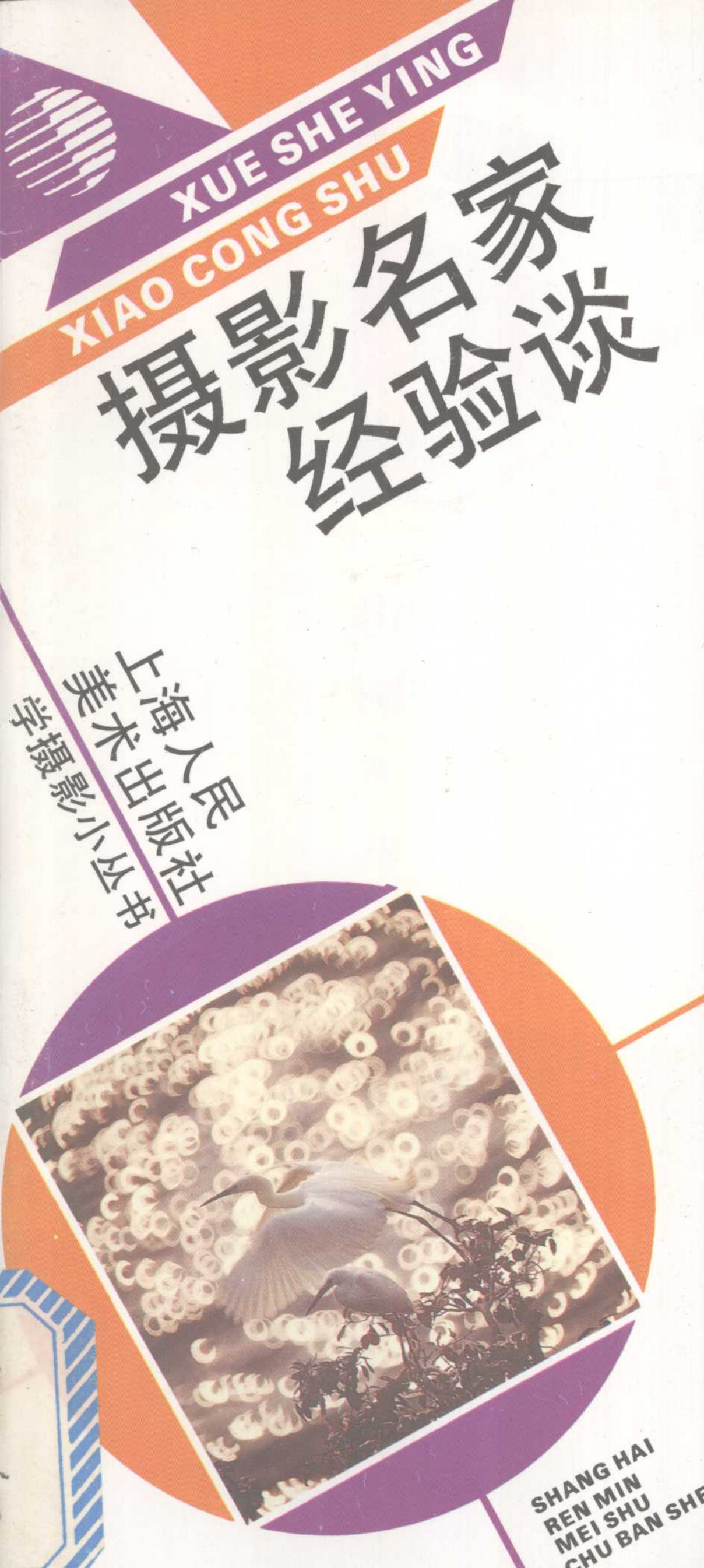

XUE SHE YING

XIAO CONG SHU

摄影名家 经验谈

上海人民
出版社
摄影美学

SHANG HAI
REN MIN
MEI SHU
CHU BAN SHE

上海人民
美术出版社
学摄影小丛书

SHANG HAI REN MIN MEI SHU CHU BAN SHE

XUE SHE YING XIAO CONG SHU
摄影名家
经验谈
著

摄影名家经验谈

周甄德 著

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路 672 弄 33 号)

