

上海画报出版社

Shanghai Huabao
Chubanshe

XIANG MING JIA XUE
SHE YING

《未来摄影家》小丛书

名家学 摄影

目 录

1. 米利《走下楼梯》对画家的启示
——摄影艺术的本质与特点漫谈
2. 脑中有张曝光表的伊莲·梅雅
——从正确曝光到准确曝光
3. 大竹省二的虚与实
——镜头、焦距、光圈与景深的运用
4. 斯泰肯慢门下的灼灼火焰
——选择最佳快门速度拍动体
5. 约翰·弗洛里亚发现了三女神
——旅游摄影面面谈
6. 亚当斯的《月升》过时了吗
——风光摄影的技巧要点
7. 汉弥尔顿创造的朦胧世界
——滤光镜的种类与使用
8. 哈拉凝固了喂鸽老头
——几种巧用闪光灯的方法
9. 卡希把丘吉尔激怒了
——人像摄影中的摆拍与抓拍
10. 赫伯·里茨镜头中的玛当娜
——怎样为女友拍一张靓相
11. 凡荷拉抓拍的那一个哈欠
——从集体照的“Cheese”和“茄子”说起
12. 萨尔加多的非洲小孩与枯树
——如何处理好主体与环境的关系

13. 韦斯顿眼中的甜椒与白菜
——让寻常题材成为不寻常的作品
14. 卡蒂—布列松的“速写本”
——街头摄影的抓拍技巧
15. 萨洛蒙偷拍罗马政治会议
——室内现场光的运用技巧
16. 在暴风雨前镇定自若的陈复礼
——特殊天气的摄影要点
17. 费宁格和他的《夜间起飞》
——夜景摄影的一些小窍门
18. 雷尼·布里框里的画面
——摄影构图方法谈
19. 在红灯下“接生”的尤斯曼
——暗房后期制作的乐趣
20. 白川义员同地球“对话”
——彩色摄影的一些基础知识
21. 用婴儿之眼看世界的布兰特
——变形手法在摄影中的魅力
22. 三尺短绳栓住了吉布森
——局部特写的现代魅力
23. 目光敏锐的艾森斯塔德
——摄影观察能力的形成与培养

米利《走下楼梯》对画家的启示 ——摄影艺术的本质 与特点漫谈

摄影是什么？一谈起摄影艺术的本质和特点，人们很自然地会联想起与其十分相近的绘画艺术。当绘画成为人们生活中的一门主要的艺术形式并经历了几千年的发展成熟后才出现的摄影，确实与绘画有着不可分割的渊源关系。同样作为图象艺术——视觉艺术的绘画与摄影，都是由静止的两维空间形式，以具体实在的、直观的瞬间形象，直接诉诸人们的视觉，并且同样以光线、色彩（影调）、构图为造型语言，以具体可视的、个别的物态再现客观现实。历史上摄影作为一门艺术也曾源于绘画：尼普斯于1826年的摄影尝试被命名为“日光绘画”，雷兰达的摄影作品《人生的两条道路》以模仿绘画的创作方法才得以跻身英国的“曼彻斯特艺术珍品展览”，当代中国的摄影家中有郎静山的“集锦照相”，陈复礼的“影画合璧”……以至于著名的香港摄影家简庆福一语惊人：“绘画象照相是失败的，照相象绘画是成功的。”

然而，摄影以其“瞬间的把握和逼真的纪实美”决定了它与绘画在本质上的区别。美国摄影家米利在本世纪初拍摄过一张著名的摄影作品《走下楼梯》（图1），他利用闪光灯的频闪在一个画面上拍下了一连串走下楼梯的裸女形象。尽管

由于侧逆光勾勒的影象叠现而产生一种抽象的幻觉,但每一个影象毕竟还是真实人体的瞬间记录,并没有离开对客观实体的真实写照。稍后的法国画家杜桑受到这幅《走下楼梯》的启发,于1912年创作了油画《走下楼梯的裸女》(图2)。他在对人体运动的抽象思考并融入内心情感的冲动后再用抽象的线条表现可视的运动风貌,因而这瞬间的画面已不再是自然的真实写照,留在画布上的整个物化过程的时间也远远超过相机快门和闪光的短暂瞬间。如果不加标题说明,人们也许很难将此画与走下楼梯的裸女形成足够的联想。这幅画对人本身的讽刺性、寓意性在当时已超出了人们所能忍受的程度,以至于当时著名的美国军械库艺术展览的评委们拒绝了此画在展厅中的悬挂。从这个意义上说,摄影的“写实能力”与绘画有着本质的不同,它一直是以一种客观物质的特性恒定着的,再抽象的摄影作品也离不开对被摄影态的再现,因此摄影才在短短的150多年中展现出几千年绘画所不可替代的历史作用和艺术魅力。

