

摄影丛刊

第113

·要目

· 理论探讨 ·

摄影创作与观察艺术(一)···周水涛译 1

漫话摄影小品·····邓君瑜撰文并摄影 7

商品摄影与广告摄影·····肖 桐 15

· 摄影技巧 ·

食品广告摄影·····陈大春译 17

商品摄影入门·····王 文 21

硬质和软质金属的表现·····王 文 28

天气不好时怎样拍照·····张益福译 33

光源的平衡·····陈雁如译 39

使用远摄镜头的一些问题
·····费洛初编译 43

变焦镜头的几种特殊运用
技巧·····凯 风编译 47

变焦镜头和远摄增焦镜的
配合使用·····赵凤翔译 51

· 摄影特技 ·

美妙的光的图案——螺旋形图案
拍摄法·····羊 越编译 53

· 暗室工艺 ·

暗室技术与艺术效果
·····陈扬坤撰文并摄制 55

• 摄影器材 •

柯达圆盘式胶片照相机… 钱君妃编译 60

• 摄影史料 •

照相感光材料史话

……………王敦琪译 徐成光校 62

• 摄影家介绍 •

广告摄影家梅奥拉及其作品

……………杨逸先译 70

菲利普·哈尔斯曼和他的肖像摄影

……………狄源沧 75

• 中国摄影史话 •

晚清人像摄影偶记 …………… 吴 群 79

• 摄影小经验 •

拍夜景用什么彩色胶卷好

……………赵凤翔译 89

自制高调摄影窗户背景 …… 羊 越译 91

胶片的氢气增感法

……………徐晶波译 郭正人校 93

上海人民美术出版社编辑出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行

文字印刷 上海市印刷十二厂 彩图印刷 上海市印刷十一厂

开本32 印张3 插页8 字数66,000 1988年3月第1次印刷

统一书号: 8081·13142 定价: 0.78元

摄影创作与观察艺术

(一)

〔美〕弗里曼·帕特森

周水涛译

编者按：本文摘译自美国纽约 Van Nostrand Reinhold 公司出版的《摄影与观察艺术》一书。作者是美国较有影响的摄影家之一，擅长彩色摄影。全书对摄影创作中的观察事物的方法作了全面的阐述。作者提出了一些别有见地的论点，值得我们借鉴。但也有一小部分流于形式主义和抽象化，需要读者加以鉴别和分析。我们将陆续选译其中的部分章节以飨读者。

在霜寒的清晨，我常常拿起照相机和三脚架走到屋后的草坪上，顷刻之间，忘怀了一切。我不再考虑要拍什么，完全沉醉于这绿茵彩虹的幻觉之中，沉浸在这缤纷的色彩之中，我不禁被眼前的一切所打动，情思奔放。它使我充分地施展了摄影技艺，一直到严霜消融后，这种感受方告消失。

正视自然，是真正能看清事物的基本前提。你如能使自己的思潮尽情奔流，就不会受到题材的先入之见的影响，才不致在拍摄时囿于某种事先决定的方式，如果你还背着能否拍出好照片的思想包袱，或者只想着自我欣赏，那么你就未必能拍出最好的作品。一旦你能正视自然，新的概念就会从你对题材的

直接感受中油然而生，而新主意和新看法又会反过来给你的摄影以指导。

私心杂念是观察事物的最大障碍，也是最难以突破的障碍。也许你在为你的职业、孩子或者其他任务而操心，也许你在为能否掌握好一个新的镜头或计算好曝光而不安。在达到真正自由的途中，似乎老是有什么东西在和你作梗。这在弗雷德里克·弗兰克(Frederick Franck)的《观察的净心息念》*中称为“自我束缚”，过分的顾虑会阻碍你对客观事物的直接感受。只有通过实践，才能克服这种束缚。你无法使你的思想和躯体分开——它们彼此间的联系太密切了。要解除躯体的紧张，就得使思想放松。这很象风和水的关系，只要风不息，水波就不会平静。

观察的另一障碍是我们周围的刺激因素。在受到形形色色的视觉和其他刺激因素时，我们必须对其中的多数勾出大概的轮廓，这样才便于应付裕如。我们不能过细地观察每一件事物，而要选择其中少数并加以组织。于是，我们生活中一旦形成了既定的秩序，就会拘泥于已经确认的那种现实。我们再也不想去重新发掘那些被忽视因素所可能具有的价值，只要原有的刺激还在起作用，我们就不会去作这样的努力。我们渐渐地得了目光短浅病，变得墨守成规，对客观世界则熟视无睹。

