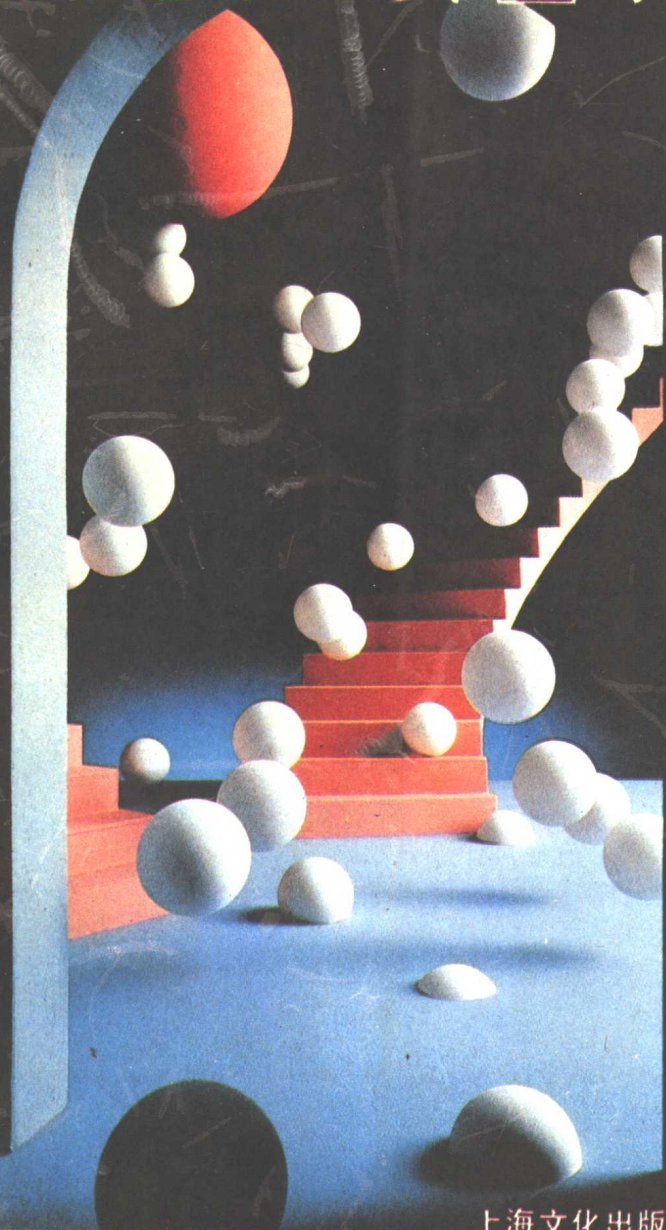

摄影艺术鉴赏 □ 马棣麟

上海文化出版社

摄影艺术鉴赏 □ 马棣麟

上海文化出版社

责任编辑：马立群

封面设计：周志武

摄影艺术鉴赏

马 棣 麟

上海文化出版社出版、发行 上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海海峰印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 2.125 插页 26 字数 44,000

1991 年 1 月第 1 版 1991 年 1 月第 1 次印刷 印数 1—4,000 册

ISBN7-80511-376-9/J·30 定价：6.35 元

登记证号：（沪）104

一、瀑布的艺术表现

瀑布的画面视觉感受应该是动静结合、刚柔兼备，富有意境。这幅气势磅礴的摄影作品，艺术特点在于：

(1)采用顶光造型。因为在顶光照耀下，水的平面和倾泻凸起部分的亮度高，而垂直的悬崖亮度低，反差明显。这样，瀑布的轮廓就很逼真地被突现出来，它那千姿百态的奔流，立体感也很强，显得很美。

(2)用低于1/60秒的曝光速度，夸张了瀑布的动感，同时，由于瀑布“虚”，以它的“柔”衬托了岩石、悬崖的刚，使画面产生“刚与柔”的奇妙视觉效果。

(3)用广角镜近距离拍摄，把瀑布的雄浑壮阔的气势表现出来了。

摄影爱好者在表现瀑布时，有两个问题应该引起重视。

①曝光慢，必须同时使用小光圈。但是，普通的135型照相机，最小一档光圈是F16；倘若使用这种照相机去拍摄瀑布，把曝光时间延长到1/15秒或1/30秒，是有困难的。况且，彩色、黑白胶卷中，感光度数低于ASA100度的，市场上又很少见。在这种情况下，解决矛盾的方法是使用灰ND减光滤光镜。减光滤光镜的作用在于减低光量，而色光不受影响。如果需要更长时间的曝光，可以把几个减光滤光镜加在一起使用。不过，阴雨天由于光照度低于晴天，这时就无须加用减光镜了。

②用彩色胶卷拍摄瀑布，应该加UV镜或天光镜。晴天用黑白片拍摄，也要加用中黄滤色镜。因为，这样能使画面上瀑布的水珠、水纹产生明显的质感。

二、冰雪景物的艺术表现

《冰果》这幅作品多么逗人喜爱!

