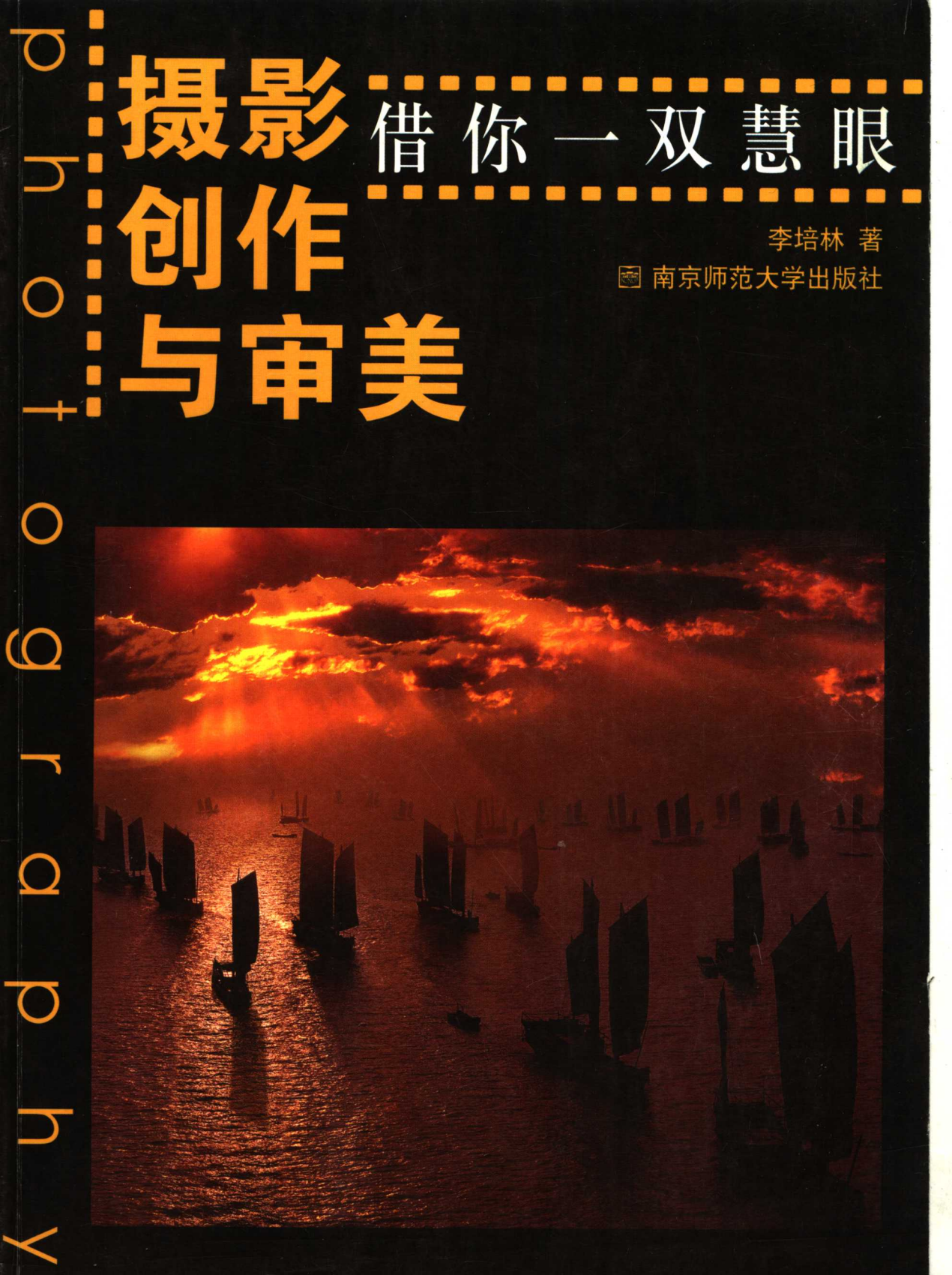

摄影 创作 与审美

借你一双慧眼

李培林 著

南京师范大学出版社

photography

摄影 创作 与审美

曹筱一 吴昌顺

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

摄影创作与审美

借你一双慧眼

李培林 著

南京师范大学出版社

photography

图书在版编目(CIP)数据

摄影创作与审美:借你一双慧眼 / 李培林著. —南京:
南京师范大学出版社, 2006.8
ISBN 7-81101-440-8/J·55

I. 摄... II. 李... III. ①摄影艺术 ②摄影—鉴赏
IV. J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090160 号

书 名 摄影创作与审美:借你一双慧眼
作 者 李培林
责任编辑 健 夫 徐 蕾
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话 (025)83598612,83598412,83598312,83598059(传真)
网 址 <http://press.njnu.edu.cn>
E - mail nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷 无锡江溪书刊印刷厂
开 本 787×960 1/16
印 张 10
字 数 211 千
版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1-3 600 册
书 号 ISBN 7-81101-440-8/J·55
定 价 39.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

