

试论时装秀现场的瞬间抓拍

文 / 潘元金

摘要:摄影是一门捕捉瞬间的艺术。时装秀的现场抓拍是介于新闻摄影与时尚(艺术)摄影之间的一种拍摄形式。它既需要相关的知识储备,也要求娴熟的拍摄技巧。为此需要做好事前的设备器材、相关设备设置及机位选择等准备。时装秀的现场抓拍可以分为高潮前时段、高潮时段和高潮后时段三个阶段,重点抓拍高潮瞬间和高潮前瞬间,并可创新性地抓拍一些非高潮瞬间。

关键词:时装秀;决定性瞬间;高潮瞬间;抓拍;创新

被誉为“现代新闻摄影之父”的亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson), 1952年在他的摄影集《决定性瞬间》(《Images à la sauvette》/《The Decisive Moment》)中提出了著名的“决定性瞬间”理论,将摄影定义为捕捉瞬间的艺术:“生活在发生的每一个事件里,都有一个决定性时刻。这个时刻来临,环境中的诸因素会排列成最具意义的几何形态。这个形态也最能显示这桩事件的完整面貌。有时候,这种形态瞬间即逝。因此,当正在进行的事件中所有因素都是平衡状态时,摄影家必须抓住这一时刻。”^[1] 本文借鉴决定性瞬间的理论,探讨如何在时装秀现场抓拍到精彩传神的瞬间形象。

1 时装秀现场瞬间抓拍的特点

时装秀现场抓拍不同于影棚或户外的摆拍中的抓拍,也不同于新闻或纪实摄影中的无干涉式的见证抓拍(偷拍),而是介于新闻摄影与时尚(艺术)摄影之间的一种拍摄形式。时装秀是一种极富表演性的展示活动,一般经过事先的排练预演,还有时装模特表演的临场(激

情)发挥,而摄影师几乎只能就现场不受干扰的演出活动做相对被动(与棚拍和外拍相比较)的记录式拍摄。但这又远远不够,因为时装秀活动本身是服装设计师借助于服装及模特的表演,展示其设计理念的一种包含诸多时尚元素的动态展示,是一个服装设计师、时装模特、灯光造型以及背景音乐(有些含设计理念的音频简介)等完美配合而完成的一项富有表演节奏的现场活动。同时,时装秀的T台光源颇为复杂、照度、色温时有变化,加之模特移动时间多、停顿时间短,而摄影师拍摄位置相对固定,现场不便随时进行较大范围的自由移动。因此,摄影师必须在敏锐理解这些时尚元素的基础上,仔细观察模特的临场表演(如何用肢体等语言演绎设计师的理念),在颇为受限的现场拍摄条件下,准确而及时地抓拍到那些即时呈现又转瞬即逝、最能反映设计理念的瞬间形象。时装秀现场拍摄表面上是一个轻松惬意的体力活,但要准确抓拍到模特优美的体态、造型并突出时装的华丽、高雅、精致、质量以及其设计风格特色等并非易事。从时装的设

计理念到服装质量、风格甚至整场秀的编排展示形式等都需要摄影师敏锐的观察与思考,具备娴熟的抓拍技巧和对时尚流行元素的敏锐感悟力以及与时装模特演绎心有灵犀的悟性,是一个理解、思考、观察、抓拍一气呵成的脑体高度结合的极富挑战性的活动。