观察的第三个障碍是由于对事物的熟悉而形成的标签化。印象主义画家莫奈(Monet)曾说过，为了看清事物，我们必须把所见事物的名称忘掉。在幼儿时期，我们主要是用形象而非语言进行思维的。但这种方法一到入学时便告退化。基本是用阅读、写作和计算方法进行鉴别，而依赖大脑中形象思维的那

* 原文“The zen of seeing”，zen 指佛教中的禅宗，主张“摄心”和“息虑”，即摒弃一切私心杂念。——编者

一部分则越来越少。到三、四年级时，许多人便不再认为绘画或素描是那么重要了，不再随意把事物形象化，而是代之以言词的标签。这种方式如此根深蒂固，以致我们到青年时期就只忙于把所看到的每一件事物分门别类，不愿再作形象化的探索，几乎很难发现每一件事物的千变万化的各个侧面。弗雷德里克·弗兰克说得再妥切不过了：“我们全凭这些标签来辨认每一件事物，再也不观察任何东西。我们只知道贴在瓶子上的标签，但从不去品尝一下瓶内的酒。”

当你看见一棵蕨菜时仅仅说：“哦，那是一棵蕨菜。”你也许不能逾越它那古老而又寻常的名称标签而进行观察。假若你真正地观察蕨菜，你就会注意到它那三角形的外形，独特的叶脉，各种深浅不同的绿色，还有它那迎风摇曳的姿态。假如你把眼睛凑近这棵蕨菜，近到完全无法看清楚它，只能看到它后面的东西，那么这棵蕨菜便会变成漂浮在背景前的一团星云般的绿色烟雾。这时，你就会发现在通常关于蕨菜的定义中没有包括在内的立体感和神秘的美。

你是否注意到，当你外出度假归来时，对家中的一切细小东西的敏感性增加了？乍一进门，略一环顾，有一瞬间，屋内的一些东西竟然会显得陌生了。你会注意到，起居室乳白色的墙壁偏黄了，英格

图1 成功的观察，是要细心注意周围的事物。这是艾伯塔地方几幢房子近旁的路边一小块草坪。构图和曝光要求并不复杂。有好多自然界的题材，当你如实拍摄时，是极为动人的，只是怕摄影角度务加小心。

图2 如能细心地观察事物，或许还会发现一些情节，选择好的角度和采用技术有助于拍出好作品。你看，散发着干草气味的蕨类出现在往年残留的褐色草茎丛中，花岗岩白天吸收了热量，到夜间又释放出来，温暖了土壤，使这些蕨类生长得比远处的早得多。

兰常青藤在西风中引人注目。你甚至还会注意到，夕阳射过小地毯而直泻梯阶，还有那些在看到之前连想也不会想到的某些事物。然而，这样的时刻一瞬即逝，熟悉亲切之感遂又恢复，一切依旧，于是你就不想再看了。

不幸的是，我们竟对朝夕相处的英格蘭常青藤的瑰丽无动

于衷。更有可悲者，我们竟到每天黄昏时迈过小地毯的夕照未加注意。这些情景之所以受到冷漠和忽视，是因为它们太寻常了。

人们难得注意春季里的蒲公英，因为蒲公英太多了。但在南非，我认识的一位妇女却想方设法在她的花园里种植了一小片蒲公英。在她看来，蒲公英就非平常之物。然而，她却认为她花园里遍地皆是的各色雏菊太普通，太常见，不屑一顾。

一个摄影师，想要观察和拍摄佳作，就得承认寻常事物的价值。观察能力不会与离家的距离成正比。如果连日常身边的事物都看不透，那么即便到了遥远的丹吉尔又能观察到什么呢？

最后，甚至照相机本身也可能成为观察的障碍，因为它不能象人眼那样地进行观察。我们是以感觉和经验来观察一个场

面。我们在观察时，通常只注意少数几个主要的、足以使我们形成印象的特征。可是，照相机没有经验，也不会选择，不能把视角内的每一样东西都记录下来。由此可见，人和照相机之间的主要区别，在于人具备有意识地进行抽象的能力，而照相机则不行。

