

CHENBAOSHENG
SHEYINGYISHUJI
陈宝生摄影艺术集

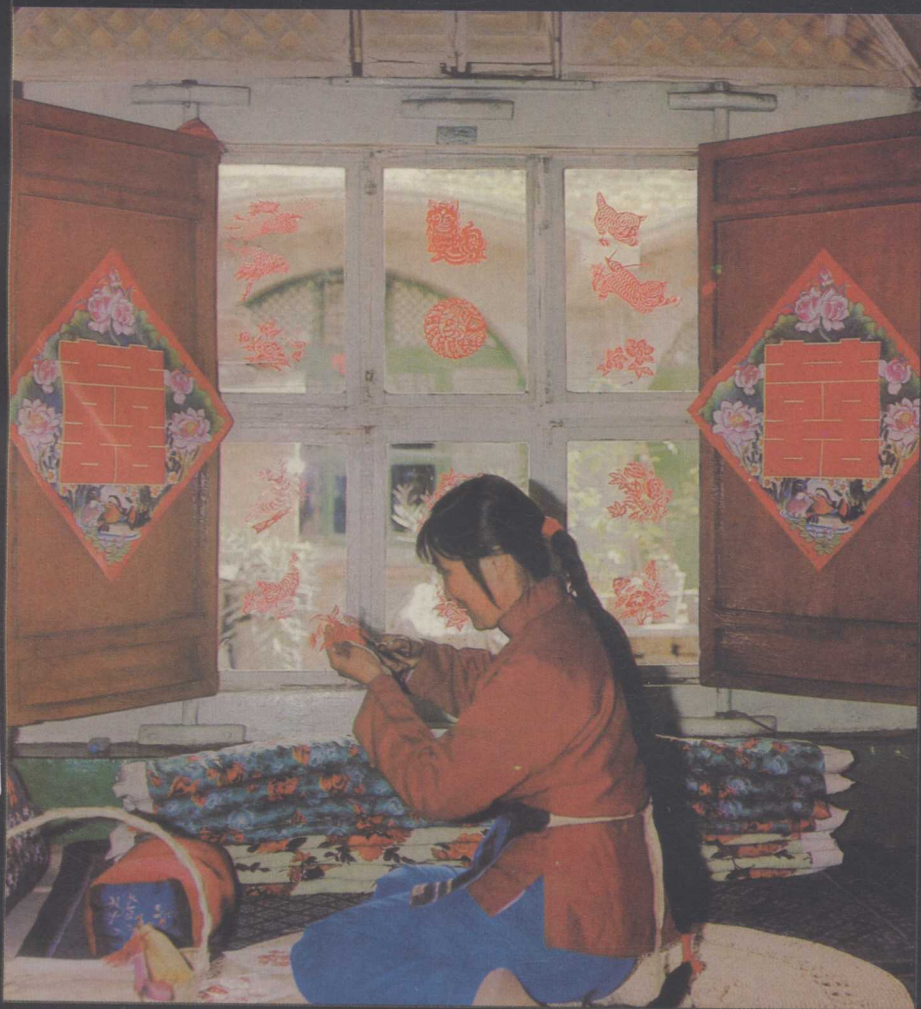
4

摄影美的创造

陈宝生 著

西洋摄影如油画，多少世纪以来，
不管潮流怎样变化，但总有一线不变的情
感，透视和画面分割规律。陈宝生的摄影均
使人们大开眼界，那几乎就是中国画的“散
点透视”。

(中国·陕西·西安)

