

编著·姚 荣

SHUN GUANG CE GUANG NI GUANG

顺光 侧光 逆光

摄影百技丛书

SHU YING BAI JI CONG SHU

人民美术出版社

SHANGHAI REN MING MEI SHU CHU BAN SHE

ISBN 7-5322-2288-8

9 787532 222889 >

顺光、侧光、逆光摄影

著者：姚 荣

责任编辑：邵黎明 装帧设计：姚 荣

上海人民美术出版社 出版发行

上海长乐路672弄33号

全国各大书店经销 上海市美术印刷厂

开本：889×1194 1/16 印张：1

2000年1月第一版 2000年1月第一次印

ISBN 7-5322-2288-8/J · 2168

印数：0001-5000

定价：8元

概述

对于视觉而言,我们生活在光影与色彩之中。光影是我们观察认识世界的重要依据。如果没有色彩,我们至少还能看到一个黑白的世界;要是没有光影,我们的视觉将会失去意义。

万物有形,形影不离。光受到物体的阻挡产生了影,光与影相辅相成,共同塑造了物的形。

在摄影中,顺光、侧光、逆光是三种最基本的光,它们从三种不同的方向投射于被摄体,使被摄画面产生了不同的光影效果。

顺光来自于同照相机光轴一致的方向,也可以说:照相机镜头的方向与光源的投射方向产生了重合(利用内置式闪光灯拍摄是此类情况的典型例子)。这时候,我们在镜头中看到:被摄体由于正而受光面显得特别明亮,投影则被掩藏其后,画面呈现受光面大大多于背光面的光影特征。由于缺少阴影,物体的结构起伏和表面肌理不能被充分体现。画面的层次主要依靠被摄对象自身的明度差异或色调关系来传达。

由于顺光对被摄体的质感和立体感的表现力较弱,许多人往往会不假思索地回避这种特殊的用光角度,因而错过不少拍摄的良机。其实我们应该知道,特殊也许不太实用却有其特殊价值。事实上,在摄影中不存在没有价值的光线。某些时候,当空间感、材料质感并不重要甚至有必要被弱化的情况下,顺光便可以发挥其优势。比如,顺光能使物体的表面质感显得柔和均匀,我们可以利用它来表现女性的肌肤;顺光虽然不容易表现物体的质感和空间感,但能忠实地反映被摄体的固有色彩和明度关系,合适用来表现不宜受光影影响自身明度和色彩关系的对象;顺光虽然掩藏了被摄体自身的阴影,却仍然能把画面外物体的阴影投向被摄体,我们可以利用这点表现某些特殊的效果……

我总是因为在镜头中发现了某种“感动”而按下快门。如果恰巧是在顺光的角度,在拍摄及冲洗的操作过程中,我更乐意加强而不是掩饰这种特殊的光照效果。

侧光分为前侧光、正侧光和侧逆光三种,因其范围宽阔和清晰有效的表现力而被我们大量运用。在镜头画面中,光线从侧面投向被摄体,使被摄体表面出现明显的光影反差。而光与影的面积大小关系决定于光的入射方向,一般来说,前侧光使被摄体表面光的面积大于影的面积,侧逆光反之,而正侧光产生的光影面积接近。无论是前侧光、正侧光还是侧逆光都能使被摄体的形态、质感特征以及所在的空间层次感到较好的体现,我们总是自然而然地选择这类角度进行拍摄。

因为侧光使被摄对象产生了比较复杂的光影关系,

除了对象的固有形态外,画面中的光影形态对画面的构成效果也起着相当重要的作用,这便要求我们用光影的眼光去观察对象,决定构图,使画面的节奏和影调得以更完美的表现(画面的节奏与均衡问题对于摄影的构图和影调至关重要,涉及到艺术修养的问题,这又是初学者在掌握技巧之外,始终要注意培养提高的)。另外,由于侧光产生的丰富明暗层次和较大反差很可能超出胶片的感光宽容度,这就要求我们更加精确而理性地进行测光和选择曝光量,以使画面的关键部分呈现所需的影调。

