

简庆福摄影艺术

THE ART OF KAN HING-FOOK

简庆福 摄

中国摄影出版社

简庆福摄影艺术

THE ART OF KAN HING-FOOK

简庆福 摄

中国摄影出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

简庆福摄影艺术 / 简庆福著. —北京: 中国摄影出版社,
2008.9

ISBN 978-7-80236-277-2

I. 简… II. 简… III. 摄影集—中国—现代 IV.J421

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第151914号

责任编辑: 萨社旗

装帧设计: 薛桂萍

书 名: 简庆福摄影艺术

作 者: 简庆福

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京东单红星胡同61号 邮编: 100005

发行部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cpgph.com

邮 箱: sywsgs@cpgh.com

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/20

印 张: 6

版 次: 2008年10月第1版

印 次: 2008年10月第1次印刷

印 数: 1-5000册

ISBN 978-7-80236-277-2

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

序言

解读摄影大师简庆福

杨恩璞

香港摄影大师简庆福的大名在上世纪50年代后期就传到祖国内地，当时我在北京电影学院学习摄影专业，老师拿他拍摄的《海恋》、《两修女》和《影的陈列》等作为范例，让我们领悟其高超的用光和构图……等。说实在的，当时我们年轻并不真正理解简先生的摄影艺术成就，只是钦佩他摄影造型手法的精湛。

1978年我们国家进入了改革开放的新时期，同香港摄影界交流逐渐增多，再加上我多次和简庆福先生一起出席各种摄影活动，通过野外采风、评奖研讨和杂谈聊天，慢慢我和他成为了忘年之交，开始进一步了解简老的摄影观和香港沙龙摄影的来龙去脉，发现自己原来的一些看法太肤浅。藉此《简庆福摄影艺术》影集的问世，我欣然向广大读者介绍我今天对简老其人其艺的解读。

打破洋人独占鳌头，尽力为国争光

摄影是从西方传来的舶来品，在上世纪30年代前的香港、澳门和东南亚一带已有华裔同胞从事摄影，但那里的影坛基本还是由洋人主导。这一方面当时西方列强企图推行殖民文化，另一方面是海外华人摄影家还属初创阶段，不少人还只是效法外国沙龙作品。第二次世界大战结束（尤其在50年代后），港澳

和东南亚的影坛出现了戏剧性的大变，华人摄影脱颖而出，以特有的东方神韵，高品质制作扬威四海，其中以香港陈复礼，简庆福和黄贵权为代表的作品最为突出，他们在各种影赛频频获奖，为祖国争了光，为中国人争了气，他们堪称为：香港影坛的不老松。在此应特别指出的是，其中第一个打破洋人独占香港影坛鳌头的是简庆福。

简庆福(1921出生)，20世纪40年代后期到达港澳，经商之余从事摄影。他的早期黑白摄影创作深入下层民众，反映了港澳地区社会现实，富有地域特色。后拍摄风光，静物等。香港摄影学会成立于1937年，每年都有一次国际沙龙；多少年来，中国人从来没有得过奖，直到1953年，简庆福第一次得到铜牌奖《奔跑自由之路》。《水波的旋律》以极其娴熟的光影语言和出众的表现技巧，1954年获得香港摄影沙龙的金牌，这是华人在该影赛上首次夺冠。在此同时，他拍摄的《海恋》等又在国内外多次摘金捧银，他的作品连续四年获得香港摄影学会推选为最佳照片奖；1953—1956年他被国际沙龙列为世界十杰，从此“四连冠”的美誉蜚声影坛。由于简老等的引领，海外华人摄影日趋繁荣，以特有的中国风格屹立于世界摄影界。

目击现实讲究光影，铸造黑白经典

在本影集中，简庆福先生20世纪40—50年代拍摄的黑白摄影作品显得尤为夺目，被堪称为经典。它们经过半个多世纪的考验，之所以仍为影坛传颂，其原因有二：

一是，它们是上世纪香港、澳门历史的见证，不可再得图像文献。第二次世界大战结束，香港、澳门百废待兴正处于医治战争创伤，复苏经济的转折时期，触目惊心的现实，使简先生自觉或不自觉地把镜头对向了民间生活。他拍摄了港澳的世

象百态，如挑担卖儿的农妇、斑驳危墙下的卜士、古庙门口的乞丐、饱经风霜的老者、破旧衰败的陋巷……，还有大地回春背犁下地的农夫和下海捕鱼的渔民。在这些作品既揭示出老百姓的疾苦，又反映了他们向往和平生活的希冀。从中我们可以形象地见到当年港澳的历史真相和民众心态。

二是，这批作品标志着简先生摄影艺术的成熟，是他摄影生涯的第一个高峰期，他那脍炙人口的代表作《水波的旋律》、《海恋》、《渔光曲》、《奔在自由之路》和《两修女》等均出自这个阶段。其实那时简老只是上海美术专科学校学生，业余爱好摄影，移居港澳后才开始参加摄影沙龙活动。但由于他勤恳钻研又有美术基础，很快就谙熟摄影特性和其表现技巧，成为香港摄影界的佼佼者。这个时期的作品不仅内容贴近现实，而且在摄影造型上几乎达到炉火纯青的地步。

六十年多年过去，我今天重温简老这批黑白摄影作品有个意外感受，过去年轻时对港澳摄影沙龙有种印象，认为他们的作品大多是内容空洞，玩弄形式，是白领票友的光影戏作。简老是香港摄影沙龙的中坚，而他的大作与我们心目中的沙龙概念甚为不一，这是很值得我们研究的艺术现象。在过去“左”得出奇的“革命”时代，我们头脑简单，对香港沙龙摄影难免存有偏见，今天应该实事求是反思过去的看法。

博采中西绘画之长，追求中国气派

中国摄影人从20世纪20年代就开始苦苦钻研如何使摄影艺术具有民族风格和东方神韵。刘半农的理论和郎静山的集锦摄影一直在倡导中国摄影民族化，创作有别于他国的作品。在此基础上，40年代后简庆福和陈复礼等一大批海外华人摄影家又继续进行了探索和实验，与前辈相比他们更善于结合摄影特性

发展画意摄影。

简老早年就学于上海美术专科学校，虽学习西画起家，但他的摄影创作却讲究民族绘画所提倡的“经营位置，气韵生动”，他的作品博采中西之长，具有“海纳百川有容乃大”的气概，意境深远，极具东方美学的神韵，但又不食古不化，简单摹仿国画。如果说，陈复礼作品“画中有诗”含蓄隽永，像唐朝诗人王维；黄贵权应该是摄影界的张大千，他不拘泥于物像模写，充分发挥摄影器具潜力（不使用电脑）来简约、抽象、虚化和扭变被摄体，追求“出神入化”的意象境界；那么简庆福作品具有“大江东去”、“惊涛拍岸”的气派，像宋朝苏轼词赋那样，讲究作品的整体气势、意境和魂魄。如本影集刊载的《光明在望》、《新生》、《雪山盟》和《心有千千结》等，有的是寄情山水表达了中国的人文精神，有的是借鉴了民族传统艺术表现形式，还有的是直接接受唐宋古诗词的启迪，获得的灵感。

由于简老一生追求中国情调的画意摄影艺术，所以他的作品为广大中国老百姓喜闻乐见。记得在上世纪70年代后期，中国文坛还存在“文革”余毒，过分强调艺术为政治服务的社会功能，谈美色变，所以许多图片变成干巴巴的宣传说教。是陈复礼和简庆福等人的摄影带来一股清风，开阔了我们的艺术视野，启示大陆摄影人以东方神韵、中国气派赶超世界水平。

敢冒艺术探索风险，一生大胆创新

回顾简庆福的摄影道路，除了他对中国气派摄影的潜在探索、对造型技巧的精益求精外，还有一个可贵的品质，就是：敢冒艺术探索风险，一生坚持大胆创新。在50年前，简先生就已是功成名就、享誉四海，特别是他的黑白摄影已经出类

拔萃，但他并没有抱着金牌而自满，也没有怕创新探索失误被人议论，几十年来在创作上始终保持着年轻的心态，走遍五湖四海，尝试探索新题材，开掘新主题，实验各种新颖的表现形式。当今，简老现年逾耄耋，他在八旬高龄后，还饶有兴趣地采用电脑进行新的创作。

开始探索画意摄影和电脑数码技巧结合，难免有的不成熟被人议论，我曾问简老：您不怕万一搞不好，别人说三道四？他听了泰然地说：任何艺术家不可能每张作品都是杰作，一生能有一、两张被历史肯定，老百姓喜欢就足以高兴。同时又说：我不能停留在原来成绩上不前进，为了保住过去的荣誉而不拍摄新作品。从事摄影创作不能吃老本往后看，那样就如同逆水行舟，不进则退。简老无论在创作中，还是在生活上都不象老年人，他做事丝毫不怕风险，敢想敢说敢闯。这一点，我在他80多岁仍开车和骑马上山的状态中也得到验证。正是由于他有这股拼劲，所以在从影七十多年来一直新作不断。

国画大师潘天寿说得好：艺术就是创造与人“不同”，在简老的身上也具备这样的素质。本影集专设《创新探索》栏目，读者从中可以看到简老丰富的想象力，多彩的表现力，以及与众不同的破格行为。他从年轻时就有独立思考的个性，不被舆论左右，坚定走自己的路。正因为是探索，对于他的“反常规”作品总会有人欣赏，有人不解。我认为这很正常，见仁见智不管有何评介，简老的创新意识值得大家学习。因为勇于革新精神是艺术进步的动力。而且他的新作也对我们深入认识摄影的多样性具有推动作用。

简老和许多海外华人摄影家一样，大部分精力从事画意摄

影，活动在沙龙艺术圈内。但他的一生对中国摄影的贡献功不可没。

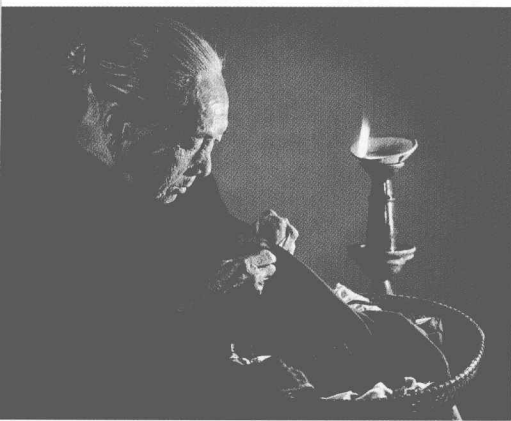
众所周知，摄影的本体美学特性是纪实性，但不能以此画地为牢，狭义地鼓吹记录性至上，把纪实摄影和摄影沙龙绝然对立起来就片面了。在国外摄影界从19世纪60年代后，就又有纪实派和画意派的美学竞争。一百多年来的摄影史证明，纪实派和沙龙画意派尽管美学主张绝对不同，但它们的竞争并不是你死我活的残杀，而是通过竞赛各自都获得了提高，它们都得到了提高和发展，谁也不吃掉谁。我认为，艺术本应“百花齐放”多元发展，纪实派和画意派摄影能从不同角度反映生活，以满足广大人民的不同需要，我们都不应排斥。简老和海外许多摄影家走的是沙龙摄影道路，他们的大多作品属于画意类创作，但只要他们达到这类作品的世界级高端水平，又符合相当一部分读者的审美欲望，就理所当然地应给予充分的历史性肯定。

沙龙摄影、画意摄影和纪实摄影是友军对手，对摄影事业各有各的独特奉献。从这个视角来考察香港简庆福等海外摄影家的创造的艺术价值，就更应给予赞赏。他们半个多世纪以来不断地革新和发展了画意摄影，开创了海外华人摄影的新风格，从一定意义说他们是画意摄影的“中国学派”，为世界摄影宝库增添了新的光彩。

注：本文作者系北京电影学院教授，华光摄影艺术学院院长

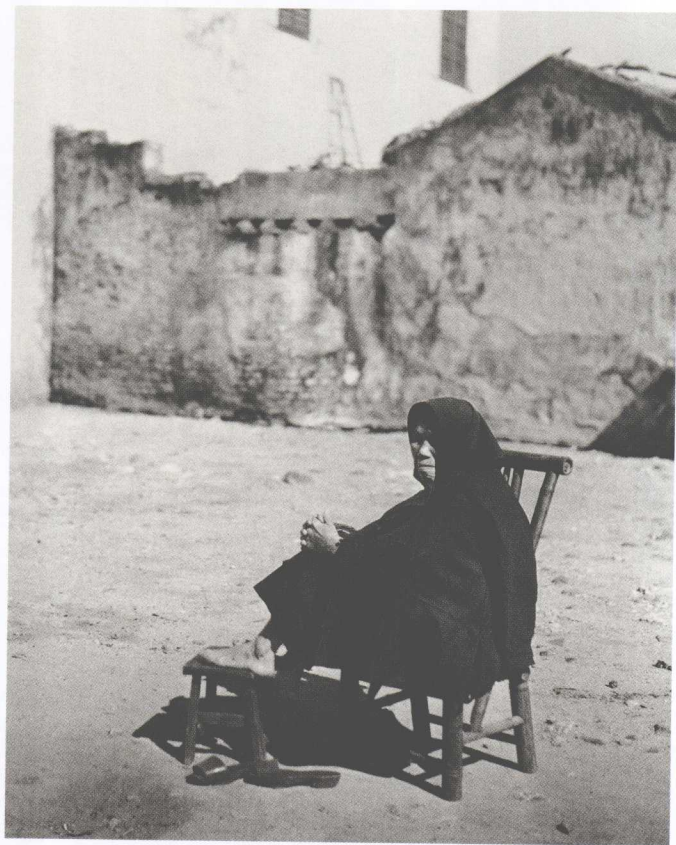
历史足迹

VESTIGES OF THE PAST

时光虽流逝，历史却定格；岁月尘封愈久，摄影魅力无穷。

简庆福先生在20世纪30年代初涉摄影，40至50年代在香港、澳门等地拍摄的黑白摄影作品，不仅在艺术造诣上炉火纯青，而且给后人留下不可再得的历史瞬间。这些作品在当年好评如潮，尽管事隔半个多世纪，今天重读依旧回味无穷。

沧桑 （摄于1946年，澳门）

简庆福早年步入摄影圈，尽管有西画的基础，但并没有追慕唯美的画意风格，而是从关注社会现实的纪实摄影开始创作。抗日战争胜利后作者路经澳门去香港，踏上这块号称“东方里斯本”的小岛，发现那里民不聊生、满目疮痍，还在战祸的阴影之中。于是，他寄予极大的忧思拍摄一系列目击社会真实的照片。《沧桑》就是其中之一。

该作构成简约，仅有两个图像资讯，衰败凋零的渔村和忧伤贫穷的老姬两者交织在一起，形象地体现着人间的不幸。而画面上黑白影调组合也很单纯，看似空泛，实际却给人以世态炎凉的荒漠感。

向前进 (摄于1942年, 1951年首获国际奖)

作品创作于南京汤山。画面采用坡地为前景拍摄苦力挑土的场面，他们迈着沉重的步伐爬坡，从视觉上加剧了劳动的艰辛。从中不难看出，摄影家当时同情劳苦大众的质朴感情。

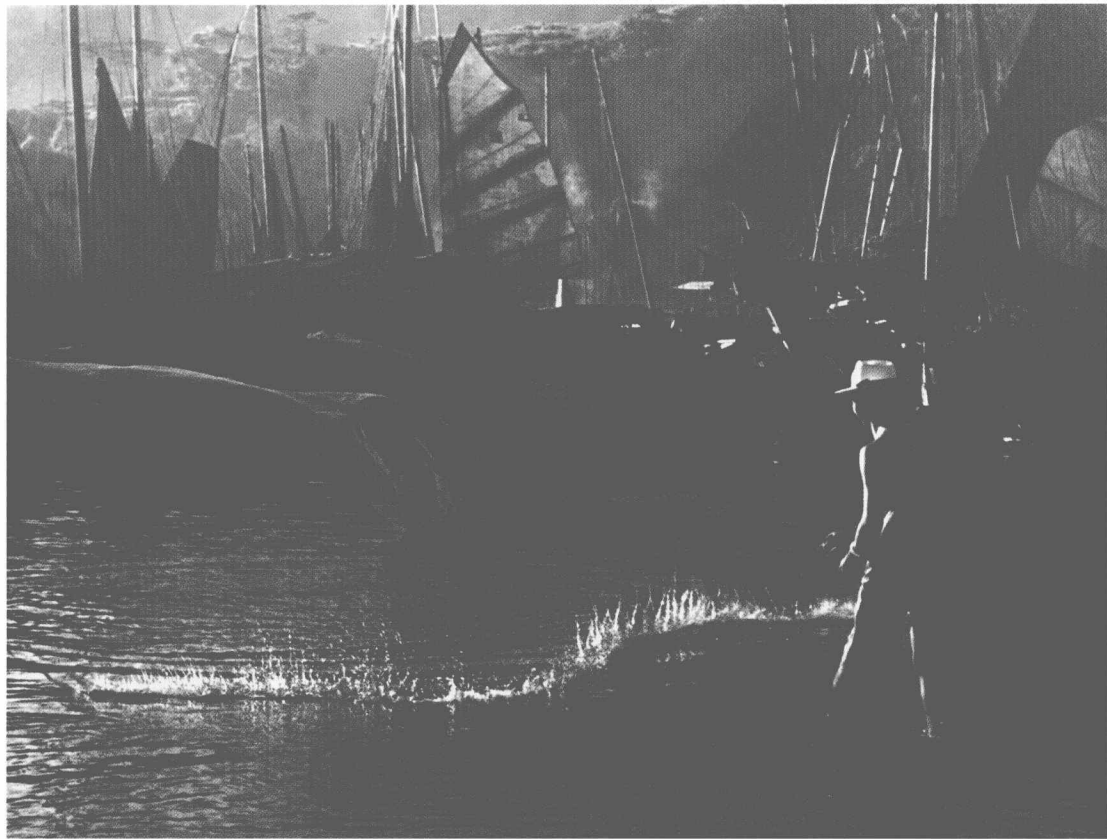
该作虽是简先生最早期的习作，但初出茅庐一鸣惊人。1951年获得新加坡国际影展铜牌，也是他首次得到国际影坛的肯定和鼓励，从此树立了对摄影的终生兴趣。

岁月不饶人 （摄于1946年，澳门）

不管生活多么艰辛，不管青春逐渐消逝，老百姓爱美之心是不会泯灭的。简庆福通过妇女梳头的情节，表现出人性最圣洁的向往。画面上虽然没有妙龄少女，没有靓丽的胴体，但普通平民内心美好的追求更令人感叹。

事隔半个世纪，我们重读此作。或许，在澳门街头再也看不到如此梳头理发的场面，更多女性是在豪华、时尚的美容院修饰自己，美容的档次变了，但爱美的人心还是一样的。通过这张作品，我们在感悟美好人生的同时，又能重见已经消失的旧时民间风情，更使人觉得摄影具有审美扬善和见证历史的双重价值。

撒网 (摄于1946年, 香港)

1940年代后期至1960年代初, 是香港的黑白摄影最蓬勃的时期, 而沙田的水乡风光和香港仔、筲箕湾的渔港风情, 是当时摄影发烧友的热门创作题材。该作品就是在香港仔拍摄的。当时作者乘搭渔家的小艇, 进入到渔港深处, 见有渔夫撒网捕鱼, 于是调动小艇到逆光的位置, 成功拍得此作。

拍摄此类题材, 光的气氛和人物的动态往往是成败的关键。简庆福利用了低角度的逆光, 把渔港内樯楫如林的庞杂场面控制的很和谐, 深重的色调恰好衬托出人物和渔网的鲜明轮廓, 远处的桅帆空间层次和光暗变化既丰富又统一。作品的表现手法朴实无华, 含蓄、自然, 非常耐看。

此作品曾在当年的沙龙上连连获奖。

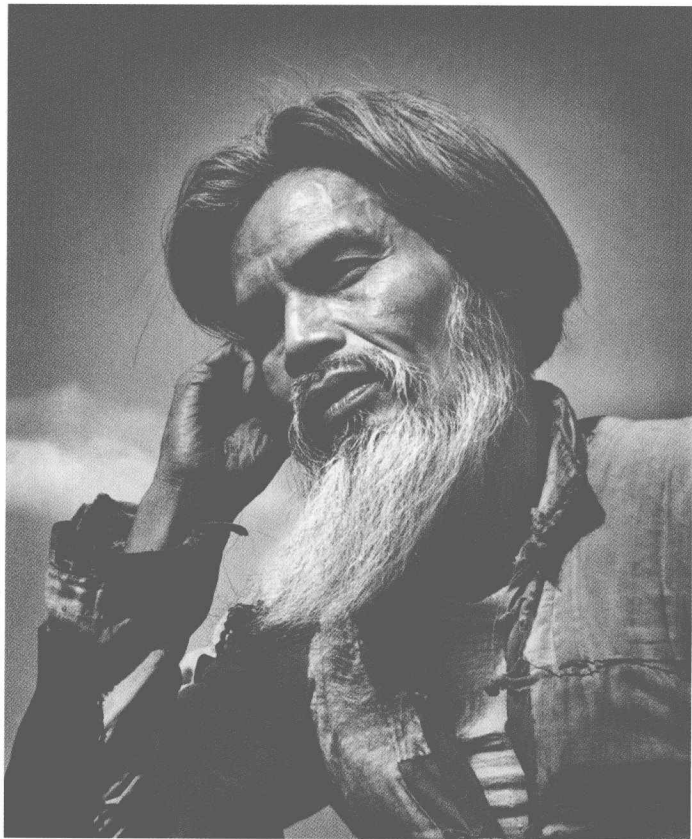

农家乐 （摄于1948年，香港）

抗日战争胜利后作者移居香港，拍摄该作有感于第二次世界大战结束，和平来之不易。作品以明朗的影调、开阔的构图，以及欢跃的劳动场面，表现出当年香港百姓对未来的期望。

《农家乐》使用柯达Super-D 4×5片幅照相机拍摄。这器材比较笨重，不利于进行即兴抓拍。但作者摄影基本功过硬，掌机自如，所以能得心应手的拍摄到如此充满活力的瞬间。

《农家乐》是简庆福先生从影早期的作品，初登影坛就表现出他身手不凡的才气。

沉思 (摄于1950年, 澳门)

20世纪50年代的港澳地区经济并不发达，再加上第二次世界大战的创伤尚未医治，老百姓生活很艰辛。作者选取神情疲惫、衣衫褴褛的劳动者形象为拍摄对象，相当典型地概括当时社会的窘迫，同时也反映出作者对底层贫民的同情和关切。

简庆福当时还只是偶尔为之的业余摄影者，所以这幅早期创作在人物神态抓取上难免还有稚嫩之处，但其在光影、构图和细节等表现上显得相当老练。

1951年，此作入选伦敦摄影沙龙并编入年刊。

小巷 (摄于1951年左右, 澳门)

在摄影圈有种偏见, 认为香港沙龙的摄影家只是追求甜美的唯美情调, 其实, 他们其中并不乏关心社会之心, 《小巷》就是一例。作者采用框架式构图, 陋巷四周被黑暗景物包围, 画面气氛压抑, 形象地展现出20世纪中期澳门的贫穷。简先生曾说: “不能全盘否定沙龙摄影, 港澳摄影人在反映生活真谛和提高摄影表现力等方面都曾有所作为”。他的见解还是十分中肯的。