

伍鼎宏

摄影
撰文

摩登照相

- ◆ 构思
- ◆ 造型
- ◆ 色彩
- ◆ 效果

*Modern
Photograph*

上海科学技术文献出版社

让艺术面向生活·愿生活充满艺术

摩登照相

伍鼎宏

攝影
撰文

序

《摩登照相》以其在艺术人像摄影方面的现代创意手法和对传统格局的大胆突破,向读者奉献了一束馥郁清香的鲜花,书中二百多幅作品构成了一个充满了诗情画意和浪漫情怀的艺术人像世界,也给改革大潮中激烈竞争的商业摄影带来了生机勃勃的活力和不甘沉默的创造力。

伍鼎宏自幼考入专业艺术学院,长期的文艺生涯给了他充足的“养料”,从中汲取的舞台表演艺术、音乐旋律节奏、舞美设计、道具设计、服装设计以及灯光运用技巧都恰如其份地溶化在人像摄影的各个方面,成为《鼎宏影苑》在商业摄影中独树一帜的艺术风格。从书中二百多幅的作品中我们不难发现每一位被摄者或悦或羞,或娇或嗔的情绪表现都体现了一位成功的人像摄影家是如何在精心构思和诱导拍摄中所表现出来的别具匠心。人像摄影家的艺术手法能够把普通人包装成明星,包装成与封面女郎一样地漂亮艳丽,同时也给人们的生活带来了情趣盎然而又值得回忆的瞬时的艺术。

伍鼎宏倡导的影苑宗旨“生活形象艺术化,艺术手法生活化”可以说是现代人像摄影的主导思想。《摩登照相》以大量艺术人像的新构思、新造型向读者展示了具体的拍摄效果,而其中简单精练的技巧秘诀又给许多人像摄影的专业工作者和业余爱好者指出了迷津。

伍鼎宏在摄影生涯中奋勇搏击的努力已经结出了丰硕的果实:《闺房温馨留芳影》这一章节中把信手拈来的普通居室作为环境渲染来烘托闺房倩女的婷婷身影和休闲气氛,《烂漫童趣》中饶有趣味的双人组合描绘了孩子们心中的理想和可爱的童心稚气,《拥抱大自然,徜徉芳草地》又仿佛把我们带到了大自然的怀抱中,那一对对情侣的依依恋情和缱绻意境使画面中的月色、晚霞和芳草地赋予了浓浓的诗意,我们似乎嗅到草根和树叶在晨露与夕晖中散发出的阵阵泥土香……

一种全新的组织拍摄方式确定了摄影师作为“导演”和被摄者作为“演员”的合作关系,使人感觉到镜头前的被摄者并不被动和呆板。作者在作品构思和诱导拍摄的同时也筑起了一道通向被摄者心灵的天桥,使其潜在意识和“表演”信心都充分调动起来了,就象《一个镜头一个梦》这一章节中的作品那样:一段故事、一个标题就能使被摄者心领神会。

本书中大量的高调整体造型和丰富各异的朦胧效果突破了以前照相馆变化不多的旧模式,让生活的真实感和艺术的诗情画意在影室中充分体现。

无需杂乱的道具,也不用复杂的灯光,只有女性的柔姿丽影和含情明眸在构图中得到强调。书中的丰富作品看上去象油画,象水彩画,又象素描,也象淡雅的美术书签,不失为人像摄影百花园中的国色天香。《摩登照相》使我们专业的人像摄影师感觉到行业改革的紧迫感,也使广大的人像摄影爱好者获得了在镜头前自我包装的良师益友和可以实际应用的一本工具书。

但愿《摩登照相》能成为人像摄影与国际接轨的一块敲门砖。

中国人像摄影学会副主席

朱天民

一九九四、八、廿九

序

伍鼎宏步入摄影界以来,始终坚持勤奋创作和刻苦实践,三年前他毅然从文艺界下海,创办了独具摄影艺术风格的《鼎宏影苑》,并以其优良的服务赢得了广大艺术摄影爱好者的赞誉,同时也给人像摄影行业带来了旺盛的生机和新课题的挑战。由于他对摄影事业执着追求,近年来已在国内外发表或获奖四百余幅作品。

