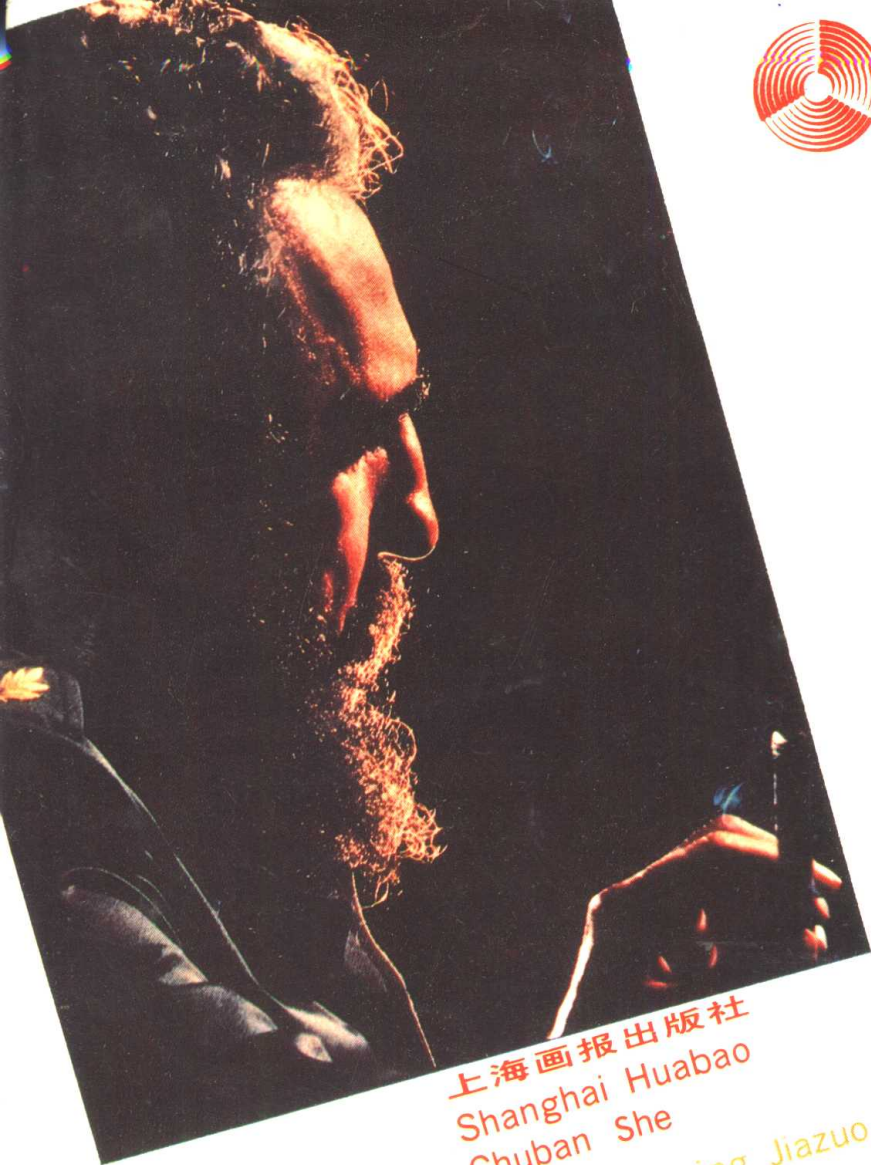

上海画报出版社
Shanghai Huabao
Chuban She

Guowai Sheying Jiazu
Shangxi

《未来摄影家》小丛书

国外摄影佳作 赏析

《未来摄影家》小丛书

国外摄影佳作赏析

董云章 著

上海画报出版社

写给未来的摄影家

亲爱的读者,在您翻阅我们为您编写的这套小丛书的时候,我们衷心希望它能对您在学习摄影技术和掌握摄影基础理论方面会有所帮助和提高。今天,您还是摄影百花园里的一株新苗;明天,就将成为在祖国的摄影大地上自由驰骋的一位摄影家。

当《未来摄影家》小丛书第一辑问世之时,我们已经开始着手编辑第二辑《未来摄影家》。希望它继续成为我们之间一座充满着友谊和信任的摄影之桥。我们将随时倾听您的意见和建议,在您的关心和支持下,在我们共同努力下,编好出好这套《未来摄影家》小丛书。