责任编辑: 颖 士 版式设计: 曹鹤鸣

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 1 附图 28 幅 字数 27,000

1992 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 13,000

沪新登字 102 号

目 录

引言	1
不要急于按快门	2
——阿诺德(美国)谈人物摄影	
把握时机	8
——西芙金(美国)谈婴幼儿的拍摄	
凝结影像于心中	13
——克兰汉(英国)谈体育摄影	
在纪实中创新	18
——齐默尔曼(美国)体育摄影的特色	
为都市涂抹个性色彩	22
——伊达尔戈(西班牙)谈城市风光摄影	
从架稳相机开始	26
——霍斯金(英国)谈禽鸟摄影	
工欲善其事 必先利其器	31
——多尔顿(英国)拍摄飞行动物的奥秘	
大胆想象 小心试验	36
——威尔顿(法国)谈多重影像摄制	
增强感悟力	40
——藤井秀喜(日本)谈摄影作品成功的要素	

引言

初学摄影者几乎都有类似的经历。当你第一次用照相机拍出照片时,其欢欣满足之感真是难以言表。不久,你渐渐把拍摄对象从亲朋好友转向更为广阔的世界,从人物到风光,从花卉到禽鸟,无不引起你的兴趣。遗憾的是,你发觉拍照不如开初时容易,所拍照片也越难令人满意了。你或会自问:为什么我拍的照片总是那么平板而缺乏生气?为什么别人能捕捉到转瞬即逝的场景,我却不能……有的初学者反复思考,希望能找到问题的答案;有的则浅尝辄止,于是,他的照片便始终停留在起步的水平。

那么,怎样才能取得较快的进步呢?除了多多观摩别人的优秀作品,多多实践之外,向摄影名家讨教学习,也是一条十分有效的途径。

本书选择九位第一流的外国职业摄影师,把他们的经验介绍给初学者。这些名家至今仍活跃在摄影艺坛,各有自己擅长的领域。本书或辑录他们自述的拍摄诀窍,或揭示他们的创新奥秘,虽然一点一滴,却都是数十年摄影实践得来的体会,是构筑他们成功事业的基石中的一块。

艺术创作根本上不同于工业产品的制造。后者只要按一定的程序和规格,便能造出符合标准的产品。而一幅成功的摄影艺术作品的诞生,既涉及技术因素,也涉及艺术因素,甚至还与摄影者本身的素质有

关。从名家的经验中,初学者能够一聆艺术创作的真谛,从中获得启迪。

摄影创作水平的提高,是长期实践,长期琢磨、逐步省悟的过程。如果有一天,名家的经验已化为你自己的体会,那么,你的拍摄技巧和表现能力必定大有提高,你所拍的照片也必定不同凡响了。

不要急于按快门

——阿诺德(美国)谈人物摄影

可能没有哪个摄影门类能象人物摄影那样令人如此着迷。美国摄影家阿诺德(Eve Arnold)拍摄的第一张照片是人物,在以后数十年里始终把镜头对着形形色色的人物。今天,她虽然年逾古稀,一头银发,已当上祖母,仍然生气勃勃地奔波于世界各地采访、拍摄。不久前,她还来到中国,并出版了名为《中国》的摄影集。

在漫长的摄影生涯中,阿诺德拍摄了无以计数的优秀作品,成为享誉世界的人物摄影大师。不过,若不是偶然因素的促成,她手中拿的该是听诊器,而不是照相机。那是阿诺德在医学院上学的时候,未婚夫送她一架小相机,在这之前,她还从未摆弄过相机,于是便去参加了一个摄影短训班。学习结束,阿诺德以哈莱姆黑人时装表演为主题拍摄了一组照片。当时,黑人的形象尚未为美国出版界所接受,未婚夫瞒着她,把其中一部分照片投到伦敦《图片邮报》,结果在显著的位置刊载了出来。