伍鼎宏编写的《摩登照相》给人有耳目一新的感觉,他创导了一种全新的组织拍摄方式来突破旧模式,同时也建立起与被摄者完全融洽的关系,就象朋友见面一样随意地交谈,也象导演诱导演员一般地去启发人物的内心世界,使每一位站在镜头前的小姐女士们都能轻松自如表现出最佳的内在气质与造型神韵,就象传神的人物肖像绘画那样让人百看不厌,形与神的完美结合在《摩登照相》这本书中可以一览无余。

目前,商业人像摄影已在激烈的市场竞争中跃上了一个新台阶;港台地区和日本、美国的摄影公司也纷纷到我国来开设影楼,我们欢迎形成这种活跃的市场,并希望同时建立起国内的高质量人像摄影队伍,不仅赶上国际人像摄影的新潮流,而且从继承优良传统的民族文化中去发展,去更新,不断形成更完美的构思,造型和拍摄方式以及更精良的后期制作。

《摩登照相》表现了新一代人像摄影家的创意手法和高格调意境,希望能“一石激起千层浪”!让整个艺术人像摄影行业活跃起来。

上海摄影家协会主席

李绍芬

一九九四·八·三十

前 言

人像摄影作为摄影艺术的一个重要分枝,比其他摄影门类更早地进入了寻常百姓的千家万户。

童年、少年、青年、恋爱婚姻乃至中年以后的成熟形象,都可以通过摄影这一手段来忠实地记录无数难忘的回忆……。

现代科学的进步唤醒了人们的现代意识,旧式照相馆的摆布已不能适应被摄者对更高品味艺术的追求。人们正寻找能广泛表现她(他)们生活情趣和年龄特征的新型摄影室,同时也在寻觅可以信手拈来的人像摄影模式和可供普通摄影迷参考摹仿的人像摄影书籍,希望这一类书籍摒弃冗长而深奥的文字说教,向读者提供众多色彩缤纷的画面和言简意赅的技术指导。

本书特意为业余摄影迷和专业照相馆的人像摄影师提供以儿童、女性及情侣为主的摩登照相。这些作品大多产生于我的“鼎宏影苑”,同时也体现了我对创办现代意识摄影室的宗旨:“生活形象艺术化,艺术手法生活化”。

我在摄制这些人像的时候,头脑中只有一个强烈的愿望:以室内的装饰美和人物的造型美来扬长避短而又恰如其份地勾勒出每一位被摄者的外部形体和内在气质。

当您看完了本书后,大概会总结出我在人像摄影时的一些特点:(一)采用均匀漫射的面光,金黄色发光与侧逆光;(二)采用主体清晰,局部朦胧的柔光处理方法;(三)采用浓淡适宜的摄影化妆;(四)倡导以白背景为主的高调形式,并作色彩缤纷的画面处理;(五)强调生动、传神的面部情绪和舒展自如的形体造型;

通过对儿童、小姐、女士、情侣、伉俪为主的人物造型艺术构思来产生艺术摄影的人像包装效果,这正是我希望向读者展示的一些要点和秘诀。简单吗?是啊,这些要领一经点破似乎人人都可以做到。然而,能有效地抓住一些要领可能并不那么简单,摄影师必须先在大脑里“输入”丰富的样照,然后才能随机应变,灵活组合……。对于不具备专业影室的人来说,任何室内、室外的条件既有可能制约您的想象力,也完全有可能使你产生更丰实的构思和造型,这一切就看您如何去临场发挥了。

希望本书能对您有所帮助,并能成为您头脑中样照的一部分,同时也希望您能从中领略到以下的情趣:流畅优美的音乐旋律;明快铿锵的节奏变化;水彩画、油画般的色彩;现代创意的影调构图;烘托气氛的巧妙用光;浪漫抒情的文学诗意;明眸传神的人物内涵;婀娜飘逸的形体造型……。

愿您在《摩登照相》中徜徉漫步,愿您在《摩登照相》中影海拾贝。

世界上任何东西都会随着时间的推移而陈旧过时,唯有成功的摄影作品永远记录人们美好而难忘的瞬间,愿您的相机能不断地捕捉这些纯真童趣,青春年华、梦幻意境、缠绵恋情、伉俪倩影、天伦爱心……。

当您度过无数春花秋日,当您渐渐两鬓染霜……,届时再翻开《摩登照相》式的家庭相册,那一段段诗情画意般的往事与岁月,那一幅幅形神兼备的艺术肖像……,也许比黄金、比宝石、比钻石更珍贵,更有价值,因为谁也无法再回到过去,对吗?

