

摄影造型 瞬间思维 与创作

李培林 著

南京师范大学出版社

o
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y

摄影造型与创作

瞬间思维

李培林 著

南京师范大学出版社

photography

J406/10

2007

图书在版编目(CIP)数据

摄影造型与创作: 瞬间思维 / 李培林著. —南京:
南京师范大学出版社, 2007.8

ISBN 978-7-81101-645-1/J·67

I. 摄... II. 李... III. 造型(艺术) — 摄影艺术 IV.
J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 139911 号

书 名 摄影造型与创作: 瞬间思维
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 兴化印刷有限责任公司
开 本 787×960 1/16
印 张 10
字 数 213 千
版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1-3600 册
书 号 ISBN 978-7-81101-645-1/J·67
定 价 19.00 元

出 版 人 闻玉银

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 第一章 摄影造型的创作思维 001

- 第一节 摄影瞬间中情感与理智 002
- 第二节 摄影造型艺术创作规律 006
- 第三节 摄影艺术作品情节的提炼 010

2 第二章 摄影造型艺术表现方法 015

- 第一节 含蓄 016
- 第二节 象征 017
- 第三节 对比 018
- 第四节 夸张 018
- 第五节 概括 019
- 第六节 空白 020

3 第三章 色彩摄影造型与创作 021

- 第一节 彩色摄影造型与创作中的色彩关系 022
- 第二节 黑白摄影造型与创作中的特殊语言 026

4 第四章

摄影造型艺术表现语言

033

第一节	对称	034
第二节	黄金分割	034
第三节	节奏	036
第四节	视觉	038
第五节	空间	042
第六节	表现形式	043

5 第五章

闪光摄影与造型

049

第一节	闪光灯的配置	050
第二节	闪光同步	051
第三节	闪光摄影技巧	051
第四节	闪光灯频闪技术	053
第五节	慢门闪光技术	055

6 第六章

摄影艺术造型与创作技法

057

第一节	人像摄影艺术造型与创作	058
第二节	风光摄影艺术造型与创作	067
第三节	商业广告摄影艺术造型与创作	071
第四节	体育摄影艺术造型与创作	079
第五节	新闻摄影艺术造型与创作	086

7

第七章

摄影造型艺术专题创作

93

第一节	体育运动的摄影创作	094
第二节	江河湖海的摄影创作	114
第三节	部分动植物的摄影创作	118
第四节	风云气象的摄影创作	125
第五节	名山奇峰的摄影创作	133
第六节	商业广告的摄影创作	138
第七节	其他题材的摄影创作	145

1

第一章

摄影造型的创作思维

摄影艺术创作是指摄影家由感悟生活到艺术构思到表现生活的全部过程。摄影的艺术创作是一种高级而复杂的精神活动和实践活动。精神活动是指摄影家对社会生活的思想评价和情感抒发,而实践活动是指摄影家运用摄影的技术手段来表现和塑造艺术形象。可以看出,摄影的艺术创作是摄影家以客观的社会生活为创作的基础进行主观创作的艺术活动。然而,摄影家在进行摄影造型艺术活动时,对被摄对象有着自己独特的审视思维方式,在进行审美创造和艺术加工被摄对象时,总是自觉或不自觉地渗透进自己的创作态度与审美情绪,其创作思维与审美情趣直接影响和支配着整个摄影艺术创作过程。从审美体验的感悟生活到审美意象的艺术思维,审美表现的艺术传达,每个阶段、每个环节都不同程度地流露出主体的创作思维、审美理想和艺术情趣。

第一节 摄影瞬间中情感与理智

摄影中的艺术形象是瞬间捕捉而成的,从艺术构思到艺术表现的创作过程往往是极其短暂的,特别是在纪实性和时间限定性方面与其他艺术门类有着鲜明的区别。在摄影创作的瞬间中平衡好理智与情感关系,使理智和情感同步发展和深化,才有可能创造出优秀的摄影艺术作品。

世界上客观事物的发展无止无休,始终处在变化、运动之中,摄影艺术创作总是只能拍摄事物发展运动过程中的一个片断、一个空间、一个瞬间。那么摄影的瞬间,这一理论范畴就涉及了摄影的艺术特征与审美特征。