2 时装秀现场瞬间抓拍的准备

2.1 时装秀现场抓拍的相关知识储备

时装秀既是服装设计师借助于服装和模特表演的设计理念展示秀,也是一种时尚秀。摄影师要以图片的形式准确理解和传播这些设计理念和时尚元素,其自身的相关知识储备就必不可少。他(她)需要具备较为深厚的艺术修养和敏锐的时尚触觉,其表现为深刻的审美感受力、丰富的艺术想象力、敏锐的洞察力、准确的判断力和娴熟的视觉表达能力等。他(她)能通过时装摄影中的画面结构、色彩、线条、光影等手段强调和突出时装作品的设计理念与时尚元素。这需要摄影师对时装、摄影及时尚秀等有着极大的兴趣并富有拍摄创作的激情。除了平时广泛的阅读以拓宽相关的知识面之外,通过观摩相关的时装秀视频、网站、杂志、图片,在收集大量的视频及图片的基础上,感悟时尚和流行文化,并重点分析他人拍摄的视频和图片。在精选高质量的时装秀视频研习中,必要时可对精彩的表演片段进行逐帧慢放,将动态的演示转变为静态的展示,并参考静态图片的分析方法,对时装的款式、搭配、色彩,模特的姿态、表情以及现场的灯光、背景和图片的构图、瞬间等诸多元素进行分析。

2.2 时装秀现场抓拍的设备器材

所谓“工欲善其事,必先利其器”,时装秀拍摄的基本设备主要包括:(1)照相机。一般的数码小相机虽然也能在现场拍摄,但受限于其所采用的芯片处理数据速度,家用小数码相机的自动对焦和快门时滞等会增加精彩瞬间的

捕捉难度,不少抓拍的画面焦点不实甚至模糊。而单反数码相机由于快速的自动对焦(配合手动变焦更便于灵活构图)、迅速的快门反应以及具有手动设置白平衡等功能,更适合时装秀的现场抓拍。当然,全画幅机身带专业镜头的高档配置可能得到更细腻画质的图片。(2)镜头。一般配置 28-200mm(DX 画幅及 APS-C 画幅的可配 18--200 mm)或是 28-70mm 加上 70-200mm 两只变焦镜头基本能满足需要。前者的长处是拍摄中不用换镜头,后者的好处是较短变焦的镜头成像质量相对好些。当然,追求更好画质的可选用恒定光圈的变焦镜头。佳能相机如 Canon EF 70mm-200mm f/2.8 L IS USM、Canon EF 135mm f/2.0 L USM、Canon EF 70mm-200mm f/4.0L IS USM IS,奢侈的还可以选用 Canon EF 200mm F2.0L IS USM(镜皇)。需要注意的是,以上焦段的镜头须事先测试其最短焦段和最长焦段的视角,以明确其拍摄的空间范围。此外,可测试一下非恒定光圈变焦镜头的长焦段时的较小光圈下的快门参数,以便权衡是否需要提高 ISO 的设置。(3)闪光灯。现在 T 台时装秀一般不欢迎摄影师用闪光灯,一则它破坏了现场表演的环境气氛(灯光造型也是时装秀的必备部分),二则频繁的闪光刺激会影响模特的表演,三则现有的数码相机已具备良好的高感光性能,能够胜任秀场的现场光拍摄,而且时装秀场的高光区(时装秀的重点表演区)有较为充足的光线。当然,如实在要用闪光灯,可根据现场光线微调外闪的 TTL 输出光量设置,但一般不宜直打补光,而是拉出外闪自带的小反光板并将闪光灯倾斜 60~90 度补光拍摄。再则也不宜用 Bounce(跳灯)方式补光,因时装秀现场空间较大、天花板较高,补光量少且回电较慢,不利于精彩瞬间的快速抓拍。(4)三脚架。它可以稳定相机、提高拍摄图片的清晰度,减轻操作大机身带长焦

镜头的摄影师的负担。但它会限制拍摄的灵活性,变换构图也不方便。(5)拍摄专用梯子。它既可提供较高的拍摄视角,也可作为拍摄时的支撑物,起到类似三脚架的稳定作用,当然对拍摄的灵活性会略有影响。

