

XUE SHE YING

XIAO CONG SHU

人像 创意摄影

上海人民
出版社
摄影艺术

SHANG HAI
REN MIN
MEI SHU
CHU BAN SHU

上海人民
美术出版社
摄影小丛书

SHANG HAI REN MIN MEI SHU CHU BAN SHE

XUE SHE YING XIAO CONG SHU

创意人像摄影

闻向 著

创意人像摄影

闻 向著

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: 林 牧 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 $1\frac{1}{12}$ 附图 27 幅 字数 30,000

1992 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 20,000

沪新登字 102 号

目 录

一、古典风格的人像	
摄影	2
1. 仿古画形式	
2. 维多利亚风格形式	
3. 好莱坞式的古典风格	
二、现代画意人像摄影	9
1. 仿印象派画	
2. 仿素描画	
3. 仿版画	
4. 仿装饰画	
三、环境人像摄影	17
1. 职业环境人像摄影	
2. 生活环境人像摄影	
3. 主观环境人像摄影	
四、纯粹派风格的人像	
摄影	26

1. 异常强化的取舍方式
2. 异乎寻常的曝光方法
3. 特殊的质感纹理
4. 光怪陆离的光影效果
5. 非同一般的瞬间神态

五、表现派风格的人像

摄影 36

1. 构图奇特, 制造先声夺人的效果
2. 添景加物, 造成画面理想的氛围
3. 重墨浓彩, 造成特殊的色彩效果
4. 重塑纹理, 产生全新的质感

当今的时代,摄影艺术已经步入了千家万户,越来越多的摄影爱好者在为自己的亲朋好友拍摄照片时,已不再简单地满足于留个影,而总希望能带有较多的艺术色彩,那么,怎样才能把人物照片拍得更富情趣呢?

其实,摄影同其它艺术一样,道路宽广得很。关键在善于发掘题材、开拓新意。就拿拍摄人物照片来说,除了拍摄肖像照、风光人物照、家庭生活照、留念照等以外,还可以拍摄一种全新风格的照片:创意人像摄影。

创意人像摄影有别于风景人像摄影和新闻人像摄影,也不同于平时人们在照相馆里所拍的标准像或普通美术照。在这类照片的拍摄过程中,无论是服饰、背景,还是灯光、道具、色彩,以至姿态和表情,均由摄影者精心设计和组织,通过运用熟练的摄影技巧把它们有机地组合在一起,从而使作品蕴含一种特定的气氛,情调和意境。

由于创意人像摄影需要摄影者充分发挥其主观能动作用,所以它具有很鲜明的个性风格,摄影者的文化修养、艺术素质、个性爱好、耳濡目染的环境影响,都无不给创作打下深深的烙印。在长期的创作实践中,创意人像摄影逐步形成了流派纷呈的局面。正因为如此,分析研究创意人像摄影主要流派的艺术特征和表现方法,探索大师们形成独特风格的艺术发展过程,研究构成佳作画面的条件,就显得很有意义。这本小册子就是试图通过对过去和当

前创意人像摄影流派的分析,使读者开拓视野、吸取精华、启迪思路,从而更上一层楼,建立起自己的风格,创作出独树一帜的人像摄影佳作。

一、古典风格的人像摄影

古典风格的人像摄影作品,要求在照片画面中创造出一种往昔的情调和意境,借以渲泄一种思古怀旧的情绪和表现一种典雅、古朴的美。在这类摄影作品中,摄影师总是十分讲究服装、道具的配合,注重姿势表情表现,着力营造和渲染某种独特的氛围意趣。

这里所谓的古典风格作品,其内容和形式最常见的有三种:

1. 仿古画形式

仿古画形式可以说是摄影艺术形成最早的形式之一。这里有深刻的历史原因。其一是摄影与绘画有着不解之缘,绘画对摄影的影响很大,人们最初研究摄影术的动机之一,就是为了便于更方便、更逼真地作画。其二是摄影术诞生之后的很长一个时期,人们(主要是画家们)一直不把摄影视为艺术。一些摄影师为了使自己被列入艺术家的行列,便努力拍摄一种与绘画极其相似的照片。其三是十九世纪中叶的社会,普遍存在着“写实是丑陋”的看法,当时有句出名的贬语,就是“象银版相片一样丑”。这对照片形成绘画风格影响颇大,形成了一种照片愈接近绘画,就愈不易招致