一、摄影瞬间探究

《现代汉语词典》所解释的“瞬间”定义为“转眼之间,一眨眼的短时间”。对于一般人来说,“瞬间”就是“时间瞬间”;但对于摄影家来说,“瞬间”的内涵似乎不只这么简单。《摄影辞典》对“瞬间”的解释是指时间短促。按下快门的瞬间是摄影的关键时刻;另外,客观事物的变化,特别是人的精彩的神态和动作,也是转瞬即逝的。以上两个“瞬间”,对摄影作品的成败具有决定性的作用。因此,摄影艺术又被称为“瞬间艺术”。从《摄影辞典》对“瞬间”的解释可以看出摄影“瞬间”的内涵和意蕴是十分丰富的。

关于摄影的“瞬间”,早在1934年,摄影理论家沈新三就在《美术摄影浅说》中较为深刻地阐述了摄影的瞬间美学特征:“惟摄影有一事较难于绘画者,即缓速之不同是也。绘画尽可从容其事,而景物出于腕底又可随其意烘托;在摄影则除静物外,景物随时演变,苟不当机立断,则机会不再,稍纵即逝,将貽后悔于无穷。……摄影贵在当机立断,不容迟疑而致失去至美至妙之一刹那。盖当认清目的之后即应静待快门一拨机会之至。人有喜怒哀乐之表情,或紧张安闲之姿态;鸟则飞鸣回旋之一瞥;兽则咆哮跳跃之一瞬;舟方扬帆;车正疾驰;凡此种种,都是一刹那之景象。此一刹那,时不我待,岂容犹豫?故摄者于此至佳至妙之情状发现之一刹那,必须运用其至敏捷之脑筋,断定为不可错过之机会,乃迅下命令,指挥手腕之一拨,而佳构以成。”1936年,王洁之进一步拓展了沈新三的摄影瞬间理论,提出:“摄影创作要在对象的变化的数千万个一刹那中,取其最美的一刹那。”

可以看出摄影贵在当机立断,毫不迟疑地在若干分之一秒的时间中,捕捉到转瞬即逝的美妙的一刹那。“瞬间”已经成为摄影的精髓,也是区别于其他艺术门类的最本质的美学语言。

二、摄影决定性瞬间的内涵

1952年,法国的纪实摄影大师布勒松凭借他对“精彩”一瞬间的迅速反应能力,提出了“决定性瞬间论”的著名论断:“在所有的表现方法中,摄影是惟一的能把精确和转瞬即逝的瞬间丝毫不差地固定下来的一种手段。”“在生活中发生的每一个事件

里,都有一个决定性的瞬间。当这个瞬间来临时,周围的诸种因素会排列成最具意义最为协调的几何形态,并显示出某一事件的完整面貌。这个瞬息即逝的瞬间,就是决定性瞬间。”

布列松的“决定性瞬间”,是指摄影艺术的“瞬间提炼”和“瞬间概括”,是利用摄影技术的瞬间性来捕捉具有典型意义的瞬间人物、瞬间事物和瞬间现象,来表现摄影艺术的典型瞬间。

然而,在卡蒂埃·布列松“决定性瞬间”论一锤定音之下,使得许多人忽略了对“瞬间”的丰富内涵作进一步的探究。

其实,从瞬间的内涵说,“瞬间”不是只指一个单纯的时间概念,也不是只有一个“决定性瞬间”。例如,运动是物质存在的一种形式,也是物质存在的一种特征。人类的历史是在不断发展的,人类的社会生活是在不断变化的。摄影的瞬间功能,能记录下不可重演的历史瞬间足迹;能记录下稍纵即逝的瞬间生活片断。此时的摄影瞬间是“历史定格的瞬间”。

正是瞬间性功能,运动的物体才能凝固在静止的形式之中。空间是物质存在的一种形式,也是物质存在的一种特征。当摄影用二维平面的感光材料去表现三维现实空间时,不仅表现的是某一瞬间的空间,也表现的是某一瞬间的局部空间。可见,这里的摄影瞬间是“局部与空间的瞬间”。

