

—【時光專欄·譚琳談攝影】—

攝影的藝術與技術

文/時光文藝沙龍 譚琳

上期，我們談了攝影大眾化後的思考，這一期我們繼續列出計劃中的系列內容，進一步探索攝影中的奧秘。

1.相機藝術表現 | 何為視覺元素

我們在賞析照片時，為什麼有些照片看上去差不多，沒有什麼了不起的東西？問題就在於攝影要有視覺元素在裏面。有了視覺元素，就會覺得有看頭；缺少視覺元素，就會使人覺得平平淡淡，或者亂七八糟，沒有看頭。我在下文中會用一些照片來更具體的解釋這一點。首先，是我自己的作品（圖1），這張照片裏有很多視覺元素的考慮，一開始被這個景色吸引，是因為景物裏有很多平面相交的地方：在諸多的平面中，正面有垂直的平面，右側有斜的平面。然後，照片的中間又有一個圓頂的門，這個門是垂直平面的一部分，所以跟這個垂直豎的那種關係。臺階和牆壁都是石頭砌的，石頭的質地很古老，這是在貴州的一個有着幾百年歷史的石寨，由南明吳三桂屯兵之時建造。石階上還有一條後來人新建的小道，自行車可以推下來。當時看了一會以後，發現有一條狗跑下來，就等到狗快出畫面的時候照了這張。以後我們講構圖時會講到這條狗所在位置的用意。仔細看圖，還能發現在臺階盡頭，石拱門的後面還有一條狗。有了這個就多了很多“趣”，就有一種朱麗葉送羅密歐的畫面感。這張照片牽涉到很多視覺元素，回頭講到別的時候還會用到。畫家可由自己選取繪畫的內容，他會考慮很多視覺元素，我們在學美術的時候會考慮到這一點，那麼，學攝影的時候也應該考慮到這些。

2.相機呈像原理 | 相機與人眼的區別

還有，我們會講相機的呈像原理，相機呈像實際上是一個很復雜的過程。還會講到相機與人眼的區別。相機很忠實地記錄鏡頭裏的世界，但人眼不是。人眼太精密了，它能以比百分之一秒還快的速度調節，所以你看一個陰影地方不覺得有那麼暗，看亮的地方也不覺得有那麼亮，但用相機拍出來以後你會發現反差比人眼看到的厲害。而且，在陰影裏面有冷色調，在陽光下面有暖色調。人眼看的時候，眼睛和視覺神經系統自己會去調節色調，調節色溫，但是相機不會。這些問題怎麼處理？我們會去了解相機與人眼的相似之處以及相機和人眼的不同之處。印象派大師莫奈（Monet）總讓我覺得他眼睛的色溫調節功能是壞了的，他能夠同時看到陰影地方是偏藍偏紫的，同時太陽光底下是偏黃偏紅的，他可以把兩種色溫放在一起，就像一個相機一樣。那個時候還沒有彩色膠卷，不能夠驗證，但我覺得如同病蚌生珠，那是因為他的眼睛出了問題，結果歪打正着，大家後來都去學他那招。

這裏有一張照片（圖2）解釋成像怎麼個不容易。圖中左方有三個點光源。三個點光源經過鏡片以

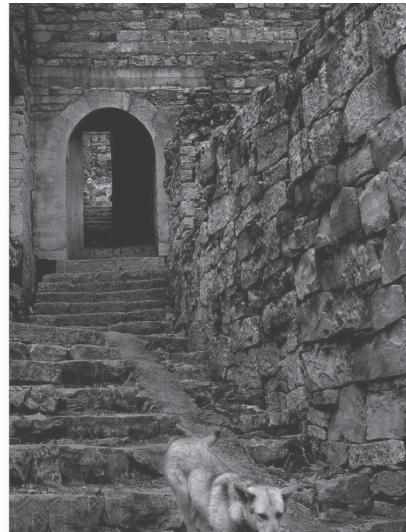

圖1 摄影/時光文藝沙龍 譚琳

後，每個光源出來的光都要到鏡頭上每一點去經過一下，然後再聚焦回來。就是說，這一點的光源經過那麼多點，然後又都回到這一點去。所以，鏡頭的每一個表面其實都是好多的光大家共享地通過的。這是一個很難的事情。為簡單起見，這才祇是三個光點，如果我有一億個光點，每條光路都到鏡頭上所有地方去一去，然後再回到它該去的地方，那是何等的複雜。這還祇是黑白，彩色的話，這一條光到了玻璃裏面它就分叉了，赤橙黃綠青藍紫，分七道走（其實是按光譜連續地散開走）。所以一個鏡片顯然是不夠的，得好幾片鏡片試圖強制讓它殊途同歸，最後把同一點出來的光送到聚光平面上的同一個地方去。因為回到同一地

方做得不精確不完美，很自然地會有色差（color aberration）。選鏡頭的時候就要把這些考慮進去，拍的時候也要考慮進去。我們講到攝影器材附件的時候會講，是什麼樣的原因使得各種附件很重要，特別是遮光罩。

3.相機分類介紹 | 如何選擇適合自己的相機

我會講相機的分類介紹，還有如何選擇適合自己的相機。不是說，某某買了一臺佳能5DIII相機，我也去買。我們會講大畫幅的原理和它怎麼開始的；講中畫幅，中畫幅裏還分單鏡反光和雙鏡反光，各有什麼好處；單反有什麼好處，有什麼不足的；單反分為全幅和“殘幅”，大家好像總是看不起“殘幅”，其實“殘幅”有“殘幅”的好處；微單（我現在已經轉到一半微單一半旁軸，但還沒有進入單反），最後是卡片機和手機。