非议的状况。

早期的仿画形式照片,从主题立意到构图布局,都是采用传统绘画的一套方法:先画好草图,然后在摄影室里按图进行背景和环境的布置,找模特儿扮演,然后拍摄,使作品成为美术绘画的翻版。

而现代的仿古画摄影作品与最初的那种摄影作品相比,可说是貌合神离,有着本质的区别。它所追求的仅是古画的外表形

图 1

式,内在的涵义则是全新的。如图1摄影师将这位现代姑娘装扮成古时的淑女,其意则在表现她的娴静的美。

从表现形式上来看,仿古画摄影作品通常有这样几个特点:

① 讲究浓郁的色彩。在仿古画摄影作品中,无论是服饰颜色还是道具色彩,都显得浓郁,通常由金黄色、古铜色、紫红色等暖色调形成整个画面的基色,艳而不俗,给人以古色古香之感。

② 讲究明暗强烈的光线。在光线的运用处理上,这类作品光源单纯,所形成的阴阳明暗对比很强烈。同时对背景常常采用暗转处理法,以深衬浅,以暗托明,使人物显得很鲜明。

③ 讲究稳健凝重的举止动作。在仿画作品中,人物的举止总是稳重有余,活泼不足。表情也以沉思默想居多,很少喜笑颜开。

2. 维多利亚风格形式

这类作品往往流露出轻柔、浪漫的气息。拍摄对象以青年姑娘为主,也可表现少妇与儿童。但不适宜拍摄男性。拍摄的环境大多布置在室内临窗的房间内,如图2。

在拍摄这类风格的照片时,被摄对象的打扮一般要符合维多利亚女皇时代的那种装束,不必浓妆艳抹,但长长的不经烫过的秀发得拢至脑后束起来。服装以轻、薄、柔为好,这样在强烈的户外光线(也可以是人造光源)的照射下,可显得透明飘逸,并

图 2

能有力地衬托出被摄者美好的形体。

维多利亚时代的室内摆设与现代家庭有明显的区别,象桃花心木的家具,锦缎椅垫和丝绒窗帘,这一切配合在一起,常使画面产生一种华丽而高雅的色调效果。如果想在当前一般的摄影环境中表现这一特色,也并不是件难事。只要在背景区域中饰以垂幔吊帘,放置一只铺着用钩针编织成布的小桌,再加上一盆棕榈科植物的盆

景,即可获得这种风格的画面。

拍这种风格的照片,光线设计很重要。不管是采用什么灯具作照明光源,画面上显现的效果应当是俨如从窗外射进屋来的白日光。正因为光源单一,所以在画面上没有光照的部位应呈深暗状,从而造成一种既华丽又神秘莫测的独特气氛。

为了使画面的影调显出那种明亮柔美的效果,在拍摄这类照片时,摄影者经常在结像力十分好的现代光学镜头前加用一枚柔光镜,以便取得理想的结果。

3. 好莱坞式的古典风格

对于拥有一整套照明灯具的摄影者来说,创造一种好莱坞式的古典风格,自有其得天独厚的长处,因为重视灯光的造型设计,是好莱坞式人像照片的一大特色。

要想使镜头前容貌平常的被摄者在照片上闪烁出犹如好莱坞明星般的动人的光彩,化妆是绝对必要的。这类照片的三个表现重点为眼睛、嘴唇和肩膀,被摄者裸露的脖子、肩膀上需要时也要抹上粉底,以表现肌肤的润滑,柔嫩;画眼影、涂唇膏,以使两眼炯炯有神,唇部饱满。如图3。

在这类照片中,被摄者具有动势的形象通常显得生气勃勃,充满活力。因此,安排被摄者处于合适的位置和选择适当的相机角度就显得很重要。被摄者的最佳位置通常是坐在相机前,四分之三的脸对着相机,同时多采取向前斜倚或向后倚靠于支撑物之上的姿势,这样可使人物的姿势富于动感。相机位置一般都略高于被摄对象