从此,阿诺德放弃了从医打算,转而把摄影当作终身职业。1951年,因摄影报导上的突出成就,她成为著名的玛格纳图片新闻社的第一位女性成员。

也许因为有过一段学医的经历,阿诺德养成了独特的摄影习惯。无论到什么地方,她并非时时随身携带相机,而是把更多的时间用于观察和思考。她的摄影座右铭是:要勤动脑,不要急于按快门。她处处留意不同光线造成的不同气氛,留意人物脸部在各种光线照明下的变化,把这一切都记录在脑子里,她把这称作“在潜意识中用眼睛摄影”。她说:“一个摄影师应该学会放松,学会花时间把‘以前’留在脑子里的印象抹去,看看这个世界发生了什么变化。只有这样,才能始终保持敏锐的直觉,照片才能避免浮光掠影式的浅薄。”事实也正是这样。她刻画人物犹如医生使用手术刀,犀利而准确,作品常常呈现出内涵的深度。在一幅表现英国女王的照片中,阿诺德只拍摄了女王的背影,而让那些围观的老百姓面对读者,从他们的面部表情和举止中映照出女王的形象。有时,人物的形象更升华为摄影家思索的结晶。有一幅以教皇为题材的照片,却无教皇本人的影像,出现的仅是为教皇熨烫衣服的仆人,其讽喻之意是显而易见的。

在按下快门之前,阿诺德还要考虑许多问题。概括起来,它们是一些很有特色的戒律和经验。

不要让技术因素主宰主题表现。阿诺德说:“摄影者往往会用技术上的条条框框

束缚自己，而我只想尽力摆脱它们。”法国《时尚》杂志曾约请阿诺德拍摄“’77巴黎时装周”的照片，时装周场面大，光线情况复杂，按照常规，应该加用人工照明，杂志社为此给她配了整整一卡车照明用具。但是，阿诺德要求真实地表现时装周，使读者获取亲历感；而加用人工照明的结果，必然与现场气氛相距甚远。因此，她硬是在自然光线下完成了拍摄。在整个过程中，那辆卡车只是跟在她后面转，未曾卸下一件灯具。

不用广角镜拍摄人像。这一被不少人视为保守的观点，阿诺德却始终坚持不渝。她认为，从理论上说，照片是无法避免变形的；但如果使用夸张变形的镜头拍摄人像，那就无异于以偏见描绘人物。“我不愿持这种立场。摄影家不应把奇特怪异的效果作为目标，哗众取宠；应把表现人物的真实形象放在首位”。

不美化拍摄对象。阿诺德作品中的人物，形貌都很普通，她从不用技术手段把他们拍得美些，尽管要做到这点对她来说易如反掌。她说：“我追求的是未经任何雕琢的东西。摄影师必须尊重拍摄对象，但也不要美化他们。我们的任务是设法让他们变得更有吸引力。这种吸引力来自人物的内心世界，而不是来自外表。”

阿诺德是个永不满足的艺术家。她说：“如果有一天我可以对自己说‘你拍的照片真棒’，我便可以退休了，而目前，这一天还遥远无期；我对自己拍摄的一切还不够满意。”

图1 女箭手。选自系列组照“皇家学会”。用中焦距镜头远距离拍摄。画面构图洗练紧凑,时机选择恰到好处。阿诺德对好焦距之后便等待时机,在射手的姿态和表情最令她满意的一刻,按下了快门。

图 2 母女。母女俩均处于树荫之中，光线非常柔和。阿诺德喜欢用 105 毫米镜头拍摄人像。较长焦距的摄远镜头，使她能将主体拉近，将人物填满画面，使影像具有丰富的细节和逼真的质感，又不致使脸部产生畸变。

