

又一村丛书

摄

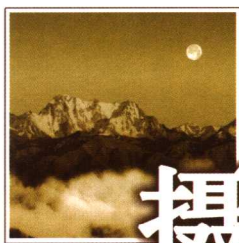
钱幼树 著

途漫笔

百 家 出 版 社

又一村丛书

钱幼树著

摄

途漫笔

百家出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄途漫笔 / 钱幼树著. —上海:百家出版社, 2007. 8
(又一村丛书)

ISBN 978-7-80703-703-3

I. 摄… II. 钱… III. 随笔-作品集-中国-当代
IV. I267.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第 118156 号

序

杨元昌

摄影创作,是一个越来越受人们喜爱的文艺活动。

钱幼树先生在一家公司工会的宣传部任职,他把工会宣传工作搞得有声有色,荣获上海工会“十佳”宣传思想工作者荣誉称号。同时他也是一位文艺活动的积极分子,忙里偷闲,著书立说,不亦乐乎。他的《摄途漫笔》一书,承载着悠久的历史,又包含着新锐前沿,有不同民族的自然风光,又兼并着发展中的人文气息。我们面对自然风景,都会或多或少产生一丝冲动,更何况是面对这个古老与现代交织,博大精深的中华民族呢!悠悠大地,锦绣河山,有感而摄,摄途漫笔,读片拾遗,去寻找感觉。通过钱先生的镜头,中华民族的不同景象瞬间收于方寸底片之中。他以摄影散文化,用漫笔来包装摄影,完成与人文景观的对话。此时的《摄途漫笔》,不再是概念化的词语,而是完美风景的诠释。钱先生以自己的生活经历,审美情趣而形成了心中独特的风景,在感动之际按下快门,显像为或壮丽的、或沉重的、或感慨的画面,释放着对生活的感受。领悟万物协和的真理,体认宇宙自为自在的意境,以及造物主的鬼斧神工之妙。

散文、漫笔、摄影是从钱先生心灵航程中间截取出来的一段永恒的瞬间。那是世界和人生感荡他的心志而发泄幽情的产物。正是由于这种热情,经过多年的磨砺,《摄途漫笔》一书终于编辑出版,与大众面世了。此书以摄影漫笔的形式,从千余幅作品中精挑

部分优秀之作。为了便于观阅,本书将图片与文字溶为一体,将风光、纪实和人像等作品分章节列出,以清晰的条理,上乘的作品,专业化的编排,将中国的大地风光、欧洲的影像记录,其民族风情,人文地貌尽括其中,凸现出摄影当以影响千百万人的视角、视野和心灵为目标。

就摄影创作而言,钱先生的思考不是斜风细雨,而是西风残照;不是阳光明媚的五月,而是残月斜照严冬的荒寒;不是春眠不觉晓,处处闻啼鸟,而是何处是归程,长亭更短亭。不可否认,翻开此书的第一印象,人们就会欣赏到中国以及世界各地不同影像的风姿,感受到不同民族的风情,甚至一些我们日常生活中常见却不被重视的小视角,在钱先生的镜头下也鲜活出彩,灵动飞扬。钱先生工作之余以相机为媒介,结合自己的造诣,以超脱功利的心贴近生活,从中人们可以感觉到的是钱先生是在用敏锐的眼睛去发现,捕捉对真情的流露。对于专业摄影工作者而言,也许有些图片的风光、构图等还存在一些技术上的问题,但图片反映了最真实的历史切面。钱先生在选择图片时,并非全从纯艺术的角度挑选,而是本着代表性、多元化的综合原则选择图片。其中每张图片都是人化了的自然,展现了生命的韧性与张力,表露出不同气质。此时摄影的内涵也拓展到了人文的范畴,创造出的作品已不仅仅是对自然的真实记录,而升华成了一种文化。而这种文化,正是钱幼树先生灵魂的体现,是他的心灵运动的轨迹和记录。

