

民俗

风情摄影的创作技法

耿兴余 著

浙江摄影出版社

深入
拍摄民俗风情
再现纯朴风华

拍摄
文明的碎片
解读
影像的质朴

策划人：任力

责任编辑：郑幼幼

装帧设计：任惠安

责任校对：朱晓波

图书在版编目（CIP）数据

民俗风情摄影的创作技法 / 耿兴余著. — 杭州：
浙江摄影出版社，2011.9

ISBN 978-7-80686-988-8

I. ①民… II. ①耿… III. ①摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第186667号

民俗风情摄影的创作技法

耿兴余 / 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：浙江影天印业有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：8.5

印数：0001-2000

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-988-8

定价：58.00元

（如有印、装质量问题，请寄承印单位调换）

民俗

风情摄影的创作技法

耿兴余 著

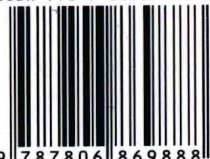
浙江摄影出版社

深入
拍摄民俗风情
再现纯朴风华

拍摄
文明的碎片
解读
影像的质朴

ISBN 978-7-80686-988-8

9 787806 869888 >

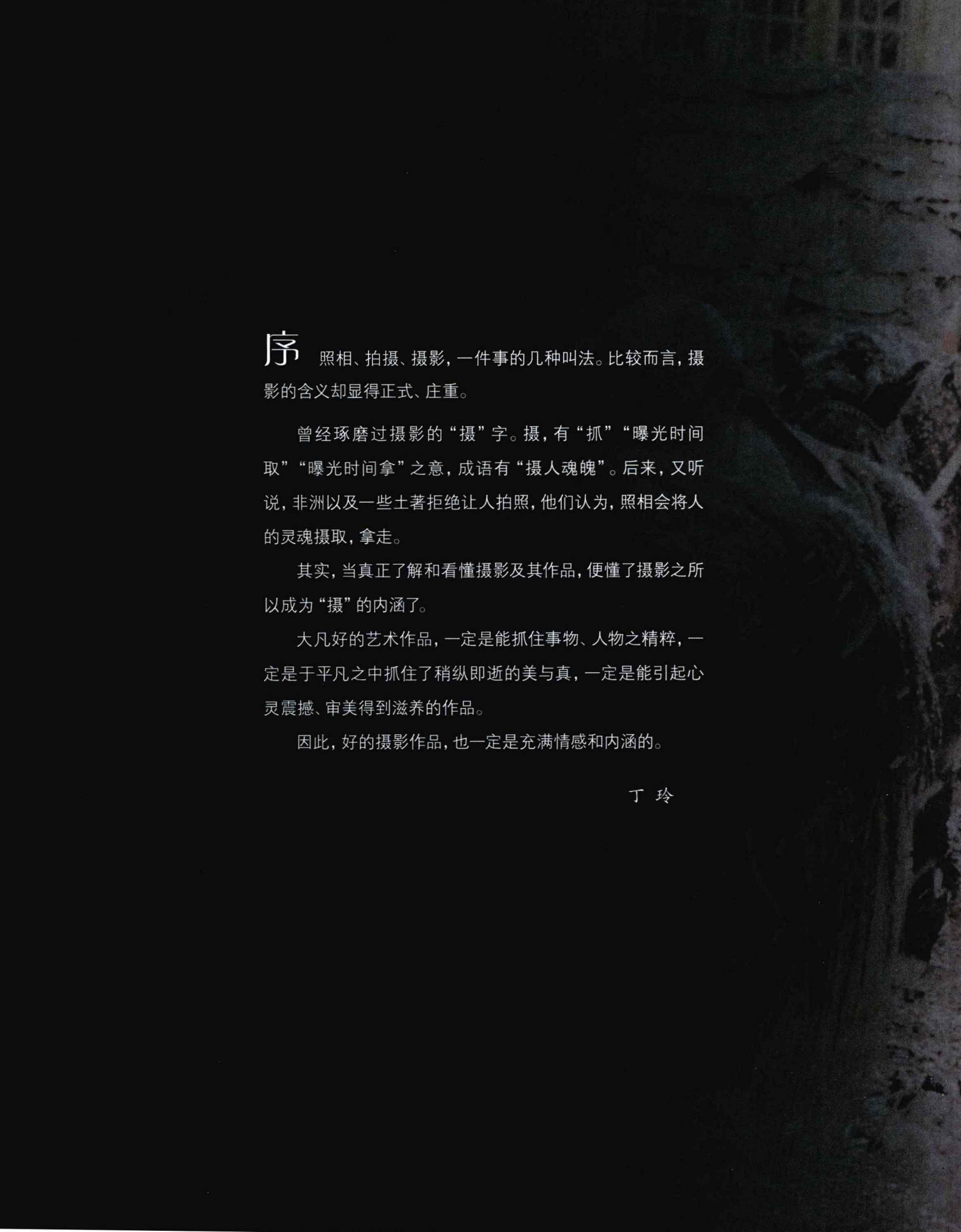
定价：58.00元

民俗风情摄影的创作技法

耿兴余 / 著

 浙江摄影出版社

序 照相、拍摄、摄影，一件事的几种叫法。比较而言，摄影的含义却显得正式、庄重。

曾经琢磨过摄影的“摄”字。摄，有“抓”“曝光时间取”“曝光时间拿”之意，成语有“摄人魂魄”。后来，又听说，非洲以及一些土著拒绝让人拍照，他们认为，照相会将人的灵魂摄取，拿走。

其实，当真正了解和看懂摄影及其作品，便懂了摄影之所以成为“摄”的内涵了。

大凡好的艺术作品，一定是能抓住事物、人物之精粹，一定是于平凡之中抓住了稍纵即逝的美与真，一定是能引起心灵震撼、审美得到滋养的作品。

