

上海画报出版社
Shanghai Huobao
Chubanshe

CHUANGZUO YU
ZHUA PAI

《未来摄影家》小丛书

创作与抓拍

主编：徐炳兴

《未来摄影家》小丛书

创作与抓拍

张国威 著

上海画报出版社

写给未来的摄影家

亲爱的读者,在您翻阅我们为您编写的这套小丛书的时候,我们衷心希望它能对您在学习摄影技术和掌握摄影基础理论方面会有所帮助和提高。今天,您还是摄影百花园里的一株新苗;明天,就将成为在祖国摄影大地上自由驰骋的一位摄影家。

《未来摄影家》第一辑 10 本于 1990 年 9 月问世后,受到广大读者的热烈欢迎,这是对我们工作的鼓励 and 肯定,感谢摄影朋友们的支持。现在,第二辑 10 本又出版了,希望它继续成为我们之间一座充满着友谊和信任的摄影之桥。我们将随时倾听您的意见和建议,在您的关心和支持下,在我们共同努力下,继续编好出好这套属于你们的《未来摄影家》小丛书。

摄影创作

随着摄影热悄悄升温,许多摄影爱好者已不满足拍摄一般的生活留影或旅游纪念照片,而向往朝着摄影创作的深度和广度继续探索。

我常常听到一些摄影爱好者问:“什么是摄影创作”?“怎样尝试拍摄作品”?表现了他们对摄影创作的浓厚兴趣和强烈追求。

其实,大凡拥有相机的朋友们,在一定程度上,都有意或无意地参与并介入过摄影创作实践,并且都有过直接或间接的创作经历。譬如说:我们外出旅游,总免不了拍几张风光照片;亲朋好友有什么婚丧喜事,也可能请你搞一些“记录”;自己生男育女,更会使出浑身解数,全力以赴;至于青年恋人,则更不用说了。此外,还有一些朋友在单位里,已有一些拍摄宣传图片的经历,凡此种种,都可以认为是一种创作实践活动。问题是,照片往往不尽人意,或者不甚理想,几次小小的失利或挫折,常会使一些朋友对摄影创作感到高不可攀,渐失热情,抑或望而生畏,丧却信心。

那么,摄影创作有否奥秘,有否规律可循呢?回答是肯定的。

依我看,那些不尽人意的照片,不外是由于选题不当,表达不充分,摄影技术技巧掌握或运用欠当等一些原因造成。除此之外,还涉及到诸如审美意识,构图安排等问题。

例如图一,作者想表现一位年青妩媚的模特,

但是,由于主体不突出,构图欠当,用光失误,致使失败。相反,图二这幅作品,主体突出、醒目,形象生动、活泼,构图适当,用光正确,抓住了孩子天真无邪的性格特点,形神俱佳,较好地表现了孩子的天性,不失为一幅理想的儿童人像。

图三是另一幅新闻报导照片,但是,读者似乎弄不清楚画面表现的是什麼,结果令人感到不知所云,从而削弱了主题的表达,这是刚接触摄影创作,技术技巧运用尚欠成熟的初学者所常见的通病。

