

摄影大师的户外拍摄秘诀

THE ART OF OUTDOOR PHOTOGRAPHY

Techniques for the
Advanced Amateur
and Professional

[美] 博伊德·诺顿 著

浙江摄影出版社

摄影大师的户外拍摄秘诀

THE ART OF OUTDOOR PHOTOGRAPHY

[美] 博伊德·诺顿 著
徐晓红 石雅芳 译

浙江摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的户外拍摄秘诀 / (美) 诺顿著; 徐晓红, 石雅芳译。
—杭州: 浙江摄影出版社, 2004.4
ISBN 7-80686-170-X

I . 摄... II . ①诺... ②徐... ③石... III . 户外摄影—摄影艺术
IV . J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019699 号

本书原版由美国明尼苏达州
Voyageur 出版社正式出版。邮政
信箱第 338 号, Stillwater, 明尼苏
达州, 55082, 美利坚合众国。

浙江摄影出版社由美国海马
图书出版公司协助, 经美国明尼
苏达州 Voyageur 出版社授权出
版本中文版。

版 权 所 有 翻 印 必 究

By Arrangement with Voyageur
Press, Inc.

The Art of Outdoor Photography
Copyright © by Boyd Norton
Published by Voyageur Press Inc.
P.O. Box 338, Stillwater,
MN 55082, U.S.A.

