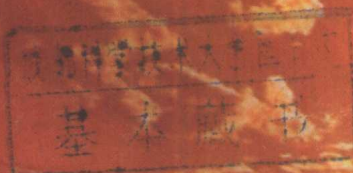

89

649727

23878

T·8

·8·

摄影丛刊

SHEYINGCONGKAN

双 棲

A · 道勃尔斯基摄

5. April 1911

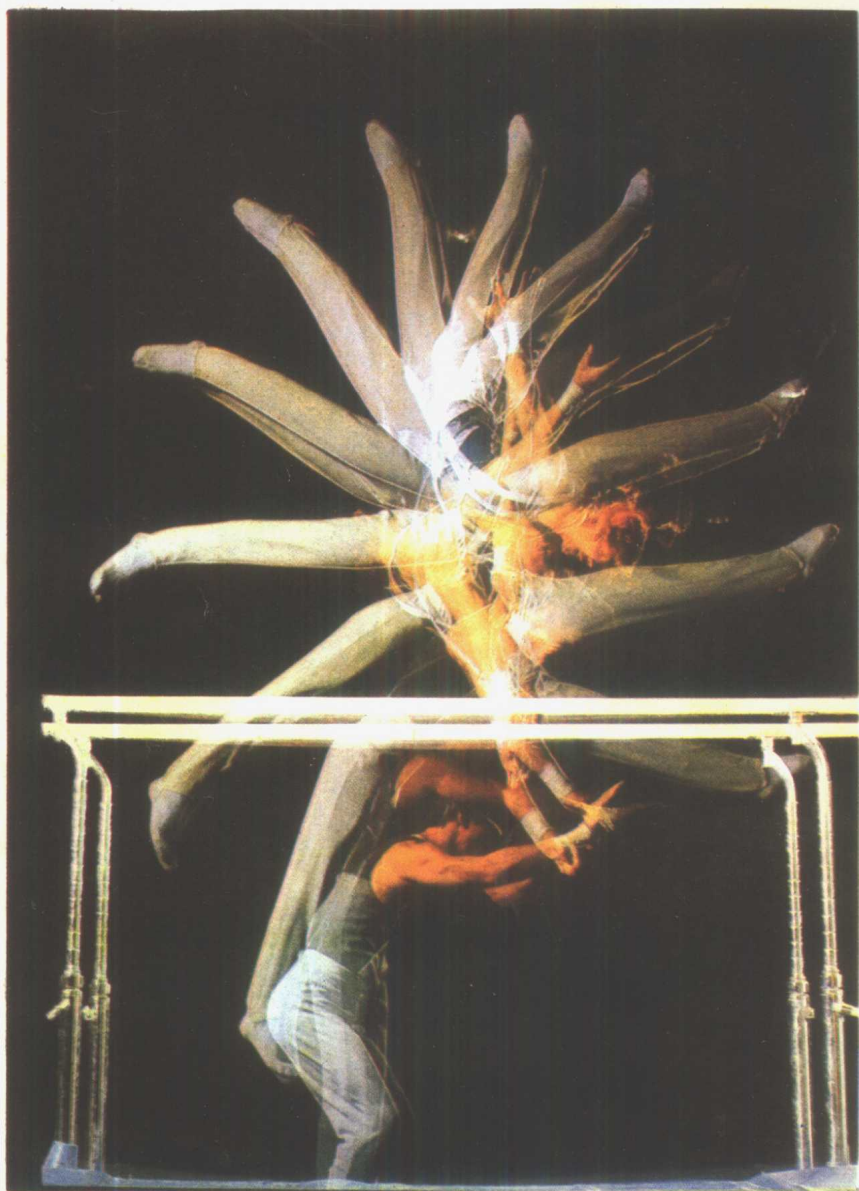
第17图 集体跳伞

选自外国图片资料

第18图 海底奇观

选自外国图片资料

第19图 双杠 J. 齐默尔曼
选自柯达公司图片资料

参加奥运会运动员库尔脱·汤麦斯的双杠表演，其分解动作是用闪光灯连燃15次拍摄而成的。

山雨欲来 （用中途曝光和色调分离法制成）

选自日本图片资料

摄影丛刊

第八辑

·要目·

· 理论探讨 ·

- 论摄影艺术的节奏……………傅鹤鸣译 1
人像摄影的心理学……………李国海译 10

· 摄影技巧 ·

- 彩色摄影中所用滤色镜……………张益福译 18
在……………远摄
……………陈 纯译 31
多卜功……………我的花朵
……………司大字译 34
……………何积惠编译 40
……………一之 孙英男编译 45

