

《光與影》攝影藝叢

SheYing JiaZuo JingXi

狄源滄 編著
江蘇人民出版社

Appreciation

of Successful Photographs Appreciation of Successful Photographs

攝影佳作精析

责任编辑：张亚生

摄影佳作精析

狄源沧 著

江苏人民出版社出版发行

江苏省新华书店经销

苏州印刷总厂印刷

开本787×1092毫米 1/24 印张5.5 插页2

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

ISBN 7-214-00335-X

J·22

定 价： 6 元

江苏人民版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

前言

爱好摄影的朋友越来越多了。业余爱好者刚学会摄影时劲头十足，不论什么题材，都想试试。在这个阶段中，一般来说，人人都能得到较快的进步。但是在拍摄了三年五载之后，就会遇到一个“高坡”：拍出的照片，固然挑不出多少毛病；但是，令人着急的是拍来拍去，每一张照片的“面孔”，总是相差无几！遇到这种情况，有些朋友在摄影创作上老也得不到新的突破；就心灰意懒地从“高坡”上滑落下来。

为此，我经常感到需要为广大的摄影爱好者写一本书，把在各方面获得成功的好照片集中起来，不但分析这些摄影佳作究竟好在什么地方，同时也尽可能地介绍它们的拍摄过程和拍摄方法，让这些作品“现身说法”，使得影友们看了这些范例，能够开阔眼界，增加思路，并进一步了解新的窍门，掌握新的技法。帮助影友们在影海中进行更广泛的探索；在现实生活中进行更深入的挖掘。

尽管在编写过程中尽量照顾到摄影艺术中各方面的题材和体裁，并力求选用较好的照片，但限于水平和条件，本书还没有做到应有尽有的地步，所用的照片也并不张张都是第一流的顶尖之作——有时只是为了便于通过它说明某一方面的问题。

在编写过程中，此书得到许多前辈和朋友的帮助，热情地提供作品，八十三高龄的老摄影家黄翔，冒着酷暑，亲自钻进暗房为此书印放照片，使我深受感动。学生林枫池、马天杰、程惠林为此书制作图例，为此请允许我在编写完成之时，向他们表示我最诚挚的谢意。

狄源沧

1988年7月于北京

目 录

雨中售花	(法) 伊捷斯摄 (2)
星期日之晨	(阿根廷) F·L·拉沃塔摄 (4)
湖畔少女	(罗马尼亚) 西蒙·伊达摄 (6)
山区老人	(澳大利亚) G·史密斯摄 (8)
飞越障碍	(中) 郝建国摄 (10)
龙腾虎跃	(中) 周映丁摄 (12)
有运有不运	(香港) 邝华忠摄 (14)
梦中的流水	(中) 杨晓利摄 (16)
跳跃	(苏) L·基尔德摄 (18)
法律的眼光	(英) B·摩尔摄 (20)
生命之光	(美) B·勃兰特摄 (22)
雨	(苏) V·契里舍夫摄 (24)
妇女	(希腊) D·察克里斯摄 (26)
飞身夺球	(中) 王振民摄 (28)
空中飞人	(美) B·埃泼里奇摄 (30)
偷吃	(英) 狄克·罗温摄 (32)
非礼勿听, 非礼勿视, 非礼勿言	(西德) B·巴尔贝摄 (34)
玻璃茶具	(中) 朱少华摄 (36)
花卉素描	(香港) 黎兆芳摄 (38)
人体的节奏	(美) R·米兹克尔摄 (40)
宏伟的乐章	(中) 姜立明摄 (42)
水乡渔歌	(中) 沈汛摄 (44)
悼念	(奥) A·华特尔摄 (46)
占美吹牛记	(美) R·奥尔金摄 (48)
田野的旋律	(美) W·格尔尼特摄 (50)
飞行表演	(英) M·基蒲林摄 (52)
妙龄女郎	(英) M·哈里森摄 (54)
两片荷叶	(香港) 邓君瑜摄 (56)
潜水青蛙	(英) M·基蒲林摄 (58)
汽球的节奏	(美) W·F·霍德曼摄 (60)
悬浮	(美) M·柴列夫柯夫摄 (62)
车库小景	(美) E·米奥拉摄 (64)