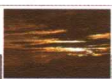
(作者系上海市艺术摄影协会副主席、《上海摄影》杂志副主编)

目录

序	1
---------	---

有感而摄

YOU GAN ER SHE

光——摄影的灵魂	2
个性——在作品中找到自己	7
喜欢——业余爱好的优点	11
绘画——摄影最亲密的好兄弟	15
理解——摄影后期制作的关键	21
电脑——阳光下的暗房	25

读片拾遗

DU PIAN SHI YI

边走边吃在七宝	30
水墨画北海	34
烟雨茫茫西子湖	39
品雨梅家坞	44
旧梦依稀老外滩	49
似曾相识鼓浪屿	55
天安门前留个影	60
夜色沉醉新天地	64
晨光初露笪箕湖	70

哈纳斯湖边的图瓦人	77
表情的味道	82
怀旧老城厢	87

欧影记踪

OU YING JI ZONG

广场鸽——和谐社会的一道风景线	92
《田园交响乐》——把音乐变成形象	100
家——黑夜里一盏橘红色的灯火	105
威尼斯的巷子	110
晚祷的钟声	116
我的巴黎风情明信片	121
俄罗斯——照片上的油画	130
颦笑投足皆有情	135

寻找感觉

XUN ZHAO GAN JUE

弥补遗憾	142
生活的色彩	145
寻找那盏灯的感觉	148
湖光山色任描画	151
透过云层的阳光	154
苦乐摄影(代后记)	158

有感而摄

YOU GAN ER SHE

西天升起了云彩，把太阳分成射向四方的几道霞光。他从洗涤池上的窗户望出去说：“这是神光。日历公司特别喜爱这种光，宗教杂志也喜欢。”

