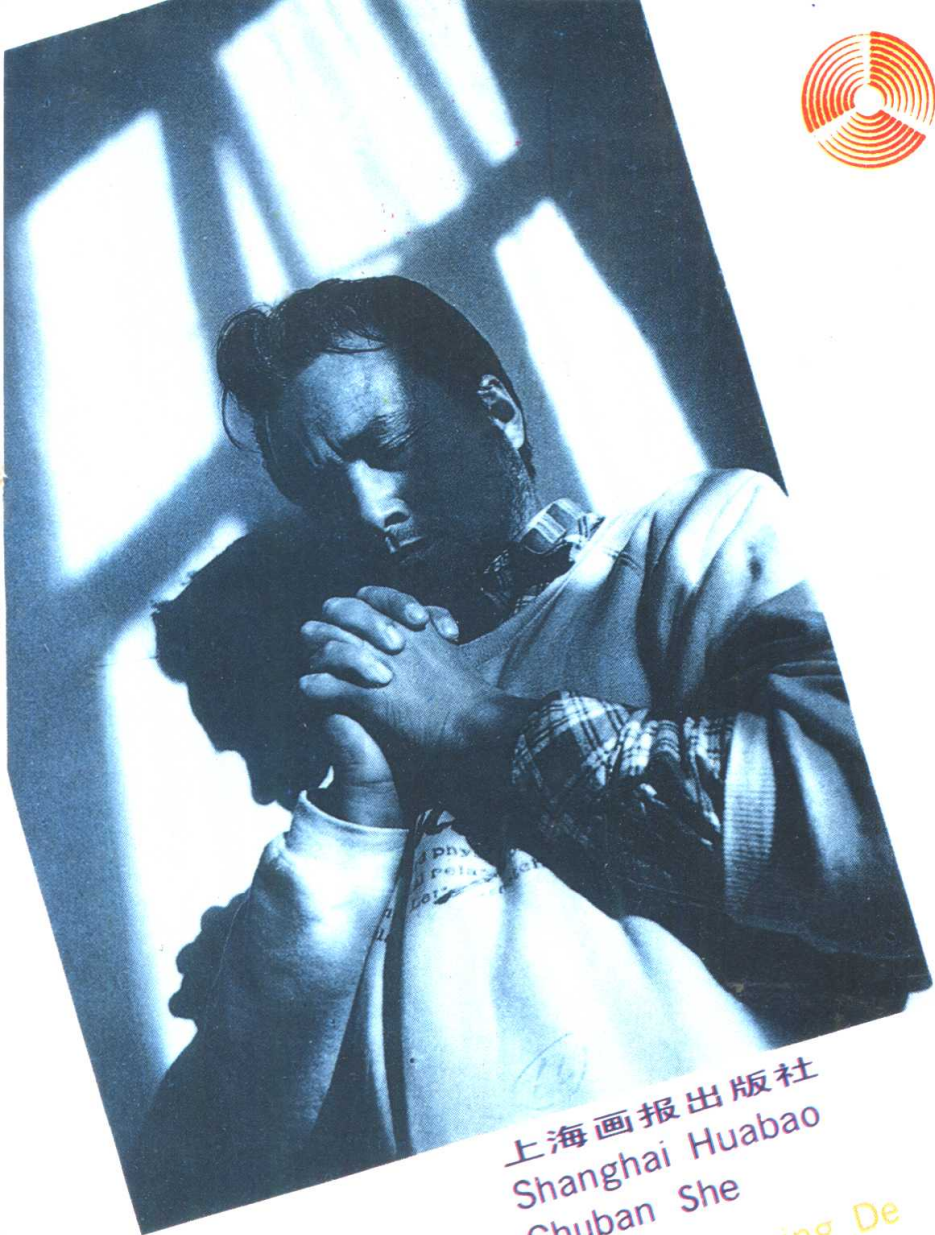

上海画报出版社
Shanghai Huabao
Chuban She

Nanxing Sheying De
MeiLi

《未来摄影家》小丛书

男性摄影的 魅力

《未来摄影家》小丛书

男性摄影的魅力

杨元昌 寿光武 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。

《未来摄影家》小丛书

第一辑 10 本, 已于 1990 年 9 月出版, 欢迎广大读者选购。

1. 摄影 150 年	王德蓓编译
2. 家庭摄影的乐趣	杨克林著
3. 怎样拍摄风景人像	朱光明著
4. 舞台剧照的拍摄	马玲玲著
5. 浅谈彩色摄影	倪永清著
6. 暗室常用技法	唐光波著
7. 变焦镜头的选择和使用	苏祖良著
8. 男性摄影的魅力	杨元昌 寿光武著
9. 摄影常见病解答	陈文襄著
10. 国外摄影佳作赏析	董云章著

