

摄影特殊效果

国际摄影译丛

摄影特殊效果

(美) 冈特·里希特 安塞尔姆·斯普林 著

张泽明 译

中国摄影出版社

一九八五 北京

LA PHOTOGRAPHIE
CREATIVE

摄影特殊效果

(美) 冈特·里希特 安塞尔姆·斯普林著

张泽明 译

中国摄影出版社

(北京东城区红星胡同61号)

北京二二〇七工厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本: 787 × 1092 印张: 1.75

插页: 32 字数: 3,4200

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数: 60,000册

统一书号: 8226·32 定价: 1.30元

前 言

在这本书里，我要诱起您的欲望，创作的欲望。既然您已经完全掌握了摄影的所有基本规则，那么就可以去超越它们，违反它们了——一句话，任凭您的想象自由驰骋，奔向创作的大道！

这本小书是专门研究画面内容的，它想为发展摄影师的创作精神有所贡献。书中的图片由安塞尔姆·斯普林负责，他以特殊效果摄影见长；并且常常仅使用很有限的手段。我们将会看到他是如何操作，也可以去尝试他用以创造出如此出色的效果的种种特技手段。然而，书中的图片并不想成为创作的秘方，也不想充当让别人遵循的法则。我们只想引导您去思考这些方法并且向您展示在多大程度上我们可以控制摄影画面的表现，在多大程度上改变它，通过这样那样的具体技术手段可能得到何种意想不到的效果。因此，我们首先要研究当今市场上出售的各种拍摄时使用的滤片，同时对摄影画面做一个总体的说明。其次介绍加强或削弱照片中的色彩的各种方法以及如何利用光线的个别特性。书中还举例说明如何利用幻灯片复制设备进行画面剪裁和复制、叠片及其他改变画面的方法。

不管您采用什么方法，有一点是肯定的：在特殊效果摄影中，您永远不会连续得到两次同样的结果，因为工作条件总不会完全相同，而且偶然性在实施过程中往往会起较大的作用。因此，在一开始就要有许多创造性的想象，它将给我们最初的

动力，随后的一切就会自然产生了。在寻找画面的构图时，在进行各种试验和各种操作时，您会发现无数新的成果，这是在开始时您完全没有料想到的。于是，摄影这种在最初仅仅是为了玩玩而已的游戏，由于您在这方面逐渐积累了经验而最终变成了艺术。您不仅由此丰富了技术知识，还会更好地理解某些现象，感觉到现实中的那些只向善于观察的人才揭示的美。

书中所有的图片都来自彩色反转片，因为透明片特别适于进行一系列的后期制作。全部技术数据都是以135相机底片为基础的；在考虑镜头焦长时一定要注意这一点。

如果我们这本书中的某些建议或特技手段能使您拍出在某种程度上“与众不同”的照片的话，这本书的目的就达到了。

冈特·里希特

编者的话

这本书取名《摄影特殊效果》，但内容并非仅局限于摄影和暗房方面的特殊技法，还包括在摄影创作中为人们不大注意的领域或“禁区”所进行的新的尝试。例如，把镜头对着太阳拍摄，这在摄影上视为一忌，而该书作者则对此勇于探索，并取得可喜的艺术效果。再如使用一个胶卷，最后常常富余半张底片，这一点往往为摄影者视为无用而废掉，而该书作者恰恰在这一点动了心思，使其成为一张较为完美的艺术照片。我们将此书翻译介绍给我国广大专业和业余摄影作者，其目的不仅仅让大家从中直接取得借鉴，更主要的是能促使大家在创作思想上得到有益的启迪，以便在摄影艺术创作的行程中勇于探索，不断创新。