同顺光和侧光相比,逆光更多地具有某种意象的暗示性,这种暗示性来自它与摄影感光实质的微妙冲突,正是在这种冲突的张力中,我们才得以寻觅到一些清晰纪录外的价值。

逆光来自于被摄体的后方,与照相机光轴方向相对。也就是说,画面中的被摄主体非但没有被光线照亮,反而几乎全部躲进了自己的阴影里。如果说在顺光中我们主要看见了“光”,那么在逆光中我们更多地看到了“影”。被摄体的大部分细节在阴影中显得厚重深沉。如果背景深暗,主体四周光亮的轮廓线便成为画面的首要信息;而当背景明亮时,主体将会因对比面显得突兀孤立。尽管在逆光中我们看不清对象的细节,却可以明显地感觉到某种特殊的空间氛围。

当我们被迫在逆光中拍摄而又要求对象面目清晰时,可以考虑增加曝光或用闪光灯,前者以舍弃背景内容为代价而后者确切地说已经改变了拍摄的光照环境。更多的时候我们主动选择逆光是因为有一些比清晰纪录更吸引我们的东西,我们可以称之为“趣味”。我们只要通过有效地控制曝光量便能制造出许多有趣的影像效果:深暗背景中光亮的轮廓线可以被经营成跃动的线描;背景明亮时,减少曝光使主体变成完全的剪影,从面营造出符号般简洁有力的效果(有时候简单的东西更会让我们感到愉快);大量曝光后的高调逆光画面会呈现出一种意想不到的动人魅力——朦胧而又圣洁……,逆光的风景常常具有特殊而迷人的表现力,尤其是当画面中出现颤颤的波光或晶莹夺目的半透明叶片时,我们仿佛真能闻到野外空气的清香。

顺光的直白、侧光的丰富、逆光的含蓄,只是我们对这三种光线个性的一般把握,如果落入概念化的俗套,对我们进入具体的实践,只能起到妨碍的作用。摄影是一件艺术工作,理性的操作固然重要,一旦拘泥到影响了敏锐而鲜活的感觉甚至热情,则是得不偿失的。我希望,正在进行摄影活动的你,在运用军师般精明头脑的同时,镜头后面,仍然是一只孩童般执著而好奇的眼睛。

▲▲在拍摄顺光照片时,可以“借”用画面外物体的投影,丰富画面的影调。

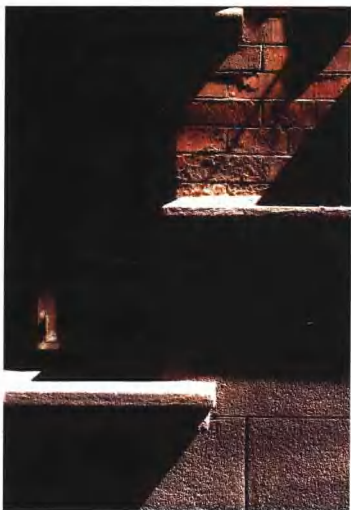
◀ 镜头感好的模特儿会使拍摄变得很轻松。你可以集中精力考虑构图和用光，而不须要花很多时间去调动她的状态。这种模特儿可以用来拍电影。

侧光强调了结构和质感，却简化了色彩。

▼ 光影如滑动的游丝般精致而透明。在这张照片中，我用了这样的配方：安详的神态，折叠的动态，衣褶的质感和强烈的侧光。

我发现光线有溶剂的特性，强度和溶解度成正比。

▲
◀ 跟个人性格有关,我喜欢在寻找丰富的光影变化中拍摄。带着自由的敏感,开始未知的旅行。于是,一片旧墙、一个窗台、一抹余晖,都成了礼物。

▲有时候,由于相机所处的位置关系,在同一画面中会出现不同的光照效果。洋房和树丛受的是顶光,而近处的梧桐则处在逆光的照射下。

房子是人造给人住的,时间长了,又会留下自然造化的痕迹。承光影的协助,我采下了它漫长生命中瞬间的切片,不知道在未来的显微镜下,它将会被发现什么。

▲这是一张利用自然侧光拍摄的室内人物照片，很容易给人人工照明的错觉。我只是让模特儿穿上白色的衣服，坐在一只铺上白布的大沙发里，强烈的阳光和白布的反光自然形成了完整而协调的光线环境。拍摄时有意增加曝光量使画面中大部分区域走向白色极端，只留小面积的深色阴影，加上左右对称的构图、直视镜头的目光，营造高调装饰的气氛。

