

上海画报出版社

Shanghai Pictorial Press

100061 Shanghai

China

021-62480000

《未来摄影家》小丛书

巧用摄影

目 录

奇妙的艺术灯光
耐人寻味的拟人化摄影
别有风采的桌上模型摄影
怎样“自拍自”
如何在汽车上拍照
趣浓味足的花卉“肖像”
变焦的技巧
精美壮观的“活”照片
拍摄身边的美
富有魅力的剪影
试试抽象摄影
实用闪光三法
拍摄日落的妙趣
拍摄动体的要诀
不用相机的“摄影”
照片的“幻术”
组合放大的乐趣
精湛的仿刻技艺
绘描照片一法
用照片装饰的学问

奇妙的艺术灯光

灯光,在摄影中一般用于照明光源,这是众所周知的知识。然而,你是不是知道灯光还可作为拍摄对象?这正是本文所需介绍的一种摄影形式。

我们把众多的彩灯搭造成各式各样的平面和立体图案,然后对它进行拍摄,这时彩灯不仅提供了曝光所需要的光亮,而且最终还能以一幅精美艳丽的艺术品跃于画面。这就是“艺术灯光”作品。

“艺术灯光”,顾名思义,指的是灯光的艺术表现,但这种艺术表现却荟萃着多种艺术的特色,可以说它是综合艺术的结晶。艺术灯光摄影以摄影艺术为主,涉猎绘画艺术、雕塑艺术和建筑艺术,甚至包容舞蹈艺术、戏剧艺术。因此,创作者最好能多了解一点其他有关艺术门类的特点,学一点美学知识。

要创作一幅艺术灯光照片,大致要经过构思、制建和拍摄三个步骤。构思实际上是在充分施展想象力的前提下,进行灯光图案的设计。但得注意,图案设计可分静态型和动态型两种,通常动态设计比静态设计复杂一些。构思这一步骤是创作的基础,反映出创作者所要表达的思想和情趣,决定艺术灯光的造型结构、位置分布及其运动走向。为了表达清楚,可把构思的内容画成草图。经过构思后,下一步便是制建。在制建过程中,创作者

按照构思的特定要求,对灯光造型的器具进行具体的劳作,并选取和布置上合适的灯泡。这一步骤是创作对象的形成,接下去便是拍摄。拍摄即是把灯光的静态图案或动态图案记录在胶片上,这需要一定的技巧。拍摄要在夜间或黑暗处进行,常常得采用多次曝光或长曝光的方法,因此精确估算曝光是至关重要的。另外,创作者有时在动态拍摄中自己要直接参与操纵灯光器具的运动,这时可请别人按快门。拍摄这一步骤是创作的实现。

为了便于理解,使创作具体化和形象化,现推出著名摄影家、拍摄艺术灯光的高手埃里克·斯坦勒的三幅作品,并一一讲解。

图1《ICP舞厅》:把灯泡分布在呼拉圈舞的箍圈上,在每次拍摄的曝光过程中开亮灯,使它像陀螺一样地旋转,曝光结束将灯关熄。以后接连变换位置,进行多次曝光。

图2《长蛇星座图》:制作一个内含方形框架的圆形框架,在两个框架的四周分别围接灯泡。在曝光过程中,身穿黑服的斯坦勒提着这个装置从前方走向镜头,交替开亮、关熄方架和圆架上的灯。斯坦勒的移动时间与曝光时间相一致。

图3《幸福之路》:把众多彩灯接在一根长杆上,长杆两头装上轮子。拍摄开始时,身穿黑服的斯坦勒开亮灯,牵拉着长杆离相机而去,穿过地面桥洞,最后消失在视野里。曝光结束他把灯关熄。

这种艺术灯光作品五光十色,绚丽多彩,显示了一种平面和立体的图案美。不仅如此,有的还富有某种含意。如《ICP舞厅》,仿佛一个个风姿绰约的女郎在欢快节奏中翩翩起舞;又如《幸福之

路》，一条由彩色铺成的路，隐喻着人生的五彩缤纷和美好幸福。

尽管在艺术灯光摄影中可以找到多种艺术的影子，但斯坦勒却认为，称它为“灯光建筑”更合适，更能道出其中的精髓和内在价值。他感到自己正在建造各种富丽堂皇、奇妙虚幻的“建筑物”，预言这种“建筑物”必将以装饰环境的艺术品，展现于公共场所，成为现代建筑的一部分。

