

光影摄影与拍摄技巧

GUANG YING SHE YING YU PAI SHE JI QIAO

许小平 著

吉林摄影出版社

光影摄影

许小平 著

吉林摄影出版社

光影摄影与拍摄技巧

许小平 著

责任编辑:秦真元

封面设计:岳春艳

吉林摄影出版社出版发行
(长春市人民大街 124 号)
长春市第四印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 3.5 印张

2000 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80606-387-0/J·212

定价:9.50 元

△彩图 1 哇！名车 佚名 摄

△彩图 2 “黑人”乐队 许小平 摄

△彩图 3 画家 佚名 摄

▷彩图 4 休闲 佚名 摄

△彩图 5 好奇 许小平 摄

△彩图 6 玫瑰婚典 幸福时刻 许小平 摄

△彩图 7 街头 佚名 摄

△彩图 8 化妆 许小平 摄

▷彩图 10 上访者 李晓兵 摄

△彩图 9 退下来以后的邓小平 杨绍明 摄

目 录

一、摄影是光的艺术.....	(1)
1. 摄影是光的艺术	(1)
2. 光	(4)
3. 自然光	(6)
4. 人造光.....	(11)
5. 闪光灯.....	(14)
6. 影.....	(16)
7. 亮度阶梯.....	(20)
8. 黑灰白.....	(21)
9. 光与空间.....	(26)
二、光影的技术控制	(29)
1. 曝光控制.....	(29)
2. 冲洗控制.....	(33)
3. 印放控制.....	(35)
4. 后期加工.....	(38)

三、光影的艺术控制	(41)
1. 布光.....	(41)
2. 剪影.....	(46)
3. 轮廓光造型.....	(52)
4. 晕光创意.....	(54)
5. 高调与低调.....	(58)
6. 构成摄影.....	(61)
7. 滤色镜控制.....	(63)
8. 偏振镜控制.....	(66)
9. 柔焦创意.....	(68)
10. 光与色彩	(70)
四、光影的情感渲泄	(75)
1. 光影也即情感.....	(75)
2. 拉尔夫·吉布森和光.....	(77)
3. 弗朗西斯·布吕吉耶和光.....	(79)
4. 爱德华·韦斯顿和光.....	(80)
5. 菲利普·哈尔斯曼和光.....	(83)
五、光影的整体纵观	(87)
1. 光影语言的个性特征.....	(87)
2. 光影语言的时代特征.....	(88)
3. 光影语言的民族特征.....	(91)
4. 光影语言的地域特征.....	(92)

一、摄影是光的艺术

1. 摄影是光的艺术

众所周知,光是人类和地球上一切生物赖以生存的必要条件,是推动生命发展的动力。

早在原始时代,人类便从照明、狩猎、祭祀等生存活动中,了解了光,熟悉了光,并在艺术创作活动中,把光作为一个反复赞誉的对象而顶礼膜拜。

历史的车轮滚滚向前,如今,人类已进入叱咤风云的工业时代。然而,人类对光的歌颂有增无减……摄影作为一门因现代工业发展而衍生的新的艺术,对光的依赖更甚。这不仅是因为摄影艺术的物质基础是现代光学,而且摄影家在观察对象、表现对象时也离不开光。美国摄影家安德烈亚斯·法宁格说:“每一种艺术形式都具有其特定的媒介,摄影家的媒介是光线,它是摄影家最主要的象征符号,没有光线,他就会陷入困境,如同没有粘土的雕塑家、缺少颜料的画家和语言枯燥的作家一样。”自然,如何用光创意便成为越来越多摄影家和影友研究的课题。

美国摄影家爱德华·盖得尔拍摄的《悠闲》选自美国柯达摄影杂志,是幅难得的用光创意佳作,那束从左上方侧射进柳林的夕阳,像一支神奇的光笔,把吊在柳树上的网状吊床勾画出来,一个男子悠闲地躺在吊床上,轻轻地晃动着,草地上拉出长长的影子——好一幅欧式田园风光图。(附图1《悠闲》爱德华·盖得尔摄)

图1 悠闲

爱德华·盖得尔 摄

光在摄影中的地位至关重要。不过，从人类感觉过程分析，一般人只能从光量角度观察光线。例如，他们能分辨出早晨光暗、中午光亮；室内光暗、室外光亮等光量变化，却很少注意到光的质量、光的方向、光的色彩、光的情调等诸方面变化，显然，这对于一个摄影爱好者来说是不够的。

