

新概念摄影教程

现场

摄影技巧

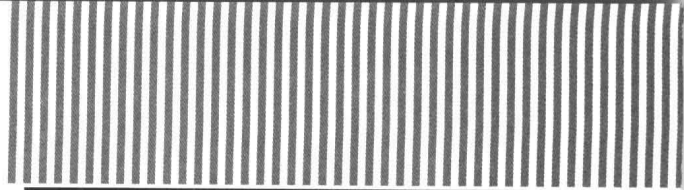
location

photography

[澳]马克·盖勒 著
薛华克 薛非寒 译

浙江摄影出版社

新概念摄影教程

现场摄影技巧

location photography

[澳]马克·盖勒 著
薛华克 薛非寒 译

浙江摄影出版社

责任编辑 赵爱萍 高 扬
封面设计 郎水龙
责任校对 程翠华
责任出版 寿小瑛

图书在版编目(CIP)数据

现场摄影技巧 / (澳)盖勒(Galer, M.)著; 薛华克, 薛非寒译. - 杭州: 浙江摄影出版社, 2002.3
书名原文: Location Photography
新概念摄影教程
ISBN 7-80536-881-3

I . 现 ... II . ①盖 ... ②薛 ... ③薛 ... III . 摄影技术 - 教材 IV . J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001) 第 090796 号

新概念摄影教程 现场摄影技巧

原 著	[澳] 约翰·查尔德
翻 译	薛华克 薛非寒
出 版	浙江摄影出版社 (杭州市葛岭路 1 号 邮编 310007)
经 销	全国新华书店
制 版	杭州彩虹电脑图文制作有限公司
印 刷	浙江印刷集团公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	11.25
字 数	200 000
印 数	0 001 ~ 3 500

2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-80536-881-3/J · 503

定 价: 28.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

致 谢

由于许多人的帮助，本书才得以刊印成册，在此谨表谢意。

感谢罗宾·威廉姆斯教授和迈克尔·温里克教授，他们为本书的整体方案提出了极为重要的建议。

感谢桑德拉·欧文、罗伊·卡申和冈特·博亨斯凯，他们为本书的定稿提供了帮助、建议和文字输入。

感谢墨尔本RMIT大学和墨尔本摄影研究学院的学生，他们为本书提供了插图以及热情的帮助。

感谢我的妻子多萝西和我们的孩子马修和蒂冈，他们对我的摄影事业给予了鼓励和理解。

谢谢你们。

目 录

导 言	1
教师使用指南	2
学生使用指南	3
研究与资料	4
 曝 光	 9
导 言	10
光强与曝光时间	12
手持式测光表	15
手持式测光表的使用	16
TTL (通过镜头的) 测光系统	18
理解测光表读数	20
复习练习	22
 构 图	 23
导 言	24
主体的框取	25
画 幅	26
内 容	27
平 衡	28
主体的位置	29
决定性瞬间	30
最佳视点	31
线 条	32
纵深感	34
基本技巧小结	35
画 廊	36
 创造性地使用照相机	 37
导 言	38
焦 点	39
曝光时间	43
快门和景深的选择	47

透 视	48
基本操作小结	49
画 廊	50
用 光	51
导 言	52
现场光	53
光的特性	54
胶片宽容度	59
曝光补偿	61
创造性的技巧	65
复习练习	67
画 廊	68
现场用光	69
导 言	70
辅助光	71
反射器	72
闪 光	73
闪光灯的选择	74
闪光指数	76
闪光灯作为主导光源	77
漫射和反射闪光	78
辅助闪光	79
闪光作为主光	80
低速同步闪光	81
复习练习	82
画 廊	83
区域曝光系统	85
导 言	86
区域设定	87
反差控制	88
区 域	89
区域曝光系统的操作	91
校正测试	94
完善区域曝光系统	96
复习练习	97
画 廊	98
风景摄影	99
导 言	100
风景摄影简史	101