- ……………作技巧…周水涛 黄守诚译 53

• 摄影器材 •

苏联摄影工业概况……汪衡杰编译 68

胶卷的规格……彭国平编译 73

• 摄影家介绍 •

杰出的战地摄影家

——罗伯特·卡巴……韩居策编译 76

• 中国摄影史话 •

我国照相业的创始历史……吴群 82

• 摄影小经验 •

闪光指数计算公式……黄次石编译 91

• 世界摄影动态 •

冲守弘与马札坦莱萨

……王庆根 宋国强编译 94

• 摄影作品介绍 • 彩色照片23幅

封面照片：《大地之光》 选自日本图片资料

封底照片：《山村雪景》 I. 北藤摄于日本

上海人民美术出版社编辑出版

上海长乐路 672 弄 33 号

新华书店上海发行所发行

文字印刷：上海市印刷十二厂 彩图印刷 上海市印刷十一厂

印张 3 插页 8 字数 86,000 1982 年 2 月第 1 次印刷

书号：8081·12662 定价：0.78 元

论摄影艺术的节奏

(苏) 留德米拉·古谢娃

傅鹤鸣译

在摄影艺术中,正如和其他许多艺术一样,“节奏”可以说是个既老又新的问题。说它老,是因为在摄影实践中早就在广泛地运用节奏了。说它新,是因为在摄影艺术中,节奏仍然是一个很少从理论上加以研究的领域,尽管对积累的资料认真地进行研究和总结已成了迫切的需要。哲学博士M.卡干在以《美学与艺术摄影》为题的一系列论文(载《苏联摄影》杂志1968年第2期~第8期)中,曾对这个问题进行了讨论。这些论文研究了摄影作品的形式和内容的相互关系,并探讨了与此有关的组织艺术素材的具体方法,其中也包括了节奏问题。近年来,触及这个问题的还有B.舒斯托夫的《节奏的组成》一文(载《苏联摄影》杂志1974年第2期)和H.潘菲洛夫的《艺术摄影概论》一书(莫斯科“行星”出版社,1977年)。

作为一种物理和美学的现象,节奏包含了什么内容呢?我们可以说,节奏是由一些结构单元或其间隔通过有规律的重复而形成的,它可以表现在各种不同程度和不同形式的物质运动

中。在自然界，具有节奏性结构——包括对称结构的形体不仅并不罕见，而且可说是普遍现象。这就使我们有根据在将节奏看作是组织物质存在的因素时，要注意它的时间过程和空间造型的形式，也就是说，要将两者交织在复杂的时空结构中。

节奏在时间艺术(音乐和诗)、空间艺术(建筑、绘画、摄影)和时空艺术(戏剧、电影和电视)的结构中发挥了极大作用。自然，在不同的艺术中，节奏的组织结构原则具有不同的表现方式和不同的作用。例如，在建筑、音乐和舞蹈中，它比在雕塑和绘画中表现得更明显；在诗歌里比在散文里具有更大的结构意义。

在结构单元具有一定重复性的任何作品中，都可以发现节奏，它能作为富有表现力的手段和理解艺术内容的方法而为人们所接受。因为节奏不但能够构成物质过程，而且可以产生精神作用，对人有强烈的感染力，能控制人的感觉，征服人的意志和感情。耐人寻味的是，甚至象标志灯或定期重复的声音那样的机械刺激，对心理产生的作用也比一直不断的、单调的信号强烈得多。

在艺术作品中，节奏能够对人产生真正的奇迹。大家知道，某些东方民族在举行宗教仪式时，人们在节奏的作用下会陷入精神恍惚，软弱无力，一切皆空的状态。大家还知道，非洲某些部落敬神时跳的舞蹈，其紧张的节奏会使舞蹈者极度兴奋，欣喜若狂，直跳到筋疲力尽方才罢休。

空间节奏也能对美感产生调整作用。值得指出的是，在艺术构思领域中所进行的试验，往往表明人们的注意力是受平面有节奏的组织直接支配的，而且，每一种节奏都有其独特的控制注意力的方式。“有时，通过一种节奏能使视线停留在目标上，通过另一种节奏能使视线沿着一定的方向移动，而借助于第三

种节奏则能使注意力更容易从一个目标转移到另一个目标。”*
我认为,这些结论也适用于与平面结构有关的其他艺术(包括摄影在内)。掌握有节奏的平面结构的视觉规律,就可以控制观众的注意力,从心理上影响其情绪,使作品的内在涵义表露无遗。

那么在摄影艺术中,节奏的结构特点又是怎样的呢?