目 录

1. 我爱…… 001	17. 山路十八弯 041
2. 传统 004	18. 中国,真棒 044
3. 踏浪 006	19. 我的中国心 046
4. 放飞希望 009	20. 跃马扬鞭 048
5. 风雕雨塑 011	21. 直挂云帆济沧海 051
6. 猫 014	22. 悄悄话 054
7. 生命 016	23. 太湖船娘 056
8. 红旗飘飘 018	24. 向阳花 058
9. 雄鹰展翅 021	25. 小藏民 060
10. 好大一棵树 024	26. 织网 062
11. 油漆女工 026	27. 春潮 064
12. 情满校园 028	28. 风雪归人 066
13. 虔诚 031	29. 小模特 068
14. 美不胜收 034	30. 港湾 071
15. 梅花香自苦寒来 036	31. 金色的穗 074
16. 育苗 038	32. 老兵 076

33. 啃 078	50. 铭记 118
34. 老骥伏枥 081	51. 窃窃私语 121
35. 乡恋 084	52. 烟雨长廊 124
36. 苗家姑娘 086	53. 小镇故事多 126
37. 飘扬 088	54. 生命的绚丽 128
38. 有朋自远方来 091	55. 码头 130
39. 守望家园 093	56. 迷雾丛林 132
40. 水乡风韵 096	57. 和平之恋 135
41. 国粹 098	58. 粉刷工 138
42. 古刹之春 100	59. 渔家 140
43. 傲雪 102	60. 铸魂 142
44. 太湖之秋 104	61. 幕前幕后 144
45. 我们的未来不是梦 107	62. 和未来有约 146
46. 窗外又闻摇橹声 110	63. 火把节 148
47. 路 112	64. 进城 150
48. 流行 114	65. 逛街 152
49. 桥上桥下 116	

1. 我爱……

爱情,是亘古永恒的主题。《我爱……》的整个画面亦真亦幻,虚幻的蓝色大海表现了爱情的幸福、深沉、伟大、永恒,红色的阳伞表现了爱情的真诚、甜蜜、炽烈、羞涩,剪影中的一对新人透着甜美中的温馨。《我爱……》含蓄中带着热情,激情中又带着羞涩。

《我爱……》是通过线、形、质、体、色、光、影及构图等造型因素,组合构成可表情达意的视觉形象艺术。首先,作品采用了逆光拍摄的手法,画面背景是大面积明亮的波光,主体人物构成靓丽剪影,虚化的背景又推波助澜,虚实之间对比效果更加强烈。主体人物用剪影的手法表现,概括凸现人物的形态。画面中黑色的人物剪影,使空间的透视关系较为强烈,景物的层次较为分明,主体感强,画面影调关系浓淡有序,节奏分明。从黑色的造型特点看,黑色属于后退色,在画面中不争夺观赏者的视线。但《我爱……》的黑色人物剪影在蓝色影调关系中,出现反常效果。在蓝白的高调画面中的剪影的人物并不收缩却一反常态,挺身成为画面的视觉中心。这是因为高调的影调关系是大面积的白色包围小面积的黑色,剪影的人物在大片的蓝白色调的烘托和映衬之下,其造型语言特性异常地活跃。画面中明暗影调对比的处理手法,省略了多余的细节,使画面干净洗练。剪影在摄影艺术造型中是一种“藏”的手法,使画面有一种含蓄的美。同时,新娘的婚纱在逆光的照射下,透亮而轻盈,充分表现了一种纯洁和美丽。剪影之下也使他们的形体轮廓更为鲜明,画面造型更为美观。

