

试论影视摄影中如何利用逆光制造戏剧性效果

杨泯萱

浙江越秀外国语学院浙江省绍兴市

【摘要】影视摄影是影视制作的主体，摄影的质量直接关系到影视作品呈现的效果，好的故事需要高超的影视摄影技术进行画面的呈现及戏剧性效果的制造。而光线则是影视摄影中的重要元素，通过光线技巧的运用，可以制造出丰富的戏剧性效果，提升拍摄画面的艺术水准。因此，本文基于逆光在影视摄影中的利用进行制造戏剧性效果的论述，以明确逆光在制造视觉冲击力、营造氛围、制造空间纵深感中的作用，以此增强影视作品画面的层次感、立体感、艺术感，全面提高影视作品的摄影品质。

【关键词】影视摄影；利用逆光；戏剧效果

How to use backlight to create dramatic effect in film and television photography

Minxuan Yang

Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, Zhejiang

【Abstract】 Film and television photography is the main body of film and television production. The quality of photography is directly related to the effect of film and television works. A good story requires superb film and television photography technology for the presentation of pictures and the production of dramatic effects. Light is an important element in film and television photography. Through the use of light techniques, rich dramatic effects can be created and the artistic level of the shooting picture can be improved. Therefore, this paper discusses the dramatic effect based on the use of backlight in film and television photography, in order to clarify the role of backlight in creating visual impact, creating atmosphere, and creating a sense of depth in space, so as to enhance the sense of hierarchy and three-dimensionality of the screen of film and television works. , artistic sense, and comprehensively improve the photographic quality of film and television works.

【Keywords】 Film and television photography; Using backlight; Dramatic effect

光是摄影拍摄画面的前提，在影视摄影中非常注重光线技巧的运用，通过不同类型光线的准确运用，进行拍摄画面氛围、层次、明暗的设计，突显画面中的主体，传递拍摄画面的情感，使画面中的事物活跃起来，形成对观众良好的视觉冲击力。逆光是影视摄影中经常用到的一种光线，具有制造视觉美感与戏剧性效果的优势，在影视摄影中合理准确的运用，可增添影视作品的艺术魅力。

1 影视摄影中光线的分类与作用

1.1 摄影光线分类

(1) 根据光线方向划分

影响摄影效果的主要四种方向光线有以下几种，一是顺光，摄影方向与光的方向相同，可清晰展示拍摄目标的细节，给人以更为直观的感受，冲击力

较强；二是逆光，与顺光正好相反，摄像机迎着光拍摄，捕获拍摄目标后方光线，借助光线勾勒轮廓，而逆光亮度的不同，赋予画面不同的内涵及意境美；三是侧光，从拍摄目标的侧面投射光线进行拍摄，利用光线制造空间感，使拍摄的画面更加具有立体感和层次感；四是顶光，从拍摄目标顶部投射光线，在人物拍摄中应用很少，在影视摄影中拍摄特殊画面效果时才会使用；四是脚光，光线在拍摄目标的底部，在恐怖题材的影视摄影中运用较多，营造恐怖的戏剧效果。光线方向的不同，拍摄对象的不同，拍摄角度的不同等，会获取到不一样的拍摄效果，通过多种光线合理组合的运用，才可拍摄出理想的影视作品。

(2) 根据光强度划分

在摄影中光强度的大小与光源,及距离光源的远近有关,如在同一光源情况下,距离越远,光的强度逐渐变弱,反之是变强、变亮,光越强拍摄到的画面就越硬、越亮,光越弱则是越柔和越暗。在影视摄影中经常会运用光的强弱营造戏剧效果,如在室外拍摄表现天气很热,会使用强光,室内为了表现温馨、轻松等氛围,会选择使用柔光,如果是拍摄物品,为了进行细节的展示会使用强光。也可使用强光进行强烈的明暗对比,增强光影效果,或是制造阴影营造错落有致的线条等。

1.2 光线作用

(1) 照亮物体

人眼通过接收物体的光反射来识别物体,在影视摄影中,通过采用人造光或是自然光,照亮拍摄物体,使摄像机拍摄到物体的画面。同时在拍摄过程中进行光线的调整,机位角度的设计,拍摄物体被光照亮的部分,得到理想的拍摄画面。比如,运用强光照亮物体的一半,另一半为阴暗面,可拍摄出强烈的对比画面,带给人以神秘感,吸引观赏者接着观看后续的内容。