应该说，斯坦勒的作品仅仅为我们提供了借鉴，只要我们掌握了创作要领，完全可以充分发挥聪明才智，举一反三，拍出更加美妙动人的佳作来。另外，斯坦勒所说的“灯光建筑”，只是他的一种见解而已，不过“建筑灯光”在我国早就有之，我们不妨现成地把它转化为“灯光建筑”。时逢节日和盛会，我国城市建筑物上的街道、公园上空，常常布置着形形色色的彩灯，构成各种令人神往的图案。当然，最方便是拍摄一次曝光的静态“灯图”，不过，技术到家后也可有计划地进行多次曝光的拍摄。若要拍摄动态“灯图”也不是做不到，对象不能“动”，但相机却可以“动”。在曝光期间晃动相机虽有难度，但只要勤于试验，把握好相机晃动的方向、幅度和频率，也会收到理想的效果。

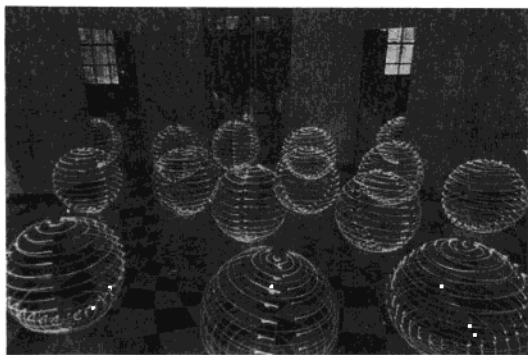

图1 《ICP 舞厅》

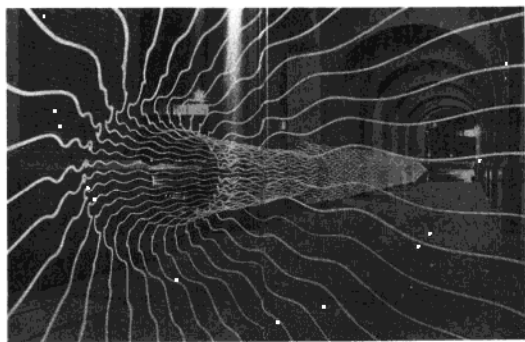

图2 《长蛇星座图》

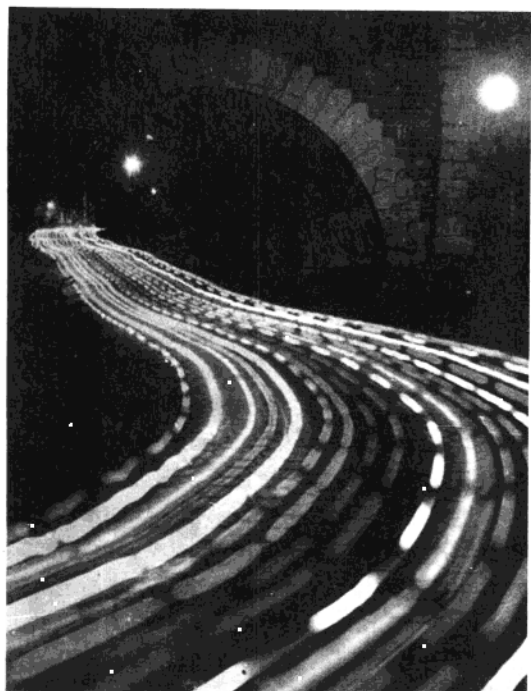

图3 《幸福之路》

耐人寻味的拟人化摄影

所谓拟人化摄影,即是运用一定的技巧,把非人类的生命体或无生命体拍成具有人的特点的形象。它的表现手法常用的有两种,一种单体性的,一种是共置性的。

单体性拟人化主要利用拟人体与人的脸部特征某些相似之处,运用艺术夸张,选取最有利的角度进行特写拍摄,以通过它们的“模样”和“表情”,达到拟人的目的。比如,著名美国摄影家格兰特·黑斯特对这种拟人化很有造诣,他创作的一幅幅拟人“肖像”,维妙维肖,玩味无穷。

共置性拟人化着力于借助拟人体的形体特征和“行为”特征与人相像或与人构成某种关系,巧妙地让拟人体与人一起呈现于画面,从而进入到拟人的境界。比如在有些拟人化照片中可看到人和动物“热烈拥抱”,人与塑像“交上朋友”,有的摄影家还把人和犬端坐在餐桌前共同用餐的场面拍下来,着实令人忍俊不禁。在另一幅作品中,两架望远镜和手拿相机的妇女,形象类似,面向一致,油然产生了拟人效果(见图1, L·詹希尔摄)。

有的拟人化摄影非常有神趣,它往往凭借拟人体的“表情”和“举止”,结合其属性,可产生联想,能感悟到它们具有人的“性格”、“气质”和“情感”。例如,这辆福特汽车,面孔严厉而神气,仿佛它极为狂妄自大,不可一世,使人望而生畏(图2 格兰特·黑斯特摄);长颈鹿把头高高扬起,充满

着好奇心,似乎想用自己左右分开的眼睛,把人间的众生百态和悲欢离合尽收眼底(图3 格兰特·黑斯特摄)。可见,像人物摄影一样,拟人化摄影也贵在“形神兼备”。这样,它必然“悬念”迭起,耐人寻味。