本书是根据法文版转译的。

1985. 1. 31

目 录

1	“离格”的照片·····	(1)
2	偏振镜与创作·····	(2)
3	灰色渐变滤镜·····	(3)
4	彩色渐变滤镜·····	(4)
5	“特殊”效果·····	(5)
6	镜头造成的特殊效果·····	(5)
7	人造的星星和天然的星星·····	(6)
8	效果的代价·····	(7)
9	“三明治”(叠片)·····	(8)
10	吝啬者的发明·····	(9)
11	各种效果集合使用·····	(9)
12	荒诞的效果·····	(10)
13	火的考验·····	(11)
14	“彩色”黑白照片·····	(12)
15	自制滤色片·····	(12)
16	色调控制·····	(13)
17	粗颗粒效果·····	(14)
18	有毒的云雾·····	(14)
19	太阳的光轮·····	(16)
20	清晰度第一·····	(17)
21	变焦效果·····	(17)

22	画面中的运动·····	(18)
23	降雪时节·····	(19)
24	当布满尘土的时候·····	(20)
25	想法是最关键的·····	(21)
26	重新构图的明信片·····	(22)
27	妙手偶得的画面·····	(22)
28	成组照片·····	(23)
29	形式与色彩·····	(25)
30	象征性的图案·····	(25)
31	线与面的游戏·····	(26)
32	线条的力量·····	(27)
33	影子的游戏·····	(28)
34	在色调上做文章·····	(28)
35	互补色·····	(29)
36	只有色彩的画面·····	(30)
37	太阳与月亮·····	(30)
38	用光线作画·····	(31)
39	戏剧性的风光照·····	(32)
40	光线与变形·····	(33)

1. “离格”的照片

老实说，特殊效果属于摄影中的“异端”，它常常要动摇所有的传统规范。对于捍卫这些传统规矩的人们来说，我们真是大逆不道了。为了产生出有创造性的作品，我们敢用超广角镜头配偏振镜；敢于利用有划伤的镜片或舷窗玻璃；甚至把神圣的幻灯片放到火焰上烘烤来寻求新的效果！

您会说，所有这些做法一定是出自神经病患者的头脑，可您也一定知道，在天才和颠狂之间只有一步之隔！请看图1这张照片：它的戏剧性效果是不可否认的。拍摄这张照片所用的方法恰是违反了常规；这就证明只要改变某些永恒的原则，背离它的方向走得稍远一些，就能成功地得到很漂亮的照片。在拍摄这张照片的时候，飞机正处在一片很浓密的云层上方。飞机的舷窗玻璃上划伤很厉害，我们普通的摄影者对此十分恼火。然而，恰恰是这种不利条件为特殊效果照片提供了机会。特殊效果摄影就是要寻找那些在传统摄影师眼里不适于拍照的东西，而它的结果完全出人意料，从而形成一种新的相对性的摄影理论：不管符合不符合规则，我们照样能得到有趣的画面。当我们的镜头正对太阳时，就象这张照片中的那样，有机玻璃舷窗上的杂乱划伤带来一种很奇妙的放射状光芒，这种效果又为24毫米广角镜和大量的曝光不足所加强。使用小光圈也有增强太阳光芒的作用。画面下方的彩色块是由于作者使用了偏振镜，将塑料舷窗的特殊光学特性显现出来。对于摄影师来说，这是一种附带的效果。

这是特殊效果摄影创作的一个方面。此时，经验超越了科

学；只要您乐意，怎么干都行。自由发挥您的想象力，摄影会变成真正的游戏。

然而，创造特殊效果并不意味着非要不顾代价地追求复杂的滤镜。只要稍加安排，平俗的场景可以成为气氛浓郁的画面。图2的照片中，摄影师巧妙地利用了晨曦中的头几缕曙光。他一定起得很早，否则，他就得不到凌晨的这样美丽的光线。这时的光线还很弱，要想使高解象力的胶片（如柯达克罗姆25）获得足够的曝光，相机是放在三脚架上的。照片的秘诀在于有意识的曝光不足。它使微弱的光线照射下的最浅淡区域显现出来。只有这种人为的曝光不足能准确地再现凌晨的气氛。没什么意义的前景被淹没在阴影当中，对画面的质量有益。