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字11-2001-19号

选题策划: 曹家驹
责任编辑: 曹家驹
装帧设计: 郎水龙
责任校对: 朱晓波

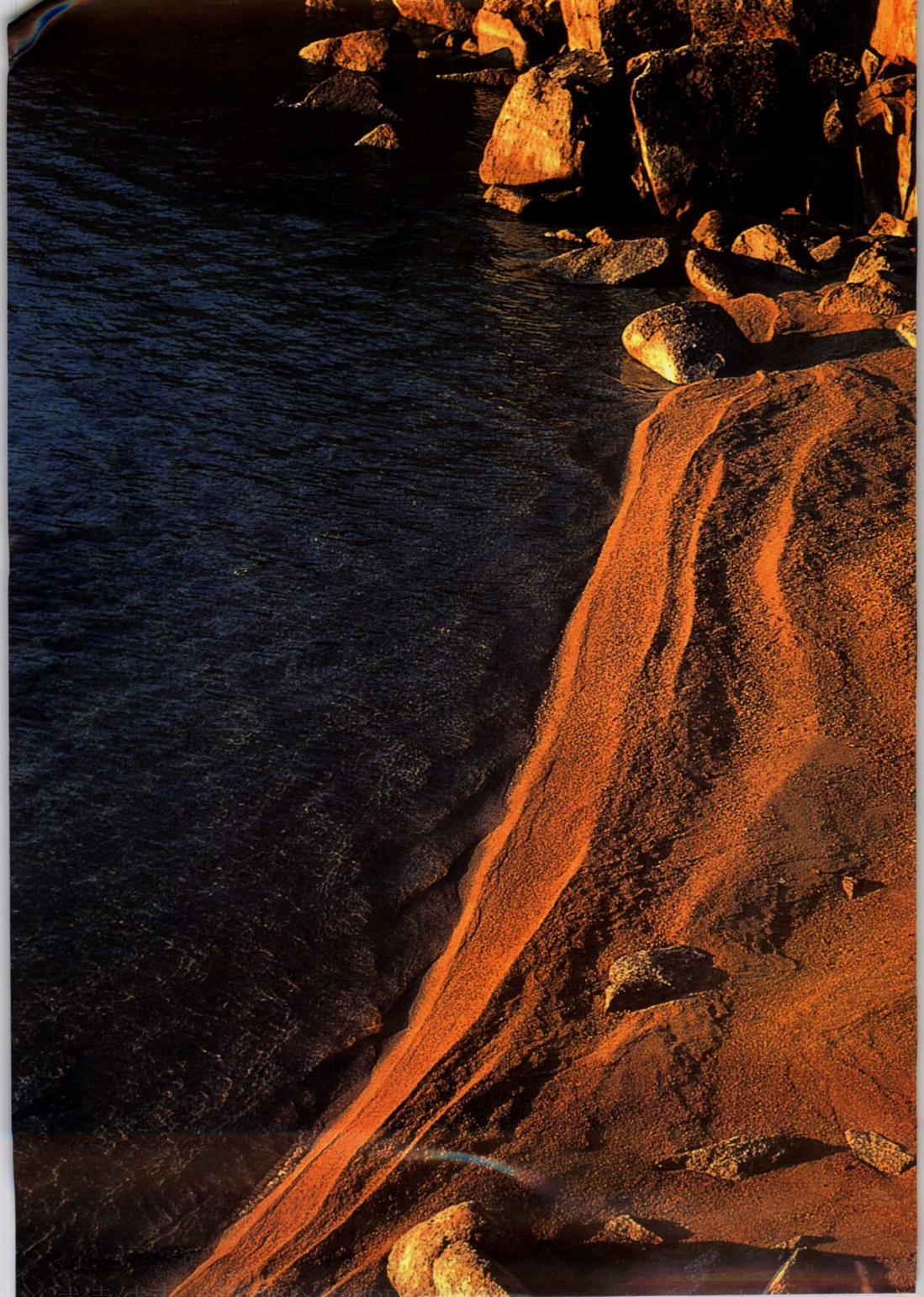
摄 影 大 师 的 户 外 拍 摄 秘 讯

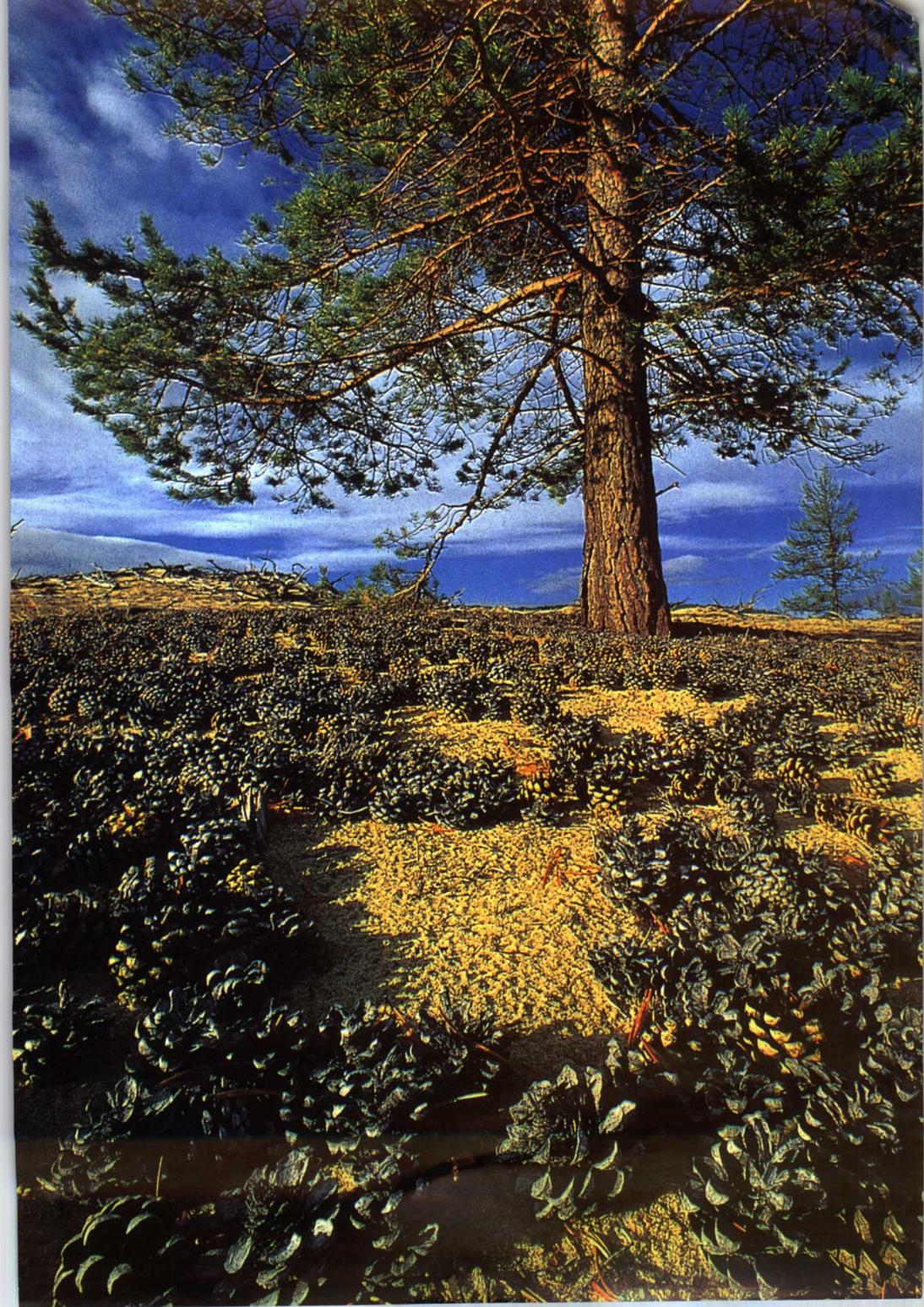
原著: [美] 博伊德·诺顿
翻译: 徐晓红 石雅芳
浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)
经销: 全国新华书店
制版: 杭州美虹电脑设计有限公司
印刷: 浙江印刷集团公司
开本: 880 × 1240 1/32
字数: 167000
印张: 5.125
印数: 5 001—8 000
2004 年 4 月第 1 版
2005 年 2 月第 2 次印刷
ISBN 7-80686-170-X/J · 033
定价: 32.00 元
(如有印、装质量问题, 请寄本社摄影编辑中心调换)