(1) 作者采用了近摄法(用长焦变焦镜的微距装置,或用标准镜加上增倍镜,也可加近摄镜或近摄接圈),使画面上的冰果很突出、很夺目。

(2) 取对角线构图,使画面上的冰果呈倾斜状,而右上角和左下角呈大小不等,方向相反的两个三角形空间——整个画面富有动感,很活泼。

(3) 运用逆光造型,在曝光技术的掌握上,又以冰的亮度为标准(如果以红果的亮度为准,就造成冰的曝光过头,这样,晶莹感就消失了);这样处理,冰的质感增强了,裹在冰中的红果受冰光的反射,亮度也提高了,显得更加鲜艳。

(4) 由于用短景深表现主体,画面上虚与实表现恰当,主次明确,在视觉上给人以含蕴之美的感受,作者用白色、青灰色陪衬红果,和谐的色彩上给人以一种审美的乐趣。

这幅冰景摄影作品不只是简单地拍摄一个红果,而是给人以美的艺术享受。

这幅以画面肌理对比取胜的雪景艺术小品，主体是落叶(热色)，雪是作陪衬的。

表现树叶和雪地的纹理，在国外叫“肌理组合”。因为清晰、优美的纹理，能很独特地表现出一种美，容易使人产生视觉兴奋、引起联想。所以“肌理组合”在国外很流行。

落叶枯黄，本有一种消积的气氛。作者用橙黄的树叶和洁白晶莹的雪

来表现；不仅画面的色彩配置恰到好处，而且树叶、雪花的纹理非常醒目，两种纹理对照，就给人们的视觉心理留下了美的印象。正是这样，才使欣赏者面对冬天的落叶，也照样能感受到大自然的美好。

为表现纹理美，必须取近景或特写。作者把照相机固定在三脚架上，用小光圈、长景深，并且使用慢门线，取俯视角拍摄——这些都是必要的表现手段和技术措施。另外，因为雪是反射率最高的地面景物(反射率约为93%)，阳光下容易形成光斑，影响纹理表现，所以，作者用散射光造型。

这幅作品中的雪，既是景，又要成为表现主体——树叶的衬托物。因此，树叶与雪的纹理都应该表现充分，否则不能形成画面上的纹理对比；创作也只能归于失败。

三、云海的艺术表现

这幅气势不凡的作品，把云海呈奇显巧、竞相峥嵘的景象淋漓尽致地表现出来了。

(1)作者在直幅格式中，注意留下左上角的空间，所以，无论从云海表现上，还是从画幅格式中，都容易给人留下美感；

(2)为了体现上浮升腾的云海，作者在山谷中选了最佳拍摄位置，让白色的云海配置在深色的山峦背景上，避开天空。于是，画面上的云海深浅与浓淡相互交错，呈现出深厚凝重、轻盈飘忽的景象；

(3)作者还细致地摄入深色山坡中的山寨灯光、慢慢移动的云雾和浮在云雾中的远处山峦，使画面产生微妙的空间层次和深远感。点点灯火说明山中有人居住；树木在摇晃，说明风力不小……这一切，使整个画面的气势更加磅礴。

作品的艺术感染力很强，它反映作者对云海的生成规律很熟悉，因而才能捕捉到云海运动中最有典型意义的景象。从这个意义上来说，艺术的本质就是典型。

四、节日焰火的艺术表现

这幅作品是选用日光型彩色胶卷拍摄的。画面中以红橙色为主的暖色调，把节日之夜的喜庆气氛渲染得格外隆重、格外热烈。倘若用灯光型胶卷，画面色调容易偏蓝，节日的气氛就反映不到这个程度。

