

林路 编著

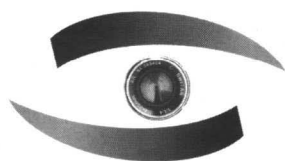
SheYing Dashi
De YongGuang

摄影大师的 用光

福建科学技术出版社

SheYing DaShi
De YongGuang

摄影大师的 用光

● 林路 编著

福建
科学
技术
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的用光/林路编著. —福州:福建科学技术出版社, 2005. 2(2005. 9 重印)

ISBN 7-5335-2523-X

I. 摄… II. 林… III. 摄影照明—照明技巧
IV. TB811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 136199 号

书 名 摄影大师的用光
编 著 林 路
出版发行 福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号;邮编:350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 各地新华书店
排 版 新思维工作室
印 刷 福建新华印刷厂
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张 7
字 数 166 千字
版 次 2005 年 2 月第 1 版
印 次 2005 年 9 月第 2 次印刷
印 数 4 001—8 000
书 号 ISBN 7-5335-2523-X/J·43
定 价 21.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

前言

摄影艺术的创作和其他艺术样式一样,都有一些最基本的规律或法则,这些规律和法则决定了一幅照片能否成为艺术作品的基础。比如拍摄一张照片,如果要的不仅仅是一张曝光准确、对焦清晰的照片,而是具有一定的审美情趣或者能够给人以某种感悟的照片,一定会涉及这样的一些因素:构图、用光、瞬间的把握以及其他更为复杂的成分。那么,如何把握这些因素,充分运用摄影的各种造型力量,将一张照片变成一幅艺术品,正是本书以及她的姊妹篇所希望探讨的。

本书的出发点很清楚:就是希望给喜欢摄影的人提供最有效的创造机会。尽管从严格的意义上说,任何艺术都是没有捷径的,摄影也不例外,但是我们却可以找到相对更为有效的方式,从曲曲折折的迷宫中尽快步入希望之门。于是我们选择了世界上许许多多优秀摄影家的作品,通过对他们创作规律的分析,从画面中提炼出一些值得借鉴的元素,告诉每一位喜欢摄影的人,优秀的摄影作品是如何诞生的,它们之间具有哪些值得注意的要点。在经

过了长时间的综合分析之后，在从数百册世界优秀摄影家的作品集中千淘百选之后，我们终于可以这样说：向大师学摄影，是值得提倡的一种科学的方法。

不管是具有天生的悟性，还是经过了后期锲而不舍的努力，这些摄影家都用留下的作品，告诉我们他们处理构图、用光、把握瞬间的方法和答案。书中所分析和提炼的规律，是一个逆向的过程，相信它会给每一位对摄影感兴趣者提供一些值得借鉴的思路。当然最后的成功与否，还在于我们怎么来面对这笔财富，使其变成我们自己的东西。艺术永远是在不断出新出奇的过程中向前发展的，只有在理解这些规律性东西的基础上，发挥自己的创造能力，才能达到新的高度。

当然，本书以及她的姊妹篇也可以作为提高审美素养的源泉，这么多大师的作品缤纷登场，至少可以让人感受到摄影的千姿百态，艺术的无以穷尽。

编 者

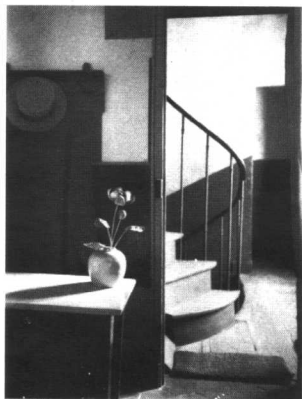
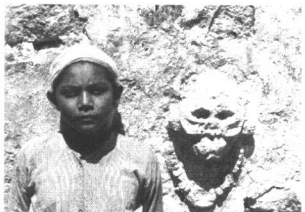
目 录

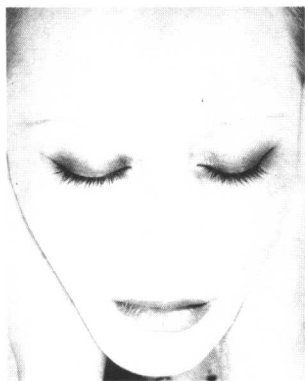
一、摄影家眼中的光影

- 从镜头中你看到了什么 /2
- 画家与摄影家的比较 /5
- 摄影大师论光线 /11

二、光线的魅力

- 辩证理解正面光 /16
 - 正面光的弱点 /18
 - 合理利用正面光 /18
- 侧面光的力量 /20
 - 45° 前侧光 /20
 - 正侧光的造型 /23
- 逆光的个性魅力 /26
 - 侧逆光 /26
 - 从高逆光到低逆光 /28
- 综合理解光线造型 /30
 - 主动式布光 /30
 - 用好室外自然光 /31
 - 光线的角度与造型 /34
- 光线的强弱与透视 /38

