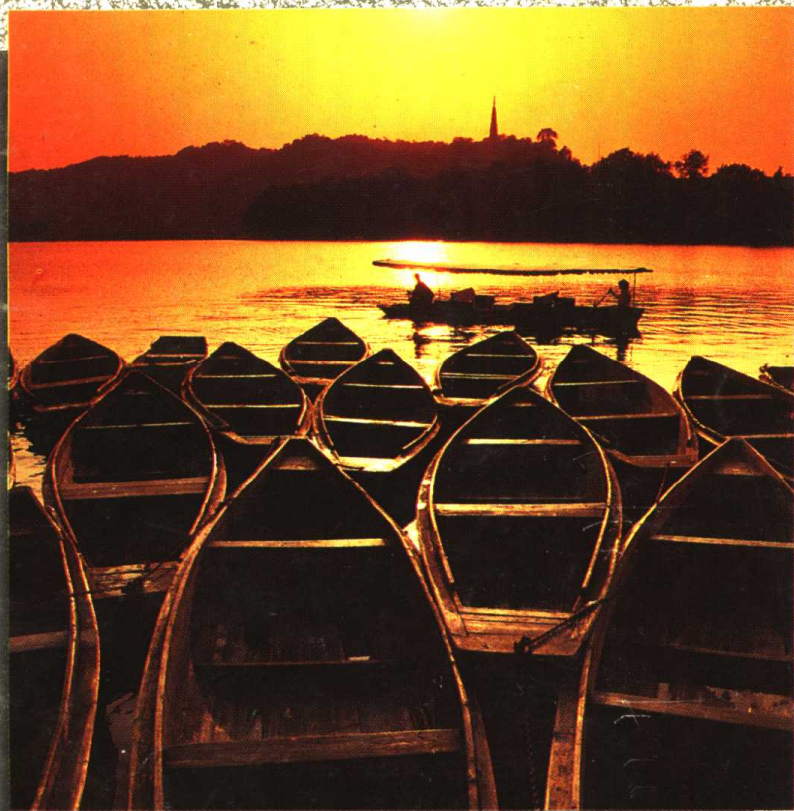

浙江摄影出版社
创意摄影丛书

光与影的奥秘

P

H

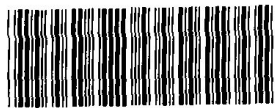
O

T

O

薛华克 著

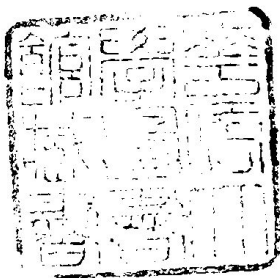
J41
X776

A0731441

光与影的奥秘

创意摄影丛书

浙江摄影出版社

(浙)新登字8号

责任编辑：余谦

封面设计：邱东皓

封面摄影：薛华克

《创意摄影丛书》

光与影的奥秘

薛华克 著

出版：浙江摄影出版社

发行：浙江摄影出版社发行部

经销：全国新华书店

印刷：浙江省海宁印刷厂

开本：787×1092 1/32

印张：2.75 插页 8

字数：32000

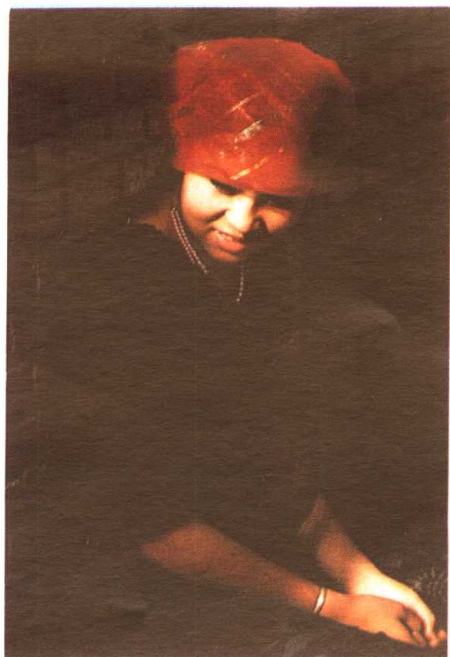
印数：00001—10000

1994年7月第1版

1994年7月第1次印刷

ISBN 7-80536-269-6/J·109

定价：6.50元

彩图 1 《维族少女》

彩图 2 《阳光》

彩图 3 《天伦之乐》

(美) 库尔特·施蒂尔

彩图 4 《恋》

彩图 5 《海滩》

