

浙江摄影出版社
创意摄影丛书

创意的摄影

P

H

O

O

许小平 著

创意的摄影

创意摄影丛书

浙江摄影出版社

责任编辑：余 谦
封面设计：邱东皓
图片制作：李持平
封面摄影：吴学华

《创意摄影丛书》

创意的摄影

许小平 著

出版：浙江摄影出版社

发行：浙江摄影出版社发行部

经销：全国新华书店

印刷：浙江印刷集团公司

开本：787×1092 1/32

印张：3.25

插页：4

字数：45000

印数：20001—25000

1994年7月第1版

1997年4月第3次印刷

ISBN 7-80536-249-1/J·99

定价：6.70

目 录

没有创意就没有摄影	1
没有创意就没有摄影	
中国民族化创意	
国外新潮创意	
摄影创意的动力	11
想象是创意的“皇后”	
知觉想象	
创造性想象	
想象离不开观察	
想象力的培育	
摄影创意的方法·变形	25
镜面创意	

透视创意
残像创意
裂像创意
光影创意
错觉创意
红外线创意

摄影创意的方法·组合

44

替代创意
叠像创意
重复创意
共同形创意

摄影创意的方法·定向

53

原始趣味创意
稚拙趣味创意
西洋画意创意
中国画意创意

摄影创意的方法·抽象

63

点线面创意
多元空间创意
偶然效果创意
光迹创意

简化创意

模糊创意

摄影创意的风格

79

快照摄影创意

超现实摄影创意

抽象摄影创意

“非摄影”创意

意象摄影创意

表现摄影创意

幽默摄影创意

后记

98

书中图片除署名外，均由作者拍摄。

没有创意就没有摄影

没有创意就没有摄影

美国摄影家阿诺德·纽曼成名后，慕名前来请教的影友很多。纽曼欣赏了影友带来的摄影作品，总感到照片很漂亮，但没有个人的创意，很容易被人遗忘。他诚恳地对影友们说：“就我而言，我宁愿在尝试中失败，也不愿意沉湎于单调的规则中。我希望从尝试中寻找新的拍摄手法和建立新的摄影观念，来表达我个人的意愿。我认为，没有创意就没有摄影。”

阿诺德·纽曼拍摄时很注意被摄人物的环境选择，并强调这种环境选择的主要依据是摄影家的情感需要，而不必局限于被摄人物的生活环境，其创意立足点很高。

艾尔弗雷德·克虏伯是战前德国钢铁工业巨头，他很欣赏纽曼的摄影技术，便托人邀请纽曼为他拍摄肖像照片。纽曼对克虏伯个人并没有恶意，便接受了邀请。但纽曼的反战态度不知不觉地贯穿于摄影创意的想象过程中，他为克虏伯选择的环境是军火工厂，把克虏伯拍摄成一个冷酷无情的独裁者。据说克虏伯看了摄影作品《艾尔弗雷德·克虏伯》(图1)后，十分震怒，可

