

XUE SHE YING

XIAO CONG SHU

谈拍摄 背影

人民美术出版社
上海
小学摄影学

SHANGHAI
REN MIN
MEI SHU
CHU BAN SHE

3754

上海人民
美术出版社
摄影小丛书

SHANGHAI REN MIN MEI SHU CHU BAN SHE
XUE SHE YING XIAO CONG SHU

谈拍摄 背影

燕 草 著

谈拍摄背景

燕 草 著

责任编辑：潘世聪 版面设计曹鹤鸣

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/48 印张 5/6 字数：27.000

1993 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数：5.000

目 录

一、背影的拍摄丰富了摄影的表现力	1
二、看几幅“背影”名作	2
三、利用环境产生寓意	8
四、以人的背影作前景	10
五、生活中动态和静态的背影美	14
六、以背影来表现前进气势和悠远意境	18
七、以背影表现人体美	20
八、背影的艺术魅力	22
1. 神秘感	
2. 含蓄美	
3. 引起联想	
九、怎样拍好背影照片	24
1. 生活和观察	
2. 对于人的思索和表现	
3. 文化艺术修养	
4. 具体拍摄背影的探讨	
封面：当代村姑	刘育平摄
封底：草原之晨	额 博摄

一、背影的拍摄丰富了摄影的表现力

摄影术问世至今，不过一百五十多年，早期拍摄人物或表现人物肖像，总是拍摄人的正面，其中很多还是纪念性留影性质的，由于摄影技术处于初创阶段，感光材料只能慢速感光，因此，摄影不可能从多方面自由地去反映人和人的劳动工作和生活。随着科学技术的发展，摄影技术和感光材料也不断改进而日臻完善。摄影机成为人们得心应手的工具，从纪念照、静物、风光、建筑物等静态拍摄领域闯入新闻、艺术、科学、商业，人民生活、社会动态等广阔天地。近数十年来，摄影作品与文字并驾齐驱或相辅相成驰骋于报纸，杂志，橱窗、画廊，成为传播领域和艺术生活中不可或缺的精神产品。摄影机仿佛是作者手中的笔，可以从不同方面，不同角度，不同的层次，不同的观点去反映社会，抒写人生，描绘自然，其表现力是很强的。照片作为一种摄影作品，一种图象，不仅真实可信，而且具有形象美丑的直观效果。它不受文化程度的限制，一目了然，通俗易懂，还是有雅俗共赏的特点。容易为广大的读者所接受。所以摄影作品的表现领域愈来愈宽广，其表现手法也愈来愈多样，“背影”照片的出现，曾经在习惯于拍摄人们正面、侧面，着重于表现人的面部表情和正面形象的作者中起了广开思路的作用，给作品带来了别开生面的新鲜

感。所以，可以说，一些成功的背影作品，以其富有含蓄的魅力，丰富了摄影的表现力。

二、看几幅“背影”名作。

对人的表现是摄影创作的主要课题。所谓反映社会和人生，也是通过人们的各

图1 郁闷不乐的英雄

式各样的活动,如政治的、经济的、文化的活动去表现的。从本世纪四十年代以来,一些拍摄背影的作品,出现在世界上有影响的期刊和摄影杂志上,曾经引起广大读者和摄影专业工作者的广泛注意和赞赏。让我们先来欣赏几幅作品。

