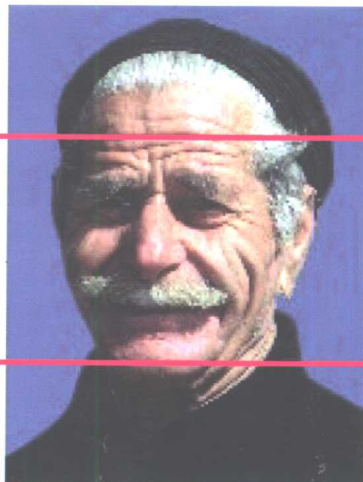
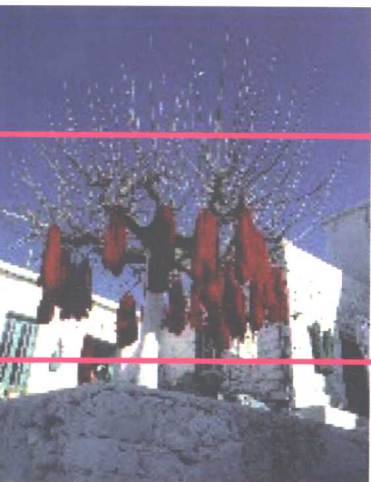
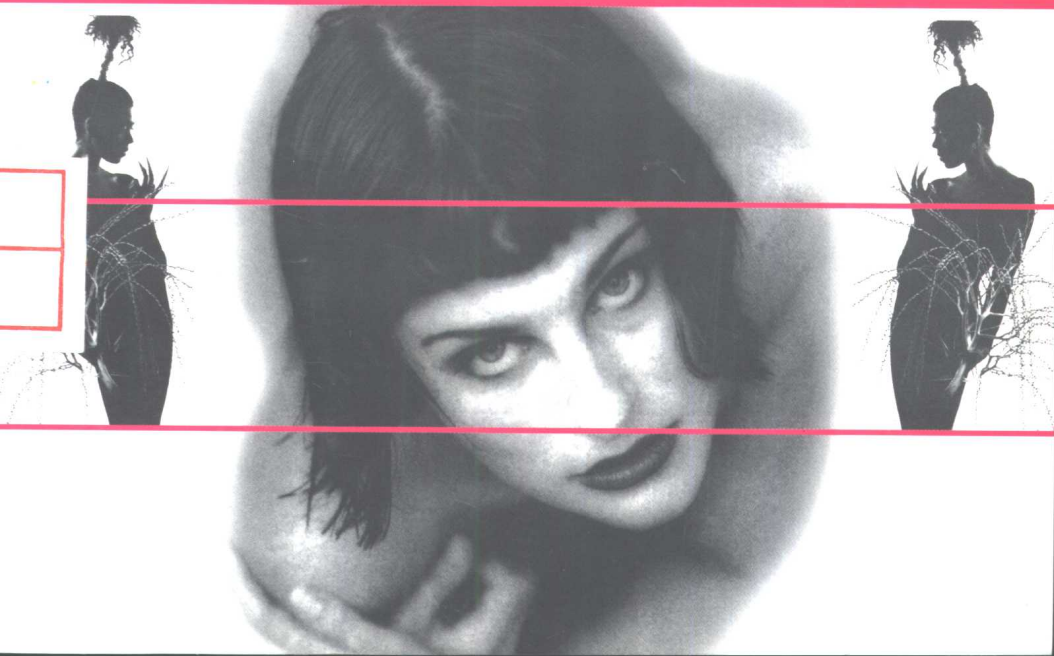

实用摄影技艺 80 例

浙江摄影出版社

J4
76

实用摄影技艺 80 例

林 路 著

浙江摄影出版社

装帧设计：任惠安

责任编辑：余谦

责任校对：朱小波

图书在版编目(CIP)数据

实用摄影技艺 80 例/林路著. — 杭州：浙江摄影出版社，2000.7

ISBN 7-80536-755-8

I . 实… II . 林… III . 摄影技术 IV .J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62534 号

实用摄影技艺 80 例

林 路 著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路 1 号 邮编：310007)

