

摄影语言丛书

摄影光影语言

林 路著

浙江摄影出版社

攝影語言

攝影光影語言

田 洪 著

浙江美術出版社

摄影语言丛书

摄影光影语言

林 路著

浙江摄影出版社

责任编辑：余 谦
封面设计：邱东皓

摄影光影语言

林 路 著

出版：浙江摄影出版社

（杭州市葛岭路1号）

发行：浙江摄影出版社发行部

经销：全国新华书店

印刷：浙江印刷集团公司

开本：850×1168 1/32

印张：3.5

字数：45000

印数：0001—7000

1996年11月第1版

1996年11月第1次印刷

书号：ISBN7-80536-389-7/J·179

定价：14.00元

目 录

光与影：摄影造型的基础语言	1
光与影的总体描述	4
光的造型与影的隐形	4
光的传情与影的寓意	8
创意的光影魔力	12
光的形态与摄影用光	16
复杂多变的室外自然光	16
神秘莫测的室内现场光	31
运用自如的人工光照明	41
取长补短的混合型光源	54
光与影的视觉再现	65
光影转换的影调级谱	65
影：特殊的造型方式	78

光与影的技术控制	89
多种思维的曝光法	89
滤光镜的重要作用	96
控制光线的辩证法	102

书中图片除署名外，均由作者拍摄、提供。

光与影：

摄影造型的基础语言

可以这样说，最先对自然界的光影感兴趣并将其转换成艺术的应该是画家。早在摄影术诞生之前的数千年里，画家对光影的迷恋已经到了无以复加的地步。世界著名画家伦勃朗就是在父亲磨坊里的一次意外发现，确立了以绘画为其毕生奋斗的目标。他从磨坊外风车翼富有节奏的旋转上，看到了光线的瞬息万变。正是从这一刻起，画家就抱定了一个信念：“世界上的每个物体都被一种东西（把这种东西称为光线或空气或空间或其他什么都可以）围绕着，而这种东西无论如何一定可能借助于光线、阴影和五六种原色而被表现出来。”假如在伦勃朗生活的时代，摄影技术已经非常普及，那么他是否因此会成为一个优秀的摄影家而不是画家呢？回答也许是肯定的。因为在某种意义上，光线对于摄影的作用比起绘画来显得更为重要，摄影术的先驱尼普斯不就是将摄影称之为“光画”吗？直接“用光来作画”的摄影也就更直接地依赖光的作用，而并非像画家那样仅仅是感受了光线之后再作画。如果进一步从理论上分析，

光与影之所以成为摄影的基础，主要是由于这样几方面的原因

从科学的意义上去理解，没有光学就没有摄影。摄影技术的产生与光学理论的研究和发展是分不开的。同时，没有光线也就没有了物体的形象和形态特征，照相机无法使胶卷获得感光的可能，摄影家更谈不上巧妙用光以塑造完美的形象。

的确，光影的语言在摄影中能传递各种各样的信息——被摄体的形状、体积、质感、色彩、明暗关系、空间深度、自然状态等。在人的眼睛看来，光线并不是由一个物体传递给另一个物体的，而是一种独立的现象。因此，对摄影家来说，不仅要研究光的物理特征，更要理解光线对于这个地球上人类的普遍作用和特殊意义。人们一般以为我们看到的物体本来就是这样的，其实光的性质对物体外观的影响很大。光的颜色、强度和方向都能影响我们对一些物体真正是什么样子的看法。当看到熟悉的面孔、房屋、风景或其他什么时，我们的眼睛和大脑就会对照明作出补偿。而照相机却不会这样，照相机只能通过光学镜头“客观地”反映大千世界。这就决定了摄影家需要具有熟悉并驾驭光线的本领，一方面通过照片再现人们熟悉的景物，使人感到亲切；另一方面通过照片使人们发现熟悉的景物中不易看到的美丽的一面，使人感到惊奇。

因此，光线就成了摄影艺术造型最重要的物质基础，而光线的运用又成为摄影家表现思想感情、实现艺术构思的重要手段。所以，摄影大师都有他们理解并运用光影的独特方式，这不仅是对一些风光、人像、广告等摄影家而言，对一些新闻和纪实的摄影家也如此：尤金·史密斯使阴影和大面积的黑色产生力度感，但在最黑处也设法保留细节和层次；卡蒂埃-布勒松