图3向我们展示仅仅靠不寻常的拍摄角度能在多大程度上服务于主体的表现和改变其表象。照片中的英国灯塔象玩具一样摆在前景巨大的岩石上。这里使用了什么特技呢？其实很简单，拍摄时使用了17毫米超广角镜头，用仰视角度、在接近地面的位置上拍摄。由于使用最小光圈和短焦镜头，获得了这个场景必须的极长景深，使全画面都在清晰范围之内。这里同样使用了无疑有损于传统派摄影师的偏振镜，舍此不能得到如此惹人注目的天空与画面气氛，这恰是照片的特点所在。

2 偏振镜与创作

在前面一般性的研究之后，我们现在来看看具体的实例。毫无疑问，在整个这本书中最重要最常见的一只滤镜就是偏振镜。不管它的意义有多大，偏振镜毕竟是一种特殊滤镜，不能常规地套在镜头上。此外，偏振镜只有在镜头光轴方向与照明

光方向成90度时效果才最显著，同时它还受大气条件和镜头复盖角度的制约。当镜头角度过大时，即使用广角镜或超广角镜时，事情就变得复杂化了。理论上，不能在广角镜头上使用偏振镜，因为这样做会造成一部份天空过于深暗，而另一部份过于明亮。这仅仅是理论。在实践中，只要运用得当，这一现象不一定每每发生。这本书中的一系列照片就是证据。实际上，当我们把照相机朝向天空仰拍的时候，会得到完全不同的透视感。尽管画面中的两部份天空（此时是上部和下部）深浅不同，但对于照片的美学价值没有任何影响。图6和图7都是用17毫米镜头拍摄的。偏振镜使墓石更明亮浅淡，使它更能从兰色的天空中突出出来。只要比较一下画面的上部与下部就可以发现这种不均匀效果，照片的质量并未因此而受影响。图7中的闪亮的栏杆和明亮的建筑物与天空形成对比。

3 灰色渐变滤镜

市售的灰色渐变滤镜对于创作摄影来说，是同偏振镜一样可贵的附件。渐变镜有不同规格，其密度有所区别。这种滤镜的价值在于其应用的广泛性。如果您每年只有一次或两次机会合理地使用您的滤镜的话，那就太花不来了！在特殊效果范围内，各种密度的中性灰色渐变滤镜是放在那里都行的。关键在于要选用在水平方向和垂直方向都能移动的滤片，以使渐变线处于画面效果所要求的位置上。

这种滤镜是方形片状的，放在可以滑动的槽中，由联接环旋在镜头前端。在实际使用时，最简单的办法是把滤片贴近镜头前端，上下左右移动，同时观察取景器（单镜头反光式相机）

使灰色部分刚好“盖住”要降低亮度的区域。在拍反转片的时候，这是平衡过亮的天空，使胶片正确再现场景的亮度差，获得总体平衡的画面的唯一解决办法。

在图8中，测光是依照前景亮度进行的。照片曝光不足，并用高密度的滤片将画面上部压暗。作者苦心安置在前景的锈蚀的罐头壳用于揭示海水的破坏力量。图9中，只有用渐变镜才能平衡远近景的亮度，否则，按照天空曝光，前景将是一片黑沉。渐变镜在此为画面增添了表现力。

4 彩色渐变滤镜

除了灰色渐变滤镜之外，还有各种颜色的渐变镜。从技术角度，使用方法相同，当然其效果是有很大差异的。通过它们，可以制造某种气氛，也可以表现某种思想，一句话，获得与现实成份异样的画面。作者可以利用一个普通的主体，随心所欲地表现它，改变它。滤镜的色彩则用于创造特别的气氛。兰色调给人寒冷、孤独、距离的感觉；红色调则相反，暗示着温暖；使日出或日落更富感染力；还能使人联想到炎热和火焰。

图11是用简单的办法美化画面的例子。一只烟色的渐变滤镜为画面的上部染上美国腐蚀土的典型的红砖色调。既加强了奇妙的色彩又不影响前景的测光。如果我们不以前景为准进行测光，而将天空的一部分划入测光区域，所得的照片会曝光不足，破坏画面的自然感觉。在这种情况下，必然要使用手动曝光，因为自动相机倾向于补偿画面上部的曝光不足而延长曝光时间，从而破坏了全部效果。