笔者认为，一个摄影爱好者至少要能观察到光是直射的，还是散射的；强烈的还是柔和的；从正面射向被摄物体，还是侧面射向被摄物体；是强化被摄物体形状、肌理、立体感，还是弱化被摄物体形状、肌理、立体感……若进一步，你能观察到是阴影中冷光，还是落日的暖光；是雾中神秘之光，

还是沙滩上欢乐之光；是表现装饰趣味之光，还是再现物体凹凸变化之光……那就更好了。

一个摄影爱好者只有观察到光的变化，并能自如地把光的变化作为造型因素运用到创作中去，那么，你拍摄出佳作比率将大大提高，在这方面，本书将提供系统的知识和系列操作技巧，帮助摄影爱好者增强观察和表现光的能力。

在国外还有一种叫看光滤色镜的附件，可帮助摄影爱好者观察光，看光滤色镜呈琥珀色或略呈紫色，能消除颜色之间差异，使你看到的物体亮度关系，与记录在胶片上情况一致。在国内照相器材商店目前可能还买不到，那你可找一片褐色玻璃片或塑料片代用，尽管代用品透明度差，不过大体的明暗关系都在其中。

对摄影家而言，光对他的创作意义更大，光不仅是摄影家的造型因素，还是他用来构建独特的叙述语言来渲泄情感的工具。每个摄影家均通过自己对光、光和影、影调、质感等的感受来证明自己存在的价值。

影室人像《埃及艳后》的作者是美国摄影家菲利普·哈尔斯曼，其中被摄人物是电影《埃及艳后》的扮演者弗朗西斯·鲁宾逊，请注意投射在主体和道具上那道由下往上的非常态光线，这种非常态光线造成陌生感，给“艳后”蒙上了神秘色彩，起到了表现主体、渲染气氛、启人联想的作用（附图2《埃及艳后》菲利普·哈尔斯曼摄）。

其实，又何止摄影家在创作中对光进行了审美观照，画家、雕塑家、舞蹈家及诗人、音乐家，也把光作为重要因素来加强创作的力量，例如，你在欣赏奥地利作曲家斯特劳斯的《蓝色的多瑙河》圆舞曲时，你会感觉到光斑随着音乐的旋律在河面上跳动。

英国前首相温斯顿·丘吉尔说得好，把光转换成画，是一种密码，直到它被置于画布与其它部分

图2 埃及艳后

菲利普·哈尔斯曼 摄

正确

关系位置上，才能被译读出来，意义才能显出来，它才能再次由颜色转换成光，这时，光不是自然之光，而是艺术之光了。

2. 光

按光学对光的界定：光是一种由人们肉眼能感觉到的“电磁放射线”，其波长为 400 毫微米到 700 毫微米。

光可以被棱镜分散成衍射显示色彩，在 400 毫微米到 700 毫微米范围内，波长最短的是紫色，依次为兰色、绿色和红色。在可见光红色外端是“红外线”区，在可见光紫色外端是“紫外线”区，由于大多数胶片对于红外线和紫外线都能感光，所以，也有一些摄影家便利用看不见的“红外线”创意。例如美国摄影家迈耶·怀特喜欢用红外线创意，就拍摄出不同凡响的摄影佳作。

光又具有光子特征，又称光波，光在空间大约以每秒 303 公里的速度直线传播，在极远的远距传播中，其光路才受万有引力影响。

直射光在传播过程中，遇到不同的物体，光路会发生改变，主要是折射（改变方向）、漫射（扩大）和受阻（被物体吸收）。

a. 直射光

来自太阳或人造光源的光线是以直线方式传播的，称为直射光，直射光可用曝光表直接测量，可将曝光表上乳白色半球形状圆盘盖住测光孔，然后直接对着光线测量。

用测量直射光方法来测定被摄物体的曝光量时，要注意把曝光表置于被摄物体附近，面对照相机。

b. 反射光

在大多数情况下，照片上影像是由反射光形成的，人们拍摄的是从被摄物体反射过来的光线，而不是照射在物体上的直射光，所以用反射式曝光表分别测定被摄物体各部分的亮度，然后，可根据需要选择主体曝光或主、客体曝光平均值方法，测量反射光你只要将曝光表的测光孔对着被摄物体就可以了。