个人情感的表达	105
表现技巧	107
细 节	113
夜间摄影	114
构造环境	115
练 习	116
画 廊	117
 环境人像	 121
导 言	122
框取被摄者	124
拍摄陌生人	127
人物性格的表现	130
练 习	131
画 廊	132
 纪实摄影	 135
导 言	136
纪实摄影简史	137
内 容	141
摄影故事的架构	143
工作方式	146
编 辑	149
道德与法律	150
纪实摄影作品的投稿与出售	151
练 习	152
画 廊	153
 艺术指导	 155
导 言	156
版式设计	157
商业性需求	158
练 习	160
画 廊	161
 专业词汇汇编（英汉对照）	 163

导 言

现场摄影包括的范围很广,从抓拍现场光照明下稍纵即逝的瞬间,到补充人造光源拍摄经过事先充分构思的广告画面都包括在其中。但本书阐述的现场摄影,主要是以如何使用现场光为主的。现场摄影的能力和创造性是要通过理论知识的学习、实际操作及大量的练习才能获得的。本书的导言部分提供了通俗易懂、条理分明的学习方法。本书的基础理论知识还涉及了一些专业摄影师所提供的有益的实践经验。一切最具创造性的摄影作品,都是在尽可能多的实际操作中不断取得的。

技术的掌握

本书的前半部分论述了现场摄影必须掌握的一些技巧,其重点在于影像的构思、创作意图的表达,以及为了能真正表达创意所需的基本技巧。比如,通过学习,学会在各种不同的光线下,使胶片正确曝光;当光照条件不理想时,能巧妙地利用闪光灯来合成理想的光照环境,等等。本书尽可能使用专业摄影者经常使用的简单术语。

技巧的应用

本书的后半部分主要目的是提高学生在实际拍摄中技巧的应用能力。文中涉及到现场摄影的两个主要的内容,即:报道摄影和风光摄影。还论述了抓拍作品和经过创意构思而拍摄的作品的异同,以及它们独特的商业化风格。最后一章讲述的主题是如何在艺术指导的协助下完成一些商业化的拍摄工作。本书最后四章中的练习要求学生通过合理的构思和运用拍摄技巧来表达自己的创作意图。

教师使用指南

本书旨在向全日制学生介绍现场摄影。其重点放在对各主题的基本了解和基础拍摄技巧的应用上。虽然实际操作和练习涉及到的技巧范围很广,但学生们不会因此在设备上花费过多的财力。

系统的学习方法

本书为学生提供系统的学习方法,使他们能完成拍摄练习,掌握表达自己创作意图所需的基本技巧。

本书旨在培养学生的构思能力,以及系统地研究、计划和实际操作的能力。学生应该使用摄影日志,以专题的形式记录下所有的研究和实际操作。

灵活性和能动性

本书具有一定的灵活性,学生可以自由选择专题,并就某个具体的题材进行研究。这种方法使学生有尽可能多的机会来表达自己的创作意图。教师可以按计划布置练习,与学生探讨题材的适用性,并通过小组讨论和个别指导来检查学生的进步情况。应鼓励学生主动去实践在前面章节中已学过的理论知识。

课程安排

本书的全部课程,是按照全日制学生第一学年第一个学期的进度安排的。如果本书课程与《影室摄影技巧》(也在本套丛书中)同时进行,那么第一学年的操作课程基本上都包括在其中了。

学生使用指南

本书可帮助你学习摄影技巧和创作手法。前三章的理论知识为后面的练习的完成提供了指导。这些基础知识的学习、基本技术的掌握将有助于你胜任各种现场拍摄的工作。

实际操作和练习

在完成每章规定的实际操作和练习后,你会了解别人的作品是如何创作的,并学会利用照相机这一工具传递视觉信息。你可以在这些练习中自由地选择你的拍摄主体。你所创作的影像将会表达你的想法,并记录了你所观察到的一切。

摄影是一个系统的不断学习的过程,一旦你能把所学的知识运用到新的练习中去,你将会创造性地运用你的照相机,创作出效果非凡的画面。这些知识和经验将为你今后从事摄影工作打下基础。

