

跟我学摄影·专业摄影基础

静物摄影

浙江摄影出版社

跟我学摄影·专业摄影基础

静物摄影

李少文 著

浙江摄影出版社

责任编辑：夏 晓
封扉设计：陈子劲

跟我学摄影
静物摄影

李少文 著

浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市葛岭路1号 邮编:310007)
经销:全国新华书店
印刷:江苏吴县市文艺印刷厂
开本:787×1092 1/32
印张:2.375 插页:16
字数:26 000
印数:3 001—6 000
1997年3月第1版
1998年2月第2次印刷
ISBN 7-80536-441-9/J·228
定价:5.80元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

目 录

概 述	1
器材及条件	8
照相机 镜头 灯具	
构 图	18
黄金分割 △型构图 ▽型构图 S型构图	
对角线构图 竖线构图 散点构图	
中轴构图 对比的两极化	
表现手法	32
光的性质与质感的表现 意念的表达	
以简为要 色彩与情绪 寻找灵感	
拍摄实践	51
从一做起 就地取材 走向大自然	

概 述

自从摄影术发明以来，静物就一直是摄影的对象。世界上最早一张静物照片是法国的达盖尔在 1837 年采用银版法拍摄成功的。这位摄影术的发明人的传世之作只有 17 幅，都是他当年送给各国元首的纪念照，这是其中一幅(图 1)。当时欧洲各国相继出现各种摄影术，它们采用各种各样的感光材料，银版是感光速度最快的了，但拍一幅照片仍需 in 强烈的太阳光下曝光 15 分

图 1 《窗前》 达盖尔摄

图2《漫画》 杜米埃摄

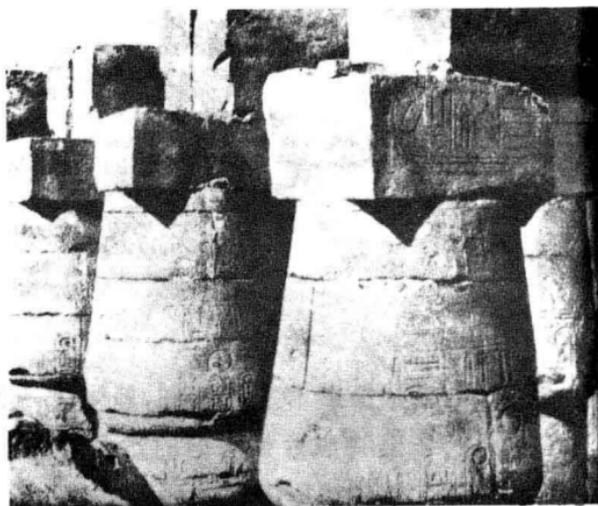

图3《卡尔纳库寺院正堂的石柱》 史密斯摄

钟之后才能感光完毕。当时,如果想要在银版上留下自己的光辉形象,那种辛苦的程度是现代人所难以想象的。当年有一幅漫画,真实地描绘了拍摄时的情景:被摄者头部后面用一根木柱撑住,木柱上有两个夹子把头部牢牢地固定,简直像受刑一样,而且还要在强烈的太阳光下曝晒十几分钟!被摄者一动也不能动,看起来与静物真没有什么两样。只有忍受这种痛苦,才能留下一张肖像照片。说句俏皮话,如果说静物摄影就是对静止物体的摄影,那么当年的人像摄影也就可以说是“静物摄影”了(图2)。

从目前所能收集的资料来看,初期的摄影主要用于为达官贵人服务,为其留影,为其记录美丽的庄园、豪华的别墅……静物摄影只是作为一种练习或是偶尔消遣,所以保留下来的作品不多。后来,摄影技术的广泛传播,各种摄影流派不断出现,慢慢形成了以人和人群活动为拍摄对象的人像摄影、新闻摄影,以静止物体为拍摄对象的建筑摄影、风光摄影、静物摄影……但不管技术如何进步,分类如何精细,静物摄影犹如绘画中的素描,始终被列为摄影入门的基础课程。