上海画报出版社

目 录

1	• 序
5	• 摄影家——金石声
7	• 小提琴家——王晓东
9	• 现代派诗人——许德民
11	• 美国教授—— John Rosenwald
13	• 指挥家——陈燮阳
15	• 表演艺术家——沈光炜
17	• 哲学家——赵鑫珊
19	• 政论家——许锦根
21	• 漫画家——郑辛遥
23	• 戏剧家——陈少泽
25	• 记者——李 坚
27	• 诗人、电视编导——孙晓刚
29	• 雕塑家——章永浩
31	• 诗人、作家——赵丽宏
33	• 舞蹈家——金宝龙
35	• 作曲家、钢琴家——赵晓生

- 37 • 联邦德国专家—— Welkener 博士
- 39 • 指 挥 家—————— 侯润宇
- 41 • 画 家—————— 张少俊
- 43 • 导 演—————— 张 戈
- 45 • 表演艺术家—————— 刘子枫
- 47 • 现代派画家—————— 陈创洛
- 49 • 现代舞编导—————— 胡嘉禄
- 51 • 诗人、作家 ————— 田永昌
- 53 • 油 画 家—————— 俞晓夫
- 55 • 画 家—————— 林肖云
- 57 • 表演艺术家—————— 牛 犇
- 59 • 书 画 家—————— 汤兆基
- 61 • 油 画 家—————— 魏景山
- 63 • 画 家—————— 哈九成

- 65 • 留下人类生命历程的痕迹
—————— 关于肖像艺术摄影的对话

序

• 赵丽宏

彩色照片在中国风行,不过是最近十年的事情。因为彩照的风行,一段时间黑白照片曾经受到过冷落。在许多人的眼里,彩照当然要比黑白照片更富于表现力,更接近真实。六年前,美国摄影大师亚当斯在上海举办摄影作品展览,展出的作品几乎全是黑白照片,所摄大多是自然景物,参观者无不为之叹服。他的黑白照片,表现出人类对大自然精细入微的感受。生命的运动,宇宙的深奥,在他的镜头中流露得淋漓尽致。在那些黑白组合的画面中,可以找到世间的一切色彩,而那种深沉、凝重和纯静如诗的气氛,在彩色照片中又是难以寻觅的。当时我的强烈的观后感是:黑白摄影的魅力,决非彩色照片所能替代。

我的感想不无道理。这几年,国内不少有成就的摄影家将他们的主要创作精力投入在黑白摄影中,而且成绩斐然。上海的摄影家杨元昌就是其中一位。

元昌是上海一家杂志的摄影编辑,在见到他之前,我并不熟悉他,也没有注意他的作品。四年前,我的一篇文章要在他所在的那家杂志发表,得

配发一幅作者照片,这样我就有了认识他的机会。他背着沉重的摄影包走老远的路到我家来,见面后不说废话,立即张罗着拍照。那天上午天色阴沉,室内光线较暗,杨元昌却不用闪光灯,也不打辅助灯光。拍照时他很少出声,只是对我说:“你喜欢怎么样就怎么样。”然后便举着照相机在一边默默观察,似乎想使我忘记他的存在。对拍照我有一种天生的恐惧,面对照相机镜头,脸上的肌肉就会紧张起来,假如要强颜作笑,拍下来的必定是一副尴尬面孔。我坐在一架钢琴前,心里想着以前几次不成功的拍照经验,觉得自己是在浪费时间。但是又不能使老远跑来的摄影家扫兴,所以只能心事重重地端坐在那里。几分钟后,杨元昌就收起了他的照相机。自己在他的镜头里会是什么模样,我实在无法想象。几天之后,元昌送来了他为我拍的照片,这些照片使我对他刮目相看。他并没有美化我,我的沉默和忧虑,在照片中极为传神地表现了出来。因为光线的缘故,画面反差甚大,然而照片上的所有形象却都有了分明的轮廓,犹如曙色中的雕塑。那尊来自墨西哥的黑色太阳神石雕以深不可测的目光在背后凝视我,使照片中弥漫着神秘的气氛。我喜欢这种气氛。