“我也要喝”	(西德) A·舒尔茨摄 (66)
清泉秋色	(美) G·米沙罗摄 (68)
池中落叶	(美) J·伦德克利夫摄 (70)
旭日秋实	(中) 刘不文摄 (72)
胖妞丽莎	(英) 彼得·N·琼斯摄 (74)
夜行烛光	(瑞士) I·迪肯斯摄 (76)
难打的牌	(希腊) E·安托纳卡吉斯摄 (78)
母亲的太阳	(中) 李培林摄 (80)
秋风秋雨愁煞人	(西德) T·施奈德摄 (82)
蛟龙入水	(西德) E·鲍曼摄 (84)
奇妙的高发球	(英) 麦克卡比摄 (86)
天都双娇	(中) 黄翔摄 (88)
请跟我来	(澳门) 黎荣超摄 (90)
春的旋律	(澳门) 何洁摄 (92)
X先生肖像	(英) T·巴老摄 (94)
攻关	(中) 郭胜立摄 (96)
力的纠缠	(香港) 颜百龙摄 (98)
啊! 阳光	(苏) 季·舍基尔曼摄 (100)
翻跃	(中) 吴钢摄 (102)
激浪高歌同心曲	(中) 陈杨坤摄 (104)
吃惊	(美) G·罗杰斯摄 (106)
骏马奔腾	(澳门) 周国光摄 (108)
岁月	(中) 薛国庆摄 (110)
俺的现代化	(中) 姚振海摄 (112)
往事如烟	(中) 黄渝生摄 (114)
湖光山色	(中) 刘子孝摄 (116)
心不在焉	(英) P·克拉克摄 (118)
品头论足	(美) 威基摄 (120)
百依百顺	(澳门) 李超宏摄 (122)
同心协力	(泰国) 契特摄 (124)
跳动的音符	(中) 程建良摄 (126)
何去何从?	(美) J·戴维斯摄 (128)

Appreciation

of Successful Photographs

Appreciation of Successful Photographs

攝影佳作精析

0000056754

342222

妙趣横生的《星期日之晨》

阿根廷的摄影艺术活动相当活跃，拥有不少颇有造诣的著名摄影家。《星期日之晨》的作者F. L. 拉沃塔（Fedro Lwis Raota）就是其中的一位。

《星期日之晨》拍摄得既有生活气息，又有幽默情趣。作者在生活中发现：老爷们和老娘们在星期日早晨的活动，的确有所不同。一般来说，老爷们对家务琐事都不屑一顾。在时间比较充裕的星期日，一早起来他们就捧起一份刚来的报纸，津津有味地阅读起来，有的关心国家大事，有的爱看社会新闻。老娘们则另有一番天地。她们喜欢在星期天打扫除清洗一番。国家大事和天下大事，在她们心目中所占的比重较小，大有“国家事，管他娘，洗洗脚丫”之概。

作者抓住了这两个特点，进行必要的加工提炼和集中概括，组织出了这个有趣的画面。在艺术手法上，有四个方面值得注意。

1. 对比的运用。通过男女不同的性格爱好和生活习惯在画面上的对比，产生妙趣。

2. 虚实的运用。男的全用报纸把头挡住，这一方面是表现他们“埋头阅读”；另一方面，也是一种“虚写”用“四虚”来衬托和突出正在擦脚的“一实”；并给作品带来一种含蓄之美。

3. 明暗的运用。背景的墙面和前景的路面都是灰暗的，人物所穿的，也都是深色的衣服，这是作者故意地选择和安排，目的是进一步衬托出明亮的报纸和“腿脚”这两个趣味中心，使它们在观众的心目中留下较深的印象。