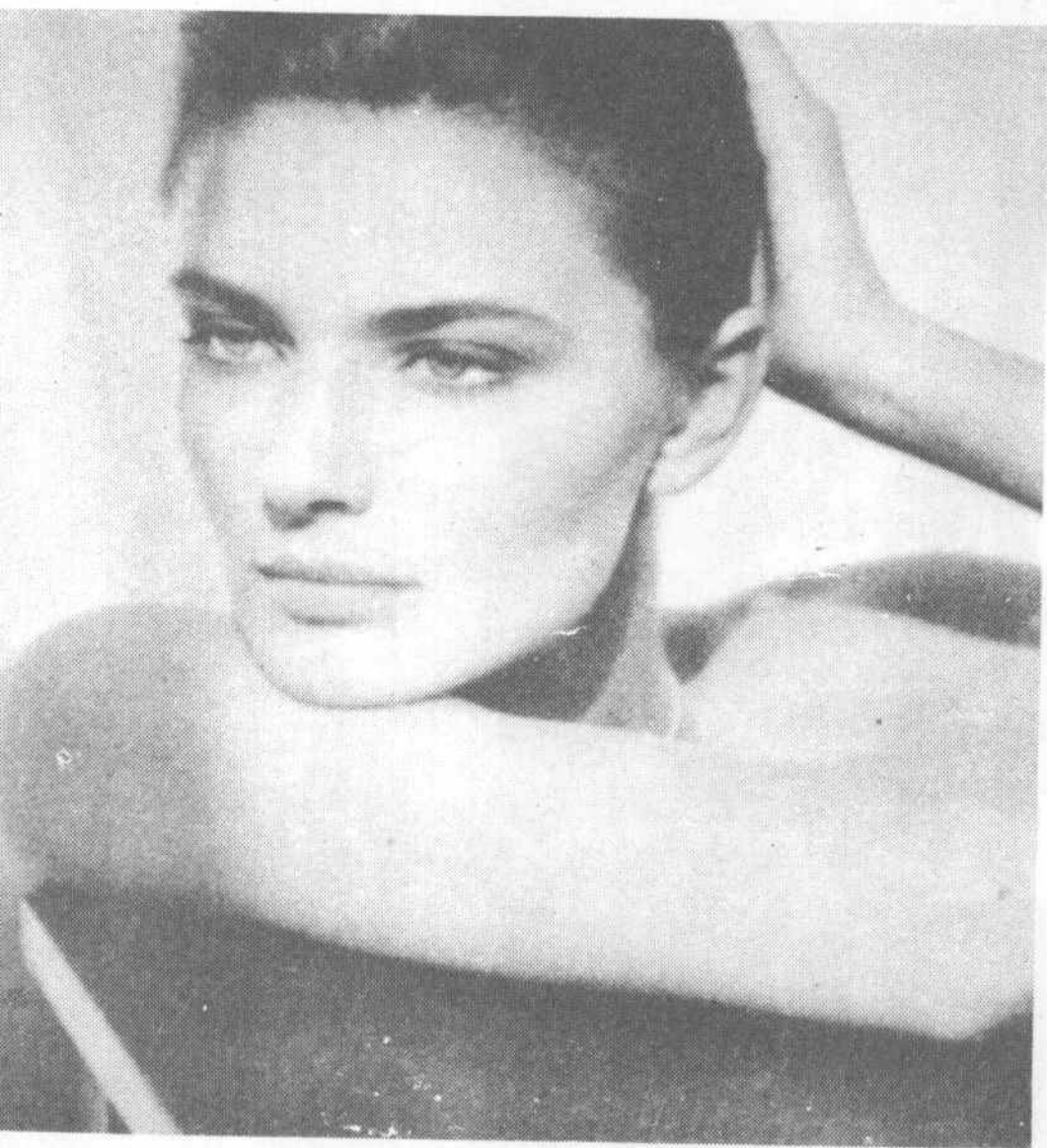

图 3

的眼睛,拍摄时让被摄者双眼稍朝上方凝视,即可收到加强眼睛魅力的效果。如图4。

在布光方面,主灯的位置十分重要。为了突出颧骨部位,灯必须稍高于被摄者的眼睛,但不可过高而造成眼眶阴影。对主光的设计是照度强而集中,给人一种舞台追射光的效果。

在布光时要重视轮廓光的作用。一般可在被摄者的身后使用第二光源,使头发、脸庞或肩膀边缘形成强光效果,以增强画面的纵深感和立体感。另外,还可利用第三光源,在素色背景上制造一些奇妙多变、

图 4

光怪陆离的光影。这也是好莱坞式人像照片的特色,这样可使照片有浓郁的戏剧情调。

与拍摄维多利亚风格照片相同的是,在拍摄这类照片时,摄影者也大都在镜头前附加柔光镜。这样,不仅能够减弱因强光而造成的明显的皮肤纹理,而且还可使背光形成的强光产生一种迷人的微光闪烁的效果。

