

● 林路 编著
Sheying Dashi
de Chuangyi

摄影大师的

Sheying Dashi

创意



de Chuangyi

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

● 林路 编著
Sheying Dashi
de Chuangyi

摄影大师的

Sheying Dashi



de Chuangyi

福建科学技术出版社
Fujian Science & Technology Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影大师的创意/林路编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-5335-2972-7

I. 摄… II. 林… III. 摄影艺术 IV. J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第027731号

书 名 摄影大师的创意
编 著 林 路
出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路76号, 邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 各地新华书店
排 版 福州怡兰广告有限公司
印 刷 福州晚报印刷厂
开 本 889毫米×1194毫米 1/32
印 张 4.25
字 数 110千字
版 次 2007年4月第1版
印 次 2007年4月第1次印刷
印 数 1-4000
书 号 ISBN 978-7-5335-2972-7
定 价 15.00元 (附赠光盘)

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前言 Preface

摄影艺术的创作和其他艺术样式一样，都有一些最基本的规律或法则，这些规律和法则决定了一张照片能否成为艺术作品的基础。一张不仅仅是曝光准确、对焦清晰，而且是具有一定的审美情趣或者能够给人以某种感悟的照片，一定会涉及到一些独特的技术因素和创意观念。那么，如何把握这些因素，充分运用摄影的各种创造力量，将一张照片变成一幅艺术作品，正是在这一系列丛书中所希望探讨的，本书是前面已经出版的两本关于构图和用光专题的延伸和拓展。

这一系列丛书的出发点很清楚，就是希望给喜欢摄影的人提供最有效的创造机会。尽管从严格的意义上说，任何艺术都是没有捷径的，摄影也不例外。但是我们却可以找到相对更为有效的方式，从曲曲折折的迷官中尽快步入希望之门。于是我们选择了世界上许许多多优秀摄影家的作品，通过对他们创作规律的分析，从画面中提炼出一些值得借鉴的元素，告诉每一位喜欢摄影的人，优秀的摄影作品是如何诞生的，它们之间具有哪些值得注意的要点。在经过了长时间的综合分析之后，在从数百册世界优秀摄影家的作品集中千淘百炼之后，我们终于可以这样

说：向名家学摄影，是值得提倡的一种科学的方式。

不管是具有天生的悟性，还是经过了后期锲而不舍的努力，这些摄影家都用留下的作品告诉我们：在摄影的技巧把握以及创意思维的运用等方面，是有一定规律可循的。关键是我们怎么来面对这笔财富，使其变成我们自己的东西。其实很简单，书中所分析和提炼的规律，是一个逆向的过程，它只是给每一位对摄影感兴趣的人提供了一些值得借鉴的思路。最后的成功与否，不是取决你是否亦步亦趋、按部就班的模仿，而是决定于你是否能够在理解这些规律性东西的基础上，发挥自己的创造能力，从而达到新的高度。古人早已说过：学我者生，似我者死。艺术永远是在不断出新出奇的过程中向前发展的。

当然，这一系列丛书也可以作为提高审美素养的源泉，这么多大师的作品缤纷登场，至少可以让人感受到摄影的千姿百态，艺术的无以穷尽。

编 者

目录 Contents

1	一、创意——摄影艺术的巅峰之行
1	影像主题创意的艰难
5	摄影创意的定位
8	个人风格的形成
12	创造性思维与技术的结合
17	二、摄影创意的心理要素
17	从穆恩看影像创意心理
22	摄影的感觉与知觉
22	感觉与知觉的过程
23	感知与细节的发现
25	捕捉第一印象
27	摄影的观察与注意
27	观察与注意的作用
28	韦斯顿的观察能力
30	概念是观察的障碍
32	将精神能量注入照片
36	十个有用的建议
37	摄影的想像与记忆
37	以想像为前提的创造空间
39	形象记忆的特殊作用
42	间接获得记忆表象
45	摄影的情感空间
45	决定创意成败的情感空间
46	摄影创造与激情世界
49	克服情感缺乏的途径
51	情感活动的复杂性
51	情感的主导影响力
56	道德感、理智感和美感