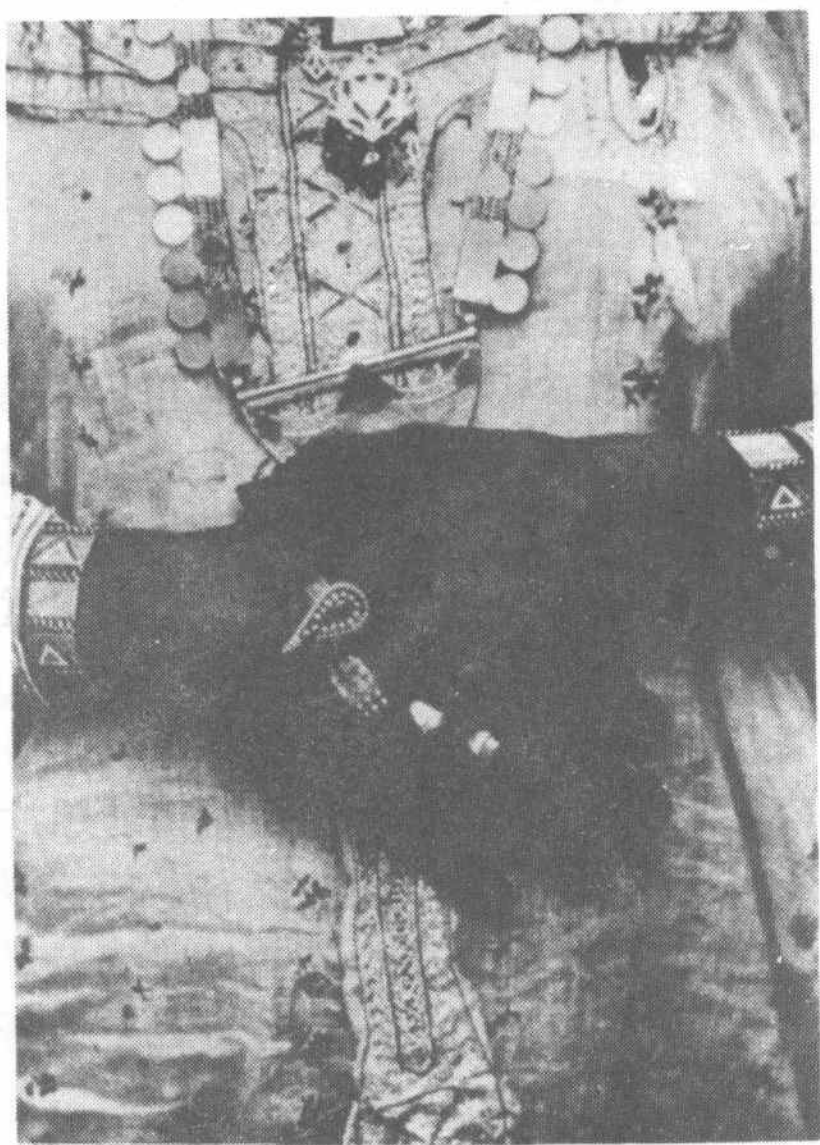

图 3 阿拉伯妇女。人物的细部具有很强的表现力,有时它比摄取全身更能深刻地刻划人物。这幅照片别出心裁地未把头部摄入画面,只是细致入微地描绘了握在一起的双手、披挂的珠宝和衣服的花边装饰,这些细部生动而明确地揭示了人物的社会地位和生活方式。

把握时机

——西芙金(美国)谈婴幼儿的拍摄

西芙金 (Anthea Sieveking) 以拍摄婴幼儿照片闻名于世。她的作品在各种展览会上展出, 被许多书刊采用, 它们所展现的天真烂漫、千姿百态的儿童世界, 打动了千千万万读者的心, 使他们回忆起充满童趣和挚爱的孩提时代。

做父母的谁都想为自己孩子成长的各个阶段留下真实的记录, 可是拍出的照片往往不如人意。他们熟悉自己孩子的一颦一笑、一举一动, 但是却无法在镜头中捕捉住他们。于是, 不少人埋怨自己的器材不如专业摄影师。“其实, 这不是主要原因。”西芙金说: “如果懂得把握时机, 即使用最简单的器材, 也能拍出最精彩的照片。”

根据西芙金的经验, 把握时机首先是选择适宜的光线和环境。西芙金的大部分作品是利用自然光拍摄的。如果在室外, 这个问题较易处理。柔和的光线与婴幼儿的形象最为协调, 因此, 在散射光区域拍照, 一般总能取得良好效果。在室内拍照, 情况就要复杂得多。西芙金最常用的方法是把人物安排在靠窗的位置, 利用窗户光作侧光或逆光照明。这时需注意, 强烈的逆光会影响相机测光, 使脸部曝光量不足, 因此, 最好对脸部作近距离测光, 以排除背景光线的干扰。如果光线反差过大, 需用反光器对暗部补光。西芙金的反光器用贴

上银箔的纯白卡纸制作,能弯成各种弧度,使用十分方便。西芙金对使用人工照明总是慎而又慎,唯恐破坏自然纯真的气氛,只有当现场光线实在糟时,才使用由4只卤素钨丝灯组成的手提式照明灯具。这时,她还要在镜头上加用滤光镜,把灯光色温改变为日光色温。而更多的时候西芙金则干脆坐等,待自然光线符合要求时再进行拍摄。