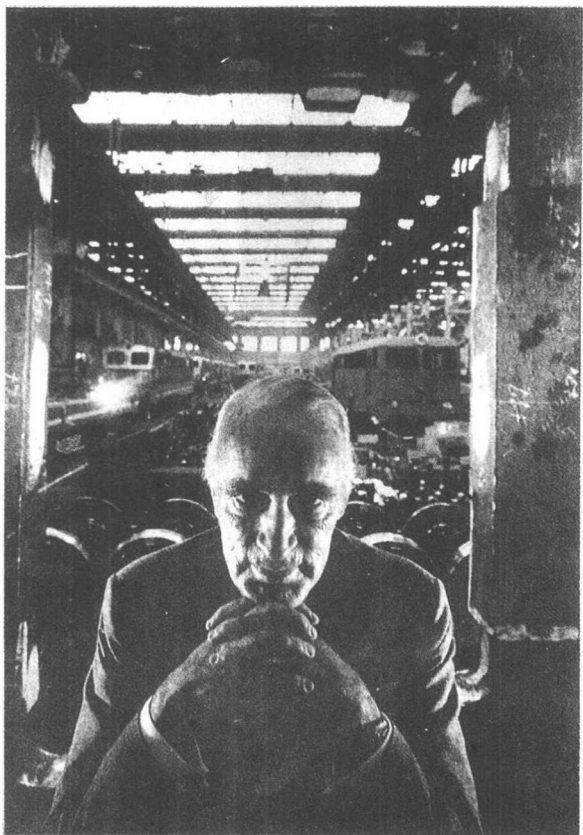

图1《艾尔弗雷德·克虏伯》(美)纽曼摄

见作品的力度非同一般。

摄影创意还需要勇气，因为“美好的想法在最初形成的时候，在傻子们眼里总是有些可笑的”。法国近代音乐家德彪西在谈及创意时如是说。

《西洋魔女》(彩图 1)选自 1992 年美国《柯达摄影》杂志,是一幅较为新潮的创意摄影作品,其中西洋魔女和背景中男子的模糊影像显然是在影室内经过摆布拍摄的。然而,影像并没有印制在放大纸上,而是印制在涂有感光材料的玻璃片上,用较厚的水粉颜料加工,待颜料干燥后,再用刮刀刮出破损状……

笔者认为,对《西洋魔女》这样的创意摄影作品,欣赏者要抱宽容的态度才是。摄影艺术作为一个开放的概念,不可能一成不变,在一个开放、进步的时代,摄影家的任何探索、创意都是值得欣赏者首肯的。特别是人类即将进入 21 世纪,随着光电子工程、新材料工程、生物工程、信息工程等高科技产业的兴起,人们的生活方式和思维方式将发生进一步的变化。摄影艺术作为一门建立在经济基础之上的上层建筑领域,也不可避免地发生巨大的变化,摄影创意的势头必将持续高涨。

中国民族化创意

据考证,法国摄影家达盖尔公布银版摄影术后的第二年,也即 1840 年,摄影术便传入了中国,但因孤陋寡闻、观念陈旧等原因,早期的中国摄影家仅满足于拍摄出清晰的影像。例如,我们见到的慈禧太后像以及上海公泰照相馆拍摄的仕女像等,都显示出中国早期摄影的起点较低。

此时,英国摄影家汤姆森等人随商船来到中国,以猎奇为目的拍摄了缠脚、抽鸦片烟、坐人力车、坐轿子等照片,尽管这些照片没有经过摆布,是纪实的,但它们所反映的决不是中国的文化,正如中国摄影家郎静山指出的,“中国文化优美的一面,他们却没有看到”。

直到1931年，北大校长蔡元培提倡美育，并说摄影、音乐可以调剂身心，还可修身、养性……中国民族化的创意摄影才宣告诞生。

中国民族化创意摄影的主要特点是注重意境的塑造，主张寓情于景、情景交融，以唤起诗意。英国视知觉理论家贡布里希评论说，“这样做是为了记录和唤醒深深扎根于中国人关于宇宙本质的思想中的一种心境”。

《普桥归客》(图2)是我国摄影家邵卧云拍摄的一幅诗情画意民族化创意摄影作品。

中国民族化创意摄影大体可分写实、写意两大类：

写实类摄影家主张直接拍摄。例如中国摄影家王洁之在比较了绘画和摄影的区别后指出，摄影艺术最大的特点“是能在万象变化的数万个一刹那中，取出最美的一刹那”，这个刹那，不仅要表现“真的像”，而且还要表现人们对被摄体“概念”的理解。虽然囿于时代局限，王洁之未能进一步阐发下去，但他的摄影创意观念已表明中国民族化创意已达到了一定的高度，具有较大的潜在力量。

写意类摄影家很多，风格也迥然不同，这里仅选郎静山、张印泉、吴中行简述之。

(1)郎静山认为“摄影尤绘事”，摄影家可利用摄影技术，把中国风景、美丽的环境展示在欣赏者眼前，为了达到“传美”目的，可模仿中国画理，用叠放等后期制作方法安排景物，以达到在理法、章法上“得中国画之和谐”，在意境上“体中国画之魂”。