图一 主体人物形象不突出,构图欠当,用光较平。
——失败的例子。

图二 小精灵——成功的例子。

图三 主题分散,不够集中和明确,又一幅欠成功的照片。

图四、五、六、七,四幅不同题材、内容的作品,主题鲜明,形象突出,内容一目了然,并且充分运用了摄影艺术表现手法的各种有效手段,使人获得了一种美的享受。

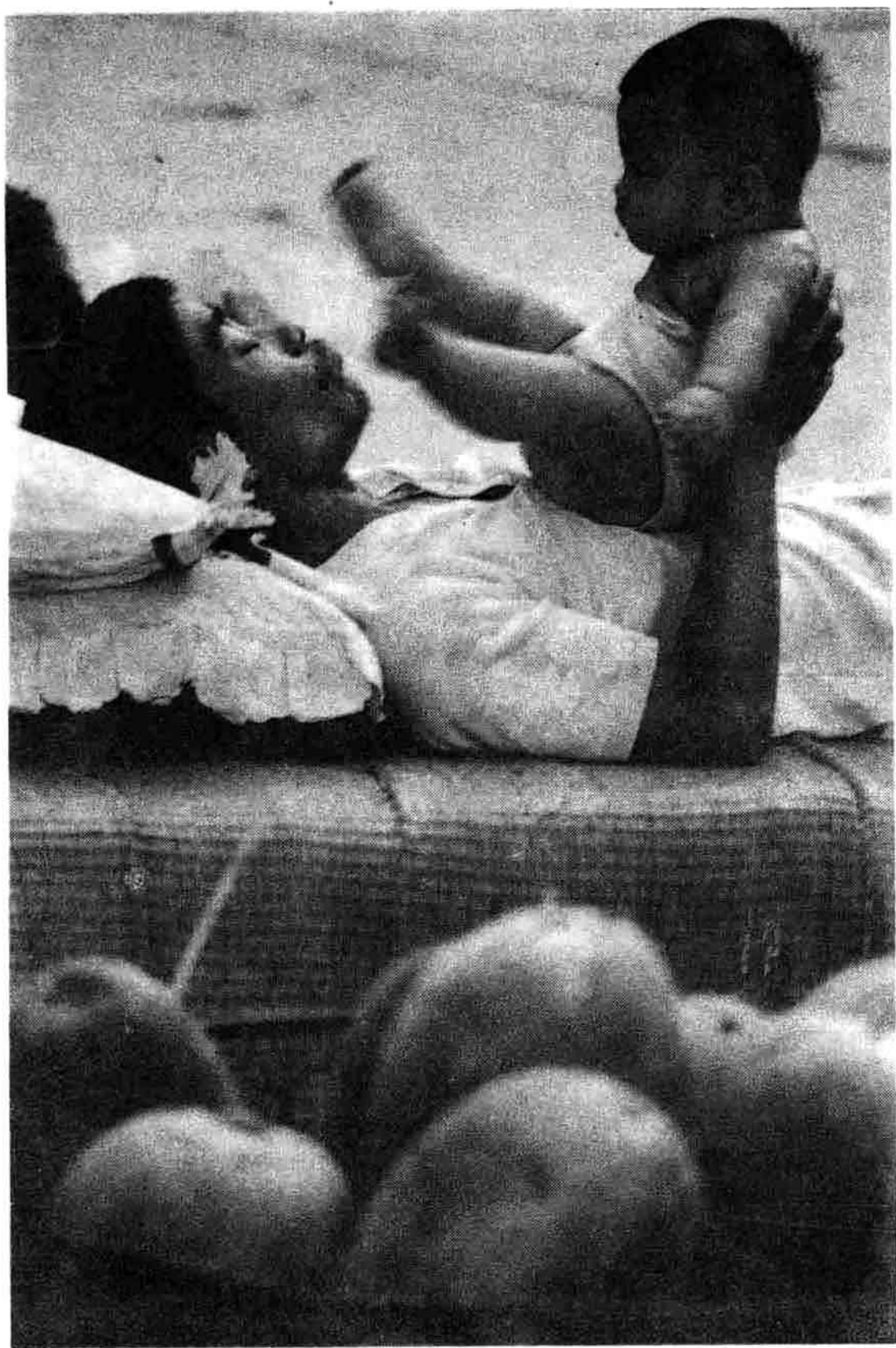
图四 相助何须曾相识

图五 忠于职守

图六 佳肴诱人

图七 自得其乐

如果问摄影创作应从哪里起步,它需要追求些什么,那么,上述几幅作品,已使我们领略了一个大致的轮廓。

下面,一篇《选镜头》的从影日记颇具意义,也许,对我们开扩摄影创作的视野和加深对创作实践(入门)的理介不无裨益。

选 镜 头

假日,我和哥哥上街作一次创作实践。

哥哥照例背着相机,他说:一个摄影爱好者应该“机不离手”,时刻处于工作状态!

我集中精力,睁着双眼,努力搜索着题材。可选哪个镜头呢?

崭新的进口轿车在路上穿梭;退休老人忙碌地指挥着交通;穿着入时的少女在春天里风度翩翩;还有商店琳琅满目的样品橱窗……真是令人目不暇接。

正当我左盼右顾为难时,忽然,一个难得的镜头闪入我的眼帘:距我们10米外的人行道上,一个青年骑车撞上了一位老人,老人被撞得摇摇晃晃差点儿摔倒。那个青年不但没有歉疚之心,反而双目圆睁,满口胡言秽语……。