节奏不同于形式分割的更简单的方法——韵律(其特点是均衡,无论是结构的单元或间隔都处于完全相同的关系),它是建立在平衡与不平衡,异与同,均匀与不均匀的复杂综合的基础上。在摄影艺术中,不论是影像成分的性质、它们之间的间隔的大小以及重复的次数都可以同时发生变化。根据这些特征差别的程度,节奏可以分为简单的和复杂的两种。

在摄影艺术中,节奏通过各个方向——上下、左右、对角——来组成照片的空间,而且在具体的照片上,除了主要的、主导的节奏以外,还可能同时有好几个节奏(交错节奏),而不是一个节奏。节奏可以通过重复物体的形状、明暗面、色斑和线条来表现。

要掌握节奏的表现可能性,应当仔细地研究被摄对象的结构特点,善于在偶然和次要的因素中识别出固定的、重复的因素。摄影艺术家不光是局限于选取有节奏的对象,他还可以通过底片加工来增强或减弱明暗对比,但是应尽最大可能来突出节奏。这有些象是重新修改被摄对象的节奏结构。照片究竟是一份冷漠无情的记录,还是具有美的吸引力或者深刻的、艺术形象意义的艺术照片,取决于如何改变被摄对象的外表。有人认为,只要被摄对象本身具有节奏感,自然而然可以拍出成功的照片,这种看法在原则上说来并不正确。有时,本人很漂亮,而拍在照片上时,却显得索然无味,毫无表情或者矫揉造作。那么,在怎

* II. 库金:《艺术构思中的节奏与注意力》

祥的条件下节奏才会成为有价值的艺术手段呢？

在一定条件下，可把有节奏的照片分成三类。第一类，节奏本质上是一种纪实的表现形式；第二类，节奏是一种纯粹美学的手段；第三类，节奏是一种具有意义的形象生动而富有表现力的要素。新闻图片可以说是属于第一类，这种照片的目的在于记录被摄对象的真实可靠的情况，也即它的实际上的情况、形状和结构。在这类照片中，是将被摄对象的节奏结构准确地记录下来。最简单的例子是《收获庄稼》这幅照片(图1)。

图 1

当摄影家没有必要象证明文件那样准确地记录被摄对象，而是想突出其最吸引人的某些特征时，节奏就可以成为从美学上进行调整的一种手段。在这种情况下，由于首先考虑的是对象的外形（例如明暗布局的造型和各组成单元的统一），所以摄影家是有意识地对被摄对象作了某种改变，力图借助技术手段来加强形象中的和

谐与协调的因素，突出其形式美、色彩变幻和明暗变化。因此，摄影家是把节奏视为能在心理上引起美的感受，在精神上造成和谐统一的因素。B. 基弗林和 B. 萨丰诺夫拍的《体操表演》

(图2)就是这样的照片。

这幅照片首先是以它那精确的“几何”节律吸引着人们的注意力。画面上各部分的协调一致，使得这个充满生气的表演人群看起来象是一幅织有巧妙图案的地毯。在拍摄这类具有许多结构单元的对象时，节奏的美学功能表现得尤为明显，而描绘被摄对象的结构美也比较容易达到目的。