人们用照相机时，往往会吃惊地感到照相机所见竟与他们所见不同，更确切地说，与他们主观所见不同。使用照相机时的主要要求，是要学会控制照相机（以及其他工具和技术设备），来拍摄能表达你所见的图片。

从最精确和最广泛的意义上讲，观察意味着运用你的感

图3 人们观察事物往往会被事物的象征性习惯势力所左右。不用说，墓碑是暗示死亡的，但在这幅照片中，照射在墓碑上的阳光是温暖的，却象征着生命，也许还象征着安慰。结果，形成我的印象是肯定而并非否定。

图4 把重点注意于画面的中心而略去其他，这是不难做到的。然而，大画面上细小的物体往往比充斥画面的单一事物更能清楚地表现主题，这幅贴北京乡村的冬景即为一佳例。物体拍得很小，大部分是白茫茫一片。前景的围栏和背景上的线条在画面上没有相交，马和雪橇的运动感就加强了。

觉、才智和情感。观察意味着以你整个身心去面对题材。细心的观察并不保证能产生成功的摄影作品，但成功的摄影作品却离不开细心的观察。

图5 观察场景时，应该提出几个问题。“主题是什么？”荒寂、凄凉的气氛。“题材呢？”门槛上的落叶，摇晃的油漆木门。“表现怎样主题？”利用柔和的间接照明所形成的低沉色调。

图6 平常的事物可以锻炼你的想象力。我屋后的一堆木板使我想起仅仅三天前在非洲沙漠拍摄的一处沙丘。木板和沙丘的相似之处，其表现力就存在于色调、阴影、线条、质感和形式之中。

漫 话 摄 影 小 品

〔香港〕邓君瑜撰文并摄影

在摄影艺术中，“小品”是条由来已久的支流。前辈及现在一些影友拍摄的，大都是兴之所至，偶一为之，没有象我这样“走火入魔”吧。

在香港这个小得可怜的地方，交通又使人讨厌得要命，除了人像、街头巷尾、案头摆设、昆虫花卉等等之外，哪里可以拍摄出较有气魄的风光作品？

我之所以着眼于“小品”，除上述原因外，还在于考虑金钱、时间和精力，何况还可以过下按“快门”瘾，何乐而不为？我们既然是业余的，没有理由为着业余爱好而远离要找饭吃的地方，长期从事摄影创作。同时我也并非年富力强的小伙子，为了体力，不能不“就地取材”。

什么是“小品”？什么是“小品”？

关于这个问题，请教过很多影友，他们也不能正确地下定义，区别出什么是“小品”，什么是“小品”。假定由一大景中抽拍一小部分可以说是“小品”的话，则一切摄影作品都可属于小品。尽管镜头的视角宽阔，仍然有个限度，而天际无涯，你也

只能摄取风景的一小幅画面而已。又假定，用无限远距离拍摄的称是“大品”，用近距离拍摄的是“小品”，那末以无限远的距离拍摄一小部分时，是不是“大品”呢？事实上，那一小部分相对说来仍是“小品”。如此看来，小品是不能以远近距离或物象的大小而定，我认为它是“唯美的寓意化”摄影。

小品的体裁，犹如我国文学上的散文、短诗之类。正如刘禹锡在《陋室铭》中所说的：“山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵……”这指的是文章中的“小品”，有它独特的风格，有轻松惬意的意境。摄影中的小品，又何独不然？我因为受到这类文学的感染与启发，才钻进这个“牛角尖”里。

小东西也有可爱的地方

出外摄影，遇到周围无可取材的时候，不妨对细小东西留意一下，小东西自有其美的一面。如果能将形、意、构图、色、题拈合在一起，应该是幅佳作。小品的题材，多数存在于眼睛容易错过的地方，所以要靠自己锐利的眼光。题材发现了，心里又有了题目，还得讲究物象的表现方法。我认为，物象要有美感，有特点和有形态。我爱拍小品，由于它容易表现我的思想。

