

镜头感知录

魏德忠 著

河南大学出版社

镜头感知录

魏德忠 著

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

镜头感知录/魏德忠著. —开封: 河南大学出版社,
2001. 7

ISBN 7-81041-808-4

I. 镜… II. 魏… III. 摄影艺术-艺术评论
IV. J405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第039796 号

责任编辑:刘书振

责任校对:宇 靖

装帧设计:王四朋

出版:河南大学出版社

河南省开封市明伦街 85 号 (475001)

0378 - 2865100

发行:河南省新华书店

印刷:河南第一新华印刷厂

开本:890 × 1240 1/32

版次:2001 年 9 月第 1 版 印次:2001 年 9 月第 1 次印刷

字数:201 千字

印张:7.5

印数:1 - 3 000

定价:18.00 元

前言

摄影,作为一门艺术,它是人类较普及、较大众化的艺术,人人可以欣赏,人人都可以创作,雅俗共赏,老少皆宜。因此,它拥有庞大的队伍、广泛的爱好者。它是一座深受人民群众厚爱的艺术殿堂。

摄影艺术直观、形象、富有强烈的感染力。它以特有的光影韵律和变化莫测的色彩,浸润着人们的心灵。它是有形的诗,诗化的画,能给人们带来无限美好的享受和启迪,令人动情,引人神往。

摄影能够扩大人的视野,让人们更多地看到他们想看又难以看到的事物,为人们打开一个又一个视觉空间,让人们更宏观、更精微地看到宇宙,了解社会,体味人生。

摄影又是人们最为信赖的文化,百闻不如一见,真人真事真场景,无可辩驳,无可非议。它以自己的忠诚和镜头的真切让人们深信不移。

摄影作品定格的瞬间,是永恒的。它把人类历史长河的步履深深记录下来,永载史册,留传后世,激励来人。

摄影作为一门科学技术,将是人类运用最广泛的技术,各个行业,各个方面,上至太空,下至海底,地球上每个角落都有摄影术的应用。它对人类发展有着任何技术不可代替的功能,有人预言,21世纪人类将创造以图像文化为核心的新文明。

摄影又是一门科学技术与人们精神世界融为一体的文化,它易学难精。所谓易学,是因为它借助于科学技术和现代化的设备,按动快门,大功告成。但要想拍出一幅满意的照片,又并非轻而易举。因为摄影功在画外,摄影设备技术是一方面,但并不是拍好照片的决定因素,决定因素是摄影者本身的文化素养和他对客观世界的认识以及对美的审视能力,他的创作是靠眼睛去观察,靠心灵去感悟,靠思想去表达!而且要瞬间构思,迅速捕捉。同时,摄影往往又要求摄影者必须身临其境,因此,摄影又是一项奉献的工作,无私的工作,艰苦

的工作。

近半个世纪的摄影实践,使我尝尽了酸甜苦辣,历尽了千难万险,但最终还是尝到了甘泉的醇香。我这一生拍摄了数不清的胶卷,有成千上万幅照片,随着时光的流逝而显得苍白无力,有的甚至变成废纸一堆,真正有生命力的、有价值的照片却很少。但是,在这为数不多的照片中,却深深地留下了时代的足迹,留下了共和国征途上一些难忘的永恒瞬间。失败和教训使我感到摄影作品的意义和价值,我真诚地希望那些有志献身于摄影事业的人们,不要满足于摄影之易,要深知其难,要重视摄影基本功的锤炼,加强技术、技巧和文学艺术的深造。这也是我将这些不成文的感知汇集成册的意愿。由于这些文章的撰写年代不同,难免有些重复和错误,希望能得到摄影界和读者朋友们的谅解和指正。个别图例由于一时查不到作者没能署名特致歉意。

作 者

2001年9月9日

目 录

艺术篇

光与影	2
虚与实	5
黑与白	8
曲与直	11
高与低	13
静与动	16
简与繁	19
形与神	22
藏与露	25
情与景	28
刚与柔	31
疏与密	33
人像摄影审美刍议	36

技能篇

形象的语言 历史的定格	52
——新闻摄影的特征和价值	
形象观察与形象表现	55
——从繁杂的新闻现场中揭出事件本质	
横看成岭侧成峰	60
——拍摄方向与形象构成	
远观其势 近取其质	64
——拍摄距离与画面构成	
高显其繁 仰写其意	69
——拍摄角度的高低及其形象特色	
日出江花红胜火	74
——光线在摄影中的运用	
闪光一瞬 景象万千	81