陕西人民美术出版社

攝製美的創造

袁牧之

陝西人民美術出版社

作 者 像

摄影美的创造

写真踏遍黄土塬，
万壑千山凝瞬间；
领悟灵气树一帜，
撷取传统寻源泉。
逆境磨人火炼金，
出神入化非偶然。
右业成功倍艰辛，
著书主说悟人生。

1989 年元月

婚纱名店—金夫人

- 西安金夫人婚纱影楼是我省唯一荣获全国评比的“十佳影楼”
- 引进全套美国先进柯达设备
- 拥有西北地区最大的影像专业制作中心

前 言

照相法传到中国已经很久，据欧洲人说，“达盖尔法”宣布后10年已传入中国。我国照相馆从最初使用外拍镜箱的玻璃硬片写真，蜕化到采用磨砂玻璃光棚下的座机照相，继而发展为小型单反相机的灯光快片摄影，经历了很长的一段时期和艰辛的岁月。距今大约已有100年的历史。据吴群先生介绍，光绪二年(1876)刻印的《沪游杂记》有照相记事一则，西人以药水玻璃夹入横木匣内，匣面嵌小凹镜对人摄影于玻璃上，取出以沙水冲洗，即见人面神气部位无不逼肖，复以药水制就纸片，复以玻璃上，微照日色，则面貌衣痕陈设物件现于纸上，传以颜色，胜似写真。近日华人得其传，购药水器具开设照相楼，延至各省。早期的照相馆都在楼上设置，因那时照相全靠日光，楼上设置磨砂玻璃顶棚作为摄影光源。人们称照相馆为“照相楼”。始有今天影楼的提法。

我国人像摄影到二三十年代，已遍布各地。早期的一批摄影家像郎静山、张印泉、郑景康等大都涉猎过人像摄影。他们当时由于受传统绘画风气的影响，以文人画意唯美为主，尝试以“中国画意”的特有韵味拍摄人像，采用“写实”与“唯美”手法，曾创造出一批独领风骚的人像

杰作。特别是从照相馆走出来的郑景康，他以“传神”的造型语言，塑造出如《毛泽东肖像》和《齐白石》等典型人物艺术形象，至今仍焕发着艺术的魅力。

由于时代的发展，人们的需求，以人像为主的专业影楼在全国已拥有 10 万家。这门被人们称为“绝活”的照相术，从底片涂红开始到追求用光造型，从追求黑白影调到彩色意蕴展现，始终围绕着对“形似”和“神似”这个人像摄影审美标准窥探。然而，始至今日，全国影楼的人像摄影，大都以平光照明，以“唯美”角度，讲究“外形美”，已成为当代影楼人像摄影的最普及的造型语言，在表现被摄人物丰姿美艳时，尽管这种“平面型”“柔光型”手法，得不到摄影评论家和专家的认可，但却赢得广大青年男女消费者的青睐。这是值得研究的。

在当今世界影坛的人像摄影表现格局中，除多得不可胜数的光源配置方案外，各种人像摄影的方式、流派也是很多的。诸如写实、画意、唯美、探索、抽象、荒诞等各领风骚，各自为政。

有人称影楼人像摄影为“匠人”。意思是这类人像照片，摄影方式，拘成定格，很难赢得高层次消费者驻足，很难登上艺术殿堂。我认为摄影既然是光学、化学的综合体，不应满足对人物表面的浮光掠影展现，而应在注重光学、化学的配合下，发挥技术和技巧的运用。达到“以形传神”的艺术境地。

本书试图以最简洁的篇幅，浅白的文字，从人像摄影

角度,主张摄影技术与技巧的融合,黑白韵味与彩色意蕴并举。主张在掌握人像摄影基础拍摄技术外,对暗房技术与技巧的运用,也是很重要的。此文以自己多年的摄影生涯和创作实践编写而成。初稿已在西安美术学院摄影专业讲授,颇觉实用,故编成册,以飨读者。

陈宝生

1997年10月于西安美院

前言

一、不同风格的黑白人像摄影

1. 写实派 (1)

2. 绘画派 (2)

3. 唯美派 (2)

4. 纪实派 (3)

二、照相馆、影楼的陈设要求

1. 照相馆的布局 (3)

2. 摄影室的设备 (9)

3. 暗室消条件 (9)

4. 摄影师的选样 (15)

三、人像摄影的基本灯光

1. 主光 (11)

2. 辅助光 (11)

3. 反面光 (12)

4. 背景光 (12)

5. 其他光源 (13)

目 录

前言	(1)
----------	-------

一、不同风格的黑白人像摄影

写实派	(1)
绘画派	(2)
唯美派	(2)
探索派	(3)

二、照相馆、影楼的陈设要求

照相馆的布局	(8)
摄影室的设备	(9)
暗室的条件	(9)
摄影师的选择	(10)

三、人像摄影的基本灯光

主要灯光	(11)
辅助灯光	(11)
反面灯光	(12)
背景灯光	(12)
影楼布光	(13)

拍摄实例	(14)
------------	--------

四、人物形态与神态的表现

正面像采光法	(20)
小侧面与大侧面用光法	(21)
掌握拍摄瞬间与人物神态刻画	(22)
婚纱人像摄影与画面构图表现	(23)

五、暗室工作须知

暗室设备要求	(33)
暗室通风与清洁	(34)
暗室灯光	(34)