照片 1

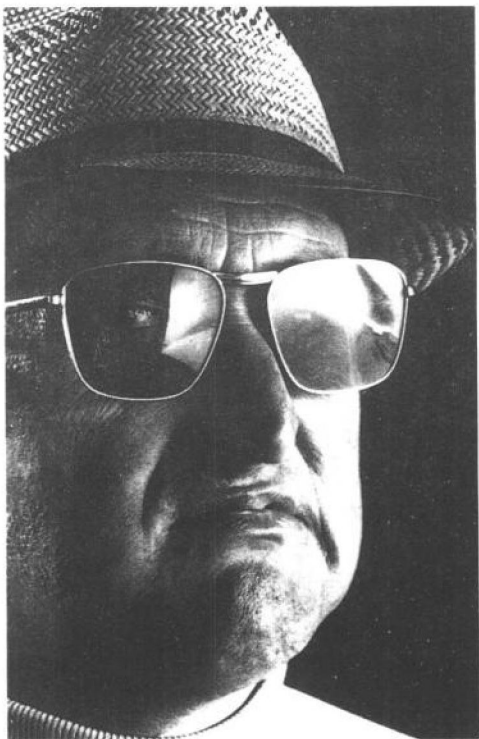
这幅群像作品描绘四个姑娘游泳前更衣的情景。美国摄影家 J·埃温选中这样的好题材,说明他具备优秀摄影家所特有的敏感性和观察力。一群泳坛女将,内蕴刚毅和力量,而外表却显得娇丽可爱,楚楚动人。她们动作优美自然,神情高雅,情绪热烈,好象一群技巧娴熟的舞蹈家在翩翩起舞。这种集壮美和秀美于一身的形象,其本身就有一种超凡脱俗的气度,很有感染力。

这幅照片用光十分大胆,很可能是从人物上方的窗户照射进来的自然光。人物身上布有许多大块的阴影,背景也是黑压压的一片,这样,把面积相对较小的明亮部位映托出来,形成较强的立体感。利用大块阴影对人物进行造型,弄不好就会失手,使影象缺乏层次。而这幅照片却能扬长避短,可见创作者的功力非同一般。

作品最杰出的一招是画面的构图。构图的形式既“对称”又“不对称”，是非常耐人寻味的。两边侧转身子的两个女孩有一种“对仗”之势，中间那两个神采飞扬的姑娘更象一对“双胞胎”。她们两人同样抬起左臂，翘起臂肘，就连弯曲的角度也相似。有趣的是，一样的泳衣和泳帽具有得天独厚的优势，它不但使“对称性”臻于完善，而且为画面增添了韵律感。要知道相似的图形和重复的动作，也是一种美。然而，这种“对称”又是有变化、有差别的，也就是说，乍一看是对称的，细看不乏有其“杂乱”之处。所以，粗略的对称和细微的不对称，构成了一种令人神往的和谐之美。

可惜的是，画面右下方有一条明亮的白线很刺目，好似在悦耳的乐曲中掺入了一个不谐调的音符。

照片 2

一幅肖像作品贵在形神兼备,也就是说,优秀的肖像照必须既有形美,又能传神。我们观赏这幅作品后就会觉得,它一点也没有罗丹所斥责的

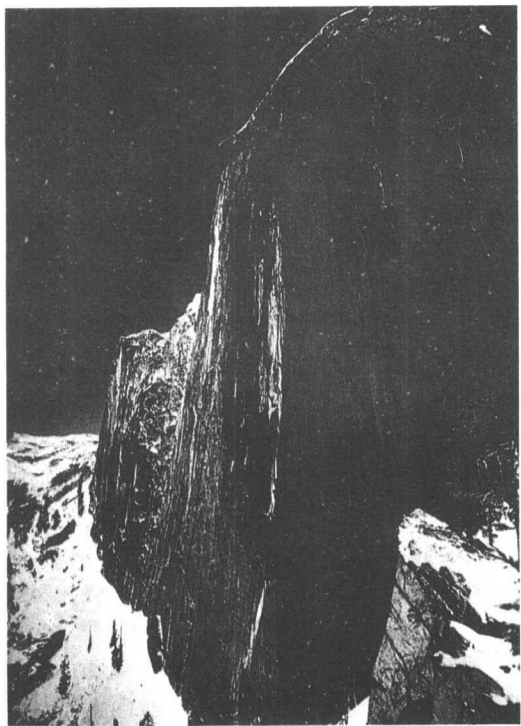
“浮华”和“矫饰”，而是把外形的描绘和内心的刻画统一起来，简直到了炉火纯青的地步。

画面没有大起大落的表情和姿态，也不是激动人心的景观，然而，仅仅通过微妙、细致的神情变化，就令人回味无穷。先看那张嘴，非常富有特征，它微微噘起，好象与谁也不愿多费口舌，又与两道深暗的法令和勾状的鹰鼻相得益彰，把他轻蔑和嘲弄的神气勾勒得维妙维肖。那深深的额纹，显示出他的饱经风霜和老谋深算。更加令人叫绝的是，让人物架上一副太阳镜，使躲藏在后面的那双隐约可见的眼睛傲慢而诡谲，从而强化了人物的隐晦莫测的心理状态。英国摄影家B·平卡德在拍摄时非常掌握分寸，以致使人感到表面平静，内伏汹涌的波涛，具有一种心灵的“动感”。