因此，好的摄影作品，也一定是充满情感和内涵的。

丁玲

目录

8 / 西部情	抓拍实践浅议 / 42
10 / 摄影艺术生产	摄影审美主体在摄影艺术生产中的主导作用 / 44
12 / 《艰难都在征途上》创作经过	社会纪实摄影 / 44
14 / 一次组织摄影艺术创作的经过	手的语言情感 / 45
15 / 摄影艺术作品的最高境界是写意	有意识地观察周围世界 / 46
16 / 民俗摄影中动感、节奏、气势的表现	人物神态与情感的表露 / 47
17 / 人与社会的永恒主题	充满好奇的眼神 / 48
18 / 怎样拍好民俗活动	表现古朴的美 / 49
19 / 民俗民风的感受	具有人文内涵的摄影——佛教艺术 / 50
20 / 拍摄最后的精彩画面	表于其外, 寓意其内 / 51
21 / 抓拍风姿神韵的瞬间	节奏与内涵 / 52
22 / 摄影创作的主题深化	声东击西, 抓取神态 / 53
23 / 一张照片十八年	瞬间发现、构思与抓拍 / 54
24 / 民俗摄影的生活写真	寻找视点 / 55
25 / 民俗摄影的纪实性瞬间	纪实创作 / 56
26 / 震撼的民俗风情	触景生情 / 57
27 / 民俗摄影的剪影风格	场景与人物 / 58
28 / 民俗摄影审美情感的表现	观察生活, 提炼主题 / 59
29 / 民俗与民族服饰	平淡中抓细节 / 60
30 / 生死两茫茫的人生之路	摄影创作的审美体验 / 61
31 / 阐释人生的民俗摄影	审美客体的发现与创造 / 62
32 / 民俗摄影创作的方法	人与景的自然和谐 / 63
33 / 一幅作品的发现与创作构思流程	一个场景多个主题 / 64
34 / 摄取典型人物的气质与风采	寻找主题 / 65
35 / 处处留心, 随时发现	用情感去拍照 / 66
36 / 情感的冲动, 是摄影创作的原动力	摄影作品是第二审美客体 / 67
37 / 留意观察家庭亲人的神态	用良知反应社会底层人的生活 / 69
38 / 民俗纪实需围绕着人去创作	摄影视角与摄影表现 / 69
39 / 摄影记录历史	摄影的观察方法与技巧 / 70
40 / 立意比形式更重要	刻画眼神, 突现心境 / 71
41 / 抓住人物个性特征, 表现人物真实情感	社会生活是艺术创作的土壤 / 72