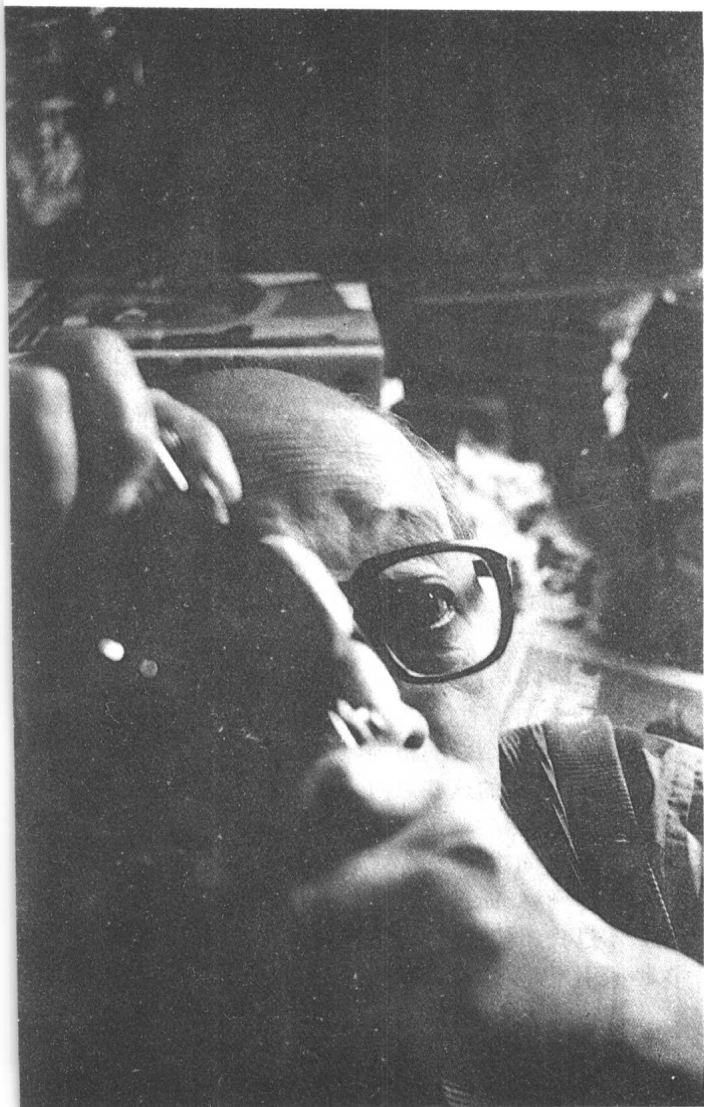
第一次合作,元昌便以自己的作品为我展示了一个优秀摄影家的艺术造诣和创作个性。此后,我便开始留意和关注元昌的摄影作品。他的许多黑白人物摄影作品给我留下了很深的印象。他不是那种企图通过拍摄或洗印过程中的特技求新求怪的时髦摄影家。他追求自然,追求真实,善于以朴素的方式刻画人物的个性,假如以文学创作的流派作比的话,他大概属于脚踏实地的现实主义。优秀的人物摄影家应该是善解人意的心理学家,只有准确地把握摄影对象的性格、情绪和心

理状态,才可能不失时机地抓住某个最恰当的瞬间按动快门,使被摄人物的个性在照片中得到最佳角度的体现。元昌可以说是深谙其中三昧。他的作品可以证明这一点。最近看到他的一组人物摄影作品,清一色的黑白照片。被摄入镜头的是活跃在上海文艺界的一批男性公民,其中有不少是我的朋友。在杨元昌的作品里,这些艺术家的性格被准确而传神地表现了出来。譬如舞蹈家胡嘉禄,在照片中并没有手舞足蹈,而是静静地打坐冥想。指挥家侯润宇和陈燮阳,不同的神态显示出不同的性情,由此体会到他们对音乐的理解和追求。导演张戈紧锁双眉与一尊张开大口的石狮相对无言;演员牛犇似笑非笑斜睨着金鸡奖塑像;画家俞晓夫在一幅未完成的画稿前低头沉思……这些作品的构图在自然无饰中包含着独具的匠心,人物的性格乃至向往也跃然而出。元昌在拍摄艺术家时,喜欢用俯瞰的镜头,镜中人物都呈一种紧张的仰视状,头顶上方留有很大空间,我以为这样的构图寓有深意,巧妙地展现了艺术家们奋力追求、攀登高峰的精神风貌。

现在,元昌的这些黑白人物摄影作品将以《男性摄影的魅力》为题出版,我为他感到高兴。在彩色美女像如同洪水一般泛滥的今天,摄影家选择这样一个题材,而且全部是黑白作品,似乎很不时髦。不过我相信,当读者看到这些作品时,会被深深地吸引,男人也是有魅力的。

