

浙江摄影出版社 张 望 著

摄影名家大讲堂

人文摄影指导

——禅的写实与写意

责任编辑：任 力
任惠安
文字编辑：刘 闲
装帧设计：任惠安
责任校对：朱晓波

图书在版编目（C I P）数据

人文摄影指导：禅的写实与写意 / 张望著. — 杭州：浙江摄影出版社，2009.1
（摄影名家大讲堂）
ISBN 978-7-80686-665-8

I . 人... II . 张... III . 摄影艺术 IV . J41

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第138235号

摄影名家大讲堂

人文摄影指导

——禅的写实与写意

张 望 著

浙江摄影出版社出版发行

杭州市体育场路347号 邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

电话：0571-85170300-61009

传真：0571-85159574

经销：全国新华书店

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江新华彩色印刷有限公司

开本：889×1194 1/20

印张：6

印数：0001-4000

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-665-8

定价：38.00元

（如有印、装质量问题，请寄承印单位调换）

张 望 著

摄影名家大讲堂

人文摄影指导

—— 禅的写实与写意

浙 江 摄 影 出 版 社

目 录

漫谈人文摄影 \\\003

构 图 \\\026

色 调 \\\056

光 影 \\\078

特 技 \\\100

一、人文摄影的认识 “人文”这个词按学界至今的研究,在我国最初出现在《周易》里。三国时,王弼对人文的解释是“止物不以威武,而以文明,人文也”。在西方,人文主义最早兴起于14世纪的意大利,15~16世纪扩展到西欧各国,是涉及文学、艺术、哲学、科学各文化领域的一种共同思想倾向。其宗旨即是以人为本,反对封建等级制,主张个性解放、自由平等这样一种文化思潮。

在当今中国多元文化思潮交互影响下,对人文及其精神的理解各不相同,见仁见智。而作为摄影体系的人文摄影之概念定位,不同人从自己的文化背景与个人喜好出发,也有各自不同的观点与看法。按我的理解,人文摄影既是一种文化概念,又是一个摄影体系,与其他摄影门类相融相联,又有本身人文学术性上的追求。从广义范围上说,一切人类创造的物质文明与精神文明皆是人文表现的范畴,而以表现本体的“人”及与人相关联的事物为其主要内容对象,从人性的高度来关注某个人或某个族群、团体的生存状况、生活方式以及精神风貌的历史演变、现状与未来的发展,带有人类学的特征,可称为“人类演进文化的影像”;从精神观念上说,人文摄影是以研究人文的视角,以人文关爱的情怀,去拥抱世界上的万事万物。以异于其他摄影门类的独特角度,去发现、挖掘、提炼表现对象独特的人文精神与深层次的文化内涵;从表现形式上说,它既可使用纪实的手法记录,也可使用写意的艺术手段表现;可单幅表现特定场景人物,也可以系列专题或组照形式体现。

二、人文摄影的特点 从表现对象与角度来说,假如新闻纪实摄影是关注有新闻价值、有社会意义的“事件”为主,民俗摄影是关注某个特定民族的“风土习俗”为主的话,人文摄影主要关注的是作为一个“人”的本身,以及人与人、人与环境的关系。人文摄影所拍摄的不一定是有影响的事件,更可能是一种平常的生活,由此探索人类的生存现状与未来发展,如约翰·汤普森(1870年)拍摄的《缠足的中国妇女》等。而人与自然、环境的关系也是人文摄影的重要关注点,“一方水土养一方人”,独特的人文、自然环境涵养了一方独特的人,而这独特的人又造就了一方独特的人文环境。人与环境是人文摄影中密不可分的,故表现人文环境独特的风貌,也是人文摄影重要的组成部分。

从表现手法来说,若不作假地、客观记录真实发生的事件是新闻纪实摄影最基本职业道德底线与标准,艺术摄影则可以动用虚拟、重构、抽象、梦幻等一切表现手段的话,那么人文摄影应是在尊重对象与内容基础上的表现。它可以纪实、记录的手法拍摄,而为了揭示其文化内涵,也可根据主观理解对人文视觉现象进行夸张、改善及进行适度的人为设置,以营造强化人文意境。