另外,摄影的拟人化含蓄内在,虚实相生,是通过夸张和对比来完成的,不像其他艺术的拟人化那样直接外露。如在动画片中,“狼外婆”只要让它直立行走,配上说话的声音,便会栩栩如生;“顽皮的铅笔”只要给它安上两条腿和一双手,画上一张脸,也很生动逼真。但是,拟人化摄影的对象是客观物体,一般不宜进行人为的“乔妆改扮”,不然的话,不仅失去其原来的意义,而且使照片装腔作势,索然无味。因此,拟人化摄影要求创作者具有敏锐的眼光、丰富的想象、精巧的构思和娴熟的技巧,这样才能拍出意境深邃、韵味醇浓的拟人化作品来。倘若按照不同的题材拍成拟人化系列照片,那就更加有趣了。

其实,拟人化摄影的素材在生活中比比皆是。有时,你不在意,在你周围的一些“人体”和“面孔”却在“窥视”你,“注意”你,“研究”你,就是在你身边擦过,你可能也茫然无知。也许,“邮车的后门”常常带着惊恐的目光望着向它跑来的驾驶员,而这位驾驶员倒麻木不仁,哪里懂它的心情?“天上的云彩”吹胡子瞪眼睛,忿忿不满地俯瞰着漫不经心的人们,而人们岂知它正在动怒生着暗气?其他如鸟类、爬行动物、昆虫、树皮、种子等有生命体,木块、拖拉机、飞机、广告牌、建筑物等无生命体,都可作为优秀的“模特儿”而进入你的“镜头”。卧室、厨房、浴间、车间、公园和大街小巷都能成为

拟人化的拍摄场所。只要你对周围的一切稍稍留神,观察、选择和挖掘各式各样的拟人形象,并预见其蕴藏于内部的感人力量,要拍摄拟人佳作,并不是高不可攀的。

格兰特·黑斯特指出的,拟人化摄影“给摄影家增添了新的活力”,正是如此。拟人化摄影把各种摄影门类(如人物摄影、动物摄影、静物摄影、风光摄影、建筑摄影)融为一体,具有得天独厚的艺术魅力,同时它也是幽默摄影的一个分支。摄影家和业余摄影爱好者们,在这个领域的广阔天地中,尽情地施展才华,去大胆探索、创造吧!

图 1

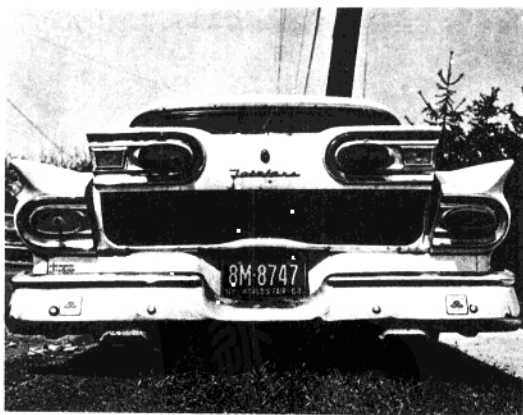

图 2

图 3

别有风采的桌上模型摄影

要了解摄影艺术的特点,有一个神奇之处却不可忽略:摄影艺术既能把广袤博大的宏观场面尽收在尺幅之中,又可把小巧精细的微观景象显得蔚为壮观。本文向读者介绍的桌上模型摄影就具有一种“以小见大”的特征。

桌上模型摄影不像静物摄影那样,只是通过一种构图形式,表现物体的形状、质感和色彩及其相互关系,它是利用一些特制的布景和道具,或是模拟真情实景,或是创造奇崛幻景,以充分展示创作者的创造能力和个性。我们《呼救》(图1)、《飞毯》(图2)和《空中汽泡》(图3)这三幅作品中可见一斑。

要想成功地创作这种作品,首先得在立意上下功夫,要表达某种思想和主题,还需安排一些能揭示立意的“情节”。桌上模型摄影虚拟性强,随意性大,要是我们不着边际地胡编乱造,使人不得其解,那就失去了意义,不见得有什么可取之处。譬如,《呼救》就是一幅很有社会性、寓教于乐的好作品。一个溜冰者掉入冰窟,另一个溜冰者一边急忙赶来相助,一边呼喊救人,体现着精神文明的道德情操。

其次,在构图上也要动一点脑筋。构图得当与否是视觉艺术的根本所在,是作品成败的关键之一。场景的布局一定要符合近大远小的透视规律,因此大一些的物体置于前景,小一些的物体放