我和哥哥的目光交汇在一起,哥哥迅速地选择了一个理想的拍摄点,举起相机,把这一瞬间拍了下来。

我俩用摄影的方式,对这个青年的行为表明了鲜明的爱憎态度。

我想,这一定是幅很有意义的作品。

看了上文,我们不难理解,兄弟俩在拍这幅作品前,大致经历了选材(“睁着双眼”“搜索着题材”),审题(“可选哪个镜头呢”),分析比较(“左盼右顾为难”),提炼深化(一个难得的镜头)和构图(选择了一个理想的拍摄点——正确处理主体,客体,背景三者之间的关系)这几个过程。

他们并没有为穿梭的汽车,忙碌的退休工所动;也未为漂亮的少女及美观的橱窗所惑,而是切准时弊,选择了一个“难得的镜头”作为作品的题材,深化了主题思想,使之具有比较深刻的社会意义和思想性。

那么,有了素材,经过了分析比较,提炼深化,哥俩又“选择了一个理想的拍摄点”,“举起相机”(适当的拍摄高度),使作品的主题思想的表达更臻充分和完美。

这就是我们平时所说的,一幅作品,不仅要有鲜明的主题,同时还要具有完美的表现形式,使读者看了不但产生共鸣,同时激起层层联想,从中受益。那么,这才是一幅“很有意义的作品”。

实践证明,任何一幅作品的诞生或完成,都免不了要经历酝酿,选材,审题,分析比较,提炼深化等思维过程,以及调动和运用尽可能完美的表现形式来加以实现,这就是我们认为摄影创作也有规律可循的根据。

我们再看一个“望子成龙”的创作经过实例:

多年前,我曾看到一份有关推行计划生育、对独生子女进行智力投资的报导。

半年后,一次下班途中,一辆装有钢琴的货车从我身旁驶过,触动了我的灵感火花,这和我读过的一篇报导很快联系起来,一幅“望子成龙”为题

材的作品在我脑海中浮现了。

几经斟酌后,我在一位友人的帮助下,得以结识一对年青夫妇,他们有孩子,钢琴,具备我创作“望子成龙”作品的条件,并且在他们通力合作下完成了这幅创作。

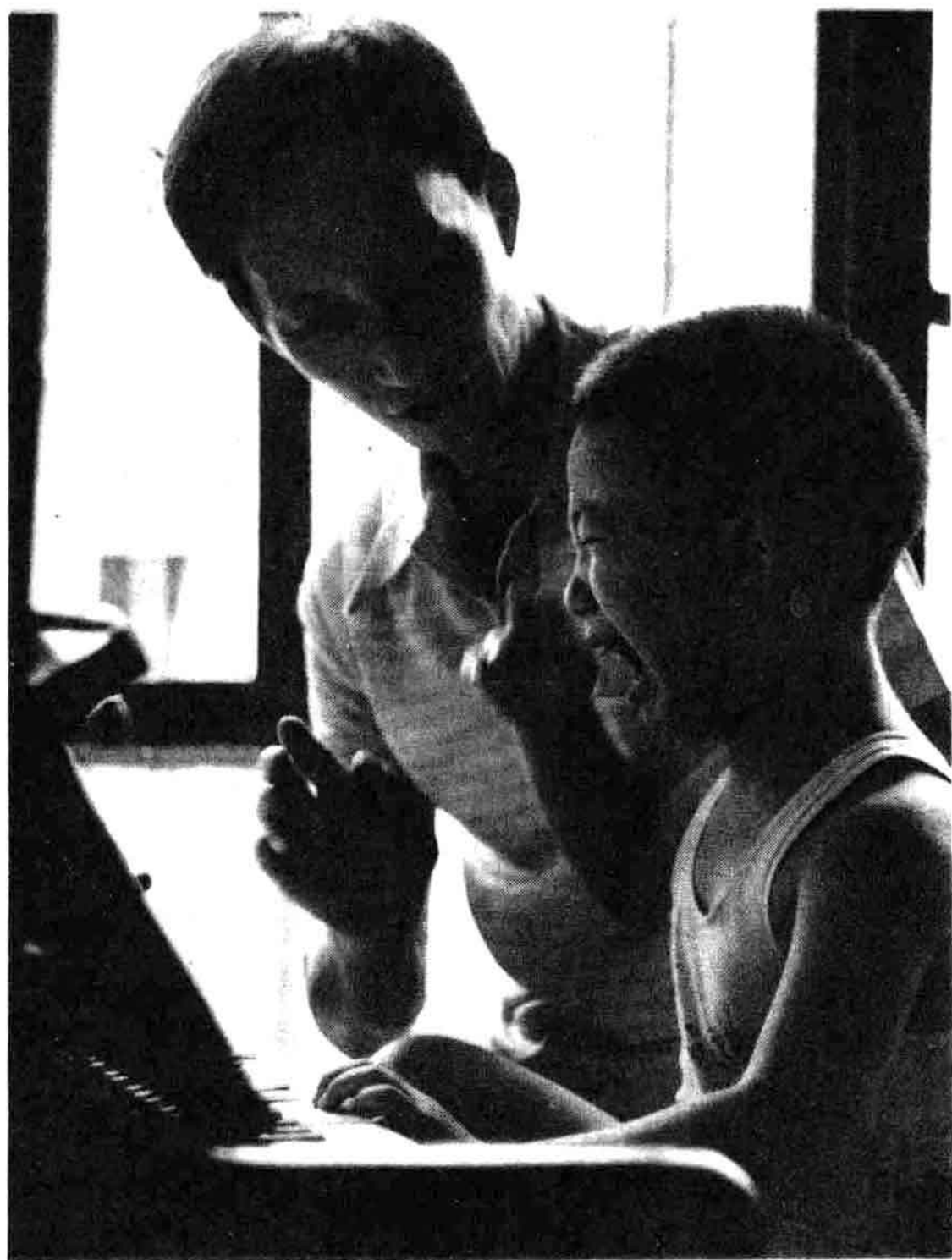
那么,我又是如何构思和进行工作的呢?

首先我认为,随着人民群众物质财富的提高和文化生活的不断丰富,钢琴这类高档乐器已经进入普通劳动者家庭,许多父母不惜花大钱对孩子进行智力投资,期待他们成为国家的有用之材,这已成为当前社会的时尚和潮流,在审题、选材时,我觉得很有典型意义。

然而,是否简单地拍摄一张孩子在其父母督促下弹琴的画面就能成为作品呢?显然不是。于是,我反复到我这位朋友家,仔细观察孩子练琴时的种种表情变化,并琢磨采取相应的表现形式,寻求一个较为理想的拍摄时机。

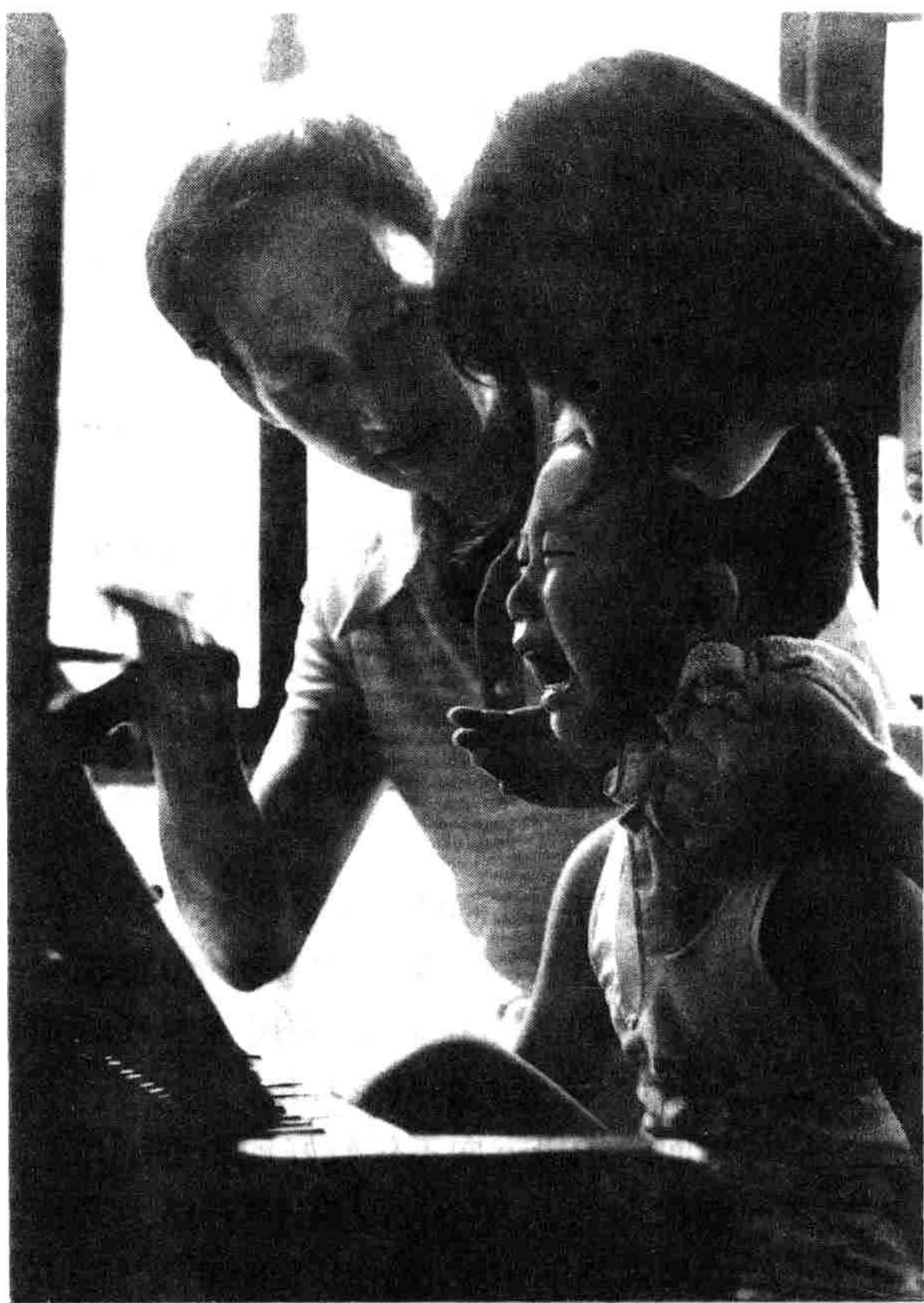
经过一段时间的观察和体验后,我注意到,一旦孩子反复弹奏单一不变的练习曲时,情绪最易疲劳和低落。生活的经验告诉我,一旦孩子偷懒、开小差,其父母就将采取相应措施,甚至不惜采取非常手段加以制止,就在这时,戏剧性矛盾和冲突最易发生。同时我对孩子的练琴规律也了如指掌,预期的拍摄时机到了。

一个盛夏的上午,那个孩子经不住酷暑热浪的袭击,弹了四行练习曲就开始打哈哈,几次反复后,激怒了左旁督促的父亲,他终于沉不住气,对孩子采取了措施,于是,矛盾骤然激化。我认为这是到达火候的时候了,于是启动了快门,一幅“望子成龙”的作品终于诞生了(图八)。

图八 望子成龙

可是,过不久,我似乎又觉得,这幅作品的主题尽管是鲜明的,但在表现形式上是否做到了尽善和完美?假设,画面中出现了孩子的母亲,这对主题的表达则又将产生什么影响?鉴于上述思考和设想,我又进一步继续进行“随访”,终于,在一次机会中,又拍到了图九这幅比较令人满意的作品,至此,“望子成龙”这幅作品才告完成,我终于如释重负地松了口气。

图九 望子成龙

朋友们也许已经注意到：图九的画面中，多了一位母亲，由此可以想见，这是一个极富矛盾冲突的场面。恼怒的父亲，号啕大哭的孩子，拿着毛巾前来为孩子拭泪的母亲，构成了一幅高潮迭起的戏剧性场面，这里既有做父亲严厉的喝斥和训导的严厉，又有做母亲的柔情如蜜的抚爱，从而淋漓尽致地表现了天下父母望子成龙的殷切心情，真是声情并茂，意犹未尽，也留给了读者更多的联想余地。

朋友们可以体会到：照片中，由于母亲的出现，不仅使画面的构图较之图八更为紧凑、集中、丰富和多变，同时由于抓住了母亲为其孩子擦汗的特定动作，因而绘声绘色地刻划了父母对其子女既爱又恨且疼的复杂心理，使得作品更具人情味和真实感。

我们还能看到：在画面的构图形式上，

(1) 为了突出人物形象和思想感情，表现参与事件的人物之间的相互关系，采用了中景的拍摄距离，以舍去与之无关的其它环境；

(2) 侧面的拍摄方向不仅较好地表现了几个人物之间的横向关系及精神面貌，同时作为交待事件矛盾因果关系的钢琴，也作了适当的交待，由于选择侧面的拍摄方向，使人物的动态显得更为活跃，在一定程度上，也有力地烘托了人物的心理活动，渲染了气氛；

(3) 在用光方面，在孩子的右前侧方向加放了一盏 300 W 照相强光泡，不仅较好地勾勒了主体人物（孩子）的轮廓特征，突出了主体人物，并且修饰和美化了人物形象，区分了不同拍摄对象的距离，加强了一定的空间深度，增加陪体人物的脸