peninsula), 斯奈菲尔火山脚下, 海德利桑德 (Hellisandur) 附近。佳能 1Ds Mark III 相机, 100 - 400mm 镜头, 于 375mm 焦距处, 快门速度 1/40 秒, 光圈值 f/16, 使用偏振镜。就在动身前往冰岛腹地之前, 我拍下了这张照片。我有意通过使用长焦镜头的透视效果来衬托出群山环抱背景下教堂的孤独和矮小。

我本来的想法是要拍摄海边的一个小渔村, 渔民们会在清晨时分将夜晚捕获到的贝类海鲜从船上往岸上卸货, 我想要拍摄这样的情景。我们前往今天早些时候查探过的一个附近的海湾。拍摄计划在日出前一小时暂告一段落, 我们找到了合适的位置, 看第一缕阳光渗出天际穿透天空。我已经在想象中完成了对晨曦中的海湾以及渔船的拍摄, 然后当太阳升到合适的位置的时候, 我便可以直接利用低角度的、早晨温暖的阳光, 拍摄水面上和海滩上的剪影, 以及渔民们劳动的情形。通常, 在拍了一组空镜风景照之后, 我知道该去哪儿站位以及如何构图, 但是明天的挑战则必然是混乱的, 需要现场发挥的——那么就顺其自然好了。所有的拍摄机会都会自然而然地出现, 而我必须快速、灵活、凭直觉、应激地抓住大部分拍摄机会, 这里应该有足够的具有地方特色的色彩。这个季节里, 当地的天气极少变化; 我准备让照片中的天空出现诱人的云彩, 不过我还有更奢侈的计划, 我想等整个海湾被笼罩上金色的光线的时候再拍摄。考虑到海滩上人很多, 可能会发生一些无法预料的不确定因素, 因此拍摄计划制定得很宽松, 不过至少包括两个决定性瞬间: 晨光最浓郁的时候, 以及太阳刚刚露面的时候。其他的决定性瞬间则要看现场情况的变化了; 在亚洲, 什么事情都可能发生, 而我期待着能发生点什么。拍摄计划不太可能刚开始就匹配现实情况, 不过可以作为一个起始点。拍摄成功与否取决于我的观察视角, 我如何把拍摄计划变成现实, 以及我的技术手段。后者就是一种可以轻易学会的技巧; 而前者——规划出观察视角——则是有难度的部分, 这也正是本书将要涉及的内容。

第二天晚些时候, 我在笔记本电脑上查看拍摄回放, 看看拍得如何。我仍沉浸在昨天的嘈杂之中, 而这次缅甸冒险之旅的另一段迷人的历程又要开启了。当然, 关于拍摄结果, 我不能完全客观地评价, 我只能尽量客观; RAW格式文件解出大致的效果显示, 应该是有出片潜力的, 不过此时我并不准备做精确的编辑处理。拍摄结果基本上符合我最初的设想。当我们在漆黑一片中抵达拍摄地点的时候, 在孟加拉湾海面上, 通宵捕捞海虾的渔船正在返航。我按计划行事, 渔民们的灯火首先出现, 然后晨光照亮东方的天空, 我拍摄海滩边的一条卸货的渔船, 然后天就开始亮了起来。当这一决定性瞬间过去之后, 我移向海滩, 准备利用那辆等着装货的牛车;

在清晨天空的映衬下，海湾里的渔船显现出轮廓，构成了一幅强烈的、难忘的、典型的缅甸景观。我在牛车前支起三脚架，等待光线出现，也许等了有20分钟，而此时我的身后已经聚集了一群围观的人。当太阳躲在树丛后面的时候，我能预见到的第二个决定性瞬间来了，于是我按下了快门按钮，而此时我正被一群人围着，他们盯着我的相机的显示屏，看它变亮变暗。拍完那张以后，我迅速地换了个地方，打算利用那柔和的、低角度的侧面阳光来拍摄车把式、牛车以及两头牛、棕榈树和海滩。然后温迪收起三脚架，我手持相机穿梭在晾晒鲑鱼的妇女中间拍摄。光线真是棒极了，可以有那么多方式来观看，真的是有太多多种角度了。

那么，我的表现如何？还不错。我认为在拍摄的最后一段，我表现得更为专注和训练有素。现场有那么多事情在同时发生，而我像一个糖果店里的小孩子，试图同时尝遍所有种类的糖果。直到现在我才明白，我应该固定在一个地点，每次充分利用最主要的一个机会拍摄，而不是不断地移动直到拍到最好的一张为止。而且，我总是说，在这种游戏中，我从未停止过学习，而这又是一个恰当的例子。总而言之，机会刚好出现的那么巧，不过我知道，如果没有最初那个位置的视觉体验，那么后来的好照片就不会被拍到。那么，这个我所不断重复的“预视觉化”到底是什么呢？

我们都知道，最重要的摄影装备是一双摄影师的眼睛。能在不同条件下看出照片拍摄潜力的能力是必须具备的，但是实际上，我们需要的不止于此。在识别出彼时所在环境的拍摄潜力之上，我们还需要能够预视觉化（预见）、预估，以及带上相机到达最佳位置的计划。而这种能力可以保证拍摄机会不会溜走；当光线合适的时候，某种程度上，我们需要做的是增加到合适位置的机会，准备好以及等待。在哪里拍摄？拍摄什么内容？如何拍摄？这些问题都是与视觉（预视觉化）有关的。本书的观点是，从预设拍摄构想，到最终按下快门按钮，将眼前的景观视觉化，是一张照片诞生的关键。