——《廊桥遗梦》

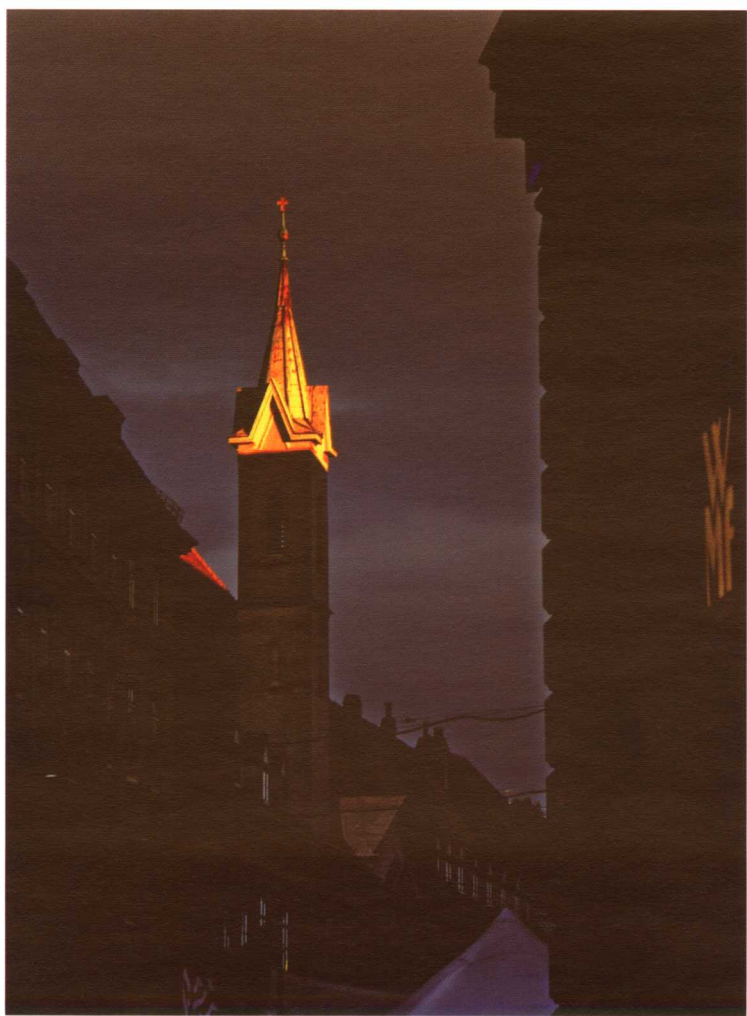
光 —— 摄影的灵魂

小说《廊桥遗梦》曾以描写一对中年人刻骨铭心的婚外恋情而在 20 世纪 90 年代中期风靡世界。但我感到书中对摄影的描写有许多经典之处更有助于我们摄影人学习探讨,其中对光与摄影的描写更让我情有独钟。

该书的作者 J.R.沃勒曾是一名专业摄影师,他所刻画的主人翁罗伯特·金凯是美国《地理杂志》的一个签约摄影师,他做过战地记者,当过模特摄影师,然后选择了以拍摄世界风光为生。从 22 岁时他开始发现摄影其实是拍摄光,而不是物件,物件只是反映光的媒介。如果光线好,你总是可以找到可拍摄的物件的。一直到了 52 岁,他还在观察光线。

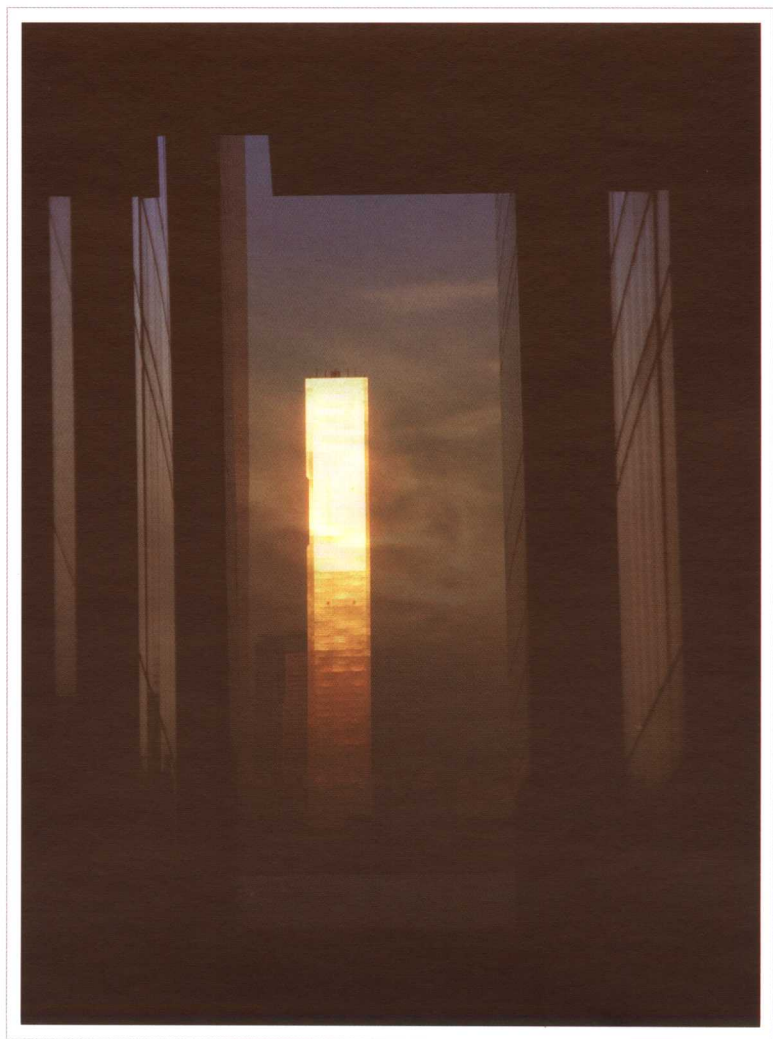
书中写到罗伯特·金凯特别喜欢法国印象派画家伦伯朗(1606——1669 年)用光的方法,喜好绘画的我对此深有同感。这里要说明的是伦伯朗并不是印象派画家,而是古典派的肖像画家,因为他比印象派的创始人莫奈还要早生 230 多年。但他打破了古典派常用的散光处理法,使用比较强烈的明暗对比光线,给人的印象更深。他匠心独用地利用明暗,他自由地戏剧性地处理复杂绘画中的明暗光线,利用光线来强化画面中的主要部分,也让暗部去弱化和消融次要的因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他在情节性绘画中强烈的戏剧性色彩,也形成了伦勃朗绘画的