图1是戴高乐将军的背影。戴高乐是第二次世界大战中的风云人物,法国抵抗运动的领导人。1940年,德国法西斯军队横扫欧洲,法国贝当政府投降,屈从于纳粹德国。戴高乐当时是法国的高级军官,他高举反法西斯的旗帜,团结了法国国内外广大爱国人士,坚持斗争,抵抗希特勒德国,与英国、美国并肩作战。1944年盟军在诺曼第登陆,巴黎解放,他率领抵抗部队进入首都巴黎,受到巴黎市民极其热烈的欢迎,成为法国反法西斯的英雄。但在胜利后,在法国内部的权力分配和政治斗争中,却意外地受到挫折,声望逐渐降低。这张照片就是在这样的背景下产生的,原来的题目是《郁闷不乐的英雄》,并加说明为:“1946年,解救法国的戴高乐将军的声望,因政治因素而逐渐减低之后,郁郁寡欢地在法国南部安特毕眺望着地中海沉思。”照片的拍摄者是一位很能干的记者,他对戴高乐将军在法国战后政治舞台上的处境显然是很了解的。他抓住戴高乐在地中海海滨休息期间,从背后拍摄了这位风云人物眺望地中海的镜头。这张照片当时在美国《生活》杂志发表后,引起了读者很大的兴趣,成为一时名作。在照片画面上,读者看不到画中人的面目,只能看到戴高乐将军修长的背

影,手持手仗,站立在海滨的一块大礁石旁,面向无际的天空和辽阔的大海,画面简洁,线条明净。图片所表达的气氛,正如图片说明所点明的那样,画中人是“郁郁不乐”的。这幅作品的表现手法显然是别开生面,十分巧妙的。

图2 手足情深

不知是否由于这张作品在世界知名的杂志上发表所引起的效应,随后,就陆陆续续出现了“背影”的各式作品。

图2题名为《手足情深》,是两个孩子的背影。四岁的哥哥领着二岁的妹妹,穿过林中小径去玩耍。这是表现孩子童年欢乐生活的镜头,表现出哥哥爱护地拉着妹妹,妹妹亲切地拉着哥哥。稚气可掬的身影和略带蹒跚的脚步,韵味十足,洋溢着天真纯洁的小儿女间的手足深情。画面上四周的树影,处于逆光中,成为一圈黑影,孩子的背影也是因逆光而有如生动的剪影,树影和孩子的身影与图中高光形成黑白对比,反差鲜明,整个照片非常动人。作者是孩子的爸爸,也是一位著名的摄影师。因而作者得以在他非常熟悉的对象和生活中,抓住最动人心弦的一刹那。据说这张照片是《生活》杂志发表大量照片中最受读者欢迎的照片之一。

人们一般也认为,人的情绪,人的喜怒哀乐,总是从面部表达出来,这当然是没有错的常规。但是也不尽然,从上面举的例子看,“背影”也可以表达出极具感染力的情绪,这也许是艺术表现的复杂性和人生百态的丰富和微妙之处吧!

上述两例,一是政治色彩很浓的,对象是举世知名的“大人物”。一是两个天真无邪的孩子,所表现的只是童年生活的片段,却体现出作者很强烈的爱心。而第一例作者的倾向则颇难捉摸,也许是同情?可能有讥讽之意?更可能只是客观报道中捕捉到一个极佳的表达机会。

以“背影”来表现一个极其敏感的问题,说明一种特定的现象,图3可以作为一个例证。这是三位少年儿童搂肩搭背往前走的照片,手臂搂得很紧,显示三位少年之间的亲密,而三人中有白孩子,有黑孩子,不同肤色可以明显的看出来,原来这是美国南方实行黑、白孩子同校后校园中的景象。图题是:《友谊的结合》。作者的意图是通过这样的照片来反映不同肤色的孩子之间友好亲密的关系,进而说明在美国的种族歧视正在逐步消失。至少在南部黑白同校的校园里已出现孩子们亲密无间的景象。

图3 友谊的结合

这也是一幅政治性很强，作者倾向非常明显的好照片，从背影所表现出孩子们的胳膊，搂抱是很有力的，也是很能说明问题的。

图 4 纽约街头寻找机遇的青年

图 4 是一个从街头抓取的镜头，这是六十年代徜徉在美国第一大城市纽约街头的一对男女青年，衣着随便，步履懒散，互相搂抱，表现出一种漫不经心的情状。图片作者说明，这是一对在纽约这个五光十色