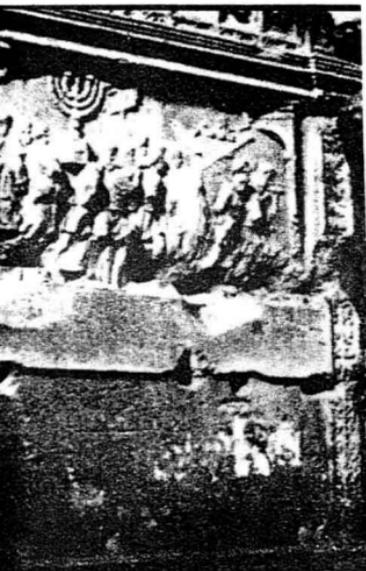

图4 《提士斯拱洞门上的浮雕》
马克法逊摄

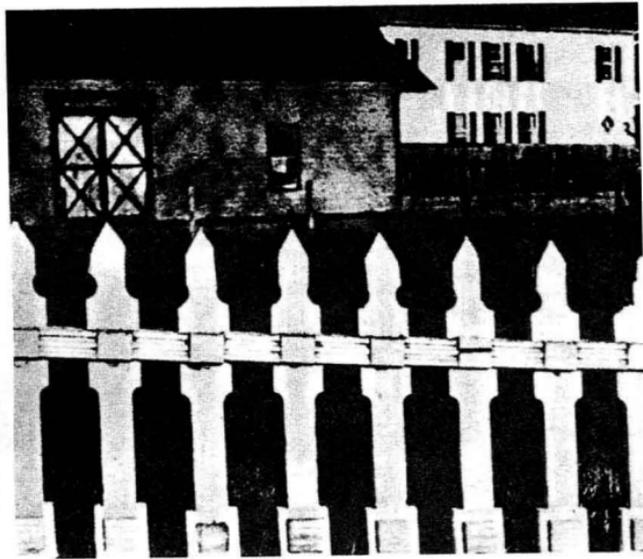

图5 《白栏杆》 保罗·斯特兰德摄

纵观摄影术发明 150 多年来的历史,在静物摄影这个领域里出现了不少闪光的亮点:1851 年英国摄影家史密斯(Smith)去近东和中东旅游时留下了“卡尔纳库寺院正堂的石柱”(图 3),记录下岁月的痕迹;1857 年爱丁堡的一位外科医生马克法逊(Macpherson)以他纯熟的技术和艺术天才,记录了古罗马遗迹,诗一般地展现拱洞门上的浮雕和廊柱的花纹(图 4);新即物主义运动的启动人斯特兰德(Strand)将常见的静物用抽象的手法表现,开辟了静物摄影的新领域。他的《墙影》、《白栏杆》(图 5),以及由汉马赫尔拍的“摄影手册封面”照片(图 6),都是他们提倡“运用纯净的摄影术”的代表作;德国的帕丘以极端写实的手法,拍摄身边常见的物像之美,充分地表现其质感,成为新即物主义运动的创始人(图 7);著名的摄影家爱德华·韦斯顿(Weston)的作品《青椒》(图 8)、《贝壳》等为后来的静物摄影提供新的意念,加拿大著名摄影家弗里曼·帕特森的作品以独特

图6 《用碎纸块贴成的摄影手册封面》 汉马赫尔摄

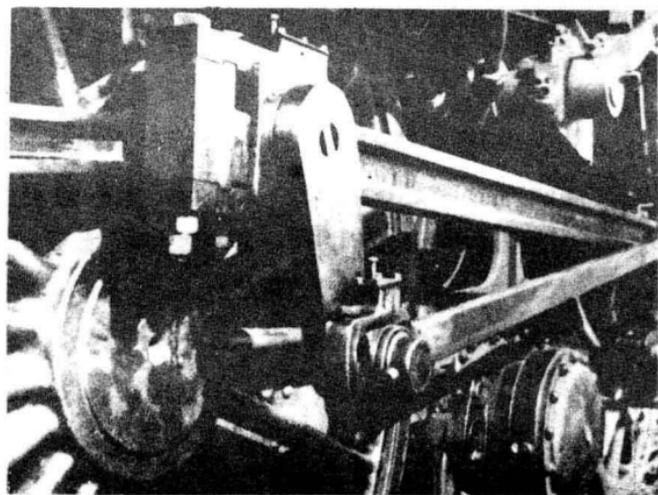

图7 《火车头的
回转轴》
帕丘摄

的观察力开拓了静物摄影艺术的新天地(图9)。富于创意的作品在这光辉的艺术长廊中不胜枚举,静物摄影的题材不断开拓,视野不断扩大,它的美永远表现不尽。

静物摄影从广义来说是一切静止物体的摄影,如高楼大厦、门廊、户柱、山水、桥梁、沙石、古迹、花卉、器皿、室内饰物、案头小品等等,均属静物摄影范围。但随着摄影艺术的发展,门类分