目 录

- 7 导言
- 11 第1章 感知与摄影
- 22 第2章 光量与光质
- 33 第3章 创造性地使用镜头
- 46 第4章 构图
- 63 第5章 捕捉时机
- 68 第6章 阐释摄影
——创造性的选择
- 77 第7章 胶片与滤光镜
- 97 第8章 野生动物
- 112 第9章 旅游摄影
- 125 第10章 风景摄影
- 135 第11章 近距摄影
- 143 第12章 水下摄影
- 155 第13章 你自己的摄影天地

导言

我想，100年以后，人们将明白摄影是这个时代极为普及的、一种富有表现力的艺术形式。

——查尔斯·特劳勃（著名摄影师与艺术评论家）

摄影已经成为我们文化中最受欢迎的艺术形式之一，而且户外摄影已是这种艺术形式中最盛行的部分。无论是在公园里呆上一天，还是到国家公园度过一两个星期的假期，或者是到东非进行一次长达一个月的狩猎远征，呆在户外，尽情享受自然世界的乐趣，这与摄影是并行不悖的。对于我来说，捕捉大自然的美是我从事摄影的主要动力。我热爱在描绘天气的阴晴雨雪，发现森林的神秘奇妙，探索野生动物的生活习性与记录广袤风景雄伟庄严的过程中所遇到的挑战。我发现，要捕捉在我旅行途中随处所见的人与文化的尊严和魅力，同样也是一种挑战。

在生活中，极少有像在户外活动那样令人激动的事了。在森林、沙漠、冻原里长途跋涉、欣赏与吸取着陌生的或者熟悉的地方的景色与气息，虽然在用胶片捕捉一个外景地或被摄体的精神这样艰巨的任务时，遭遇了挑战，然而，也因此唤起了他人去发现存在于我们这个世界上的美丽、神奇与精彩。

曾经有一个时候——那是在不久以前的事——摄影还是一件较为困难的事。在我少年的时候，家里有一架柯达折叠式袖珍照相机。由于这架照相机操作相当复杂，需要调节焦距、光圈和快门速度才能拍摄，因此拍照方面的事都由我父亲负责。装胶卷似乎是一个非常麻烦的过程，只有有实践经验的人才能动手。

一年里有那么两三次的度假或特殊场合，父亲购置一卷黑白胶卷，小心翼翼地装入照相机内。摄影对我们其他人来说，是一件神秘的事，它包含了一些高深莫测的操作过程。我想，父亲也没有完全琢磨透这些

寻觅不和谐的事物。几年以前，我行驶在拉斯维加斯的北部荒芜的一段孤独的公路上时，经过了这块标志牌，过后才恍然大悟。那是什么样的圣诞节树啊？我踩了刹车，猛地掉转车头，拍摄了这张照片。我们多少次错失良机：有人根本就没有想到要拍摄这样一张照片。标志牌完全没错——有一条小路通向确实有圣诞树的山间。我常以为，有人耽搁的时间太长：“啊呀，太迟了；他们把树全锯掉了。”尼康F照相机，尼柯尔105毫米镜头，柯达克罗姆64胶片。