摄影想再现对象,一是要借助快门和光圈控制曝光量,二是利用感光材料的光敏特性。在快门开关的瞬间里,感光材料以潜影的形式在瞬间记录下客观对象。可见,这里的摄影瞬间是一种“技术性的瞬间”,与摄影艺术的决定性瞬间比较,是有本质区别的。

不仅如此,“瞬间”又是“理念瞬间”,摄影家对瞬间的不同认识和理解,形成不同的主客关系,不同的流派风格,不同的个性特征。“瞬间”更是“情绪瞬间”,李白的“雁引愁心去,山衔好月来”和杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”表达的都是诗人内心的情绪。按快门时摄影家的情绪如何,对拍摄瞬间的选择有着重要的影响。“瞬间”还是“价值瞬间”:面对拍摄对象,有的摄影家关注它的社会价值,有的重视它的艺术价值,也有人取其经济价值。

综上所述,摄影瞬间的内涵是丰富的,但是无论是什么“瞬间”,都可以将摄影的瞬间分为主观瞬间与客观瞬间。客观瞬间是指被摄对象运动变化的一个短暂的过程。主观瞬间是指摄影家运用技术与直觉来捕捉具有典型意义的瞬间事物。正如布列松所说:“我所拍的图像,是我的内在和外在两个世界交融的结果。”所以,只有当主观和客观的瞬间统一时才能捕捉到“典型”的精彩瞬间,而要做到摄影中主观和客观的瞬间统一,就必须平衡好摄影瞬间中的情感与理智。

目前关于主观瞬间的探讨大多主要是指摄影时眼、脑和手的综合运用,重点研究的是人的生理反应问题。其实在摄影的一刹那中,无时无刻不渗透着情感与理智的因素,而情感与理智在摄影瞬间中的重要因素往往被人们忽视。因此,研究和探讨情感与理智在摄影瞬间中的美学特征是对摄影瞬间理论的补充和深入。

三、摄影瞬间中的情感与理智

众所周知,人的高级就在于有思维,而思维又包含着情感与理智。人的情感就像春天一样“多情”,夏天一样“激动”。人的理智又具有秋天“清醒”,冬天的“冷静”。当面对生活的精彩瞬间时情感常常会“兴风作浪”,理智却能“力挽狂澜”。人的情感复杂而理智专一,他们“形影不离”却又常常“争执不休”。在摄影瞬间中的情感与理智有时是水 and 鱼,有时又是矛和盾。

由于诸多的因素,人们在处理情感和理智的方法上不尽相同,科学家是逻辑思维,理智在上,而艺术家则是形象思维,情感为主。但是情感在科学家的逻辑思维中也占有一席之地,因为离开了富有激情的想像力,科学终究不能成为现实,而艺术家离开了深邃坚定的理智,艺术品又将失去一定的分量。

在文艺创作中,由于艺术门类的不同,艺术家们驾驭情感和理智的方法有着诸多的差异性。在文艺创作中,文学家在创作激情的烈焰升腾起来时,会毫无顾忌的打开形象思维的炉门,往里“添草加柴”,任凭情感的星火在脑际的宇宙中自由飞翔,去追寻和撞击灵感的流星。在这一点上,我们还是去请教大文豪郭老吧,“《地球,我的母亲》是民八学校刚放了年假的时候做的,那天上半夭跑到福冈图书馆去看书,突然受到诗兴袭击,便出了馆,在馆后偏僻的石子路上,把‘下驮’脱了,赤着脚踱来踱去,时而又率性倒在路上睡着,想真切地和‘地球母亲’亲昵,去感触她的皮肤,受她的拥抱……”这首名诗就是在这样如痴如醉的情感中诞生了。可以看出文学家在创作时从艺术构思到艺术表现不受时空的限制,从而使艺术家主观的情感更加浓烈,艺术表现更为成熟和丰满。

而摄影艺术创作受到纪实性和瞬间性的制约,摄影家在创作时不可能像诗人、文学家那样浮想联翩、妙想迁得。因为,摄影必须面对生活中的实体进行,如果摄影家在生活的机缘面前一味地让情感“泛滥”,就会因“忘乎所以”而失去令人惋惜的典型瞬间。这是因为摄影的艺术表现有其一定的特殊性,摄影的艺术形象是瞬间捕捉而成的,而摄影在创作过程中从艺术构思到艺术表现,往往也是极其短暂的瞬间,如果放纵自己的情感,其结果是延误捕捉典型瞬间的大好时机。