本书的使用

在每章的第一页都列出了“目的”和“方法”,指明了要求掌握的技巧以及如何去掌握这些技巧。你在看过并完全理解了主要内容后,可进行实际操作。如果遇到不清楚的问题,可随时问指导教师。

技 巧

要想获得作为一名专业摄影师所必备的技巧,除了要经过一段时期的学习和训练之外,还要有不懈的进取心才行。技巧的掌握往往是要经过反复实践才行的,最终获得的技巧比起最初刚理解的纸上谈兵肯定要更进一步。当然,最后你的技术和技巧的运用应该要达到熟练自如的地步,并且能够清楚有效地表达你的创作意图。

研究与资料

为了做好每一个练习,应将每章中要求的实际操作看成是你研究的起点。通过研究大量的、来自不同地方的影像作品,你会发现你有着极大的创作潜力。艺术家和设计师们以不同的方式为其作品寻找灵感,但大多数人发现那些他们所羡慕的其他人的作品对自己有着极大的影响。

开始工作

首先收集和复制那些与你要进行的实际操作有关的影像,这种影像收集将为你未来的工作提供有价值的资料。不要将研究局限在图片上,应该对各种形式的视觉艺术进行探索。在参考不同的影像作品时,不应完全照搬,而应通过它们激发你的创作灵感。

与同学、朋友、家人、教师或愿意倾听的人谈谈你的想法,这将有助于你理清思路,更好地表达自己的创作意图。

选择资料

当你在收集影像资料时,要有选择性,应选用高质量的资料,因为不是所有冲印出来的照片都是经过精心构思或适用的。好的影像资料来自高质量的书刊和展览。你可以通过各种渠道寻找到合适的资料,包括关注当地画廊举办的各种摄影展览。

摄影日志

摄影日志是一种记录视觉感受和详尽资料的书面作业,在整个摄影工作中也是很重要的一环。通常,可以用活页本和草稿本来编写摄影日志。如果你的摄影日志包含有大量详尽的资料,能反映你逐渐提高的观察力,表明你能区别影室用光和现场用光的成功与不当之处,那么,摄影日志将会是非常有价值的。

摄影日志应包括:

- ~ 和你的摄影课程有关的摄影师、艺术家、作家和电影工作者的作品及其经验。
- ~ 关于摄影构思、创意的一些草图。
- ~ 在现场摄影工作中遇到的一些典型的例子,如特殊的光圈、操作要点,等等。
- ~ 对日志中摘录的内容注上简短的说明。

作品的展示

研 究

你必须在每一次练习中提供依据,说明如何构思和完善所使用的技巧。这种依据要求你所提供的材料必须有条理,以便评判者能感受到作品创造性和技术性的发展过程。

简单评述一下对你的作品有影响的影像。把这些影像复制下来供研究使用。

展 示

作品的展示将影响你最终的分数。胶片的冲印不意味着工作的完成。如果用35毫米胶片,要确保反转片可以安装在片框里。如果用的是画幅较大的胶片,应将反转片安装在用黑卡纸做成的窗形片框里。要确保所用的片框呈矩形,切口光滑,切忌将一张曝光良好的反转片安装在有毛边的片框里。

在摄影作品的背面写上你的姓名和作品名称,以便教师在评分之后能将它归还到你的手中。

作品的保存

习作应保持洁净和干燥。可用一个比你的作品规格稍大的硬纸夹来保存作品。最好使用统一规格的硬纸夹,使其外观和风格保持一致。底片和反转片也应该分别保存在合适的片套或片袋中,使之处于无尘、防潮的环境中。

选配摄影器材

对大多数现场摄影者来说,选择35毫米单镜头反光式照相机无疑是正确的。它主要的优点是:结实耐用,取景器明亮、直观,使用起来方便迅速。它有通过镜头直达物体表面的反射式测光系统,并且能换用各种不同焦距、不同口径的镜头而不产生视差。

从事现场拍摄的专业摄影师也常选用中画幅照相机。虽然与35毫米照相机相比,中画幅照相机在便携性和操作的速度上要略逊一筹,但是,如果你想获得质量更高的底片,恐怕也只有这样了。