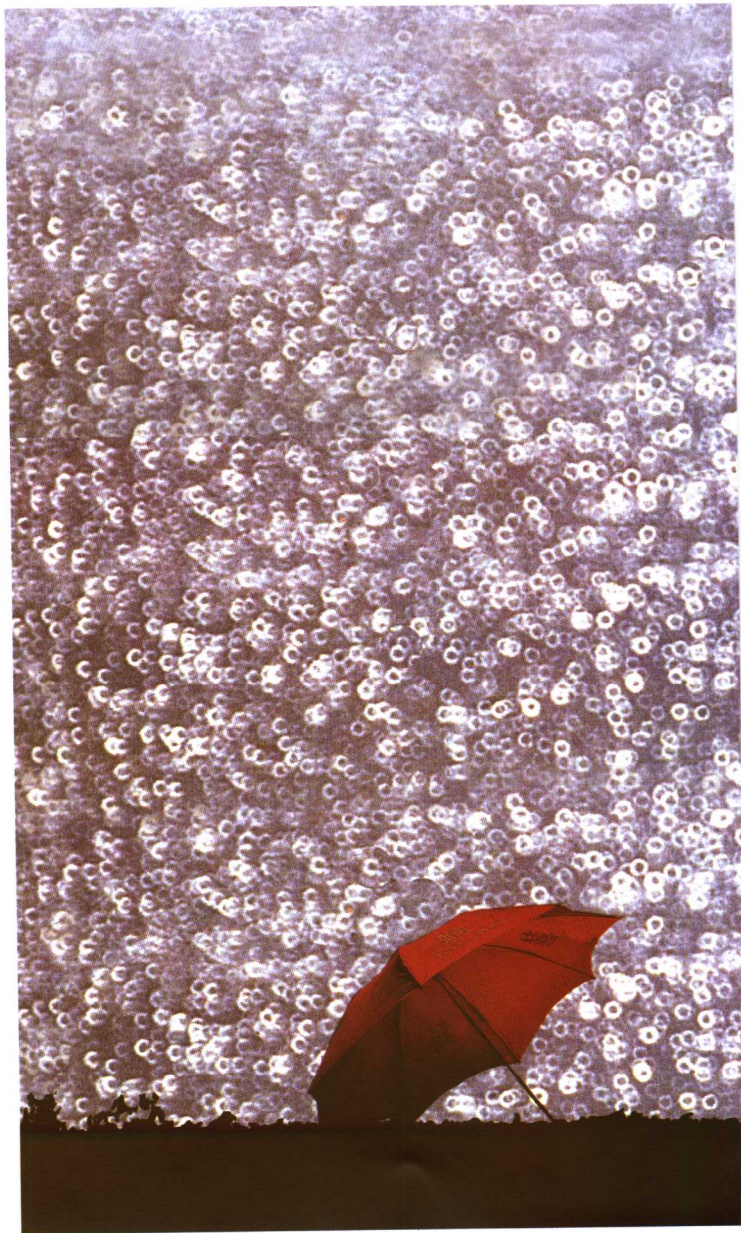
梦幻的色彩是《我爱……》的又一个特点,作品色彩采用简洁的色块表达,背景的蓝色,剪影的黑色,伞的红色。其中蓝色是一种主色调,蕴意着浪漫的情调。蓝色背景上虚幻的白色圆圈烘托出浪漫的气氛。在色彩的运用上,一般要求是在统一的色调中富于变化。背景的蓝色、剪影的黑色和薄纱的白色构成了和谐的蓝色调,画面上的小红伞就是彩色韵律的一点变化。这一点红色,构成与蓝白的对比,给画面带来鲜明和强烈的变化,使原本冷色调的画面有了暖意,画面变得生动而富于表现力。爱情,似梦似幻,亦虚亦实,就好像身后的那片海,泛着梦一般的光泽。蓝色的背景,清澈得像水幕似的,这些浓浓淡淡或隐或现的光点像雨落花般纷纷扬扬地飘落,使简洁的画面多了梦境般的诗意。彩色在表现情感,闻一多先生著名的《色彩》诗句给了我们精彩的回答:生命是张没价值的白纸,自从绿给了我发展,红给了我情热,黄教我以忠义,蓝教我以高洁,粉红赐我以希望,灰白赠我以悲哀,再完成这帧彩图,黑还要加我以死。从此以后,我便溺爱于我的生命,因为我爱他的色彩。

点睛的红伞是画面中具有创意的,强化了立体的空间感,又把观赏者带入了一个新的视觉天地。不仅画面内容充实了,而且画面色彩与影调也被激活了。自然界中各种不同的色彩能给人以不同的感受和联想。红色在整幅画面中又造成了视觉的跳跃,红色很自然地理解成爱、真诚、热情、活力、永恒……红色的张力,使图像更具感染力。在构图上,作者把主体的人物放置在画面偏右接近黄金分割线的地方。把小红伞放置在画面的左面恰好平衡了画面。同时,就是因为那把伞,使画面有了视觉的