对摄影爱好者来说,《男性摄影的魅力》更是一本值得一看的书。寿光武同志以清新流畅的文笔,为书中的每一幅作品写了赏析文字,并介绍了拍摄中的一些技术性问题。读者可以由此而了解,杨元昌是怎样按动快门摄下这些男性的魅力。○

1990年4月25日, 于四步斋。

摄影家金石声
Photographer

JIN SHI SHENG

摄影家——金石声

策划：金石声是著名的摄影家，同时又是我国城市规划学的开拓者之一。年届耄耋的他，涉足影坛已有六十多个春秋，至今仍创作不辍，被喻为与时代同行者。

这张照片摄于他的书房、卧室兼会客室，其实这只是一个简陋的亭子间。屋内有些凌乱，床上、桌上到处叠放着书籍。而这种凌乱自有一种特殊的氛围，显示出这位学者和艺术家博学多才、独立不羁、坦诚自信的个性。摄影师就选择在这样的环境拍摄了一些作品。其间，金石声自己建议，是否为他拍一张他握相机的照片，经过摆布，就有了这张作品。此照用广角镜头，光圈2，速度1/8秒。

点睛：这幅作品一反摄影师往常简洁清晰的风格，那些繁琐凌乱的背景，仿佛将主体形象淹没了。然而这正是摄影师的用心所在。老摄影家就是在这个自己营造的氛围中，整日陶醉在知识和艺术的海洋中。整幅肖像作品，只有半张脸，却把艺术家之渴望、专注的神情表现得淋漓尽致。特别是那只炯炯有神的眼睛和那双有力的手，没有丝毫老之将至的疲惫。低调处理，使作品更为深沉。○

时间，不断被瞬间分割；历史，又不断被瞬间组合。尽管苍老攀援至脸庞，那个黑白之梦不曾泛黄，手，不会颤抖，鹰隼般的眼睛依旧在捕捉“猎物”。

小提琴家王晓东
Violinist WANG XIAO DONG

小提琴家——王晓东

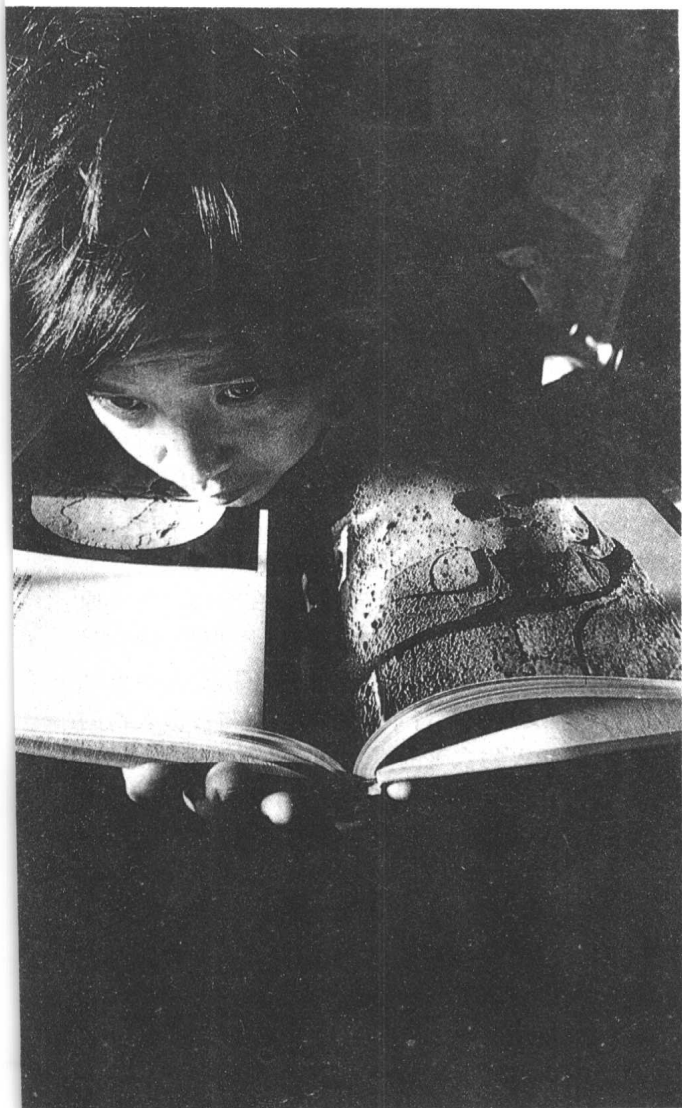
策划：对王晓东的名字，人们是不会陌生的。他那张稚气未脱的脸和如泣如诉的琴声，曾经给我们留下过深刻的印象。