(美) 肯·戴维斯

彩图 6 《荷》

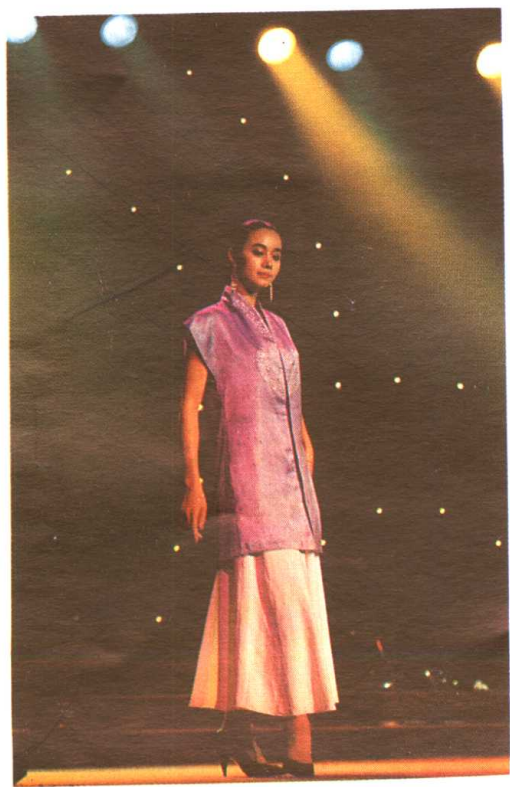
彩图7《天山鸟瞰》

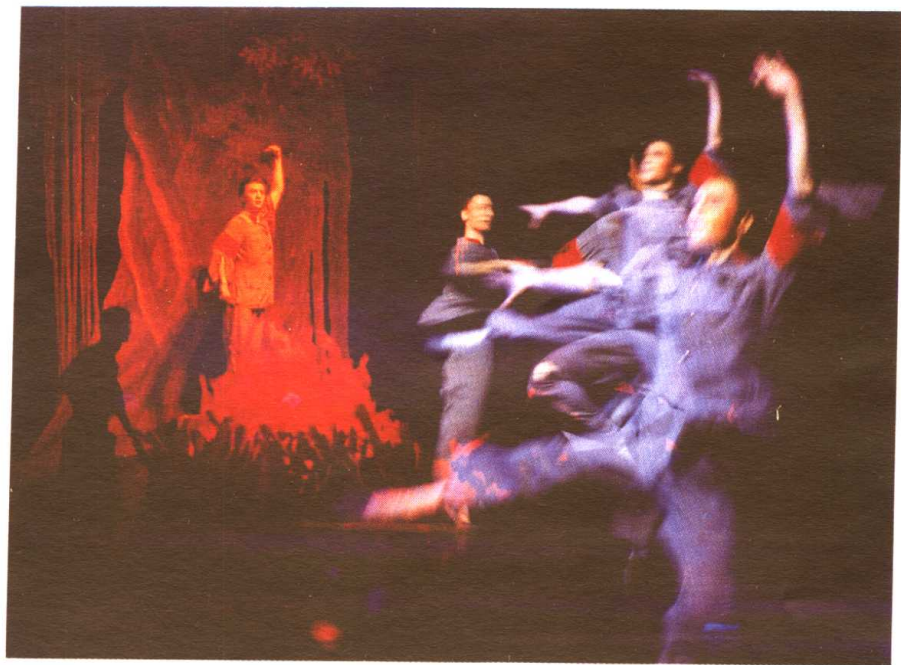
彩图8《秋色》

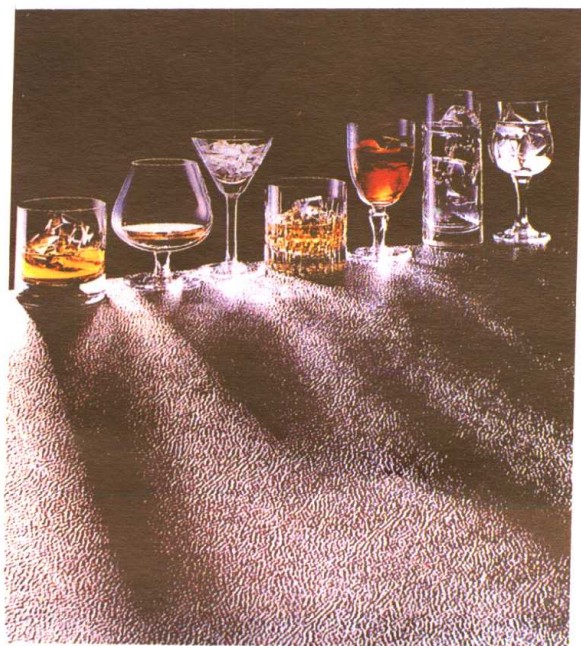
彩图 9 《马车》

彩图 10 《时装表演》

彩图 11 《红色娘子军》

彩图 12 《酒杯》
(阿根廷) 鲁宾·安多

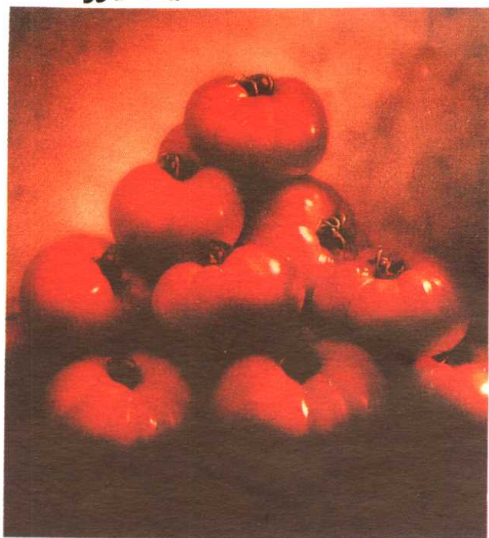

彩图 13 《肖像》
(美) 皮特·坎恩

彩图 14 《瓶子》
(美) 斯塔迪奥·明

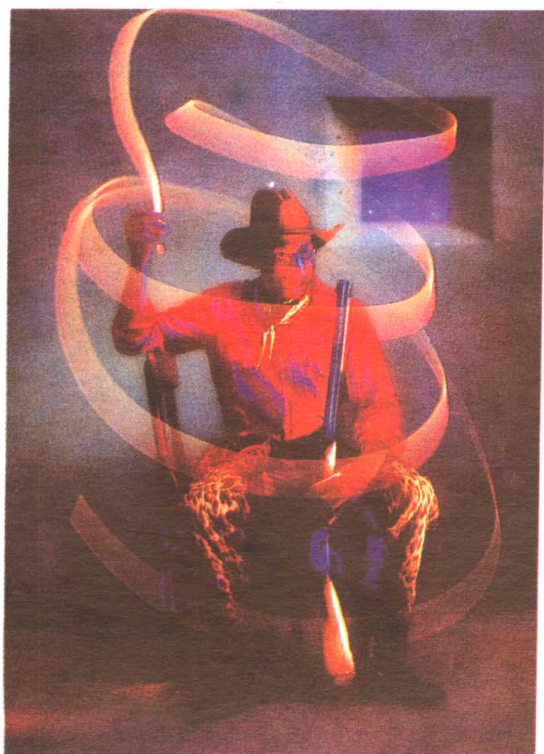

J41
X776

A0731441

彩图 15 《西红柿》
(美) 艾伦·琼斯

彩图 16 《红色的牛仔》
(美) 艾伦·琼斯

目 录

创造性地用光	1
摄影用光及其影调的常识	5
光度	
光位	
光质	
光型	
光比	
光色	
影调	
人像摄影用光	12
普通人像	
高反差人像	
柔光镜的使用	

现场光的运用	
电子闪光灯的特性	
闪光灯与现场光的互补照明	
逆光以及剪影人像	
风光摄影的影调表现	37