使光成为一种微妙变化的成分，显示冷色高光以及银灰色中调和的黑色……

光与影的总体描述

自从摄影术诞生以来，摄影家先是小心翼翼地从照相机的镜头中观察光线对照片的造型作用，在技术还十分简陋的条件下尽可能获得完美的画面。然而，随着摄影技术的迅速发展，有思想的摄影家渐渐地不再满足于用照相机去刻板地描摹形体，而是在不断地探索光影造型魅力的过程中，把光与影化为艺术语言来真切地造型和隐形，生动地传情和寓意，最终将创意的光影魅力发挥到了极至。于是，我们在今天才有可能对光影的奥秘作一番总体的描述，和大家一起通过照相机镜头去观察在光影交相辉映下的一个崭新而使人振奋的世界。

光的造型与影的隐形

有人说，一只杯子被拍摄成照片，终究是一只杯子。从这一点上看，摄影师似乎没有创造的空间。但从造型的概念上来说，摄影师却大有发挥的余地，特别是利用光源去发现形、设计型，利用阴影去产生新的造型。

从已经完成的一张照片上面，我们可以分析出光线的每个重要的线索，从正面光、侧光、逆光、直射光、散射光等各种不同的光源中指出它们是怎样加强了这幅照片的造型力量。然而，在实际的拍摄过程中，人的眼睛与照相机的观察方式是截然不同的：人的双眼能方便地理解景物的立体形态，而照相机离开了光线的刻画，完全有可能无法记录景物的深度、圆度、距离和比例等等。另一方面，由于光线是那样的千变万化，我们实在无法预料它的创造能力。光线可以完全照亮某个物体，使物体的自身外围轮廓或是突出于对比影调的背景前，或是隐没在和其相同色调的背景中。光线也可能只照亮物体的某个局部，物体的阴影部分就可能与深暗的背景融为一体，于是，被照亮的部分就是一个新的造型，阴影就如同“减法”一样参与了造型的作用。照相机在这种情况下记录下来的画面又可能与肉眼看到的不一致，使拍摄者的自信心受到了伤害。

举个简单的例子，图 1 是一张广告摄影作品，拍摄的时间是黄昏，为了强调一艘由远处驶来的船而进行人工照明。从拍摄现场来看，由于人的眼睛能够适应黄昏时的光线，所以画面中的细节都看得十分清楚，因而船的形象并不十分突出。但在正式拍摄时，摄影师根据船体的照度曝光，使其他景物形成了剪影效果，也就突出了船的形象。如果不是从照相机的角度去把握光影效果的话，也就很难预想到最后的艺术效果。

遗憾的是，我们从孩提开始，眼睛受到的训练是去看物体本身的外在形状，常常忽略了光线对物体的造型作用，从而失去了在摄影中进行创造性用光的多种可能。拍出的照片常常与看到的画面并不一致，或是只抓住了表面上显而易见的光与影，却无法深入体会光线造型的内在力量。这还因为摄影中的

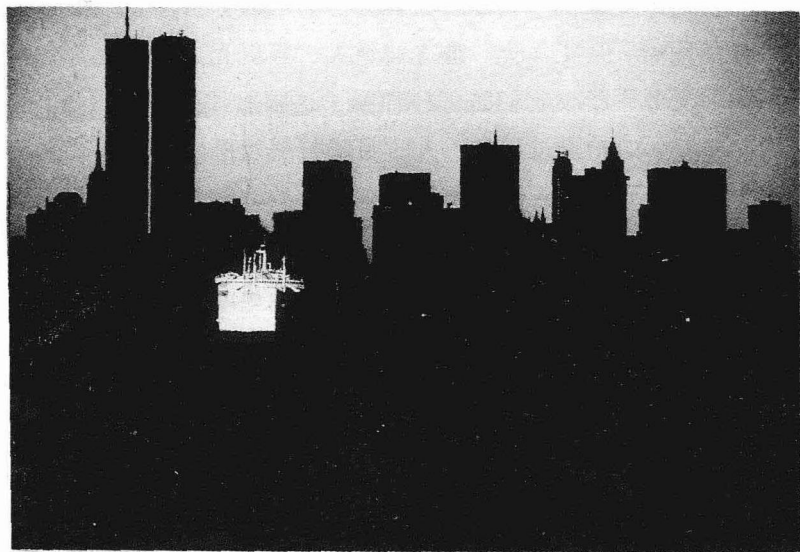

图 1

光不是一种抽象的存在，而是与具体的空间联系在一起的，因此，在造型的空间中还孕育着光线的空间，空间中的光本身就具有审美价值。图 2 是在水中拍摄的人体影像，然而其抽象的魅力完全是利用了光线在水中的折射效果，使原来可能显得比较性感或一般化的人体产生了不同凡响的诱惑力。因此，摄影师拿着照相机在现实的物质空间中拍摄，如果不紧紧拉住光这匹“野马”的缰绳，将其纳入自己未来画面的轨道，那么即使拍出了比较有趣的形象画面，其造型的力量也不可能是生动而典型的。

是的，光与影的造型力量往往是十分微妙的，有时可以是点缀卧室墙壁的一片朝晖，有时又是透过雨滴闪烁的高光，或者是黄昏时分篱笆上一抹金黄色的镶边……一些平时看上去

图 2

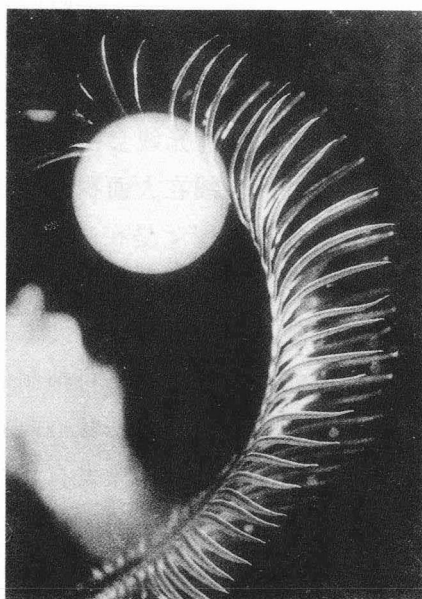

图 3

似乎简单而平凡的物体只要有了精彩的光照条件，如同图 3 那一株草叶，就能展现出异乎寻常的生命力，在有限的空间里尽情舒展自由的赞歌。如果能从这一点上去理解光线，那么在仔细观察光线的同时，你也就可能从照相机的角度去理解造型的基础意义。

光的传情与影的寓意

各种不同的光线为造型提供了坚实的基础，然而，光线并不是简单地照亮某个物体，阴影也不是单纯地隐没一些造型，对有个性的艺术家来说，光与影还能起到传情寓意的作用。

从简单的角度理解光线的情感作用，我们可以发现，当大面积的强烈的光线充满整个画面时，观看者的心情往往会变得愉快和兴奋，少量的、微弱的光线出现在画面上时，人们又常常会感到忧郁和气闷。当然，有时走向了极端，效果却可能相反——过于强烈的光线会使画面变得惨白，使人茫然失措；一缕恰到好处的光线在大面积的阴影中则会产生神秘的感觉，激发探索的欲望。图 4 是在一户少数民族家中拍摄的生活场景，其妙处就在于除了人物的正面有足够的光照之外，一束从天窗射入的光线，犹如一支富有灵感的利剑，劈开了平庸的想象空间，使整幅照片充溢着不可抑制的生命活力。

于是，有经验的摄影家在把握住光线的造型力量的同时，更善于通过不同的光线激发自己的想象力，从而又将想象中的光线转化成独特的情感语言，使光线出现新的活力。在大自然中，摄影家或是寻找需要的局部光彩，抒发或浪漫或沉郁的心