作品以焰火为主体，由右上角斜向左下角的大、中、小三朵焰火构成粗斜线条，活泼、具有动感，形成了画面上的视觉趣味中心。作者把地面景物作为陪体，置于照片中接近下边线的地方，形成水平线条，这在视觉心理上比天空的斜线条重量大，所以能产生“稳如泰山”的艺术感受。

画面上的焰花是作者在一张底片上，用多次曝光的方法拍摄下来的。具体操作方法为：用B门（或T门）；每次曝光结束，镜头用黑卡纸遮住，以防进光。画面上焰花位置的安排，则根据事先的构思进行；凡符合构思要求的焰花，就移开黑纸曝光；如果焰花在同一位置与底片上已有的重叠，色彩、造型不理想，就不让它曝光。

[拍摄焰火，除了带上照相机，三脚架、B门线、黑卡纸、遮光罩等等，也是必不可少的。拍摄地点应在节日之前选定，离焰火发射地稍远一些；天黑之前入场，先把相机固定在三脚架上，直到拍完之前，绝对不准移动。曝光方法：使用GB21°（ASA100）胶卷，拍摄距离在400米左右的，用F11；800米左右的，用F8；1200米左右的，用F5.6。当天空中的焰花呈现最佳效果，移开黑纸曝光；焰花消失之前，重新用黑纸遮住。然后根据事先构思，再等待天空中的焰花呈现最佳效果，再如此曝光。不要忘记——焰火摄影的距离始终要调在“无限远”上。]

五、彩色夜景的艺术表现

几辆行进中的汽车被镶嵌在幽静的夜色中——对这种生活中常见的现象，作者进行创造性的构思，他把几辆行驶中汽车的红色尾灯线条，置于青蓝色基调的画面上，构成冷暖色调的强烈对比，于是作品产生了微妙的艺术情趣。

（1）作品是两次曝光后拍摄成功的，采用的是灯光型彩色胶卷。先是天黑之前，作者把相机固定在三脚架上，加上蓝色滤色镜，以天空亮度为准，收小光圈，用较快的速度进行了第一次曝光。由于地面曝光不足，画面上便由此出现偏蓝青色，造成月夜幽静的气氛。当天黑以后，公路上出现汽车，作者打开B门，又进行长时间曝光，把汽车的尾灯灯光拍摄下来。

（2）这幅作品的整体线条组合，很有艺术特色。山坡与天空的分界线条、汽车尾灯灯光由于流动而形成的红色线条、右下角的浅白色线条，都是自上而下、左右会合的。红线条作为画面中表现深度的汇聚点，是作品的视觉中心和艺术趣味所在。其余两根线条作为陪衬，构成了线条透视，起了烘托作用。这种线条组合的摄取，说明作者事先就精心构思，到现场后，

又在拍摄位置等方面反复推敲，是下了一番功夫的。

(3)在色彩安排上，作者以深蓝色为基调，而画面上红线条仅有两根，因此，对比是强烈的，视觉上有明显的吸引力。

六、车间工人的艺术表现

这幅作品反映工人正在车间里生产操作。虽然很普通，却很有艺术感染力。

(1)作者抓住工人全神贯注地进行操作的一瞬间——面部表情、四肢动作、姿势都与操作的内容非常协调，采用全景来表现。因此，画面中的内容和形象都比较完整。

(2) 这位工人所处的环境，自然光从屋顶窗口斜射下来，犹如探照灯打来的灯光，正好照在工人身上。当这位工人背负自然光进行操作时，铁水呈现的炽热光亮又映照了他的正面。作者抓住这个机会，把他拍摄下来。这样，人物形象因为身上有着明亮的光带(这是以自然光作为背景光线，强化人物轮廓线的结果)而从背景中突现出来，人物面部细节和影纹的表现，也因为铁流光亮的照耀而显出很强的质感，于是整个画面产生了“以形传神、以神显形”的艺术效果。

(3) 作者以比较模糊的背景衬托人物形象，近实远虚、虚实结合的表现效果比较理想，所以人物立体感很强，现场气氛很浓。

这是一幅成功的艺术作品。它说明，人物摄影的艺术创作，它的成功与否并不决定于行业或工种，而在于“必须用心和眼睛去拍摄”。(布列松语)