因此,在摄影创作中遇到精彩的生活画面时,不能让自己的情感“随波逐流”,而是要从情感的漩涡里寻出理智的根源和方向,要使情感的浪花随着理智的节拍起舞。就是要平衡好理智与情感关系,使理智和情感同步发展和深化,才有可能创造出优秀的艺术作品。著名摄影家袁毅平在谈拍摄《东方红》(图1-1)这幅名作体会时说:“当我看到,我盼望和等待两年之久的朝霞出现时,我激动得两腿发软,双手发抖,这时我努力控制住激动的情感,屏住气,用1/8秒的快门速度,一口气拍了8张。”发抖是感受之情,是情感对生活形象的喜、怒、哀、乐,控制是深悟之理,是理智对生活形象的冷静思考。袁毅平在创作时对情感的“努力控制”才使《东方红》大作得以诞生。但同时也表明了,摄影瞬间中理智与感情互相交织,不仅不会损失感情,相反会使情感的体验不断稳固和升华,因为与理智高度结合的情感则是一种更高级,更完美,更凝练,更深沉的情感。

图 1-1 东方红 袁毅平摄

从上面的例子可以看出,摄影在纪实性和瞬间性方面与其他艺术门类有着鲜明的区别。而在摄影艺术创作中则需要平衡好摄影瞬间中的情感与理智的关系,因为只有做到情感与理智的平衡,才能创造出艺术性和思想性水乳交融的作品,艺术作品才能像成熟的麦穗沉甸而饱满。

必须指出的是,情感是摄影艺术创造中的火种,没有情感便没有艺术。摄影创作必须伴随着情感而进行,理智是永远代替不了审美感受的,在摄影瞬间中,情感是摄影家对客观现实的一种特殊的反应形式,是对客观现实的一种主观态度与评价。而从拍摄题材的选择到瞬间形象的捕捉,情感又是创作过程中的催化剂,是培育艺术形象的沃土。鲁迅先生指出:“研究是要用理智,要冷静的,而创作须感情,至少总得发点热。”

因此,从生活的观点到艺术的构思直至实际拍摄的瞬间创造,感情必须是“首当其冲”,而理智是融化在感情的活动之中的。但是,任何优秀的艺术品也不可能只表现情感,不表现思想。如果只有情感的抒发,缺少理智的思考,同样也不可能创造出有血有肉的艺术形象,其结果是失去了艺术的审美本质。

关于情感与理智,傅雷在家书中说得好:“感情的美近于火焰的美,浪涛的美,疾

风暴雨之美,或是风和日暖,鸟语花香的美;理性的美却近于钻石的闪光,星星的闪光,近于雕刻精工的美,完满无疵的美,也就是智慧之美!情感与理性平衡所以美,因为是最上乘的人生哲学,生活艺术。”而摄影瞬间中情感与理智追求的正是这种最上乘的人生哲学。

第二节 摄影造型艺术创作规律

摄影艺术创作是指摄影家由感悟生活到艺术构思到表现生活的全部过程。摄影的艺术创作是一种高级而复杂的精神活动和实践活动,精神活动是指摄影家对社会生活的思想评价和情感抒发,而实践活动是指摄影家运用摄影的技术手段来表现和塑造艺术形象。可以看出摄影的艺术创作,是摄影家以客观的社会生活为创作的基础进行主观创作的艺术活动。

在摄影艺术创作过程中尽管会受到主观和客观因素的影响,并形成不同的艺术品位。但是仍有其共同的规律,这就是摄影艺术创作过程中的三个基本环节,即感悟生活、艺术构思和艺术创造。

一、感悟生活

感悟生活是摄影艺术创作的基础。因为社会生活是艺术创作的源泉,没有社会,艺术将成为无源之水,无本之木。丰富而深厚的生活基础是从事摄影艺术创作的必备的条件。

感悟生活一般包括对生活直接体验和间接体验两个方面。直接的生活体验是摄影家亲身感受生活的经验。在摄影艺术创作中直接生活的感受有其特殊的重要意义,它是摄影艺术创作的源头。只有摄影家亲身体会的生活经验,才是在艺术创作中的“源头活水”,才有可能透过生活的表面,把握住生活的内在本质和规律,并通过摄影的画面真实地本质地、反映生活,揭示生活的真理,使作品富有强烈的艺术感染力和确信不疑的真实性。