二次大战结束期间,唯一能向全世界公开纳粹德国在集中营杀害数以万计无辜生灵的确凿证据的就是一系列的纪实照片。艺术界曾为此下过结论:在各种历史事实面前,其它艺术发挥不了摄影所起的纪实作用。苏维埃著名的诗人罗琴柯也清醒地认识到:摄影会提供真正的未来的纪念碑。他在一首诗中提出了这样的问题:“告诉我,坦白地说,应该为列宁留下什么:/一座艺术的铜像,/油画像,/铜版画像,/水彩画像,/他的秘书的日记,他的朋友的回忆——”最后,他十分自信地声

称,其它一切艺术都是无用的,最好的纪念碑就是:“一夹他工作和休息时的照片”。

当然,摄影不仅只作为一门技术,还要作为一门艺术的存在,必须进一步深化其表现能力。画家长时间的作画过程可能使作品更为丰满、完美,但也许失去最初的状态的灵性而变得刻板;现代节奏使摄影在瞬间迅速的捕捉上的优势明显,对一切逝去的显示出强大的生命力,但也必然会失之粗糙。幸好摄影的发展与现代科技的发展有着更紧密的联系,器材的不断更新换代,感光材料的逐步改革,制作技巧的日趋完美,逼得摄影家充分地发挥摄影的一切潜在的魅力,使摄影不仅能静态地写真,还能表现动态与表达内心,由原来的纪实功能发展为再现、表现、表意等多种手法的并存。在现代社会中,摄影与绘画既有向两个相反方向发展的极端——绘画更为抽象写意,摄影更为写实逼真;它们之间也出现了再度交融(并非简单从属)的趋势。更多的画家拿起照相机为他的绘画服务,“照相写实主义”绘画的出现足以使观众真假难辨。而摄影中混合材料及手法的使用,比如化学的调色方法,华国璋在绢上印制照片的摄画作品,陈复礼先生的影画合璧的出现都为摄影开拓了更为广泛的前景。

其实,有人所担心的“当一项艺术开始模仿另一项艺术时,它就开始没落了”的说法只是一种故作夸张之词。摄影凭借高科技发展的基础以及迅速广泛普及的可能,决不会走入绘画而失去其个性的。人人都可以通过简单易学的高级相机成为按快门的“画家”,这不能不说是生活在这个时代的一种欣慰。