七、建筑物的艺术表现

拍摄建筑物，重要的是先从不同距离、方向和不同的高度进行反复观察，选择最能反映建筑艺术的拍摄位置。建筑艺术分为外景和内貌两大部分，我们照此选用了如下两幅作品。

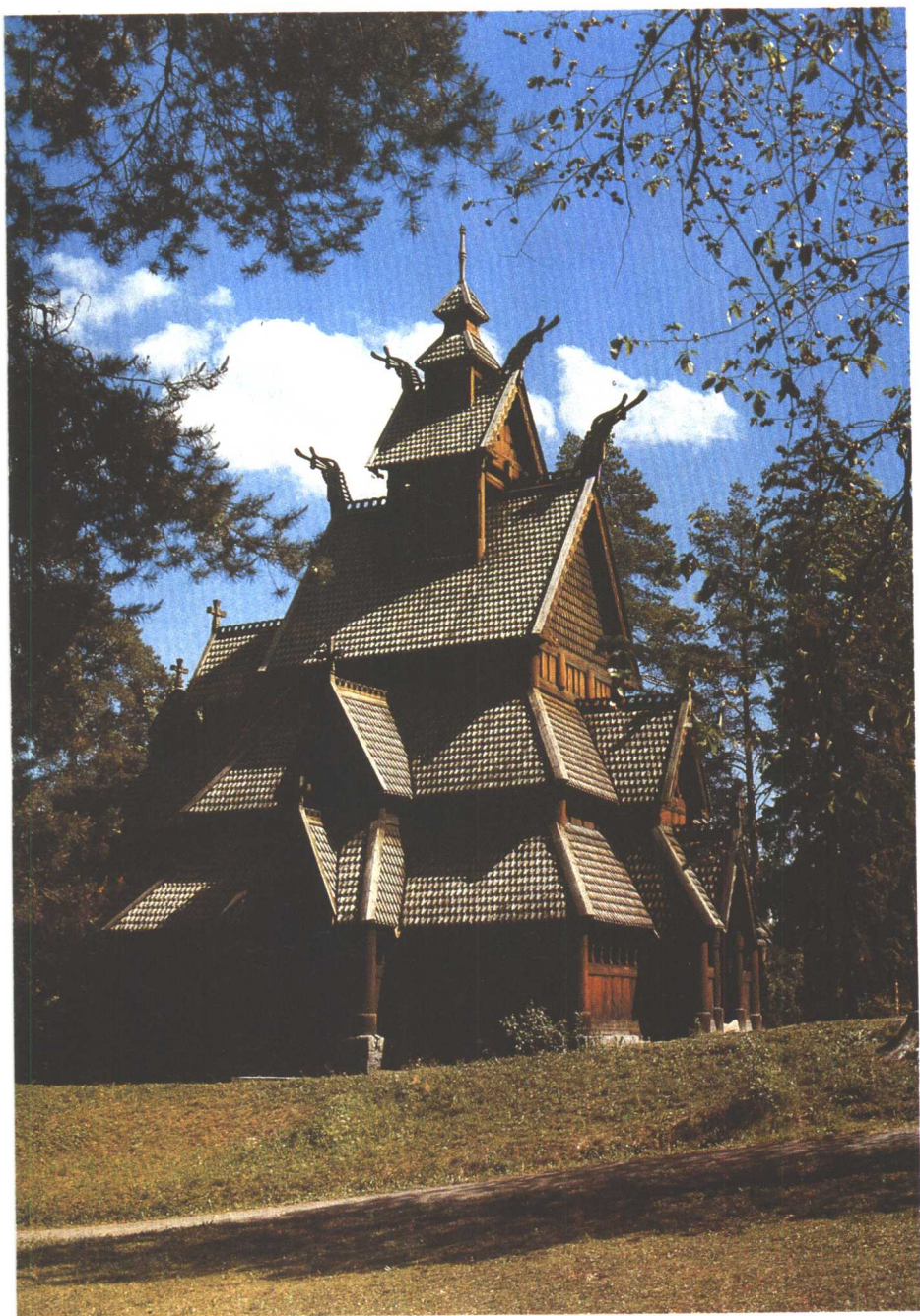