圖3裏是中畫幅相機的兩個元老。右邊這個是哈蘇（Hasselblad），他手裏拿的是他自己的哈蘇機。左邊是Heidecke，Rollei的老板。居然有這麼一張歷史性地照片，記錄着兩人在對拍。Heidecke手裏的是一個雙鏡反光相機，哈蘇手裏的是一個單鏡反光相機。

我還會給大家講，你想要相機到底是要照顧全能還是照顧單項？如果你祇是想打鳥應該怎麼樣？哈蘇很厲害是因為他從小喜歡打鳥（照鳥），所以哈蘇是鳥幫的鼻祖。然後呢，他祖上是開進出口公司的，所以經濟實力比較雄厚，他可以玩這個，不賺錢也可以玩。第三就是當時二戰德國封鎖以後瑞典皇家空軍需要相機，他又在蔡司公司實習過，所以就讓他們生產。不然這麼個小公司、小國家怎麼可以把全世界中畫幅相機的市場占一大半？

有一天晚上時光沙龍理事會後，我又跟朋友聊了一會兒。朋友說，“我看他們打鳥，真想添一個長焦距鏡頭。”她接着問我：“你不想添嗎？”我說：“我真的不想添，我可以臨淵羨魚。”我覺得臨淵羨魚是一種很好的境界。你們打鳥回來，我看看就是了，有好的片子看看就是了，對不對？我覺得我想照的東西我都來不及照，天下所有的好事我不能都攬了吧，對不對？他們大家可以把自己的鳥片放在那分享一下，這畢竟要花那麼多的心血，那麼多時間，跑去那裏等，回來還要做。我可以坐享其成，臨淵羨魚。

魚。”我覺得臨淵羨魚是一種很好的境界。你們打鳥回來，我看看就是了，有好的片子看看就是了，對不對？我覺得我想照的東西我都來不及照，天下所有的好事我不能都攬了吧，對不對？他們大家可以把自己的鳥片放在那分享一下，這畢竟要花那麼多的心血，那麼多時間，跑去那裏等，回來還要做。我可以坐享其成，臨淵羨魚。

說打鳥，我也打鳥，用微單索尼Nex3，加了一個200多塊錢的85毫米定焦鏡頭。我跑去呆了20分鐘，打完就走，打到兩張片子，我覺得好了，就回來了。我覺得有什麼器材就打什麼樣的鳥，就怎麼個打法。器材好的，有540或者328鏡頭的，就打一祇兩祇鳥，每根羽毛都清楚的。我們這種短槍的，就打一大片（圖4）。

圖4 摄影/時光文藝沙龍 譚琳

4.再談光圈、快門速度和感亮度

我們還會講光圈、速度和感亮度。這是不是大家所稱的大三元？

這三者的關係我會從數學的角度來講，從三維圖，到截面圖，再到二維圖。講三者怎麼來配合，會講得比較原理一些。比如說，會討論f8有多大？我相信大部分人回答不出這個。大家都在講f5.6, f8呀，f8到底有多大？還有，不同鏡頭的f8景深是不是一樣的？為什麼？這些我會從光學從數學的道理講起來。

還有，很重要的一點，我為了給大家講怎麼把照片照清楚，先給你講一張照片照糊了是有哪些因素造成的。有可能是速度的問題，有可能是光圈的問題，有可能是調焦的問題，有可能是ISO的問題，基本上就是這四個問題。這四個有一個不對，你就糊了。（不過老槍認為還有第五個，是故意要照糊）。我們會講如果你要照清楚，這四個都要具備。然後再去講，你如果想故意照糊，祇要四個裏面有一個你就可以照糊。然後你要想一下，是要這四個中哪一種糊法？或者哪兩種糊法的結合？這個我們都會講，因為我覺得事情都要從反面開始講。就是說，把什麼東西可以讓你照糊搞清楚了的話，就可以照清楚了。我說話比較喜歡唱反調，所以我覺得教書也應該唱反調。把反面的東西弄清楚了，正面的就容易懂一些。

限于篇幅，本期關於大綱的概述先說到這，下一期我們再接着講。

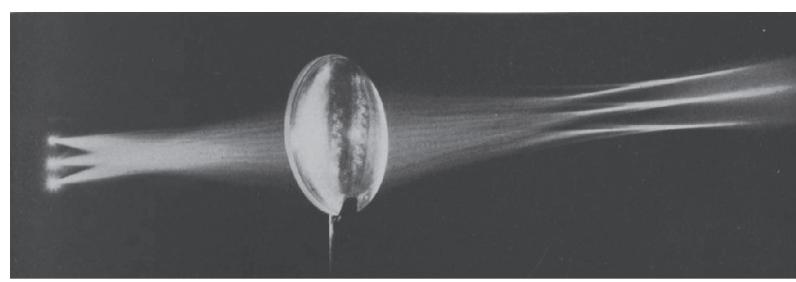

圖2 圖片來源網絡

設計：袁伯樂
編輯：唐丹羽
題字：譚琳
感謝時光文藝沙龍蕭燕、薛大海、譚琳、楊氣、辜曉虎、趙波等人為本欄目提供支持
本專欄作品系作者本人委托時光文藝沙龍授權海華都市報獨家刊載。如果您有任何版權問題或想就作品使用聯系作者，請發郵件至 editor@nmspress.com