你确实必须拼命求索！要趴下身子，双膝跪地长时间地去寻找；如果你能做到这样，那么，你将发现别有洞天的微型世界。有人认为阿拉斯加州的冻土地带荒凉、贫瘠，没有美感，那是因为他们没有学会如何观察与看待事物。这些高山杜鹃花只有火柴头那么大。尼康FM2照相机，尼柯尔55毫米微距镜头，富士Velvia彩色胶片，感光度设定在ISO 40。

过程，因为拍出来的照片偶尔还不错，但更多的情况下却是不理想的。问题出在曝光与调焦上。一旦那些问题解决了，就认为照片是好的，且不论画面内容如何。

今天的电子革命，已经把我们从那个常常阻碍摄影过程的一些技术性杂务中拯救了出来。由于有了现代的电子照相机，作为摄影师，我们获得了解放，变得更富有创造力。

另外，高科技给我们带来了流畅性，拓宽了摄影的多种表达能力。比如有了马达卷片器，现在就能够捕捉珍贵的时间片断或者重要的动作，而在这之前，多数情况下只能靠运气。

但是流畅与自动并不保证就能拍摄出美妙的照片。要使照片激动人心，形象生动，依然还得靠取景器后面的人。在最后阶段，照相机只起到完成人们心目中所预构画面的作用。

我们拍摄照片，有各种各样的理由。通常是，记录下发生在我们生活中的事件、地方与人物。拍摄照片，使我们回忆起愉快的经历，让他人分享我们的某些经历，从而使摄影变成我们生活中不可缺少的一

部分。

对大多数人来说，只要照片拍得清晰，曝光恰当，色彩再现真实，那么摄影的记录作用便是适宜的，令人满意的。然而，对我们许多人来说，摄影是捕捉我们周围所见的令人兴奋的事件与美的手段，是自我表现的一种方法，是一种艺术，是一种强有力地交流形式。当我们像摄影师那样，具有自觉意识与雄心壮志的时候，快照式的或“记录”式的照片就不再令人满意了。因此，拍快照的那种“对准了就拍”的随意方法，就需要改变，取而代之的是用一种更仔细、更精确的方法，去捕捉景色或发掘被摄体的精神。那么，怎样去捕捉呢？

本书就是要回答这个问题。我并不想罗列一系列公式。事实上，规则与公式经常是创造力的反面。我打算在这里提供的是一种信息和灵感的混合物——有利于理解创作强有力的、生动的照片所必需的思维与技术的过程。剩下就看你的了。请记住，学会如何拍摄优秀照片的惟一途径是多多实践——从尘封的架子上取下照相机，拍！拍！拍！在日记中将你所做的每一件事记录下来：使用什么镜头、胶片、滤光镜，拍摄的时间与光质，记下你为什么觉得被摄体那么诱人，甚至把场景以及野花的名称记下来……那么，你不仅能从一次次的成功中、而且也会从错误中进步。

让我们大家一起尽情享受摄影的快乐吧！

第1章

感知与摄影

仅仅在眼睛中看见是不够的，你必须要感觉摄影。

——安德烈·克蒂斯

“你到哪里去了？”“外面。”“干什么去了？”“没干什么。”

在我成长的过程中，这样的对话中是经常听到的。在我们所住的那条街的尽头有一个农场，我在那里消磨了不少的时光——不是在农场，而是在农场周围的田里以及树林里。我确实在那里什么事也没有做吗？说什么也没做，那是因为回答起来不费事，但如果要解释清楚一天里呆在一个地方眼睛所看到的各种神奇现象，那就太费劲了。大人是理解不了的。

清晨，我站在田野上，那里有被风吹弯腰的野草与各种不可思议的野花。我在长满疮疤的老苹果树上爬上爬下，它们树皮粗糙，上面挂满了蜘蛛网。我看见过各种各样的蛇和昆虫，听到树叶在足下沙沙作响。我一连几小时地观赏着蚂蚁、天空中变化莫测与仪态万方的云朵、在花丛中飞来舞去的蜜蜂、在树枝间赛跑的松鼠……

