

“与大师面对面”系列

Master's

Opusculum Photography

大师的小品摄影

林 路/编 著

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

“与大师面对面”系列

Master's Opusculum Photography

大师的小品摄影

林路/编 著

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

大师的小品摄影/林路编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2010. 4

(与大师面对面)

ISBN 978-7-5335-3555-1

I. ①大… II. ①林… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 029063 号

书 名	大师的小品摄影 与大师面对面
编 著	林路
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福州德安彩色印刷有限公司
开 本	635 毫米×965 毫米 1/16
印 张	5.5
字 数	100 千字
版 次	2010 年 4 月第 1 版
印 次	2010 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-3555-1
定 价	21.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

Preface

序

为林路先生专著作序，是一件令人紧张又荣幸的事。回顾当初在上海以“北河盟摄影沙龙”之名举事，对抗“主流花草山水”与“假笑导演摄影”的草莽时代，是林路先生第一个在他主持的《上海师大报》副刊上配发了由上海师范大学诗社配诗的“北河盟摄影沙龙”专版。从那以后，我与林路先生的交往就一直持续着。因为他的工作，对于我这个后来从拍摄转向更多地写字、写有关摄影的字的人来说，已经成为如何看待摄影的一个重要指标与参照。

长期以来，林路先生一直孜孜不倦地从事海外摄影文化的介绍、摄影评论与展览策划工作，以及包括了从摄影普及教育到高等教育在内的摄影教育工作。对了，还有他的摄影创作也不可忘记。集以上与摄影有关的数方面的长期努力与宝贵经验，他已经创作了许多令人获益非常的摄影技艺指南和摄影理论专著，使得广大摄影爱好者与摄影工作者可以各取所需，而我也众多受益者之一。

在我看来，即使单从文化的角度与立场去谈摄影，也无法回避技术与技巧，否则无法谈得深入。林路先生的摄影著述总是能够把文化与技术这两者有机地结合，所以对于广大的摄影读者来说，看他的书，这收获可以说是双份的。

林路先生的此套丛书，融合了对摄影大师名作的解读赏析与技法技巧的教授，于摄影爱好者、于摄影文化的积累，功莫大焉。丛书的章节结构与具体内容，从宏观到微观，都有精心的考虑与配置，包括各种文体（如访谈等）均有适当的收集。作为一个曾经的诗人，林路先生丰沛的文采与书写节奏恰到好处的把握，以及对于摄影史知识的娴熟掌握，也令此丛书读来如入山阴道中，一路景色美不胜收。

读罢各分册，我的第一反应就是，要取出照相机，不管外面是风和日丽还是刮风下雨，总之，要去拍照片！当然，更希望那些有自己的摄影棚、暗室与电脑的人，也会生出马上去做出几张好照片的想法。

顾铮

顾铮，复旦大学教授、博导

目 录 / Contents

第一章 大师眼中的小品摄影 / 01

1.1 小品摄影的魅力 / 02

1.2 小品摄影的定义 / 07

1.3 小品摄影的审美 / 11

第二章 不同材质的拍摄方法 / 19

2.1 透明体的拍摄 / 20

2.2 反光体的拍摄 / 25

2.3 粗面体的拍摄 / 30

第三章 花卉小品的拍摄技巧 / 35

3.1 近景和特写的花卉 / 36

3.2 各种自然光照下的花卉 / 40

3.3 花卉小品的构成空间 / 47

3.4 特技效果的花卉小品 / 51

第四章 小品摄影的分类构思 / 57

4.1 哲理小品摄影 / 58

4.2 幽默小品摄影 / 64

4.3 抽象小品摄影 / 69

4.4 画意小品摄影 / 73

第五章 大师经典小品摄影赏析 / 77

5.1 汉弥尔顿的浪漫主义作品 / 78

5.2 塔林·西蒙在“危险边缘”的探索 / 79

5.3 马丁与穆诺兹的白雪童话 / 80

5.4 肖尔与罗宾逊对真实生活的抽象 / 81

PART

第一章 大师眼中的小品摄影

1.1 小品摄影的魅力

小品摄影并不单纯是摄影者拍摄的无生命物体或物体组合，而是摄影者为了艺术效果对物体进行仔细选择和安排后拍摄的照片。早期的小品摄影没有很好发展，直到19世纪后期兴起一场艺术运动（画意主义）之后，小品摄影这一门类才得以确认。这样一种缓慢的发展过程也和当时摄影感光材料的感光度比较弱有关。

