

SHANGHAI REN MIN MEI SHU CHU BAN SHE
上海人民美術出版社

编著 陈学伦

XIN GAI NIAN SHE YING

新概念摄影

SE CAI

色彩

XIN GAI NIAN SHE YING / SE CAI

新概念摄影 / 色彩

编著：陈学伦

J41
70
:5

上海人民美術出版社

北方工业大学图书馆

00576504

图书在版编目(CIP)数据

色彩/陈学伦著. - 上海: 上海人民美术出版社,
2000.5

(新概念摄影)

ISBN 7-5322-2419-8

I. 色... II. 陈... III. 摄影艺术-色彩学

IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第27660号

新概念摄影—色彩

著者: 陈学伦

责任编辑: 邵黎阳 封面设计: 韦献青

上海人民美术出版社出版发行

长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3.125

2000年7月第1版 2000年7月第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN7-5322-2419-8/J·2298

定价: 16.50元

序 言

色彩的认识

1. 彩色摄影的本质思考 4
2. 自然中的色彩 11
3. 用创造的眼光去观察 15
4. 光与色彩 18
5. 形与色彩 25
6. 色彩与质感 27
7. 色彩与修养 29

色彩的还原

1. 科学与艺术, 复制与创造 31
2. 色彩与曝光 33
3. 镜头与色彩 35
4. 彩色胶卷 36
5. 彩色胶片的冲洗印放 39
6. 常用彩色胶卷的比较 39

色彩的运用

1. 色彩运用的概说 42
2. 成为视觉焦点的色彩 43
3. 形成调子的色彩 48
4. 补色对比 59
5. 冷暖色调, 色调中的冷暖色 63
6. 色块的组合及点、线、面的运用 67
7. 重复的对比, 动感的色彩 70
8. 色彩的并置和混合 73
9. 肌理和色彩的关系 75
10. 作为背景和前景的色彩 77
11. 运用特殊的技巧使色彩变得有趣味 84

色彩的欣赏

序 言

我们置身在一个多彩的世界里。人类对色彩的爱好，可谓与生俱来。色彩，作为视觉艺术的语言和重要的表现手段，长期以来一直是美术家探索的课题。为此他们付出了辛劳与智慧，积累了经验和知识，并将其视为学习绘画的必修课。故而画家们常会带着调侃的口吻对摄影家说：“瞧，你们多么幸运，在表现色彩时只需‘咔嚓’一下就完事了。”本书的宗旨当然不是为了消除画家们的误解，而是要告诫刚刚拿起相机的初学者：这种偏见恰恰是学习摄影色彩的障碍。

对摄影者而言，相机只是一个工具，犹如猎人手中的武器。而捕捉色彩的美丽瞬间，却要用你自己的眼睛去发现。罗丹说过：“美无处不在。对于我们的眼睛来说，不是缺少美，而是缺少美的发现。”如果你不懂得色彩学原理、色彩构成的意义，那么很可能你的作品或是令人眼花缭乱，或是平淡乏味。所以要不断地训练自己的眼睛，这样才能发现“美”这一“猎物”，然后用“枪”击中它。优秀的摄影家常能在平淡的景色中发现潜在的美，而一般人对此却熟视无睹。如果你已学会去发现色彩，并能想像出画面的色彩效果的话，那么你在学习摄影色彩上已迈出了可喜的一步。

然而，摄影家面前并非是纯粹的色彩世界，色彩与形、色彩与质感、色彩与光、色彩与环境等等都同时出现在我们的眼前。尤其是光，色彩学家伊顿说：“色是光之子，光是色之母。”你在观察色的时候不能不注意光对色的影响。正是有了灿烂的光，才有生动的色，自然界的色彩是令人捉摸不定的变量。抓住色彩美丽的瞬间，正是摄影家等待和追求的目标。