晨昏时的光影效果	
雨天的影调	
中间影调的控制	
大气造成的影调变化	
舞台摄影的光影控制	54
广告摄影中常见的用光方法	61
人为的影调	67
景深控制所造成的影调	
现场光加影纹	
叠网纹效果	
用其他技术手段制造的影调效果	
艾伦·琼斯的“光绘”法	79
结束语	82

书中图片除署名外，均由作者拍摄。

创造性地用光

所有的摄影爱好者都渴望自己能拍摄到好照片，创作出与众不同甚至是惊世骇俗的佳作。我们面对摄影大师们的经典作品往往会扪心自问：“为什么摄影大师能拍出这样的作品，而我却不能呢？”诚然，摄影大师们具有高超的摄影技术，但仅有好的技术显然是不够的。为什么我们面对同一个人物或者同一个场景，大多数人拍的照片都是千篇一律、平淡无奇，而大师们却可以独具慧眼，拍出了独有创意的佳作呢？显然，具备了一定的摄影技术（诸如对焦迅速、曝光准确等等）仍是不够的，还要有敏锐的眼光和创意的头脑。这种创意的头脑包括了能创造性地把握事物发展的“决定性瞬间”，能创造性地摄影用光，能创造性地进行摄影构图以及能创造性地使用照相机的各种拍摄功能（诸如光圈、快门速度、曝光装置、闪光装置等）。一幅佳作的诞生往往要具备以上多种因素的组合。当然，这种能力并不是人人都具备的。要想成为一个优秀的摄影家至少应具备以下几个条件：