而人文情感的观照与人文精神的传达,我认为这是人文摄影最重要而独特的特征!其应是作者本着一种人文情感或悲天悯人的人文情怀,去拍摄表现作者所理解、同情的人们,表现他们的生存状态与精神状态的历史、现状与变迁,传递一种人文的关怀,呼吁人类社会的重视,这是人文摄影区别于其他摄影门类的重要标志之一。如柯蒂斯(1868~1952年)拍摄的《荒地上的印第安酋长》及其“印第安”系列作品,奥格斯特·桑德(1928年)拍摄的《乐师》、《耶路撒冷朝圣者》、《马戏班子》等。而带着猎奇、批判、冷漠心态的拍摄则不属人文摄影的范畴。同

时,充分传达对象的人文精神,这是人文摄影的又一特色与重要标志。它区别于纪实摄影记录事物客观现象和艺术摄影传达作者主观情感的特点,人文摄影是以表现对象的思想与精神为主,尤其是传统人文学科的拍摄对象更有其各不相同的精神观念,如儒家的中庸、道家的无为、佛家的性空等。我认为拍摄时应应对人文对象的历史、环境、文化现象、视觉特征进行认识,以挖掘、提炼、营造一种与对象内在哲理相适应的精神境界与氛围,最终传达出其独特的人文精神,揭示出深刻的文化内涵。

三、人文摄影的选题 如上所述,人文摄影涵盖范围如此之广,任何一个人穷其一生都无法拍摄、表现它的全貌。为了便于对其作进一步阐述探索,现举人文摄影范畴之佛教摄影作品为例。佛教不但有漫长的历史、深厚的文化积淀,而且其教义体现了对人类生老病死终极关怀的人文精神,是典型的人文摄影题材。尽管对于人文范畴来说,其只是冰山一角,根本无法代表它的全貌,但摄影表现的思想观念是互通相近的。本书以我9年来佛门作品为例,与读者朋友交流我对人文摄影的认识、思考和创作实践。

佛教产生于公元前6~前5世纪的古印度,自西汉末年传入中国,在两千多年的历史长河中逐渐与中国本土文化相结合,深刻地影响着中国人的文化与生活。在9年的佛门摄影历程中,我体会到佛教基于一切众生皆有佛性的教理思想,禀持包括人类在内的一切众生平等的人文理念,其宗旨是慈悲为怀、普度众生,基本教义都是围绕解决现实人生痛苦的主题而展开。佛教这种独特的人文精神体现了尊重一切生命的原则,倡导人与自然的和谐,追求一种宁静、安详、厚重、庄严、清静、平等、慈悲的精神境界,充满着人性关怀的温暖,在历史上对营造和谐安定的社会环境一直起着积极的作用。

我与佛教的情缘缘自少年。我的家乡境内之天台山为中国佛教最早的教派天台宗的发祥地,自小我们就时常结伴去佛寺游览,每次见到身穿大红衣袍的僧人,都给我幼小的心灵留下极大的神秘和好奇,佛寺里的一切都使我兴奋和神往,这大概就是通常所称的“缘”吧!及至长大后,我就读于中国美术学院,得以系统了解中外艺术史长河里宗教对文化艺术发展的重要影响。在中华民族数千年历史长河中,儒家、佛家、道家文化是中国传统文化精神的三大主要渊源。中国佛教文化既是世界文化遗产的重要组成部分,又独具东方数千年历史神韵。在了解认识的过程中,激起我进入佛门,以视觉艺术形式记录佛教僧侣的生存方式及探究其精神境界、创作禅美意境作品的愿望。

在持续9年的佛教摄影历程中,我一直被一种责任与感动驱动着:僧侣们为何要出家?他们的喜怒哀乐是什么?最终的追求目的是什么?社会因对之了解甚少,有时也会对佛教及僧侣产生误解。而佛教僧侣们对理想精神境界的孜孜追求,在追求过程中体现出的超常意志力与巨大的牺牲精神,以及他们的品行与美德又使我感动。这种责任与感动的交织,使我在拍摄时带着对他们的关爱情怀,从人文的角度去表现我所理解这个群体的生活状态、

生存环境与思想境界。“期望让全世界不同语言与文化背景的人能藉此了解佛教、理解佛教、支持佛教”。而作品传播后的方方面面社会效应是令人兴奋的，最使我难忘的是作品的魅力深深感动了一位新加坡人，申请要来中国出家，2006年8月获国家宗教局正式批准，最终来到中国剃度出家，终生为僧。