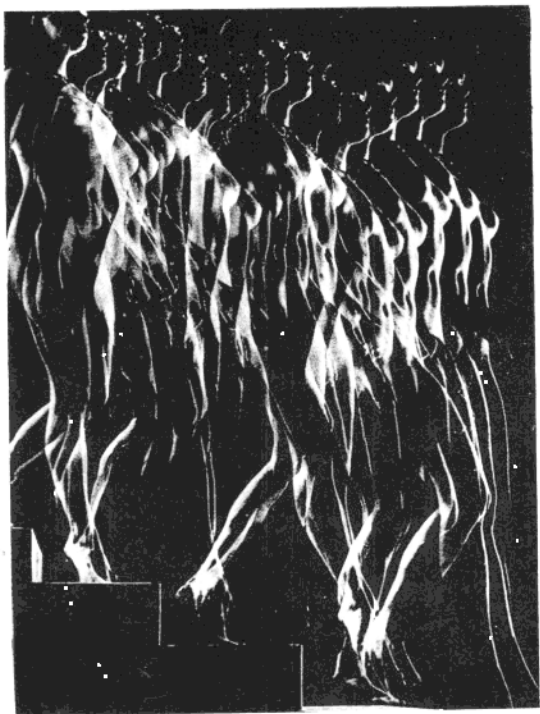

图 1

图 2

脑中有张曝光表的伊莲·梅雅

——从正确曝光到准确曝光

控制一架照相机,不外从三个方面:镜头光圈、快门速度和焦距。而要使胶卷得到合适的曝光量,首先就涉及到光圈与快门的联系。有人曾向一些摄影家提问并得到这样的回答——

对于一个摄影师来说,哪一方面的技术问题最容易?——曝光的选择。

对于一个摄影师来说,哪一方面的技术问题又最难?——曝光的选择。

一个怪圈,一种悖论,使我们不得不充分认识“曝光”。

一架海鸥 DF—1 型相机,光圈的排列从 F2 到 F16 有 7 档,快门的排列从 1 秒到 1/1000 秒有 11 档(不包括 B 门),每档光圈与快门都能组合使用,形成 77 对不同的组合方式。但有许多组的曝光量是相同的,它的最大曝光量组合为 F2, 1 秒,最小曝光量组合为 F16, 1/1000 秒,一共形成 17 档不同的曝光组合。这些组合对于一般的拍摄来说是足以胜任的了,关键是一个没有测光表的初学者来说,如何选择最合适的快门光圈组合以达到正确的曝光,需要一定时间的训练,凭大脑与双眼的敏感达到运用自如的境地。那么,每一个初学者都须经过这一过程吗?有人会说:现代摄影已经进入了高科技的时代,佳能 EOS

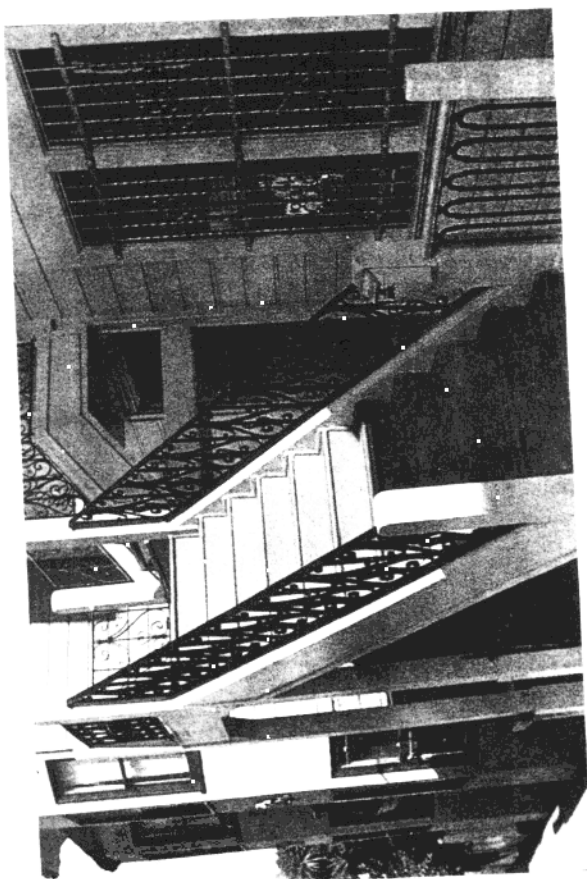
的六区域分割测光系统和六种电脑自动曝光程序,美能达7000i艺术创作软件中相差0.3级曝光量的连续7张自动包围曝光,完全可以使一个初学者很快拍出正确曝光的照片来,一切交给电脑——曝光问题就这样轻而易举地解决了?

确实,对于拍摄一般性照片,这样的选择不仅是足够了,还可以说是太奢侈了些,连拍7张,恐怕一般人是舍不得也没有这个必要。但对于一个有个性的摄影家来说,无论科学发展到什么程度,电脑程序永远也不可能完全取代人的大脑。相机程序中储入了一万种可能出现的景物曝光数据,摄影师还可能遇上第一万零一、一万零二种可能。电脑给你提供的只是一种相机正确的曝光可能,决非摄影家所要求表达所有物态、情感的准确要求。这样,曝光依旧会作为一个困扰摄影的问题存在下去,特别是当自然界的光照量超过或低于相机电脑的程序范围时,就只能凭双眼和大脑的判断来曝光了。美国《国家地理》杂志摄影家奥斯勃恩化了两个月的时间拍摄南极后深有体会地说:“拍摄冰雪的难题中,曝光或许是最令人头疼了,通常冰反光厉害,这就会造成TTL测光表判断错误。”于是他用了机外测光表,以相机箱代替18%灰卡,再经过分析综合后用手动操纵尼康FM2或F4S相机,以达到最满意效果。