c. 漫射

反射光大多是漫射的，也就是说光线照射到被摄物体上，是向各个方向均匀地散射出去的，例如，阴天阳光通过云层，被云层向四面八方散射，阴天光线因此被称为散射光。

直射光照射在光滑的镜面上，会产生单向反射，即折射，此时它的大部分光线以光束形式向一个方向反射出去，在自然界许多物体上，能同时产生漫射和单向反射俗称反光，例如树叶、岩石、柏油马路等等，表面会“发亮”。由于反光是光源的直接反射光，所以它比漫射光要明亮得多，能给摄影作品带来明快感。如果反光不太强，可用反射光测光表测出漫反射和反光混合产生的平均亮度值，测光时，要注意将测光表对着没有强烈反光的部位。

d. 光线的吸收

一般情况下，一个纯白或纯灰反射面，是不会改变直射光中各种波长的分布的，不过，大部分物体并不是纯白或纯灰的，它总会把某些波长反射得比其它波长多些，因而使它的颜色更强烈地被反射出来。

倘若一个反射面对某一波长反射的特别多，而将其它波长都吸收掉，那么它将表现出比肉眼更为明亮（黑白胶片）或者更为色彩艳丽（彩色胶片）。

3. 自然光

自然光是摄影创作最简洁、方便、经济的光源，也是一种最易拍摄出佳作的光源。美国摄影家安塞尔·亚当斯极力推崇自然光，他说：“我们不妨研究一下人造光时代之前照片，这些照片极为生动和富有特色，无论什么时候，只要有可能我都使用自然光。”了解自然光类型和特点，是摄影爱好者必做的案头功课。

a. 阳光

太阳光来自太阳，从光线性质看，有晴天时直射光和阴雨天散射光；从光线照射角度看，有中午时从上而下顶光和日出、日落时从东而西或从西而东的侧光；从光线强度看，最强的阳光在中午，此时光线垂直于地球引力平面，最暗的阳光在日出和日落的刹那，此时阳光通过地平线那边反射间接到达地球。

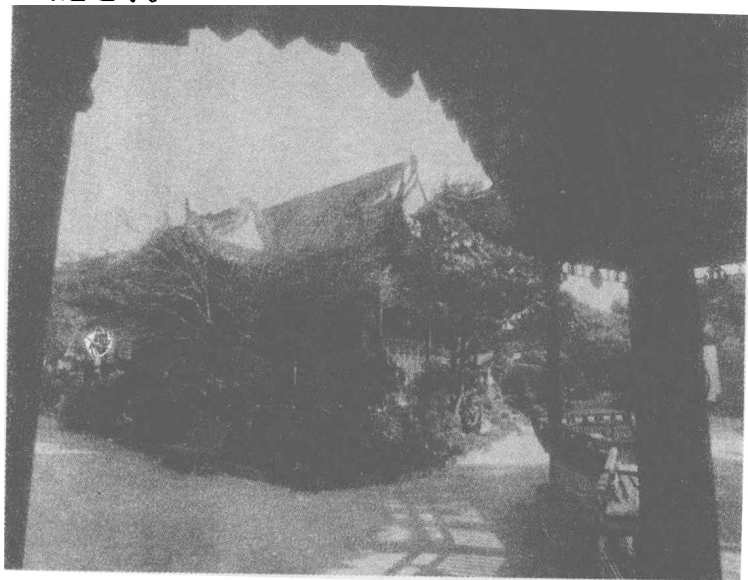

图3 桂林公园

许小平 摄

地球沿着一定轨道环绕太阳运动，在四个周期性交替中发生四季变化，太阳光随着地球公转而变化；地球又以 23.50° 倾斜的地轴为轴心自转，使夏季部分太阳光直射到北半球，冬季部分太阳光直射到南半球，太阳光的这种倾斜还意味着太阳光并不是在中午时直接照射在头顶上，事实上，夏季、冬季时太阳光将朝南。

此外，改变太阳光特征的重要因素便是云层了，云层就像一只处在手电筒光线前移动的手，当云层漂过时，一块地方被云层遮着，其它地方仍在阳光中。云层有厚有薄，运动速度也不尽相同，太阳光透过云层，光线发生了千变万化。

夏日早晨，笔者到上海桂林公园猎影，其时，太阳从东方刚刚升起，斜斜的阳光迎面照射过来，很是舒服，只见桂林公

园里亭台楼阁、回廊曲径投下美丽的阴影，叫你不es得不按动快门（附图3《桂林公园》许小平 摄）。

然而，不到半个小时，云纷纷飘来，光线越来越暗，待到笔者走出桂林公园时，满天云层，光线由直射光能变为透过云层的散射光。散射光下物体明暗对比减弱，

图4 姐妹

许小平 摄