(2) 表现画面

影视摄影通常是组合运用光线,通过光线刻画和描述拍摄的主体,以表现出画面。比如,使用光线去表现一个球体,光线均匀的照射在球体一面,拍摄到的球体画面会呈现出明面、阴暗面、明暗交接线,如果是照射在平面上,画面则不会有阴暗的变化,运用光线进行画面表现是影视摄影中经常使用到的用光技巧。

(3) 情感传达

在影视摄影拍摄物体中,拍摄的场景不同、时间不同,巧用不同的用光技巧,可以使拍摄出的画面传达出不同的情感^[1]。比如,在家庭的场景中拍摄一盆鲜花,采用“逆光+暖光”的光线组合,可给人以家庭的温暖、温馨的感觉。如果是将花放在空旷的房屋场景中,使用“逆光+冷光”的组合,则会传递出忧伤、孤寂之感。因此,光线的运用具有传递情感的作用,建立物体与观赏者之间的情感互动,引发情感共鸣,在影视拍摄中制造出更加强烈的戏剧性效果,带给观赏者心底的触动与思想上的震撼。

(4) 光线构图

光线可以说是摄影中的构图辅助工具,使用光

线制造强烈的阴暗对比、阴影、阴暗交接线等,将拍摄的画面进行分割,使画面饱满、立体,具有层次感,从而达到增强拍摄效果的目的。以拍摄结构简单的物体为例,如果不注重光线的运用,简单直接拍摄画面,会使拍摄出的画面有空大的缺陷,而使用侧光照射物体,制造物体的斜向阴影完成基层构图,可拍摄出丰满的画面,丰富画面中的内容,传递出更多的内涵,使画面更具欣赏性。

2 基于实例分析影视摄影中利用逆光制造戏剧性效果

逆光影视拍摄时,摄像机迎着光线的方向,拍摄光线照射人、景、物后方的画面,借助光线勾勒拍摄对象的轮廓,在画面中形成轮廓光环,制造出光的美感及画面的层次感。此外,逆光拍摄弱化了画面细节,但可拍摄出肉眼无法看到的光线,形成画面独特的美感与质感。如逆光拍摄透明质感植物,摄影机采用低角度光线,突出拍摄植物,获取到漂亮的轮廓光线效果,并凸显植物的纹理质感与透明感,精致刻画拍摄画面。因此下文就影视摄影中制造戏剧性效果,进行逆光利用的深入分析,以确定逆光在其中发挥的作用。

2.1 利用逆光制造视觉冲击画面

(1) 制造强烈对比画面

增加拍摄画面的暗部比例,借助阴影弱化细节,着重表现拍摄对象的简洁线条,是逆光在影视摄影中常用的一种用光技巧^[2]。或者是运用逆光制造强烈的对比,形成视觉的冲击力,以制作出戏剧性的效果。逆光影视摄影,将拍摄对象置于背景的最前方,背景处于背光中,减少背景的曝光度并降低色彩还原度,突显出拍摄对象,使画面主体更具立体感与层次感。比如在《乱世佳人》中,运用逆光拍摄战争爆发时的场景,借助火的逆光拍摄画面,光斑照射在画面中的人物身上,给人以强烈的视觉刺激,画面中火光部分光照强烈,阴影部分则是光斑与画面中人物的流动,画面很容易感染人,使人们感受到战争的残酷与激烈,带领观众走进影视人物的内心世界,制造出让人欲罢不能的戏剧性效果。

(2) 制造层次感

运用逆光分裂背景与拍摄对象,同时利用光线勾勒拍摄对象的轮廓,突显其在画面中的主体地位,达到冲击、聚焦视觉的效果。如电影《英雄》影视

拍摄中,运用逆光拍摄男主角的背部,画面背景则是秦王宫万箭齐发的场面,突显出英雄的悲壮,万箭齐发的视觉震撼,整个画面层次感十足,整体背景为秦王宫殿,箭为中间层,人物背影处于画面的最前端,与整个画面分离,使人物更加的立体且表现出从容赴死的英雄气概。