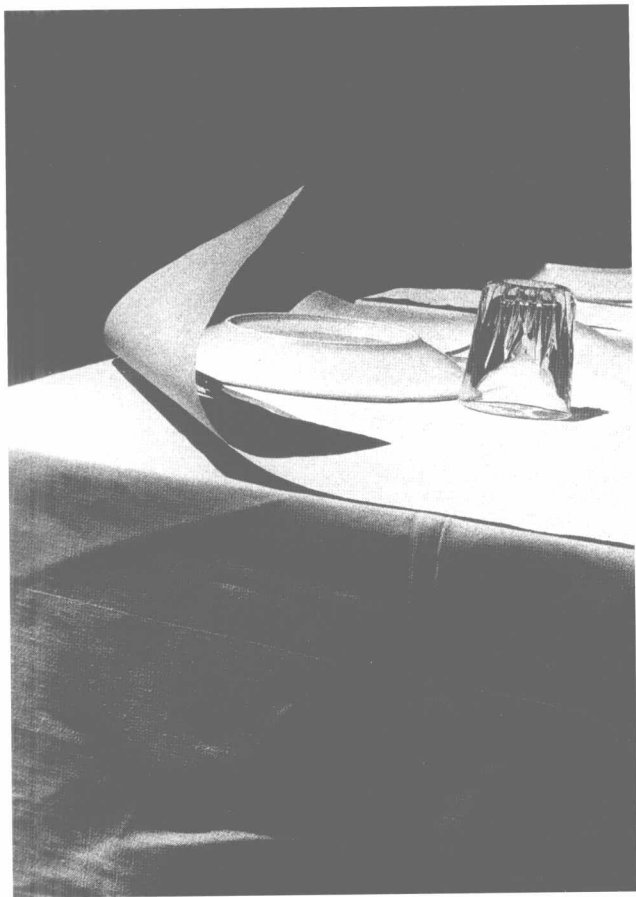

P02

第一卷 大师镜头中的小品摄影

▲法国女摄影家霍法的小品摄影，延续了19世纪画意摄影的风格，并且将其推向了极致，从而产生极端唯美主义的特征。这幅《内景，迪格·里维拉的卧室，墨西哥》就是她的经典作品之一。画面以完美的布局、神秘的光线以及日常生活的景观，构成了诗意的氛围，同时又不失小品的品味和风韵。

小品摄影是摄影领域中的一个独特的范畴。一方面，小品摄影大多是以静态的景物作为拍摄对象，同时，小品摄影又常常通过以小见大的手法，展开不同凡响的艺术意境，因此，小品摄影看似小，却有着不可比拟的艺术魅力。