经销：全国新华书店

制版：杭州兴邦电子印务有限公司

印刷：浙江兴发印刷厂

开本：850×1168 1/32

印张：4.75

字数：100 000

印数：0001—3000

2000 年 7 月第 1 版

2000 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80536-755-8/T·431

定价：20.00 元

(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

前 言

从十九世纪中叶摄影术诞生之日起，无数摄影师就在不断地探究新的摄影方法和开拓新的艺术境界。谁不想成为一个伟大的摄影“魔术师”呢？本书中的 80 篇短文，连同对应的 80 张作品，就是围绕这一主题展开的。

本书阐述的现代摄影新观点，主要表现在这样几方面：

首先是摄影观念的创新。一幅摄影作品如果没有创意，势必会流于平庸。这使我想起伟大的钢琴演奏家鲁宾斯坦，他的完美与精湛技艺使他在演奏任何作品时都要求自己不能出现失误，哪怕是细微的疏忽。如此一来，鲁塞斯坦的演奏曾因过于精确而失去了一部分令人心醉的魅力。然而，有一次，奇迹发生了。当时，鲁塞斯坦在弹奏巴拉基列夫的《伊斯拉美》时突然走神了，忘记了作品的曲谱，只好凭着对巴拉基列夫乐曲风格的理解，硬着头皮弹奏下去，然而，正是在这样的任意弹奏中，鲁塞斯坦发挥了音乐的天赋，在短短的 4 分钟里，观众被大师的即兴弹奏震撼了，他们认为这是鲁宾斯坦演奏生涯中弹得最好的瞬间。优秀的摄影作品往往也有这样的“歪打正着”，在本书中你可以找到很多这样的例子。

此外，拍摄者还必须以新的审美观，对现代摄影的方方面面做出大胆的审视，尤其是对非主流的创作方式，必须给予足够的重视，往往是这些非主流的创作方式，才引发了现代摄影新的革命。因为主流创作方式长期独霸天下，最终会形成令人难堪的集体无

意识,并进而抑制了创新的可能。读者在阅读本书中的一部分作品时,可能会不习惯,因为许多非主流的创作方式,和我们的习惯思维大相径庭。但是经过仔细品味,却能感受到特殊的艺术魅力。正如法国的埃菲尔铁塔在建造时,也曾受到许多指责——“超出了规定的高度”,“怪模怪样”,“与巴黎极不协调”,等等。这样一个非主流的设计作品,日后竟成为巴黎的标志性建筑,成为巴黎的精神象征,恐怕连建筑师也是始料不及的。也许从一个非主流的角度看世界,世界会变得更精彩。现代摄影何尝不是如此。

本书中的作品,既有技巧上的创意,也有观念上的创新。在题材上,包括了现代摄影的方方面面,既有各种人工光照下的影室作品,有室外摆布的创意人像,有街头随意抓拍的生活快照,也有从更宽泛的意义上理解的人体摄影作品,包括一些可资借鉴的特殊技法。对作品的评介分析,倾注了本人多年来对现代摄影领域的关注和思考,希望本书能给广大摄影爱好者提供有益的借鉴,这也是本人写作的初衷。

林 路

2000年6月于上海太原楼

目录

一、自然光下的瞬间纪实

非常态光线造型	2
人像摄影的摆拍与抓拍	3
偶然中的必然生存状态	5
常规与突破	7
夸张的可能	8
开放式构图	10
营造梦幻的空间	12
对角线和画面动感	14
从《三重奏》看人像合影	15
画面瞬间的多种选择性	17
块面分割的理性分析	18
自然与真实的关系	20
画面的张力因素	21
寻找相似的趣味性	23
变形技法和价值观	25
偶然与必然的关系	26
特写的魅力	28
画面平衡的比较	30
强化真实的心理	31