但是，你又怎样向大人解释这一切呢？在成长的过程中，我们失去了视觉发现的能力，也许是变得厌倦了。

虽然我们长大后看不到这些美，看不到这些视觉中的兴奋点，但是它们依然存在着。的确，有时我们会挤出时间对着炽热的太阳惊叹，或者看一眼满是野花的原野。可是，还有无数神奇的事物正等待着我们去探索——比如雨滴落在池塘里划出一个个圆圈那样的美妙，风吹草动后形成的千姿百态，日晒雨淋的门上产生的纹理，以及蜘蛛网中像菱形宝石般的露珠……我早就说过，我们周围世界的美是无限的。

■ 从眼睛到胶片

摄影师的一大乐趣便是对我们周围世界的视觉丰富性的再发现。之

所以再发现,因为这个过程非常像再返回到儿童时代——那个时候一切都是新鲜的、令人兴奋的与美丽的。

人们一直把摄影称为视觉艺术。发现与欣赏我们周围环境的视觉丰富性是成为优秀摄影师至关重要的第一步。但是,只会用眼睛看还不够,我们还需要学会如何从摄影艺术的角度去观察。

摄影是一种真正将视觉、感知和技术转换结合起来的艺术。我们必须看到相关的拍摄场景或被摄体,理解如何最佳地去拍摄它们,并把我们眼中的画面转换成胶片上的影像。

如同在所有艺术中那样,摄影艺术也包含了将美学与精湛技艺的细致结合。其中的要素是理念与制作。

理念就是感知被摄体,或者说,在脑海中想像它。制作就是完成拍摄,精确控制好方法,将我们希望出现在胶片上的内容记录下来。

创作那具有震撼力的摄影作品的关键是学会如何将我们所看见的画面,通过照相机和镜头转换到胶片上。其中包含了对壮观场景或令人心动的被摄体的超越性思维。以下几章将讨论那些重要的摄影创作要素:

用光 光量,光质,光的方向。

通过镜头选择视角 远距拍摄(缩小视角),广角拍摄(拓展视角)。

构图 分离被摄体,选择兴趣中心,使用线条、形状、图案、纹理、色彩等构图要素。

景深 用最小光圈控制最大的清晰范围,或者用最大的光圈及最小的景深压缩空间。

捕捉时机 高速快门以“凝固”动作,低速快门以创造动感。

阐述性摄影 现实主义或表现主义的创作手法。

胶片与滤光镜 选择最富有表现力的胶片,以及适于展示细微色调或变化的滤光镜。

■ 纷乱之中见秩序

作为摄影师,我的工作就是使纷乱变成有序。确实,我们的世界丰富多彩,然而同样真实的是,我们的世界杂乱无章。创作效果强烈、形象生动的照片的关键就在于如何处理杂乱无章这一过程中。我们必须从无数的要素中,加以选择使之达到视觉上的和谐。

想一想画家和摄影师之间的差异。画家从空白的画布开始,仅仅添加那些为唤起视觉兴趣所需的要素而构筑形象。作为摄影师,我要做的事是删除,去掉存在于我眼中乱七八糟的内容,直到获得效果最强烈的

犹他州的弓形国家公园里的沙岩色彩鲜明，形态端庄典雅。在我看来，这里的各种沙岩的弓形，还不如其形态、形状、色彩和纹理的丰富多彩。一天，我正在科得豪斯沃什徒步旅行，看到了这垛沙岩墙，在云彩的衬托下，沙岩墙的形态更是美不可言。尼康FM2照相机，尼柯尔180毫米镜头，柯达克罗姆64胶片。

雨，当它淅淅沥沥落下来的时候，很多人便把照相机收起来，而对于我来说，那是拿出照相机，开始拍摄的大好时机。捕捉雨天的氛围和感觉，我感到极大的惬意。莱卡R4照相机，莱卡70~210毫米变焦镜头，柯达克罗姆64胶片。

驾车穿过怀俄明州拉勒米附近的高地大草原上的平坦大地时，我看到了这样的情景，于是“砰”地一声刹住了车。我想说的是，栅栏是相当平常的事物，但是，风暴造成的黑影使栅栏特别醒目。我用180毫米的远摄镜头，把一部分栅栏凸显出来。莱卡R4照相机，柯达克罗姆64胶片。