从传统的肖像摄影的规律来看，照片的用光的确很美。相机右侧是一盏用作主光的柔光反光灯，左侧用一块白色反光板辅衬，另外还用一盏密集反光灯安置在左后侧进行点缀。这样的光线布局，产生了丰富的层次、细腻影调和强烈的质感，形成了从亮到暗的影象“厚度”，很有立体感。另外，运用黑背景不光是为了突出人物的视觉形象，它还暗示人物的城府森严的内心世界，较有象征意味。

最后值得一提的是，在人物的视向一侧留有空间。这是画面布局的一般规律，有利于画面的平衡，符合人们的审美习惯。

照片 3

你对这幅照片一定很欣赏吧,可是你未必知道它是当代摄坛泰斗安塞尔·亚当斯的名作。

这幅照片纹理细腻,质感强烈,层次丰富,聚焦十分清晰。这种聚焦清晰的拍摄方法并不是偶

而得之，它是创作者由来已久的一种摄影风格。为了扩大景深，使照片全幅清晰，他使用很小的光圈，对景色进行“如实”拍摄。也就是说，他在这幅作品中以摄影形式“如实”地反映自然的本来面貌，不作任何的编造和修改。他在三十年代与E·韦斯顿、I·坊宁安等人组成了f/64小组，以小光孔来表现事物的清晰纹理，他们认为只有这样才能称得上是艺术。这幅《独立巨石，丰圆顶山的面貌》是亚当斯一九二七年拍摄的，可见他的独特风格早就形成。

亚当斯说：“杰作就是一幅充分表现了摄影者对所摄事物最深刻的感受的作品，因而，也是真实地反映了他对整个生活的感受的作品。”这一思想贯穿于他整个摄影艺术的实践中。在照片中，悬崖峭壁高入云霄，具有一种回天之力，它的险要和陡削使人产生敬畏之感，阴森黑暗的天空又赋予它某种神奇和奥秘的氛围，这充分显示了创作者对自然风貌的一腔热情和崇敬之心。画面空无一人，是亚当斯的惯常拍法，在他的风光照片里一般见不到人的踪迹，这是为了不让人去“骚扰”纯真的自然，表现他对大自然的一往情深。

画面非常简洁，结构也很严谨。凝重的影调，粗犷的岩纹，雄浑的气势，似乎奏起了深沉雄壮的黑白光影曲，拨动人的心弦，谁能不为这精美的照片和无形的乐曲而感到心驰神往呢？

照片 4

这是一幅非常出名的新闻照片，是名驰全球的美国战地新闻摄影家罗伯特·卡帕拍摄的。

看了这幅照片肯定会使你的心灵受到震动。首先，你会感到画面中的情景并不是虚构出来的，也不是电影中的一个“镜头”，它表现的是一种真情实景，反映的是反法西斯战争中划时代的真实场景。在第二次世界大战的紧要关头，盟军毅然在西线开辟第二战场，采取了在诺曼底登陆的军事行动。在横渡大西洋的过程中，卡帕一举摄下了这幅作品。

这幅作品是关于诺曼底登陆所发表的第一张新闻照片，当时犹如一个“爆炸”新闻而轰动世界，即使现在看来也有深刻的历史意义。

作品所以那么感人，与画面本身的视觉效果

关系也很大。总体上,画面描绘了一幅雄伟壮阔,战争场面。大西洋巨浪滚滚,一望无际,众多的兵船和士兵在向诺曼底挺进,真是势如破竹。可是在局部上,画面成功地渲染了一个泅渡的勇士,他目光严峻,脸色刚毅,预示着一场恶战即将发生。整个画面有点虚糊,显示出一种动感,以进一步烘托强烈的现场气氛和战争势态。

拍摄这幅照片是极不容易的。是卡帕随着登陆的先头部队,冒着生命危险抢拍下来的。卡帕有一句名言:“如果你的照片不够好,那是因为你离得不够近。”无疑,这些战争照片凝聚着他的胆略、智慧和血汗。一九五四年卡帕不幸死于越南战场。

照片 5

美国摄影家埃迪·C·奥恩是拍摄雪景的高手，只用十分廉价的相机，他便能拍出脍炙人口的好作品。这幅《等待》是他的代表作。

这幅照片的构图十分精美，四平八稳，任何一点更动仿佛都会破坏它的完美性。左面一辆马车向着大树，而大树“参天”的势态以及向四周“散射”的枝杈，不仅使画面保持了平衡，而且给这冰天雪地带来了昂然的生机。画面一片寂静，连这四匹马似乎也颇通“灵性”，安逸得很，好象它也不愿发出半点声音，来扰乱这宁静的氛围。苏轼曾夸奖过王维：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”如果这种评价非常得体的话，那么，这幅照片简直可算是熔诗、画、影于一炉，达到了较