二、变幻莫测的影室造型

单纯但不简单的单灯布光	35
-------------	----

目录

将生活的随意色彩搬入影棚	36
装饰趣味之外	38
现代时尚心态的把握	40
突出视觉重点	42
在选择性对焦的背后	44
个性的理由	46
动感飘逸说秀发	47
节奏和韵律的审美愉悦	48
走进怀旧的姿态	50
对称的力量	52
模拟古典	54
平面化的布光	55
动感的冲击力	57
试说“图—底”关系	59
寻找更宽松的标准	61
复杂和简单的关系	63
细节的处理	65
神秘的构成	66
三、复杂的室内现场光	
光线的平衡法则	70
现场光人像的表现力	71
手的表现力	73

目录

背影的故事	75
通过镜头对话	76
时装与人像	78
环境人像的自然手法	80
环境光线与心态	82
极端虚化的舞台摄影	83
另一种美丽	85
寻找沙龙摄影的妙趣	87
四、特殊技法的活用	
外表与心灵	90
技法与内涵的辩证关系	91
自由营造空间感	93
多次曝光的妙用	94
双底叠合的幻觉	96
自然光下的补光	98
自然光下的闪光人像	100
回眸一瞥的意义	102
虚实相间的动感摄影	103
两次曝光的透明感	105
营造抽象的阴影轮廓	106
闪光灯与背景光照的平衡	108
结合变焦的频闪闪光法	110

目录

电筒描绘的光画照片	112
长时间曝光下的星空轨迹	113
高跟鞋中的小白鼠	115
频闪闪光的时空魅力	117
变焦与双底叠合的幻象	119
五、多样化的现代人体摄影	
性和美丽的关系	122
喧宾夺主	123
媚态摄影的诱惑力	125
含蓄的人体空间	127
空白的魅力	129
俯仰之间	130
异想天开的魅力	132
超现实主义的光绘效果	134
绳索的作用	136
雕塑的成形	138
幽默的力量	139
和谐的统一	141
对比的象征意义	143

一、自然光下的瞬间纪实

非常态光线造型

块面分割的理性分析

人像摄影的摆拍与抓拍

自然与真实的关系

偶然中的必然生存状态

画面的张力因素

常规与突破

寻找相似的趣味性

夸张的可能

变形技法和价值观

开放式构图

偶然与必然的关系

营造梦幻的空间

特写的魅力

对角线和画面动感

画面平衡的比较

从《三重奏》看人像合影

强化真实的心理

画面瞬间的多种选择性

非常态光线造型

在室外拍摄人像，最难掌握的是用光技术，因为室外的光线捉摸不定，其照射角度和强弱变化是不由人的意志随意改变的，这就给拍摄带来了相当的难度。于是在摄影教科书中，常常强调一些对人像摄影有利的光线，同时提醒拍摄者，哪些光线在人像摄影中最好不用，比如中午前后的顶光。理由很简单：顶光容易使人物脸部产生浓重的阴影，会丑化人物的形象。

然而凡事都不是绝对的，顶光下的成功人像还是有的，关键是看摄影者如何把握，比如法国摄影家简·迪尔扎德的《水中的达利》就是成功的一例。对迪尔扎德来说，拍摄达利是一次难得的机会，因为达利是闻名世界的超现实主义画家，身价不低。迪尔扎德

《水中的达利》/简·迪尔扎德 摄

的确有能耐，将达利安排在水中，并在他最有特色的胡子上扎上两朵野花。更难能可贵的是，迪尔扎德运用了人像摄影最忌讳的顶光为达利拍摄，那么他又是如何处理的呢？从画面上可以看出，摄影家很聪明地让达利的头高高仰起，巧妙地承受顶光的照射，从而在最大限度上减少了顶光对人像带来的不利因素；其次，再利用人物向下的眼光，夸张了画面的超现实主义因素，与人物的性格不谋而合，的确为高手之作。同时，由于头部的仰起，眼睛正好得到了顶光的照射，形成了高光的眼神光，使人像中是极为讲究的眼神光也得到了表现，这在一般的顶光人像摄影中是很难做到的。好的人像作品大都不拘一格，随意发挥。特殊的、非常态的光线往往就是对一个摄影家最好的考验，往往可以使创作置于死地而后生——因为，他已经没有退路。