▲侧逆光产生的阴影使分散的人群统一在深暗的色调中，犹如一面深色的屏障，挡在你与他们身后的世界之间。可以用来统一画面的元素很多，阴影便是一种。

►我几乎不假思索地拍了这张后来才发现是顺光的照片。背景、服装和皮肤的固有色为画面提供了足够的明暗层次。白皙的脸庞在深色的头发和背景的衬托下成为画面的视觉中心。十六岁的容颜和风情，不需要多余的加工和修饰。

◀逆光不一定意味着对细节描述的回避。光亮的背景和轮廓有时只是一种陪衬，而主体的神情在光线的干扰之外依然清晰可辨。

▶一丛即将枯萎的勿忘我，由于侧光的照射而产生丰富的影调。在左右黑白块面的衬托以及虚化远景的对比下，成为无可争议的视觉中心。白墙上随意落下的投影作为主体与环境的自然过渡，含蓄而优美。

►午后的阳光从窗外直射进室内，强烈的侧光为熟识的朋友镀上一层梦幻般的光彩，让人想起某种遗忘已久的音乐。我必须马上拿起相机，在镜头中被打动的刹那，摁下快门。

▲在我拍老房子的局部时，许多当地的居民都问：你在拍什么？这有什么好看的？——我也说不清楚。我一直迷恋老房子的局部，有时把它们看作静物，有时看作风景，甚至看作人。我认为在那些结构，质感和光影中，藏着不可告人的秘密。

这是一张逆着阳光拍摄的照片，却由于被摄面的方向及材料的关系，看起来更像是一张侧光的照片。

►顺光削弱了固态的结构，而把更多的空间留给转瞬即逝的流影，用心巨测。

►一般来说我不太信任利用内置式闪光灯的拍摄效果,但有时确别无选择。这可能是这类照片中比较不让我失望的一张。鲜艳夺目、对比强烈、节奏分明的固有色彩弥补了顺光难以产生丰富影调的不足。这张照片一定程度上改变了我对顺光的偏见。

▲这张照片的拍摄显然受了草原英雄小姐妹及某些民歌的影响。天高地远的背景,逆光中呈雕塑感的主体。前后两个少年不同方向的目光,充满象征意味地引渡了读者的视线。逆光提供了人物的雕塑感及与背景之间的空间感。拍摄时没有考虑增加曝光以免破坏脸部的神秘气息,并保证了背景的真实色调。

▼黑色吞没了大部分的细节。天窗与小孩受光的轮廓形成了简洁的呼应。袅袅上升的青烟为空间提供了可贵的质感。黄金分割的构图使读者的视线最终搜索到逆光中依稀可辨的神情。物以稀为贵,摄影用光亦当如此。

▲每张照片都有自己的表情。如果是人像照，我们常常会被人物具象的表情所吸引；如果没有人物或人物表情模糊不清，我们也会从其他的地方找到某种抽象的表情，或许它只来源于形式。摄影是视觉的艺术，情节并不是唯一的内容。

侧光强调了人与机器的复杂结构，高反差和粗颗粒的后期处理把这种表现推向极端。这是一张有关男性的照片。

▼三个一贯追求另类气质的同伙出现在镜头前。黄昏的侧光造成的阴影同深暗的背景融为一体，使大部分轮廓消失在黑暗之中，只剩下受光的脸部闪现出冷峻的光芒。低调是利用影来统一画面的表现手段。

▲强烈的侧光导致的光影反差、黑白对比的明度搭配以及酷感十足的眼神,摄影者试图用男性化的语言表现女性的美。

►顺光常常借助外来的阴影和固有色的对比以形成画面的节奏与力度。

▼这张照片展现了一个有关逆光的试验：被试体分别是半透明的船帆、不透明的船体以及可折射的水面。其结果各领风骚。

▲侧光恰到好处地表现了鱼身的肌理和金属般的光泽。