60	情绪状态的影响力
62	摄影的意志品质
62	意志过程促成行动
66	意志行动的两个阶段
70	三、摄影创意的个性特征
70	摄影家个性心理比较
74	气质决定创意
75	气质与个人心理活动
78	气质的简单分类
79	气质属性与创作方向定位
82	阿博特与阿杰的气质区别
86	性格决定创意
86	性格的稳定性
89	性格形成的可塑性
93	能力决定创意
93	摄影的能力与才能
97	摄影能力的培养
102	四、摄影创意的接受心理
102	摄影接受美学的心理过程
102	接受过程中的感知与理解
107	接受过程中的联想与想像
111	接受美学涉及的情感活动
113	摄影接受美学的两个特征
113	真与美的直接统一
116	技与艺的高度结合
120	摄影接受与创作的相互关系
120	摄影作品提供信息载体
124	接受与创作的依存关系

一、创意——摄影艺术的巅峰之行

影像主题创意的艰难

从摄影本身的形式上看，摄影创意首先源于人们对传统形式的不满足。无数摄影师在160多年的摄影历史中创造了难以计数的范例，使后来者每走一步都会感到异常艰难。中国摄影家王文澜说过一段很有意味的话：“我们已经被前辈的杰作驱赶到了可以借鉴而不允许重复的境地了，也许这就叫做置之死地而后生。”他的这段话提醒人们注意包括摄影技术技巧和观念在内的各种创意求新的重要性。

从形式上看，创意首先要限定一个方向，有一个非常明确的目标，然后才开始发挥创意摄影的原动力——想像，开始画面上海阔天空的创造。事实上，画面上的创意设计并非是那么简单的，由于每一个摄影师都不免经历了一个模仿名作以提高技艺的入门阶段。因此，

如果只知道因循守旧，时间一长，势必在习惯性的模仿中使构图语言老化，思路狭窄，真正需要创意时，却不知从何下手了。由此可见，创意是艰难的，惟其艰难，才需要殚精竭虑，努力摆脱既有的习惯思维，走向新的成功。

从摄影史上的成功例子来看，一些重大的影像主题创意，往往来自一个团队的努力，同时又展现出每一个个体的创意个性。比如“四英寸——为高跟鞋裸体”就是非常典型的例子。这是一个为艾滋病基金会筹集资金的行动，通过世界一流女性摄影家拍摄世界知名女性的裸体画面（仅仅穿高跟鞋），然后通过出版和拍卖这些影像筹集资金。这样一个完全由女性来承担的摄影计划，可能是至今独一无二的创意。

一开始，面对这样一个如此庞大的计划，筹办者也有点茫然，整个过程持续了一年半的时间，完全是处于一种挑战的状态中，每一个

瞬间都意义非凡!

将这一观念变为现实的第一步,就是寻找世界上一些最优秀的

女性摄影家。由于这是为艾滋病基金会筹集资金的慈善之举,因此要求出现在这本画册中的摄影家和名

人都有献身精神,无条件地投入她们的时间和精力,这样才可以筹集到更多的钱款。结果一共有14位世界级的女性摄影家进入了拍摄计划。

接下来,就是展开寻找被拍摄女性的计划。拍摄目标要求是成功的、美丽的女性,知名度越高就越能为这个计划筹措到更多的资金。这一部分相对比较容易。难的是要不断通过代理商和公关人员和这些世界级的名人直接联系,要让她们为慈善事业脱去衣服也是要费一番周折,并且要让她



图1-1: 由女摄影家汉森拍摄的这幅画面,是“四英寸——为高跟鞋裸体”中富有创意又非常自然生动的一幅。通过韦伯和她孩子的自然造型,以生活化的样式展开了对主题的诠释,和其他摄影家的作品拉开了距离——这正是创意所需求的效果。