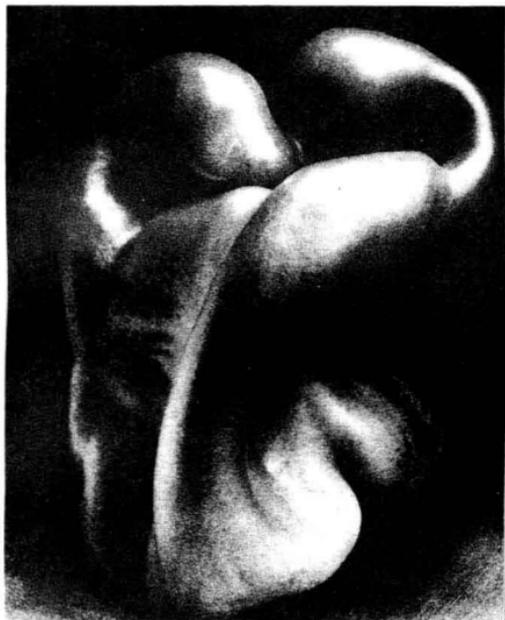

图 8 《青椒》 爱德华·韦斯顿摄

图 9 《静物》 弗里曼·帕特森摄

得更细了,把建筑和风光两类分离开来,单独成为建筑摄影和风光摄影,慢慢形成了自己的风格和体系。现在所指的静物摄影的范围是器皿、室内饰物、花卉等一些体积较小,可以人工摆放的物品。但是也不绝对,有一些拍摄范围较小的风光小品和建筑物特写等也划入静物摄影之列。总之,被拍对象没有截然的划分和不变的规定。

学习静物摄影用处很多,除了作为基本光影构成、质感体现和色调制造的练习以外,还可将其作品参加摄影展览,用作家庭装饰或赠送亲友的礼物(彩图 1),还可以从摄影艺术和作品意境中陶冶情操等等。随着商品经济的发展,商品广告摄影迅速在

图 10 香水广告

我国兴起,越来越多的商品静物需要拍摄宣传,图 10 便是一张香水的广告招贴,不少摄影者已投身到这个新的行业中去了,这使静物摄影又多添一项新的内容。

静物摄影是摄影的基础,学起来并不难,只要认真和有耐心,入门之后便乐趣无穷。

静物摄影不受时间和环境的限制,除了室外的静物,几乎一天 24 小时都可以拍摄,物品任你摆布,光线由你设置,意境随你营造,因而你最有主动权,最易表达主观意念。学习上循序渐进,

能很快掌握规律。有人说学习摄影入门容易,精通难。其实艺术之路都是这样的,只不过摄影写实性强,如果不注意构思和选择,没有进行艺术加工,只流于技术数据的处理,自然是拍不出好作品的。另一方面,由于静物摄影的对象任你摆布,作者有较大的创作自由,所以人们在审视一幅作品时要求也不相同,对它的要求要严格得多。

如果把静物摄影比作是舟,那么艺术修养则是桨。舟需要桨才能前进,静物摄影需要提高艺术修养才能使格调趋于高雅。当你掌握了静物摄影的基本技巧和表现手法之后,在摄影艺术王国中遨游之际,便可以体味到心境与静物吻合的乐趣,从而进入摄影的其他领域去进行更自由的创造。

器材及条件

静物摄影大部分在室内进行,利用自然光的比较少,多数是运用人造光拍摄,所以相对来讲,器材需要多一些。譬如灯具、反光设备、摄影台、近摄皮腔等都是必不可少的。如果按照专门水准来要求,一整套影室设备的造价是非常昂贵的,这对于初学的人来说真可谓望洋兴叹,可望而不可及。其实初学者完全可以根据自己的条件,购置一些必要的设备,或者干脆就利用自然光,这样便可节约不少资金。

