

“四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用

陈超

上海师范大学天华学院

DOI:10.12238/jief.v4i3.5159

[摘要] 人像摄影主要是以人物为主要对象开展摄影创作的一种形式,但其与一般的人物摄影有所差别,人像摄影的创作目标是为了刻画与表现被摄者的具体相貌和神态,其摄影作品一般只含有少量的故事情节。优秀的人像摄影作品是许多成功因素的总和,包含神情、姿态、构图、照明、曝光以及后期制作等都会影响作品的呈现效果。在人像摄影中布光是基础也是最核心的摄影手法,通过合理的布光可以使人像摄影作品的画面更为合理、美观。但人像摄影布光的教学方法有待改进。鉴于此,本文的主要内容是分析与讨论“四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用,为商业摄影课程的教学提供参考与借鉴。

[关键词] “四步教学法”;人像摄影;布光教学;应用探析

中图分类号: G218 **文献标识码:** A

Application of "Four-Step Teaching Method" in the Teaching of Portrait Photography Lighting

Chao Chen

Tianhua College of Shanghai Normal University

[Abstract] Portrait photography is mainly a form of photography creation with the characters as the main object, but it is different from the general character photography. The creation goal of portrait photography is to depict and express the specific appearance and expression of the subject, and its photography works generally only contain only a small number of story plot. Excellent portrait photography is the sum of many success factors, including expression, posture, composition, lighting, exposure and post-production, which will affect the presentation effect of the work. In portrait photography, lighting is the basic and the most core photography technique. The reasonable lighting can make the picture of portrait photography works more reasonable and beautiful. But the teaching method of portrait photography and lighting needs to be improved. In view of this, the main content of this paper is to analyze and discuss the application of "four-step teaching method" in portrait photography lighting teaching, and to provide reference for the teaching of commercial photography courses.

[Key words] "four-step teaching method"; portrait photography; lighting teaching; application analysis

“四步教学法”主要是针对商业摄影课程实践环节,其包含人像摄影以及布光岗位认知、项目跟做训练、模仿变化训练以及创意人像摄影布光训练四个教学环节,通过对学生开展“四步教学法”,可以帮助学生快速学会人像摄影布光的基础方法。本文的主要内容是分析人像摄影布光的相关概述,进而研究人像摄影布光“四步教学法”的具体应用。

1 人像摄影布光的相关概述

1.1 人像摄影布光的相关概述(以下内容不是说明“人像摄影布光”)

人像摄影布光主要是通过光线的明暗、光量的大小、光线

照射的方位等变化,进而呈现不同的人物形象。在进行人像摄影过程中,而可以通过运用不同光型与光线以此达到为整体摄像结果带来不同效果,通过有效利用光线对整体摄像环境进行影响,可以从视觉感官上达到改变人物体型的效果,例如高、矮、胖、瘦等,不仅如此,当摄影师对光线运用的造诣达到一定高度后,便可使用光线、改变光线明暗程度去塑造不同的人物风格,即通过合理布光可以表现个性化的人物性格,如阴沉或积极开朗等。在进行人像摄影过程中,布光不仅作为人像摄影的基础学习手法,同时也是展现摄影师摄影技巧的关键技能之一,通过优秀的布光手段可以改变摄影结果的整体风格与人物效果。

1. 2人像摄影布光的六个方法

人像摄影布光的六个方法分为别为顺光、逆光、侧逆光、侧光、前侧光以及顶光,拍摄者可以根据具体的人像摄影布光需求进行合理的选择。其中,所谓顺光就是一束与透镜的光轴平行的光。顺光拍照的时候,前面的光线是一致的,不会有任何的投射,所以,人物的轮廓很清晰,整个场景也比较明亮,而且有一种很好的感觉。顺光的缺点在于,顺光光照的亮度差异较低,因此顺光摄影时,没有明显的对比,色调比较温和,不能表现立体感、空间感。逆光是光在透镜的光轴上的投影,也就是从物体后面发出的。用反光来照亮角色,在灯光的照耀下,会形成明亮的外影。明亮的线条把人从场景中分离出来,给人一种很强的立体感。在拍摄时,逆光也是最重要的光源。侧面的反射灯是从摄像机的左侧或右侧发出的,其角度约为135度。采用侧面的反光法拍摄的图像通常会有比较深的阴影对比,可以很好地反映出人物的外在外形,增加了画面的层次感。侧面照明是一种与透镜的光轴呈90度角的投影。侧面光具有强烈的明、暗的反差,并具有明显的受光面、背光面和阴影。在使用侧面灯光进行人体摄影时,因为光线是从侧面照射进来的,会造成很大的影子,这种对比会更加鲜明,会给人一种很强的立体感。所以,也要留意明暗的对比度,以达到让阴影的层次完全展现,让画面更有层次感。正面光是指光的投影在透镜的光轴上大约45度的角度。正面光线的优点是总体上要强一些,但是要比顺光线要差一些,可以在光线和光线之间产生良好的对比,并且擅长刻画细节和立体的感觉。最上面的光是从物体的正面和透镜的光轴大约90度角度发出的。在人像照相中,利用顶光可以在眼窝和鼻子下面形成强烈的暗影,形成怪异的图像。在拍摄人物肖像画时,通常都不使用顶灯,而采用顶光来装饰发丝,使其具有立体效果。若是单独使用,就能制造出可怕的“鬼光”。