四、人文摄影的探索 我的佛教人文摄影经历了一个感性——理性——感性理性结合的过程。初入禅林，我按着以往的摄影经验创作，然而拍出的效果却与我的初衷相左，缺乏佛门特有的禅味——清晰而一览无余，具象又乏人寻味，至多是寺院及佛教仪式的记录再现而已！作品的平庸促我反思——不可否认佛门的神秘及初期接触的激动，使我在拍摄时不知不觉流于猎奇！佛教寺院生活与风光之清美超凡脱俗，但都蕴含着禅意，缘于佛教它才具有如此独特的韵味，它是佛教教理的外部显现，若不从根本上了解深刻的佛教人文精神，那就只能拍摄到表面的现象。为此，在以后的日子里，我边拍摄边搜寻阅览有关哲学文化历史的典籍，同时阅读佛教经典，从诗词、音乐、美术、书法等反映佛教内容的艺术作品中借鉴表现手法，以丰富摄影语言。在佛门的那些日子里，与僧侣们行卧相随，食宿相偕，观察他们的生活与言行，了解采访他们的出家缘由，感受他们的内心思想与精神追求，从而在以后的拍摄中倾注了理解、同情、关怀的情感。并且与佛法知识渊博的高僧挑灯论禅，聆听教诲，带作品请教，以求“顿悟”……天长日久，边学边思，禅门的智慧终给予我艺术上的感悟。

我的佛教人文专题摄影的总体风格追求“空灵、恬淡、虚幻、神秘、温暖”的意境。“空”乃佛教核心教义之一，心经即曰：“照见五蕴皆空”、“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，禅宗六祖慧能亦有偈曰：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”故空灵是佛门最主要特色；佛教认为大千世界皆为“梦幻泡影”，故倡导清心淡欲的生活；异于常人的思想观念与言行举止，使佛教的形象蒙着一层常人难以窥知的神秘；而其普度众生、关注人生老病死的慈悲情怀又使人们感受到一种温暖的人文关怀。正是基于佛教上述独特的人文精神，决定了我作品风格的选择与确定。

在总体形式上，我追求以“写实”与“写意”结合的表现形式。写意表现本是以中国为代表的东方文化比照西方文化最显著的差别之一，它有中国本土传统文化的特征，又契合佛教的内涵。创作时我在把握总体形式的基础上，按照每一幅作品不同的主题，分别采用“写实”与“写意”不同的形式或互为融合的方式拍摄，使观者根据个人不同的文化背景，通过画面去体悟到各不相同的禅美意韵。

在表现手法上，我调动一切辅助器材与拍摄技巧，以强化体现既定的风格与形式。比如采用典雅宁静内敛式的构图，和谐雅致深沉的色调，神秘有内涵的用光方式等。对于形式而言，构图、色调、光影都是组成形式的“形式语言”。所以，我在拍摄时调动各种摄影语言“追意”，再在后期制作时强化预定的主题与意境，以表现我所感悟到的佛门那种独特的人文精神。

《佛的足迹——礼佛》

佛离我们很近，佛又离我们很远，此为创作该幅作品之思想主题。

佛确乎离我们很近——现今大小佛寺在国内随处可见，人们只要乐意，随时随地可前往瞻仰拜佛、烧香观光。然而，佛又离我们很远——佛法浩瀚博大，常人无法通晓；佛教之世界观、价值观与现实社会相距甚远，人们大多难以完全理解。故红尘中人对佛法大多是似懂非懂，半敬半惑。

我尝试以摄影来表现佛与现实世界人们的这种距离：象征现实的海棠花与象征佛法的“佛”字形成了意义与视觉上的对照。我采用德国蔡司180毫米长焦镜头，设定F4大光圈，对焦于花，使得远处的佛字虚幻迷离，下边亦是虚幻迷离的红男绿女。为加强现实与佛境的距离感、虚幻感，我让助手调控香炉内香火的烟量，故画面烟雾弥漫，营造出似人世非人世之迷离感。最后，我觉得现实的色彩太花俏艳俗，不能表现佛境的清静澄澈，故于镜头前加用了法国高坚蓝调滤光镜统一画面色彩，将现实的佛寺升华为一种浅幽蓝色的、梦幻仙境般的色彩境界。看过我作品的友人说，后来到该佛寺怎么也找不着作品中的场景与意境。我说是啊！我已将现实的佛寺根据主观对佛教的理解改变与升华了，现实中又如何找得着呢？

