

摄影创作的 艺术表现

柳成行 著

长城出版社

摄影创作的艺术表现

柳成行 著

长 城 出 版 社

封面设计：董辰生

责任编辑：魏铭祥

摄影创作的艺术表现

柳成行 著

长城出版社出版 新华书店发行

一二〇一工厂印刷

787×1092毫米 32开 7¹²/₃₂印张 120,000字

1983年6月第一版 1983年6月北京第一次印刷

印数 000,001—36,000

书号8269·29 定价0.75元

内 容 提 要

这本《摄影创作的艺术表现》汇集了柳成行同志多年来从事摄影报道和画报编辑工作的经验体会。全书内容大致可分为四类：一是有关摄影理论问题的探讨，如《画论与摄影》、《摄影艺术民族形式初探》、《让摄影艺术更好地为四化服务》；二是拍摄的实践体会，如《人像摄影泛议》、《漫谈风光摄影》、《华北军事演习拍摄拾零》；三是专题摄影部分，包括《略论专题摄影》、《杂谈专题摄影》、《关于专题摄影中几个问题的探讨》等内容，其中对专题摄影的有关问题做了较为系统、精辟的阐述；四是摄影杂谈部分，有《生活与博学》、《从〈这样的创作风气要不得〉想到的》、《跟随与摹仿》、《小议摄影作品中的雷同与笑》等篇，大都是不拘形式，有感而发。最后一篇《问题与回答》，是针对现时摄影创作中存在的普遍性问题，回答了部分青年摄影爱好者的提问。上述文章深入浅出，通俗易懂，对专业和业余摄影爱好者增强摄影创作的艺术表现力，提高对摄影作品的欣赏水平，都将有所启发和帮助。

编 者

自序

最近几年，许多熟悉的同志劝我把平时写的有关摄影创作方面的文章汇集成册，公开出版，还有的同志建议我把《略论专题摄影》单独出。我深感自己水平有限，对一些问题还缺乏深入的研究，唯恐以讹传讹，特别是对于当前摄影创作上存在的问题又不甚了了，所以迟迟下不了决心。

近来又有热心的同志一再催促，由于盛情难却，才抽时间整理了一下，编成了这本集子，起了《摄影创作的艺术表现》这个总题目。这些文章都是我在工作之余挤时间写的，大都是触景生情，有感而发，立论未必精当，表述也不求练达，并没有多大的学术价值。其实，叫作摄影杂谈也许更确切些。

常言说，丑媳妇总要见公婆。文章的公婆就是广大的读者，如果读者不嫌丑陋，并还能从这些不成文的东西中得到某些启发，这将是我的最大安慰。

在此，请允许我再作几点说明。

一、收集在这本集子中的文章共计十八篇，除了《摄影艺术民族形式初探》、《生活与博学》、《人像摄影泛议》和《漫谈风光摄影》等四篇，曾在公开刊物上发表过之外，其余的均未公开发表过，有些甚至在内部刊物上也没有发表过，只是作为一种习作或练笔，写好以后就压箱底了。这次汇集成册时，为了保持当时的面貌，均未作什么改动，因此，文章中的某些提法，现在读起来可能有

点不大习惯了。

二、本书中的《略论专题摄影》原非我个人所作，而是三人合作的产物。1964年，中国摄影学会准备召开第一届摄影理论年会，号召摄影工作者总结自己的摄影实践经验，于是，我和李恕、杨村三人，在当时大家研究专题摄影的基础上，合作完成了这篇论文，准备在年会上宣读。由于某种原因，年会没有举行。但学会却把它印发了全体会员，在当时来说，流传还是颇广的。

1971年，由于画报工作的需要，有人建议我们稍作修改，重新发表，供从事画报工作的摄影记者参考，但在修改过程中遇到了意想不到的麻烦，也就作罢了。1980年夏天，中国摄影家协会在京举办摄影创作讲习班，主持讲习班的同志约我谈谈有关专题摄影方面的问题，因我当时正在病中，来不及准备，就在原稿的基础上作了些调整。特别在举例方面改动比较大，删去了与现时不相宜的旧例子，增添了近年来画报上发表的影响较大的专题摄影作品作为新的例证，从这点上说，与原作相比，就有点面目全非了。但是，有关专题摄影的原则问题，还是比较完整地保留下来了。因此，《略论专题摄影》的基本构思还是属于三个人的。这是需要说明的，并望得到李恕、杨村二位同志的谅解。

三、我虽然从事摄影工作数十年，但主要的工作不是摄影，而是做编辑，对于摄影创作来说，实践的并不多，但却是一个愿意积极从事创作的业余摄影工作者。由于缺乏更多的实践，接触的问题少，理论钻研也不足，可能在看法上有某些偏颇，希望得到大家的批评指正。

1982年11月8日

于北京寓所

目 录

自 序

画论与摄影	1
《颐园论画》与作者其人	2
“论画诗並序”与摄影创作	4
作画与做人	6
摹仿与创新	10
博学与实践	12
勤奋与刻苦	14
择师与自我	17
摄影构图浅说	19
构图的来历	19
构图的作用	20
构图的基本原则	20
摄影构图的特殊性	29
关键在于多练	30
摄影艺术民族形式初探	32
华北军事演习拍摄拾零	43
从《这样的创作风气要不得》想到的	52
人像摄影泛议	56
一、人像摄影的一般范畴	57
二、人像摄影成功的关键是形神兼备	58
三、人像摄影的光线运用	62
四、如何矫正人物形象的缺陷	72

五、为什么要研究人像摄影	73
漫谈风光摄影	78
小议摄影作品中的雷同与笑	86
跟随与摹仿	97
个性·风格·流派	100
生活与博学	105
“抓”与“摆”的一点意见	108
略论专题摄影	114
专题摄影的一般特点和要求	114
专题摄影的类型与体裁	116
专题摄影的表现手法	124
专题摄影的结构	133
专题摄影的题材处理	144
杂谈专题摄影	181
一、专题摄影创作的一般规律	182
二、再谈专题摄影的题材	183
三、专题摄影的类型、体裁与手法	185
关于专题摄影中几个问题的探讨	193
关于专题摄影的题材处理	193
关于专题摄影的结构问题	194
关于专题摄影的图片要求问题	196
关于专题摄影的创作实践问题	197
专题摄影就是用照相机做文章	200
让摄影艺术更好地为四化服务	205
问题与回答	213
一、关于“当前在摄影艺术创作中存在的主要问题 是什么?”	214
二、关于“深入生活和灵感之间的关系”	216
三、关于“一幅作品的好坏从哪几个方面认识”	217

四、关于“创新的落脚点应放在什么地方？如意境的新和形式的新，哪是主要的”	218
五、关于“黑白照片美的特点，彩色照片美的特点”	219
六、关于“一幅好作品的形式感从哪里来？”	221
七、关于“如何表现人物，反映生活？”	221
八、关于“在拍摄人物时，关于笑的表情的问题”	223
九、关于“怎样认识生活在基层的同志苦于没有生活”	224
十、关于“什么是美，如何认识和发现生活中的美？”	225

画 论 与 摄 影

——读《颐园论画》的联想

去年秋天，收到抗日战争期间的一位老战友从山东的来信。拆开一看，是一本手抄的《颐园论画》，作者是蒙古松年小梦。书与作者对我来说都是陌生的。我想从老战友的信上找到答案，但信写得很简单，只说他在一次翻箱倒柜时发现了它，因在他那里没有用处，特寄给我作参考。至于这个手抄本如何到的他的手，书作者的生平，是原著还是别人所抄，只字未提。

出于好奇，我随即翻阅起来。越读越有兴味。当我把这个手抄本通读了一遍之后，才发现不是原著，而是后人所抄，是何人所抄，抄于何年何月，一点线索也没有。

经过一番推敲，从章法的重复，全本没有标点，用的又是老式的十格纸来看，可以断定不是原著，也不是全抄，而是一本节录。后来又从纸脊上发现了“山东师范学堂”几个字，才肯定了这本书抄于抗日战争之前，但此书著于何朝何年，还是没有线索。

既然是个抄本，又不是全抄，这就不能不反映出抄者的立场与观点（抄者认为是精华的部分，或者抄者认为可取的部分才抄，这是人之常情），这样以来，对原著就难于作出全面的估价了。但总观这个抄本，作者的独立见解仍然跃于纸上。某些论点，对当前摄影创作和造就摄影人才，还有相当的现实意义。于是，我就想把这个抄本加以介绍，

并结合摄影创作谈一点想法，也就不辜负老战友的一片心意了。

《颐园论画》与作者其人

我在通读《颐园论画》抄本的过程中，作者的一些论点吸引了我，不仅想找原著一读为快，还对作者其人也发生了兴趣。由于我平时对美术方面的问题接触很少，自知这方面的知识浅薄，就向周围的美术工作者打听，是否知道在历史上有这样一位画家，还有一本著作？被询问者都感到愕然。大约过了半年时间，在一位同志的帮助下，才从最近出版的《中国美术家人名辞典》中找到了有关这位画家的记载：

松年（清）字小梦，号颐园。蒙古人。以廪生官汶上、范县知县。性不谐俗。工书法，喜鸡毫自成一家。画工山水、人物、花卉、翎毛、兰竹，用笔豪爽，喜用元书纸。工于用水，秀润可爱。初师如冠九，有出蓝之誉。晚年应酬之作，未免太率。罢官后，流寓济南创枕流画社，一时从学者众。著颐园论画，光绪二十三年（一八九七）自序成书。

在我写此文时，总感没有查到原著而于心不安，在朋友的协助下，终于在1960年人民美术出版社出版的《画论丛刊》中，查到了原著，真是喜出望外，其中《颐园论画跋》中对作者又有所介绍：

古今论画之书多矣。率皆词衍意奥，悟解不易。求其不尚词藻，平易近人，便于初学者盖少。松年小梦先生，本蒙古人，宦游山左，擅六法，

于画无所不能，又善书，皆自成家，不落古人窠臼。名满齐鲁，几于妇孺皆知。性方正，喜提携后进，一时画家蔚起。流风余韵，至今不衰。余生也晚，未能亲接警欬。及束发受书，辄喜浅鸦，迨后专研斯道，而先生已归道生矣。此书本为先生画坛盟主时随笔所录，平正通达，不囿于古，不泥于今。专家研求，初学入门，无不适合。前曾刊于某报，惜未窥全豹。十有四年春。于画友关松坪处假得原本，欣喜若狂，遂急印百本，分赠同好。并志梗概如此。时民国十有四年端午节前五日也。俞剑华跋。

从前一个记载中，我们可以了解到这位画家，出身于宦官之家，是个封建官僚的后裔。他在山东的汶上、范县（今河南）当县长，不是靠的功名，而是世袭。廕生，就是后代子孙以先代官爵而受封的称呼。他的老师如山（字冠九）也是一位颇有名气的满族画家，本人是进士，做过按察史、布政使的官，晚年深悟泼墨法，还擅长指头画。看来，松年的“性不谐俗”，同他老师的陶冶不无关系。

《颐园论画》在谈到“择师”的时候，有这样一段自白：“吾辈虽然作画，原系文人翰墨自娱，能登大雅之堂，能入赏鉴之目，所以为人所重。”在我没有看到作者小传时还认为这些话有点自我吹嘘，但看到《颐园论画跋》以后，才知道他说的都是事实。这份1925年写的跋，不但讲到作者的性格——“不囿于古，不泥于今”，还提到“名满齐鲁，几于妇孺皆知。”这就可以证明“为人所重”的程度了。

“论画诗并序”与摄影创作

根据罢官后著《颐园论画》自序成书的记载，我对抄本中的“论画诗并序”进行了特别的研究。从行文看，这论与述也不是全文，因两段没有有机的衔接。但从内容上看，还是较充分地表达了作者的基本观点。现将全文抄下，供大家研究时参考。

闲坐与友人论画赋诗，以勸诸君。宁有稚气，勿涉市气。宁有霸气，勿涉野气。善学古人之长，无染古人之短，始入佳境。再观古今画家骨格气势，理路精神，皆在笔端而出。惟静穆丰韵，润泽名贵为难。善使四善兼备，似非读书养气不可。不但有关画中才学，实有关此人一生穷通贵贱，福寿长短耳。勉之。凡学画一入门，即想邀名，断无成名之日，何也？因其躁妄之心太重，无暇精益求精耳。正如读书先以科名为急，必无真学矣。

庖牺八卦书画祖，阴阳重叠综二五。
万类咸从一六生，金木水火全藉土。
元音天籁发人言，文字肇端来上古。
周籀鸟篆取象形，后世丹青昉立谱。
钩勒略存物梗概，赋色渲染循规矩。
笔先胸次本茫茫，凝神定思心有主。
波澜起伏贵可扪，山峦凹凸休浮竄。
破碎之中仍浑然，烟霭蒙蒙气撑柱。
荆关妙手眼界宽，千峰万壑忌陈腐。

点缀皴擦惟活难，更凭救改精修补。
老辣原非粗野成，鲜艳莫入闺阁伍。
万里行程万卷书，画才画学分清楚。
眼前景物即我师，毛锥正似金钢杵。
唐宋元人工细多，山水没骨别门户。
奇花好鸟喜逼真，绘影绘色若歌舞。
后人拘守摹前人，碌碌庸庸何足数。
宇宙之间各含情，随地随时留意睹。
融汇灵台一贯通，飞潜动植纷纭聚。
率尔操觚偶差强，良匠须受几年苦。
雕虫小技乌称高，愿君莫厌勤择取。
任他名家与大家，效法其长藏秘府。
辨明优劣雅俗分，造化为师气吞吐。

从上面的两段引文中，不难看出，前段有序和论的性质，后段是画诗。但上下两段中间没有过渡，可见不是全文。后来看到原文，才知道论画诗并序系抄者所加，是抄者的概括，整个抄本都是精华。

作者在序的部分提出的“宁有稚气，勿涉市气”，“善学古人之长，无染古人之短”，是很有见地的。特别是“凡学画一入门，即想邀名，断无成名之日”的见解，对我们今天的年青摄影工作者来说，有着很现实的意义。

画诗的前几句所提到的书画起源来自伏羲画八卦，显然是不可靠的。绘画早于文字，文字的发明早于八卦，这是肯定无疑的。但这些问题对于我们的摄影创作没有实际意义，就不必费力去考证了。有些诗句是针对绘画而言的，也只能适用于绘画，我们也不必去深究。但有些诗句不仅

适用于绘画，对于摄影也是可作借鉴的。若能运用到摄影创作上，可以大大提高摄影艺术作品的表现力。如“荆关妙手眼界宽，千峰万壑忌陈腐”，“眼前景物即吾师，毛锥正似金钢杵”，“后人拘守摹前人，碌碌庸庸何足数”，“率尔操觚偶差强，良匠须受几年苦”，“雕虫小技乌称高，愿君莫厌勤择取”，“任他名家与大家，效法其长藏秘府”等句，都是至理名言。这里所指的“荆（浩）关（仝）”是古代的两大大画家。他们由于在画中一洗前习，别出新意，因此，作者称他们为“妙手”。“忌陈腐”就是要创新。“眼前景物即吾师”就是以大自然为师，多实践。摹仿别人没有出息，是不足取的。要有所成就，就得吃苦，不能耍小聪明，不要轻易满足自己的已有成就，要不断地探索——“勤择取”。这些话说得何等的好啊！现在读起来还是那么铿锵有力。

作画与做人

《颐园论画》不主张为艺术而艺术。作者在谈到人物画时指出：“观汉晋唐宋元明诸大家，无不以人物为能品。……古人左图右史，本为触目惊心，非徒玩好。实有益于身心之作。或传忠孝节义，或传懿行嘉言，莫非足资观感者。断非后人图绘淫冶美丽以娱目比也。”作者还进一步指出：“揆诸古人用意，皆有深心，不空作画图观耳”。

这里指的“深心”，用今天的话来说，就是考虑作品的社会效果。

“忠孝节义”“懿行嘉言”是我们中华民族的一种传统美德。当然，过去讲的“忠孝节义”都是封建社会的道德观念，但在我们建设社会主义精神文明的今天，凡属于我

们民族历史上的一切美德都应继承和发扬。有的传统提法也可以赋予新的内容。我们今天所提倡的“三热爱”——热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义；要讲国格、人格；要尊老爱幼，这不也可以说是新的忠孝节义吗？！全心全意为人民服务，为实现祖国的四化献身，有一分热发一分光，这不都是新的懿行嘉言吗？！

我们的摄影艺术创作不应离开客观现实，更不能离开时代前进的步伐。我们的摄影艺术作品应使人看后产生一种向上的力量，去为实现党中央提出的奋斗目标而贡献自己的一切，总的目的是为实现共产主义的理想而奋斗。只有这样的摄影艺术作品，才能反映出我们这个时代的精神，才能成为流芳百世的不朽杰作。

记得有这样一个故事：著名的法国美术家米勒所处的时代，正是法国裸体画盛行的时候。在那个时期，画家不画裸体画，他的作品就没有人问津。作品售不出去，自己就没有饭吃，米勒的家境并不宽裕，他却有一位好母亲，支持米勒不要画裸体画，她教育米勒要为永久而画，不要为了眼前的利益，而同那些画裸体画的人同流合污。米勒听从了母亲的劝告，毕生致力于表现法国农村题材的创作，虽然他在世时生活艰难，但他创作的《拾穗》、《晚祷》等作品，却成为不朽的世界名画。

一种艺术思潮的出现，往往与当时的社会环境，政治、经济条件的变化有着直接的关系。不论哪个国家，哪个民族，只要发展到同样的阶段，具备了大致相同的条件，同样的艺术思潮就会应运而生，只是时间有先有后罢了。这也可以说，是不以人的意志为转移的客观规律。

《颐园论画》作者所处的时代，与米勒所处的年代差

拾穗 米勒作