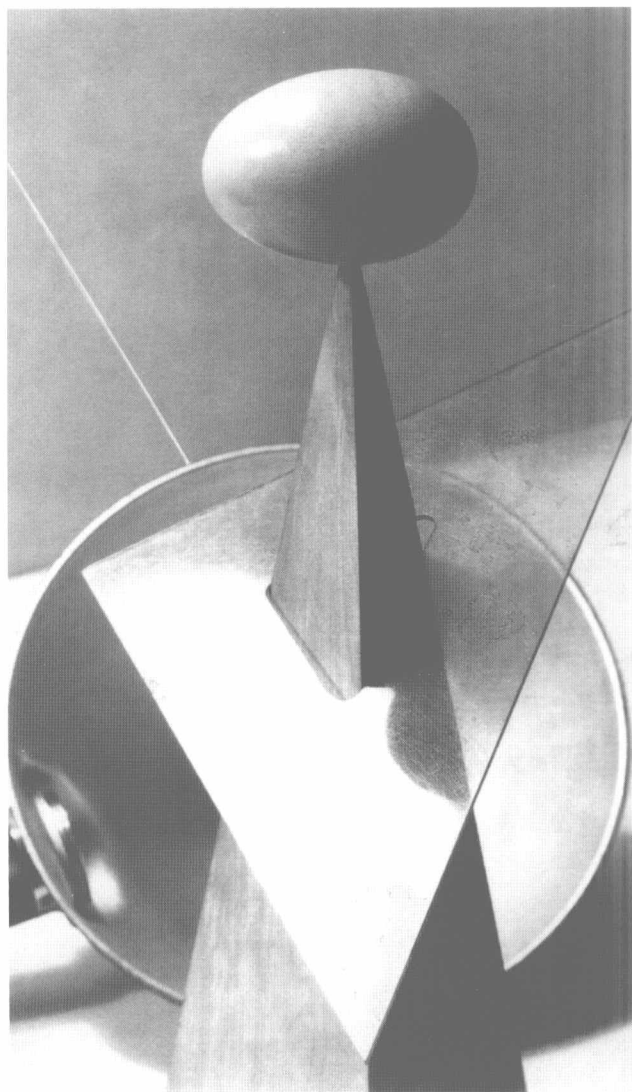

▲ 著名摄影家拉尔夫·吉布森是一位拍摄静物的高手，一些很简单的题材都可以成为他镜头中的绝佳写照，比如他拍摄的《静物》。

摄影家是这样描述他的拍摄过程的：“我在到达柯西亚之后刚刚离开渡口，就看到了眼前的景物。我不断地靠近被摄体，逐渐减我所不需要的物体，直到感到满意为止。这是我在拍摄静物时所经常采取的方式。我在拍摄时更喜欢高度提炼，留下的就是在这一位置上吸引我的基本成分。你在照片中所看到的東西，正是吸引我的要素，不会有更多的东西，这也是我为什么选择平视取景徕卡相机拍摄的理由，因为在我通过取景框拍摄时，还可以看到取景框外面更多的东西，这样就能帮助我完成最终的构图。”

如此简单而颇具魅力的构成，正是吉布森的过人之处。这也启发每一位拍摄者，不要以为拍摄静物就是去寻找一个戏剧化的主题。作品证明了随处可见的物体具有无穷的潜力，关键是如何训练自己善于发现的目光：比如观察现场的光线，研究阴影和肌理结构，尝试将照相机的镜头靠近主体，以逼近的方式找到需要的表现力。

小品摄影的范围非常广泛。在我国，当年吴中行、刘旭沧、刘半农、郎静山等摄影前辈创作的小品摄影不仅受到国外小品摄影的影响，同时也以自己的特色饮誉海内外。建国以来，小品摄影的佳作也屡有问世。近数十年来，香港的邓君瑜、江苏的马玉焕在小品摄影创作上卓有成就，发表了许多优秀的作品，使小品摄影日益被广大群众所赏识。摄影史上关于“小品摄影”的定义各不相同，但如果仔细考察，从狭义的角度理解小品摄影，一般是将景物比较小的、静态的、能获得较有深度审美情趣的摄影称之为小品摄影。

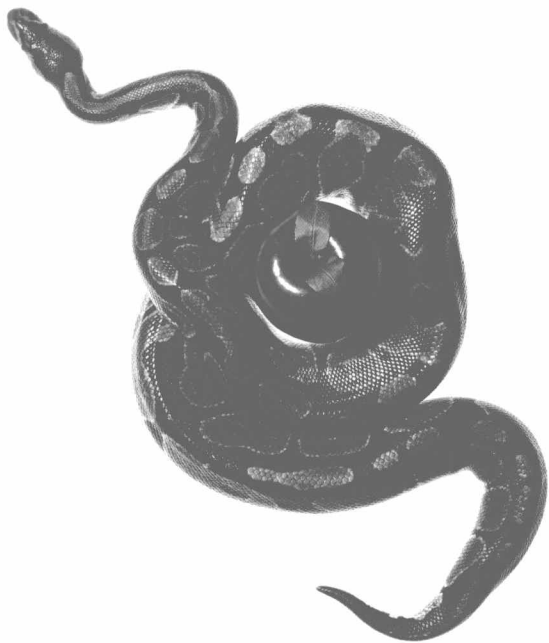

◀ 风格诡异的保尔·

小奥特布里奇1927年自己在巴黎设立了商业摄影室，并且在此之前的1922年就为《名利场》杂志拍摄了著名的衣领广告，当时的这些广告甚至得到了艺术界的肯定。在拍摄广告的同时，他对超现实主义的静物小品摄影也十分感兴趣，就像这幅锥体上的鸡蛋，就是他大胆尝试的作品之一。画面以无法定位的视觉力量，将静物和小品的魅力完全融合在一起，发人遐想。