暮 钟 2005 年 10 月 21 日 17:00 维也纳

落日熔金 2005年10月27日 18:00 东京

重要特色。现在一些经典的肖像摄影还是采用伦伯朗这种用光的准则。

光线和摄影的关系，我认为就像一个人灵魂和躯体的关系一样。尽管灵魂本身没有什么形状，但却能控制一个人，折射出他生命中美与丑、真与假、善与恶的品性。生活中，让我们感动的并不是景色而是光。你想，没有好的光线，昏暗中的名山大川、高原大漠、花卉静物、俊男倩女只不过是一种存在的物质而已，只有光线才赋予了摄影中芸芸万物的生命。有时想来确实是这样，真是因为有了光，才有了摄影中的两大要素：对比和色彩。光线的强弱控制着明暗对比，光线的折射控制着色彩组合，没有了光线，就没有了摄影这门艺术，有的至多是一张张照片。

书中还有这样一段描写：有短暂的时间几抹红光划破天空。罗伯特·金凯指着上面说：“我把这叫做‘反射’。多数人把照相机收得太早。太阳落山后总是有一段时候天空出现真正美妙的光和色，只有几分钟，那是在太阳刚隐入地平线而把光线反射到天空的时候。”

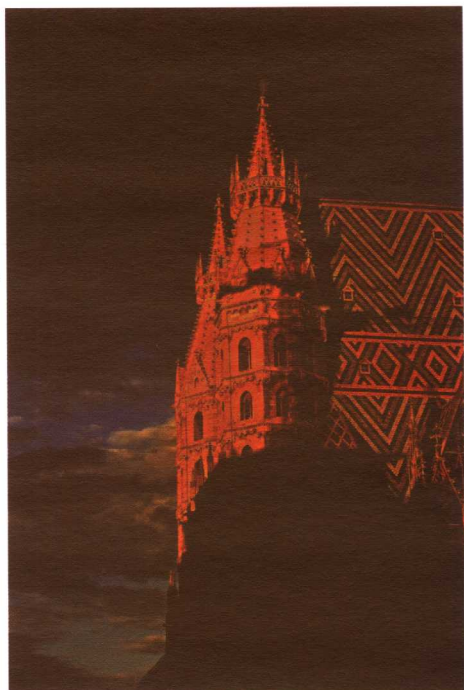
记得这和有一次听摄影讲座时与老师说的有异曲同工之妙，老师说“其实一天中能摄影的时间只有二十分钟，那就是早晨太阳升起前后的十分钟和傍晚太阳下山前后的十分钟。”虽然讲得有些夸张，但正因为特别强调，所以让每一个听课者，把一天中光线最美的时间都记住了。

对此，我也有过深切的体会。某年十月去欧洲考察，欧洲的十月已是阴雨天气为主的初冬。到维也纳已是下午两点，天空布着厚厚的乌云，走过茜茜公主的美泉宫、走过新年音乐会的金色大