多观摩别人作品，多读些古典文学

有时，你会发现某一景物能触发你对一些读过的诗词、文章，或野史的联想。比方，你看见一片平静的湖水漂浮着红色的落花，就可能启发存在脑际的词句：“花流水流红，闲愁万种，无语怨东风。”（《西厢记》）这时就不妨以“花流水流红”为题，将这个现场景物拍下来，相信是一幅很有诗情画意的小品（图1）。又假如看到一圈又一圈的铁丝，零乱地堆置在空地上，

你便会联想到南唐李煜的“剪不断，理还乱”的词句(图2)。总而言之，只要你的想象力丰富及目光锐利，小品的题材是俯拾即是的。

图1 花落水流红(原是彩色照片)

图2 剪不断，理还乱(原是彩色照片)

从其他姊妹艺术中汲取营养

什么是佳作？什么是劣作？虽然作者有自己的观点，但深信稍有水平的读者，不会和我的见解相离太远。无论什么时候，如遇到影展、画展，甚至橱窗的海报，不妨下马看花，细心地去观摩一下，无论是好是坏，对摄影进修一定大有帮助。研究别人的手法、构图、题名等，久而久之，所谓“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。学而变，变则通，经过不断的实践，慢慢地自然会变出自己的一套。当你没有照相机在手的时候，多看些有趣味而有美感的小东西，也可以训练自己的观察力。

构图也值得一谈

摄影没有规律，也不应有规律，所谓“无招胜有招”是也。就新颖的手法而言，构图早就不规律了。事实上，如果张张作品的构图，都是四平八稳，或是受了某种形式上的束缚的话，

摄影这玩意又有什么味道呢？限于形式，新意也就创不出来。作品的构图要符合美的要求，主要还是加强我们对美学的修养。

初学摄影的朋友不妨以“黄金分割”做基础，它可说是一支“探路杖”，指引你走应走的路。打好基础之后，就要学变，主体放在画面什么地方都行，只要合乎美的要求。试看，历来的名画家，又何尝不经过这个基础阶段的。搞艺术的都要知道：只有不断地变，大胆的创新，才能创出自己的风格。一个文学家，又何尝顾虑到“文法”这回事，他们写出来的便是文章，摄影家也应该做到这一地步。

物象的形态得注意

无论人或物，都有美的一面。人要有姿态，有表情，物要有形态。形态不美，拍出的作品自然不会成为上乘之作。比如梅花“以曲为美，直则无姿”，这就是物象形态表现之一种。

色调是构图的一部分

和谐的色调，自然令人悦目，就算色调单纯一些，也不成问题。摄影是形象的再现，因为当时的环境是这样，要是无中生有，倒不如学绘画了。我们要明白摄影就是摄影。摄影作品，是靠着物象的启发，传达作者的意念。有时七彩缤纷的作品，未必是好作品，还可能给人“华而不实”的感觉。有时只有一个原色，也未必不是好作品。要知道我们拍的是“彩色”作品，而不是“颜色”堆砌的作品。彩色作品的色调有时虽然单纯，但色阶仍然是丰富的。这自然还要视题材、意境、构图等，才能决定作品的好坏。

虽说口之于味，各有偏爱。有人喜欢雅淡，有人喜欢浓艳，

或高色调和低色调等等。但色调清淡和谐一些，观众大多较易接受。比如一个少女，已经天生丽质，却穿上七彩的衣服，满脸浓妆，姑勿论她的穿着色调和谐与否，实有“却嫌脂粉污颜色”的感觉。

意境是“小品”的精髓

要将自己的感情融入作品，表达出自己的意念，使观众产生共鸣，才是好作品。比方，拙作《祸根》(图3)及其他一些作品，取材很简单，都是触景生情，借物咏怀之作。虽不敢说是佳作，但最低限度，它们都有情节，观众知道我说些什么。

图3 祸根(原是彩色照片)

这榕树自小生长在檐头上，屋主人以为可以点缀一下生活情趣。榕树渐渐长大了，屋主人不知道防患于未然。榕树的爪牙(它的须根)是无孔不入的，由砖缝间逐步侵入墙的夹缝里。要想铲除吗？迟了，太迟了，一间好好的屋给挤破了！

命题能起到“画外音”的作用

平铺直叙的题名，如非必要，最好不用。如“无题”、“之一”、“之二”之类的命题，都说明作者当时并没有意念去拍。一个艺术摄影家，当他发现一个题材，应该有一个意念去拍，或是有一个题目去拍，才能“即时”表达自己的意念。可能当时尚未有个成熟的概念，还不能够即时想出较为文雅或有寓意的