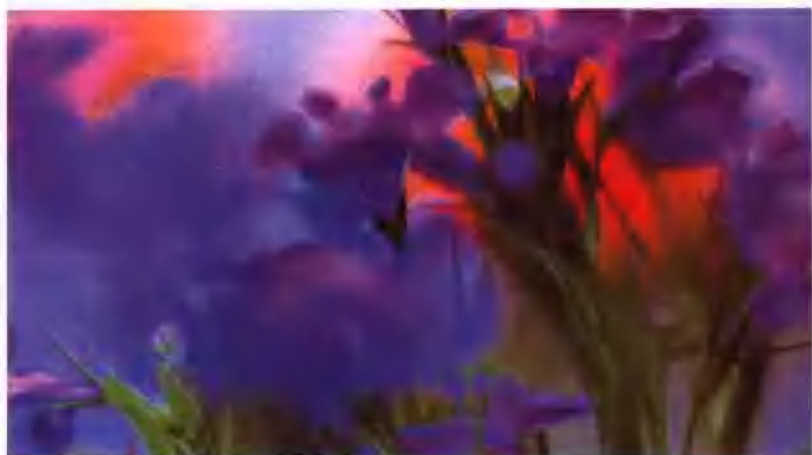
当看到一幅色彩令人赞叹的相片，你也许会感觉到摄影家按下快门时的喜悦和激动。但你是否知道，这一刹那包含了他对色彩的理解和修养。一幅优秀的作品，其实是诸多因素协调的结果。从观察、拍摄、冲洗、印放到剪裁，每一种因素都是作品成败的关键。当然初学者或一般的专业摄影者不可能单独完成这一全过程，但是你在拍摄中

要考虑到诸多因素的存在。并了解摄影器材、胶卷曝光和相纸等对色彩的影响。这对你学习彩色摄影一定会大有益处。

从一般意义讲，发现了色彩，并通过拍摄，在相片上忠实地反映出被摄物的色彩，彩色摄影的目标已经达到。这通常称作“色彩的还原”。在还原色彩上，现代高科技技术确实给摄影家带来了便利和帮助，令画家们羡慕不已。许多画家不是还借助相机来寻找素材和创作吗？但从艺术摄影的角度看，还原只是手段，摄影的目的并非是简单地记录色彩。艺术家是通过色彩来表达自己的情感。色彩是情感的载体。这就是说，需要通过对色彩的处理才能表达艺术家内心对色彩的感受。法国著名摄影家马克·吕布说：“人在摄影时，最重要的是用脑子和心，用眼睛去感受生活的每一个瞬间。”这其中当然也包含着无处不在的色彩。事实上，即使现代相机发展得如此完美，也难以克隆出现实的色彩。现实的色彩是寓于三维的立体空间，是变化的，充满动感的。而留在相片上的色彩，是平面的，是静态的。对摄影艺术家来说，成功的色彩，具有相对独立的审美价值，充满了审美情趣。对于同一物体，摄影家对色彩的处理因人而异。色彩的明暗、冷暖、对比度、饱和度、色调层次等等都会直接影响作品的情绪和气氛。就像音乐指挥家，对乐曲的不同理解决定了他们的不同处理。故而如何把握色彩，这不仅是技术，更重要的是修养。

摄影家的重要任务之一，是运用色彩来创造美好的画面。这样我们必须掌握色彩的调和规律、色彩的平衡规律和色彩的对比规律。发挥色彩的联想，创造出色彩美的形式。这样摄影和绘画又站在同一条道上了。所不同的是摄影语言常常过于“客观”，过于“忠实”。在表现运用色彩上反而会受到束缚。相比之下绘画却要自由得多。现在也许要轮到摄影家对画家说：在创作一幅有价值、有内涵的彩色作品，其中的甘苦，只有在实践中的摄影者才能体会得到。