至于与照相机配套的附件和镜头,应该根据实际需要来选购。如果你需要同时拍摄两种胶片(如负片和反转片),那么再添置一只同一卡口的35毫米机身倒是有必要的。这样一套镜头就能同时供两只机身换用,利用率高,也省去了想临时换胶片种类又不方便的烦恼。如果你选用的中画幅照相机是能够换胶片后背的,那么再买一只后背肯定比再买一只机身要便宜,而且重量也轻得多。

35毫米单镜头反光式照相机

有的摄影师在外出旅行时首先考虑的是轻装,而有些摄影师则情愿多带些附件,以便应付可能遇到的复杂情况。如果所有的器材都能放进一只不太大的摄影包,而且背着不太重就方便得多了。包的体积一定不要太大,不然外出创作时,像在拥挤的市场、公共汽车或在空间狭小的室内等,会让你感到不便的。如果考虑方便的话,摄影包还是以软包为好。像上面提到的那些场合,如果你背的是软包肯定要方便许多。不是十分必需的设备,在去这些拥挤的地方时就不要带了。

设 备

不同的摄影师所需的摄影器材往往有很大的不同。这里所列举的只是大多数摄影者常用的基本装备。

镜头的配置

许多摄影爱好者都是从一只35毫米单镜头反光式照相机机身加上一只变焦镜头开始起步的,然后再添置其他镜头。每个专业厂家,都会为他们的某些品牌机身生产系列庞大的定焦镜头,但对于刚入门的一般使用者来说,用两只变焦镜头来取代为数众多的定焦镜头也是一种很可取的办法。与相同焦距的定焦镜头相比,变焦镜头的最大相对口径要小一些,所以在某些光线较暗的场合,可能要依靠高感光度胶片或闪光灯来补偿,以免曝光不足。一般来说,购买定焦镜头还是变焦镜头,主要还是从用途和便携性来考虑的。当然,价格也是要考虑的,大口径的定焦镜头和变焦镜头都不便宜。

不同规格的摄影镜头会提供不同的影像效果。由此,摄影者可以感受到变换镜头焦距而产生的视觉效果各异的影像。设计制造规格繁多的交换镜头,是为了方便摄影者在拍摄各类题材、体裁的照片时,使最终的影像能够最大限度地满足摄影者及照片观赏者的特殊需要。我们不可能(也无必要)拥有所有规格的交换镜头,也很难找到一只什么都能“干”的万能镜头。不同规格的镜头皆为不同的摄影目的而设计,因此,配置镜头一定要依据自己经常涉猎的拍摄题材而定。虽然镜头配置的方案会因人而异,但多数成功的摄影师及摄影爱好者的经验可能会给初学者带来有益的启示。

家庭生活摄影 一只28~80毫米的小孔径变焦镜头。

旅游摄影 一只具有近摄功能的28~105毫米或28~135毫米的镜头。

风光摄影 20~35毫米和70~300毫米或100~400毫米的变焦镜头各一只。或者选配20毫米、50毫米(微距)、100毫米(微距)、300毫米镜头各一只,注意一定要配置一个既相对轻便,但又十分稳固的三脚架,并带好所需的滤镜若干。

新闻摄影 建议使用两只型号相同的机身,分别装用20~35毫米 $f/2.8$ 和80~200毫米或70~200毫米 $f/2.8$ 镜头,同时别忘了在每一架照相机上都装上一只功率较大的闪光灯。