这本书自然是写给初学者的,但为了能系统了解各方面器材的简单情况,还是将有关的器材进行简单的介绍,其中能够用“土”办法顶替的器材再具体对图说明。

照相机

照相机的种类很多。从规格来说有 120 照相机,135 照相机,有大型底片的座机等。从功能来说有手控机,光圈或快门速度先决的自动机和全自动照相机,还有一般的“傻瓜”机。市面上销售的和一般摄影爱好者所用的大都是 135 照相机,多数是单镜头反光照相机,例如尼康(Nikon)、佳能(Canon)、理光(Ricoh)、美能达(Minolta)、康太克斯(Contax)、奥林巴斯(Olympus)、雅西卡(Yashica),国产的有海鸥 DF 型、熊猫、珠江等不胜枚举。这一类相机比较适合拍摄静物,它可以从镜头直接看到影像的效

果,当你用附加镜或采用特殊的遮挡效果时马上就可以见到,可以直接通过观察观景框校正遮挡位置,十分方便。如果是那种直接观景式的 135 照相机或者双镜头的 120 照相机就没有这么方便了。

比较专业化的 120 单镜头反光照相机,有勃朗尼卡(Bronica)、富士(Fuji)、哈萨(Hasselblad)、玛米亚(Mamiya)、潘太克斯(Pentax)。国产的有长城 DF-I、DF-Ⅲ 和东风 120,但目前这两种国产相机已不生产了。最近市面还流行一种原苏联的 120 单镜头反光相机基辅 88,也是这一类,都与 135 单镜头反光照相机一样,具有可更换镜头、取景框取景没有视差等优点,都是比较适合拍摄静物的。

专业化的相机还有大型的座机,底片较大,有 5 厘米×7 厘米、8 厘米×10 厘米等多种,优点很多。底片大,印刷制版效果较好;皮腔机身可校正透视,避免透视变形;镜后毛玻璃观景,便于镜前加放各种效果挡片。但是由于价格昂贵,一般初学的人没有资金购买,另因底片规格较大,一般的彩色冲洗店也无法冲扩,只有在搞专业摄影时才考虑。

图 11A 单镜头反光照相机

初学者最好还是采用 135 单镜头反光照相机。价格便宜,而且目前冲扩也较方便,大部分机身都配有镜后测光,曝光方便些(图 11A)。

镜头

用于静物摄影的镜头并不是特定的。作为专业摄影者,当然是镜头越齐全越好;但作为初学的人,就要考虑各方面的因素,既要实用又要有一定的素质。从实践中看,买镜头最好还是购买那些质量和信誉都有保证的,其中适用于 135 相机的从 35 毫米至 200 毫米之间的变焦镜头最为实用,而且目前用这个级数的镜头比较多,生产厂家也较注重质量。由于静物摄影有时需要近

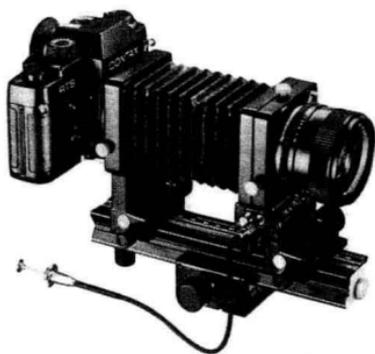

图 11B 近摄皮腔

摄,所以配上伸缩皮腔或近摄接环(图 11B)为佳,如果没有,也应配 1、2、3 号近摄镜片。当然,如果能配有透视校正的镜头更好,不过费用就要大得多。

各类滤色镜片根据实际需要配上,其中有几种镜片,可以选

用其他物品来代替,通过适当的方法,能够取得令人满意的效果。举例介绍如下:

柔光镜 可在UV镜上涂上少许凡士林油,或可用香烟盒外包装的透明纸,用手揉皱后展开置于镜头前面,柔光程度与皱的程度有关,越皱就越柔。

中空柔光镜 在UV镜周围涂上少许凡士林油,中心部分不涂,或者用透明纸剪成与镜头口径大小相等的圆形,中心部分用剪刀剪去,形状可以自由发挥,三角形、星形、圆形、椭圆形均可以。如果有颜色的透明纸作中空处理也很有趣,可以出很多效果(图12)。