作品甲：建筑物外景的造型特点在这里得到了巧妙的反映。

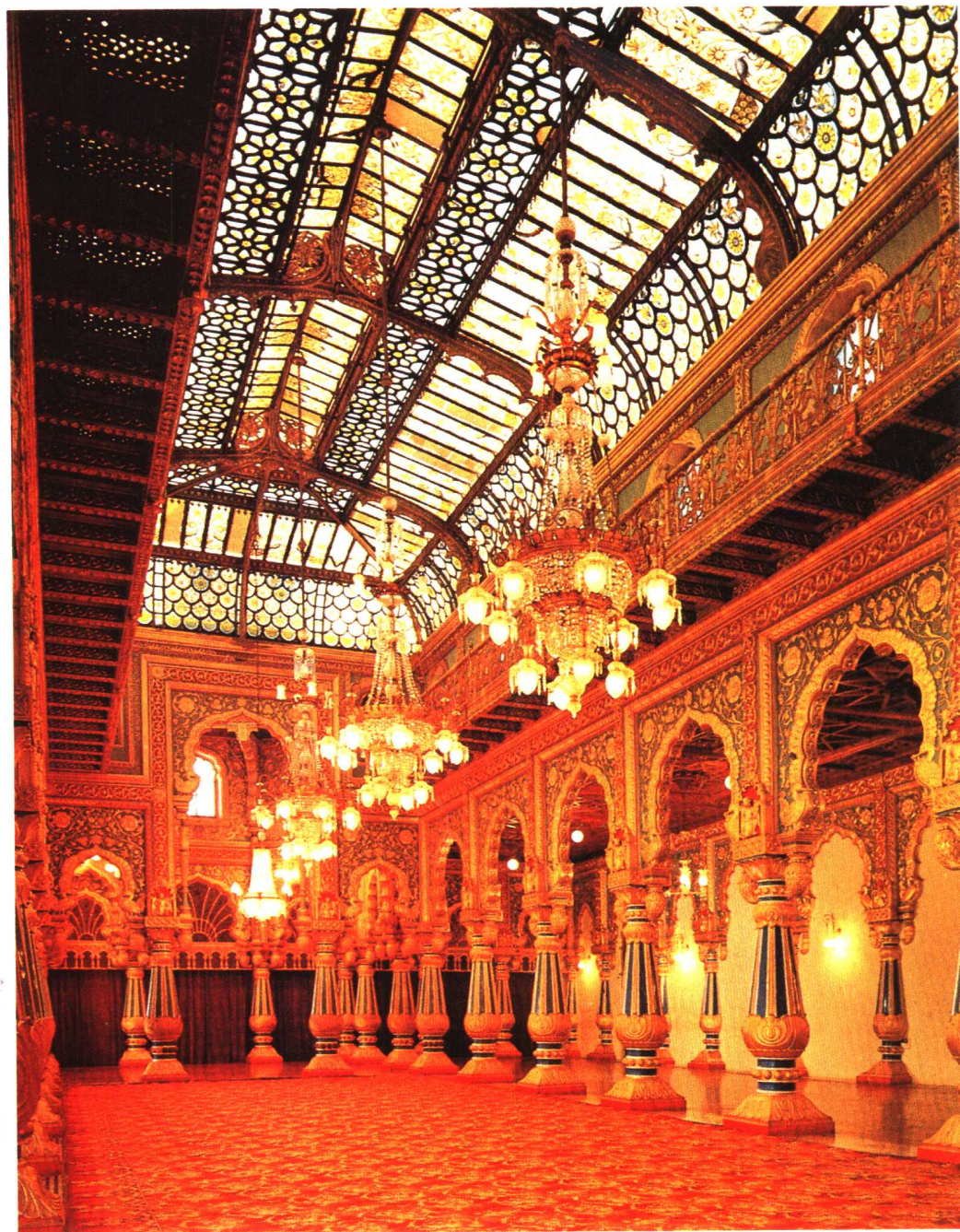
(1) 作者以小光圈、全景深，清晰地表现了离镜头最近至最远的全部景象。同时，用斜侧光造型，使画面上的建筑物富有立体感——建筑物的艺术表现力度明显增强；