这幅照片是在他荣获国际表演奖以后，在他三代同堂的家中拍摄的。当时他家里很拥挤。王晓东是睡沙发长大的。摄影师在房间内一时很难寻找最佳角度。这时他看见王晓东家的门上贴有一幅世界著名艺术家画像，遂决定以此为背景。此照采用自然光，光圈4，速度1/60秒。

点睛：这幅照片的成功之处，在于对比呼应原则的应用。摄影师慧眼独具地选择背景，特别是让人物和背景各自占据对半的构图，使人物与背景既对立又互补。背景人物的黑底与被摄人物的亮底、背景人物衣著的亮与晓东衣著的暗，对比鲜明，耐人寻味。而那三条琴弦虽然此时无声，却依然使人有流韵翩飞，袅袅绕梁的感觉。 ○

用你的不成熟的手和稚嫩的心去抚摸神圣的音符。于是，萨拉萨蒂的《流浪之歌》从岸边轻轻传来；一位狂放不羁的吉普赛姑娘正在吟唱；贝多芬又在最明朗的日子里为勃伦斯维克演奏那部《D大调小提琴协奏曲》……。

你，总把沙发误为梦之舟，在音乐的长河中夜夜游弋。

现代派诗人许德民
Modern Poet XU DE MIN

现代派诗人——许德民

策划：近十年来，中国文坛上涌现出一批有才华的青年诗人。他们以鲜明的个性和反传统的姿态，给沉寂的诗坛带来了生气。许德民便是其中较有影响的一位。他不仅写诗，还酷爱绘画，尤为推崇和追求现代艺术。

这幅照片便是他与摄影师共同创作的，画面洋溢着现代意识。照片摄于他父母家的小阁楼上。一抹阳光从“天窗”斜射下来，许德民有意扰乱自己头发，又把他那只充满灵感的脑袋搁在一本现代艺术画册上。这时摄影师按下了快门。采用现场光，光圈2，速度1/15秒。由于摄影师与他是好朋友，对他的个性特征很了解，所以，在纪实时更注重炼意。

点睛：按传统美学原则，摄影师这样拍摄人物肖像肯定是要犯忌的。这不仅不能给人们带来一张愉悦的脸庞，而且还“丑化”了人物形象。可是，从现代美学原则来看，采用这样的形式既表明了摄影师强烈的创新意识，也反映出被摄对象的艺术素养。一幅好作品总是摄影师和被摄者共同完成的。 ○

在一张灰白的纸上填写灰白在一双忧郁的眼中
誊写忧郁在一只破碎的蛋壳里寻找鸡蛋在一场
地裂中拾捡灵魂……

所有的意象都是蓝色的，在生与死的葬林上空
袅袅升起。一尾冰封的小鲫鱼在窗外浮动。

美国教授 John Rosnwald
American Professor JOHN ROSNWALD

美国教授——John Rosenwald

策划：有朋友约请摄影师为 John Rosenwald 教授留真。他是美国 Beloit 学院的教授，同时也是一位诗人。作为互派学者，他与年轻的妻子，一位小说家，一起任教于复旦大学。朋友告诉说，他的形象不错，最近在一部电视剧中，与林芳兵分别饰演男女主角。

初见他：感觉确实不错，高鼻梁、蓝眼睛，乌黑的头发，雪白的胡须，像个未衰老的圣诞老人。虽然语言不通，可是借助手势，摄影师还是感受到他幽默风趣的性格。在他的卧室中，摆设着许多色彩缤纷的大风筝特别引人注目。于是摄影师请他盘腿坐在床上，摄影师也站在他身边，用相机完成了这幅作品。
光圈 $f/8$ 速度 $1/4$ 秒

点睛：作品采用现场阴阳光，曝光时间较长，迹象不很清晰。在构图上，左右对称，上下不平衡，以避免画面呆板、滞重。作者选择风筝作道具，独具匠心，一是增加形式感；二是含有暗喻。风筝是个象征，从中可以看出 John Rosenwald 教授作为一个东西方文化的传播者，对中华民族传统文化的重视和向往。 ○

在想象的星空下放飞风筝，一个大胡子美国人站在屋里，放飞中国风筝。心象很大，有唐朝祥云缭绕，有密西西比河船工号子的回荡……。此刻的世界很小，有一种情绪能相互感染。