六、显影液配制与显影配方

显影液配制	(35)
普通微粒显影液	(36)
柯达 D—76 配方	(36)
柯达 D—76 补充液配方	(36)
柯达 D—76 稀释与应用效果	(37)
水浴法显影与应用	(38)
徕卡两液微粒显影配方	(39)
超级微粒显影液	(39)
柯达 DK—20 超级微粒显影液配方	(39)
柯达 D—25 超级微粒显影液配方	(40)
依尔福超级微粒显影液配方	(40)
热天显影液	(40)

DK—15 热天微粒显影液配方	(41)
DK—50 灯光人像显影液配方	(41)

七、相纸显影与配方

D—52 相纸显影配方	(42)
D—72 相纸显影配方	(43)
依尔福 ID—20 放大纸显影配方	(43)
碳养粉溶液补充之功用	(44)

八、定影液配制与应用

柯达酸性坚膜定影液 F—5 方	(44)
酸性坚膜贮藏液 F—5a 式方	(45)
相纸急制液 SB—1 方	(45)
底片急制坚膜液	(46)

九、黑白放大技术与技巧应用

底片反差强弱与放大纸的配合	(47)
局部曝光与遮光、增光	(47)
淡色调与浓色调	(48)
隔以水洗与碳养粉溶液应用	(50)

十、彩色照片放大技术

彩色底片的质量鉴别	(53)
彩色放大设备与暗室要求	(54)
彩色照片制作程序	(56)
彩色相纸与冲洗技术	(59)

十一、暗室几种制作技法

局部浮雕控制	(64)
纸底负片制作	(64)
移底放大法	(65)
相纸中途曝光局部控制	(65)
摄影线描法	(66)
怎样进行叠放	(66)
摄影自述	(68)

一、不同风格的黑白人像摄影

法国雕塑家罗丹认为，人像艺术要做到“内在的真实和外真实的统一”。他又说，“一个艺术家应该获得的肖似是灵魂的肖似，只有这种肖似是惟一重要的。就好比这些当事者的史篇。时代、种族、职业、个性，这一切都提示出来了。”纵观世界影坛和近代国内的人像摄影，风格众多，流派纷呈。大体上可分为写实派、绘画派、唯美派、探索派等主要流派。

写实派

它占主流地位。主张表现和刻画人物本来面目的真情实感。它又分“抓拍”和“摆拍”两个支流。抓拍派主要在现实生活中抓取富有生活环境的人物肖像。强调把人物拍摄得生动、自然、真切，达到“有血有肉”的艺术境地。提倡人物摄影艺术的“实态”逼真性和“客观”生活瞬间性。（图1《摄影大师吴印咸》）摆拍派则利用直接的实态，抓取间接寄寓深刻的构思立意，追求光影效果，灵活运用拍摄技巧。在“实态”的制约下，不排斥画面虚构，运用耐性和敏性达到主、客观交应和令人信服的真实感，以及人物情感的瞬间性。（图2《齐白石》，郑景康摄）

绘画派

创作拍摄人物肖像，往往融入更多绘画艺术方面的因素。主张实态与画意交融结合。在构思立意，画面布局，光影色调，造型节奏以及总体形式美感，颇为重视和讲究。他们往往借用现代派各种绘画手法拍摄人物肖像。借鉴画家笔墨韵味，色彩效果直接诉诸摄影画面。以“气韵生动”和实态、画意这一审美准则把握摄影作品。既包括“形似”与“神似”关系，又含有广泛的美学含义。强调作品的绘画意象，从精神气质到外在风貌，从作品线条、赋色、造型、布局达到完美的统一。（图3《著名科学家爱因斯坦》，约瑟夫·卡希摄）

唯美派

主要指从事影楼和商业广告摄影的人像摄影师。这一派主要目的就是人物肖像拍摄得丰姿漂亮，美艳动人。特别是人像婚纱摄影，平面照明，重视外形美，摄制方式，构成定格化。功夫过多地放在化妆上，追求朦胧品位，平调艺术。摄影评论家认为“平调照明”会影响人物个性特征的表现。从婚纱摄影角度看，新娘喜欢这种平面造型的唯美摄制方式，所以影楼的婚纱摄影师也就极为重视和追求这种流行的、超时代的摄影方式，满足不同层次的消费者需求。（图4）

探索派

他们喜欢采用新奇、独特的摄影手法表现人物肖像。模仿和追求不同于摄影技术的绘画方式，采用简单的笔墨，流畅的线条，独特的影调处理画面。能形象地表达某种思想，阐明某个细节，解释某些概念。发挥暗室制作功力和艺术技巧，不疲倦地进行创造。例如中途曝光、色调分离、浮雕局部控制、摄影线描法，旋转、移焦放大，多次曝光，网纹照片等各类作品画面的探索性试验。力求使暗室加工技法达到一定的创造境地，增加对摄影技法作品的艺术审美效果，同时对人物肖像摄影领域的不断创新、出奇和发展，起到了一定的促进作用。（图5《牧羊女》）

有人说，人像摄影是创作的“永恒”主题，这话一点不错。人的整个内心世界，人的全部神情、神采，经常表现在面孔上。如果说眼睛是“心灵的窗户”，那么面孔则是一面镜子。人的思想、爱好和愿望，人的性格、特征和神态：或刚毅、倔强、奋激；或温柔、懦弱、伤感，都可以从面孔上反映出来。既是心灵的“焦点”，也是情绪的“晴雨表”。从近代著名的绘画派人像摄影家约瑟夫·卡希的另一幅作品《英国剧作家萧伯纳》（图6）可以看出，他运用室内灯光拍摄技巧，表达被摄人物面部特征、个性风貌和刻画人物内心世界都是成功的。照片朴实无华，毫不矫揉造作。前一幅注重对影调真实、细腻的表现，在突出人物面部质感、眼的线条、嘴的表情和身体的姿势外，用强光对白发及人物轮廓的表现极为自然生动。后一幅则是采用高光区域的照明，手与手之间，衣服与饰物之间呈现出空间感和深度感。细致地刻画出这位英国剧作家萧伯纳面部、双手的皮肤质感和影纹表现。富有独特的神

韵。被人们称之为人像杰作。他的这种风格也被人们确立。

例如我国著名人像摄影家郑景康的《齐白石》作品，堪称近代的人像杰作。他运用正面柔和、细腻的光线，显示出人物的肌肤影纹和质感，利用大光圈和深黑色背景，烘托出画家的白发银须。刻画出这位老人平稳情绪的面部表情和神态。郑景康作为近代写实派代表，强调“以形显神，神形兼备”，不仅重视形似，而且注意神似。主张通过观察抓取特定人物在特定环境中流露的情感和典型瞬间。善于采用不同的光线、影调，刻画人物的丰姿神韵。

意大利《时代周刊》摄影记者乔治·洛蒂为周恩来拍摄永恒瞬间（图7《周恩来》），几乎是一瞬间工夫。他说“给伟人拍照的秘诀，在于极短的时间内，选择最合适的角度，抓取最佳的瞬间，固定最富有的特征和表情。”这幅作品和前苏联摄影家奥佐普为列宁拍摄的富有生活环境的典型瞬间一样，有异曲同工之妙（图8《弗·伊·列宁在读真理报》）。关于这幅摄影在《苏联摄影四十年》一书中曾评述到，“在朴素和严肃方面都是不可多得的。表现了一位人民所敬爱的布尔什维克党和工农国家的领导者、组织者的象征。”据说作者在极短的时间内，以柔和的室内自然光线，描绘出这位伟人的广阔胸怀和精神风貌。显示出摄影家的功力和技巧。

图1 摄影大师吴印咸

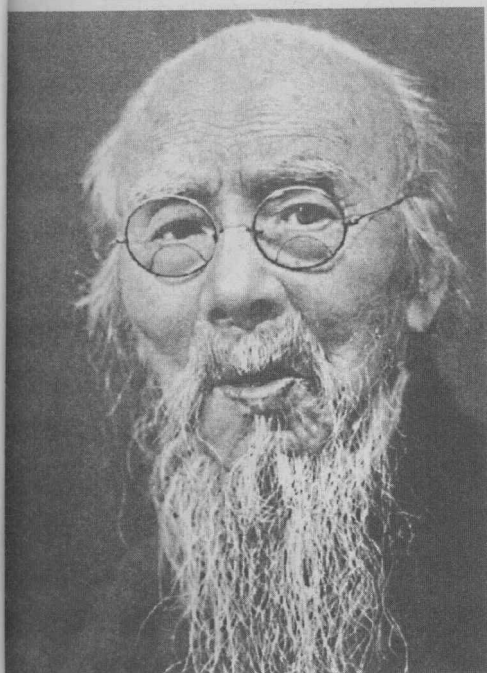

图2 齐白石