直接生活体验的不断积累,在摄影家的大脑里形成了信息仓库,这是一种精神现象,是摄影家在实际生活现象中所捕获的并且经过粗略提炼的一种印象,这种印象是朦胧的,不完整的。平时大脑储存的信息处于一个较为平静的状态,但并不是静止不动的,而是缓慢运动的,是处于随时待命的状态。在摄影艺术的创作中,一旦受到某种生活现象的刺激,新的信息与储存的信息不断地撞击,并产生新的组合,形成一个清晰的主题内容,此时新的艺术生命便脱颖而出,这就是摄影艺术创作中的“长期积累,偶尔得之”的道理。长期积累是指丰富而深厚的生活积累;偶尔得之是指大脑中储存的信息与新接受的信息产生共鸣现象。

笔者拍摄的《本色》(图1-2)就是通过生活的体验在特定的环境中诱发大脑中的形象的库存,创作而成的艺术作品。1982年夏天,笔者在农贸市场观察到一位卖西瓜的农民的脊背黝黑发亮,体现出了一一种劳动的美感。但是当时对这一信息的接受是朦胧且不完整的,而且在农贸市场的环境中,也无法提炼出一个清晰的主题内容,但

图 1-2 本色 李培林摄

是那瓜农黝黑的皮肤,结实的脊梁,却深深地印刻在我的脑海之中。第二年的夏收季节,在郊区的成熟的稻田里,笔者又见到似曾相识的农民的脊背。而此时成熟的庄稼,丰收的气氛以及劳动的情景,使笔者脑海中的形象库存与新的信息刺激产生了共鸣,并不断地升华,构成了劳动与本色、劳动与丰收的必然联系,从而形成了一个清晰而明确的创作主题思想。在激动的情绪下,笔者创作完成了《本色》这幅摄影艺术作品。

当然除了摄影家直接感受和体验生活之外,还可以通过学习的方法,间接地获得生活的经验和感受。这是因为生活的海洋是宽阔无边的,而摄影家生活的范围又是极其狭小的,不可能什么事情都得亲身经历一遍。因此,间接的学习和借鉴他人的生活经验与创作体会就显得十分重要。这种间接的学习范围应当是十分广泛的,不仅是摄影本门类的方方面面,还应该涉及文学、美学等学科方面。笔者的《抢财神》就是阅读了一篇著名的通讯报道,间接地获得生活的体验和时代信息,从而创作出的富有生活气息和时代特征的作品。在间接的获取认识时除了要结合自己的创作实践有目的地汲取他人经验以外,还要做到广采博学,因为只有不断地丰富和拓展自己的知识面,才能在摄影艺术创作中做到“厚积薄发”。

二、艺术构思

摄影艺术的构思是指与创作作品有关的一系列的思维活动,艺术构思应该包括

题材的选择,主题内容的提炼,形象的典型化以及画面的布局、技法和风格等。

摄影艺术的构思无固定模式,具体是因人而异。艺术构思会因摄影家的生活经历、思维方式、兴趣爱好、知识水平、艺术修养、技术高低等方面的差别而有所不同。但是摄影艺术构思的最终目的,就是将平凡变成崇高,将渺小变成伟大,将普通变成典型。在摄影艺术构思中的最重要环节,就是艺术形象的典型化,因为艺术构思的实质就是对生活中的原型进行改造、提炼,使现实美升华为艺术美的复杂的精神劳动。由于摄影具有特定的纪实特性,因此形象的典型化就显得更为重要,形象塑造得不够典型,其结果只能是现实生活的“翻版”。无法揭示出生活的内在本质,拍摄的作品就显得轻飘而肤浅。

关于艺术构思中的典型化要做到:思维过程始终伴随着形象,思维过程始终伴随着情感,思维过程始终伴随着美感,只有这样才能创作出主题鲜明,形象完美,情感真切的典型化的摄影作品。