2 “四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用实施要点

“四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用实施要点应以人像相光学方法为主要课题,所选取的教学内容应具有一定的代表性和目标,例如《商业摄影》的《人体照相布光》单元,所涉及的光学基本原理,光色、光比以及光型等的概念和具体的光线布置方式都可以在四个步骤的指导下进行。

2.1人像摄影以及布光光位认知

人像摄影以及布光光位认知这一步的重点在于确定人物照相和灯光的功能。以作品实例为基础进行分析,理解人像照相和灯光工作的需求,进而确定工作的工作范围,明确工作的工作范围和工作目标,并积极参观摄影公司的工作特点和要求、技术要求等,并根据下列技术要求进行参观、讲解和讨论:第一方面针对代表性的人像摄影作品,从光位、光质、光色、光比、光型等进行了详细的阐述和讨论。第二方面是要就角色的五官结构特征、皮肤质感、构图、影调、表情控制、姿态、服装、年龄、性别、职业等方面进行阐述与探讨,并结合相机参数、灯光、位置等技术要点^[1]。第三方面是要将这些讨论的结论作为后续

实践,以检验这些讨论的结果。

2.2项目跟做训练

项目跟做训练实质上是能力复制训练,所谓的能力复制就是要求学生在刚才学习人像摄影布光的时候不能急于求成,应先复制教师的教学方式与内容,跟着教师的教学节奏进行学习。例如教师示范照相时所用的顺光线、正面光线、侧光、侧光、逆光、逆光等,按照教师的示范,完成水平光、柔和光、上下45度倾斜、下、上45度仰角的顺光、左前侧光、左侧光、左侧逆光、逆光、右侧逆光,右侧光、右前侧光等共48幅人体图像基础光照片的拍摄,并将顶光、右前侧光等两种特殊的光组成一幅通用卡片^[2]。

2.3模仿变化训练

模仿变化训练还可以称为能力重构训练阶段,所谓的能力重构就是在模仿教师的人像摄影布光的基础上根据自己的主观判断对具体人像布光进行略微调整,以此加深对人像摄影布光的理解。模仿变化训练其主要是通过对平板布光、夹板布光、伦勃朗布光及主辅光等光影进行详细的分析,并结合之前制作人像布光万能卡中学习道德的工作方法,进而让学生自由选择选用方法,其可以选择自主学习或教师指导两种方法开展学习,无论学生选用哪一种学习方法,其都可以在完成学习任务的基础上,对人像摄影布光做出轻微的改动,进而展现出不同的布光效果。不仅如此,学生通过重构人像摄影布光整体画面的跟做训练的学习,不仅可以提升其自身的人像摄影布光的专业水平,还可以学会分析光影、反推拍摄过程及方法、明确照片品质检验标准。除此之外,学生可以通过七个方面开展临摹变化训练:第一个方面性别的变化:学生可分别尝试对男性及女性模特拍摄,进行具体人像摄影布光的成品比对。第二个方面年龄的变化:学生可以尝试对儿童、少年、青年、中年及老年模特进行人像拍摄,开展对不同作品之间的差异对比研究。第三个方面背景变化:学生可分别试着使用黑、白、灰、彩色及其他材质背景等不同的元素开展布光效果的分析。第四个方面灯光变化:学生可通过使用不同的光位、倾角、输出功率、光质、照射范围、光色等,进行成品的效果对比分析。第五个方面服饰及道具变化:学生可分别尝试使用服饰、花束、扇子、椅子、沙发、烟雾等,并进行效果对比分析^[3]。第六个方面人像姿态及表情变化:可分别尝试使用不同的站姿、坐姿、卧姿、跑姿、跳姿等结合喜、怒、哀、乐等表情进行拍摄,并进行效果对比分析^[4]。第七个方面是对摄影作品进行自我评价、互评和教师评价,并根据需要进行反复练习。

2.4创意人像摄影布光训练

创意人像摄影布光训练又被称为能力创新,所谓的能力创新就是在模仿变化训练的基础上对人像摄影布光进行适当的创新。在的这一环节中,可以选择诸如“致青年”之类的抽象话题;有知识性的上班族等,或特定工作,例如职业照片,工作照片等,由同学自行设计,教师也会参加评价。本课程为三阶段的临帖变形培训,其内容包括:其一是对课题和课题进行调查,并对材料