我们知道,测光表都是以18%灰为依据设计的,一般测光表得出的EV值只是一般景物的平均曝光量,从这个意义上说,曝光表只是一个低能儿,如果失去了拍摄者大脑的敏感,那就永远拍不出有个性的作品。加上准确曝光都是因人而异的,在一个高反差景物面前,准确测光后开大两级

光圈或缩小两级光圈拍摄,对要求平均曝光的人来说是失误,但对于只要求表现暗部细节或只要求表现高光细节的人来说,都是合适的、准确的。所以,一个有个性的摄影家在曝光问题上应该具备的素质是——完全了解自己测光表或内测光系统的全部功能,然后有选择地测光,并用自己感觉中的测光数据作一个比较,再根据对景物的特殊要求最后决定曝光量。

任教于马塞诸塞州的美国电影与摄影教授、女摄影家伊莲·梅雅不喜欢用测光表。她对室内外各种情况下的光线只用一张表,一张深印在头脑中很有弹性的表进行判断。从艳阳天空中的云彩细节到餐厅、酒吧以至更暗的夜间室内她都能在一瞬间做出反映,以求取得她所需要的“全部暗部细节和全部灰色调(图3、4)。另一位美国摄影家吉姆·希尔有一双测光的好眼睛,一位太太送给他一只韦斯顿测光表,他用了一个星期就把它扔到海里了。曾获得古根汉基金奖的法兰克·高尔克则十分幽默地说:“我发现我用臀部测的光都比用测光表测得准确,并不是说我的测光表有毛病,只是比起测光表来,我比较能感觉到底片将需要的东西。”这些虽说是极端的例子对我们来说是很有启发的,那就是能正确估计曝光是一个摄影者必需具备的基本功。有了对自然光线迅速作出判断的扎实基础,才可能借助测光表从拍摄一般的“正确”曝光的照片进步到拍出有个性的属于你自己的“准确”曝光的作品来。面对这瞬息万变的世界,时时训练自己的大脑和双眼吧,至少还可以防止在某一个关键的瞬间测光表电池突然失效后的手足无措!

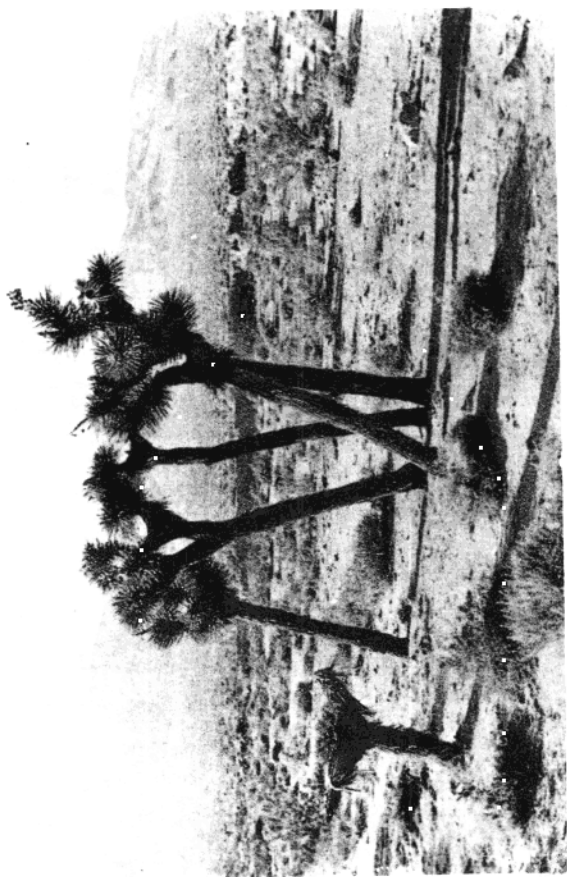

图 4

大竹省二的虚与实 ——镜头、焦距、光圈与 景深的运用

现代照相机的调焦方式不外乎以下四种：双影重合对焦、毛玻璃对焦、裂象棱镜对焦和微型角锥对焦。从美能达 7000 相机开始，今天的单反相机已实现利用超声波自动调节焦距，大大强化了迅速抓拍的功能。可是一般的爱好者在焦点的调节上最容易忽略的问题就是焦距、光圈与景深三者的关系，往往只满足于向某个所需拍摄的主体对焦后按下快门，不再考虑这张照片冲洗出来后，焦点以外的物像是否清晰。这时杂乱的背景依旧十分清晰地干扰主体，有时需要清晰的背景却虚化了。这些虚与实的把握实际上就是一个很重要的技术问题——景深的运用。