们确信最后的拍摄效果是完美的，而非简单的裸露。最终这些女性不仅投入了大量的时间和精力，同时也为拍摄提供了很好的建议。

最后，摄影家、发起者以及名人们都对计划达成了共识，进入了组织画面的工作。这一过程的难度也是很大的。许多女性强烈要求指定的摄影家为她们拍摄，理由是她们欣赏这些摄影家的拍摄，相信她们的创意，和这些摄影家工作会感到舒适。组织者试图尽可能满足每一个人的要求，但前提是摄影家和被拍摄者在同一个时间出现在同一个地点，还要求化妆师和发型师的配合，并且需要合适尺码的高跟鞋，以及与之匹配的昂贵的

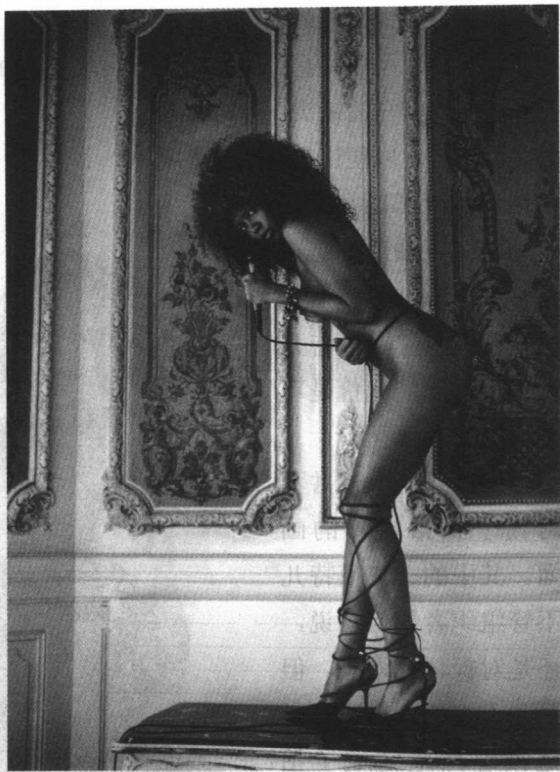


图1-2：关键还是影像的创意。“四英寸——为高跟鞋裸体”的组织者希望摄影家和模特儿都有自由的表达空间，让她们获得真正喜欢的画面。许多作品都是在拍摄的现场结合了摄影家的创意和女性们的观念和建议后产生的。让每一个人都有舒适的感觉，即便是裸体也要出于自然。歌手克莉斯·冯·安 摄

卡蒂尔珠宝、随时护卫的保镖等等。这些都是挑战。最后的拍摄地

点遍及世界各地，伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎以及日内瓦。比如拍摄乔蒂·基德骑马的镜头，当时要求马是静止的，以便让基德在马上展示银色的靴子以及卡蒂尔项链，要知道那是在英格兰东部苏塞克斯郡的11月天气里，模特儿裸体所付出的代价是可想而知的。

也有一些女性并不习惯于拍摄裸体的画面。其中的一位模特儿不管组织者如何劝说，还是对裸体有顾虑。但是几天之后，出乎意料她很坦然地完成了拍摄。有时候拍摄双方都同意拍摄计划，但是却无法保证摄影家和模特儿都有相同的拍摄时间。比如为拍摄著名网球明星威廉姆斯，拍摄时间不断地改变，直至2004年温布尔顿比赛之前才完成拍摄。

在这些精彩纷呈的

影像中，我们体会到了摄影家创意的艰辛和成功的快乐。



图1-3：由女摄影家特罗布莱齐拍摄的网球明星大威廉姆斯的画面是比较含蓄的一幅。摄影家通过网状的服饰，暗示了网球的环境和空间。同时通过独特的姿态，在藏与露之间控制了裸露的分寸。同时作为赞助商提供的高跟鞋又出现在最为醒目的位置，满足了各方的需要。

摄影创意的定位

摄影创意的定位，是根据每一个摄影人的创意空间的定位。每一个摄影者都有自己的个性，都有自己独特的处世原则、生活经验和行为方式，每个人的身体素质、社会环境、经济状况也有不同。在摄影创作过程中，个人的特长是什么？不利因素是什么？兴趣爱好是什么？如何才能“扬长避短”充分发挥自己的优势？这就是摄影创作个性心理特征最终要考虑的实际问题。人要发挥其长处，不能舍其长而就其短。能否正确定位是决定摄影创意成败的重要因素。