另外,在艺术构思中往往也会有灵感出现。灵感是大脑在高度亢奋条件下出现的信息纷呈和互相沟通的最佳思维势态。灵感也是艺术创作过程中瞬间思维的精彩爆发。灵感来去犹如闪电,转瞬即逝,但是灵感并不是神秘莫测的,而是人脑中一种复杂的生理的功能,是一种生理和心理的现象。

灵感能完善和升华摄影艺术构思。灵感来源于生活,来源于勤奋,来源于严肃而认真的生活态度,来源于丰富的实践经验和广博的文化知识,来源于深厚的艺术修养和娴熟的艺术技巧。

由于摄影艺术创作自身有其特殊性,摄影艺术构思,应根据摆拍和抓拍分别对待。摆拍的艺术构思可以从容不迫地进行,在具体创作时一旦拍摄失败,还可以再次构思与创作,因此,摆拍具有创作的重复性。而抓拍的艺术构思是在极短的瞬间完成,这就需要摄影家对被摄物体具有敏锐的观察力和果断的判断力,因为从观察到按下照相机的快门可能只有数秒的构思时间,而且抓拍不具有创作重复性。所以摆拍与抓拍的艺术构思,虽然在思维过程方面是相同的,但是在完成艺术构思的时间上,却显示出较大的差异性。抓拍时的艺术构思更能体现出摄影家的创作能力,同时抓拍成功的摄影作品也能充分地展示出摄影瞬间艺术的自身语言。当然一般抓拍时的艺术构思能力,大多源于摆拍的艺术构思基础,平时要加强摆拍的构思训练,这样在实际抓拍时就能做到眼到、脑到、手到的快速构思效果。

最后是摄影的艺术构思不是漫无边际的胡思乱想,而是建立在一定思想基础上的艺术构思。而这种思想基础是摄影家观察生活、感悟生活、研究生活、表现生活的结果。

三、艺术创造

摄影的艺术创造,是根据艺术构思的思想内容的需要选择与之相适应的表现形式,来完成创作作品的最后阶段。即指摄影家完成实际作品的活动向艺术表现的物质活动转化的全过程。艺术表现的最高使命是最终将现实的美变为艺术的美。

艺术创造是以艺术构思为基础的,同时又是艺术构思的继续和深化。虽然艺术

构思与艺术创造并无明显的分界,但拍摄前没有艺术构思,摄影创作就很难进入艺术的创造阶段。艺术创造受各种因素的影响,特别是在摄影创作时摄影家的主观感受和技术水平与艺术表现息息相关。

首先,艺术的创造与摄影家的情感有着不可分割的联系。情感是摄影艺术创造中的火种,没有情感便没有艺术;情感是摄影家对客观现实的一种特殊的反应形式,是对客观现实的一种主观态度与评价。在摄影创作中情感积极地参与各个环节的创造活动,此时的情感属于审美情感,蕴藏着丰富而广泛的社会内容。

在摄影艺术的表现中,只有情感的渗透才能诱发人的形象记忆和情绪记忆,使主体形象染上情感的色彩并产生某种情绪。而从拍摄题材的选择到瞬间形象的捕捉,情感又是创作过程中的催化剂,是培育艺术形象的沃土。因此,摄影艺术的创造过程必须饱蘸激情,才能创造出有血有肉的艺术形象。

但是,摄影的艺术创造又有其一定的特殊性,由于摄影的艺术形象是瞬间捕捉而成的,与其他艺术门类的艺术创造方法有着一定的不同。其他艺术门类的艺术表现方法从感悟生活到艺术构思到艺术创造,其创作过程相对较长,特别是艺术构思到艺术创造不受时空的限制,艺术家可以让情感烈焰升腾,从而使主观的情感更加浓烈,艺术创造更为成熟和丰满。而摄影在创作过程中从艺术构思到艺术创造,往往是极其短暂的,如果让创作的思维一味地跟着情感“随波逐流”,此时的创作情感便会让人失去艺术表现的理智,由于放纵自己的情感,其结果是延误捕捉典型瞬间的大好时机。所以摄影艺术的创造需要平衡好创作情感与理智的关系,既要燃烧起情感的火焰又要靠理智的“阀门”控制好火候。但是,过于理智会因创作中缺少情感的冲动,在艺术表现时又会显得“优柔寡断”或“无动于衷”。