何鼎宏
於 1999 年 12 月

目 录

构思的灵感

黑白世界的现代创意	4
闺房温馨留芳影	6
拥抱大自然,徜徉芳草心	8
泥土香,村野气息	10
诗情画意的情侣倩影	12
永恒的主题	14
——爱侣恋曲	
体现青春气息	16
驻留金色年华	
含蓄、幽默	18
——吻的冷处理	
烂漫童趣,天真动态	20
记录孩提稚气	22
捕捉童心情趣	
让孩子展示表演天性	24
现代婚礼,浪漫情怀	26
点明主题,遐思无限	28
一个镜头一个梦	30

造型的艺术

高调淑女写真	32
高调的清纯造型	34
定格的动态	36
舞苑蓓蕾,桃李芬芳	38
晚礼服风采 A	40
晚礼服风采 B	42
新娘丽影	44
多姿多彩的民族服饰	46
传统婚礼特写	48
与现代喷绘背景	
海派、野气、性感	50
脸部装饰的最佳良友	52
——艺术帽、巧用纤手	
出水芙蓉玉女图	54
婀娜多姿的连续造型	56

色彩的魅力

深入浅出总相宜	58
渐变背景:	
同色调的特殊魅力	60
黑白高调的肖像特写	62
黑白低调的肖像特写	64
民族婚礼的基调	66
——大红灯笼	
旗袍短袄——	
尽显中华女性之美	