2.3 时装秀现场抓拍的设备基本设置

主要包括相机和镜头在拍摄时的基本设置。(1)光圈大小:一般设在较大光圈,可以获取充足的光线、较高的快门速度以保证画面的清晰,同时较小的景深可突出模特及时装的主体。但光圈不宜全开,因最大光圈的画质并不是最佳,有时不易迅速对焦甚至可能失焦。(2)快门速度:一般设置在1/160至1/250之间(追求画面的动感效果可设为慢于1/60,具体视情况而定),一般的相机不建议提高ISO来增加更高的快门速度。(3)ISO:一般设置在200-800之间,虽然现有技术可以达到更高,如佳能1DX具有ISO 100-51200,而尼康D4标准感光度拥有ISO 100 - 102400,并可扩展到ISO 50 - 204800。在能保证正常拍摄的前提下,ISO设置越低画质越好。(4)测光模式:以点测光或中央部分测光(局部测光)为主,测光点一般选择在模特面部。由于时装秀现场的T台模特和背景之间的光比反差很大,如采用中央平均测光等模式常常导致曝光过度。(5)对焦模式:一般选择自动对焦(在镜头上选择AF),相机内设置为AI SERVO(人工智能伺服自动对焦)或AI FOCUS(人工智能自动对焦),前者适合对焦距离不断变化的运动主体,后者在静止主体开始移动,将自动把自动对焦模式从ONE SHOT(单次自动对焦)切换到AI SERVO(人工智能伺服自动对焦)。由于时装秀的模特几乎一直处于动态之中,摄影师必须准确对焦于移动中的模特。对焦模式同时还可根据拍摄需要随时选择对焦区域和对焦点,这尤为重要。(6)色温(白平衡):若图片存储格式选用的JPG,一

般不建议选择Auto色温模式,推荐手动直接微调色温Kelvin值,常常3000K上下尝试。色温设置不当将导致拍摄的图片偏色,虽然可以通过后期调整,但毕竟费时耗神。当然,如选择RAW格式存储图片,此时色温一般设定为Auto模式,在后期处理图片时可以较为精准地调试。(7)曝光补偿设置。一般遵循“白加黑减”的法则,即拍摄模特展示白色(浅色)时装时适当增加曝光,而展示黑色(深色)时装时适当减少曝光。此外,如相机内图片存储格式设置为JPEG,曝光准则是“宁少勿多”,而RAW格式则是“宁多勿少”,因为RAW格式图片的曝光略过有助于获得更高的成像质量和更多的明暗层次。当然,此时的“多、少”也是有度的,一般以不超过正负一档为宜。(8)图片大小及格式:按拍摄需要设置,如需要冲印、出版、展示等则选择RAW的大片格式,一般情况下可以设置为精细的JPEG格式。(9)镜头设置:根据不同的镜头防抖标志,如佳能IS、尼康VR、腾龙VC、适马OS、(索尼和宾德为机身防抖,故无标识),在手持相机拍摄时,可将防抖设置为开启状态。但若使用三脚架,则需关闭防抖功能。当然,现在某些新款的相机具有“三脚架自动检测”功能,它会在你使用三脚架时自动关闭防抖补偿。

2.4 时装秀现场抓拍的场地(机位)选择

根据所持有镜头的焦距(能拍摄的空间范围),选择一个合适的机位----如有梯子或三脚架占据有利机位拍摄就更为方便。其实,最佳机位并不一定是T台正前方,因为在此机位拍摄的图片背景中常常包含另外的模特或较为明亮的T台布景,画面显得颇为杂乱,而简洁干净的背景可以更好地突出主体。T台前方的左右两侧均可以拍摄到较为简洁的背景,T台中段两侧的机位也可以尝试,甚至还可以在T台后端拍摄逆光下的模特,那也别有一番韵味。