(2)张印泉也是一位著名的中国摄影家，他起初也喜欢拍摄

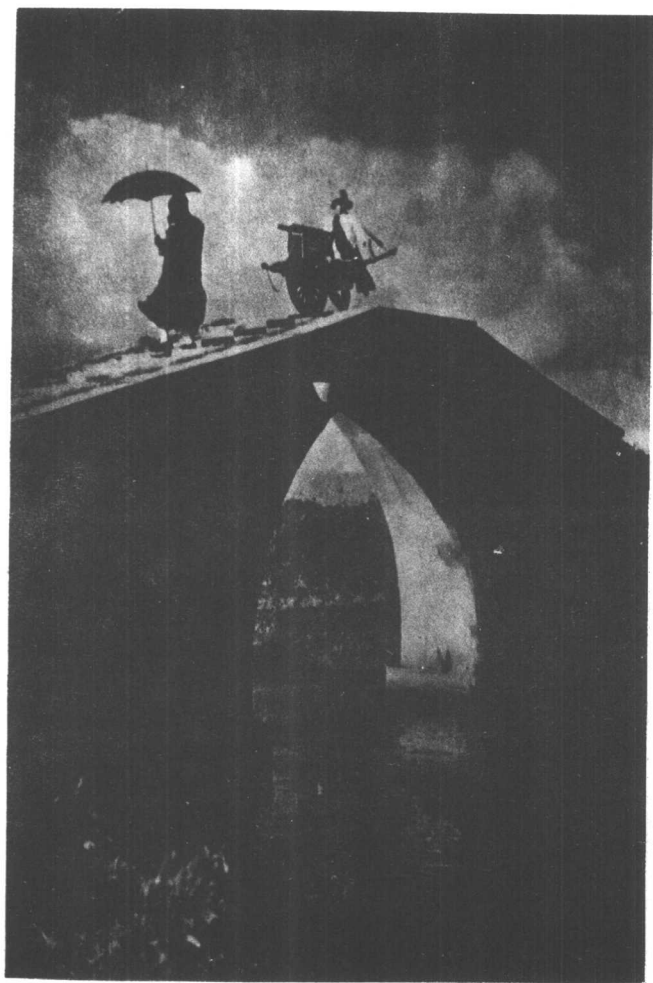

图2 《普桥归客》

邵卧云摄

图3《力挽狂澜》

张印泉摄

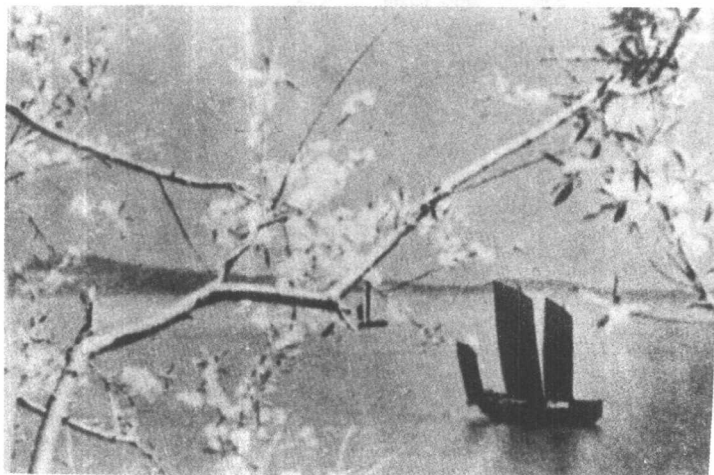

图4《桃花江水送归程》

吴中行摄

风花雪月、花鸟鱼虫。30年代后，受欧美现实主义摄影的影响，主张在表现“美”的同时，也要表现“力”。他认为，“一个时代的艺术，常受着社会潮流的推荡而变化，有史以来，治乱兴衰的时代不同，所产生的艺术亦因之有别……”张印泉拍摄的表现码头工人生活的力作《力挽狂澜》(图3)，已成为中国民族化创意的典范，在中国摄影史上大放光芒。

(3) 江苏摄影家吴中行认为，摄影创意要走个性化、民族化之路，“外人取材，就其摩登伟大为基础，我国作品须以古朴率直胜之，不必仿效”。

吴中行把摄影视为速写，天地万物不息地变动着，风雨晦明之间俯仰百变，照相机是忠实记者，“凡天地万物之变态，不能丝毫逃形于其间”。可见其代表作《桃花江水送归程》(图4)。

吴中行曾以江苏常州城外玄妙观后的小桥作为题材，拍摄了数十幅照片，来切磋布局章法，成为影友们的美谈。

国外新潮摄影

1839年，法国摄影家达盖尔公布了银版摄影术，摄影宣告诞生。但因费用昂贵，早期摄影只能成为有钱人的玩物。早期摄影的沙龙环境决定了摄影模仿绘画的倾向，并持续了相当长的一段时间。

直到19世纪80年代，随着普及型照相机和高速感光材料的问世，摄影才从贵妇人的沙龙走向大众。很多早期摄影家从摄影的纪实特性出发，拍摄了暴露工业社会弊病的照片。例如，美国摄影家刘易斯·海因和德国摄影家奥古斯特·桑德，分别以“童工”和“时代的面孔”为专题，揭露了社会的现状和人类所