图12 中空镜示意图

图13 效果挡片示意图

效果挡片 用一张不透光的黑色卡纸,剪成一个与UV镜口径一样大的圆卡纸片,然后在圆纸中心挖空成形,形状可根据你的需要而定,有心形、星形等,但不能太小或太大,否则会影响曝光和效果。当被拍摄对象焦点以外有闪光点时,套上这种效果片可在照片中出现你所挖的图形(图13)。

单色渐变镜 用所需要颜色的透明纸,剪成方形,把其中一边剪成锯齿状,锯齿的长度视渐变的范围而定,齿越长渐变范围越

大；然后裁一个长方形的卡纸框，把方形透明纸固定在长方形的一边，另一边留空，拍照时可上下或左右移动框子，改变渐变的位置(图 14)。使用此镜时相机的光圈一定要大些，否则照片上便会出现齿状色条。

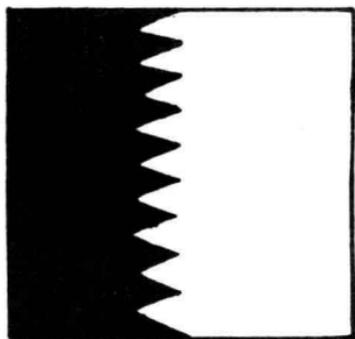

图 14 单色渐变镜示意图

星光镜 将“十”字形或者“米”字形的金属丝网放置在镜头前面，就会出现“十”字或“米”字形的闪光，同时，这种镜也可作柔光镜使用，有柔光效果。

其他种类的效果镜片，也可采取同样简单的方法代替，只要你知道它的原理和效果。

灯具

灯具是室内摄影的主要工具，种类繁多，很难全部列举出来。这里只简单介绍主要的几种：

钨丝灯泡 钨丝灯泡是最常见的一种灯泡。作为摄影用的一般采用 300 瓦以上，亮度较大，色温在 3000K~3100K 之间，用日光型片进行彩色摄影时需要用雷登 80B 滤色片来校正色温，灯

泡有两种,一种是磨砂的,光线比较柔和,较适宜拍照片;另一种则是普通灯泡,没有磨砂的,光线较硬,有很强的阴影。

摄影反射灯泡 这种灯泡是在上面所讲的磨砂灯泡的基础上改进而来的,整个灯泡像蘑菇似的,前面是弧形球面,后面是伞状的反射镜面玻璃,因为有聚光作用,故光线较强,照射物体时有明显的阴影。常见的瓦数有 500 瓦,色温在 3100K~3200K 之间,用日光型片进行彩色摄影时,需要用雷登 80A 滤色片校正色温才符合胶片的要求。由于这种灯泡光线强,使用方便,瓦数适中,所以很受欢迎,不少业余摄影爱好者都采用它。但有一个缺点,就是灯泡寿命较短,仅有 6 小时的连续使用寿命,灯泡温度又比较高,使用时需注意安全。

碘钨灯 碘钨灯的灯管是由一支长条型石英玻璃做的,温度可达到几百度,摄影用的碘钨灯一般是 1300 瓦,近来也有生产 1000 瓦和 500 瓦的,但温度都很高。例如,将灯管开着靠近木材,可以在 20 分钟内将木材烤焦甚至着火,所以在小型摄影室里较少采用,只有在拍摄大场面时才用。用日光型片进行彩色摄影时,也要用雷登 80A 来校正色温,如果用灯光型片便可不用雷登镜片。因为碘钨灯的色温是标准的灯光片色温,不需用任何滤色片校正。

闪光灯 闪光灯有两类。一类是影楼使用的闪光灯(图 15),带造型灯,当造型灯亮时可以观察到闪光灯的效果,而且可以通过全光、半光、1/4 光等数挡调节闪光灯的亮度。还可以配用柔光灯箱,把闪光进一步柔化,使用起来非常方便。目前国产的这类闪光灯不多,市面上销售的大部分是进口的。如,保亮(Morris)、康素(Hensel)、钨灵(Prolron)等,但价格很高,对于初学者来说