二、现代画意人像摄影

摄影源于绘画,在摄影的早期阶段,说摄影是绘画的影子,并不过分,因为那时的旧绘画派摄影家们完全是依据绘画中固有的模式来选择和摆布对象,将拍好的一张照片,按事先设计好的草图拼贴在一起,最后完成一幅摄影作品。当时的摄影家们认为,一幅摄影作品,必须首先是一幅画,然后才是照片。

但是在当今时代,经过一百五十多年漫长的艺术创作、发展过程,在一代又一代摄影家们孜孜不倦的探索、创新、努力下,摄影艺术早已开创了自己的历史,形成了自己独树一帜的形式传统。尽管如此,在相当的程度上刻意营造画意的气氛和效果,作为一种传统的艺术表现手法,在人像摄影领域里还是被保留着,并且以一种独具一格的风韵神采为人们所钟爱,也为相当一部分人像摄影的实践者们所追求。

当然,新一代的画意摄影派摄影家们的所作所为,已不再是一味刻意追求古典绘画风格,也不囿于传统的纪实表现手法,在现代派美术的影响下,他们的艺术触角几乎是伸向所有的美术表现形式领域,他们的艺术天地非常宽阔。在他们的大胆探索和不断创新的过程中,出现了许许多多手法各异,形式新颖的画意摄影作品,给整个摄影艺术园地增添了奇花异葩。

值得一提的是,摄影家搞画意摄影,并非是在耍乖买巧走捷径,以换取事半功倍

的效果。事实恰恰相反,照片中画意的设计,对于摄影家来说颇为不易,因为摄影是一个充分物质化的过程,任何一种效果都只能是间接得到而不能直接获得,因此这往往就要求摄影家必须具有丰富的想象力和对各种材料性质的准确把握,并对各种摄影技法的娴熟应用和融汇贯通。唯有具备了这种不同凡响的创作能力,才有可能创作出令人称绝的精采的画意摄影作品。

下面介绍几种常见画意人像摄影的表现形式:

1. 仿印象派画

在美术史上,与传统的学院派抗争的印象画派的兴起,导致了整个艺术分离运动;而受西方印象派绘画影响的仿印象派画意摄影,也走上了一条与传统绘画相悖的艺术道路。在这类摄影作品中,摄影家们主张表现一瞬间的感觉和印象,而不讲究拍摄出清晰的形象。他们追求的是形式、轮廓、色彩的复杂变化。为了达到理想的效果,摄影师们通常分别在光线、影纹质感、衬景、色彩等诸方面作新的尝试,寻求新的语言。

① 光钱。拍摄仿印象派画照片的摄影者认为,当光线照射到被摄体上,再反射到相机镜头里时,它所能携带的远不止是单纯的视觉信息,它还具有明显的影响观众情绪的作用。因此,发挥人的主观能动作用。控制光的性质,包括绝对亮度、相对亮度、色彩、方向、照明范围的大小、光源距离、漫射性和反射性、光束的形状以及光的

反差,就显得尤为重要。为了强调画面给人的强烈的瞬间感,摄影师爱好使用那种带有柔和装置的聚光灯(一种最为简单的方法就是在聚光灯前套上一个白色尼龙布罩子),以便于在摄影时控制光束的大小,在照明上做到亮其一点,不及其余,充分突出特别要表现的部分,而对于其它的阴暗部分,则多采用大面积的柔和散射光照明。为了引导观众的情绪进入摄影师自己