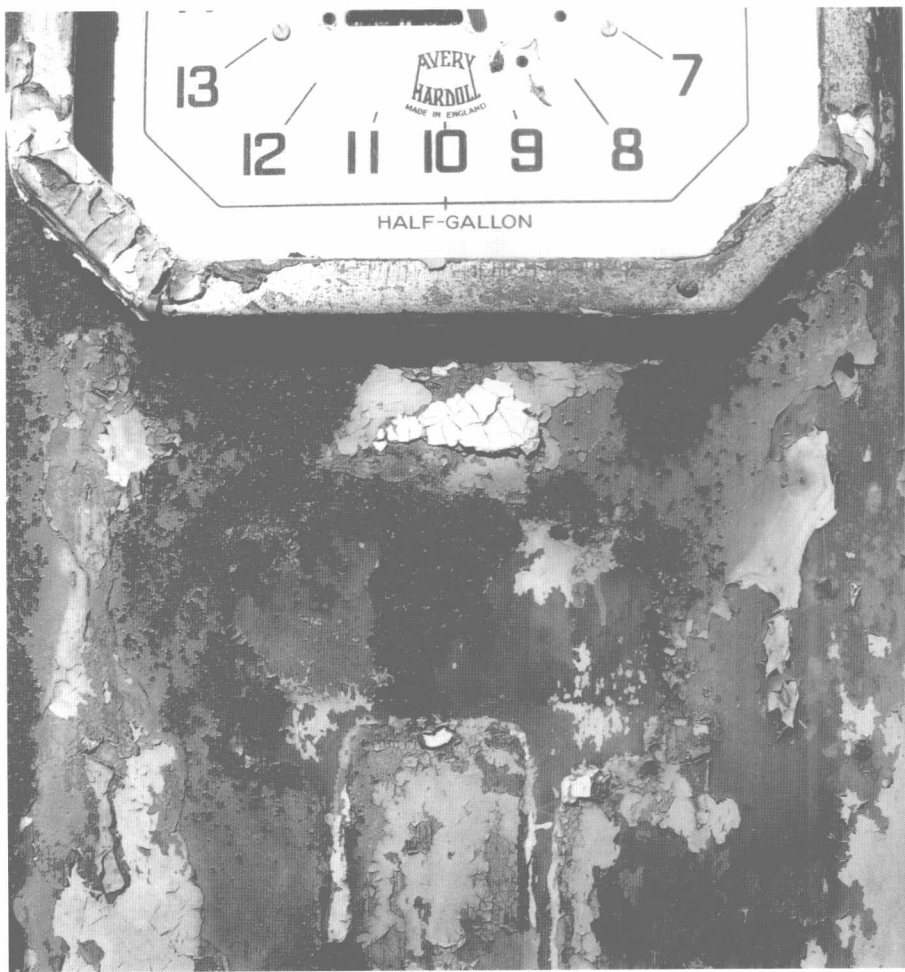
只要我们留心一下，便可以发现很多家庭居室墙面上布置的摄影作品十有八九是小品，而且大都是一些静态的景物。当人们一天劳动之后，美的享受可以促进精力的恢复，而小品摄影就能起到这个作用。小品摄影的内容相当丰富，涉及摄影艺术创作中许多领域。这一摄影方式不但使人们清楚地认识到“小品”自身的力量与柔情，而且，能在被人们忽视和遗忘的“角落”中挖掘出新的美，进一步扩大了美的范围，它对整个摄影艺术的发展起了很大的作用。

► 在1991年到2004年最引人瞩目的拍摄时期，迈克尔·汤普森通过自己的努力，证明了他是一个令人惊讶的艺术大师。作品多样化的风格从巴洛克到超现实主义，从结构主义到波普文化——汤普森的影像是幽默风趣的，令人惊讶的，也是令人难忘的，他让一切梦想成真。就像我们看到的这幅《诱惑》，将一个古老的传说通过静物小品的样式展开在我们面前，演绎出全新的伊甸园的版本。

至于小品摄影，前提虽然是“小”，但是“品”却是真谛。既然称“品”，那就必须“上品”，使它有品级、有品格、有品貌。同时，小品摄影作品又必须交给观众去“评头品足”，如果它不能使观众品出作品中的滋味，仅是些小草、小物件、小风景的真实写照，那么，它只能称之为形象逼真的“花卉摄影”、“静物摄影”、“风光摄影”，而不能誉之为“花卉小品”、“静物小品”、“风光小品”……