在摄影中，没有不好的光线，只有不成功的驾驭。变化莫测的自然光线如同人生的喜怒哀乐，都是不可缺少的生命体验，而且这样的体验越丰富越好。

人像摄影的摆拍与抓拍

美国女摄影家夏洛特·安德森说：“巴厘岛是亚洲最令我向往的地方，这些年来我至少去过了七次。”摄影家还说，大多数的巴厘岛人很愿意被旅游者拍摄。

画面中的这些身穿传统服装的巴厘岛女孩，正好出现在巴厘岛北部海岸的一次印度教教徒的宗教传统节日中。安德森采用了摆拍的方法，将孩子们安排在一个庙宇的墙壁前，使用奥林巴斯 OM-2 单镜头反光照相机和 28mm f/2 的广角镜头，获得了令人满意的拍摄效果。

这幅作品在发表的同时，还附有摄影编辑丽萨·帕斯莫的简短评论：尽管这是一幅摆拍的照片，但给人留下了很自然的感觉。

《巴厘岛的女孩》/夏洛特·安德森 摄

孩子们意识到照相机的存在却没有故作姿态。我在她们的身体语言中看到了一些害羞,这使得照片变得相当的迷人。我很想从画面的环境中看到更多的孩子们生活的文化氛围,尽管背景显得简单,但是幸运的是,孩子们的传统服装已经是那样的出众、那样的色彩斑斓,从而讲述了环境所没有提供的故事。其实在拍摄时还可以再走近一些,使孩子们的神态和美丽的服装更吸引人们的眼光。

这幅照片还涉及了人像摄影的摆拍与抓拍这个在摄影界一直争论不休的问题。从表面上看,抓拍和摆拍,只是一种手段的不同:抓拍是在不干扰对象的基础上拍摄到尽可能真实的画面,最大限度地保持现实生活的原生状态;摆拍的出发点是基于对完美的追求,从构图、光影等各种造型因素上寻找最称心如意的构成效果。

追求抓拍的摄影家认为,自然与社会始终处于一个流动的过程之中,要获得真实自然的摄影画面,就不能干扰被摄对象,人为的干扰会使摄影的瞬间出现虚假的成分,降低了人们对画面的可信度。于是,他们练就了熟练的抓拍技巧,以敏锐的观察抓取自然状态中最有说服力的瞬间。反过来,讲究摆拍的摄影家却认为自然

界或是社会的组合并非时时事事都是完美的，偶然的一瞥难以提炼出被摄对象的本质。摆拍，就是对完美影像的追求。当然，他们更讲究事先精密地构思，通过高超的摆布技巧，力求天衣无缝地组合画面，并以一个完美的瞬间形象满足表现自然和社会的需要。

抓拍和摆拍孰优孰劣？这很难界定，在人像摄影中，如果能将两者巧妙地结合在一起，就会收到更好的效果，这张照片就是一个成功的例子——摄影家采用了“摆中有抓”的手法，在孩子们意识到拍照的前提下，以敏锐的眼光捕捉到孩子们生动的形象，这不是很好吗？

偶然中的必然生存状态

这是一幅在俄罗斯街头拍摄的人物速写，是一个摄影纪实的瞬间展示。摄影家的高明之处在于，通过与人物的目光交流走入人物的内心深处，从而使人物形象生动起来。

画面中的街头小贩，正晃动着手中的女式长统靴向路人推销，当他发现摄影师的镜头正对着他，急忙用手上的皮靴挡住脸部。然而，他又不知道摄影师是否按下了快门，所以很快又移开皮靴，露出半个脸看摄影师的举动。面对人物心态的游移不定，摄影家却不能有丝毫的犹豫，否则，这个画面就会失之交臂，也无法产生幽默效果。

优秀摄影家所具备的深刻洞察力，以及他善于把握时机的判断力，使捕捉人物真实的内心世界成为可能。正如法国摄影大师卡蒂埃-布勒松断言：“照片是眼光、心灵与理智在一个惟一重要的瞬间的结合。”时间是不可逆转的，时机过去了，任何力量也无法挽回。在一个特定的事件中，带有典型意义的瞬间精华是极其短暂的，人物的心态变化更是短暂。于是，摄影家在观察这个平凡的世界时，如何抓住事件本质的瞬间就显得极为关键，而这一本质瞬间