(2) 用周围树叶和天空的冷色调，烘托暖色调的建筑，不仅突出了建筑物，还渲染了秀美幽静的环境气氛。

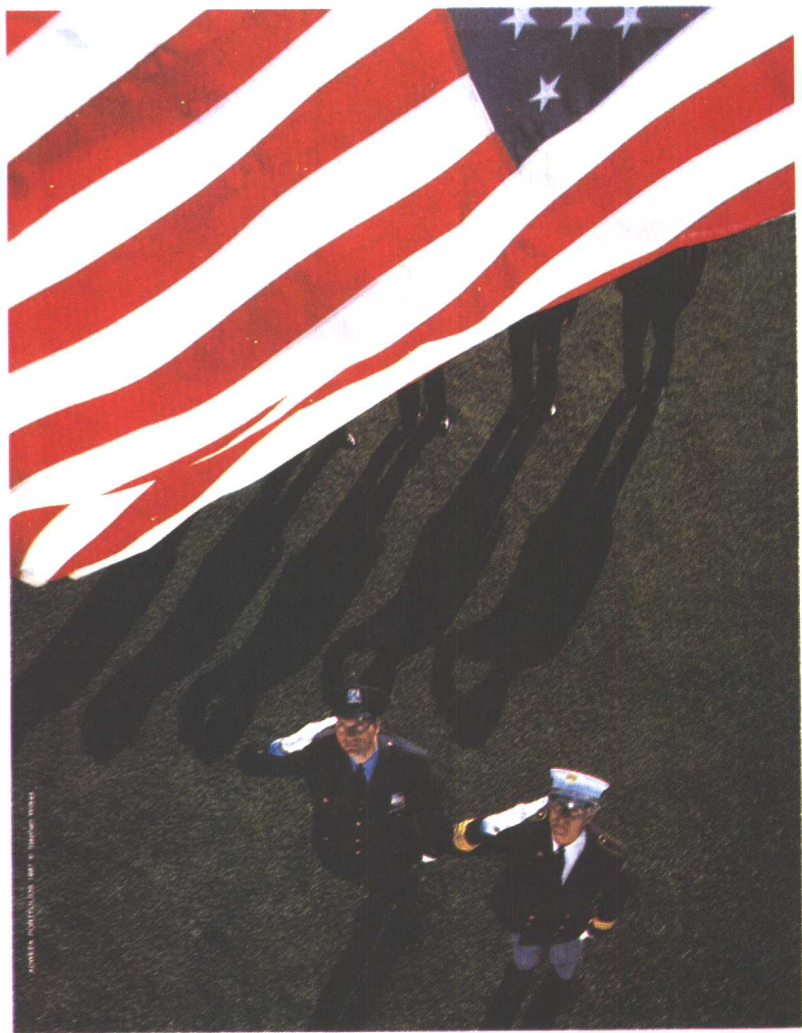
[注：在阳光下拍摄建筑物，须用斜侧光，因为用顺光、逆光，都无法纵深地表现它的立体感和质感。拍摄建筑物外景，为获取足够的清晰度和尽可能广阔的范围，必须使用小光圈；更理想的办法是使用120照相机，因为底片画幅比较大，还可以藉此提高画面影像质量。另外，阴天不宜拍摄，因为这时达不到明朗醒目的表现效果。]

作品乙：这幅作品为了表现恢宏而又富丽堂皇的建筑内貌，作者使用了广角镜。作品从最亮的吊灯到最暗的天花板，包括白色、深色的影纹，都纤毫不差地被表现出来，这是以较小的光圈，用B门作长时间曝光的结果。为了防止大灯光曝光过头，作者采取“开两头，关中间”的办法：开始曝光之后，将大吊灯关闭；曝光结束之前，再开一下。开大灯的时间约占整个曝光时间的 $\frac{1}{4}$ —— $\frac{1}{5}$ ，譬如：一共曝光10秒钟，两次大灯光的曝光时间则控制在2—2.5秒。这幅作品之所以出现小壁灯曝光过头，大吊灯却感光正常的怪现象，就因为小壁灯始终是开着的。