所以说，一幅小品摄影作品，它必须能达到耐人赏品的要求。国外摄影师的许多佳作，也都是从这样的角度出发的。

P06

第一尊大师眼中的小品摄影

▲摄影师格雷·柯尔拍摄的《大英帝国的遗迹》，以小细节来体现大主题，意境深远耐人咀嚼。

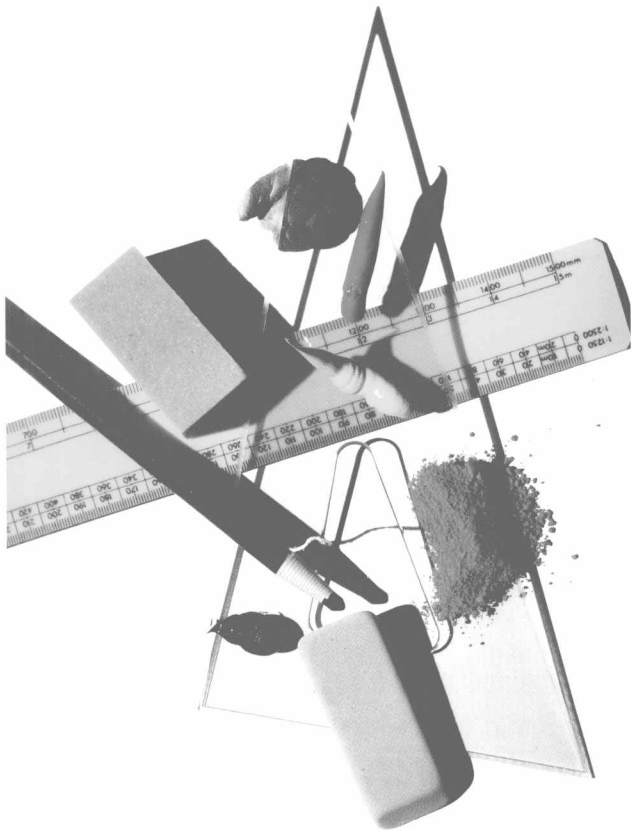
他在北爱尔兰的一个小县城里看到了这个废弃的加油站，油泵上面半加仑的指示清晰可见，接着他从不同的角度进行观察，最终对油泵剥落的表面产生了兴趣，这上面混合着各种肌理和影调，尤其是剥落的油漆很吸引人。

他在镜头前加上了2号近摄镜片，通过非常逼近的方式拍摄，主题变得更为鲜明，最终的结果构成了现场感极强的图像。拍摄数据：勃朗尼卡66相机，80mm镜头，2号近摄镜片，阿克发APX100胶卷，曝光：1/125s，f/11。