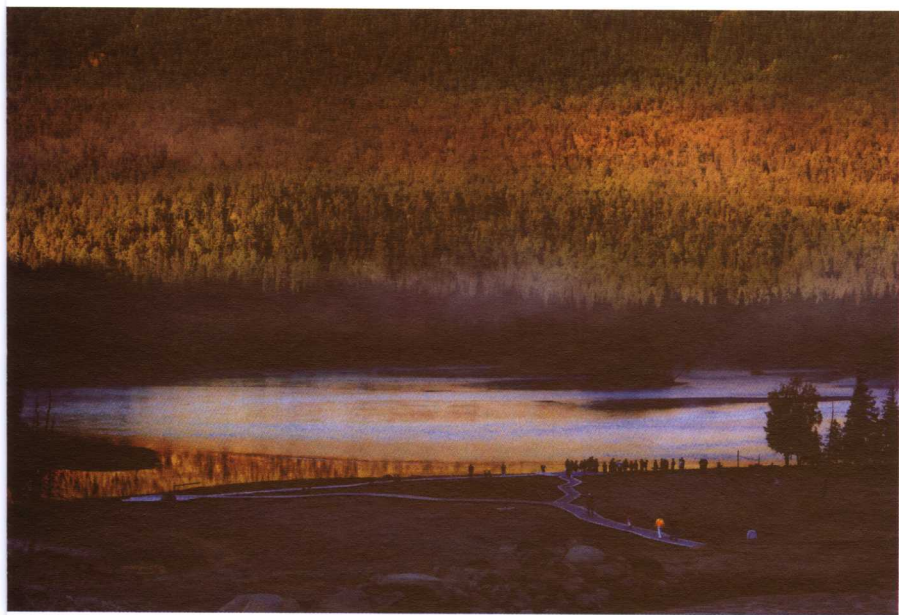

厅、走过约翰·施特劳
斯塑像，灰蒙蒙的天空
下灰沉沉的建筑，使我
几度拿起相机又几度
放下。到圣斯特凡大教
堂已经是黄昏时分，中
世纪的圣斯特凡大教
堂和双塔教堂的尖塔
耸立天际，在高层建筑
不多的城区显得格外
醒目。教堂在一片阴影
下，显得沉重压抑，我
把镜头对准了教堂的
尖顶，在聚焦中我仿佛
看见这尖顶慢慢地在
变红，我不知道怎么回
事？抬头问天，只见厚
厚的乌云渐渐裂开了

一道缝隙，夕阳正努力地冲破缝隙，把橘红色的光喷射在教堂的尖顶上，刚才还阴森森、冷冰冰的画面，变得暖融融的丰富多彩。一刹那，我心里一阵感动，真正体会到了金凯为什么会为天空色彩的变化而惊喜不已的感觉。

晚妆 2005年10月25日17:00 维也纳

紫色的纱巾 2006年9月6日 8:00 喀纳斯湖

“作品如其人。”这是他离开这一工作时说的话。

——J.R.沃勒

个性 —— 在作品中找到自己

“我照相不是按原样拍摄，我总是设法把它们变成某种反映我个人的意识，我的精神的东西。我设法从形象中找到诗。”这是《廊桥遗梦》书中的主人翁、美国《国家地理》的签约摄影师罗伯

特·金凯对摄影的认识。

随着社会的进步、科技的发展,人们的生活水平不断提高,摄影爱好者的装备越来越好,后期制作的技巧越来越多,在“长枪短炮”横行的时代,唯有具有个性的作品才能显露本色。就像现在银幕上俊男倩女太多,谁都搞不清他们是谁?而像王志文、陈道明、李幼斌、孙红雷这些并不漂亮但具有独特魅力的个性演员,却为观众留下了深刻的印象。

我们到过太多的景点,拍过太多的照片,西藏的喇嘛寺、内蒙的胡杨林、新疆的喀纳斯、云南的香格里拉乃至我们最熟悉的杭州西湖、苏州园林、周庄水乡等等。景色很美,拍出的照片也很好看,但看到的照片都是一样的光线、一样的色彩、一样的构图,都有一种似曾相识的感觉。现在生活条件好了,不要说专业,就是业余的设备也属国际一流;交通也方便了,不要说国内,就是出国也不是难事。喜欢摄影的人,谁都知道“一月二月去元阳、‘三月三’去云南,四月五月去稻城。一年四季黔东南。”还有一些地方为了搞活经济,专门举办摄影节,什么婺源油菜节、南汇桃花节、丽江泼水节、内蒙胡杨林节等等,吸引着全国的摄影大军前往。于是一到那时候,大街小巷都是背着“长枪短炮”穿着摄影马夹的人群,把景点都给拍烂了。