进行总结和整理,确定光位、光质、光色、光比及光型。其二是摄影计划的制定,以主题为依据,选择镜头、道具和背景,完成灯光计划和角色的造型。其三是实施拍摄方案,与模特保持良好的交流并按拍摄方案进行拍摄。其四是评估摄影的结果,老师和客户参与评估,在灯光、人物姿势、表情、构图等方面,对有代表性的部分进行整理,制作成样本,以便以后的教学和练习^[5]。在人像布光设计中,在创作过程中,充分利用学员的积极性,充分地提高自己的运用技巧,教师给他们的作业打分,让他们按照打分的方式来测试自己的工作,表面上是在做,其实是在做,但老师要时刻监督,纠正那些违背了操作流程和目标任务的行为,从而提高了教学效果。

3 “四步教学法”在人像摄影布光教学的特色

3.1可复制的教学法

四步法教学法不仅操作简单,而且适用于拍摄照相的教学,而且在制作过程中也有良好的教学效果,是一种易于重复的教学方式,可以广泛地运用于《商业摄影》其他实习教学中,这是一种与照相技术培养的循序渐进发展相适应的学习方式。不仅如此,“四步教学法”在人像摄影布光教学中的合理应用可以为像摄影布光的的教学提供更多的参考与借鉴,推动人像摄影布光的进一步发展。

3.2简化复杂的问题

人物肖像画会受到摄像对象的影响,其主要的影响因素包含性别、肤色、皮肤质感、主题、光位、光质、光色、光比等,其也是创意人像摄影布光训练中最困难的一种^[6]。传统的教学方式都是案例式的授课,学员可以学习到零星的个案,但缺少光度的提高与改变。本文采用四个步骤的教学模式,把繁复的光线化作一幅人体照相的普照通用卡片,使一切繁复的光线都可以在这里得到根据,从而达到变化万千的光线。“四个步骤”很好地完成了从人像照相的光线技术向人像照相的光线技术的逐步发展,其中的项目与练习和临摹的变化培训是对人像照相的布光的运用技术进行培训,而创新布光是创新能力培养,是人像摄影用光艺术素养的提升。布光技术可以通过短时间的训练来获得,而用光的技巧则需要经过长时间的积累和净化。四个步骤的教学要因材施教,使全体同学都能熟练地运用人物照相的基础灯光技术,而普通的灯光美术只有少数同学才能熟练使用,但是这种方式在工作之后仍然可以使用,其学习成效反映在学员的后期发展上。

4 “四步教学法”在人像摄影布光教学中应用的局限性分析

4.1 “四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用局限

四个步骤的教学在人象摄影的布光课上有很好的应用前景,但是在人象摄影中,摄影师和模特的沟通和情绪控制等方面的技能还不够熟练。由此可见,“四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用中仍存在一定的局限性。

4.2 “四步教学法”在人像摄影布光教学时长局限

四步式的练习在训练中还可以很好地控制教学的时机,但是到了照相的改变和创作练习,由于学员们要进行很多的改变和实验,所以常规的教学课时很难达到四个阶段的要求,所以他们必须在课外的时间里进行相应的练习^[7]。

5 结束语

综上所述,四个步骤在《商业摄影》中运用了“四个步骤”进行了人像照相的布光实习,大多数学员均能顺利地达到三个阶段的教学目的,大多数学员已初步掌握了运用创意照相技术的创造性运用,能够运用创造性的摄影技术,独立地进行特定的主题创作。

【参考文献】

- [1]胡家莹.“四步教学法”在人像摄影布光教学中的应用[J].鞋类工艺与设计,2021(20):92-94.
- [2]蒋雪茗,丁韬.云南少数民族题材人像摄影自然布光方法探讨[J].戏剧之家,2018(29):131.
- [3]胡正东.浅谈闪光灯在人像摄影中的布光运用[J].名家名作,2018(4):65.
- [4]邢亚辉.人像摄影的经典布光之蝴蝶光[J].照相机,2020(2):26-29.
- [5]张聪.摄影与摄像专业信息化教学设计初探——以证件照布光技法单元为例[J].现代职业教育,2018(34):139.
- [6]周昊.浅谈影棚人像摄影的基础教学[J].数码设计(下),2019(12):329.
- [7]胡正东.浅谈商业人像摄影中闪光灯的运用与效果呈现[J].科学大众(科学教育),2018(11):157.

作者简介:

陈超(1990—),男,汉族,上海嘉定人,硕士,上海师范大学天华学院,助教,研究方向:影视摄影与制作。