1.2 小品摄影的定义

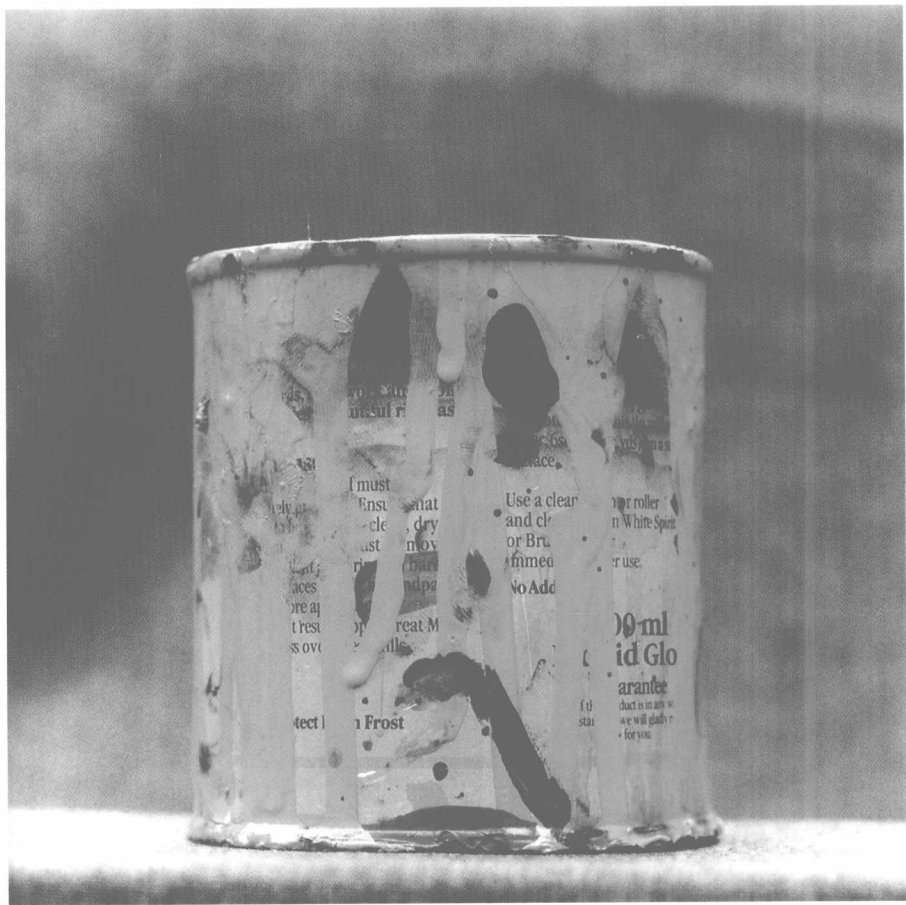
不管出于商业或艺术目的，小品摄影的基本要求是创作出能达到完美表达效果的、深思熟虑的构图。在有了一组被摄物之后，摄影者的任务是找出构图令人满意的角度和距离。拍摄过程的各个环节，构图和布光的选择应完全在摄影者的控制下。小品摄影一般都是静态的，不同于拍摄有生命的被摄物，摄影者可单独工作，精力集中并随心所欲地仔细从事。因为构图、布光和精确的表达细部很重要，高质量的摄影器材也就成为拍摄成功的基础之一。

► 作为传统派的室内摄影家，佩恩却以一种冷隽、明快和非常现代的形象，摆脱了传统的绘画风格，从而独树一帜。他的每张作品都经过仔细计划和再三推敲，却又显得浑然天成，所以观赏者能感到一种自由，而无摆布之感。佩恩的小品作品对色彩的理解更加深刻（他的时装作品大多数是黑白的），有时使用非常微妙细腻的调子，有时又热闹得五光十色，为他的创作奠定了奇妙的风格，也使小品摄影和时装摄影拉开了距离。《三角尺和红色橡皮的静物》就是这一风格的代表作。

许多摄影者喜欢用混合手段的技术来拍摄小品，这种技术使得摄影师在选择和安排被摄物组成时，具有更大的自由度。同时，小品摄影所选择的静态物体一般不会很大，画面的气势等也因此受到一定的局限，所以同样要求拍摄者以小

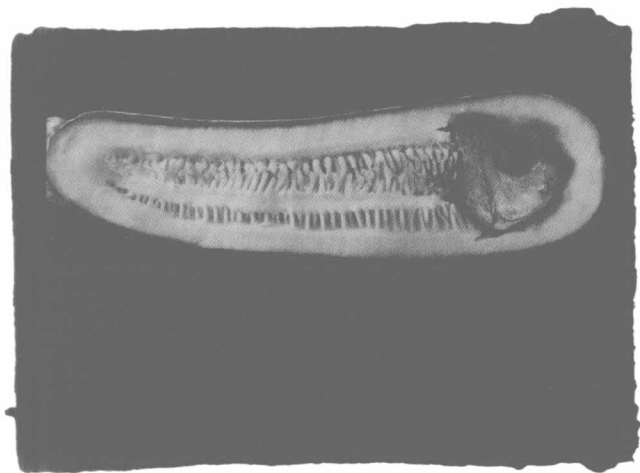
见大，挖掘照片的深度。从这样的意义出发，小品摄影也就有了独特的价值。

▲我们在这里所看到的是摄影家阿奈特的作品，题为《油漆桶》的作品具有叙事文本风格，同时以独特的构思给人带来惊讶，具有刺激性，最终也是感人的。他认为整个艺术史只不过是无数废弃物的组成，这也正是他的摄影作品的总体构成空间，以此来对抗时尚的诱惑。他以实用主义的观点在有限的空间选择他的摄影主题，举重若轻。他试图在那些寻常事物之中注入严肃的元素，从而构成一种无法言说的生命感受。

