

攝影美的探索

葛新德

山西人民出版社

摄影美的探索

葛新德

山西人民出版社

摄影美的探索

葛新德

山西人民出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 太原印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 5.125 插页13 字数: 118千字

1984年7月第1版 1984年8月太原第1次印刷

印数: 1—13,500册

书号: 8088·1659 定价: 1.70元

目 录

摄影与艺术创作(代前言)	(1)
借鉴·生活·创新	(4)
构图与饮食	(10)
虚实藏露纵横谈	(13)
秘响旁通 伏采潜发	(18)
文质相辅 为情造文	(21)
摄影美的现场感	(26)
摄影作品的画面细节	(33)
漫话对比与夸张	(39)
将飞者翼伏 将噬者爪缩	(45)
瞬间的美学	(49)
偷拍	(58)
无意插柳柳成荫	(60)
关于线条的对话	(64)
线条的美感与表现力	(72)
画面结构中的对立统一	(73)
水涨船高与双桨推舟	(89)
摄影创作的形象思维	(91)
真情实感与美	(97)
精心撮猎人们的性格特征	(100)

从“性格演员”和“本色演员”说起.....	(104)
灵魂·躯体·容貌.....	(108)
信手拈来与潜心等待.....	(114)
新闻题材的艺术处理.....	(117)
气势·气象·色彩.....	(120)
“有我之境”与“自我表现”.....	(123)
论神形的自然美.....	(127)
“隔山”与“不隔理”.....	(139)
试论摄影艺术的特点及其创作规律.....	(145)
摄影美的探索.....	(152)
后记.....	(161)

摄影与艺术创作

（代前言）

正如能写字不一定会做文章、字写得端庄未必是书法家的道理一样，会摄影不等于懂得了摄影艺术创作。

从事摄影创作的人，首先须精通摄影技术，这无需多加解释。但是，熟练的技术倘若不能作为表现艺术境界的手段、作为反映主题思想的媒介，那么充其量只算个摄影技术家，而不是摄影艺术家。

有些同志钻研摄影技术锲而不舍、孜孜不倦，却不愿意花时间读点美学著作和文艺理论，探讨创作思想、艺术构思、表现方法，这就很难摆脱一条腿走路、畸形发展的状态。摄影创作既然是艺术创作，它就不仅是单纯的技术操作，而主要是艰苦的脑力活动。它的特点是形象思维与抽象思维交替地工作，又以形象思维为主要方式的精神劳动。

雄伟的天安门是祖国的象征、革命的象征，不知道有多少人拍摄过她，好作品何止千百！若优中择优，我以为唯袁毅平的《东方红》美感最烈，最能抒发观者的激情。作者以革命的情操和丰富的想象力，把天安门、朝霞、陕北民歌，这些有形与无形、分别属于建筑美、自然美、旋律美的形象、韵律和语言融汇一体，创作出歌颂祖国、歌颂党、歌颂革命领袖的作品来。

游览圆明园遗址，人们的感情是复杂的：有对劳动人民智慧的赞赏，也有对封建帝王穷奢极欲的憎恨，更有对帝国主义抢掠浩劫的愤怒。我曾在两个刊物上看到两张表现“西洋楼”残迹的作品。《灿烂的回忆》的作者王志平，以浪漫的手法，用闪光灯和红、绿、蓝、黄滤色片，给残迹石柱镀上了梦幻般的光辉色彩；另一幅《痛苦的回忆》，画面中的石柱象尊尊石雕卫士，低头屹立，迎着初升的太阳和火红的天空在思考。作品使人们重温血腥的历史和民族灾难，从灿烂与痛苦的回忆中产生兴奋和希望。

青年业余摄影家李英杰，以人们司空见惯的两种植物为题材，用静物的形式，拍摄了《稻子与稗子》，揄扬谦虚的美德，讥讽骄傲的恶习。

五个孩子，阶梯般的蹒跚在人行道上，普通人的眼睛，只把他们看做五个普通的过路人。金伯宏则以敏锐的观察力，慧眼识珠，信手拈来，创作了《5 1 2 | 3 4 |》，幽默地嘲笑了盲目生育的社会现象。

形象思维是打开作者智慧之门、帮助作者挖掘生活美、创造艺术美的金钥匙。

有人请教剧作家曹禺：剧作家的劳动到底应当是个什么概念。曹禺回答：“想，不断地想。”搞摄影创作，也应具备这样的素质。诚然，写一部剧本与拍一张照片，付出的劳动量不可能一样多，而剧作家、摄影家的创作思维方式、劳动态度应当是一样的。

有人说“不会绘画，不是画家；只会绘画，也不是画家。不会写诗，不是诗人；只会写诗，也不是诗人。”意思是说诗人与画家的知识结构，宜专且博。只专不博，专难于益进，只博不专，

博也无用武之地。只有专到了一定的火候，博才有用场；也只有博到一定程度，专才能发挥威力。以此类推，不会照相，不是摄影家；只会照相，也不是摄影艺术家。

一个摄影艺术家，还应该是个革命家、思想家和诗人。只会操纵光圈、快门，不懂得用马克思主义的立场、观点和方法观察生活、分析人物、寻觅题材、提炼主题，不懂得用形象思维与抽象思维的结合进行创作，不懂得掌握与调动一切艺术技巧去表现艺术构思，一句话，不善于“想”，就不可能从晨曦的天安门美景，想到振奋人心的东方红乐章，也不可能用圆明园的废墟，去唤起人们伟大的爱国热忱，更谈不到寓哲理于生物，用饱满的稻子比喻伟大的谦虚，以轻浮的稗子影射可悲的骄傲。

优秀的艺术品总是倾注着艺术家的思想情感，凝结着艺术家的心血的。艺术境界是作者思想境界的延续，也是检验作者思想水平、艺术修养的尺子。

娴熟的照相技术与必要的艺术造诣，好比摄影家的两条腿，有了它们，才能在艺术创新的大道上迅跑。

借鉴·生活·创新

摄影艺术是近代科技和工业发展的儿子。从发明照相技术到逐渐形成一种独特的艺术形式，是一个飞跃。她是新生的艺术，年轻的艺术。同一切新生事物一样，她蓓蕾初开，朝气蓬勃。

摄影艺术创作应当继承那些历史悠久的、凝结着人类智慧和文明的一切优秀的文学艺术遗产，吸收其中一切有益的东西，做为我们歌颂新人物、新社会的借鉴。有批判的继承，有选择的借鉴，广泛的学习，细细的消化，促使我国具有民族风格的、富有时代特点的社会主义摄影艺术的发展。毛泽东同志指出：有这个借鉴和没有这个借鉴是大不相同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。

有人可能认为，摄影创作继承借鉴古今中外造型艺术遗产，是不言而喻、理所当然的；向文学、戏剧、舞蹈等文艺形式学习和借鉴，恐怕不太实际。这种认识只看到了事物的表面现象。事实上，各种文艺尽管形式不同，表现手法有异，但是，运用形象思维是所有文学艺术创作的普遍规律，这就是它们的共性，也是一切文艺可以互相学习借鉴，以他之长补己之短的基础。

记得豫剧《朝阳沟》有这么一段动人的情节：银环扎根农村的思想出现了反复，在回城的路上，思想斗争极为激烈。猛然抬头，发现前方路边端端正正矗立着一块“急弯”警告标志。这东西的职能原本是提醒机动车辆驾驶人员注意的，但在这个特定的

条件下，却触动了银环的心。她身不由主地后退了几步，何去何从！两种思想进一步交锋。在这短暂的瞬间，银环既没唱也 不白。然而观众在无声无息之中，却看到了剧中人内心的矛盾斗争。编剧用“急弯”警告标志产生的移情作用向观众暗示：银环意识到自己在生活的征途上，踏上了歧路，为她下一步思想转变，埋下了“内因是变化的根据”的伏笔。

戏剧舞台上的这种暗示手法，很值得摄影创作学习和借鉴。与对比、夸张等表现手法一样，暗示手法同样蕴藏着无穷的艺术魅力。戴顺清同志的《永不生锈》就是以暗示手法，含蓄的表达艺术构思，突出主题思想的好作品。所谓暗示，当然是对观众而言的。造型艺术向观众暗示，总要通过可视的生活细节，也不能离开有关的东西做引子。看起来，以物寓情与以物传意，便构成了暗示手法的两个基本因素和特征了。

《永不生锈》里的铁锹，原本是一件普普通通的生产工具。可是当它出现在艺术作品典型环境里的时候，便重若千钧，成了组合画面情节不可缺少的移情之物了。它既象征劳动，又是画面人物交流情感的媒介，远远超出了本身的价值，这就是它的寓情作用。铁锹不用要生锈，人不劳动要变质，《永不生锈》以劳动工具的不生锈，暗示革命干部的不变质，通过一个部队老干部劳动归来与战士们在河边擦拭铁锹的细节，反映老干部永葆革命青春的主题思想，这就是铁锹的传意本领。

摄影创作运用暗示，要认清人与物的关系。人是矛盾的主要方面，是起决定作用的。人是活的，物是死的，物只有依附于人的思想情感和行动，只有当它们直接或间接与人们发生联系的时候，才能发挥其“寓情”和“传意”的威力，收到暗示的艺术效果。

我们伟大祖国的文学宝库里，有好多人民群众喜闻乐见的寓言故事。寓言，常常用比拟、象征、比喻等手法，通过简单又富于夸张的故事，或引申一个教训，或寄托一种思想，发人深思，大多带有规劝和讽刺的意义。摄影创作可以借鉴寓言故事的表现手法，反映现实生活，为人民服务，为社会主义服务。当然，用比拟、象征、比喻影射和暗示现实生活中的人和事，要合于我国人民的生活习惯和思想情感，既要含蓄，又能看懂。黄翔同志的彩色静物摄影《十月的螃蟹》，为我们提供了新鲜经验。

作者以横着爬行的四只动物比拟王张江姚，实在维妙维肖，淋漓尽致，它们完全人格化了。一瓶美酒和酒具，则是对这个反党集团一朝覆没的辛辣嘲笑，它们一以当十，以个别代表全体，象征人民对粉碎“四人帮”的无比欢乐，无比感激，无比欣慰，无比幸福的心情。

作者采用煮熟了的螃蟹，绝非单纯从色彩上考虑，它影射“四害”政治上的灭亡；将蟹盛在盘子里，一层意思暗示这伙害人虫十分孤立，又嘲弄它们想当初不可一世，到头来一败涂地，沦为下酒之小菜；散落在餐具外面的断肢残螯，表示他们被人民的铁拳砸得粉身碎骨；更为精彩有趣的是，将三只蟹安排成甲壳朝天，呈褐黄色，独把一只处理为开怀仰卧，露出白肚。聪明的观众通过这只蟹的生理特点，一眼就明白了它是哪一位的化身。作者在画面里把那个时时刻刻想着露“峥嵘”、当“女皇”的野心家，着实地突出了一番。所有这些，都反映了作者呕心的艺术构思和精湛的艺术安排。

静物摄影最早继承借鉴于绘画的静物写生。如果静物摄影仅仅照搬静物写生的艺术形式与体裁，玩弄光线、构图、线条和质感，那就谈不上创新。董必武同志曾经把文艺创作继承借鉴文艺

遗产形象地喻为“旧瓶装新酒”，赞赏那些继承借鉴得好的作品“酒富新醇味，瓶存旧古风”。借董老的诗句赞美《十月的螃蟹》，我以为是受之无愧的。

作家艺术家以作品深刻地反映生活，影响生活，首先须深入生活，熟悉生活。生活为创作的唯一源泉，乃颠扑不破的真理，生活贫乏的作家艺术家，永远拿不出有生命力的作品。邓小平同志在全国四次文代会的《祝辞》中指出：“自觉地在人民的生活中汲取素材、主题、情节、语言、诗情和画意，用人民创造历史的奋发精神来哺育自己，这就是我们社会主义文艺事业兴旺发达的根本道路。”古今中外，不管什么艺术，不管什么题材，凡是能流传于世的，无一例外是直接或间接在人民生活中汲取营养的，艺术创作应从生活出发，借鉴、创新也应从生活出发，借鉴与创新不是纯技巧问题，技巧本身也要靠生活帮助解决。即使象《十月的螃蟹》着重寓意的静物摄影，主题与题材，诗情与画意，素材与语言，形式与技巧，同样来自人民的斗争生活。“四人帮”被粉碎之时，消息传开，人民欢呼若狂。当时，正值秋蟹上市的季节。据说北京东单菜市场卖水产的一位青年售货员，专门挑选了三雄一雌四只螃蟹，用麻绳拴成一串，高声兜售：“卖螃蟹，谁要螃蟹！”售货员的艺术天才，立即感染了顾客们，有的捧腹大笑，有的乐声中流下了辛酸的眼泪，那场面实在妙极了。在那倾城沸腾的日子里，人们举杯相庆，一天之间，商店的各种酒都脱销了，这大概不是夸张，住在首都的朋友，都这么津津乐道。人民的激情、售货员的幽默，对摄影家的艺术构思有很大的影响。因此，我们一定要坚持深入生活，细致地观察生活，把握时代的脉搏，倾听人民的呼声。

对于文艺创作来说，否定继承借鉴，割断历史，关门排外或

脱离现实斗争，闭着门子继承借鉴，都是十分有害的。如何继承借鉴文艺遗产，历来有两种态度：一种是活借鉴，一种是死模仿。模仿和硬搬，必然抹杀、丧失自身的艺术特点和风格。比如有的观众在品评某些摄影作品的时候说：这照片照得多好，跟画的一样。对这种赞扬要一分为二，在褒的口气里，可能包含着贬的意思。

再如舞台表演艺术中正面人物的亮相，那神色和姿态很生动很美。摄影创作可以借鉴，有的作品借鉴得也很好，但须防止滥用。演员亮相是对人们生活举止的艺术夸张。然而生活不是舞台，群众不是演员。毫无疑问，摄影艺术也是需要夸张的，可是它与舞台表演艺术的夸张不同，有它自己的特点，它主要通过拍摄技巧和利用相机本身的功能实现夸张。同是夸张，手段和方式有异，共性之中又有了个性。现在有的摄影作者不看时间、地点、工作性质和人物性格、生活习惯，硬要被拍摄对象在工作岗位上“亮相”，要他们把头抬得高高的，把眼睛睁得大大的，或者要求人家莫名其妙地笑一笑，弄得人们紧张而尴尬。结果拍出来的照片貌似神离，不自然不生动，假气造作之态十足。这也是“四人帮”鼓吹唯心主义的“三突出”，搞什么“高大全”，在摄影创作上的流毒。

纪实性是摄影艺术的基本特点。除了静物摄影、花卉摄影、人像摄影，摄影创作必须以生活的自身形式反映生活，忠实于客观事物的本来面貌。摄影艺术对生活的提炼，只宜采取现场选择的方式实现。应当承认，客观事物千变万化，有些精彩的瞬间，转眼即逝，提供给摄影作者选择的时间很短促，往往不允许周密考虑借鉴的问题。周恩来同志说文艺创作应是“长期积累，偶然得之”。所谓长期积累，笔者体会：一方面是积累生活经验，另一

方面也要积累艺术技巧，把正确认识生活、加深艺术造诣这两件事统一起来。这样我们不但可以在纷纭复杂的社会现象中，经常豁然开朗地发现显示生活本质的题材；而且由于对各种表现手法融汇贯通，运用自如，从而能够充分发挥主观能动性，善于利用客观存在的一切积极因素，在事物发展变化的进程中，确定和不断调整自己的构思，抓取新鲜镜头。我们有些同志之所以和老一套、雷同化弄得不可开交，一个重要的原因就是既不善于借鉴，又摆不脱形而上学看问题的羁绊。

冰冻三尺非一日之寒，提高艺术素质靠刻苦学习。一个摄影作者除了应努力学习马列主义、毛泽东思想，深入生活、学习社会，精通摄影技术技巧外，还要懂得点文艺遗产，懂是借鉴的入门和向导。搞单打一，光晓得光圈快门，怎么搞创作？平时看戏、看电影、读小说、听相声，处处都可以留心学习和借鉴。特别要有重点的读点诗，诗者言志抒情也，或赋或比或兴，都讲究诗中有画，情中有景。中国画创作很强调画中有诗，景中有情。同属造型艺术的摄影创作，要很好地继承这种诗情画意的传统风格。摄影创作继承借鉴文艺遗产，从形式到内容，从艺术构思到表现技巧，都取得了一定的成果，理论战线的任务是把这些零碎的经验，甚至点滴感想体会加以收集、整理、总结、概括，从中摸出规律性的东西，使我们对这个问题能够比较地自觉起来。

构图与饮食

中医把吃多了叫积食，西医曰消化不良。名词不同，意思是一样的。小孩子最贪口，遇上好吃的就把肚子填得满满的，弄出毛病来。由此想到有些初学摄影的人，拍照时往往只图画面热闹，这也想拍进去，那也怕遗漏掉。天上的云，地上的花，远处的山，近处的川；人做点缀，树作前景……多多益善。可是，洗出一看，常常因为画面填得太满，杂乱无章，主题不能突出，很不理想。

这主要是在摄影构图上没有摆好“疏”和“密”的关系。得了构图“积食”症。

中国画的构图理论中有一种说法，叫做“易取难舍，易实难虚”。这一原理也反映在摄影构图上。摄影创作既要敢于舍，又要善于虚。“虚”才能引起观众的想象。作者的构思，作品的意境，要在观众的想象中才能最后完成。“密不透风，疏可走马”，在处理画面疏密关系的时候，摄影家要有出奇的胆略。有所舍才能有所取，有所失方可有所得，舍掉杂，才能获得精，这就是构图审美的辩证法。

鲁迅说，文章写好后，要将可有可无的字和句坚决删去，要使文章精炼。摄影创作也应如此。那些“有它不多，无它不少”的东西，首先不要让它底片上感光，实在无法避免，可在后期处理时，坚决地、毫不留情地把它剪裁掉。这样，才能做到画面简洁，主题明确，富于艺术感染力。

一定要把丰富与繁杂分清。繁杂不等于丰富，包罗万象对任何艺术都是不妙的。有限的画面应排斥菁芜兼收，良莠并存。即便是瑰丽优美之物，亦不可“多多益善”。一味锦上添花，也会走向反面。“离之则双美，合之则两伤”，美与美碰到一起，往往也要“打架”的。赤橙黄绿青蓝紫，大自然赋予的色采是绚丽的，可是若把这些颜色没有取舍，没有主次地弄到一起，这画面只能使人感到眼花缭乱，俗不可耐。高明的烹饪大师，绝不会把海参、鱼翅、猴头、燕窝这些山珍海味放在一起煮，使它们成为“大杂烩”。不少著名画家画过“百花齐放”、“百花争艳”。认真数一数，没有一幅真的画上一百种花，最多画上十几种就够了。即使十几种，画家也绝不让它们一齐开放，只让其中一两种盛开怒放，其余半开半放或含苞待放足矣，这不是画家“厚此薄彼”，而是有利于更好地表现千姿百态，如果把众花处理成竞相开放，丰富就可能被繁杂和凌乱所代替。戏剧舞台上处理“疏”和“密”的关系，也有可借鉴之处。一个人在舞台上表演，想来是很单调的吧，可是，优秀的表演艺术家却能控制着空旷的舞台。周信芳演《徐策跑城》，陈爱莲独舞《春江花月夜》，尽管舞台上只有一个人，因为他们浑身是戏，每个动作都那样美，会使得你觉得满台是戏。在画框式的舞台上，他们无论跑到哪里，舞到哪里，都是很美的构图。

在处理摄影构图的时候，人们怕单调不足为奇，殊不知，越是简单的景物越难以处置，越要求作者有较高的艺术修养和审美能力。俗话说：“艺高人胆大”，一般人视为单调的题材，一旦得到独具匠心的安排，也许会成为最有情趣的构图。凌军的《渔歌》，画面可谓“单调”，由于作者巧妙的处理，单调转化为简洁。你看，远景几条小渔舟，近景一缕灰白色的粼粼银波，组成

了一幅幽雅、恬静的画面；点与线上下对称，影调和谐悦目。画面中的空间虽然“疏可走马”，并不感到空荡、松散，反而以疏见长，给人以素淡雅致的美感享受。

“易取难舍”与“密不透风”看起来似乎矛盾，其中却包含了奥妙的辩证关系。艺术上欲创新，“取”和“舍”都需要见识和胆量。《渔歌》的简洁构图究竟是大胆地取还是大胆地舍呢？以我看取的成份要多些。粗心大意、缺乏想象力的人，是不会留意那风平浪静的海面上漂浮的一缕银波的。防止“暴饮暴食”，忌讳把画面填得满满的，并不等于否定密的构图。单调难以处理，丰富也不易安排。高明的导演善于把满台的演员处理得象一个人做戏，多变又统一。高明的摄影家也必须把多变与统一结合起来。“密不透风”是相对而言的。种庄稼株距过密，田禾长不起来；构图过密，众物拥塞，观众就感到窒息。《鸟岛》这幅照片，密密麻麻，海鸥满天。它们千姿百态，自由翱翔，虽“密不透风”，并不觉得堵塞。这是因为种类单纯、多而不乱的缘故，所以画面仍不失为简洁。

处理摄影构图的密和疏，要从题材和构思出发，密和疏的构图都是需要的。总的说来，“疏”“密”处理，犹如吃饭，要适量，不宜贪多。