的大城市寻找“机遇”的青年，是当时当地的一种社会现象，在青年生活中具有一定的代表性。这照片也曾在著名的杂志上发表，被认为是反映生活的真实的作品。

应当说，以上几幅作品，都是作者从生活中抓取的反映不同的人，富有生活气息，而且是相当成功的作品。其表现手法则都抓住了“背影”。

三、利用环境产生寓意

图5、图6、图7都属于这一类作品。

图五的环境是一条狭窄的小巷，仅可容身。一位老年妇人踽踽前行，不管这老妇人本身的境遇如何，图片所表现的是一种孤单寂寞的情调，给人以“晚景凄凉”的感觉。我们猜测，也许作者并不认识画中的人物（也许认识，但也无关紧要），作者只是利用窄巷，老妇的背影，构成一幅“老人晚景凄凉”的图象。老妇的身边还有一只小猫，可能是老妇人的宠物。这就更显示出这位老妇人晚年寂寞生活的景况。在这幅作品中，除了老妇本身的形象（如果换成青年和儿童，那是另一种作品）作用外，窄巷这个特定的环境，起了很重要的衬托作用，那小猫这一笔，也是十分重要的，它可能是老妇人唯一的伴侣。此图原题佚失，似可拟题为：“晚景”或“窄巷”。

图6《世途》作者的寓意非常明显，一个老妇人提篮拄杖（一根长的棍子），赤脚，

图5 窄巷

佝偻身体，一步一步在台阶上往上“爬”，台阶为前侧光照亮，黑白分明，一层一层看不到尽头，逐步陷入黑暗中，阶上还有被风吹过来的落叶或废纸。画面中的人，环境，光线，构成一个“世途艰难”的总体。题目《世

图6 世途

途》作者是颇具匠心的。

图7《生活的重担》，图中一劳动者逆风而行，步履艰难，表现出在生活中挣扎的苦辛。乱云飞渡的天空衬托了图中人前倾的身姿，但肩上的担子被风吹，显得筐里并没有重物。看来，这是作者刻意摆布的“创作”，光与影颇有独到之处，黑白对比也很有画意。人则处于一个广阔的天地中，与前面二张图片中的窄巷和台阶是一个完全不同的环境。可以看出，对于人的表现，环境是很重要的。对一些表现寓意的“背影”照片，在构思时更应精心考虑。

四、以人的背影作前景

辽阔的草原，一望无际的海洋，城市街道，村舍田园等等，在拍摄时，常常需要前景。前景的选择因作者意图不同而多种多

图7 生活的重担

样。以一些作品作为例子来看,有的作者,很聪明地选择了人作前景,而且是“背影”。原因何在?是否可以作这样的推论。

1. 人比较生动,一张静态的风景照片,有了人,画面就比较生动,有生气。

2. 人的姿态多,可以与景色和谐的结合,给作者以构思、安排的余地。

3. 所以用背影,是因为正面拍摄人的形象作前景,则势必成为以物为主的照片,景色成为次要的背景。而“背影”既有丰富景色,占缀景色的作用,又不太会改变风光性作品的性质。

图8是一张雨中的小街,灯光倒影,宁静而富有情趣,一个身穿和服打伞的妇女在雨中前行,其美丽的背影在图左下部份占了很重要的地位,图中还有一男人在较远处前行。两个人的背影和雨中小街及灯光构成了和谐的影调和画面,表现出小街小巷在雨中的特有情调。试设想,如果没有街上男女的背影,成为一条无人的小街,给

人以什么感觉？再没想如果人从对面迎镜头而来，又会产生什么感觉？这张以打伞的妇女背影为前景的表现雨中宁静的小街照片，实在是一张很优美的作品。其最成功处，是在于前景和环境的和谐结合（原作为彩色）。

图 8 雨中小街

图9 海滨

图9是海滨,可以说这是一张地方风情的照片,天空占去大部份画面。一枝槟榔叶点缀出南国风情,也增添了天空的变化,打水(以头顶水是很多民族的习俗)的少年,作了画面的前景,少年人是背影。这幅作品,可以作风景画看,也可作风俗画看,