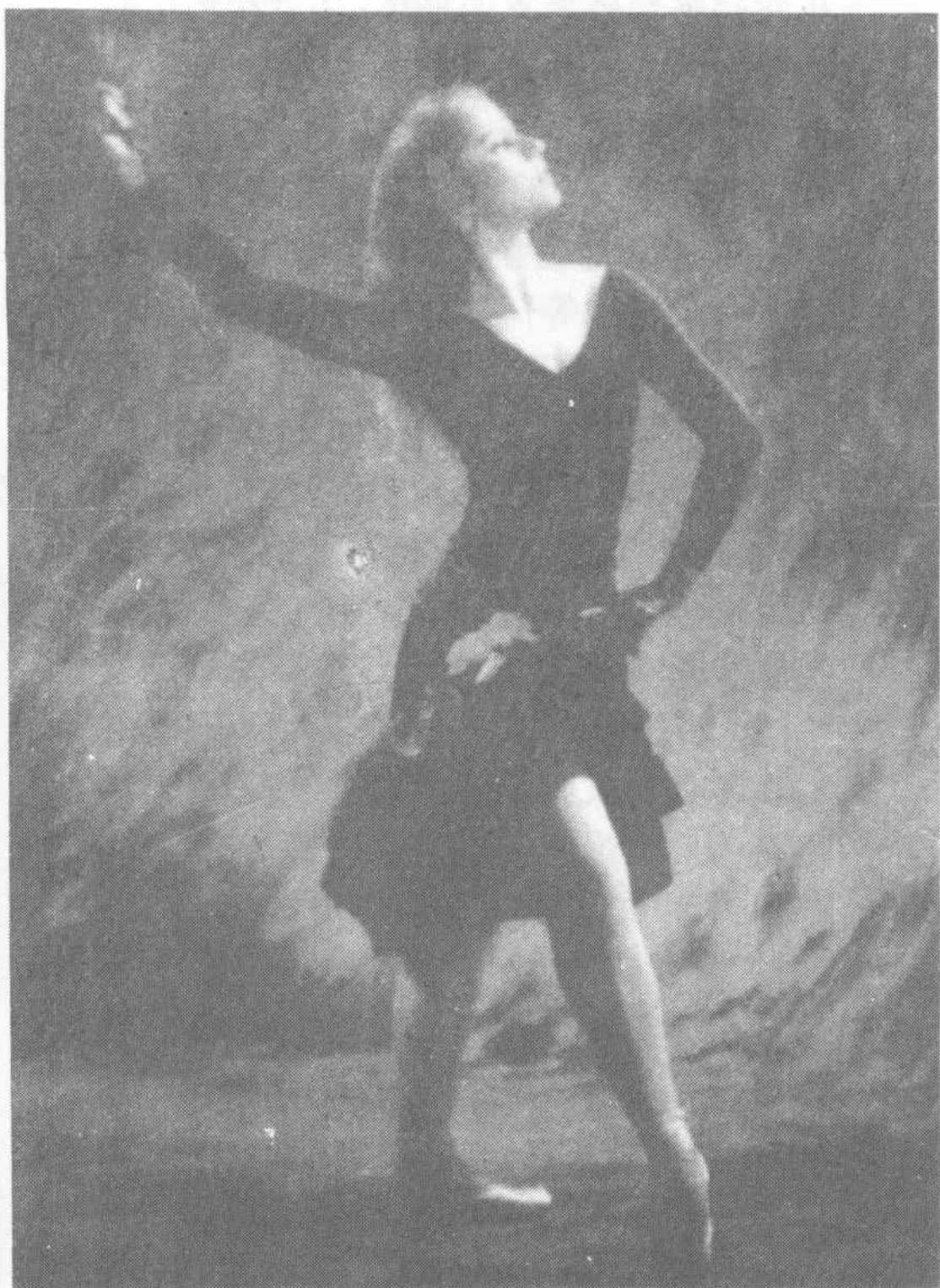

图 5

所感受到的那种独特的意境,摄影师还经常大量地使用色光把各种不同的彩色涤纶片加在灯具上,从而使光线带上色彩,造成某种特殊的气氛。如图5这幅名为《火神》的照片(原作系彩色),摄影师在拍摄时力图制造某种热烈和激情洋溢的气氛,于是就给造型灯分别蒙上黄、红色片,结果使画面充满一种火辣辣的感觉。

② 影纹质感。仿印象派画的照片不讲究清晰描绘逼真的形象,所以在拍摄时摄影者多在镜头上有意套上柔光镜,以使影像变得扑朔迷离,恍恍惚惚。有时为了让照片画面再现印象派画的笔触,摄影者还有意制造一些特殊的蒙片,(如粗颗粒、点状油画笔触等)与原作底片覆在一起去仿制照片,这样最后获得的照片就更具印象派画的风格了。

③ 衬景。仿印象派画照片,衬景多采用抽象的,如无规则图案的手绘背景,因为印象派画家认为,一切不重要的东西给人的印象总是模糊不清的。如果衬景是实物,那也设法用光线将其处理得斑斑剥剥,拍摄时再用大光圈将其虚松掉,造成一种若隐若现的效果,以虚衬实,从而使被摄人物显得突出。

④ 后期制作。事实证明,人们平时所见的不少仿印象派画的摄影作品,拍摄时同普通摄影往往并没有什么本质上的区别,其所以具有独具一格的风采,则完全依赖于照片的后期制作。在这方面,应用得较为普遍而效果又颇佳的是隔物翻拍术。其具体做法是先将原作放大到一定的尺