定位意味着在人生旅途上找到自己合适的位置，以便明确前进的方向。摄影艺术创作也是一个未知的区域，它就像一个原始大森林，如果你运用定位运动的游戏规则，知道自己的方位，又知道向哪个方向前进，很快就能穿越过它，达到预定的目的地。如果你不知道自己的位置，也就很难确定前进的方

向。其实，扬长避短就是从实际出发，充分考虑自己各方面的现实情况，以此为出发点来确定自己的拍摄题材及表现方法。这样，无论你是专职摄影工作者还是业余爱好者，都会事半功倍地拍出好作品。而优秀的摄影家的成功，也和一开始的定位密切相关。因为一个人的精力和时间是有限的，不可能所有的摄影门类与题材以及各种各样的表现手法都能涉猎，都很精通。

比如我们所熟悉的美国摄影家安塞尔·亚当斯，18岁时他得以参加一次演奏会的演出，坚定了做音乐家的信念。其实在他14岁时第一次游览内华达州的约塞米提山谷时，就被大自然的神奇所吸引，迁居到那里后，伯父所开的照相馆就已经使亚当斯开始对摄影发生兴趣。所以，后来亚当斯放弃了音乐而选择了摄影，也是他人生重新定位的一次选择，而且是一次非常重要的选择。尽管音乐的修养对于他日后的创作有着非常重要的影响，用他自己的话说：“当我看到一张好照片时，常常会听到照片里的音乐。这并不是我故弄玄虚，自作多

情，而是一种结构上的感觉，是音乐自发地从照片中产生出来的。”

也许，在亚当斯的内在素质结构中，就已经潜藏着视觉敏感和独特的把握能力。他之所以最终选择

了摄影，不管是有意识还是无意识，都应该是一次正确的选择。当时尽管也有批评他的舆论。比如就有人说，在这样一个动乱的年代，他还在拍摄石头。认为在三四十年



图1-4：尽管这是一幅再简单不过的画面，但是在亚当斯的镜头中，依然传递出美妙的音乐节奏。他将自己对音乐的天赋转向摄影，是需要冒一定风险的。但是一旦把握了方向，潜能转换成画面就不会是不可能。

代战火纷飞的环境下，亚当斯不像其他的一些摄影家去拍摄战争等题材是一个错误。但是正如台湾摄影评论家和摄影家阮义忠先生所说的：亚当斯走入自然是走对了。如果他走入人群的话，很难想像摄影史上还会有亚当斯的地位。这就是说，每一个人都拥有自己独特的发展空间，定位得是否准确，往往是影响成败的重要因素。