- 73 / 关注弱势群体, 反映他们的生活
- 74 / 摄影作品的真实性、见证性和历史价值
 - 75 / 阴影的异样空间
 - 76 / 镜头中的民俗表现形式
 - 77 / 暗背景与气氛渲染
 - 78 / 纪实性与创造性的统一
 - 79 / 掌握摄影瞬间的抓取
 - 80 / 用心去观察
 - 81 / 气氛的渲染
 - 82 / 照片的立意
 - 83 / 景在画外, 意于其中
 - 84 / 反映社会现象的摄影
 - 85 / 阐释和解读
 - 86 / 用形态与身影刻画主题
 - 87 / 摄影艺术的情感表现
 - 88 / 人物特写需注重形象特征
 - 89 / 立意深刻的再现
 - 90 / 立意深远的联想
 - 91 / 摄影在于观察
 - 92 / 画意摄影的表现
 - 92 / 跟踪抓拍, 锲而不舍
 - 94 / 摄影美在心灵
 - 95 / 第一现场抓拍, 比拟手法运用
 - 96 / 瞬间抓拍典型人物
 - 97 / 特写——特殊人物的抓拍
 - 98 / 突出主体, 以小见大
 - 99 / 寻找愉悦的视点
 - 100 / 摄影的情感融入
 - 101 / 摄影创作的广泛性
 - 102 / 摄影思维艺术
 - 103 民俗人物摄影的创作理念
 - 用形式表现情感 / 104
 - 摄自生命的感悟 / 105
 - 摄影作品的灵魂在于内涵 / 106
 - 不要放过创作机会 / 107
 - 摄影创作感悟 / 108
 - 心灵美的感受到摄影美的体现 / 109
 - 艺术摄影的瞬间定格 / 110
 - 用眼睛去发现美, 用摄影去记录美 / 111
 - 标题会使作品升华 / 112
 - 平淡中的美 / 113
 - 用追随摄影技法表现动感 / 114
 - 高速度动感抓拍 / 115
 - 摄影是一种观察艺术 / 116
 - 对比的趣味性 / 117
 - 细心观察, 耐心等待 / 118
 - 巧妙组合人物与背景 / 119
 - 摄影艺术的提炼 / 120
 - 纪实与艺术的统一 / 121
 - 眼光、心灵、理智的瞬间结合 / 122
 - 背影的魅力 / 123
 - 虚虚实实的寓意摄影 / 124
 - 摄影后期制作的范例 / 125
 - 摄影的洞察力和敏锐性 / 126
 - 衡量照片的两条标准 / 127
 - 画意摄影 / 128
 - 摄影的新视点 / 129
 - 从实践中, 提高对摄影美学的研究 / 130
 - 取其一小块, 抓拍一刹那 / 131
 - 虚实皆备的民俗摄影——舞龙 / 132
 - 新的审美对象 / 133

西部情

西部是中华民族的发祥地，
西部有丰厚的文化底蕴。
西部有多民族的风情风采，
西部有凝重的厚土。
西部有巍峨壮美的雪山旷野，
西部是艺术家取之不尽、用之不竭的创作源泉。
摄影，到祖国的西部去吧！定会满载而归。

数码技术的迅猛发展,把摄影艺术推向了一个新的阶段,摄影爱好者要转变固有的思维模式,向电脑、电脑软件、数字领域的各个方面拓展。《西部情》是我用Photoshop软件,用11幅摄影作品拼接成的,作品来源跨度11年,拼接制作用了四天四夜,于2001年6月21日完成。这实际是对摄影作品进行“二度创作”,属于“平面合成设计”的范畴,也是对这一新的领域或者这一新的艺术门类的创作尝试。我在创作《西部情》后的6月23日晨,左眼突然失明,原因是电脑显示器的强刺激,连续工作时间太长,眼底出血动脉阻塞,视网膜坏死。这是我创作这幅摄影艺术作品所付出的代价。《西部情》获世界华人艺术大展金牌奖,原作展出于中国美术馆、广西桂林博物馆、柳州博物馆,中央电视台曾对此作过专访。作品尺寸为12米X1.5米。原本计划做到100米至200米,但由于左眼睛失明的缘故,使继续创作搁浅,留下了遗憾。