2003年 获“休闲在杭州”全国摄影大奖赛特等奖

2007年 获浙江省摄影政府奖“浙江省摄影贡献奖”

2007年 获中国摄影“金像奖”

《佛的足迹——过客》

拍摄人文类中的佛教作品需要有一定的综合文化素养,要懂得佛法教义,体悟其精神内涵,方有可能拍出其特有的人文意境。

然而,摄影这种艺术形式又如何来表现佛法的义理呢?

在佛门拍摄的某天,我蒙藏主法师特许,带着摄影器材上了佛门重地藏经楼。到了楼上,我为眼前的景象所吸引:大厅正中端坐着一尊雕刻精美的佛像,佛像外边的玻璃上映照着外景树木殿宇的反射,景色与佛像相叠印,产生了亦真亦幻的奇异景象;锃亮的地板被外边色光逆照,呈现出五彩变幻、光怪陆离的奇特色泽。此种奇异的景象使我感到与佛法解释现实世界的精神相合,应能产生有佛教意韵之视觉作品。

拍摄前我的构想是:藏经楼与佛像象征佛的境界,外面的风景象征现实的大千世界,一个正在沉思默想着的僧人缓缓行走在两者之间。人物应是虚幻不实的,映衬在地板上的倒影应更虚幻迷离。开拍时,我设定以最小的光圈使画面产生极高的清晰度,体现现实世界之真实,以佛像的半清晰半反光的虚幻叠印来体现佛法与现实世界的精神距离,以较低的快门速度将动态人物形象拍出虚幻效果,表现匆匆过客般的人生——总之,一切形象、色彩、形式围绕着“虚”、“幻”、“空”的佛教人文意境来表现。

佛门禅宗有语曰:禅只可意会,不可言传。我无法评估作品究竟是否表现出了佛教的意韵境界。或许,佛的境界本来就是无法用有形的图像来表达。

2003年 获“休闲在杭州”全国摄影大奖赛特等奖

2007年 获浙江省摄影政府奖“浙江省摄影贡献奖”

2007年 获中国摄影“金像奖”