最后，愿这一本小书，为正在学习彩色摄影的读者带来帮助，希望他们是色彩的爱好者，并且是色彩的表现者和创造者。

矇朐 埃尔塞罗德 摄

花 M·休希诺 摄

色彩的认识

1. 彩色摄影的本质思考

在我构思本书的同时，也着手收集一些彩色摄影作品的资料，作为例图，其中有自己历年所拍摄的倾心之作和可作借鉴的照片，但大量吸纳的是摄影画册、影集、杂志中翻拍剪辑下来的中外名家的优秀作品。面对这些以色彩见长的佳作，我强烈地感到视觉为悦目的色彩所冲击，而沉浸在莫名的欢愉中。我忽然萌生一念，问自己：倘若这些照片用黑白印刷又会有什么视觉效果呢？也许大部分的作品会失去绚丽的色彩而变得逊色，而其中的一部分作品将会面目全非，变成一张张索然无味和不屑一顾的照片了。如果一张彩色照片在变成单色片后，依然是一张精彩的黑白作品，一点也不比原来彩色作品差，那么我们何不用黑白的影调去表现呢？在你决定用彩色胶卷去拍摄景物，也就是说你在观察时，就已考虑到色彩的存在，那些吸引你视觉兴趣的精彩色彩，最终要在你的作品中有充分的反映和完美的表达。一张优秀的彩色摄影作品，色彩部分是决定画面构成的最强有力的因素。从摄影艺术角度而言，黑白摄影和彩色摄影，并非像黑白电视转成彩色电视，由低级向高级发展的那样简单。试想，如果将诸如卡蒂埃·布列松、威斯顿和亚当斯等大师们的黑白杰作都染成彩色，就像今天人们将昔日的好莱坞黑白电影染成彩色片那样，那么这些大师的作品将会丧失他们所特有的艺术魅力。

所以，一幅彩色的艺术摄影，它的色彩不仅仅是传递和表达被摄体的真实意义，它还是至关重要的摄影语言和表达手段。作者借助于它抒发情感，并向更多的人传递这种情感，使他们受到同样的艺术感染。我们在探索彩色摄影的本质、了解色彩对彩色照片的重要性的同时，不难发现色彩对于某些照片的决定性意义。在研究一些大师作品时，会惊叹他们在色彩的运用和处理上达到了无可替代和令人叹服的程度。从现代的理论看，在被摄物、照相机和人（作者）三者中，更受关心的是人，人与照相机的关系。强调创作意识，因为任何艺术品

几乎都是创作者的意识所投射出来的形貌。摄影中的色彩也因此愈来愈趋向于个性化和人文化。

图A1中的街景，给人强烈的视觉冲击的是那块红色，它是那么强烈和引人注目，还有红与黑、明与暗的对比，作者在处理色块和线条时简洁有力，从阴影中的人物与亮部人物的方向位置的处理上，足见摄影师抓拍的功力。人物对画面的平衡和动感起了关键的作用。可口可乐广告的红色色块是画面构图的重要支撑因素，并有一种商业文化的象征意义，点出了街道的环境特征和气氛。图A2中的红色是作者精心设计的，红色的线打破了黑色的沉闷，人物的脸很自然地成了视觉的中心。点、线、面关系处理得当，人物的色彩和情绪与画面的总体气氛十分和谐，色彩在对比中取得了平衡。图A3舞蹈演员裙子的红色在波动中显得热情奔放，人物形体的不完整恰恰是为了画面色彩的完整。注意这幅作品给人的情绪调动与图A2迥然不同，图A3中的红色偏暖且和灯光下的人物的橙色浑然一体。图A2中的红色相对偏冷，与周围色是互相分割的。图A4中的四幅小品是葡萄牙摄影师卡洛斯·利马的作品，注意红色在画面中的位置和大小变化直接影响了作品趣味。

在以上的一些例子中，色彩在作品中至少有下列几种功能：①记录被摄体的色彩；②烘托气氛和调动情绪；③色彩是画面构图的重要因素；④色彩是抒发情感的载体，具有相对独立的审美价值。彩色摄影发展到今天，它用色彩记录事物的真实性已不被人们怀疑。然而，彩色摄影已从单纯地如实记录自然色彩而转向去探索摄影艺术更本质的特征。诚然，一个摄影家在拍摄前是为现实世界中的美丽色彩而感动，但他最终关心的是他作品的画面色彩。有趣的是，摄影的出现曾迫使绘画从纪实转向表现个性的方向发展。曾几何时，摄影是否或已经悄然开始力图摆脱记录自然的负担。