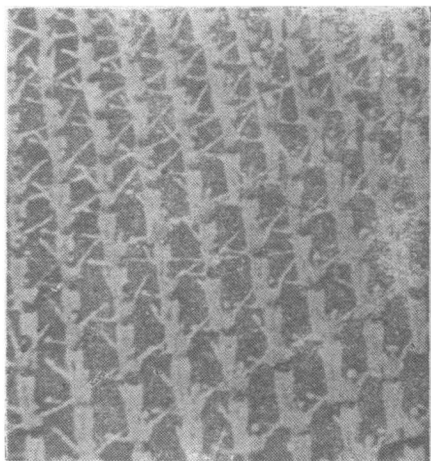

图 2

但是，我们也必须指出，正象在其他

艺术中一样，摄影中的节奏并不总是象数学那样地严密有序。节奏并不是任意加在活材料上的网罩。经验表明，那些节奏并不严格，画面中既有重复出现的相同成分，又有迥然相异成分的作品，自有其别具一格的美。作为两种不同因素的对立和统一的节奏，借用形象化的比喻，可说是给题材注入了生命，使它生气勃勃，绚丽多彩。例如，B. 科斯金所摄类似黑白画的《帆》(图3)，首先是由于充分突出的、仿佛透过X光而显示出来的节律，展现了它的构图美。这幅照片和上述《体操表演》那幅照片相比，其中表现成分的处理要自然和自由得多，这就使照片具有一种强烈的动感。凝视画面，仿佛风在吹拂，海在翻腾。这里，主要的表达作用是通过黑白线条所形成的旋律来体现的，这一旋律充分体现在张开的船帆、快艇的风帆和运动员的水兵衫上。

图 3

这种不稳定的节奏，由于匀称地配置了白色轮廓勾勒出的、使整个构图完美无缺的躯体而得到了平衡。

我们如果从美学角度将不同作者拍的两幅照片——例如，B. 布特林的《孤鸥》(图 4)和Л. 阿桑诺夫的《海鸥》(图 5)——的节奏结构加以比较，一定会感到颇有意思。在这两幅描绘了陪衬着海鸥的海景作品中，闪烁的阳光掠过水面所造成美的幻觉使人留下深刻的印象。但是，每个作者对这美景的感受是不同的，因而相应地选用了不同的艺术处理手法。B. 布特林是以纯粹的绘画形式来表现景物，为此使用了清一色富有立体感的线条。他仿佛用白色而明快的笔触填满了照片的整个空间，使它看起来象是一幅五光十色的镶嵌图案。但是，这种貌似单调的线条节奏，却恰到好处地表达出水光潋滟的景色。通过这样的节奏，使照片犹如一幅别具风格的素描。

Л. 阿桑诺夫
的作品另有一种情
趣，看起来好象一
幅典雅的、富有诗
情画意的图画。作
者通过漂浮在波涛
上的闪烁光轮突出
了节奏，构成了美
丽的背景，维妙维
肖地表现出流动的
水面，同时着重地
描绘了自由飞翔的
海鸥。画面中，海