面临的问题。摄影已臻成熟。

20世纪20年代，法国摄影家卡蒂埃—布勒松和美国摄影家罗伯特·卡帕、尤金·史密斯等人，以纪实摄影确立了西方摄影的主流。其传统是把摄影看成是历史的记录、时代的见证，是人类的视觉“日记”。

20世纪60年代，随着第二次产业革命的兴起，摄影艺术创作领域尝试之风盛行，激励着摄影家进行各种各样的探索，来拍摄创意照片。

美国摄影家阿伦·西斯金特指出：“由于摄影语言和词汇大为丰富，内涵的重点已经转移，从说明世界是什么样子，转向我们对世界的感受，转向我们想要世界说明什么。”

国外新潮创意摄影可分为纪实、实验两大类：

纪实类摄影家立足于摄影的纪实特性，坚持按“摄影方法”拍摄照片。他们认为，与其说摄影是“人类的视觉日记”，不如说是摄影家“个人的视觉日记”。所以，他们更侧重于拍摄生活中平淡的、乃至荒诞的瞬间，并力求从这些“非优化”的瞬间中表现出“缺憾美”。

此类摄影名家有美国摄影家罗伯特·弗兰克、威廉·克莱因和美国摄影新锐伯克·乌扎尔等人。

实验类摄影家把摄影的纪实特性看得很淡，他们不满足于摄影媒介自身的达意表情能力，主张对它进行改造，以达到淋漓尽致宣泄情感的目的。实验类摄影家从其对摄影媒介改造的大小幅度上，又可分为“保守型”和“激进型”两种：

(1)保守型摄影家主张对摄影媒介稍加改动，寻求新的拍摄方法和新的暗房加工技术，来取得出奇制胜的艺术效果。由于保

图5《诗人金斯堡》

(美) 诺英加德 摄

守型摄影家保留了一些传统摄影的创作观念，故而他们的摄影作品能被大多数欣赏者所接受。

美国摄影家约翰·诺英加德拍摄的《诗人金斯堡》(图5)，便是一幅较为保守的新潮创意摄影作品。

诗人金斯堡是美国“垮掉了一代”运动的中坚人物，父亲是诗人，母亲是精神病患者。在哥伦比亚大学读书期间，金斯堡的无政府倾向使大学当局十分头痛。金斯堡发表了《嚎叫》诗篇后声名大振。这首以描写同性恋、吸毒等社会阴暗面的诗篇，流露出金斯堡对美国社会欲念横流、人与人关系异化的不满和批评态度，有一定的进步意义。

诺英加德在拍摄时，一反摄影应影像清晰的观念，仅使金斯基的左眼清晰可辨，其余部分都在逆光、烟雾及慢速快门下虚化，创造出朦胧、暧昧、神秘离奇的氛围。照片的视觉形象与金斯基的个性、诗品相吻合，是一幅难得的佳作。

(2) 激进型摄影家主张不断地进行摄影“实验”，为了宣泄情感，摄影家可以对摄影媒介进行大幅度地改动，凡是想得出的任何手段都可以使用，其中包括撕碎照片和加入其他视觉材料——油画颜料、印刷字体、广告、静电复印件等等。

激进型摄影家最初的代表人物是英国摄影名家理查德·汉密尔顿，他曾把任意从画报上剪下的裸女乳房贴在一个妇女背部，创作了《她》而闻名天下……如今，实验型新潮创意摄影家成千上万，花样也五花八门，难以一一细述。

摄影创意的动力

想象是创意的“皇后”

古今中外,很多艺术家都高度评价想象的创造性品质,并把想象作为衡量艺术家才能高低的重要标尺。法国著名诗人波特莱尔把想象尊为一切创造心理活动的“皇后”。

美国摄影家伯克·乌扎尔说:“独具慧眼的敏感而富有想象力的摄影家能够运用智慧、机敏和不显眼的器材,不断拍摄出精彩的照片。”

伯克·乌扎尔自1957年开始为美国黑星图片社拍照,1962年便成为《生活》杂志最年轻的记者。他善于用不干涉对象的直接拍摄法,从现实生活场景中发现“荒诞性”的新视觉照片,显示出独特丰富的想象力。例如,乌扎尔拍摄的《海滩上》画面(图6)叫人产生莫名的陌生感,并进而思索“荒诞”中富有哲理的问题。其实,《海滩上》画面中的身穿比基尼的少女、戴眼镜的游客、汽车、颁奖仪式等等,在海滩上并不少见,而凑在一起就产生“驴唇不对马嘴”的特殊效果,不能不服乌扎尔的想象之妙。

从视知觉心理学的角度分析,想象实际上是摄影家在记忆