图A1 街景 J·纳契威 摄

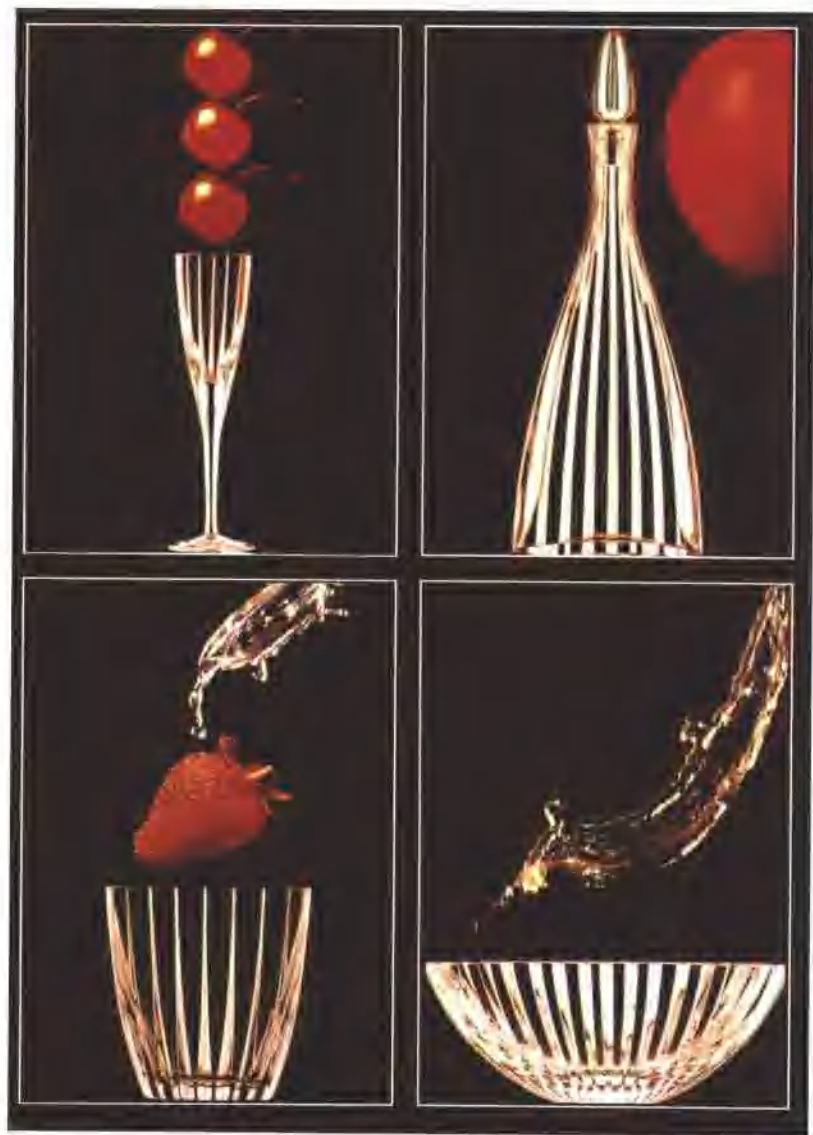

图A2 人物 连登良 摄

图A3 舞蹈 迪特尔·布卢姆 摄

图A4 静物小品 卡洛斯·利马 摄

2. 自然中的色彩

几乎所有的初学摄影者都喜爱拍摄有鲜艳色彩的景物，通常这些称为“漂亮”的色彩来自于被摄体的固有色，如花卉、动物、服饰、建筑、戏剧人物的脸部等等。也有来自光源色像日出、日落、焰火、彩灯等。在他们匆匆拍摄后，怀着迫切和兴奋的心情期待着作品的成功。然而却发现照片上的色彩并不令人满意。不必怀疑曝光的准确性，因为一般的相机都具备了自动测光的装置。原因是眼睛的不可靠，眼睛能使色彩显得比实际更美丽，而相机的镜头却“客观”得多。另一方面，初学者常会被自然界绚丽的色彩“俘虏”，而忽略了构成色彩美的其他因素。有经验的摄影家都知道：一个被看好的景色不见得能拍成一幅好照片，相反，有些看来并不漂亮的景色，却能拍成很美的作品。

图A5 花 陈学伦 摄
谁都会被花的色彩所吸引。

图A6 少女 特德 摄
少女形像和色彩如鲜花一样迷人。

图A7 教堂 陈学伦 摄
有“凝固的音乐”之称的建筑物，在蓝天的映衬下，形成色彩的交响曲。

图A8 豹 罗伯特·卡普托 摄
自然赋予豹子美丽的花纹。