纪实摄影 一只28~70毫米或35~70毫米的大口径变焦镜头。

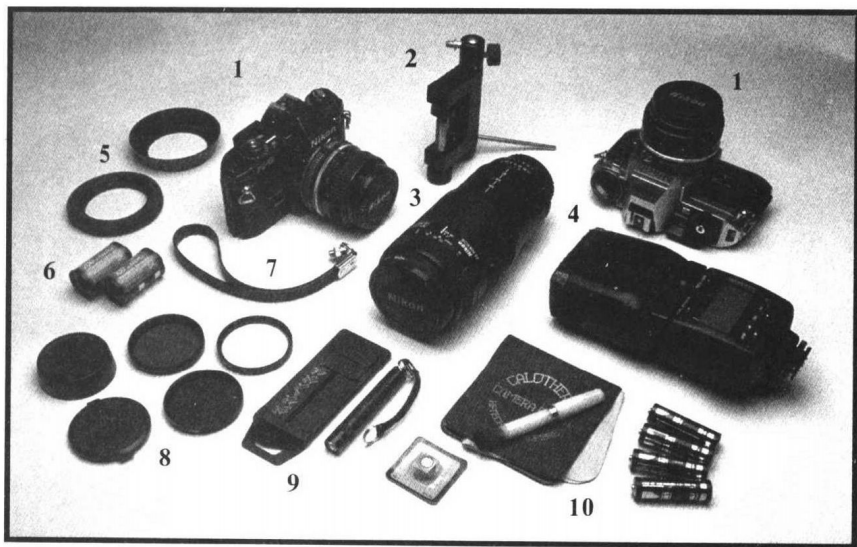
微距摄影 50~60毫米左右的微距镜头较适用。

体育摄影 300毫米以上的大口径镜头,以及28~70毫米镜头。

附件的配置

照相机的附件种类繁多,但其中多为专用设备,并非每位摄影者都要用到,又因许多附件专为某种照相机所制,所以一件专用附件并不能通用于多种型号的照相机。在选购照相机附件时一定要弄清所购附件能否用在自己的照相机上。除滤镜之外,其他种类的附件最好选择与所用照相机相同品牌的产品。

常见的银盐摄影照相机的附件有我们经常要用到的各种不同用途的滤镜;有用于微距摄影的近摄附件,有各种专用闪光灯及连接装置,有高速卷片及处置电源的设备,还有各种可以互换的对焦屏、取景器、数据打印后背、遥控拍摄配件,以及先进的计算机连接系统等。三脚架及其他照相机稳定设备也属附件系统。