从比较宽泛的意义上对摄影进行分类，可分为新闻摄影、实用摄影和艺术摄影三大类，当然其中还略有交叉。如果从狭义的角度出发，小品摄影一般被认为是艺术摄影门类下的分支，所以也有称“摄影小品”的，但实际上，摄影的

三大类中，都存在着小品，这是因为小品仅是一种体裁。当然，艺术摄影仍是小品摄影的集聚地，是小品摄影主要展示风采的领域。

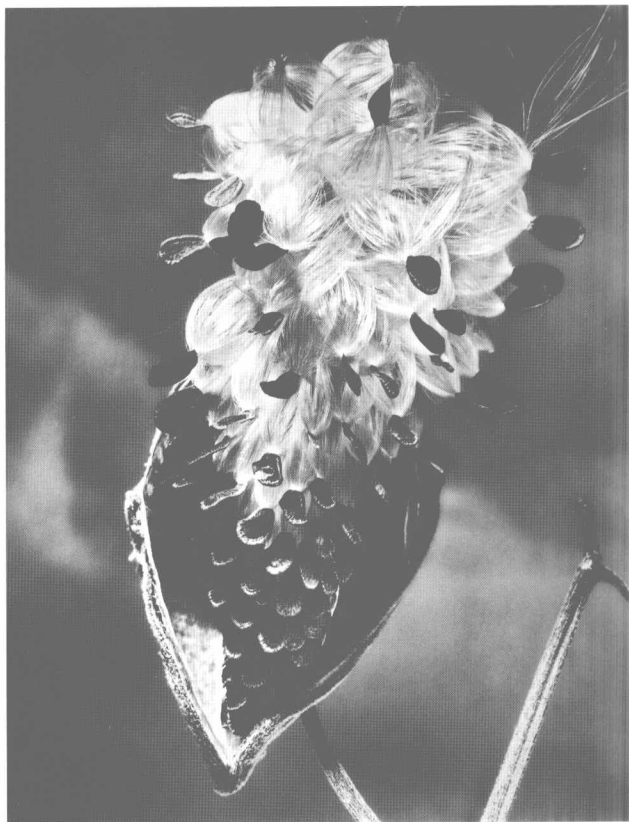

▲简森·贝塔拍摄的《葫芦和鱼》，是通过特殊的处理和组合手法，构成了一种古典的肌理美感。

摄影师说：“作为一个倾向于绘画媒体的画意类摄影家，我不会太注重在摄影技术上下功夫，而更相信图像直觉的引导。我尤其对静物类图案化的对象感兴趣，比如鱼类和蔬菜，最使我入迷的就是其中的自然纹理，成为我最终捕捉的对象。”

为了使画面本身具有更为自然的状态，摄影师总是利用现场光进行拍摄。拍摄时将静物放在窗户边上，让左面构成大面积的光照，同时阴影又可以构成所需要的肌理效果。在这里选择了非常小的光圈，同时也需要非常长时间的曝光，根据测光的选择，从1min一直到6min，最终选出了一幅合适的画面，并且染成特殊的影调色彩，强化了古典意境。拍摄数据：影室5×7相机，180mm镜头，依尔福FP4胶卷。曝光2min，f/64。

以往人们喜欢把小品摄影的内容局限于花草虫鱼上，表现方法着重于近摄与微距，似乎小品摄影仅仅指的是用特写、大特写拍摄的局部，从而有观点认为小品摄影的“小”是前提，应该是小题材、小场面、小玩意、小局部，反之，则不能称其为“小品”。其实，“小”没有绝对的标准值。小既可以为大，大亦可以称小。因此，我们对小品的“小”，应该有个相应的认识。一般来说，它表现的是人们正常感受中的“小”——小花、小草、小物件、凡人小事，以及“小化”了的大题材、大物件。