《俄罗斯速写》/管一明 摄

就有可能使摄影超越了其他艺术样式而独立出来。

我们可以揣摩摄影家此时的心态：当他发现小商贩时，第一反应就是举起照相机。而这位小贩的反应也很快，马上举起皮靴遮挡住脸部。摄影师此时不露声色，依旧稳稳地举着照相机等待。于是机会来了，半遮半掩的人物表情正好反映了人物的本质心态，于是摄影师果断地按下了快门。看似简单的拍摄过程，并不是每个摄影者都能把握的。依人们的常规思维，我们也许会等人物将靴子完全移开，因为半张脸是不符合审美常规的。但是在审美的领域中，有时是不讲究什么“游戏规则”的，一反常态的手法更有艺术冲击力。

常规与突破

常规和突破是一对矛盾。对摄影而言,所谓常规,就是按一套既定的模式进行拍摄,这些常规的拍摄方法有些是摄影者在平时积累的,有些是其他摄影师的经验传授。按常规的方法拍摄,不容易失败,但缺点是照片往往缺少新意,很难让人感兴趣。然而,突破是一种创新,虽然容易失败,却能给人一种新鲜感,让人兴奋。在儿童摄影中,有很多常规的拍摄方法,比如孩子要笑。自然,笑比哭好,这是人们心理的一种定势,但如果每幅画面都是一张甜甜的笑脸,看多了也会腻味。从这个意义上说,有时哭就比笑好。就这张照片来说,晨练的孩子那懒散的神态,和成人的认真劲儿,形成对比,产生了反常态的艺术效果,所以能吸引观众的注意力。

对于拍摄者来说,非常规的手法也是对自己的一种突破。突破自己,就是设险破险,即先给自己制造障碍,然后去克服它。这就需要一

《晨练》/胡平纯 摄

种反叛精神，就是时时学会说一个“不”字。设险破险的目的，是为了创造不同凡响的作品。有想法的摄影家总是给自己制造一些障碍，或是接受别人出的难题——设险，然后想尽一切方法，调动各种艺术手段去克服它、解决它——破险。为什么要这样做呢？轻轻松松往前走不好吗？关键就在这里，轻松得来的东西往往缺乏新意、缺少个性。儿童摄影中的既成模式实在太多了，一不小心就有可能钻入俗套。只有多给自己出难题，然后再设法巧妙地打破它，才有可能获得成功。尤其是现在的照相机普及率实在太高了，没有大胆的创新勇气，你就只能跟在别人的后面无所作为。之所以说这幅照片尚有新意，就是从这种观点出发的。对比孩子前后两位大人的神态，他们那种一丝不苟的认真态度，正好和孩子对晨练的应付与无奈形成鲜明的对比，从而更强化了画面的幽默色彩。生活中这样的例子不少，只要善于发现。

夸张的可能

在习惯思维中，影楼中的人像摄影可以采用较夸张的手法，以戏剧化的效果获得人们的认同。这种夸张可以是多方面的，比如化妆上的浓艳、服饰上的复古、光照上的浪漫，以及造型上的“矫揉造作”。而对于生活人像来说，人们一般主张自然朴实，力求从生活中捕捉有价值的瞬间，不强求摆布后的刻意修饰。然而这些都不是绝对的，在戏剧化的夸张手法风靡影楼的情况下，追求一种自然朴实的风格，也许能收到奇效。同样，在生活人像的拍摄过程中，偶尔摆布一下，制造一些戏剧化的夸张造型，也是一种有益的尝试。这幅作品就是一个例子。照片有明显的摆布痕迹，然而摆布得相当有趣——摄影师手扶眼镜，反戴帽子，面对模特儿手足无措。模特儿呢？夸张的手势和张大的嘴巴，加上一身黑衣服隐没在黑色的背景中，仿佛幽灵再现，让人忍俊不禁。从形式上看，摄影中的夸张变形都是生活中不存在的，所有的形象都超越了我们习惯的视觉经验，而