图10中，在拍摄时并未使用滤镜。这时天空苍白，画面反

差过低。在复制幻灯片时，作者使用一只兰色渐变镜盖住画面上部，得到一张较有意义的照片。

5 “特殊”效果

这里所谓的“特殊”效果，是指偶然得到的有一定象征性的画面；它靠它的不寻常特征吸引观众。

比如，笼罩在群山之上的鬼火是怎么来的？（图12）这是我们的幻觉吗？不，答案是很平庸的。作者没小心摔碎了镜头上的紫外线滤镜，从取景器中看去，破玻璃的裂缝产生了照片上的效果。关键在于选择太阳的位置和拍摄角度。在使用短焦镜头时，最好用最大光圈拍摄以缩短景深，玻片上的裂缝才会变得模糊，产生照片上的这种效果。

在图13中，我们见到一种惊人的宇宙现象：一只巨大的慧星正向地面坠落。当我们认真观察之后，会发现这个亮点不可能是太阳，因为此时它正处于拍摄者的背后，照片是顺光。这真是绝妙的特技！原来，在作者把一只渐变滤镜靠近镜头时，发现了太阳在滤片上的反光；此时滤片没有贴紧镜头，而是稍向前倾。滤片是塑料的，难免划伤。照片上的慧星尾巴便是由划伤反光造成的。可见作者发现这一“特殊”效果完全出于偶然。滤片的反光作用仅仅表现在一点上，其余部分则完全正常。

6 镜头造成的特殊效果

从您下决心拍摄特殊效果照片的时候起，就没有什么东西

能迷惑您了。如果镜头在您正对太阳时想捉弄您，比如产生反光，您不要咒骂它，而要利用它创作出一幅照片。图14的照片就是例子。作者发现，他的一只28毫米镜头在把太阳放在画面中央时会产生一个兰色的光环。从发现到有意利用，只有一步之隔。对太阳进行测光后拍出的照片勾画出建筑物的剪影。

这种小小的把戏自然可以有无穷无尽的变化，于是我们的摄影师又继续他的实验了。他把镜头产生的光环与十六线星光镜组合，其结果如图15。然后，他又由此复制了一张幻灯片。通过复制，自然会增加原片的反差，这种现象使所有的摄影家头疼。然而，在为了创造而拍摄的时候，恰是要在传统派的摄影师止步的地方开始，去探索其中的乐趣。换句话说，没有任何失误能够大到不能从中获得益处的地步。从这里出发，就没有失败了！怎么？您说这是曝光不足？非也！我是故意这么做的！当您能够令人信服地提出这种解释时，人们就会承认您的才能了。

7 人造的星星和天然的星星

在上一节，我们已经用星光镜创造了人工的星星。星光镜有多种规格，型号也不尽相同。星光镜的一个共同点就是使画面的其余部分柔化。镜头焦距越长，柔化就越严重。因此，使用广角镜时效果最为自然，画面的柔化不甚明显。

您一定已经发现特殊效果特别取决于，或主要取决于光线，尤其是明亮的光源。在星光镜的应用中，必须要有很强烈的光线，因为只有光源才能产生光芒的效果。然而，也不能太过，过多的光芒会造成令人不快的混乱。

我们有时在大自然中也会遇到星状的光芒（图18）；但产生这种效果的原因与前面不同。为了看到太阳辐射的路线，大气中必须含有蒸气或浮悬微尘。光芒的效果是由于阳光幅射受到阻隔而产生的，障碍物只允许一部分阳光通过，从而产生了光芒感。为了拍摄这种林中的气氛，应该使整体曝光不足，对画面中最亮区域测光；这样，光芒会在深暗的背景中突出出来，同时可以避免出现“雾天”的效果。

8 效果的代价

我们在市场上可以见到数不清的特殊效果滤镜。然而，“特殊”二字却很少具有其真正的意义，因为其效果常常是如此微妙和个别，我们必须谨慎使用；也就是说，仅在某些特定的场合合理使用。在购买之前一定要认真考虑再三。这种附件对于专业摄影师是最为适合的；而这些能产生的梦一般效果的滤镜却常常变成业余者的恶梦。与其说这些滤镜是为了美化照片，不如说是为了贬低画面而设计的。最后，摄影师不满意，滤镜被丢到抽屉角落里了事。业余爱好者倾向于不使用它们，因为他们认为所产生的效果不吸引人或使用起来困难过多。

图17的照片就是正确使用这类滤镜的例子。用于荧光照明的滤镜能加强灯光广告的那种闪动与变幻的感觉，一般这种感觉是很难用静止的画面表现的。图20的照片使用了一只带有色散沟槽的滤镜；越偏离画面中心，多影和柔化效果就越明显。对于这个题材，其效果还是可以接受的。至于图21的照片，仅仅是利用了85毫米镜头的透视特点。

这是一种无需附件就能获得的效果，我们可以用它给画面

一种具体的含义。

9 “三明治”（叠“片”）

不，不是指火腿和面包，而是指把两张幻灯片叠在一起，借助复制工具创造出新的效果的工艺手段。用这种方法可以使我们表现所设想的一切，改变现实的面貌，创造各种各样的气氛和效果。也正因为如此，面对这种方法，我们要有严格的批评精神。首先，作者的创作意图必须十分明确，除非只是想用“气氛”在观众中唤起某种感觉。

叠片技术本身是极为简单的；然而操作时仍要十分细心。当我们将两张幻灯片叠合在一起时，要绝对避免产生极易出现的牛顿环。在使用柯达克罗姆时，药膜面较为粗糙，我们可以使药膜面相对，避免产生牛顿环。当使用其他的幻灯片时，胶片的两面都很光滑，操作时要特别注意。

另一个重要的问题是尘埃问题，尘埃在复制片上会十分明显。为了去除尘埃，可以用压缩空气吹瓶，抗静电绒布或软毛刷。当我们把胶片倾斜着对向光源，就能清楚地看到附在上面的尘粒。

图23的照片是专为叠片而拍摄的。在快门开启期间，由上而下移动相机。所拍摄的是纽约时代广场上的彩灯。图24的曼哈顿城市剪影正好适合于与图23的彩条相叠。叠合后的效果见图25。重叠的画面仅在明亮区域出现。这张照片确实有烈火中的纽约的感觉。画面不失统一的原因是两张照片取自同一个城市。

在制作叠片的时候，最好原始的幻灯片具有尽可能多的明

亮区域：这恰与多次曝光要求的尽可能多的深暗区域相反。叠片工艺运用的场合很多，在本书中会经常遇到。

10 吝啬者的发明

我们这位摄影师是出奇的吝啬。他装胶卷时总要尽可能少地拉出片头，贪图多出几张幻灯片。可最后一张却总要留下一半。于是作者把这些半张半张的幻灯片存起来，积攒到一定数量之后，他就试着把它们两两相拼。拼好的画面被放入片框，再复制下来。

这种方法具有很大的灵活性，比如图30，就是由图29制成的。作者先把图29的幻灯片复制两张，稍稍曝光过度；然后把两张幻灯片相对称放置装入片框；再重新复制一次。这样图29的左半边就被填补上了，中间的亮线还增添了某种效果。如果您想充分利用您的照片的话，可别把半张的幻灯片轻易扔掉了！

11. 各种效果集合使用

我们在前面谈到了一些效果与特技。现在，让我们把它们集合起来使用，就象配制鸡尾酒一样。

图31是一个简单的橱窗模型人头；只是周围环境被去除了。特技的爱好者们一下子就明白了，所用的办法不过是对幻灯片进行了修版。这需要几支很细的毛笔，一个小调色板和一只放大镜；关键是手不要发抖。另外还要有一个由下方照明的台子，以便观察修版的效果。修版用的颜料应是溶于水的，快