摄影艺术生产

摄影经过170多年的发展,已确立了它应有的地位。摄影艺术,有它特殊的精神生产过程,它的产品——摄影作品是“艺术生产”的形态。通过这种形态构成了完整的艺术生产系统:摄影审美主体摄影家所拍摄的摄影艺术作品和摄影艺术审美客体鉴赏者所欣赏的作品。通俗简要说,摄影艺术创作是“生产”;摄影艺术作品是“产品”;摄影艺术审美欣赏是“消费”。这部画册,是我多年摄影生涯所生产的产品,我力图从“摄影艺术生产”、摄影美学的角度,阐释和解读作品。

2001年9月,我的这些作品在中国美术馆展出后就束之高阁,本不想再拿出来,但在女儿和家人的支持下,在浙江摄影出版社以及任力编辑的鼓励帮助下,终于要把这些“产品”拿出来与更多的欣赏者见面,这对我来说也是一次重新学习,研究一些文艺理论与写一些创作体会的机会。

“摄影”的概念是宽泛的,是摄影技术、摄影实践及摄影创作的总称,是拍摄技巧、后期制作、数码技术多体裁的表现。它是一种精确复制,逼真再现客观对象的技术形式。摄影是传递知识和信息的手段,也是情感交流的媒介。它跨越世界不同民族语言障碍,是沟通人类信息情感的重要载体。

《艰难都在征途上》创作经过

1992年8月，第六届国际影展评选揭晓，来自世界59个国家，2700余名作者，12000余幅摄影作品参加角逐，最终评出《艰难都在征途上》为彩色组金牌，此后又获世界华人艺术大展特别金奖、共和国50年新闻奖。

成功是艰辛的，1990年，我已到知天命之年，但是艺术生命对我来说似乎刚刚到了成熟期，只要继续攀登，就可以取得成果。创作的激情，驱使我背起沉重的摄影器材，奔向祖国大西南。

刚开始，我们沿着红军二万五千里长征走过的路，经岷江、红原、松潘，后又翻过二郎山经泸定沿大渡河而上，1990年11月底到甘孜州康定。州委宣传部干事和康定县委宣传部长陪同我们翻越折多山，这座雪山海拔

《艰难都在征途上》（四川康定）

1990年11月26日摄于四川康定塔公。拍摄数据：尼康F3相机，50~300毫米变焦镜头，富士ISO100胶片，光圈F8，曝光时间1/30秒，拍摄时高于被摄物1米，利用约150毫米焦距端俯视拍摄。

4200多米，对我来说是第一次攀登这样空气稀薄的高寒缺氧区。车开至3700多米处时，我就感到心慌气短，头剧烈疼痛，四肢无力，这显然是高山缺氧的反应。为了振作精神不出意外，我超量服下了3片安定，又为有病的心脏吃下数粒速效救心丸，坚持随车到了山顶。为了适应当时环境，在4200米处，我有意让司机停下车，走出车门，在山顶活动，想多尝一尝这缺氧的滋味。因为按计划这次西南采访之后，还准备去西藏和青海黄河源头。

翻过折多山，就是川西高原区，刚刚到一个叫塔公的地方，只见眼前黑鸦鸦的乌云低低地压过来，顿时狂风骤起，紧接着暴风夹着鹅毛大雪铺天盖地席卷而来。雪花在空中拉起万条斜线，铺撒在这块干枯的草原上。这突如其来的暴风雪，把一拨赶马的藏族牧民困阻住，前进十分艰难，但是久经风雪考验的牧民，在暴风雪面前，丝毫未显露出惊慌惧怕的神色，他们表现出坚定沉着、迎难而上的大无畏精神。他们一边与暴风雪抗争，一边整理马鞍，在艰难中继续远行。