兴奋点。画面也不会因为大面积蓝色块的堆积而显得轻飘与单调。蔚蓝的海边,纯白的婚纱,优雅的造型,平凡的恋人,斜靠的红伞,享受的对视,彼此的牵手,忘我的拥吻……

《我爱……》这幅作品营造的是浪漫,是一份承诺的美丽,爱情就在一种静谧和温情中慢慢扩散,萦绕在心头。相拥的人物剪影,面朝大海,波光粼粼,春意无限……

我爱…… 佳能 1Ds 数码照相机 35-350 毫米
变焦镜头 速度 1/2000 秒 F11 光圈

2. 传统

瓷勺、瓷碟,带有蓝色图案的瓷茶碗。茶碗的对称放置,勺子和碟子的整齐,整洁的画面道出了“传统”二字。《传统》是一张富有生活气息的照片,作者通过丰富的视觉元素、别具匠心的手法和独特的视角,表现了生活的盎然生机和情趣,带给人们丰富的遐想和生活的亲切感受。

整幅作品给人第一个深刻的印象便是虚实的运用。从人的视觉特点上看,高度的清晰最容易造成“真实感”,并传达客观事物本身的特征。瓷器的洁白、光滑、细致,将观赏者带入了一个真实的生活空间。虚掉的背景,使画面变得集中而简洁。相反,如果背景的景物也是清晰的,观赏者的视线必然受到干扰,从而削弱了画面的主体形象表现,同时也会打破画面原本表现的宁静、祥和的氛围。然而,正是虚掉了远处的景物,才得以幻化为一组整体,产生一个宁静情境的整体,表现着一种和谐和恬然,主体形象从背景中“脱颖而出”,并得到了精心的描绘。

另一方面,《传统》还追求动静结合的表达效果,虚幻的背景中人影的若隐若现,与茶杯、碟子等瓷器的清晰静物形成动静对比,这些富有动感的元素添加到背景中,使画面更富有生活的情调。画面的明暗结合、虚实对比、动静交融,都充满视觉美感的元素。

《传统》中的光源是自然光,景物质感的表现受光线的性质和照射角度的影响,呈现出散射软光的性质,茶杯细腻的质地和洁净的色泽都得到了很好的表现,使拍摄的瓷器增加了立体感和空间感。整幅画面以蓝色为主。蓝色是波长最短的原色,有一种纯正和宁静的倾向。而光线的介入,碗盖呈现出光洁的质感,更使得整个画面增添了明净的气息,增强了主体的表现力。

最后,作品采取的是平视的拍摄角度。平视的拍摄角度合乎人们通常的视觉习惯,拍摄的画面无倾斜感,给人以稳重感,作品中主体物品的稳重感正契合了“传统”这一主题。当然,细细品读《传统》,其中蕴涵还远不止上述这些。背景中虚掉的主人,尚未摘下的斗笠,农忙刚归,正要品茶,攀谈聊天,谈笑风生。桌上小小的瓷器能诱发出纵横驰骋的想像空间。

《传统》通过富有生活气息的视觉元素,如清晰的静物、虚幻的人物、模糊的背景、丰富的信息元素、动静结合的效果、含蓄的表达风格,引起观赏者玩味的兴趣,启发联想。

传统 佳能 1Ds 数码照相机 35-350 毫米变焦镜头 速度 1/1000 秒 F11 光圈

3. 踏浪

大漠中的行人,带着她忠实的伙伴缓缓而来,细密的浪纹从近处一直绵延到远方,好像是一片大海,同样,太阳的投影也把它塑成了许许多多凸凹的浮雕。明与暗构成了和谐的统一,沙漠的皱褶错落构成了音乐的节奏,仿佛海边被风吹起的细浪,一浪又一浪轻抚着海岸。黑与白也使整个画面表现出一份凝重,简单的画面传递出来的信息倒是让人感到丰富。