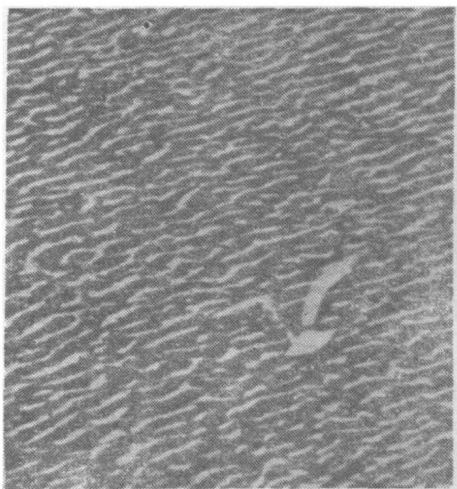

图 4

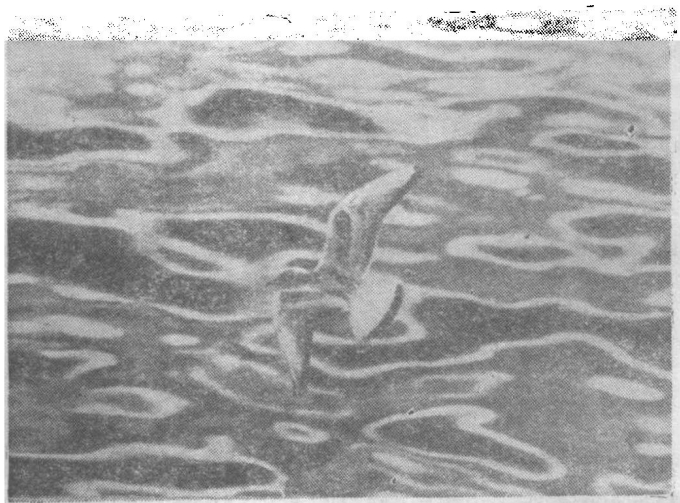

图 5

鸥的轮廓清晰地突出在背景上，它的黑白羽毛与水面波纹优美地交织在一起，看上去浑然成为一体。

具有思想意义的节奏，是一种积极的艺术表现手段。摄影家通过艺术概括可以揭示现实事物的本质，提出尖锐的社会问题，并表明自己对这些问题的态度。

摄影作品的表现手段(例如造型构图、明暗变化和透视比例等等)，其目的在于把作者的意图传达给观众，使各种意义统一而服务于一个目的，即最充分最积极地表现艺术形象的内容。这就使节奏在摄影艺术表现手段的体系中起到完全不同的作用。

在摄影作品中，节奏的表意作用是在于通过被描绘单元的外在结构来揭示其内在的逻辑联系。节奏的基础是重复，可以把它看作是加强和突出摄影内容的因素，是使观众注意力集中在重点上和产生一定心理作用的手段。B. 萨穆谢夫拍的照片《古代大厅》(图6)，其节奏结构就是这样。我们看到博物馆里陈列着一排白色的大理石雕像，和一个兴致勃勃地观看这些雕像的孩子。这幅令人印象深刻的画面可谓匠心独运，作者表现了第一次发现艺术宝库的小孩和巨人雕像之间的无声的对话。这幅照片是建立在节奏的对比上，正是通过这种节奏的对比才表达出照片的美感。

这不多的几个例子已足以说明，在摄影艺术中，象在其他艺术中一样，节奏具有巨大的艺术潜力。它能帮助我们完成各种各样的任务，例如进一步提高我们对周围现实的审美力，更细致地表

图 6

现人的心理状态,更确切地分析正在发生的事件的意义。简而言之,它可以成为艺术形象信息的体现者。

译自《苏联摄影》(Советское Фото)

杂志 1979 年 4 月号

世界上最大的一次成像照相机

为了忠实地复制文艺复兴时代著名画家拉斐尔的巨型作品,美国波拉公司特制了两架世界上最大的一次成像照相机。其中一架的画面尺寸是 50×60 厘米,可拍摄 1:1 的照片 16 张,或 3~5 倍放大照片 13 张。工作时,须在原画前搭起脚手架,摄影人员和照相机都安排在能上下左右移动的水压升降装置上。镜头焦距是 600 毫米。另一架的画面尺寸更大,照相机大得象暗房,摄影人员须进入照相机内工作。在机身内部装有红外线照明灯,摄影人员须戴上把红外线转变为可见光的眼镜进行操作。摄影时,照相机不动,感光胶片和镜头移动。镜头相对孔径是 $f/20$, 焦距有 2 米长。

赵凤翔据日本《摄影评论》(カメラレビュー)

杂志 1981 年 1 月号编译

人像摄影脸部处理

〔苏〕 列夫·谢尔斯坦尼柯夫

李国海译

假如说，摄影术的本领仅限于摄取人像，摄取人的脸部，也不会有人责备它在题材表现上的局限性。我们脸部所能表现的感情和情绪相当丰富和细腻，以致无可与之比拟。人的整个内心世界，人的全部神采，经常表现在他的面孔上。人们常说，眼睛是“心灵之窗”，这话自然不错，但同样可以确凿地说，面孔可以反映一个人的内心活动。脸是一面巨大的镜子，集中了人的思想、爱好和愿望，表现出人的性格——或刚毅，或懦弱，或温柔，或伤感，或倔强，或奋激，或自信。脸又是心灵的焦点——或是表现出诗人般的浪漫气质，或是表现出高尚的情操，或是表现出严谨审慎的性格。而且，脸部还是情绪的晴雨表，它能反映人的变化不定、反复无常、难以捉摸的情绪。然而，这仍然会显示一个人的经历，他的生活道路，他的特性，正象人的基本面貌无法改变那样，也改变不了其各自的特性。

正因为如此，在开始谈论人像摄影之前，需要强调一下，这种题材是多么丰富多采和取之不尽，这是多么有趣和引人入胜的一种“永远不变的相识”，有时会使我们发现良机，一旦拍摄此类照片获得成功，这又是多么可喜和宝贵。

这一切，都渊源于人的面孔。

为本文讨论所选择的照片，仅限于比较狭窄的范围，就是：