(3) 深入刻画人物性格

在影视摄影拍摄人物时采用逆光技巧,着重刻画人物的性格,制造出带有视觉冲击的画面。逆光摄影运用拍摄对象阻挡了一部分的光线,通过拍摄对象受光面积的调整,以进行人物性格特征的艺术化表现。如画面采用深色调,人物脸部或身体大部分处于阴影中,画面传递出人物沉郁的性格^[3]。如果是强烈的逆光拍摄,人物则更加的刚毅,柔弱的逆光则会制造出人物的神秘之感。根据人物身份、性格的不同,进行逆光的选用,借助拍摄画面向观众传递人物的性格,以此增强影视作品的戏剧性效果。比如《大红灯笼高高挂》就是运用逆光刻画人物性格的代表,其中的陈老爷全程没有露脸,但却多次采用了逆光拍摄其身影,呈现出其男权化身的形象。

2.2 利用逆光制造画面空间纵深感

通过对逆光光线与摄影机位和角度等的调整,可以制造出画面的纵深感,营造深邃的画面,增加画面的层次,比如清晨的阳光柔和,是摄影的黄金光线,逆光拍摄的画面更加具有纵深感。此外,运用逆光的同时借助空气中介质的差异,由远及近、由明到暗进行画面的处理,使画面色彩发生变化,像是从背景至前景颜色逐渐变淡,或者是逐渐变深,亮度由强到弱或是由弱变强,形成微秒的浓淡或明暗关系,使画面形成了强烈的空间纵深感。以经典影片《那山那人那狗》为例,拍摄巷子的画面使用了逆光拍摄,摄像机在巷子的一侧逆光拍摄人物与狗,并在薄雾的衬托下,使巷子画面中所有的构图要素,形成了深邃的画面,制造出深远的意境,美感、观感良好,带给观众良好的视觉空间体验。

2.3 利用逆光渲染戏剧氛围

氛围是制造戏剧效果的重要手段,通过拍摄画面氛围的营造,以推动影视作品的情节走向,借助氛围的营造感染观众,带动观众情绪跟随故事情节变动。利用逆光可以制造出不同的氛围,如运用逆

光勾勒风景、人物、物体轮廓,营造温馨、舒适氛围,或者是利用强逆光营造紧张、压抑、激烈、沉闷等氛围,以传递出不同的情感,引起观众情感的共鸣。在记录片中会经常运用逆光进行氛围的营造,如逆光拍摄人物的生活场景、拍摄人物工作的背影,营造出生活与工作氛围。还是以《大红灯笼高高挂》为例,女主走进陈府大院时,以丫鬟的视角逆光拍摄画面,着重体现了女主与丫鬟之间的紧张氛围。在《少年斯派维的奇异旅行》中,逆光拍摄少年斯派维拉着行李小车在两栋红房子之间走过的画面,美式的风景,法式的镜头与色调,虽然画面光线较暗,但却制造出童话浪漫的氛围,展示着少年神秘之旅的开始。逆光在影视摄影中渲染氛围,推动故事情节发展,以促使观众沉浸情感,深化戏剧性效果,表达出更加浓郁的情感与内涵。

3 逆光拍摄在影视摄影制造戏剧性效果中运用的要点

逆光拍摄需要摄影者熟练掌握逆光使用技巧,准确组合运用“逆光技巧+拍摄技巧”,方可拍摄出理想的影视作品,实现利用逆光的价值,制造出想要的视觉冲击力、画面氛围,增强画面的感染力、立体感、层次感及空间感^[4],带给观众极致的观赏体验。但是在实际的逆光拍摄中,需要处理好逆光拍摄的技术细节,以拍摄到理想的戏剧性效果。

3.1 逆光拍摄参数设定要点

逆光拍摄的关键点是亮度,摄像机处于背光中,拍摄画面易出现曝光不足问题,需在摄影过程中注重亮度的设定,一般是根据拍摄对象的亮度进行调整,使大面积阴暗的画面呈现出艺术效果。比如,早晨室外景物拍摄,太阳亮度是设定拍摄参数的依据,拍摄的对象则不是关注点。如果是人物拍摄,则拍摄的焦点是人物本身亮度的调整,根据其高光部位进行亮度的设定,背景则不是测光的重点。因此,逆光拍摄在测光过程中,应根据拍摄主体的不同,结合拍摄画面的需要,进行拍摄亮度值的设定,以保证逆光拍摄的戏剧性效果,防止因亮度不足,导致画面模糊、层次感不足等问题。