《踏浪》中一望无垠的沙漠,呈现出一浪一浪柔美的线条,宛若大海上泛起的层层波浪,蜿蜒的曲线,产生一定的高低起伏形式的节奏韵律美感,增强了画面的艺术效果,使沙漠展现出优雅的姿态,赋予了沙漠生命。整个画面节奏感很强烈,节奏作为画面中构图因素时,就产生一种运动或流动的特征。这种节奏的运动有的流畅舒展,有的断断续续,从而形成一种连续性。画面中节奏的连续作用,使人们的注意力从一个物体被吸引向另外一个物体。《踏浪》的节奏效应,使观赏者的视线形成一种连续性。渐变的沙浪所形成的节奏使得空间感较为强烈,其节奏由强变弱,形式上有规律地变化,画面上近大远小,透视感十分强烈,纵深的渐变和沙漠的皱褶十分明显,使人们在观赏时,产生视觉上的快感和心理上的满足。而且,节奏还能激发和丰富人们的想像力,是表达情感的理想手段,使得画面效果不显单调和呆板,这样有意识地强调和突出被摄物体的节奏,使得画面具有音乐的韵律美感。

另外,《踏浪》也是一首高调的曲子,全部的感怀、忧伤、美丽、生命……都承载于这黑、白和灰之中。“叮当,叮当……”一队一队的驼队从这里走过,满载着丝绸和茶叶;一批又一批的士兵在这里驻守,铁甲峥嵘,钩戈交错,常看大漠孤烟,长河落日……沙漠的孤独在人类的一次次叩访中烟消云散。让我们记住这一瞬间,人走进苦难的未知,太阳把他们凝成雕像,时间把他们凝成永恒,就在这一瞬,一切开始了……

如果说音乐是听觉的艺术,那么摄影便是视觉的艺术。音乐通过旋律、节奏、音色等来表现对象;而摄影通过光线、色调、构图等来表现对象,摄影家不仅要有一双“能感知形式美与内涵美的眼睛”,还要有能将画面转换成“听觉艺术”的才能。

踏浪 尼康 135 照相机 70-210 毫米变焦镜头 乐凯 100 度胶卷 速度 1/30 秒 F 8 光圈

4. 放飞希望

“美就是理念的感性显现。”(黑格尔《美学》第1卷)在美的形象中,内容美和形式美是紧密联系在一起,二者是不能机械地分开的。中国古代美学中所谓“意在笔先”,就是强调了内容对形式的决定作用。形式不是消极、被动的因素,它反过来给内容以积极的影响。适合内容的艺术形式,不仅可以使艺术作品充分地表现,而且可以增强艺术的感染力。一幅摄影作品能否具有一定艺术品位,除了主题的思想内容以外,最重要的就是艺术表现形式问题。因为艺术的表现形式的好坏直接影响着思想内容的表现,而思想内容又能完善和补充艺术的形式,二者之间是不可分割的有机整体,抛开内容谈形式和抛开形式谈内容都不可取,艺术的形式与思想内容是“水乳交融”的关系,是“平等互利”的关系。对于摄影艺术的表现方法应追求“语不惊人死不休”的境界。

放飞希望 佳能 135 照相机 28~105 毫米变焦镜头
富士 100 度黑白胶卷 速度 1/60 秒 F8 光圈

艺术贵在含蓄。含蓄是指摄影家把自己对生活的认识、思想情感隐藏在画面的形象之中,即含有深意藏而不露。以小见大、以少胜多、弦外之声、像外之像是含蓄的艺术风格。含蓄不等于晦涩,含蓄虽然含而不露,但蕴藏在艺术形象中的摄影者对生活的认识和感情,观赏者应该能体会到。“景愈藏,境界愈大,景愈露,境界愈小”,摄影艺术的含蓄应该遵循古人的遗训。而这幅《放飞梦想》就很好地诠释了这句话,摄影中表现含蓄大多用以小见大的手法,摄取景物的局部和细节来表现想像中的完整。《放飞希望》正是用以小见大的手法,依靠画面的局部和细节来表现作品的丰富内涵,画面中没有出现风筝,含蓄到仅仅一根线,却使人想到了很多,给观者留有更多的想像空间。

在阳光明媚的春天,女孩轻轻偎依在男孩的身边,他们共同牵着一根线,坐在草地上放风筝,笑在富有青春美的脸上荡漾开来。画面极致地抓住人物的神态和动作来表现人物的性格特征和思想感情,人物的神情姿态跃然纸上,显得更加突出,更加动人。他们的内心世界尽在不言之中。布勒松曾经说过:“我们摄影者是和一些不断消逝的东西打交道。还有什么东西比人脸上的表情更易于消失和变化多端呢?”