4. 疏密和起伏的运用。如果画面上的五个人全都坐着，就会出现过于平板的局面，因此最右边的一人必须站着，并且要离那个老大妈远一点，以求增加疏密和起伏的变化。

星期日之晨

(阿根廷) F·C·拉澳塔摄

温柔美丽的《湖畔少女》

人们把从被摄者背面逆射而来的光线称为《逆光》。用逆光拍摄人物时,如果加上暗背景的衬托,就可以获得一种特殊的轮廓光,在被摄者的头上和身上,勾勒出一条明亮而优美的轮廓线,使所摄人物在画面中显得光彩照人,辉煌夺目。

逆光的另一个特点是具有一定的穿透能力,能使透明和半透明的东西如花瓣、叶片等等变得亮晶晶的,并使色彩更加艳丽醒目。比如,这张照片中的柳条,就由于逆光的照射而大大增加了它们的透明度。此外,逆光还能在水面上产生点点光斑,给人以活泼华丽的感觉。

逆光摄影的艺术效果固然十分突出,但如不注意以下的几点,也很容易遭到不应有的失败,最重要的三条是:

- 1.防止阳光照射到镜头上,以免在底片上产生翳雾和杂乱的光斑。拍摄时应想尽一切办法使镜头处于直射光照不到的暗处。
- 2.要照顾到人物暗部的曝光,在有条件时用反光板或闪光灯给予补助;或把光圈开大2—4档。以免拍出的暗部由于曝光不足而变得灰暗而缺乏层次。
- 3.注意利用暗背景使逆光的艺术效果更加突出。

这张照片的另一个特点是它的柔光效果。这种效果的获得,除了在镜头前加柔光镜片外,还可以采用镜头前加黑色尼龙纱,或是把中央有小孔的透明塑料布套在镜头上,以及在天光镜片或UV镜片上涂抹凡士林的办法。