3.2 逆光近景拍摄要点

近景拍摄需补充光源,如使用闪光灯、反光板等,增强拍摄目标受光的强度,尤其是在人物影视摄影中,逆光拍摄光线出现偏差,会使拍摄出的画

面模糊不清。需要在侧面补充光源，渲染主体，以防止人物与背景融合，未能实现两者的分离，也就无法拍摄出画面的空间感、纵深感，直接降低了逆光拍摄的效果，应在逆光近景拍摄过程中注意辅助光源的运用。比如，人物背对光线，人脸光线会不足，容易将脸部拍黑，使用反光板增加脸部光线，保证人物脸部基本亮度，增加曝光补偿，提高拍摄画面人物脸部的清晰度。

3.3 逆光剪影拍摄要点

逆光拍摄控制的关键点是光源，但部分摄影人员却相对忽视了该问题，致使逆光拍摄画面阴影部分，出现了大面积漆黑现象。基于此，在逆光剪影拍摄过程中，增加背景的亮度，运用光线勾勒拍摄对象轮廓^[5]，可制造出漂亮的剪影。如在黄昏阶段，逆光拍摄人物的轮廓，此时阳光西落，发出侧向光线，且光线较强，此时逆向拍摄的效果最好。剪影拍摄重点关注的是轮廓，为了保证轮廓内部漆黑，需要强光增加轮廓的光线，拍摄者首先控制好拍摄对象的轮廓，拍摄出漆黑的轮廓，使带有光线轮廓的剪影出现在逆光拍摄的画面中。

3.4 逆光拍摄静物要点

静物在逆光拍摄中，有时会出现静物色彩与背景颜色过于相近的问题，尤其是色彩鲜艳的花卉拍摄，对于逆光拍摄的背景有着一定的要求。需在逆光拍摄静物时，根据静物的颜色，选择暗沉的背景颜色以衬托静物，以突显出静物在画面中的主体地位。同时增加静物的亮度，使背景进一步变暗，形成逆光拍摄的高反差，强化静物轮廓光线，提高拍摄的艺术效果。还可运用逆光制造朦胧感，将静物放置在太阳下，镜头迎着太阳方向，并调整拍摄的角度，使用侧逆光拍摄，减少镜头中的正逆光线，促使光晕减弱，使静物沐浴在阳光中，但却不失朦胧感。

3.5 规避眩光干扰

在逆光拍摄过程中如果光线较强，过多光线会进入镜头，会导致画面模糊问题，应在实际的拍摄中规避眩光干扰，使用遮光罩、挡光板等，阻挡强光进入镜头。或者是调整逆光拍摄的角度，躲避强光。如果是在室外拍摄，太阳光过强，则要等到光变弱后再进行拍摄，以避免眩光影响到拍摄的视觉

条件，保证逆光拍摄的质量。以及还可借助拍摄现场的建筑物、道具等，遮挡部分直射光线，使镜头中进入适量的光线，用于制造朦胧感，呈现出多种多样的逆光拍摄戏剧性效果。

4 结语

影视作品的摄影技术水平，关系到其画面呈现的效果，而影视摄影中不仅仅包括摄影技巧，还包括了用光技巧，拍摄运用光线的不同，以及光线组合的不同，会呈现出不同的视觉效果。逆光作为摄影光线中的重要组成部分，其具有增强戏剧性效果的作用，巧妙的运用在影视摄影中，可以增加画面的视觉冲击力，制造出纵深感、层次感画面，并可传递出情感，深入刻画人物形象及性格，极大丰富了镜头语言，增添影视作品的艺术感染力，引发观众的共情，为观众呈现出异彩纷呈的视觉盛宴。

参考文献

- [1] 徐睿,徐江保.浅谈影视艺术中的用光[J].济南职业学院学报,2017,(3):78-79.
- [2] 傅焱平.影视摄影构图艺术应用探讨[J].电视技术,2022,46(1):88-92.
- [3] 蒋建兵.影视摄影教学中光线造型的基本技巧[J].西部广播电视,2019,(16):94-95.
- [4] 孙昊琛.探析影视摄影的用光技巧[J].新闻研究导刊,2018,9(12):87+89.
- [5] 陈楠.影视作品摄影中特殊镜头及其应用研究[J].名作欣赏,2021,(17):151-152.

收稿日期: 2022年6月15日

出刊日期: 2022年7月25日

引用本文: 杨泯萱, 试论影视摄影中如何利用逆光制造戏剧性效果[J], 科学发展研究, 2022, 2(2):89-92
DOI: 10.12208/j.sdr.20220046

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS