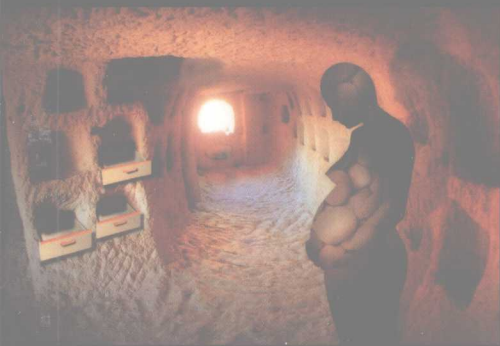

与世界顶级摄影大师的心灵沟通之旅……

世界著名摄影家作品赏析

摄影创作 启示录

陈勤 / 编著

中国摄影出版社

摄影创作启示录

■ 陈勤
编著

世界著名摄影家作品赏析

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影创作启示录：世界著名摄影家作品赏析 / 陈勤编著. — 北京：中国摄影出版社，2009.1

ISBN 978-7-80236-293-2

I. 摄… II. 陈… III. 摄影艺术—鉴赏—国外 IV. J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 196918 号

摄影创作启示录——世界著名摄影家作品赏析

作 者：陈 勤

责任编辑：陈 瑾 常爱平

校 对：张洪波

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：sywsqs@cpgh.com

印 刷：北京地大彩印厂

开 本：32

印 张：3.5

纸张规格：880mm × 1230mm

字 数：32 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版

印 次：2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—5000 册

ISBN 978-7-80236-293-2

定 价：28.00 元

版权所有 侵权必究

写在前面

“能不能将名家成功的绝招总结出具体实用的几条？”

就是这个要求引出了这本书。

近十年来，因为摄影教育和创作交流等工作的需要，我接触到许多学生和影友。在每次知识讲座或专业课程上，常会听到这个问题，要求讲些具体实用的东西，希望得到“一招制胜”的法宝。

他们说，现在出版的书虽多但不如意。如欣赏类大多是空谈思想观念如何，缺少具体的技艺分析，看后总觉得太虚了；而课本类只泛泛介绍基础的原理和技法，不够鲜活实用。大家希望将两者结合起来，在欣赏精美作品的同时分析其成功经验，将潜藏于名家作品中的技艺手段提炼出来，便于学习应用。

快餐文化显然已经成为当下的时尚，可指望“一招打天下”还是行不通的，但通过欣赏课掌握名家的各种“特技”的想法并不过分，应该满足，为此我做了一些尝试。事先料想这会很麻烦，既要研究每位名家的创作经历、观念、风格和技法，还要从中挖掘出其在艺术和技术上的特点，这浓缩提炼的活儿肯定不像熬粥那样容易。

好在有大量的时间和资料，就潜心分析了一些摄影大师的作品，根据抓住要害、点明特征、通俗易懂、一学就用的要求，总结出40多条具体而清晰的创作启示，拿出来一讲，效果还不错，获得了不少学生和影友们的认可。“这样学名家好，可以学点绝招，又快又省事儿”，他们因此而感到十分高兴。

这里介绍的十多位世界著名摄影家，每个人都有非凡的经历和辉煌的成就，更有其与众不同的地方。有的思想深刻、观念另类；有的是技法创新、形式新颖；有人开拓了摄影的天地，还有人超越了时代，他们的作品都是值得我们好好研究和学习的。

由于时间仓促，本书中所用部分图片未及时与作者取得联系，请作者见谅并与我们联系，以便付酬。

陈勤 草于泉州华光摄影学院

2008年仲夏

目 录

典型的的就是经典的 9

——菲律宾摄影家洪礼艺的沙龙画意摄影

创作启示：

1. 典型的环境和典型的人物
2. 丑与美的转换
3. 人物肖像多“近景”

鹰之眼+猎豹的身手+智慧的头脑 17

——法国摄影家亚恩·阿塞特·帕特兰的航拍大地风光

创作启示：

1. 寻找美的线条、图案和投影
2. 高速快门、无限远对焦和小光圈
3. 用生命为代价拍摄最理想的画面

异类的重金属人体 24

——意大利摄影家基多·阿金帝尼的银粉金属人体

创作启示：

1. 涂抹金属粉，制造特有的金属质感
2. 正面用光强化金属光亮感
3. 几何体的造型

梦里飞花时暗香浮动 31

——香港摄影家黄贵权的中国画意花卉摄影

创作启示:

1. 黑影、虚实、意境
2. 独创长时间多次曝光加相机抖动技法
3. 折反射镜头的圆环光斑

大胆至极、精彩至极 39

——英国摄影家尼可·莱特的新奇艺术人像

创作启示:

1. 大胆采取主体居中对称的构图
2. 大胆运用硬光和大光比
3. 大胆改造生活动作原型

奇特魔幻的影像世界 46

——阿根廷摄影家贝·尼科拉斯的超现实主义摄像

创作启示:

1. 创意的主题紧扣社会现实
2. 魔幻大空间与逼真小局部
3. 素材积累要高质量多样化

神奇西部从心灵之中流淌而出 55

——美国摄影家大卫·穆恩奇的意象西部风光

创作启示:

1. 鲜明主观的意识
2. 夸张突出的前景
3. 用滤光镜平衡画面的光、色、影调

美女只是他的道具 62

——瑞士摄影家金·克劳得·迈拉德的时尚杂志人像

创作启示:

1. 动作富有挑逗性
2. 刻意突出光感
3. 利用环境制造气氛

天使的翅膀 非凡的想像 69

——新西兰摄影家安妮·歌蒂丝的创意儿童人像

创作启示:

1. 从神话传说中挖掘创作灵感
2. 事先设计与合成加工
3. 对比强烈夸张

风光是最纯粹的影像语言 77

——美国摄影家约翰·塞克斯通的黑白纯影风光

创作启示:

1. 选择散射光拍摄风景
2. 画面暗部是拍摄和制作的重点
3. 区域曝光法的经典运用

巴黎时尚摄影的“老佛爷” 85

——法国摄影家保罗·古德的时尚宣传海报

创作启示:

1. 创意就是变生活为表演
2. 画好草图再拍摄
3. 汇集世界各地元素

少些，再少些！ 92

——摩洛哥摄影家吉恩·瓦尔特的逆光剪影人体

创作启示：

1. 一盏灯逆光勾画轮廓
2. 一律是纯黑背景
3. 一些局部形体

老海报是纪录人们怀旧梦想的最佳方式 98

——美国摄影家里·普林斯的好莱坞老海报人像

创作启示：

1. 画面最主要最突出的是脸部五官
2. 神情锁定在沉思与回忆
3. 老器材、老技法、老效果

平平淡淡中自有百姓最爱的画面 105

——日本摄影家竹内敏信的纪实小品风光

创作启示：

1. 饱满有力的特写画面
2. 大量采用逆光透射花草
3. 制作四季风光摄影的导向图

典型的就是经典的

——菲律宾摄影家洪礼艺的沙龙画意摄影

洪礼艺是海外华人摄影家中一个传奇般的人物，他业余时自学摄影，却用精美专业的反转片作品屡获世界沙龙影赛的桂冠。因为他——作品是画意沙龙的经典，人是华人智慧和勤奋的代表。

凡是见过下面一组数据的摄影人，都会惊叹万分：

2000年，以2143张幻灯片入选国际沙龙影展的纪录，荣获香港沙龙影会最高钻石印奖。

1990年，幻灯片荣获PSA美国摄影学会八颗银河星座奖。

马尼拉火灾

10 | 摄影创作启示录

1981年，以1386张黑白片入选国际沙龙影展的纪录，荣获PSA美国摄影学会钻石星奖。

1981年，荣获PSA美国摄影学会主办的国际影展最佳黑白照片金鹰特别奖。

1974年，荣获PSA美国摄影学会主办的国际影展最佳海景奖。

1968年，荣获PSA美国摄影学会主办的国际影展最佳风景奖。

从1965年至2000年，荣获世界沙龙影展金、银、铜牌共286枚。荣获世界沙龙影展十杰共8次（黑白组2次第一名、3次第二名）。

荣获FIAP国际影艺联盟5枚金牌、5枚银牌、3枚铜牌。

荣获PSA美国摄影学会主办的国际影展金牌共26枚。

惊叹之后，大家都会误以为这是某个国家、地区或摄影协会的荣誉，却没有想到这只是一个人的档案，一个华人摄影家40年摄影创作的成绩。

这位摄影家是谁呢？此人就是祖籍福建泉州的菲律宾摄影家洪礼艺先生。

真是人不可貌相，今年82岁的洪礼艺先生身材瘦小又轻言细语，毫无扛鼎之力，让人实在难以将其与他所取得的成绩划上等号。一个连许多地区性组织都无法做到的事，他怎么能完成？通过研读洪先生的作品，也通过他简朴的言语，我获得了一点线索，拼凑出一个大体轮廓。