朦胧的效果

如: 云里雾中	70
似: 梦境幻影	
含而不露 意犹未尽	72

黑白世界的现代创意

黑玫瑰

高调人物的全身造型如果不在动势的意境上充分表达,可能会使整个画面趋于简单和平淡。

俏

草帽低掩,深藏的思绪
尽在不言之中,卷发垂肩隐
处处露出似水柔情。

轻盈

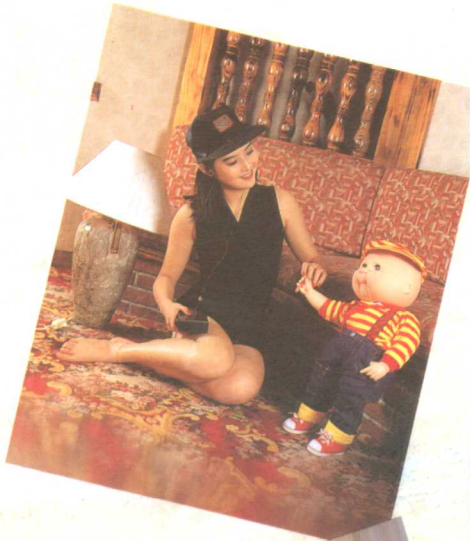
丽影

壮家女

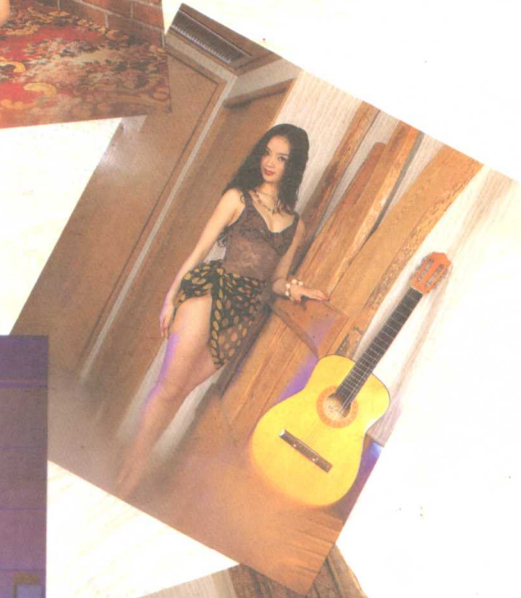
信手拈来 就地取材

闺房温馨留芳影

就在自己的闺房尚有取之不尽的摄影素材,只要你能精心构思,只要你能细心发现……

雅室浪漫驻丽姿

就在自己的雅室,每一个角落都可以成为绝妙的灵感源泉……

月上柳梢头
人约黄昏后

在水一方

千言万语

拥抱大自然的户外情侣摄影 徜徉芳草地

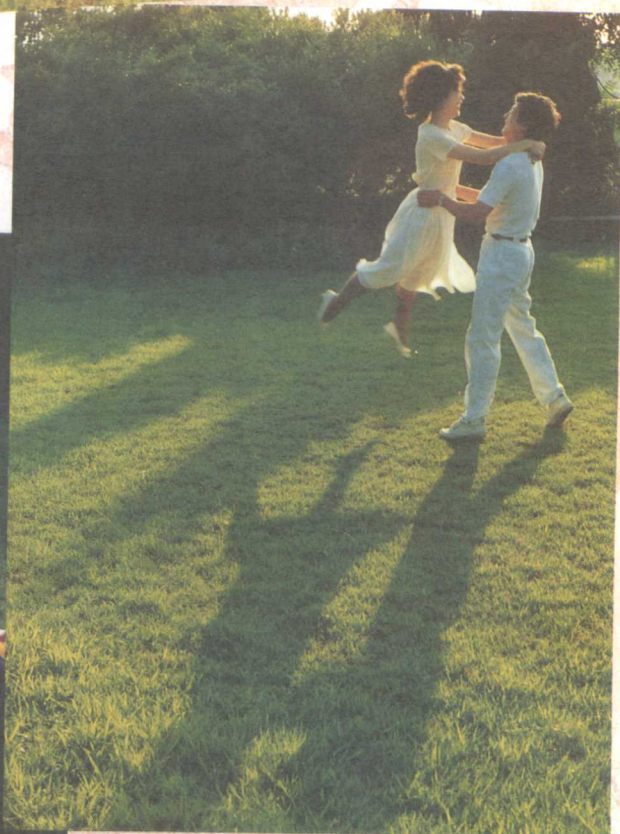
绵绵情话

黄昏里

晨约

重逢

拍摄户外情侣摄影尽可能利用早晨与黄昏的低照度光效形成逆光和投影的纵深趣味,使画面的意境更具诗情画意,素色服装既能象征爱情的纯洁,又可以有效地使人物成为趣味和视觉中心,使俩人世界的永恒主题在画面中升华……