《放飞希望》在光线运用上很成功,采用较暗的草地作为背景,使阳光照耀下的人物更为突出。侧逆的光线勾勒出两张年轻面孔的轮廓。特别是那一根风筝线也在光线的照射和背景的映衬下,充分地显示出来,增添了含蓄的情趣和画面的内涵。茵茵的草地、粉粉的樱花……一派春的气息。情景交融,内涵丰富,给予了春更多层的含义,使作品有了引人入胜的效果。

《放飞希望》色调以灰色为主,灰色是平静的,有着丰满和朴素的情感特点,因而给人一种宁静和平和的感受。所以,灰色调以它独特的方式道出了生活中的语言。构图上,景别采用了近景,这样的构图适合表现人物的神态与形态,较好地体现表情与动作呼应的关系,照片中的整个放飞过程鲜活而不呆板。

也许风筝就是他们彼此许下的诺言,他们共同放飞它;也许风筝是他们对美好未来的憧憬,是为了让上苍见证;也许风筝是他们的姻缘,彼此紧紧抓住;也许风筝是他们共同拥有的目标,创造一个新未来;也许……也许……

《放飞希望》无论是从艺术表现形式还是反映的人文精神,都是极其丰富,耐人寻味……

5. 风雕雨塑

画面中,满脸皱纹的藏族老人伏在马背上,远处是一望无垠的青山,头顶是风云变幻的天空。风雕雨塑般的黝黑皮肤,青筋暴突的双手牵着马儿缰绳……

淳朴的藏民在这样一种自然的高山流云的环境中,其本身就是一种和谐的美。中国传统国画讲究“留白”,给人以想像的余地,摄影也是如此。画面空白具有衬托主体的功能,在画面主体四周留有一定的空白,能使主体醒目、突出。空白是指摄影画面中没有景物形象的空间。在摄影画面上的空白,实际上充分体现出摄影家的精心提炼和刻意追求。因为运用空白的艺术,可以增强观赏者的丰富联想,扩大和充实作品容量与内涵。空白又具有含蓄的特性,可以说出自己想说而又不好说的话,能起到“无画处皆成妙境”的艺术境界。

《风雕雨塑》在留白上做到了恰到好处,“空白”之处虽无具体形象。但是,运用得当,能使“此处无声胜有声”,恰当的空白能激起观者更多的想像余地,去领悟作品的意境。艺术贵在言外,使人思而得之。空白的画面还具有刻画意境、渲染气氛的艺术特征。《风雕雨塑》三分的空画面,展现的是远处的山峦和天空,突出的是画面的主体——马背上的藏民。

摄影家是以光线抒情的诗人。从光影角度来考虑,这幅作品的高光亮点在于老人的面部,藏民脸部肌肤的纹理得到表现,突出了沧桑的特点。选择侧光拍摄,明暗对比不仅强化了画面的立体感,而且使人物更加人性化。在这幅《藏民》中,采用的就是侧光拍摄,勾画出人物鲜明的轮廓,也充分地表现出人物的皮肤纹理,饱经风霜的脸庞,朴实无华的笑颜。

拍摄时采用低角度的仰拍使主体的藏民处在画面黄金分割位置上,脸部成为观赏者的视觉休止点,突出表现了人物的面部表情和情绪,拉近人物与观赏者的距离,使双方产生交流感。斜向构图给人以山峦般的壮阔感觉,而藏民前倾的身体给人以动态和无限的遐想。老人面部褶皱的皮肤和阴云密布的天空相互烘托,和远处的山峦遥相呼应,充分地渲染了现场气氛。

法国摄影家加德帕斯·费利克斯·图尔纳松曾指出:“一个摄影艺术家,不论其照相机的机械性能如何,都应该把焦点对准人物的脸部,抓住人物的神情,刻画人物的心理特征,使其神韵跃然于画面之上。”《风雕雨塑》中藏民那充满希望的眼神、幸福洋溢的微笑,骑坐马背上的姿态,充满了生命活力!她虽已满脸皱纹,风烛残年,但眼睛依然是那样的清澈有神,笑容依然是那样的明亮灿烂,显示出一种安详和幸福的神态。老人喜悦的表情给画面增添了活力和希望,让观赏者的心情也不禁地爽朗起来。

任何一张成功的摄影作品从表面上看是“妙手偶得之”。但妙手偶得之的背后是第一次创作的扎实基本功和二次再创作的深层次思考。在《风雕雨塑》中,老人充满沟壑的脸,朴实、纯真的笑容,憨厚、清澈的眼神……无论是老人喜悦神态的抓拍还是后期制作的思考与加工,都显现了摄影艺术的魅力和技巧。