3 时装秀现场的瞬间抓拍

3.1 瞬间抓拍的事先预拍

通常情况下,时装秀全程包含有排练、预演,有的同一时装秀还会表演多场。为拍摄到更多精彩的图片,可以多次参与这些活动。一则是通过现场观察模特的气质及造型,预测和观察本次最佳表演者的可能人选,以基本锁定本次拍摄的重点和焦点。二则可熟悉整个时装秀程序,了解所有模特的展示能力与气质,观察判断哪些瞬间具有较高的拍摄价值。同时熟悉模特的服饰、风格及时装设计理念,确定最佳的拍摄角度,以便更能准确及时地抓拍到重点模特及有价值的瞬间。三则可在不同的机位做多种拍摄的尝试,并通过后期观片评价拍摄的得失,为随后的正式拍摄积累经验。

3.2 三个瞬间段的抓拍

时装秀表演一般分为若干组(系列)分段进行,每组的时装设计尽管表达的设计理念各不相同(当然也可能同属于某一个大的主题或系列),但基本上都包含三个按节奏进行的表演段。若以模特在靠近评委席前的一小段定位展示时段设定为高潮瞬间段,则此前和此后的表演时段可以预设高潮前瞬间段和高潮后瞬间段。

3.2.1 高潮前瞬间段

此时模特从后台走上前台,可能短暂停留于前台后端摆出某一造型亮相,或直接踩着音乐节拍款款走向前台,也可能在T台中段短暂停留并做某一造型展示。其停留区域一般顶上有高光照明,行进中的主角模特常常有追光灯跟随。此时段的亮相、造型都有一些拍摄的机会和亮点瞬间,而且模特相对静止的造型利于拍摄到清晰的画面。而模特向前台行进的过程也可以抓拍到一些动态瞬间,只是需要提高快门速度。有时模特处于弱光区,要清晰抓拍到动态的展示颇有挑战性,但是值得尝试。因为静态图片本身没有动态视频的动感,如能抓拍到行进中的模特,其姿态和神情本身的动感结

合适当的快门等拍摄技巧,所得图片中局部的适度模糊可以营造良好的动态视觉效果。

3.2.2 高潮瞬间段

“高潮瞬间是新闻事件过程的高潮,情节发展的关键,人物情感的饱满点,神态的集中点,事物性质的转折点。此时的信息最有强度和力度,最能说明问题,具有强烈的艺术渲染力和情绪感染力”。^[2]此时段模特行进到靠近评委席的T台前段(又一个高光区)进行近距离的重点展示。一般情形是:模特由行进转为站立,面向评委做正面展示,再斜侧45度展示,再侧90度展示,然后转身回复到正面展示,最后再次转身走向。此时段的每个动作之间大约停顿 $\frac{1}{2}$ ~2秒(不绝对,视表演编排而定)。这是

该组(系列)时装展示的高潮时段,其间又可以再细分为若干个高潮前瞬间、高潮瞬间及高潮后瞬间,而且该段表演中可能存在多个高潮瞬间。因此,可以连拍(甚至高速连拍)方式尽量多抓拍,至少抓拍到每个动作的停顿间歇中的瞬间。需要注意的一是连拍(尤其是高速连拍)过程中必须确保一直尽可能持稳相机,否则后面的图片清晰度会明显下降。二是控制好对焦模式和焦点选择,一般可以手动控制对焦点以便根据拍摄的构图等需要随时灵活地改变。三是在模特摆造型的动静转换之间可以大胆尝试灵活控制快门,抓拍富有动感的图片。

此阶段除了不放过高潮瞬间的抓拍之外,紧盯高潮即将到来的高潮前瞬间抓拍尤为关键。因为此刻的高潮前瞬间不同于模特刚上台时的“高潮前瞬间段”,它富有更大的张力与表现力。借用王文利在其《新闻摄影的瞬间》一文中的分析:“高潮前瞬间又称黄金点瞬间,它最能代表事物的运动过程,最具有典型意义。德国美学理论家莱辛认为,用静止的形象来表现事件的活动过程,选取这一瞬间最恰当。因为