把握时机的另一方面内容也许更为重要,那就是准确完美地捕捉孩子的姿态和表情。婴幼儿不会按摄影师的要求微笑,也不会有意摆出某种姿势,而且往往生人越哄逗,越感到骇怕。在这种情况下,西芙金从不着急。“此刻唯一可行的办法是耐心等待理想时刻的出现。”婴儿有自己的生活节律,在他们醒来、换衣、喂食之后一段时间里,常常会出现活泼欢快的表情和姿态。“但是,母亲也必须配合,要给以恰当的爱抚,并用手或者膝盖支撑住婴儿的头部。”西芙金的许多精彩照片是在正式拍摄结束时拍摄的,这时候,母亲和婴儿都放松了,一切均无摆布的痕迹,纯真的表情流露无遗。

在另外一些场合,特别是拍摄年龄较大的一些孩子时,摄影师除了要有耐心外,还需敏捷的反应。这个阶段的孩子活泼好动,很难有安静的时刻,摄影师应敏锐地抓住最能体现孩子天性的瞬间,迅速按下快门。因此,相机快门应选用较快的档次,同时将光圈开大。“使用大光圈还有个好处,可使背景模糊。当房间比较凌乱,又一时

无法找到素色背景时，用大光圈很是适宜，当然，对焦也就要求更准。”西芙金对马达卷片相机特别青睐，因为它能不失时机地捕捉转瞬即逝的场景。

“要拍出一幅成功的照片，需要注意许多细节，稍有一处不慎，便会丧失良机，招致失败。”例如，孩子的穿着得预先有所考虑，“最好简单轻软，或者干脆什么都不穿。”又例如，背景的色调也须注意。明亮的光线会将周围的色调反映到孩子身上，应该加以避免。肤色浅的孩子以奶白色或白色背景最为理想，也可试用暗色背景；肤色深的，最好用浅色背景。

西芙金现为《妇女》杂志的摄影记者，她醉心于婴幼儿摄影始于自己的孩子诞生之时。她以一个母亲的爱心和柔情，为无数孩子留下了值得纪念的时刻，也为世界展示了人类最值得珍视的本性。

图 1 母子情深。在大多数情况下,当摄影行将结束时,母亲和孩子往往神情松弛自然,是拍摄的最佳时机。这幅照片以人物背后窗户的自然光线作光源。西芙金靠近人物脸部测光,以免人物因曝光不足而成为剪影式的影像。

图 2 哺。在拍这幅照片时，窗户光在人物左侧形成浓重的阴影，西芙金使用手提式钨丝灯经天花板反射的光线作辅助光，降低反差；并在镜头上加改变色温的滤光镜，以适合日光片的要求。

凝结影像于心中

——克兰汉(英国)谈体育摄影

克兰汉(Gerry Cranham)的摄影生涯开始得较晚。他生于1929年,原是著名的中距离赛跑运动员,在1948年奥运会上,曾在全场的欢呼声中,手持火炬跑入会场。1953年因脚伤被迫退出赛场,改任教练。为了纠正新手的错误姿势,他买了一架单镜头相机,摄下他们的动作,供分析讲解时用。出乎他的意料,照片极受运动员的欢迎,他们纷纷向他购买,克兰汉的生活不知不觉出现转折,工作重点渐渐转移到体育摄影上来。虽然直到31岁那年,他才开始在报刊上发表作品,又过了十年,才第一次举办个人影展,但他的作品早以善于准确捕捉高潮瞬间和人物形象的鲜明而饮誉影坛,两次获得英国年度最佳体育摄影师的称号。

对于不计其数向他讨教体育摄影诀窍的人来说,克兰汉的回答过于简单。他说:“我不过是知道该在何时按下快门。”其实,克兰汉既非故作谦辞,也非故弄玄虚;这句话实在是切中了如何拍好体育照片的要害之处。一幅照片的成功,机会常常是个不可忽视的因素;但在体育摄影中,则很少有机会的一席之地。不熟悉体育比赛,单靠碰运气是难以拍出成功的体育照片的。

克兰汉是道道地地的体育行家。运动员的经历使他积累了大量的感性知识;从