在缅甸拍摄的时候被一群人围观。（摄影：温迪·诺顿）

我的第一本书是关于旅行摄影师生活的，在世界上众多最具挑战性以及最鼓舞人心的地区拍摄，其照片制作的幕后故事让人兴奋。我的第二本书探讨了在新的挑战下，如何培养视觉能力，以及镜头背后的故事，拍摄之前、期间和之后的分析。现在，最新的这本书将会继续上路，从细节和逻辑上延续之前的拍摄手记，从拍摄构想到曝光技巧，从缅甸到美国犹他州，讲述每一张摄影佳作如何诞生。

在旅行的路上，我曾遇到过许多好运气、好机会，也有着意外遭遇，这些经历让我拍到了一些我最钟爱的照片，

但是假如我未曾出现在最佳拍摄位置，也不能预见到拍摄结果的话，上述这些机会将都会白白错过。幸运是只有在机遇与准备同时具备的情况下才会发生的事。我的视觉应用能力越好，我的幸运概率越高。相反，当生活的混杂与纷乱遮蔽了我的视觉应用能力的时候，我必然拍不出好照片。我曾有过太多次经历，当旅行到达世界的另一端的时候，我却由于思维混乱而拍不出好照片。我会继续好好生活并学习下去。视觉想象是最难的一点；相比之下，实际的拍摄显得轻松容易，而这都起始于拍摄构想。

第1章

拍摄灵感

在拖着三脚架前行的时候，我默默地想着一个问题：我的选择和决定是否正确。我知道沿着小路往前走，可以看到更多的花；当然是画面中出现的罂粟花越多越好，也许我应该让取景画面充满红色的斑点。不过，此时莫奈的影响左右了我的判断。缥缈的薄雾笼罩着意大利腹地青翠的田野，能在这样一个完美的清晨在镜头后面等待光线真是太值了。很快，太阳就会从东边的山头上出现，此时我感觉决定性瞬间就要来临。想要换个地点拍摄的想法仍然很有诱惑力，不过现在已经没有时间再小题大做了，我需要坚定已形成的拍摄构想。

当太阳即将露面，笼罩在田野上的浓雾转瞬消散。远处小山的轮廓渐渐清晰，而田野中的几棵树则像是哨兵一般伫立在薄雾中。在前景里，鲜红色的罂粟花星星点点地散落在繁盛翠绿的大麦田中。光线中透着淡淡的冷调，这张照片的构图简单明了，而此时我已做好准备

且精神饱满。快门声咔嚓响过之后，薄雾便飘然消散在炙热的阳光中了。这一时机仅持续数秒。

拍摄的前一天，我“侦察”了一下拍摄地点，于是在我的潜意识中埋藏了几个月的灵感的种子发芽形成了一个拍摄构想。年初的时候我去过一次奥赛美术馆，在那里我见到了莫奈1873年的那张名作《阿让特伊郊区的罂粟花》，这促使我产生了新鲜的拍摄构想。画家在前景里使用了细长的红色笔触，画面结构的和谐，以及三个主色同时也是三原色的关系使得这幅作品看上去恰到好处。那时候我并未预谋要复制莫奈的这一范本，但我很清楚迟早会在我的某次拍摄中——无论在哪儿或是怎么拍，这幅画对我产生的影响会被注入我的摄影作品中。灵感来源于适时的经验积累。这是一种有价值的东西，我会尽可能留意收集。

晨曦中田野里的罂粟花，意大利翁布里亚大区（Umbria）诺尔恰（Norcia）的附近。佳能1Ds Mark III相机，17mm TS-E移轴镜头，快门速度1/30秒，光圈值f/11。这张照片的拍摄受到了莫奈1873年的那张名作《阿让特伊郊区的罂粟花》的影响。

哈顿（Hatton）附近的茶园，斯里兰卡，中部高地（Central Highlands）。佳能 1Ds Mark III 相机，35mm 镜头，拼接全景照片，快门速度 1/13 秒，光圈值 f/11，使用 0.6 指数的渐变中灰滤镜（GND）。去斯里兰卡拍摄的想法来自于 11 月底的一次北欧之旅，那时候脑海中瞬间闪现出这样一个想法。一般而言，旅行计划会在日记中出现几个月甚至几年之后才会被付诸实施，然而这一次则不同，就在我还笼罩在家乡严冬时节里绝望的苍白风景中的时候，我恨不得下一分钟就能拍摄郁郁葱葱的热带风景了。我从不把这类奢侈的即兴宣言当回事。承诺意味着丧失自由度，不过有时候这想法惊人地清晰，以至于让人没法抵赖，我问我自己为什么之前一直没想到。这一想法令我忍不住地持续兴奋，于是回想起我曾听过的关于旅行的最好建议：别想太多，马上出发！在斯里兰卡，我还有未尽的心愿，10 年前我们对那里的访问仅仅到了拍摄可行性探索的阶段。一旦这次的旅行得以成行，在这里能拍到什么自然了然于心。这里被丝绒一般的茶园环抱的山村景观，是一个绝对要优先考虑的拍摄项目，那翠绿景象令人难以置信。想法催生了旅行计划，当我还没缓过神的时候，我已经在那温暖的阳光中，撑开三脚架调整水平珠，准备拍摄拼接全景照片了。