《佛的足迹——梵净》

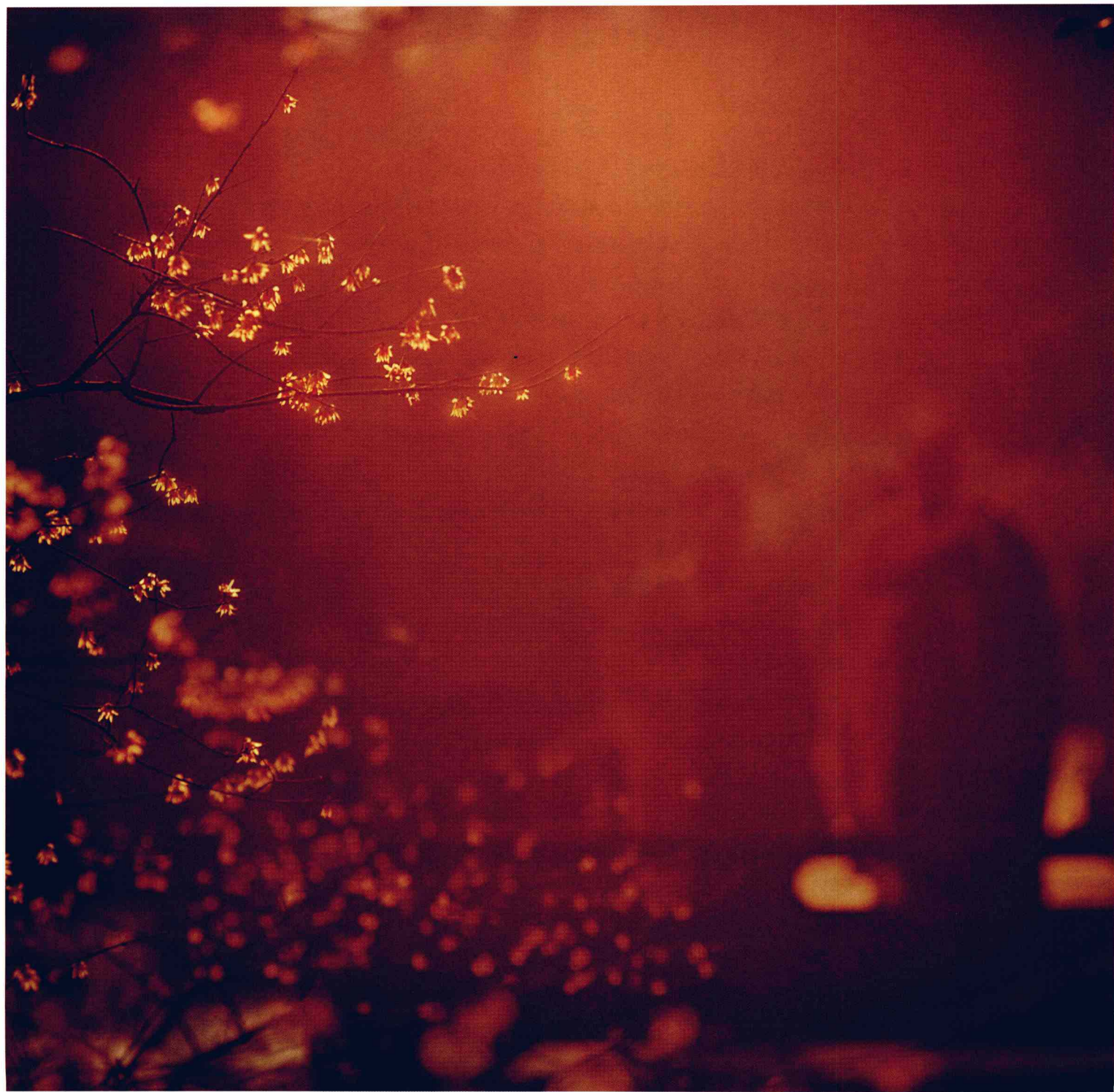
这幅作品广受观众喜爱，不但以显著篇幅刊载于《中国摄影》杂志、《中国摄影家协会网》上，在各种展览上受到好评，而且获得中国摄影个人最高成就奖——“金像奖”。究其原因，一方面是观众对我的鼓励与厚爱，另一方面可能是作品在一定程度上传达了佛教的空灵与禅意。

深入佛门后，为了从根本上理解佛教，从而拍摄出有深度的作品，数年来我边拍摄边研读经典教义，听高僧讲法，向法师们讨教，与苦行僧一起行脚和参禅。数年来的学习使我粗浅地理解与感悟到佛法教义核心之一的“空”！然而，这种空意又如何去表现呢？

冬日，杭州佛寺里的腊梅竞相怒放，在夕阳逆照下似金灿灿的珠宝闪闪发光。我观察到每天晚课结束后，身着红黄相间服饰的僧侣们款款地从旁经过，两种金黄色相映成辉，煞是动人，激起我一种创作灵感。以后两天我即提前选妥位置架好照相机，等候晚课结束后僧侣们的到来。拍摄时，我认为若将主体僧侣拍清晰，画面将一览无余，流于平常，体现不了佛法“空”的意境。思虑再三，我决定采用独特而非常规的手法，将长焦镜头开大光圈，聚焦于腊梅上，这样在清晰的陪体腊梅衬托下，主体僧侣幻化成了一种富有韵味的身影，画面背景一片朦胧空灵，让观者通过品味体悟禅意，从而“品悟”佛教的人文特色。

2007年 获浙江省摄影政府奖“浙江省摄影贡献奖”

2007年 获中国摄影“金像奖”

《佛的足迹——寻佛》

这是一幅从构思至拍摄完成，时间跨度长达4年左右的作品。

烟霞洞位于杭州翁家山，洞中从五代以来雕刻着上百尊观音罗汉像和佛教传说人物像，以雕刻精美闻名，有极高艺术魅力。我20年前就读于中国美术学院时，曾与学友登临该洞游览考察。2000年从事佛教摄影后，一次陪友人前往观光，细细察看后，激起我一种强烈的创作冲动，我想若能拍成作品，定有极高的历史人文价值与神奇的艺术魅力。