延伸空间效果 /38

压缩空间透视 /40

空间透视的双重性 /42

个性化的光线质感 /44

散射光 /45

直射光 /47

光线性质的转换 /49

柔化直射光 /49

凝聚散射光 /53

综合理解光的特性 /54

三、影调结构的魅力

影调的转换 /58

影调的意义 /58

从光线到影调 /60

影调级谱的划分 /62

长调级谱 /62

短调级谱 /64

对比级谱 /65

个性化的影调结构 /67

中间调 /68

高调 /69

低调 /71

调性的视觉心理 /73

对比与调和 /74

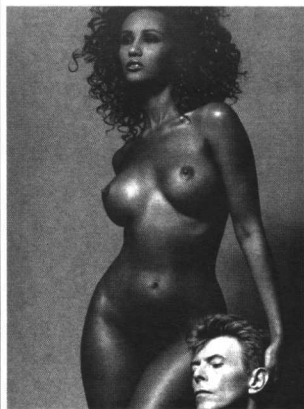
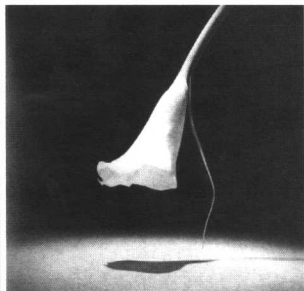
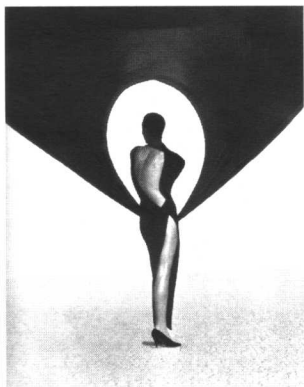
影调的基本构成 /75

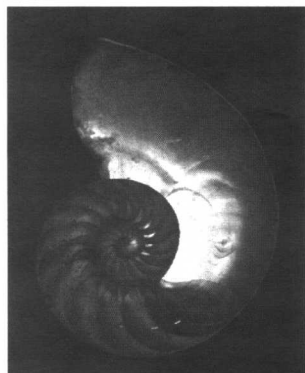
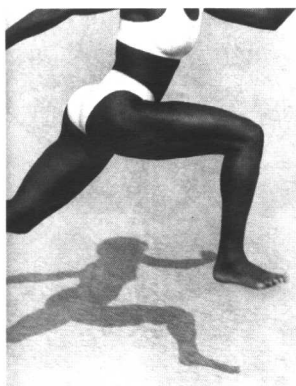

- 影调的具体处理 /76
- 质感的形成 /77
 - 光线方向与质感 /78
 - 光线性质与质感 /79
 - 表面结构与质感 /80
 - 物体性质与质感 /81
- 影调的肌理组合 /83
 - 肌理组合的美感 /83
 - 肌理的对比与调和 /85
 - 肌理组合的辩证关系 /86

四、影子的力量

- 影子的形态 /90
 - 强调影子的作用 /90
 - 光与影的明暗配置 /91
- 影子的造型力量 /94
 - 学会感受阴影 /94
 - 影子的形态 /97
- 阴影的应用 /98
 - 阴影的神秘色彩 /99
 - 阴影与简洁美 /102
 - 阴影的独立造型 /104
 - 光影交错 /105
 - 阴影的其他作用 /107
- 剪影的魅力 /108
 - 剪影产生的可能 /108

剪影的想象力空间 /112

构成剪影的技巧 /114

五、光线与色彩控制

决定物体色彩的因素 /116

从白光的组成谈起 /116

摄影光源与物体色彩 /116

表面结构与物体色彩 /117

光线性质与色彩还原 /119

色温对色彩还原的影响 /119

彩色胶卷与色彩还原 /121

曝光与色彩控制 /123

曝光过度与不足 /123

彩色负片的色彩控制 /125

光线强弱与色彩控制 /127

强弱光与色彩再现 /127

光线强弱与色彩对比 /129

色彩干扰 /131

六、自然光摄影

自然光照的优势 /134

光线的必然与偶然 /134

利用各种光照 /135

自然光中的山景 /136

自然光中的水景 /139

从清晨到黄昏的光线 /141

黎明的曙光 /142

黄昏与落日 /143

早晚的准确曝光 /145

转瞬之间的把握 /148

特殊气候的光与影 /150

暴风雨前的光线 /150

雨中的光线 /152

雾与画面影调 /154

雪景的用光 /156

室内现场自然光 /159

室内现场光的基本特征 /160

现场光摄影的三点优势 /162

现场光摄影的技术手段 /166

现场光的魅力 /169

闪光灯与人工光源 /170

作为辅助光源的闪光灯 /171

闪光灯的创意 /171

主光强化特征 /174

辅光调节光比 /177

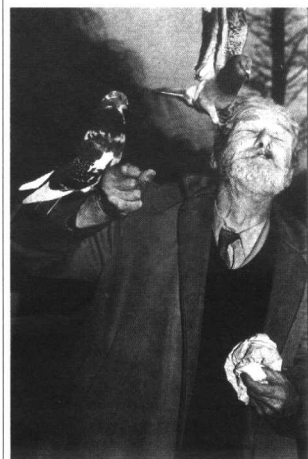
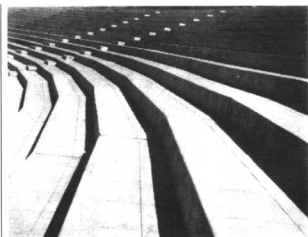
轮廓光与背景光 /177

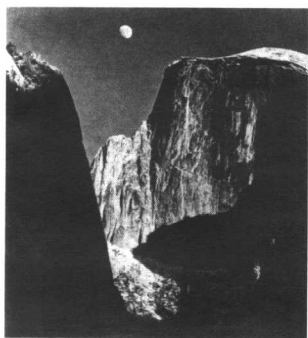
七、摄影大师的创意观念

亚当斯的区域曝光法 /180

区域曝光法与影调 /181

区域曝光的控制 /181

暗部细节曝光法 /184

亮部层次曝光法 /186

灵活调节影调结构 /188

在复杂光线中出新出奇 /191

从熟练运用光线开始 /191

充分用好不利的光线 /193

善于发挥好的光线 /196

光线的创意语言 /198

大师个性的光影层面 /202

独辟蹊径的用光方式 /202

勇于突破自己的用光 /204

避免表面光影的误导 /206

光影与情感的关联 /210

一、摄影家眼中的光影

从镜头中你看到了什么

画家与摄影家的比较

摄影大师论光线

“当我们遇到光线从另一个方向照射过来时,我们就得在精神上作某种调整。这种调整可能很简单,也可能要费一定的力气;可能令人愉快,也可能令人不舒服。”

安塞尔·亚当斯

从镜头中你看到了什么

如果有人问你:在拍摄一张照片时,通过照相机的镜头,你看到了什么?你会怎样回答呢?答案可能会有多种多样,但是如果通过镜头,你没有看到光线和影调在构成中的重要作用,或者说对光影的理解没有达到相当的敏感程度,恐怕是难以获得一张好照片的。

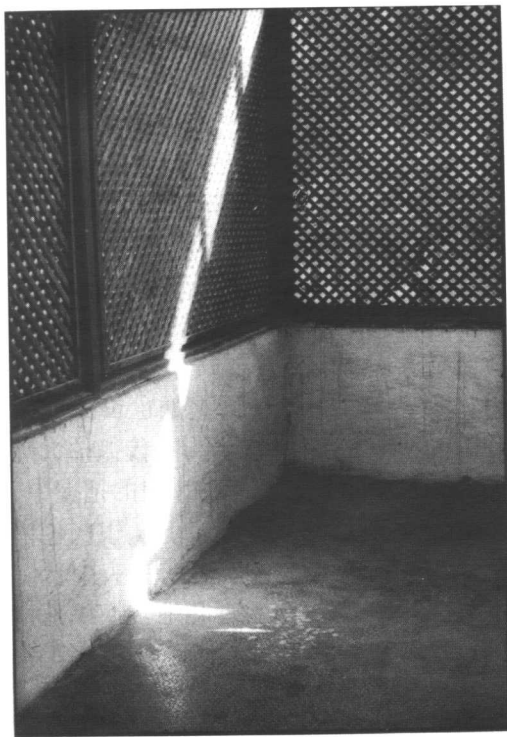
可以这样说,光与影是摄影的基础,不管从它的物理特性还是从艺术的角度理解,这样的说法一点也不夸张。

从科学的意义上理解,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,没有光线以及由此产生的阴影,也就没有了物体的形象和形态特征,照相机无法获得感光的可能,摄影家更谈不上巧妙用光以塑造完美的形象。

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。人们对摄影往往存在一个误区: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、风景时,我们的眼睛和大脑会对

明暗做出补偿,形成一个完整的形态。而照相机则是直接对光影明暗进行记录,往往和人的视觉印象大相径庭。这就决定了需要摄影家去熟悉并驾驭光线: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

在这幅拍摄于1984年的题为《旅馆》的照片中,德巴东紧紧抓住了一缕投向墙面和地板的光线,构成了一幅独立的作品。在这缕神秘的光线背后,不管是否隐藏着什么样的动机,都足以让人猜测半天。可见作为摄影作品来说,可能不需要什么明确的主题。抓住了光影,也就抓住了整个世界。

影家表现思想感情、实现艺术构思的重要手段。

法国哈赞出版社在 1998 年出版了一本全面展现法国著名摄影家侯蒙·德巴东旅途生活的画册。全书以 500 多幅照片的巨大容量,涵盖了侯蒙·德巴东将近 40 年间在世界各国拍摄到的重要作品。他在旅途中不仅记录了形形色色的人类生活图景,同时也对旅途中偶然遇上的光影效果,投下关注的一瞥,从而留下了不同寻常的作品。

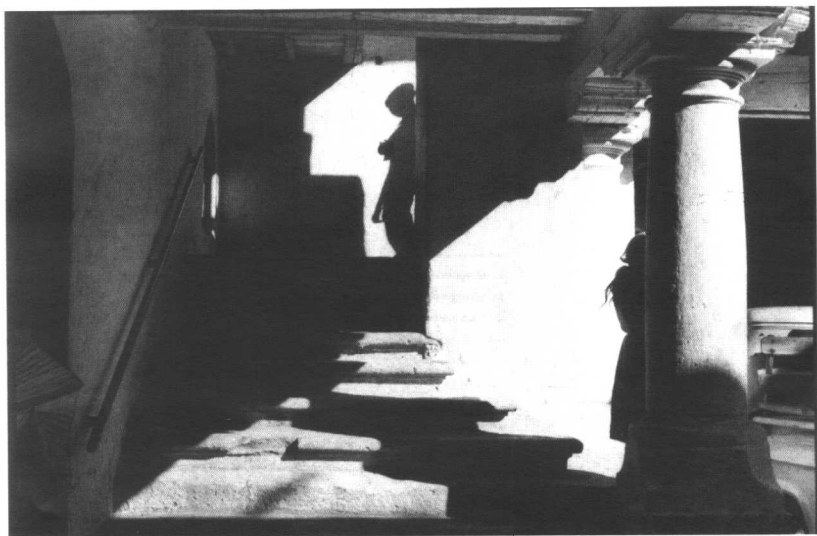
摄影大师都有他们理解并运用光影的独特方式,这不仅是对一些风光、人像、广告等摄影家而言,对一些新闻和纪实的摄影家也如此。尤其是在将光线转换成影调的过程中,他们总是不遗余力地凸现自己的个性色彩。专题摄影的先驱尤金·史密斯在拍摄图片报道时,尤其强调照片中的阴影和大面积的黑色,藉此产生具有冲击力的力度感——但在最黑处也设法保留隐隐的细节和层次;被誉为“一代抓拍大师”的卡蒂尔-布列松即使在瞬间的把握中,也能使照片始终显示冷色高光、银灰色中调和柔和的黑色……他们从镜头中看到了光线的魅力,并且个性化地转换成独特的视觉语言。

“如果你自己正满怀希望和喜悦,从而借助夏天日出时闪烁的光芒和绚丽的色彩来加以表现,那么你就选中了与自己的情感相吻合并能激发这种情感的拍摄对象。”

费里曼·帕特森

以抓拍著称的卡蒂尔-布列松,对于画面光影的处理绝不含糊。在这幅题为《墨西哥》的作品中,画面中的石阶处于明暗交错的斑驳光影之间,其对比反差之强烈,有触目惊心的刺激力。更有意思的是,在石阶和廊柱的构成空间里,出现了两个神秘的影像。一个是廊柱后面的女性,我们只能凭借飘飞的秀发和衣裙,想像出她之所以存在于这一特殊空间的无数种可能。而在石阶的顶端,一位男性的形象正在拾阶而下,留下让人捉摸不定的投影。通过对光影的巧妙处理,让永恒与刹那在偶然间相遇。

画家与摄影家的比较

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。世界著名的荷兰画家伦勃朗就是在父亲磨坊里的一次意外发现之后,确定了以绘画为其毕生奋斗的

目标。他透过磨坊窗外风车翼有节奏的旋转,看到了光线的瞬息万变。正是从这一刻起,他就抱定了一个信念:“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。”

画家的探索为摄影家提供了很好的创作空间,同时也逼着摄影家为全新理解光线,投入更大的精力。相对画家来说,摄影家更不能轻易放弃对光线和影调的探

美国著名摄影家罗伯特·梅普尔索普,被公认为是用光的高手。他可以将光线的运用推向极致,并且不亚于画家对光线的精致处理。比如这幅《墨丘利》,是一幅静物的描摹。然而在用光的考究上,如同画家惨淡经营的素描作品,细致入微地凸现出美妙的质感和光影效果。