——闪光灯在摄影中的应用	
柔和自然 反差适当	87
——室内自然光和室外散射光的运用	
抒情优美 浓淡有致	93
——影调在摄影中的应用	
条条线线 画意绵绵	99
——线条在摄影中的应用	
三只眼睛看世界	105
——看到的、拍到的和想到的	
强化主题 夺人耳目	111
——前景在拍摄中的运用	
交代环境 烘托主体	117
——背景在摄影中的运用	
非黑无以显其白	123
——对比在摄影中的运用	
抓取瞬间 留于永恒	128
——摄影创作的难中取妙	
构思篇	
论构思	136
论传神	145
论意境	158
实践篇	
我曾把镜头对准毛泽东	178
我心中的丰碑	187
太行铸忠魂	194
——红旗渠的策划者、组织者、指挥者杨贵	
阎王殿里报了名的任羊成	201
评论篇	
生活·激情·镜头	210
——《大江南北摄影艺术展览》观后	
美在生活 美在心底	213

——吕鸿勋国外摄影集《异国风情》读后	
自然之美 写真之美	217
——张爱图风光摄影作品观后	
桐柏山前淮水春	220
——为《淮源风光》画册作序	
情自平淡从容来	222
——《李新摄影作品集》序	
形美悦目 意美感心	225
——《葛纪谦摄影作品展》观后	
心灵的感悟 触景的火花	229
——《张爱图花卉摄影集》序	
走进图像文化的新天地	232
——王成法《异国采风》读后	

艺 术 篇

- 光与影
- 虚与实
- 黑与白
- 曲与直
- 高与低
- 静与动
- 简与繁
- 形与神
- 藏与露
- 情与景
- 刚与柔
- 疏与密
- 人像摄影审美刍议

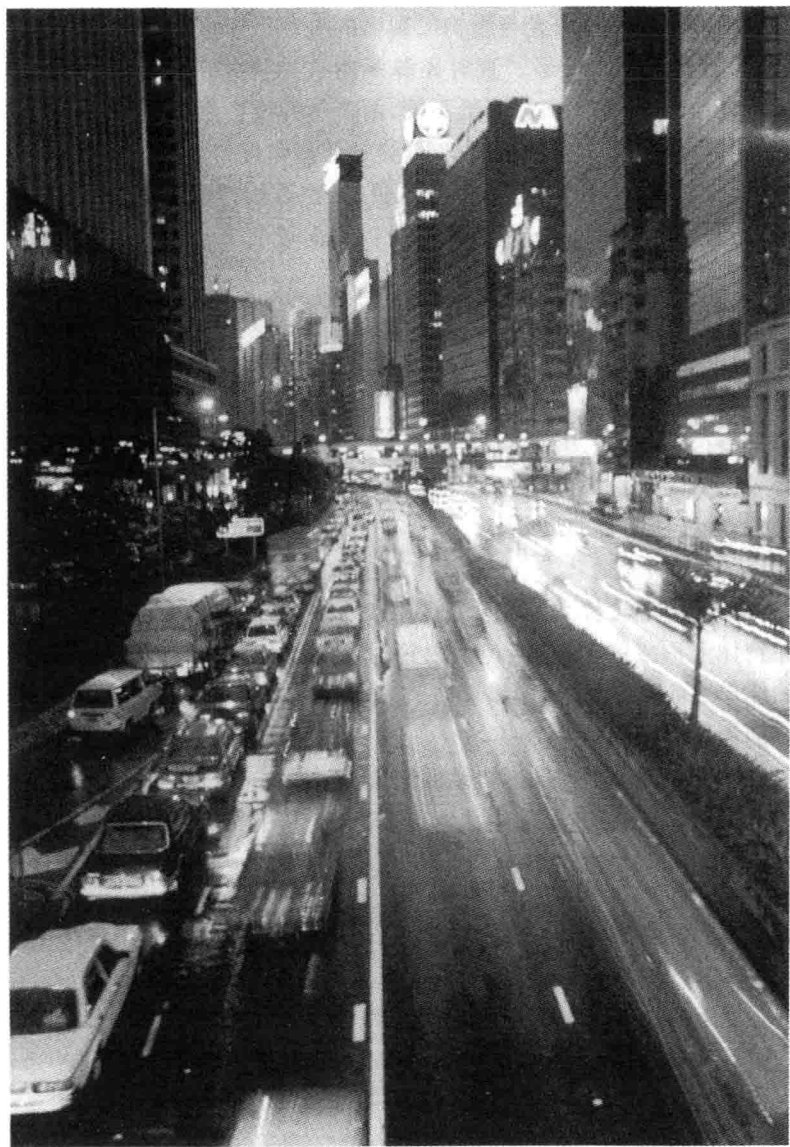
光 与 影

光给人类社会带来生机与活力,光也是摄影艺术的生命,有了光,才有影,才有五彩缤纷的世界,才使自然界的景物产生线条和影调,才能构成摄影画面。因此,人们称摄影是“光绘画”,是“光与影的艺术”。

光对摄影艺术有两大作用:一是适应胶卷感光需要,二是摄影艺术造型需要。优秀的摄影艺术家往往是通过光与影来表达自己的感情世界,运用光来达到独特的摄影效果,拍摄出许许多多优美的画面。光与影是摄影的基本语言,如何正确运用光与影是每一位摄影家最重要的基本功之一。

光与影在一般人的眼中,似乎变化不大,但在摄影家眼里是千变万化的。同一个景物,由于光照角度不同,可以变得绚丽多姿,神态各异。所以摄影家要善于运用自己的眼睛,去观察一切景物在不同的光线照射下所产生的不同的投影,形成的不同的影调和线条,呈现出的不同色彩,用相机去记录大自然景物在不同角度光的照射下所产生的特殊效果,如光与投影、光与明暗、光与线条、光与轮廓、光与色彩等。

这幅《五彩之路》,是1986年我在香港街头拍摄的。当时,夜幕将要降临,路灯尚未开启,奔驰的汽车车灯已纷纷亮起,拍摄时采用1/2秒的快门速度,光圈为8。因此使行进在慢车道上的车辆可以看出其轮廓,但行驶在快车道上的汽车已不能定格在画面中,而是拉出一条条色线。照片画面层次分明,色彩艳丽,景物多而不乱,线条繁而不杂。

五彩之路

摄影是如何利用光与影构成画面的呢?

(1)运用光的投影。直射光源照向被拍物体,都会产生不同的投影,由于光照的方向和高低不同,而产生的投影大不相同。如高光的照射角度产生的投影就短小,低光的照射角度产生的投影就长,也可以说光照愈低投影愈长;左侧光照射,物体的投影在右方;右侧光照射,物体的投影在左方;逆光的投影投向镜头方向,而顺光则不产生投影。

(2)运用光的明暗。由于光的照射,使物体产生不同的明暗反差,光比越大产生的明暗反差越强,光比越小产生的明暗反差就越弱。比如,拍高调照片,要求光线柔和均匀、明朗,就要用明暗反差小的光线;如拍低调,就必须用较强的光影,有差别大的光比,画面里要有大面积无光的黑色,同时,还必须用较强的光,勾画出白色的点和线,形成强烈明暗的反差。

(3)运用光的线条。物体由于光的照射,产生不同的线条,没有光,也就没有线,特别是完全依靠光来勾画的线条。比如,逆光照射在物体上形成的轮廓光、产生的轮廓线条以及强烈的背景光照射使物体形成的剪影线条,丰富多姿、色彩明快、对比强烈,能赋予画面特有的光影效果和美感。

(4)运用光的色彩。灿烂的阳光,给宇宙万物带来了绚丽的色彩。摄影作品,特别是彩色摄影,应该充分利用光照把自然界的五颜六色明快和谐地表达出来,创作出更多、更美的画面。

虚 与 实

刚开始学习摄影的朋友,一定要先学习把照片照清楚,能把照片照清楚,可以说会照相了。

但只能把照片照清楚还是非常不够的,还要掌握摄影艺术的虚实关系。善于把照片拍得虚实得当,有虚有实,并且要善于运用以虚托实的艺术表现手法。

虚和实也是相对而言的,没有虚就没有实。虚与实处理得好,能增加画面的空间感,有利于突出主体,增强画面的动感,使画面动中有静,富有审美韵味。

春暖花开之时,人们面对着千姿百态、婀娜多姿的鲜花,总想拍下来欣赏。如果摄影者使用的是傻瓜相机,就很难得到理想的照片,因为要想把花拍得美,必须重点突出,“触目横斜千万朵,赏心只有二三枝”,要把“二三枝”提炼出来,就要运用以虚托实的表现手法。如何使画面主体突出,做到以虚托实呢?

焦 虚: 利用对焦,采取近距离大光圈拍照,把焦点对准近距离的花朵,使背景被排斥在画面的景深之处,使其虚化。

镜 虚: 采用长镜头,把花和主体人物拉近拍照,主体拉近,远景就会虚化,近距离景物就会显得清晰。

慢 虚: 如果被拍对象运动的速度快于快门的速度,镜头不能把运动的物体定格在画面中,拍出来的物体一定是虚的。如用慢速拍舞蹈、戏曲或武打动作等,往往会出现人物局部虚化而脸部清晰,照片画面就会呈现有虚有实、静中有动的效果。

雾 虚: 特别是拍风光照片,清晨的雾气往往会使远景被虚化、淡化,从而增加画面的空间感及神秘色彩。

尘 虚: 运用逆光拍摄行驶的车辆、奔腾的马群,其后面飞扬起

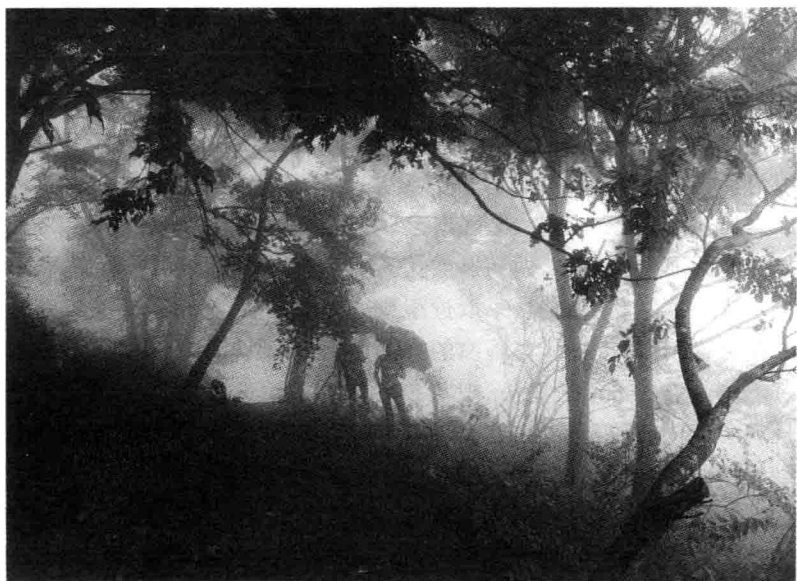
的尘土会形成白色尘雾,摄影家常利用这一现象来虚化画面的背景,突出主体的轮廓特征。

烟 虚: 特别是农村清晨的缕缕炊烟飘浮在农家屋顶,犹如仙境,富有诗意。

云 虚: 名山大川之间,风起云涌,给风光摄影带来无穷的魅力。

光 虚: 利用光的投影使背景虚化、暗化。

以上各种表现手法都可以使画面背景虚化、淡化,从而产生以虚托实、突出主题的作用,使画面层次丰富,浓淡相宜,给人以美的享受。

山林烟雨

2000年9月摄于桐柏太白岭。大雾弥漫的山林时隐时现,拍照时抓取烟雾的飘荡,使山林远景虚化、淡化,不但丰富了画面影调浓淡的层次,还增加了画面的动感

这幅《牡丹》照片就是采用长镜头拉近拍照的,因为牡丹花不像菊花和月季花那样婷婷玉立,而是在花叶紧紧包围之中,只可俯拍,所以往往把花和叶都拍得清清楚楚。为了达到以虚托实的效果,我利用镜虚并采用逆光,使背景虚化、暗化,以显示牡丹花雍容华贵的风采。拍摄时采用 1/250 秒的快门速度、光圈为 5.6。

牡 丹

黑 与 白

中国古代画论早就有“计白当以黑”、“非黑无以显其白”的理论,指出黑与白是相对比而言,没有黑就不显其白,反之,没有白,也不显其黑。

在摄影艺术中,黑与白奠定了画面的基础,并显示出独特的审美效果,即使是彩色照片也和黑与白有密切的关系。我们测定一幅彩色照片的色彩还原效果如何以及它是否偏色,往往是由黑、白二色所决定的。

黑与白有着永恒的魅力,给人以丰富的感情色彩。黑色在摄影作品中能给人以豪壮、肃穆、雄厚之感,但也往往使人感到恐怖、悲哀、沉重和压抑;白色则象征着纯洁、神圣、开朗,同时也使人感到凄凉、孤独和空虚。

就黑白摄影而言,每幅好的作品必须有两极的调子,即黑与白。哪怕是以白色为主的高调照片,也必须有黑色的点线做点缀。同样道理,以黑色为主的低调照片,也必须有白的线和块来衬托。

而处于黑、白两极之间的绝大多数是灰色。灰色为中间调,常给人以和谐的感觉。从浅色到深灰色调的过渡中,可分辨出几十种色阶,也有着丰富的层次和感情色彩。

中国画论里,有墨分五彩之说,黑白摄影本身又有着独特的审美天地,即使是彩色摄影完全普及了,黑白摄影还必将保留其特有的审美价值和艺术魅力。因此,优秀的摄影艺术家,要善于把自然界五颜六色看成黑、灰、白的色彩,同时又能够从黑白照片所凝固下来的黑、灰、白中分辨出五颜六色来,这样才能把握好照片的反差层次,以形成恰当的影调反差和色彩对比。

这幅名为《冰清玉洁》的作品,就采用了深色的大树主干和暗黑

春 雪

马毅行 摄

这幅照片利用白雪黑水的效果,使画面产生强烈的反差,黑白对比简洁明快。水本来是清的,但和白雪相比在一定的光线下却成了黑色调

色的石洞做背景,以显示洁白的积雪和晶莹如玉的冰挂,同时,又托出菊花的明艳。只要我们掌握好色彩的对比关系,不论将照片作彩色或黑白处理,都可以获得丰富的画面层次和反差鲜明的视觉效果。