确实，面面俱到、行行精通的摄影家是不存在的。兴趣、爱好与能力、才能相互制约。兴趣与爱好可以吸引人们去从事自己喜欢的活动，所以说“兴趣是

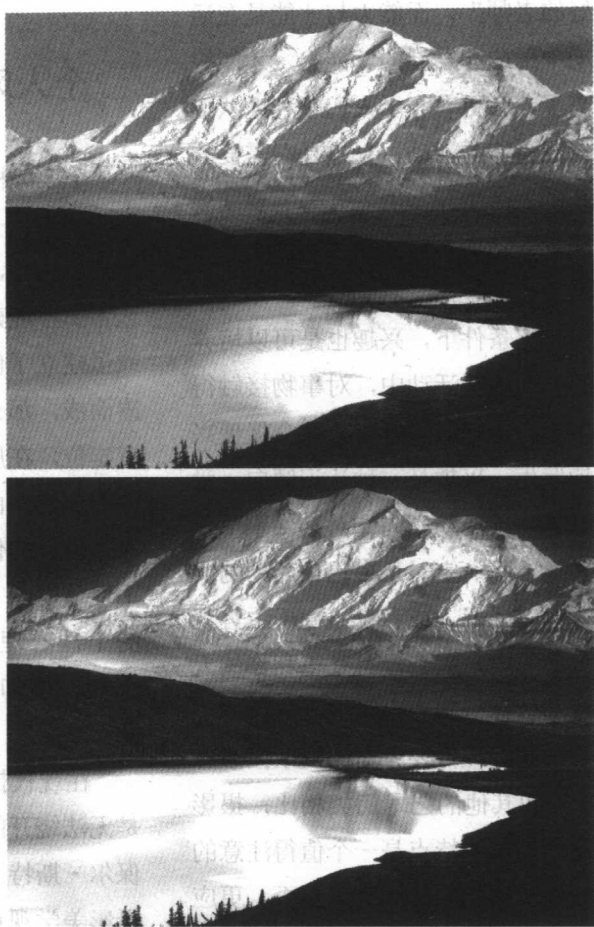


图1-5：风格的形成是需要有一定过程的，也是一个长时间探索的过程。亚当斯拍摄的这幅麦金莱国家公园画面，一幅制作于1949年（上），另一幅制作于1978年（下）。两幅影调迥然不同的结果，鲜明地展现出摄影家在不断调整自己过程中的努力，以及风格样式逐渐成型的外在变化。

好的老师”，而能力与才能是在活动中形成和发展的。能力、才能提高了，会更有利于人们顺利地从事自己爱好的活动。兴趣是在需要的基础上产生和发展，并与需要同步前进的。需要获得满足或根本无法满足，兴趣都会发生转移。因此，在一定条件下，兴趣也是可以培养的；在实践活动中，对事物接触得多了，求知欲和好奇心就会促使兴趣发生。兴趣是一种认识倾向，爱好是一种活动倾向。对某件事情感兴趣，不一定对从事这项活动的实践也有爱好。或者说，由于主客观条件所限，兴趣没有真正和你的天赋结合在一起，也是很难成就的。这也是定位需要考虑的复杂因素。

和其他的艺术门类相比，摄影易学难精的特点是一个值得注意的问题。因此定位的准确与否，更应该引起我们的重视。也许一个摄影人一开始都可能拍摄出不错的作品，但是要想形成自己的风格，成为有个性的摄影家，除了其他各方面的复杂因素之外，定位的准确可以帮助更快地抵达目标，个人风格也就容易形成。

个人风格的形成

个人风格的形成往往包含三个构成要素：一是时代性，二是地方性或民族性，三是个人特性。如果艺术家不能建立自己独特的风格，或虽建立了但不成熟，或是东拼西凑而成，那么他在风格上就根本没有定位，在历史坐标图上也就没有他的位置。由此可见，定位是摄影家独创性的体现，是不重复别人的个性体现。“风格即人”，虽然人的个性心理特征并不等同于艺术个性，但却直接影响着艺术个性的形成。

在现代摄影史上，有一个人物是无法绕开的，这就是美国摄影家保尔·斯特兰德。他身体力行的新摄影美学观点，对当代艺术史、摄影史和电影史的影响相当深远；一代摄影家的成长几乎都受他的思维方式的感染，比如擅长街头抓拍的法国摄影大师亨利·卡蒂尔-布列松、以风光摄影闻名于世的安塞尔·亚当斯，以及在静物摄影世界中流连忘返的爱德华·韦斯顿等人