我们一些爱好摄影的朋友经常在长假期间,凑在一起到各地采风,看到了一个美丽的景点,大家一拥而上,一阵猛拍。回来后大家又把冲出来的照片放在一起交流,有时候真不知道那张照片是自己拍的,有人会大声叫出来:“我(拍的照片)在哪里啊?”是啊,你拍照的时候问了自己没有,我在哪里啊?

我喜欢摄影，但一般不参加协会组织的各类大型的采风活动，不是我没空，也不是不感兴趣，而是因为我感到我人没别人高，力气没别人大，镜头没别人长，经验没别人足，一无长处的我和一大堆人挤在一起是拍不到什么东西的。我喜欢背个相机独自一人自由自在，专去一些没人拍照的地方，照一份属于我自己的照片，找一份属于我自己的感觉。

每人摄影的目的各不相同，如果纯粹玩玩消遣的，另当别论，如果你真的是喜欢摄影，要想在摄影方面有所建树的，就不能单纯地靠器材、用体力去记录自然，而是要用自己的思想和智慧去反映、理解自然，一定要在摄影作品找到自己。

摄影中的“个性”是指作品中有你拍摄的特点，并不是一定要反映出你自己的性格。有的作者本身不修边幅，可以几天不洗澡，头发乱得像雀巢，可他专拍光艳照人的美女；有的作者儒雅羸弱，讲究细节，可他却喜欢走穷乡僻壤，作品满是泥土气息。如果拍的照片要和自己的性格一致，那么演反面人物的个性演员，都成嫌疑犯了。

要体现出摄影作品中自己的个性，我认为可以朝几个方面去努力。一是你要认识自己，发现自己能做到的与众不同的地方，然后，把这与与众不同之点融入自己的作品，这在业余摄影者中尤为重要。

二是拍自己最熟悉的而别人还没拍过的东西。别人没拍过而你自己不熟悉的也拍不好。拍长城谁拍得过周万萍，人家在长城上住了多少年，长城的什么景色没见过没拍到过。你辛辛苦苦、千里迢迢、翻山越岭、起早摸黑拍到的照片，在他看来不屑一顾。所

以你如果要在摄影方面有所成就,就首先要开掘自己身边最熟悉的东西。其实这是老调重弹,在此我与大家共勉罢了。

三是要根据你自己的某些特长,把它运用到摄影作品中去。如果你是搞音乐的,尽可能让照片有旋律感;你是写诗的,精心给照片起个富有诗意的标题(不可小窥标题,它有时可起到画龙点睛、救活一张照片的神奇功效);你喜欢时尚的,可以拍得有强烈的现代感;喜欢古典的,设法让照片有凝重的历史感。本人学过画画的,就尽可能在构图、色调上多加考虑。

四是可以选择一些你喜欢的摄影家,解读他们的经典作品,然后去模仿去拍摄,等找到了感觉,再融入自己的风格。齐白石说过,“像我者死,变我者活”,就像学书法一样,首先要读帖,看懂字的结构、特点;其次是临帖,根据你的理解,认真去模仿;接着要默帖,不看样板,但还是努力和样板接近;最后是出帖,就是你无论从理论上还是在实践中都掌握了字帖的要领,然后再加入自己的风格,就成了自己的东西了。

当然,我们不可能做到每张照片都有个性,毕竟大多都是一些比较随意的心情拍摄,不然就太累了。但个性应该是我们每个摄影爱好者的追求,就像共产主义一样,尽管她离我们还很遥远,但我会朝那个方向前进。