沁人心脾的绿野霞光 芳心相照de少女情怀

红帽子

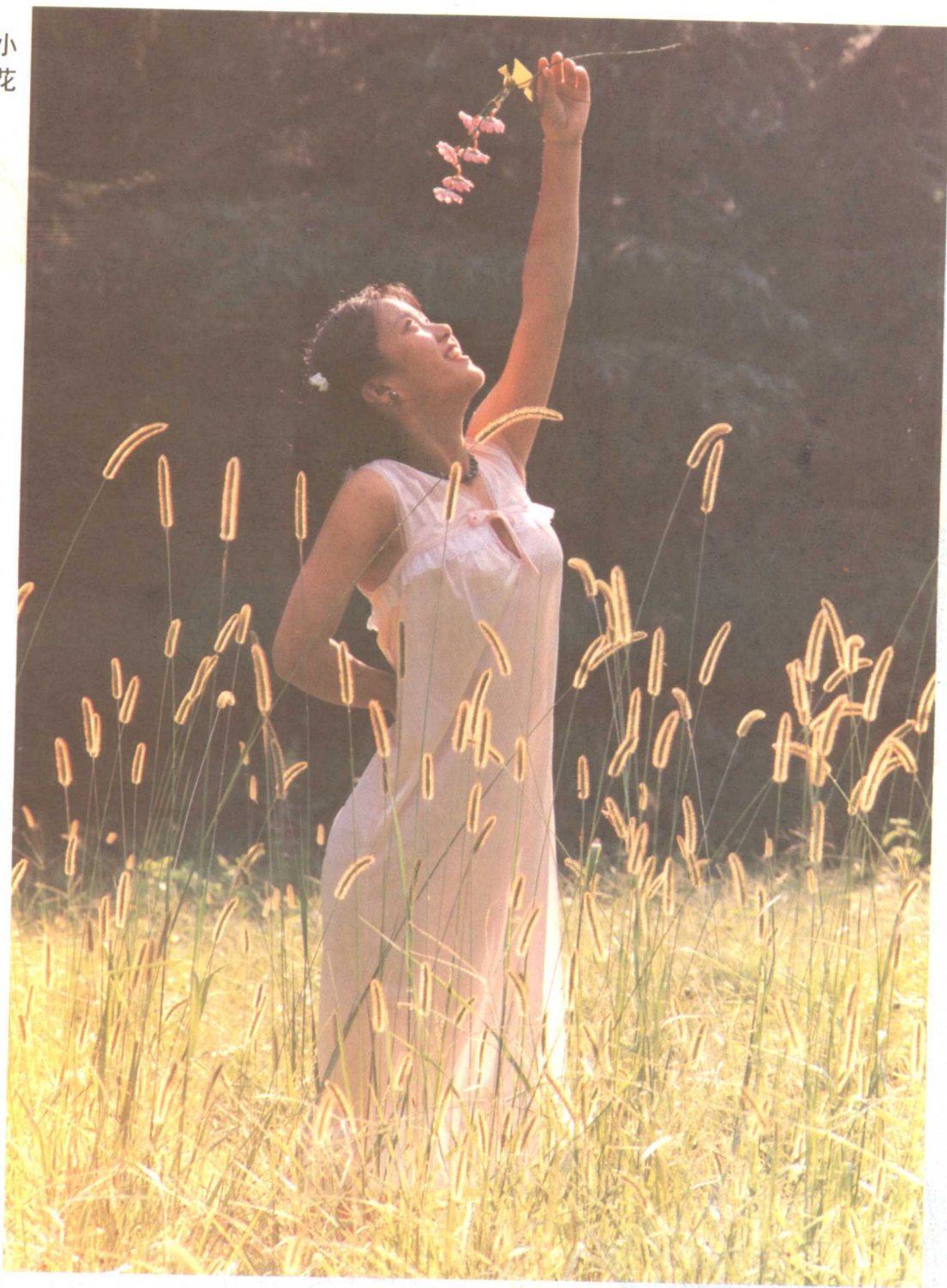

女孩的心事

少女题材就象爱情题材一样属于永恒的主题,拍摄以少女为主题的户外艺术人像宜以自然景色为背景,强调逆光效果可以使人物的形象立体化。大树、绿荫、狗尾草、小桥、流水、湖畔均可以成为刻划纯情少女的最佳构图素材。

泥土香, 村野气息

小花

诗情画意的情侣摄影

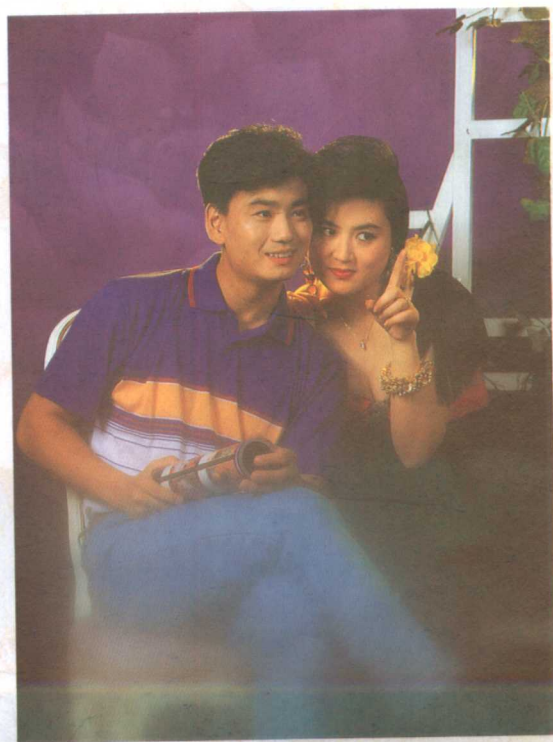
梦醒时分……

情侣摄影避色呆板生硬,成功的秘诀是营造;
缤纷的色彩,雾化的画面。
甜蜜的爱意,浪漫的情怀。

西部风情

憧憬