的成名，无一不笼罩在他的思想光环下。亚当斯第一次看到斯特兰德的作品时，脱口说了这样一句话：“他的照片让我知道，什么才是我

该走下去的路。”卡蒂尔-布列松在1935年的美国曾师从斯特兰德学习摄影，“决定性瞬间”的感悟无法离开他的精神传承。因此，斯特

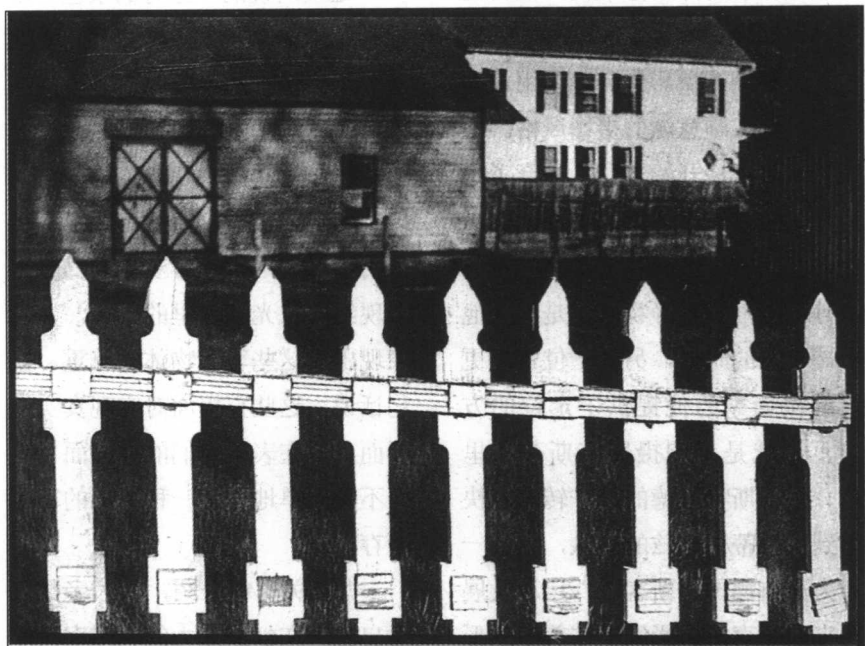


图1-6：为了把人们司空见惯的事物，拍摄成具有冲击力的影像，斯特兰德常常省略一般摄影家无法割舍的细节，比如地平线这样一些有明显方位特征的环境元素，从看上去被明显压缩的、只有通过建筑细节的变化才能看清楚的空间中，选取他的拍摄点。在《白色栅栏》中，他把焦点对在了一个作为分界线的栅栏上。白色的条状栅栏跨过前景，随着景深的渐渐虚化，远处隐隐约约出现一幢房子和一个谷仓。一种久经风雨的沧桑感油然而生。同时，空间被压缩了，各种形态交叠并消失在阴影中，使画面产生了奇特的缺乏透视的效果，从而强化了具有视觉冲击力的形式美感。

兰德的出现，为这些摄影家的定位，提供了非常重要的选择，也成就了这些后来的大师级摄影家的风格成型。

而对于斯特兰德来说，他自己的定位和选择，也经过了不同的阶段。他早期的摄影作品多采用柔光镜头，形成画意派的摄影风格。不久，他的风格开始转变，放弃了柔焦镜头并拍摄了一批清晰聚焦的画面，包括厨房的碗和城市的摩天大楼等近乎抽象的静物。但是就在他把握不定的时候，另外一位资格更老的摄影家为他提供了定位的方向，这就是美国摄影家斯蒂格里兹。因为斯特兰德的这一转变很快得到了斯蒂格里兹的承认，后者一直为源自德国“新客观”运动发展起来的“直接摄影派”在美国的形成和发展推波助澜。斯蒂格里兹不仅将斯特兰德的作品刊登在《摄影作品》的最后两期上，还在他主持的“291展厅”为斯特兰德举办个人影展。斯特兰德因此声名大噪，进而成为“直接摄影”的代言人。斯蒂格里兹在1916年的一篇论文中写道：“斯特兰德是我多年来一直

在观察的一个年轻人……无疑他是自科伯恩以来美国惟一重要的摄影家……他真正为摄影添加了某种原有的景色。”

这里所说的“原有的景色”，界定了一位摄影家立场鲜明的个性风格。“原有的景色”本意就是斯特兰德选择了自己周围的日常题材，将白色的栅栏、线条感强烈的植物外形、乡村家宅的走廊收入自己的镜头，同时以客观记录的风格展现纽约风光和那里的居民，并且表现出对这些客观物体的尊重。换句话说，这些直接面对客观真实的画面，旨在表现它们的本来面目，而不是简单地作为一种社会的写实而存在。

据有关资料介绍，绝大多数人对自己潜在创造能力的利用率只能达到十分之一，一个人平均每天用于创造活动上的时间最多不过3~5分钟。人的大部分活动时间是在无谓的重复和经验积累的过程中度过的。艺术创作规律要求摄影家应该充分发挥自己的优势，尽早定位，独辟蹊径，走自己的路。