灾难是人类的伤口，同时也是我们成长的契机，洪礼艺的摄影创作就是从火灾开始的。

上个世纪60年代，菲律宾首都马尼拉一些街区经常发生严重火灾，房屋毁坏崩塌，人群惊恐失措。当时以推销面粉谋生的洪礼艺总会与街区消防队同时赶到现场，这当然是被刚学摄影的激情所主导，由于他爱钻进危险地点拍摄，又专门拍摄那些真实而紧张的瞬间，这些画面大多成了后来纪录火灾的精品，1965年他投了几张到国际摄影比赛，结果获得金奖。

这个偶然和随意的行为，改变了洪礼艺的生活追求，从此他走上了

土著成人礼

长达40年的沙龙摄影之路，而且傲视群雄、长胜不衰。

沙龙摄影赛事是摄影界历史悠久、影响广泛、参加人数众多的活动，全世界每年有成千上万的摄影家角逐国际性沙龙摄影比赛，要想从中脱颖而出，其难度可想而知。喜爱什么就要做到最好——这是洪礼艺对自己的要求，他也因此付出了常人难以想像的艰辛努力。

人们都喜欢看电影，有的是为追逐明星，有的是为感受热热闹闹的故事情节。洪礼艺的看却别有用处——在电影中学习摄影。他曾开玩笑地说自己是独行者，“我是看书看电影自学，没有问人家，都是一个人拍照”。他不记得自己看过多少部电影，也说不出那些明星大腕是谁，但提到一些经典画面随口就来，好像是他拍摄的一样。他潜心琢磨电影中的典型人物和典型环境，分析别人是如何塑造和安排的，并将这些体会转化为一个个具体的构思，再根据周围的生活环境创作具有典型价值的

12 | 摄影创作启示录

人物作品。他在制作的过程中比照电影画面对影像的层次、反差和影调进行处理，作品控制得非常好。许多人都说洪先生的作品很精彩，也许缘由就在其中。

一个人的成就往往与专一分不开，同时更需要长期坚持。洪礼艺善于发掘现实生活中的题材，从那些身边早已存在却不容易受到重视的事物中寻找画面，而且坚持不懈地拍摄，一直到拍摄出满意的作品为止。

碧瑶曾是菲律宾国的夏都，附近山区生活着一些土著部落，保留着许多古老的风貌。20世纪70年代，洪礼艺自从发现这里的特殊性之后，就开始拍摄这里的土著人物，整整坚持了18年。他每年夏天在那里租一间房子，周末两天从马尼拉赶去采风，每次拍100多个胶卷，采集了几千幅土著风情资料。现在由于开发建设，那些原始村落和习俗早已不复存在了，其照片价值的珍贵不容置疑。

风中

从20世纪80年代到2000年，洪礼艺开始专注社会人像、高山梯田风光和明星人像等题材，将社会纪实与沙龙画意结合起来，进入到更广阔更深入的摄影天地，因此打下了每年成百上千张作品入选世界沙龙影赛的坚实基础，保证了长达40年的优胜成果。

在创作追求上，洪礼艺主张画面中人物要完美统一，偏爱采用集锦合成的方法达到最佳效果。他承认受摄影大师郎静山先生的影响：“唯美是大前提，前期拍

照时就会考虑到后期的需要，然后自己做后期放大，一幅作品经常要用好几张底片叠加合成。一律采用阿克发专业相纸和药水放大16英寸，我自己看好就留下，不满意就撕掉。我在这上面花了好多心血，用了好多钱啊！”的确，如此严谨的态度和高标准的要求，没有相当大的投入谈何容易？从买器材设备到外出采风，再到后期冲洗放大，几十年到底耗费了多少钱呢？洪先生不愿意细算，说算钱会有麻烦（因为好多钱都是背着夫人偷着用的）。可事实上他所收获的并不是上千万钱财，而是数百个世界沙龙影赛的金、银、铜奖牌和近5000张入选的纪录，一个空前绝后的成绩。相比之下，这笔帐是亏还是赚人各有论。