其次,摄影的艺术表现是一种精神现象转化为物质形态的创作活动。在这个转化过程中,艺术创造的内容必须通过一定形式来实现,这就是艺术创造的形式问题,这是摄影创作从审美意识转化为物质形式的唯一途径。而形式与摄影的技术技巧密切相关。技巧是摄影家为了更好地表情达意时,采用的显著而有效的艺术手段,摄影的技术与技巧对表现作品的思想内容、增强作品的艺术个性、渲染艺术气氛有着十分重要的作用。因此,熟练地掌握摄影的造型手段是艺术创造中的一个不可缺少的重要环节。

摄影艺术创作应该是摄影的艺术构思与摄影的技术技巧“比翼双飞”,如果艺术构思超前,而摄影技术滞后,艺术的表现会显得“枯燥无味”;相反,摄影技术超前,艺术构思滞后,艺术表现只能是“匠气十足”。

因此,活跃的创作思维与高超的摄影技巧的相互合作,才能创造出内涵丰富、形式优美、感染力强的艺术作品。值得注意的是摄影艺术的表现不仅包括了前期拍摄的过程,还包括了后期暗房的制作过程。前期是创造,后期是再创造,前后期的相互弥补,才能使摄影艺术的创造更趋完善。

第三节 摄影艺术作品情节的提炼

19世纪50年代,摄影术发明不久,英籍瑞典画家雷兰德便模仿古典绘画风格,用三十多张底片创造了第一幅运用情节来揭示主题的摄影作品《人生两途》。随着摄影这门艺术飞速发展,摄影不再是模仿绘画风格的附庸品,而是形成了以其特有的逼真性、纪实性、瞬间性来塑造典型形象,展示一定情节的独立的艺术门类。

关于情节,高尔基对文学作品有过精辟的论述:“情节即人物之间的联系,矛盾、

同情、反感和一般的相互关系——某种性格典型的成长和构成的历史。”这一论述对于摄影作品中的情节不无借鉴作用。

但摄影艺术作品中的情节,由于摄影艺术的自身特点,因而较之文学作品中的情节,又具有自己的独特性和局限性。

文学作品中的情节是以现实生活中的矛盾冲突为基础,从一系列平凡的生活事件中,经过艺术选择、概括和重新组织结构而成。文学作品中的情节是通过人物之间的相互关系不断地塑造典型形象,深刻地揭示人物性格中的复杂性,最后在欣赏者心中刻下一个多面的、变化的、立体的形象。文学的情节性