这一瞬间,既凝聚着动作、事件、事情的过去,又预示着它们的将来,表现了情境或动作的整体和精华;置身于这一顷刻之中的事物,其内部矛盾呈现出最尖锐、最饱和的状态,最能鲜明地揭示出事物的本质特征;具有极强的视觉冲击力,能最大限度地调动人的想象力”。^[3]

3.2.3 高潮后瞬间段

此时模特转身走向后台,可能在T台中段停留再摆出某一造型展示。此时段尽管高潮瞬间已过,但仍有一些有韵味的瞬间值得拍摄,比如模特踏歌而去的曼妙身姿与绰约背影,就如博友海涛在其图片博文《背影》中所言:“不是嫣然一笑,也不是蓦然回眸,更不是那一低头的温柔。最是那淡去的背影,让人欲说还休!”^[4]。此外,即将走进后台前的惊鸿一瞥也可尝试抓拍。这些或深沉或婉约的瞬间,配以巧妙的用光和背景,一样可以达到余音绕梁的回味效果。

3.3 时装秀瞬间抓拍的创新

参考以上三个时段进行的时装秀抓拍,尽管基本上少有遗漏的瞬间,但是也可能存在模式套路化的不足。摄影师随着时装秀的音乐和表演节奏,在同一角度以类似的构图拍摄了大同小异的若干图片,其明显不同的只是图片中的模特。事实上,可以从以下方面尝试一些创新式的抓拍。

3.3.1 辩证对待决定性瞬间理论

在布列松的“决定性瞬间”理论风行之际,罗伯特·弗兰克(Robert Frank)就对此提出了质疑,他说:“我不希望捕捉‘决定性的瞬间’,世界在飞快的转动,世界也不是完美的。”其摄影信条是,“比(捕捉)照片表面的东西更重要的是,在一瞬间将某个事物捕捉并将其以更为自由的形式加以表现”。^[5]大约从20世纪50年代开始,一些有个性的摄影家开始独辟蹊径,一反决定性瞬间的创作方式,通过极其随意的

眼光观察这个平凡的世界,以表面上看去不经意的一瞥融入摄影家对人生的独特见解。尽管他们拍摄的是一些诸如《美国人》这样的反映人的生活、精神状态的图片,与时装秀这种典型的舞台表演拍摄差别较大,但是其拍摄的理念值得我们思考和借鉴。

3.3.2 尝试抓拍非决定性瞬间

非决定性瞬间可能不如决定性瞬间富有冲击力,但也可引起人的思考和回味,抑或会心一笑。这些瞬间包括能启人心智、令人轻松愉快的幽默瞬间,深沉含蓄的象征性瞬间,让人耳目一新、与众不同的新颖瞬间等等。此时的抓拍主体既可以是青春靓丽的模特,也可以是正襟危坐的评委,还可以是抱着长枪短炮的摄友甚至神态各异的观众。而对模特的抓拍也可以采用不同的构图选择全身、半身、局部、特写等方式。

4 结语

加拿大著名时装评论家斯多查曾说:“时装是通过梦想来推销的”。而摄影师,正是通过图片的拍摄和传播来协助时装设计师实现其梦想的。事实上,“艺有法、艺无定法”,这于时装秀的抓拍同样适用。广泛涉猎与时装、时尚、摄影、民俗风情等诸多相关的信息,尝试融汇理解,力求在某些方面触类旁通,最终才能达到“运用之妙,存乎一心”的自由拍摄境界。

参考文献:

- [1]李昱宏.灰色的隐喻——摄影的时间、机会与决定性瞬间[M].张琪改编.北京:人民邮电出版社,2011.
- [2][3]王文利.新闻摄影的瞬间[J].新闻爱好者2001(1):22-23.
- [4]海涛的博客[EB/OL].<http://hi.pansir.blog.163.com/album/#m=1&aid=203628396&p=1>.
- [5]西祠胡同南京图片论坛.罗伯特弗兰克的网络文字搜集[EB/OL].<http://www.xici.net/d78711741.htm>. (收稿日期:2013年3月28日)