“当然不是为了发财去摄影，而是人生的追求和乐趣的使然。像我这样痴迷拍照和参加沙龙影赛的，在菲律宾你再也找不到第二个。”洪礼艺轻轻抚摸着照片，发出这样的感慨。

何止菲律宾，估计在全世界也难以找出第二个来，我也由衷地感叹。

人生之路

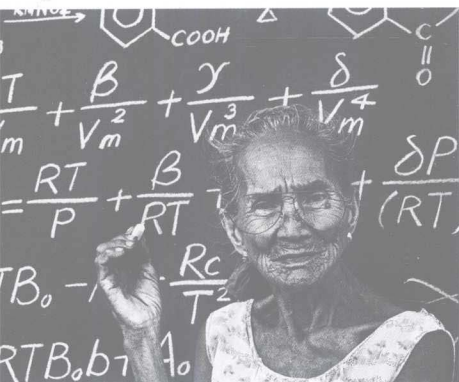
创作启示

1. 典型的环境和典型的人物

典型是指作品中具有鲜明代表性的形象，是一幅作品优秀与否的关键。

恩格斯认为典型人物应当是个性与共性的高度统一体，通过一个特定形象展示本质。要真正塑造好典型，就必须真实地再现典型环境中的典型人物，洪礼艺的许多作品恰好就证明了这一点。例如经典佳作《人生之路》，墓地上众多的十字架看上去从大到小规则地排列，营造出一个寂寞的特定空间。黑衣人孤独地走向远方，直接点明每个人的

归宿所在。这是一幅采用三底（墓地、黑衣人、云天）合成的作品，人与环境都经过巧妙的构思，具有无可替代的典型意味，所以作品鲜明的象征性震撼了所有观众。再如《老教授》是两底（黑板、老人像）合成的作品，黑板上密布的数学公式交代出地点，老人认真的神情通过满脸皱纹和上举的手得到最清晰的表现，两者相加的视觉能量，使辛勤育人的老教授形象令人过目不忘。

老教授

这样的创意佳作还有许多，都是洪礼艺对客观现实生活进行提炼，寻找最典型的人物和环境素材，然后实施艺术加工和虚构创作出来的极其典型的艺术形象。需要指出的是，新闻纪实摄影作品是不允许如此加工合成的。

2. 丑与美的转换

艺术创作排斥丑吗？有许多人也

打电话

许回答“是”。其实不然。生活中的“丑”是可以转化为艺术美的，前提就是艺术家的审美创造。

电影《巴黎圣母院》就是一个著名例证。外形极为丑陋的敲钟人加西莫多，通过艺术家的表演和创造，以非常善美的内心打动了无数人。这里，加西莫多的丑陋外形并未变得俊美，但是在审美上成为“美好”的艺术形象。对电影非常熟悉的洪礼艺，深得个中三昧，并创作出《打电话》、《烟斗》、《开心》等优秀作品。其中，《打电话》让每个观者都忍俊不禁，打电话的老汉显然很难看，但是高兴的神情却真挚自然。背景中的妙龄女子也在打电话，虽然是广告画，在这里却具有鲜明的对比效应，既烘托了主体又增加了浓厚的幽默气氛。

其实在摄影创作中，美与丑的转换是经常存在的。除了有自然形象的“丑”，还有因为光线、角度和镜头等条件使得自然形象变“丑”的情况，究竟是化丑为美还是化美为丑，则要根据审美需要来进行主动抉择和创造了。

烟斗

开心

3. 人物肖像多“近景”

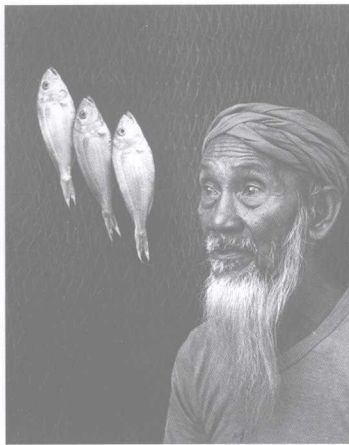
人像景别大体分为全景、中景、近景、特写等。近景通常为胸像画面，主要展示人物的重点部位，在突出人物表情、动作和质感上具有极强的表现力。

记忆

生命

老渔民

欣赏洪礼艺的作品，发现其人像作品中有80%以上为近景肖像。为何近景肖像的比例如此之高呢？大概是出于两点需要：一是最大限度地突出局部重点的细节、质感。人物肖像中，眼球、眉毛、嘴唇、鼻翼及其每个细小的纹理变化，会相应展现出微妙的神情差别。但细节是否清晰良好与景别大小有直接关系，这方面近景就比中景和全景好。二是保留少许空间环境，有利于展示人物姿势和典型环境。这些虽然只起陪衬作用，可是对主体内容的表现有着强化和深入的作用。如《记忆》、《生命》、《老渔民》等作品中，主体人物都是胸像，属于典型的近景画面。

近景画面构成简单，兼备全景和特写的优点，值得好好研究。