

浅谈基于虚与实对比的摄影技术

潘磊

江西省文化和旅游研究院

[摘要]摄影技术中的虚实对比主要包括背景虚化与前景虚化两个大类。基于虚实对比拍摄目标对象的主要作用之一就是虚衬实,也就是利用虚化的背景或前景衬托拍摄者的目标对象,由此突出目标的存在感或重要性等。其二则是利用虚化的景物或事物营造出更具纵深感的透视效果,这也是在平面的影像作品中形成立体感受的重要手段。而要基于虚实对比不断优化摄影技术不仅需要理论联系实践,强化实际操作训练,也需要加强对比分析,扬长避短、取长补短,同时充分利用技术辅助提高摄影技术,循序渐进提高专业能力。

[关键词]虚实;对比;摄影;技术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1932

摄影技术发明之初,受到摄影器材与技术水平的局限,普通人拍摄作品中往往存在大量模糊不清的图景。尤其是与拍摄者距离越远的事物或景物越是缺乏清晰度。这也是在数字摄影技术发明前只有相对少数的专业人士才能拍出高清画面的重要原因。而在数字技术全面取代传统摄影技术之后,普通的移动通信设备也能拍出近乎专业水平的高清影像。然而,正是在大众摄影爱好者过度追求高清画面的整体趋势下,专业摄影者不拘一格的拍摄手法及成像后的作品效果反而具有了远远超越常规高清画面的艺术性。其中,虚实对比就是更加专业的摄影技术的典型代表之一。

一、基于虚与实对比的摄影技术主要内容

摄影技术发明之初是基于对人类视觉成像生理特性的模仿。而人类双眼观察环境时始终存在虚实交替的动态性变化。即,当人集中注意力观察某个特定物体、景观或对象时,这个观察对象周边的人、事、物势必被相对忽略而具有了虚化的实质。于是,当人着力观察距离较近的人、物、景时,较远距离的人、物、景就会被相对忽略而处于视而不见的地位。反之,人在注意观察较远距离的人、事、物时,较近距离者就会被自动忽略不计。

同理,基于虚实对比的摄影技术也可主要概括为背景虚化与前景虚化两个大类。所谓背景虚化就是当被拍摄对象处于相对较近距离时,其背后的衬景会被刻意虚化处理,在摄影作品中的呈现就是只有模糊的轮廓、大致的色彩。与此相对,前景虚化则是被拍摄对象处于相对较远距离,其与拍摄者之间的物体或景致就会成为前置景物而被处理成为模糊的影像。

在摄影技术被发明之前,绘画是记录现实生活和客观环境的唯一手段。尤其在以强调透视成像等科学原理见长的西方油画作品中,背景虚化是极为普遍和常态化的创作手法。这一点在达芬奇诸多经典名画中有充分体现。例如《蒙娜丽莎》背后的远山、湖泊与城堡等景致都被画家进行了模糊处理,于是处于画面前景和中心位置的蒙娜丽莎本人愈发鲜明清晰。而背景的虚化又能为整幅画作营造出雾气弥散的朦胧感,愈发成就了蒙娜丽莎神秘微笑的艺术美。

而在摄影技术发明后,利用专业摄影器材的对焦、变焦等能力,摄影艺术创作者们能够将更远距离的人物或景致作为拍摄的核心与目标。与此同时,处于此二者之间的景物被虚化处理后能够达到与传统绘画相近相似的朦胧效果。由此,现代摄影艺术作品也具有了比肩传统绘画的艺术性与人文性。这便使现代摄影技术进一步提升到艺术创作的高度。

二、基于虚与实对比的摄影技术主要作用

(一) 突出拍摄重点

正如前面提到传统绘画作品中的虚实对比往往是为衬托绘画主体一样,在摄影活动中利用虚实对比摄影技术的主要作用之一正是为了突出拍摄重点。以拍摄人物为例,当被拍摄的模特居于各种事物和景物之间时,基于虚实对比摄影将人物以外的景、物进行虚化、模糊处理后,人物自然而然地成为作品唯一可以清晰观赏的对象。而这种虚实对比得到结果也是帮助拍摄者获得重点突出、主次分明的作品。

(二) 营造透视效果

在欣赏西方古典油画时,人们常会惊叹于油墨创造的栩栩如生之感。而这种在平面中创造立体效果的技术就是科学绘画强调的“透视”原理。在没有摄影术的时代,人们只能通过不断精进绘画技术在透视原理指导下努力展现平面中的进深感。而在摄影术出现后,利用虚实对比摄影技术,在虚化、模糊前景内容后,相对后端的人、物或景便能在模糊前景的反衬中展示出深远的距离感。这便是基于虚与实对比的摄影技术又一主要作用——营造透视效果,为作品带来三维立体的艺术感。

三、基于虚与实对比的摄影技术优化策略

(一) 理论联系实践,强化实际操作训练

作为摄影艺术创作中不可或缺的重要组成,虚实对比具有显著的技术性特点,因此对于拍摄者提出了一定的实践操作要求。换言之,基于虚实对比优化摄影技术其实是一项理论联系实际的实操活动,需要拍摄者沉下心、持之以恒、坚持不懈地强化训练。

比如,对于刚刚入门的摄影艺术爱好者来说,忘记虚实对比等技术手段、抓住关键拍摄对象才是入门级训练的重中之重。即,这一时期拍摄创作应当关注的重点并不是虚实对比的技术性操作,而是紧紧抓住拍摄目标并将其置于拍摄画面的主体地位、中心位置。对不少入门级摄影爱好者来说,贪大求全是摄影创作中最易出现的错误心理。表面上试图抓住尽可能多的拍摄对象,其结果反而成为主次不分的“一锅粥”。这种内容过于繁杂导致的混乱无序感是摄影创作的典型败笔。

因此,摄影“小白”的实践训练应当从抓大放小逐步过渡到抓小放大。具体来说就是分两步走。第一步是从贪大求全的混乱中剥离与主体目标无关的附属或环境干扰。例如拍摄人物时逐步减少人物周边的建筑、路人、植被等无关物。

而这能在更大程度上减少被拍摄对象周边物体产生的杂乱无章感,有助于作品画面相对清晰、清爽。第二步,尝试从拍摄对象从整体到局部的过渡。若是拍摄人物则在拍摄人物全身后尝试拍摄半身或头部、侧面等;若是拍摄景物则是从景物整体缩小到某个部分、片段等。尽管此时拍摄的画面相对缺乏美感乃至过于突兀,然而从更加长远的系统性训练看,只有学会放弃才能为将来的虚实对比奠定更加良好的基础。

理论联系实际,强化实际操作训练是让非专业摄影艺术爱好者实现从量变到质变的必要过程。只有经过足够大量的实践操作和足够漫长的时间积淀,摄影创作才能从相对纯粹的技术练习慢慢发展到一定程度的艺术感受。这就是摄影艺术爱好者逐步培养起艺术感知力、领悟力的必然过程,也是最终能够让虚实对比摄影技术充分发挥出艺术创作积极作用的先决条件之一。

(二) 加强对比分析,扬长避短、取长补短

正如虚实对比有助于提升摄影艺术创作的人文性和艺术性,强弱对比、优劣对比则是普通摄像爱好者学习摄影、提高拍摄技术的重要手段。这一系列的对比活动既包括拍摄者对比自身不同时期实践训练作品,也包括与更加成熟的作品直至获奖作品之间的对比。

就摄影艺术爱好者来说,不同时期拍摄的作品往往直观地展现了摄影技术水平高低。对比这些主题不同、内容各异的作品不仅是对艺术创作历程的回顾,也是总结经验教训至关重要的过程与手段。自我对比实践训练的成果常常能够一针见血地发现其中各种缺陷和不足,也是摄影者通过自我反省促进技术水平优化的重要形式。

而与其他优秀同行的作品相对比则是更具针对性的学习。例如在同为摄影爱好者的朋友圈里晒一晒摄影艺术作品、相互之间观摩评价,并通过彼此对照发现自己的不足之处而加强优化改进。

至于欣赏专业人士的获奖作品更是不可或缺的学习过程。专业摄影师拍摄作品时往往能够兼顾主题内容与艺术表现力,利用虚实对比时不仅驾轻就熟且常有不拘一格的表现视角与手法。欣赏专业摄影师的经典作品既是难得的艺术享受过程,也能够更加强烈的对比冲突鲜明反映出业余爱好者的短板。这种强烈的视角冲击对于摄影爱好者理解和掌握虚实对比摄影技术也是难能可贵的教学过程。

此外,充分利用各种展览会、博览会等展示或竞赛活动加强对比、观摩。这也是业余摄影爱好者重要的学习机会。时下各地常有为丰富社区居民业余文化生活而组织和举办的各种文化艺术活动,其中不乏业余或专业的摄影作品展示或比赛。摄影爱好者大可充分利用这些展览与展示的场所进行学习,也可以主动参与比赛听取评比或考核人员的点评分析。这同样是甚为有益的自我学习与提高过程。

(三) 充分利用技术辅助提高摄影技术,循序渐进提高专业能力

随着数字摄影技术快速发展,时下越来越多智能手机已经具备了传统相机才有摄影装置和辅助技术。尤其是不少品牌智能手机更是专门针对摄影爱好者推出了个性化单品。而这些着眼于强化摄影辅助功能的智能手机正在成为越来越多

摄影爱好者学习、了解、掌握虚实对比摄影技术的渠道与平台。因此,新时期实现虚实对比摄影技术优化还可以充分利用技术辅助提高摄影技术,循序渐进提高专业能力。

例如不少智能手机内置的摄影功能中已经自动实现了自动捕捉、自动对焦等功能,也有一些额外提供了诸如微距、全景等手动选项。这些或自动或手动选择的功能都是能够帮助摄影者探索和尝试虚实对比摄影的辅助技术,能够在更短时间内以更加简捷易行的方式帮助业余爱好者提高虚实对比摄影能力。

而众多品牌智能手机的图库中也有大量后期辅助优化的预设程序。其中的“虚化”功能就是将原本高清晰度的摄影作品刻意虚化处理的选项之一。只要点击“虚化”按键,系统会自动默认将居中的部分作为摄影目标,通常在其外围出现一个虚线条圈成的圆圈或椭圆圈。这个圈以外的部分则被系统自动处理成模糊不清的线条轮廓与色块。拍摄者还可以结合自身需要随意点击和移动圆圈,或任意扩大或缩小圆圈覆盖的范围等。这些都能在更大程度上辅助摄影者更快掌握虚实对比处理作品的技术。

而对一些渴望从业余爱好者升级成为专业摄影师的执着者而言,智能手机的辅助摄影功能也可以成为颇具实用性的过渡手段。经过一段较长时间使用智能手段辅助功能后,这些摄影爱好者对于虚实对比摄影技术已经建立起相对成熟、丰厚的经验体系,无论是实操技术还是艺术感知力已经超越业余水准进入专业级别。此时,摄影者就可以从智能手机升级到更加专业和高端的专业摄影器材。而其此时应用虚实对比技术不仅驾轻就熟,且更易通过专业器材获得品质上乘的佳作。

结束语:

虚实对比在艺术创作领域是极为常见和普遍使用的技术手段,其目的既有利用虚化的景物或事物衬托最核心的拍摄对象,也是为充分利用虚实的对比冲突在平面摄影作品中营造出立体的拍摄效果。换言之,摄影技术中应用虚实对比的最终目的都是突出拍摄结果的针对性与艺术性,进而以虚实对比构造的摄影艺术作品区别于常态化的工具性影像记录。由此可见,基于虚实对比的摄影技术实为实现艺术创作的手段与策略,其核心仍是为提升摄影创作的艺术性、人文性。因此,掌握高水平的虚实对比摄影技术其实是拍摄者艺术领悟与感知的渐进过程,是摄影创作从技术到艺术的根本道路与重要组成。故,持之以恒的学习与训练是摄影创作中最大限度发挥虚实对比技术的前提条件,也是拍摄者切实提高虚实对比摄影技术、基于虚实对比拍摄更多更好摄影作品的必由之路。

参考文献:

[1]张健.浅谈基于虚与实对比的摄影技术[J].风景名胜,2019(05).

[2]邹海波,黄了非,钟阳.虚与实对比的摄影技术[J].吉林工程技术师范学院学报,2008(04).

[3]姚丽娜,傅学强,张立昌,刘少飞,刘宇程.艺术设计类专业工程训练教学模式研究[J].实验科学与技术,2021,19(06):113-117.