最后要指出的一点是,作者在衬景(柳条)的利用上也颇为巧妙,它们高低不一,错落有致,在破除衬景单调的同时,使画面结构更加紧凑而有变化。

用散射光拍摄的《山区老人》

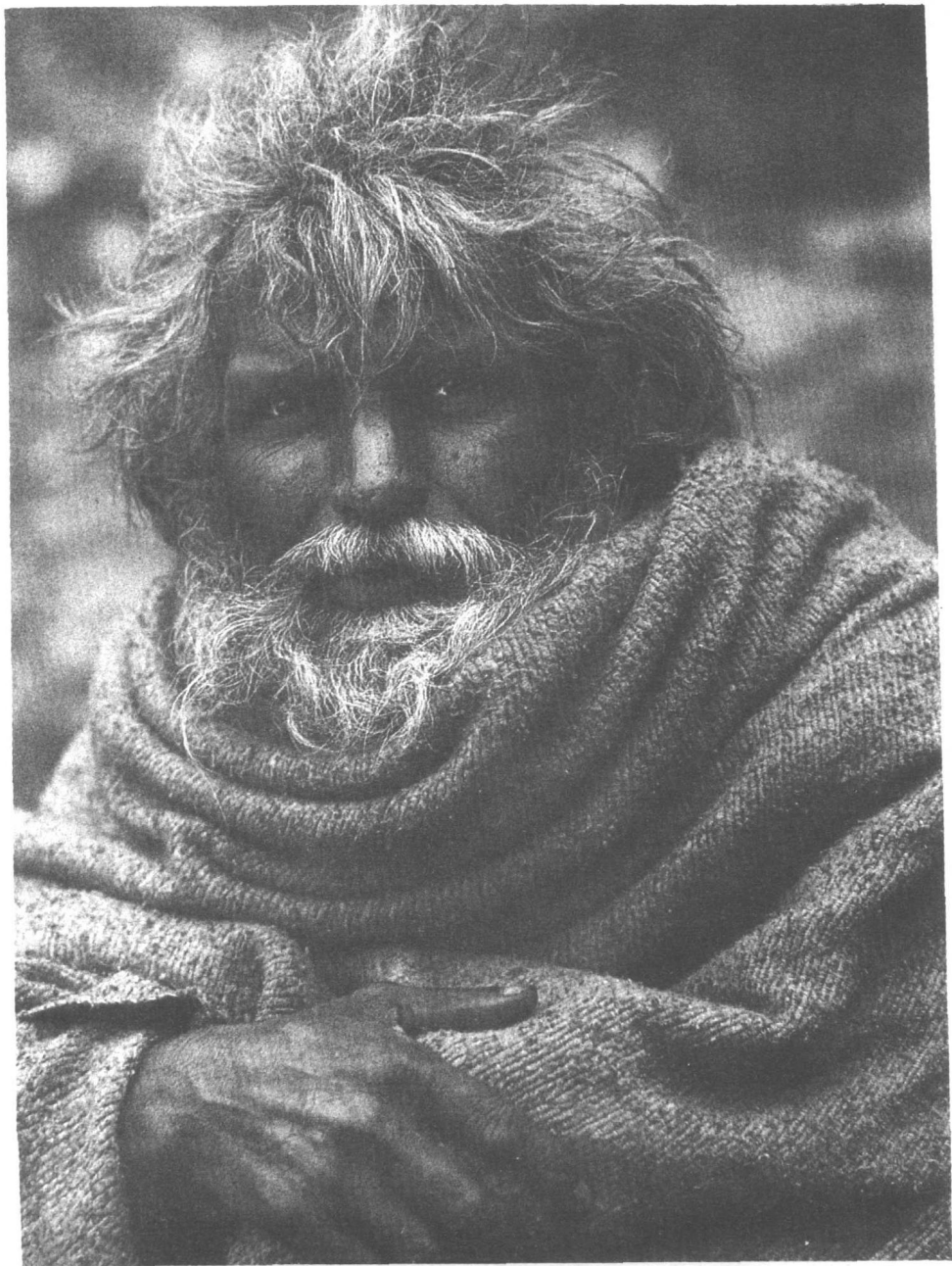
一般影友在拍摄人物肖像时，都不大喜欢阴雨天气中的散射光。用散射光拍出的人像，往往显得灰暗而缺乏光彩，这是事实。但是如果认为散射光永远是一种“坏光线”，把它说得一无是处，这也不太公平。许多摄影家实践证明：用散射光拍摄人像，有时会令人得到意想不到的效果。

《山区牧民》作者是澳大利亚的格拉米·史密斯（Graeme Smith），他所拍摄的这幅作品，曾在1987年香港大众摄影会举办的第十七届国际沙龙中获铜牌奖。获奖的原因很明显：这幅山区牧民的肖像，不仅充分发挥了镜头的威力，对牧民的形象进行了细致入微的刻画；同时也充分利用了散射光的魅力。散光的特点一是柔和，二是均匀。它不象直射光那么强烈，不会产生浓黑的投影，因此可以保证影纹的高度清晰和层次的充分体现。这样一来，不论是历历可数的须发，还是饱经风吹日晒的皮肤，以及牧民身上粗糙的披肩，种种不同的质感，都能得到最细腻的刻画。尤其那双炯炯有神的眼睛，如果用直射光进行照明，就难免要被额头浓黑的投影所淹没。这个毛病，在拍摄深目隆鼻的种族时经常发生。当时如果没有添加辅助光的条件，往往会使整幅肖像陷于失败。

自然界的散射光总是出现在太阳被云层或云朵遮没的时候，此时的光线呈漫反射状态；光线没有鲜明的方向性。尽管如此，也不能完全忽视被遮没的太阳方位。在人物形象的塑造上，仍会出现向阳部分比较明亮和被阴部分比较晦暗的倾向。有经验的摄影师会巧妙地利用这一点，把它需要突出表现的部分面向亮处。

要想避免散射光肖像的过于灰暗，还要在别的方面采用必要的措施。比如，采用反差较强的胶卷，采用反差较大的显影液和放大纸等等。当然，镜头的结影能力也要刚键清晰（即所谓的“硬镜头”。一般说来，德国镜头较硬，日本镜头偏软）。