八、《升旗》的艺术表现

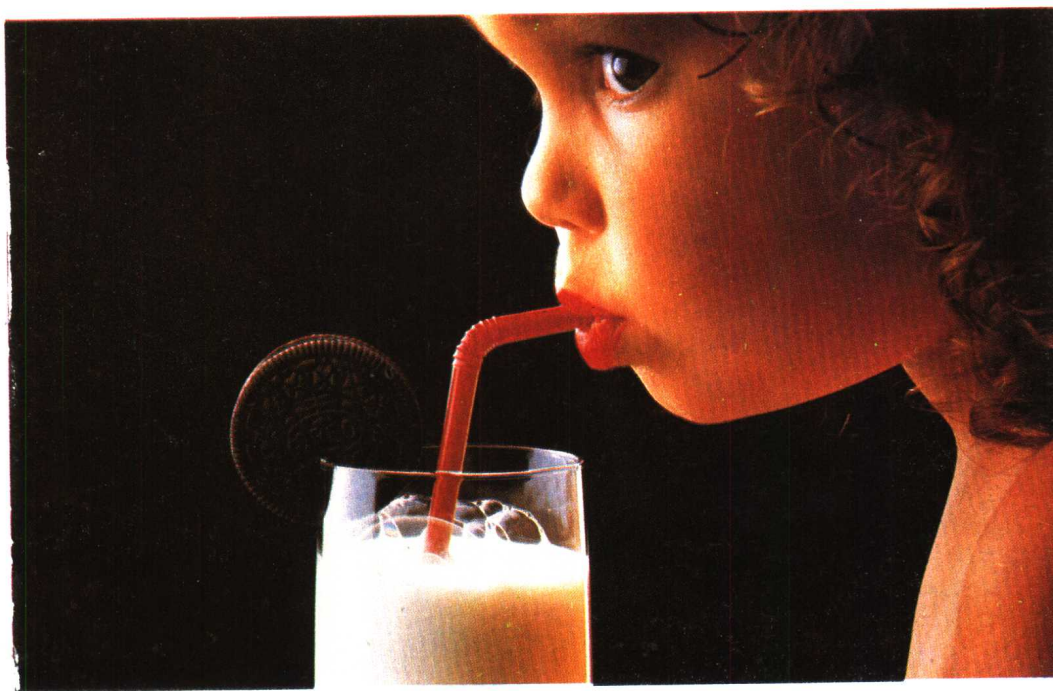
这幅作品由于作者大胆想象，不仅画面上的人物形象自然、逼真，现场感强，而且表现方法独特，不落俗套。

(1) 作者为了在画面中突出升旗这一主题，用广角镜俯视构图：上升中的旗帜在镜头中是近距离的，所以醒目；旗帜下的人们正列队行注目礼，神态严肃，气氛庄严肃穆。过去有人认为，用俯视角拍摄升旗仪式不够严肃，其实衡量作品的表现形式是否严肃，并不完全取决于角度的俯仰，还要看画面表现的内容，看视觉效果。

(2)有人觉得这幅作品的画面“上重下轻”，有失重感。其实不然。画面中的上半部虽大，是醒目的星条旗，下半部虽小，前后却有7个人分成两排队列。艺术均衡中的重量比较关系告诉我们，画面中，形象面积的大与小，只是轻重的一个因素，人物形象才是均衡中的最根本因素，人的重量胜过一切。

(3)从作品上下两大色块的组合来看，明亮的旗帜与较暗的地面，恰好形成鲜明的对比，从而将主体旗帜有力地烘托出来。同时，作者很注重地面上人物的投影，运用影调透视，这也有所创新。

九、儿童形象的艺术表现

这幅作品很“传神”。它成功的奥秘在于：用标准镜头近距离拍摄，把拍摄焦点对准在瞳孔和眼白的交界线上，准确地表现人的眼神——这是一种“近取其神，以形传神”的艺术表现手法，因为人物形象最引人注意的是眼睛。小孩子的双眼中所表现的那种天真、淘气的神态，更逗人喜欢。从这点上可以看出作者是具有扎实的基本功的。现在，不少摄影爱好者拍摄的儿童形象，之所以都变成电视童话片中的“阿童木”——头大脚小，得不到正确的透视效果，正是忽略照相机的高度和水平线的缘故。

在这幅作品中，作者为使画面中的形象更鲜明、突出，还很注意光线、背景和色彩搭配这三方面的结合。他考虑到强烈的光线(如：直射阳光、闪光灯灯光)容易使孩子脸面失态，破坏神情和气氛，因此，以大光圈(F2.8或F4)、1/30或1/60秒的快门速度，利用前侧光进行拍摄，孩子的面部朝向左前方，作者就有意在画面的左前方留下空间。这样，整个构图就显得十分简洁和明了。

为了增强画面形象的审美效果，作者以大片黑色的背景和白色的牛奶作为陪衬，既突出了孩子的衣着色彩，又强调了画面形象的主体感，甚至把瓶中的牛奶层次也清晰地反映出来，效果也是好的。

十、山乡洪流的艺术表现

到山区乡间旅游，当你遇见湍流不息、奔腾呼啸的洪流，怎样把它艺术地反映到摄影画面上去？这幅作品为你提供了创作方法。

(1)作者不是单纯地拍摄咆哮的洪流，而用全景构图，表现洪流的全貌同周围环境(山峦、木桥、人物等等)的依傍关系，从而成功地渲染了浓厚的山乡气息。