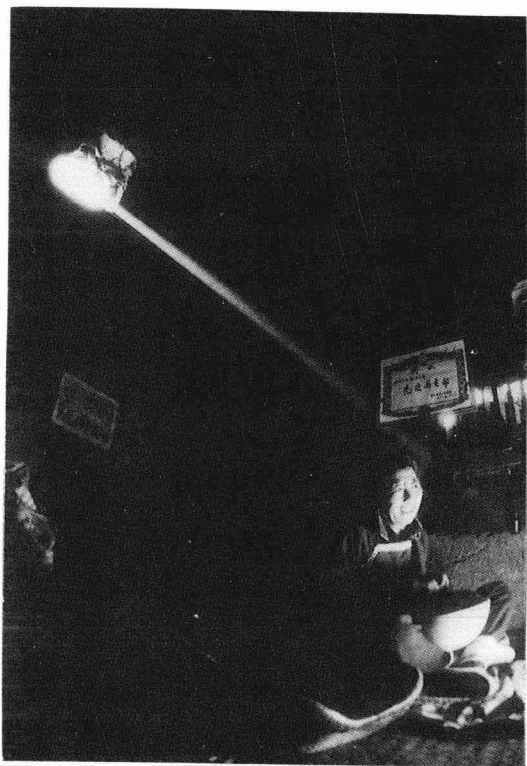

图 4

境，或是静静地等待日出日落、晨昏昼夜，将涌动的激情凝聚在快门按下的刹那间。运用室内的灯光，摄影家更具备了将光线挥洒自如的本领，从而认定了一个目标——光线不仅是为了照明，更是为了营造气氛，既可以模拟自然，又能获得自然所不具备的特殊情感。请看一位摄影家对室内布光的描述：单灯像独奏，朴素简洁；多灯配置，犹如管弦交响曲。不同的配器，为了不同的心绪，汹涌澎湃，未必要钟鼓齐鸣；闲逸优雅，也需管弦合奏。不适当的灯，就像不按谱的噪音，前功尽弃。

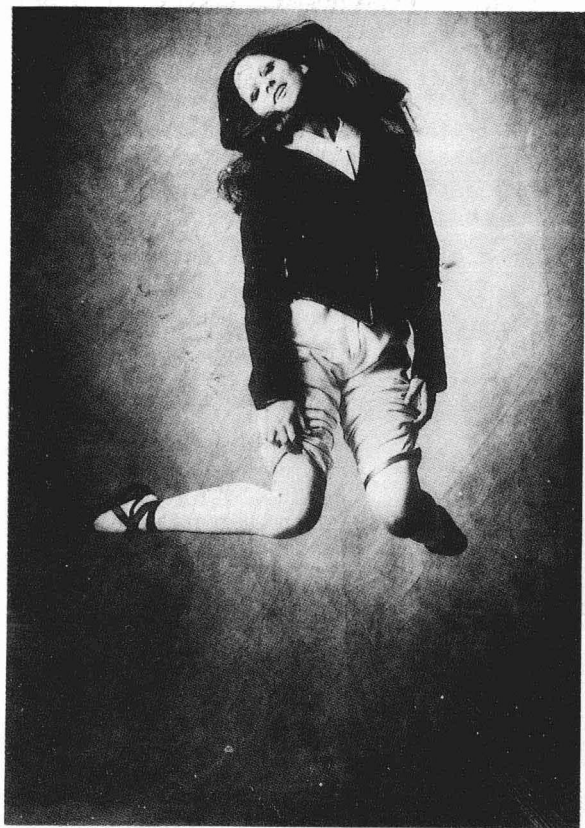

图 5

图 5 是一幅意在出奇出新的时装摄影作品，摄影师伊柯尔斯一反常规，不去邀请专业的时装模特儿拍摄，而到芭蕾学校找来舞蹈学员，让她们在运动中展示时装的风采。注意，画面不仅在人物悬空的瞬间获得了精彩的影像，而且通过灯光在背景上产生的光晕极好地衬托出服饰的效果。同时，这一晕化的力量与人物跳跃的气氛如此吻合，使时装设计者比恩十分赞赏。

光影和情感之所以有那么密切的关系，是因为光线在摄影中不仅为具体的造型提供了坚实的基础，而且光线在某种意义上还是一种抽象的视觉语言，能独立地起到传达情感的作用。一幅没有任何具体形象和具体内容的摄影作品，只要光影效果相得益彰，也会激发观众的想象力，激起或悲或喜的情绪。从心理学的角度出发，抽象的光影画面有时还会胜过具象的情感传达，因为人们很可能一开始就被具体的形象所吸引而无法从光影中获得足够的情感要素，而当人们无法从画面中找到对应的具象时，光与影的构成作用就被推到了视觉的中心位置，使人不得不接受摄影家所传递的特定的心态和情绪。

因此，是否可以这样说，光的传情和影的寓意作用是无处不在的，一方面是看摄影家的表达是否充分和准确，另一方面

图 6