我设想画面上有一位僧人举着火把在黝黑的洞窟中寻察并拜谒礼佛，若此，久远的佛教造像与现代的中国僧人、静止雕刻的传说人物与活生生有生命力的现实中人物交相呼应，形成强烈的视觉对比，营造一种穿越千年时空隧道、迷离神奇的画面效果。以后我又去了一回烟霞洞，在对雕像久久冥思默想后，更清晰了要拍摄画面的效果与思路。然而，这种拍摄构思需要模特、相关道具与助手配合，当时因缺乏条件只得暂时作罢待机，冥冥中总觉会有遂愿的机会。

2004年，我受委托拍摄杭州佛教遗址古迹，配备了由僧侣、专家、司机组成的摄制组，烟霞洞赫然名列需拍名单之上，终得一遂创作心愿。实际拍摄时我让出家僧侣举着蜡烛自洞口而入，边行边拍。然而很快遭遇了摄影技术的问题：因洞内太过黑暗，感光度为ISO100的反转片曝光时间太长而动态中的蜡烛光太暗，故活动的人物、烛光在画面上根本留不下任何影像痕迹——艺术构想与实际拍摄终究还是有一定的距离！我将构思作了调整：将反转片改用ISO400以提高曝光速度，将动态的人物改为静态，让僧人举着蜡烛正对着一尊雕像虔诚瞻仰。这样，烛光亮度提高了，大面积幽冷的山洞包围着一点暗红烛光，形成画面兴趣点，以追求达到一种主题明确、整体层次耐看的视觉效果。

这幅作品可说构思长久，拍摄快捷。2005年5月荣获第14届奥地利国际摄影艺术展览专题组冠军，成为中国第4幅在国际奥赛上获得冠军奖的作品。

2004年 获联合国教科文组织“人类贡献奖”提名奖

2005年 获第14届奥地利国际摄影艺术展览中国专题组冠军

2007年 获浙江省摄影政府奖“浙江省摄影贡献奖”

2007年 获中国摄影“金像奖”

《佛的足迹——澄境》

“清晨入古寺，初日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此俱寂，惟闻钟磬音。”我自少年时读了唐代常建的这首诗后，即为其清幽空灵的意境所感染，我总希望今后寻找机会用摄影手段来表现这种禅境。从事佛门摄影后，也一直在观察寻找着这种机会。

2004年晚秋，我因拍摄工作而住在一所佛寺内。一天早晨带着照相机行至大雄宝殿旁时，忽为眼前的奇异景象所震惊：阳光初照的山峰如巨大的屏障耸立寺前，万道晨光透过树梢瀑布般地泻射而下。远处山门外善男信女烧早香的烟雾升腾形成一片白雾，刚巧将山门飞檐隐约烘托得似天上宫阙，古寺在云蒸霞蔚之中美若仙境。前方，有几位去往念佛堂的法师手搭服饰，披着晨光款款走来——这不酷似我一直在心中求索的诗境吗？几十年的意境追求与眼前的美景碰撞瞬间化为艺术的灵感。我激动得几乎是未加思考迅速取出照相机，快速构图、测光，在烟雾将要升离飞檐前的瞬间按下了快门。

然而由于时间的仓促及哈苏120中画幅照相机的操作局限，自感作品未能完善，因此第二天又在同一时间同一地点抓拍了若干张。反转片冲洗出后，我见前后两天所拍人物及建筑皆有不足，决定使用现代的电脑工具制作，来实现心目中那种现实里不能直接获得的诗意仙境，并将画面色彩按我既定的意境调节成洁净的蓝调，以追求一种超乎现实之上的禅韵境界。

这是一幅酝酿了几十年，并运用现代技术辅助制作的艺术作品，我将其视作迄今为止佛门摄影作品之最爱。

我以为，从事人文与艺术摄影，需具备文学修养尤其是诗词知识，因为有了意境，心中才会有追求，才能调动表现手法去实现。

2007年 获浙江省摄影政府奖“浙江省摄影贡献奖”

2007年 获中国摄影“金像奖”