美存在于像绳结这样简单的事物中。在这个绳结中，是构图以及隐含的力量感动了我。那是在阿拉斯加州卡彻马克湾附近的一只大蟹壳上发现的。人们从我身旁走过，拍摄着海湾对面的山和冰川，而有些人看到我，竟然拍摄了一根绳子而大惑不解。莱卡R4照相机，莱卡100毫米微距镜头，柯达克罗姆64胶片。

低头向下看！很多可以成为杰出摄影主题的物体，正是那些经常被我们忽视并从上面践踏而过的东西。当我还是孩子的时候，发现了一块不到几平方米的森林地面竟是一个非常迷人的世界。看，这个世界依然存在。这些落叶是在安大略省的苏必利尔湖北岸附近拍摄的。我使用了105毫米的镜头，集中拍摄了一个紧凑的图案。照相机架在三脚架上，我将光圈缩小到f/11，使一切看上去如寒冷的天气那样干脆、鲜亮。柯达克罗姆64胶片。

抬头向上看！有时，美妙的事情就发生在空中。这些像画笔般纤细而绚丽的云朵，是在加拿大不列颠哥伦比亚省的落基山脉那里看到的。我当时正在为一家杂志社进行拍摄。坦率地说，我当时的注意力正集中在那些与我在一起的人们。但是，无论走到哪里，我总要扫描一下天空，因为那里时常会出现生动的画面。为了单独拍好这些云朵，我选用莱卡照相机，莱卡70~210毫米变焦镜头，焦距大约设定在150毫米，柯达克罗姆64胶片。

影像为止。

要达到那样效果的途径是十分有限的。我可以把照相机移到一个有利的拍摄点，剔除一些杂乱内容。我亦可以通过光学原理分离被摄体，如使用远摄镜头，有选择地将一部分景物收入取景框内。另外，我也可以利用镜头的光学特性进行创作——如用远摄镜头和大光圈拍摄，景深就小，使背景或前景适度模糊，从而突出主体。

有一种情景是摄影师经常面临的。当我们身处一个美丽的地方（比如说一个湖泊）时，我们的眼睛会从一种事物扫向另一种事物，迅速不断地记录着各种各样的印象——近处的花朵，沐浴在阳光中的树木与百草，远处的群山与云彩，湛蓝的湖水与天空，翠绿的树叶，五颜六色的花朵……各种色彩、纹理、图案、线条、形状都被记录了下来，它们合起来，向我们传达了一种自然美的感觉。但是在摄影艺术上，我们如何来处理它们呢？

首先，我们必须认识到，人的感知和照相机能力之间所存在的巨大差异。我们的感知就像是一幅巨大的快照或一本宝丽来照片的影集，它们是由许多印象组成的。如果我们把全部印象拼凑进一张照片中，那将是一个大杂烩。我们需要剔除一些无关的印象，只留下那些有价值的。

其次，我们必须意识到，人的大脑会耍花招。我们内心拥有一种心理过滤器，它会使我们把注意力集中在一种美上，而忽略另一些存在于我们周围而造成视觉混乱的事物。关键是要学会如何使照相机富有选择性，剔除那些造成视觉混乱的事物。

第三，我们必须寻找，必须专心致志，而且一定要找到那些将给景色或被摄体增加视觉兴奋的东西。

最后，我们必须善于分析。当我们在创造美的时候，我们是在处理情感问题，但常常是情感妨碍了摄影视角。我们需要有充足的时间超越拍摄景色或者被摄体，分析应该使用什么样的视角、镜头、光圈、快门速度，以及各种构图要素（兴趣中心、线条、形状、图案、纹理与色彩）。

最初的两个步骤应该成为我们摄影师意识和哲学的组成部分，后两个步骤是我们在第一次进行摄影创作时必须处理的问题。

多年以来，我形成了一种工作模式，这种模式使我创作出了令我自己以及图片编辑感到满意的照片。这一切的关键是要有足够的时间，透彻地了解一个地方。有时，只是为了获取我周围的这片土地以及生活的感觉，我会小坐片刻或悠闲地四处溜达，心里根本不去想摄影方面的事。这是探索阶段，在这个阶段，我让自己的感官一点一滴地吮