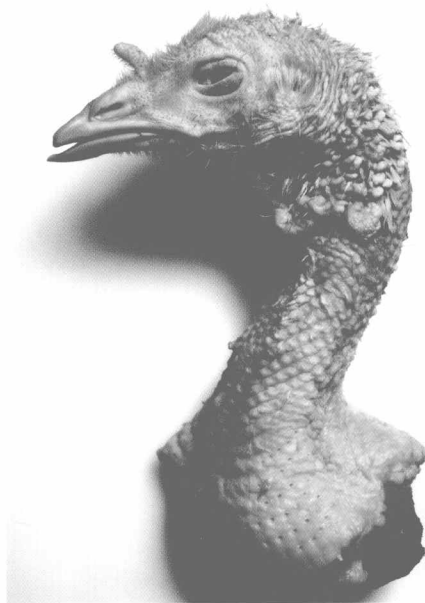
▲美国摄影家费宁格具有独特的思考者的眼光。他的作品常常在杂志上跨页出现，因此赢得了“跨页费宁格”的美名，然而他非常冷静地说：“要用照相机的观察方式去观看，一个摄影家必须转换他的感知方式。”正是这些作品中微妙的表现力、丰富的细节让他有足够的理由逼着编辑给他跨页的空间。他认为人类的眼睛具有左右浏览的天性，因此风景跨页对他来说就是最合适的选择。他还曾直言不讳地说：“我更倾向于科学家的视点，而非艺术家的目光。真实、明了地传递信息是我照片的主要特征。”在他去世之后，留下了数不清的照片和底片，以及61本教科书和画册，其中为数不多的小品摄影，也非常耐人咀嚼。

如果承认小品摄影是一种体裁，它就渗透于整个摄影领域之中。如果偏于艺术摄影来划分的话，可分为政治小品、幽默小品（包括讽刺小品）、寓意小品（包括哲理小品）、欣赏小品四类。另外，如将小品摄影作为单独门类来划分的话，即可归纳为“干预性小品”，其作品内容包括干预政治、干预社会、干预生活；“非干预性小品”，即“纯欣赏

性小品”，如风光小品、静物小品、花卉小品等等。

在日常生活中，有许多许多平凡的小事件、小人物，因为它太平凡、太小，往往被人们忽视了，成了摄影艺术中的空白与遗漏。其实，这正是小品摄影的主要题材，这些血肉丰满的小事件、小人物，如宏伟交响乐中的小乐章，抓住这些小细节，是同样可以和那些惊天动地的历史大事件相媲美的。所以我们在这里所论述的小品摄影，还是将其放在相对静态的、景物比较小的领域内，以便更好地认识其特征，更接近我们的生活，更容易创作出精彩的作品。

►也许可以这样说，佩恩的《火鸡颈》属于干预性的静物小品摄影。摄影家并非希望镜头中的火鸡是一次美丽的“演出”，而是希望通过突出火鸡颈的某些令人难以接受的细节，表现出对人类生存方式隐隐的忧虑。这样的忧虑往往会在第一时间引起人们的共鸣，从而达到干预生活的作用。

1.3 小品摄影的审美

小品摄影的题材虽小，但品级要高。从表现内容上看，小品摄影一般不带政治色彩，也不应带低级趣味及庸俗迷信成分，但是，它却应立意显明、是非分明、褒贬鲜明，对观众来说，它或抑恶扬善，或宣正祛邪，或舒心明理，或幽默风趣……总之，它要对人生、人性、人情、人爱起正面的、积极的作用。当然，优秀的小品摄影也可以让广大观众从作品中品出情与意、味与理、真与善、美与趣。

▲著名的摄影家爱德华·斯泰肯留下的名作《向日葵》，是将植物作为静态的画面经营布局，完成了他对静物摄影在构图上的独特理解。

这棵向日葵的造型，重心是在画面的上半部，巨大的枯萎的花瓣低下了它的头，从而将视觉目光引导到画面的下半部。在下半部的阴影中，只能看到一片花瓣，逐渐垂落到画面的边缘，从而象征着一种无法避免的死亡。摄影家斯泰肯的静物小品都经过深思熟虑——注意太阳花略微偏离画面的中心，相对偏右些，使画面不再显得拘谨和不自然。

被摄主体并非完美的，从而引起了摄影家的兴趣。一朵鲜艳的花可能不会引起摄影家太多的注意，但是这样一朵枯萎的向日葵，正好成为摄影家关于画面构成的实验对象。关于向日葵，他曾经创作了一系列不同视觉景观的作品，从种子，发芽，开花一直到凋谢，整个生长过程都以精确的技术技巧，尤其是对生命的体验，表现得尽善尽美。

小品摄影可以有如下的审美特征——

首先是耐人品赏。优秀的静物小品作品可以吸引人们观赏其精美画页，赏析它的表现技巧，玩赏它的盎然情趣，鉴赏它的艺术价值。因此，小品摄影应构图美、形象美、影调