一是有扎实的技术功底。

摄影是技术和艺术的结合体。它的前期创作离不开技术，后

期的加工制作更离不开技术。它又是一种表面形式感极强的艺术，换句话说，它的艺术内容是用技术手段来实现和表述的。

当然，摄影术已经发明一百多年了，近年来，在我国的传播也非常快，几乎有关摄影的各类技术书（如：相机及镜头的种类和性能介绍；各类感光材料的介绍；拍摄中的各类技术、技巧；制作彩色和黑白照片的技巧等等）都能买到或借到。从技术上讲，摄影入门比较容易，但要掌握并熟练运用却很难。而且，它的实践性很强，仅有书本理论而不去亲身实践，只能是“纸上谈兵”。只有经过一段时间的实践，再带着心得和遇到的问题去看书或拜师，然后继续实践……如此循环往复才能不断进步。

二是有良好的文化素质和艺术修养。

这个要求不像某些技术问题，能用一定的数据衡量出来，它实在没有具体的标准。但是，在创作过程中（尤其是前期）却非常重要，往往起到比高超的技术水准更重要的作用。比如，在风光摄影中，我国有不少作者会拍出如中国画中常能见到的那种淡泊高雅的写意风格作品；而在西方的风光摄影作品中，却常常见到色彩浓重，用光讲究的作品。这种创作表现上的情趣差异与东西方的文化差异和欣赏标准不同有关，这就是人们的文化修养不同所产生的审美差异。良好的文化素质和艺术修养是摄影者取得成功的重要基础。有些摄影者以为只要掌握一定的摄影技术就可以了。但是，我们经常看到的那些对焦清晰、曝光准确的照片却并不一定就是佳作。为什么呢？因为这种照片缺乏内涵，没有新意。这样的照片是肤浅的，不会给人们留下什么深刻的印象。好的摄影作品总是富有新意的，而且包含了丰富的文化和审美内涵。像卡蒂埃—布勒松、尤金·史密斯、罗伯特·卡帕

等摄影大师在他们的作品中倾注了关心人类生存的良知和渴望世界和平的美好心愿。我们从他们的作品中感受到了生命的可贵和道德的力量，这些都是与大师们深厚的文化艺术修养息息相关的。

三是有丰富的想象力和创造性。

想象力和创造性是所有艺术的灵魂，也是摄影艺术创作的灵魂。

首先，要培养用摄影的观察力去审视周围世界的的能力，也许局外人会称之为“职业病”。这种能力十分重要，它使我们经常有机会温习已经学过的知识；训练我们的大脑作出明快的分析、判断；也常常会向自己提出一些新的问题，而提出新问题便是进步的开始。

举例来说，当我坐在桌前写作时，桌上有一只盛有橙汁的玻璃杯。写累了，我端起杯子喝一口将它放下。看着杯子，我想：如果现在要拍这杯橙汁该如何着手呢？——是从上往下拍？还是从灯光照射的侧45°角的高处向下拍？是用逆光？还是用一束光只照射杯子的一部分？是将杯子放在玻璃平面上取得倒影呢？或只从底部朝上打一束圆形光？……多思考，多想象，敢于去独创，也许就成功了。

如果陪朋友出去玩，坐在公园的亭子里小憩，看着对面的游客，你也可以想：如果给他拍肖像该用什么光好呢？正面还是侧面？手怎么处理？他是什么职业？按快门的瞬间，抓什么表情最合适？……总之，既然摄影镜头可以将世间万物一一摄入，我们的观察力和想象力也可以波及任何可见物。尤其在学习摄影的初期，最好不要对自己说，这个可以拍，那个不可以拍。当然，

由于经验不足，你的想象力和创造性会受到限制。比如说，你没有使用长焦距镜头近摄的经验，就可能不会想象到一棵小树上某一枝新叶在用长焦距镜头近摄时，新叶背后会产生一片虚蒙的绿雾，而作为主体的几片新叶竟显得那样苍翠而晶莹剔透！为此，要尽可能多地通过你所有的镜头去观察各类题材，以积累丰富的镜头感。在翻看别人的作品时，也应该尽量弄明白其特殊效果是如何获得的——是镜头的焦距和光圈造成的？还是特殊的用光或暗房后期加工所为？等等。

摄影还经常表现为一种充满遗憾的艺术。这是因为，它的记录功能常常限定在创作的主体符合理想的创作条件时才能完成。这里的创作条件包括：情节、现场的光照强度、光线的影调效果等。如“新西湖十景”中有“宝石流霞”一景，但杭州满天彩霞的日子是很少的，偏偏在一个红霞满天的黄昏，你却恰好在暗房中忙碌着。不过，有的时候，我们可以借助技术手段来完成我们想象的理想画面，使内在的艺术美与外在的形式美统一起来，这也是本书的话题之一。