在后景,看来就逼真自然。如《空中气泡》显示的——一只只飘荡在空中的气泡,大小不一,错落有致,这不仅活化了画面,而且营造出较强的空间感。另外,趣味中心是画面的要害部位,若有一些线条或形体把观者的视线不知不觉地引向趣味中心,便会收到“点睛”之效。如《飞毯》中参差耸立的“阿拉伯城市建筑”,是由一些竖直的线条构成的,它不仅有一股跃动的力量,烘托飞毯的飞行态势,而且直接指向凌空的飞毯,使人们的注意力自然转到画面的主体上。

本来,摄影与用光就好比须臾不能分离的鱼水关系,而对桌上模型摄影来说,用光更需精到讲究。为了渲染气氛和情调,对光照当以各种手段加以调节,有的应散射,有的宜集中。既要考虑通盘用光,又要注意细部精雕。诚然,正面光和侧面光乃是基本的光向,可是逆向照明能加强立体感,也有其用处。

再者,背景在这种摄影中十分引人注目,假若稍不留神,便会功亏一篑。除了用彩色绒布、广告画和剪纸做背景外,还可能彩色粉笔拼搭成各种抽象图案,拿竹子进行背景造型。用彩色幻灯片显现山水风光和云景,也不失为成功之举,不过这样做少不了用 500 瓦灯泡从幻灯片背面逆射。为了增强透视层次,背景亮度比其他物体要么亮些,要么暗些,却不可拉平反差,否则会流于平淡。

在桌上模型摄影中,这里所载的三幅作品比较典型。它们出自美国摄影学会高级会士 L·L·加顿女士之手。加顿是一位创作桌上模型照片的名家,她匠心独运,技艺精湛,想象力丰富,因而她的作品往往十分诙谐、含蓄和活泼,形式也多

种多样。在她的一些作品中,有的充溢着强烈的现实感,有的显示离奇的神话故事,还有的描绘生动优美的奇景幻影。她巧妙地利用一些剪纸、陶瓷品、塑料、海绵、乐器、绒布、麻布、玻璃以及人和动物的艺术复制品,设计导演出一幕幕扣人心弦的精采场面。拍摄器材也不算复杂,她只用一架单镜头反光相机,一只50毫米微距镜头,一枚80-B蓝色转换滤镜,一副三脚架和一些照明灯具。说来也奇怪,这些道具和器材在她手里十分听从“使唤”,成了她进行艺术创造的得心应手的“好帮手”。

图1《呼救》:大约十三厘米高的溜冰者是用斯蒂龙泡沫制作而成,并用大头针从模特儿背内侧面巧妙地固定在基面上。房子也是用红色斯蒂龙泡沫搭建的,高低起伏、形状各异的雪坡则是用白绒布铺设而成,而冰道是用透亮晶莹的塑料制成,这一切显得颇为真实。在一些角落,以人造常青树点缀,给画面增色不少。彩云飘移的天空是用彩色幻灯片模拟的,在其后侧逆向打上了灯光。一盏定向照明灯照亮前景,再用小型聚光灯来映示溜冰者的细腻形迹。

图2《飞毯》:画面显示了飞毯在阿拉伯某城市上空飞行。把一张一码长的城市轮廓照片贴在硬卡上,然后以剪纸形式分前后两部分安置好,这样就具有了较理想的纵深感。剪纸制成的飞毯由金属丝悬吊在背景上,给人以飞动的幻觉。将广告画用作背景,映衬着金黄色的月亮,给夜空带来了几分生气。摄影泛光灯的交叉照明和小型聚光灯的集中照射,塑造出飞毯的细部层次,并用一块金属挡光板来控制背景的亮度。

图3《空中气泡》:两位翩翩起舞的女郎好似两个幻影在晃动,原来“她们”是两个黑色剪纸,用细铅丝吊住,以保持其竖直姿态。在舞者周围飘浮着的大小不同的气泡,它们是由彩色卡纸剪成的,并用长短不一的细铅丝悬吊在空中,呈现出强烈的空间感和透视感。竖直安置的玻璃后面贴上蓝色绒布作为背景,可映现良好的色彩效果和质感层次。特别是在基面上置放一面圆镜,以此来映射舞蹈者的腿足和几只气泡,更是饶有趣味。吊杆灯和250瓦顶灯不仅把背景照亮,而且勾勒出“女郎”剪影一波三折的轮廓。泛光灯则为整个场景提供照明。

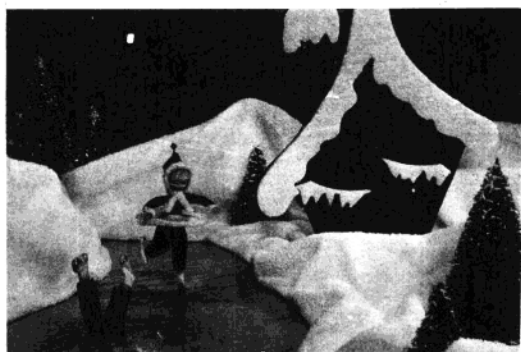

图1 《呼救》

图2 《飞毯》