这壮观的情景，这拼搏的场面，不正是我们中华民族勇往直前的精神写照吗？不正是我脑海中酝酿已久的创作主题吗？此刻，创作灵感与直观形象相撞，迸发出闪亮的光芒。“艰难都在征途上”这一主题立即在我脑海中闪现，我按捺不住创作的冲动，也顾不得衣薄寒冷，选择了一个高角度，举起相机，用俯摄，连拍数张，将这一震撼人心的场面收入镜头。

摄影作品的成功，决不是偶然获得的，它是长期创作实践和艺术修养的结果。优秀的艺术作品，首先需要作者理性的升华，从理论上认识美学与人和的关系，从作品中探寻和体现人生哲理。其次，要深入生活，挖掘和发现题材。这个挖掘过程，如同沙海淘金，是要付出巨大劳动代价的，《艰难都在征途上》这个富有哲理性的题目，在我脑海里酝酿了很久。人生如此，艺术创作也是如此，没有艰难不成其为征途。然而，摄影作品的难度就在于客观存在与艺术直觉相结合，同时要把这种结合，在瞬间用相机记录下来。所以，作者必须身临其境，发现它并用娴熟的摄影技术抓取它。但是，不是所有人都能够发现和抓取的，这里有着艺术修养问题，有个瞬间认识和艺术构思的过程。

我认为在这种典型的环境——暴风雪；典型的人物——勇敢的高原牧民和马群；头脑中蕴藏已久的典型主题和立意——人生旅途多艰险。同时，拍摄角度选择得当——用长焦镜头压缩画面，从高处俯视抓拍，突出人物的神态和马群向右上方涌动的势态，加之斜线条的雪花滑过，给人一种向上奋进的动感。我拍摄中尽量注意使画面气势宏大，给人一种力量，一种澎湃气势，使作品在艺术上体现出阳刚之美。

《黄河魂》（黄河壶口）

展出中国美术馆、第五届中国摄影艺术节、瑞典、美国洛杉矶，1994年4月5日下午5时摄于陕西宜川黄河壶口瀑布 拍摄数据：尼康F3相机，28~70毫米镜头，富士1S0100胶片，光圈F11，曝光时间1/125秒。

一次组织摄影艺术创作的经过

1994年4月5日参加陕西黄陵祭祖拍摄时，遇到陕西安塞腰鼓队。祭祖活动结束后我找到领队，希望他们回去时经过黄河壶口拍几张照片，这个请求竟然被痛痛快快地答应了。既然是我提出的要求，那么吃行就得由我掏腰包了。大巴士将20多位腰鼓队员拉到壶口，已经是下午5点了，我按照自己的设想，将队员安排到瀑布前，叫他们打起来、跳起来，但是，这些欢跳的动作并不能表现“黄河魂”的理念。于是我找了其中10个人，手执乐器，站到瀑布前做欢呼的情景，当时连拍十几张，最后选出了这一张，取名《黄河魂》。这是一次艺术摄影创作实践，艺术摄影创作有时可以预先设想、构思组织拍摄的。万里黄河一壶收，壶口瀑布是拍摄黄河最具代表性的地点，把黄河与黄河儿女有机结合在一起，表现中华民族的精神，是我多年的创作愿望。

《黄河情思》（黄河壶口）

展出于中国美术馆、第五届中国摄影艺术节、瑞典，1994年4月5日下午6时摄于陕西宜川黄河壶口瀑布。拍摄数据：尼康F3相机，50~300毫米镜头，使用200毫米焦距端拍摄，富士1S0100胶片，光圈F16，曝光时间1/60秒。

摄影艺术作品的最高境界是写意

如同中国画一样，摄影艺术作品的最高境界，应该是意在画外，情在其中。

该作品中你能感受到黄河咆哮震耳欲聋的声音，但你能感受到唢呐时而高亢、时而细语的独特韵律。这是黄河儿女对华夏母亲河——黄河的赞美，是中华儿女对美好生活的向往。

在拍摄过程中，当时两位吹唢呐的艺人坐着，各自吹着乐曲，我看到此情景，即让他们背对背吹，以打破两人正面吹奏的一般感觉，使画面更加新颖。右边的唢呐手名叫白占奎，拍摄完不久就辞别人寰，这张照片让我留下了对他永久的思念。