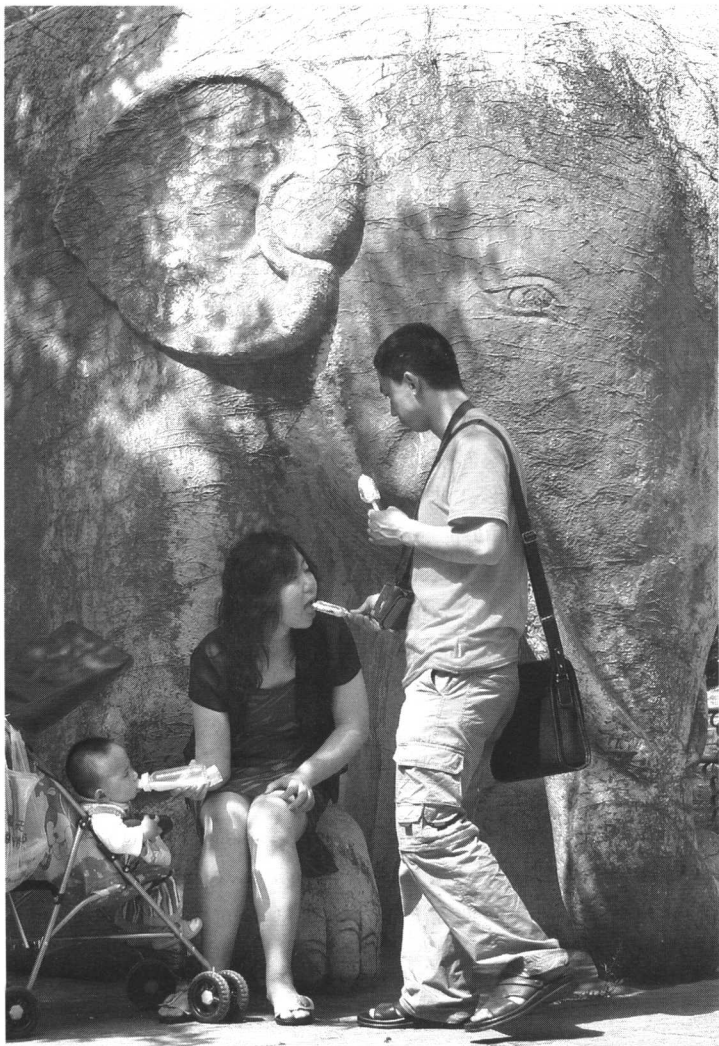

图 1-3 爱的传递 张筠摄

在揭示生活的宽度上是大于、厚于摄影的。

而摄影的情节是从纷繁复杂的现实生活中选择一个具有一定意义的典型瞬间的片断,来展示情节性。也就是说,人们通过这一典型的瞬间,产生丰富的想像力,使情节潺潺流动,并对作品的内容不断充实,使情节得到不断伸展,这就是摄影艺术作品中情节的特殊性。

在现实社会里,生活就像大海的波涛无时无刻不翻动着情节的浪花。作者能否从五光十色、纷繁复杂、美丑交织、鱼龙混杂的生活海洋里抓取生动、独特、新颖,能够充分揭示生活本质意义的人和事,选择、提炼情节成为关键。

一、主题的提炼

在选择情节、提炼典型时,首先应注意情节的艺术中心是表现的重点,因为任何艺术品都应该有一个中心,这个中心就是主题思想所在,艺术的灵魂所在。

在摄影作品艺术中心里,要以人物所构成的事件场面为主,而环境、细节等必须为之服务。艺术中心就像音乐中主旋律一样是情节贯穿线的核心,它可以使各个局部有机地融合在一起,以达到组织、联系、推动情节发展的作用,集中而完整地展示摄影作品情节的内涵与思想。

《爱的传递》(图 1-3)描绘了一家三口在郊游休息时相互关爱的感人情节。画面中年轻的母亲呵护着小宝贝,而丈夫关爱着妻子。一家人在特定环境中,组成了富有戏剧性的爱的传递,染上了喜剧般的色彩,形成了情节的艺术中心。画面中生动的人物形态,丰富的面部表情,使欣赏者感到轻松、愉快、风趣。一个充满浓郁生活气息,富有爱心感染力的情节,凝固于典型的瞬间。

二、性格的提炼

摄影艺术作品中情节是人物性格发展历史中典型瞬间的揭示和刻画。情节的发展也就是人物性格的形成和发展的过程。

摄影艺术作品中人物神态的显现,是构成情节的重要因素之一。人物的形态是情节的骨架,人物的神韵则是情节的血肉。摄影艺术中的人物无神不灵,无神不活。人物性格刻画得越鲜明,艺术的情节性也就越生动。所以,要创造出有助于人物性格的情节,就必须对现实生活观察、思考、分析,才能选择提炼出形神兼备的人物性格和丰富生动的瞬间典型情节。

第三届国际影展金牌奖作品《嫁日》(图 1-4)就是选择、表现了一位新嫁娘在婚嫁的日子里,恋恋不舍病中母亲的矛盾心情的典型情节。画面中躺在病榻上的母亲同身着盛装的女儿,形成了鲜明的对比。母亲的微笑祝福,女儿的忧郁表情,形成了情节的波澜涨落和人物情绪喜忧的精妙结合。女儿给母亲擦汗的动作,母亲安慰女儿的手势,使情节显得光彩夺目。而情节的光彩又燃起了人物性格之火,奏出了一首情的乐章,爱的赞歌。使主题中情节的内涵和人物丰富的情感显现得完整而又集中。另外,由于感情矛盾和冲突对比有着比较深刻的社会内容,因而情节的内在力量也就显得更加激动人心,给人留下难以磨灭的印象。