看过日本优秀纪录片《砂器》的观众，都会被摄影师大竹省二（气势恢宏的摄影画面所吸引。这里再来欣赏两幅大竹省二的摄影作品，看他是如何把握摄影画面中的虚与实的效果。

50 年代初，日本采取开放的文化政策，国外音乐家、演员、美术家接踵而至。大竹省二几乎无一遗漏地用心把他们拍摄下来，并举办了影展、出版了画册。其中为红极一时的好莱坞明星玛丽莲·梦露拍摄的一幅作品就很有特色（图 5）。这幅作品在构图、用光和神态瞬间捕捉上都显示出

大竹省二强烈的摄影意识和创新精神:构图上打破了完整、对称、平衡等传统要素,并巧妙利用进入窗口的一束光线表现头像的局部,仅仅显示一只传神的眼睛和端秀的鼻翼及优美的双唇,利用阴影构成了含蓄的魅力。特别是画面前景中几乎占一半面积的虚的人像对烘托主体起到了虚实相衬的作用,十分大胆而有新意。更有启发意义的是,创作手法截然不同的另一幅作品,也出自大竹省二之手。他拍的是在画室中的日本女画家东乡青儿(图6)。画室里堆满了东乡青儿的绘画作品与绘画工具,中间的女画家一幅进入创作高潮时神迷情痴的状态,人与物都样样清晰无一虚化,环境的纤毫毕现恰好地表达人物的职业特征与生活个性。《玛丽莲·梦露》前景中的虚与《东乡青儿》环境中的实都很耐人寻味,这就是大竹省二在运用景深时的巧妙之处。

我们知道,当照相机向某个物体精确对焦后拍成的照片,不仅仅是对焦的物体非常清晰,在这个物体的前后还会有一个相对清晰的区域。这个清晰区域的大小通常称为景深的大小。《玛丽莲·梦露》中的清晰区域很小——景深小,而《东乡青儿》中的清晰区域很大——景深大。决定景深大小的主要因素有二:一是拍摄时光圈收缩得越小,景深范围就越大,反之则小;二是使用焦距越短的镜头如广角镜时,景深就大,用长焦距镜头,景深就小。

景深大的照片能清晰地反映主体与陪体(背景、前景等)之间的关系。在风景点游览时拍张纪念照,希望人和背景都十分清晰时,可以尽量收小光圈,并用广角镜拍摄。利用大景深还能对动体

抓拍提供方便。比如拍摄足球比赛,运动员大都在快速奔跑之中,一边对焦一边拍摄很难把握,这时可在光线许可下收小光圈,选定一个焦点半径并通过镜头上的景深刻度估计清晰区域。凡是运动员在这个区域内的精采表演只须及时按快门而不再考虑调焦,增加瞬间抓拍的把握。景深小的照片效果恰好相反,用长焦距镜对主体精确对焦后开大光圈拍摄,能起到强烈突出主体的作用,这是因为人眼对视觉图像的反映总是注意画面上的清晰点而忽略模糊景物。虚化的前景或背景还能拉开画面的空间距离,使平面的二度空间图像有了三度空间的主体效果。有时,利用小景深巧妙地选择物体的清晰点,对不同对象的特征表达也很有作用。有张拍摄一位名画家在作画时的照片,焦点对在画家的脸部,让执笔作画向前伸出的手虚化,既表现名人的风采又很有气势。另一张表现普通教师在黑板前讲课的照片却一反常规,让教师的脸处在清晰区之外使其虚化,将焦点对在教师向前伸出、夹着粉笔并沾满笔灰的五指上,醒目地突出了教师的职业特征,言简而意赅。

我们再回头品味大竹省二的这两幅作品,从不同焦距镜头的运用中还可以发现摄影家对空间意识的不同深化方式。《东乡青儿》用的是超广角镜,正面稍俯的角度,广角变形夸张突破了现实生活中的空间感受,展示了人眼在一个瞬间所不能同时捕捉的细节。相反,《玛丽莲·梦露》是用长焦镜在远处抓拍的,不仅抓住了演员自然流露的神情,同时压缩了自然的空间,凝聚了画面的张力,仿佛把欣赏者也紧紧地拉入画面,全神贯注地体味梦露的神韵。

实有实的坦诚,虚有虚的含蓄。每一个拍摄者在按下快门前都应作出你的最佳选择……