高的艺术境界。

画面真的是静得一无动感吗？那也不是。一切都静，惟有“飞雪似杨花”，雪不停地飘落，无情地向马车袭来。严寒的天气马车停在学校前，恭候主人的到来，它尽管遭到漫天大雪的“袭击”，却仍旧岿然不动，可见它“忠于职守”的拳拳之心。动中见静，静中有动，具有较为深邃的意境。这种景象不仅撩人情思，在这里还有更深一层的含义呢。

飘扬的雪花，除了增添动势外，还可起柔化作用，使景色变得更加柔和婉约，娓娓动人。在《等待》这幅作品中，雪花好似给照片蒙上了一层轻纱，加强了它的含蓄美。奥恩的许多照片都有这种表现，他对飞雪的倾心和嗜爱，看来不是没有道理的。

照片 6

体育比赛中，再好的动作，再美的身姿，再激奋的场面都一闪而过，不复重观，而体育摄影能留住精彩的一瞬间。由美国摄影家 T·J·莫尔黑德拍摄的这幅摔跤比赛作品，就能让人反复观赏一个动人心魄的瞬间。

这两个摔跤手格斗激烈，勇猛异常，看来双方都欲决个雌雄。这种激烈性主要表现在形体姿态和力度上。他们四肢盘缠交叉在一起，难分难解，形成了“你中有我，我中有你”的局面。它不由得使人紧屏呼吸，为两个勇士捏一把汗。

饶有趣味的是，两个格斗手的脸都没有“亮相”，这是什么缘故？当然，可能拍摄者在抓取这一“镜头”时，没有来得及考虑到这一问题，也可能是故意而为。但这样的“处理”，有时要比“面容直

露”的效果更佳。其原因有两个：一是摔跤主要看力量和技巧，把面容“藏匿”起来，有助于人们集中注意力观赏形体，强化视觉冲击力；二是把格斗者的面容留给观者想象，岂不更有味道？

在照片中，主体清晰、明朗，背景虚糊、暗涩，这种实与虚、明与暗的对比，可以烘托紧张的场面。

很明显，这幅照片表现了争斗最为扣人心弦的时刻。拍摄动作的“高峰”是当今体育摄影的一种流行的手法。这就需要拍摄者不仅具有较高的拍摄技术，而且要熟悉特定的体育比赛项目，因为只有这样，才能选择有利的位置，预感“高峰”的来临。看来，莫尔黑德正具备这种素质，他眼明手快，准确地把握了按快门的时机，因而一举拍出了这样的好作品。

照片 7

观赏者往往一下子就给这一奇异的画面吸引住了。这幅照片所以引人瞩目,那是因为全身剪影式人物和姑娘的一部分面容,不合比例地融合在一起的缘故。人们不禁要问,它是如何拍出来的呢?

说穿了也并不奇怪,它是通过暗室的叠放创作而成的。美国摄影家和制作者 D·克罗泽先拍出两张底片,一张是显示机场候机室的剪影,另一张是表现姑娘面部的肖像,然后他在暗室中以精细的技术,用两次曝光把它们叠合在一起。

这幅照片奇就奇在它把不同的时空概念组合在一幅画面中。这位“空中小姐”和尚未登机的乘客,前者在飞机上,后者在候机室里,分居二处,在那个时刻他们是不会“相聚”的。作品正是通过时

空的错位,造成强烈的视觉冲击力,以激发人们的好奇心理。

照片不但奇,而且很美。尽管画面的“视觉信息”较多,人物也有四个,但却透出明快流畅的气息,在明暗交映中给人以悦目之感。“比例失调”的手法不但使人感到有趣,而且能感受其主要美点。尤其那双明亮的大眼睛,是创作者着重渲染的目标。两只美丽的眼珠突现在黑框方块之中,在四周黑色影调的衬托下显得格外动人,似乎在告诉乘客,空中小姐的明眸如此柔美、和善充满温情,理所当然她会提供一流服务的。

世界公认的多影象大师J·尤尔斯曼曾经说过:“我所干的事情确实是在冒险。”为什么这样说呢?因为暗室的组合技巧首先需要一种幻想,而幻想的效果是难以预料的;再说,这种技术也比较复杂,弄得不好会出纰漏。不过,克罗泽的这幅照片从内容到形式却非常成功,不失为一帧艺术精品,它能获得柯达艺术奖绝非偶然。