这幅肖像的另一个值得注意的地方是景深（也就是虚实）的运用。作者一方面把焦点对在牧民的脸上、手上和身上，使影纹表现得非常清晰（实）；同时又把牧民身后的杂乱背景甩到镜头的景深之外，使它们显得非常模糊不清（虚）。主体人物的“大实”，是用背景的“大虚”对比衬托出来的，从而大大加强了作品的力度。

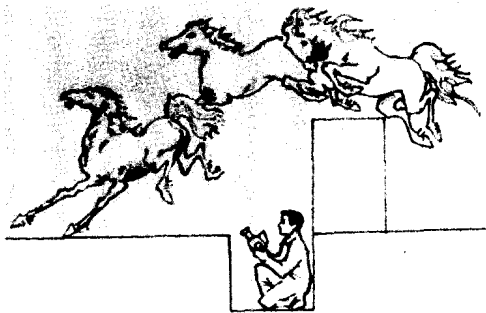

出奇制胜的《飞越障碍》

在拍摄飞奔的骏马时，多数人都采取侧面的角度，其效果大体上与本书中彩色照片《骏马奔腾》相似。这个角度的确很不错，可以充分表现马的四肢，表现出奔腾时的动态美。但是，久而久之，拍来拍去，老是这个角度，就难免会给人以千篇一律的陈旧感。

郝建国所摄的这张《飞越障碍》，其可贵之处，首先在于大胆地采用了一个崭新的拍摄角度，从而获得了一个前所未见的画面。这张照片是在一次骑兵的军事训练中拍摄的。具体的项目是“马跳平台”。老郝异想天开，蹲在平台前的一条水沟里向上拍摄。也就是说，奔马要一一从他头上飞越过去！这个角度，当然会有一定的危险性。但是，不入虎穴焉得虎子？老郝决定冒一冒这个风险。他借了一顶钢盔，戴在头上。手持一台120的单反相机（哈斯勃莱德），装上一个焦距为28毫米的超广角镜头，用 f_{11} 的光圈， $1/500$ 秒，依尔福特快黑白片（ISO400度），一连拍了三张。这是其中较好的一幅。画面里，一匹骏马的四脚已经落地，但尾巴还在飞扬；另一匹尚在空中，双蹄将落未落。马的四周，烟尘滚滚，土块飞溅，充满了真实的紧张气氛。

朋友们，如果您在自己的摄影实践里出现了“老框老套老面孔”，如果要想有所突破、有所创新，您不妨从寻找和探索新的拍摄角度这一方面下手。因为：只有新的角度，才会给您带来新的画面，新的表现！

（插图：韩涛）

《龙腾虎跃》的奥秘

这张威风凛凛、虎视眈眈的《龙腾虎跃》是福建日报社周映丁同志拍摄制作的。周映丁属虎，对虎的形象很感兴趣，下过很大的功夫。拍摄动物园里的老虎，当然要比野森林中容易得多、安全得多。但“有一利必有一弊”：动物园里的老虎总有点萎靡不振，没有动感，缺少虎威。

作者曾经请饲养员爬到笼顶，用牛肉引逗老虎向上蹦跳，伺机拍摄，效果也不理想。于是改弦易辙，想办法让老虎张嘴吼叫，显出虎威，拍摄特写镜头。这次的效果，形象甚佳，但动感仍兼不足，对于这个“不足之处”作者在暗房里想出一个办法来进行加工补救。

他先按正常的放大法进行曝光。然后①用大头针把放大纸的左上角钉住；②用黑纸挡住虎头部分；③在曝光的同时上下移动放大纸的右下角，利用老虎身上花纹的移动，产生弧线形线条，产生“虎虎生风”的视觉效果。

原作是彩色负片，彩色负片在必要时也能用来放成黑白照片。但是，由于放大纸没有感色性能，因此底片上红、绿、黄的部分，放在黑白照片上，全部变成黑色，有时看起来不大自然（比如：红红的脸蛋，放出来呈灰黑色）。从国外的资料上看，柯达公司曾经生产过一种有感色性的黑白放大纸，专供彩色负片之用，但国内市场上，至今还没有看到。

龙腾虎跃

〔中〕周映丁摄