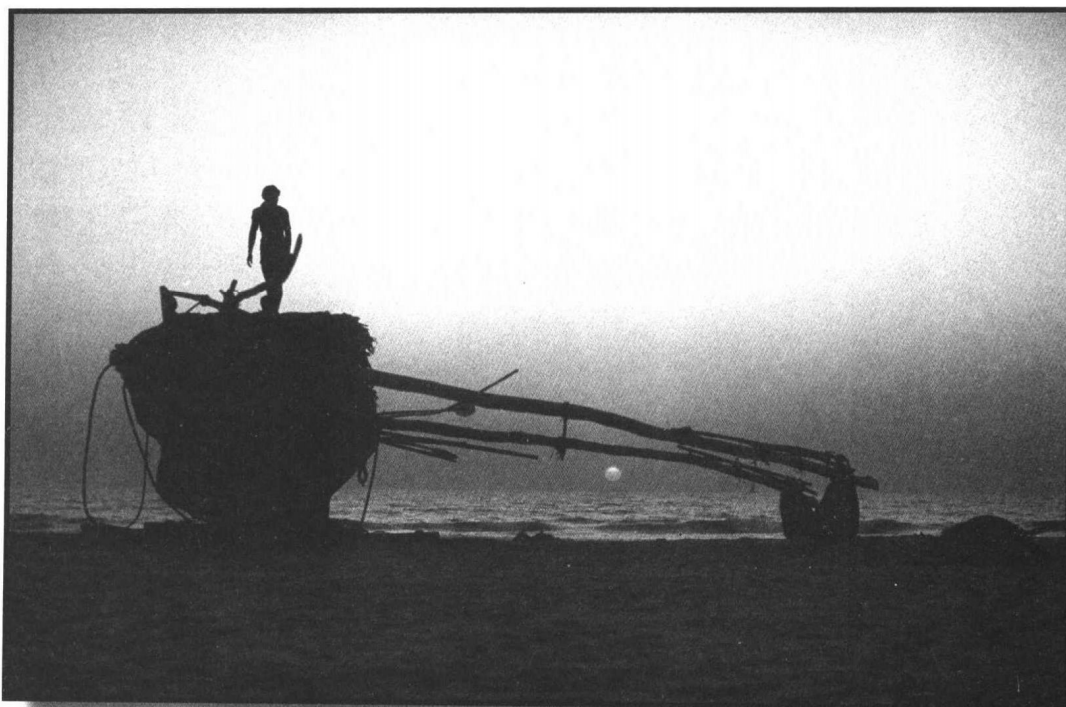

35 毫米单镜头反光式照相机及其附件

上图为 35 毫米单镜头反光式照相机及其常用附件。

1. 35 毫米单镜头反光式照相机 + 第二只机身 (与第一只同一品牌)。
2. 带有球形万向云台的简易三脚架, 用于支撑照相机。
3. 附加的定焦或变焦镜头, 焦距范围从广角到远距。
4. 专用或自动的闪光灯。
5. 遮光罩 (用于最大的广角镜头)。
6. 胶片 (黑白与彩色, ISO50 ~ 400)。
7. 照相机背带 (腰带或颈带)。
8. 滤镜、备用镜头盖和机身盖。
9. 胶卷引片器和笔形电筒 (便于夜间操作)。
10. 照相机和闪光灯备用电池、镜头布和毛刷。

曝 光

马克·盖勒 摄

目 的

- ~ 掌握曝光知识，理解曝光与胶片、景深和选择性聚焦的关系。
- ~ 了解手持式测光表和 TTL（通过镜头的）测光系统的使用方法。
- ~ 了解反射式测光表和入射式测光表读数的差异以及它们与照明比和曝光量之间的关系。

方 法

- ~ **研究** 通过研究摄影日志表示你对曝光在摄影创作中的作用的理解。
- ~ **讨论** 与教师和同学交流你对所学内容的见解和意见。
- ~ **实际操作** 经过细致观察和精心挑选，提供彩色反转片，表明你对测光技巧以及它们与曝光和照明比之间关系的理解。

导 言

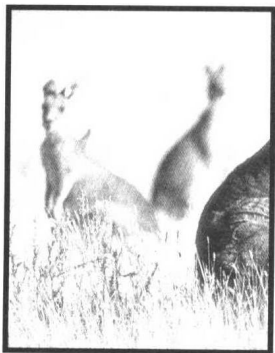
毫无疑问,了解曝光是摄影学习过程中最重要的部分。许多结构复杂的照相机具有自动曝光系统,能为摄影者计算并设置好曝光量。这就使得一些人认为同一个被摄体只有一种正确的曝光量,而实际上可以有各种不同的曝光量。由自动系统控制的曝光量,用光环境不管有多复杂,曝光值都是平均数。具有创造性的摄影者仅仅把推荐的测光读数作为指导。有的摄影者则用不同方式来演绎相同的读数以创造不同的影像。因此,在本章有必要了解被摄体是如何通过曝光转化为摄影图像的。

曝 光

曝光指的是使感光胶片受光。照相机和镜头是通过控制光线强度(光圈)和胶片感光时间(快门速度)进行曝光的。进入照相机的光线的强度取决于镜头光圈的大小,而曝光时间则是由快门速度决定的。

曝光是由光圈(光强)和快门速度(曝光时间)控制的。

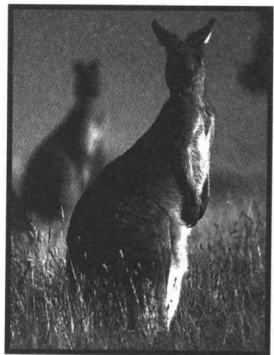
过多的光线会造成曝光过度。太少的光线会造成曝光不足。不管你在多强或多弱的光线下拍摄,胶片要求得到的曝光量是相对稳定的。

曝光过度

曝光适度

曝光不足

胶片不能改变其感光度,也不能适应用光条件的各种变化。但我们可以通过调节曝光量来弥补这些变化,即调节光圈或调节快门速度。光圈开大意味着曝光量的增加,光圈缩小则意味着曝光量的减少。同样,降低快门速度会增加曝光量,而提高快门速度会减少曝光量。