题目，这是无可厚非的，但一定要符合那作品的意图，文不对题，对作品是有极大的影响。题名今天想不到，留待明天。大家都知道，想一个好的题名是件苦事，有时比摄影更困难。人怕改坏名，作品亦然。一个有含蓄的题名，一经点题，就起了“画外音”的作用，给作品增添生命。可是，近来有些人提倡不设题名，作品由观众自己去想、去咀嚼。是耶？否耶？这要等待有识之士深入探讨了！

拍摄“小品”的要点

我不自量力地拟下拍摄“小品”的要点，说是我的心得亦无不可，给爱好“小品”的影友好有个概念：

小品是由一幅风景或物象中抽拍一小部分；

小品是没有远近距离或物象大小的分别；

小品要拍出物象的特点、趣味、精华所在，要有意境、有内涵；

小品要用现场光、现场景物；

小品只能略加修饰，不能刻意摆布，因为“摆布”是另外一条支流；

小品的题材不限，什么都可以入画；

小品的题名要由画面而定，要深刻些。

拍摄的工具

事实上，拍摄“小品”与拍摄风光作品没有多大分别，只是画面上的多与少而已。如果用 $6 \times 6\text{cm}$ 的单镜头反光照相机，除标准镜头之外，可多备一个 $2\times$ （2倍）的增焦镜。至于 35 毫米照相机，一个标准镜头及一个 100mm 的中焦镜头是无往而不利了。如能有一只兼有微距作用的变焦镜头则更妙。上列两类

是三英尺，甚至有些在三英尺以内。标准镜头加上增焦镜，在同等的距离，拍摄的影像可大一倍。至于加了增焦镜之后的质素如何，阁下大可放心。我的作品多是加增焦镜的，效果尚佳。如果能够“忍辱负重”的话，不妨背上一副三脚架，这对拍摄时的对焦、构图及质素，都大有帮助。

图4 没落的王朝(原是彩色照片)

封建时代的皇帝是神圣不可侵犯的，御花园当然是皇帝享受的场所。这里拍的是御花园大门的一角。假如宣统还在位的话，我也没有资格进入。由于大门的残破(可能现在已经修复了)，足以表明满清王朝的没落。正是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

图5 家不成家(原是彩色照片)

去年在澳门摄影，于某一酒家吃中饭，偶望窗外，见酒家招牌的“家”字给窗门遮了一半，我心随意转，即时想了个题目：“家不成家”。这个题目带有伤感，试问在香港这个社会环境里，有多少个是慈祥的家呢？

图6 后浪推前浪(原是彩色照片)

我这张作品是在东坪洲日落之前拍的。光线使石块变成“巨浪”，由大至小，有后浪推向前浪之势！

原载香港《摄影画报》194期，本刊转载时略有删改。

商 品 摄 影

114504

与

广 告 摄 影

* 肖 桐 *

一般来说,商品摄影即是指广告摄影。但严格区分起来,这两者在表现手法上是有所不同的。前者属于静物摄影的范畴,用开门见山的方式直接把商品呈现在观众面前;后者则采用一种烘云托月的手法,一般是在画面中安排一个故事情节或引人注目的题材,它们和商品之间要有巧妙的安排和有机的联系,旁敲侧击地点出主题。不论是商品摄影或广告摄影,都需要缜密的构思,突出题意。把商品摄影认为是一种产品的再现,如白底产品照片,那是不正确的,白底产品照片虽然实用性较强,但艺术要求究竟不高。

商品摄影和其他的静物摄影一样,要求较高的摄影技巧和较完整的艺术构思。在摄制一幅商品照片时,要有步骤、有计划地进行工作。首先应建立题意,收集道具,然后考虑背景陪衬、光线运用、景深控制、合理摆布等一系列的问题。这样才能使主体具有强烈的质感、突出的表现,使死板的案头变为活生生的画面,才能有力地吸引观众,发挥商品摄影的作用。

通过摄影来表现商品,实际上就是把实物通过照相机变成平面的图像,但又要使观众通过平面的图像联想起具有立体感的实物。这就是说,要把实物虚像化,又要在虚像中把握住实物。所以质感、立体感是商