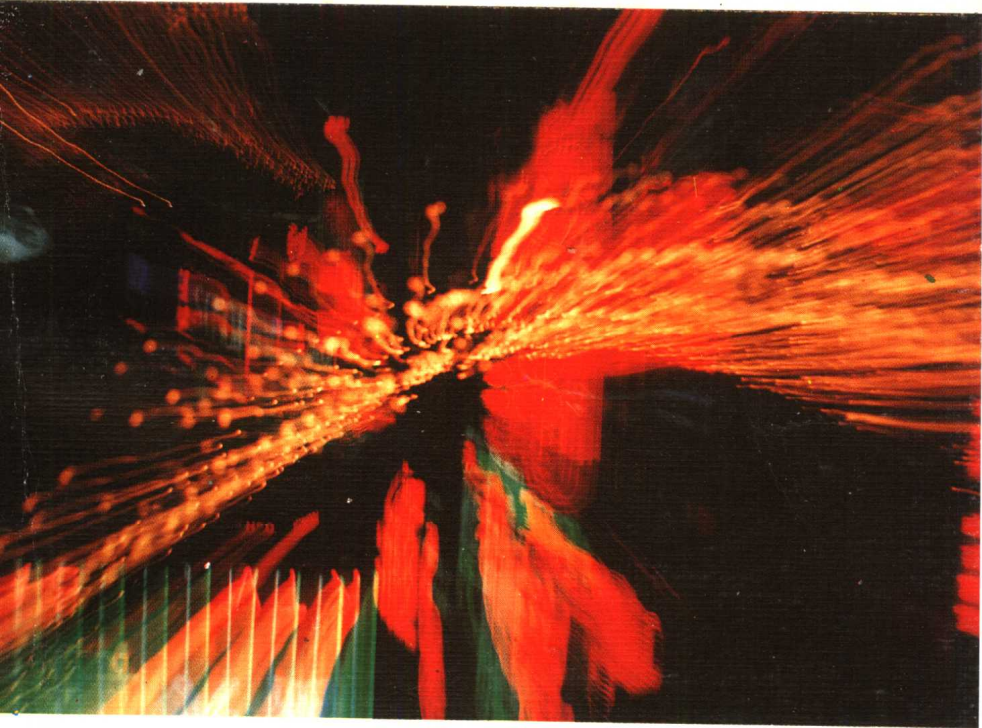

SHEYING DE YIJING SHEJI

许小平 著

摄影 的意境设计

浙江摄影出版社

摄影的 意境 设计

许小平 著

浙江摄影出版社

(浙)新登字8号

责任编辑 夏晓

封面设计 小草

图片制作 持平

摄影的意境设计

许小平 著

出版: 浙江摄影出版社

发行: 浙江摄影出版社发行部

经销: 全国新华书店

印刷: 浙江新华印刷厂

开本: 787×1092 1/32

印张: 2.625 彩色插页4

字数: 30000

印数: 00001—10000

1994年1月第1版

1994年1月第1次印刷

书号: ISBN 7—80536—194—0/J.83

定价: 6.00元

目次

前言	1
----	---

摄影的意境	2
-------	---

什么是摄影的意境 安塞尔·亚当斯的意境
设计 意——意境设计的主导 摄影意境
的四个范畴

优美意境的设计	15
---------	----

优美意境的特征 优美意境的内容选择
优美意境的镜头选择 优美意境的构图选择
优美意境的线条选择 优美意境的影调选择
优美意境的节奏选择 优美意境的模糊选择
优美意境的抽象选择 优美意境的色彩选择

崇高意境的设计

35

崇高意境的特征 崇高意境的内容选择

崇高意境的视角选择 崇高意境的线条选择

崇高意境的质感选择 崇高意境的反差选择

崇高意境的变形选择 崇高意境的比例选择

崇高意境的色彩选择

悲剧意境的设计

53

悲剧意境的特征 悲剧意境的内容选择

悲剧意境的纪实选择 悲剧意境的视角选择

悲剧意境的细节选择 悲剧意境的阴影选择

悲剧意境的影调选择 悲剧意境的色彩选择

幽默意境的设计

67

幽默意境的特征 幽默意境的内容选择

幽默意境的样式选择 幽默意境的变形选择

幽默意境的背景选择 幽默意境的色彩选择

结束语

78

书中照片除署名外,均由作者拍摄,提供。

前言

影友们也许会有这样的体验，好不容易积攒了钱，买了架带自动曝光装置的照相机，也读过几本摄影入门的书，可拍出来的照片仍不尽如人意。虽然曝光是“正确”的，色彩还原还可以，被摄对象又处在“黄金分割”最佳位置上……可是照片形象就是平平淡淡、不精神，问题出在哪里呢？

其实，问题在影友们摄影时，照山即山，照水即水，没有把自己的感情融进去，以致拍摄而成的照片，仅是客观事物机械的写照，用句摄影行话来说，就是照片没有意境设计。

为了使影友们早日踏进摄影艺术创作的圣殿，笔者就摄影意境设计的意义和方法，作了详细的介绍，欲为影友们提供借鉴，指出捷径。影友们，不妨定下心来，细细阅读本书。

摄影的意境

什么是摄影的意境

意境这个词，最早来自唐朝诗人王昌龄关于诗歌创作的论述，王昌龄说：“诗有三境，一曰物景，二曰情景，三曰意境。”自此，在中国文艺创作理论中便逐步形成一个关于意境的学说。

现代公认的意境概念是美学家宗白华先生提出的：

以宇宙人生的具体为对象，赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐，借以窥见自我的最深心灵的反映，代实景为虚境，创形象为象征，使人类最高的心灵具体化、肉身化，这就是意境。

通俗地讲，摄影家的思想感情与摄影作品所展现的生活图景融合一致而形成的艺术境界，就是意境。在有意境的摄影作品里，情与景、意与境交融在一起，能使

图1 《牧罢》

朗静山摄

这幅照片寓情于景，表现了摄影家对优美、恬静的田园生活的迷恋。

欣赏者通过想象与联想，产生身入其境的感觉，并在思想感情上产生共鸣，所以，意境也是衡量一幅摄影作品艺术性以及摄影家创作个性的重要标准。

中国早期摄影家朗静山、张印泉、吴中行、金石声等都很重视摄影的意境设计，但由于时代局限，文化传统的影响，他们的意境设计往往以诗情画意、优美恬静的为多。例如朗静山的《牧罢》、张印泉的《枯树寒鸦》等等。(附图1、2)

中国摄影家对意境设计很有研究，并不意味着外国摄影家不曾悟到意境设计的重要意义。

法国摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松说，摄影家必须用心和眼去摄影，这个心与眼的统一，实际上就是情与景的统一。美国摄影家安塞尔·亚当斯也说，成功的照片

图2 《枯树寒鸦》

张印泉摄

有感于旧中国影坛的旖旎温柔，作者主张披荆斩棘，于是便有了平直简拙的《枯树寒鸦》。

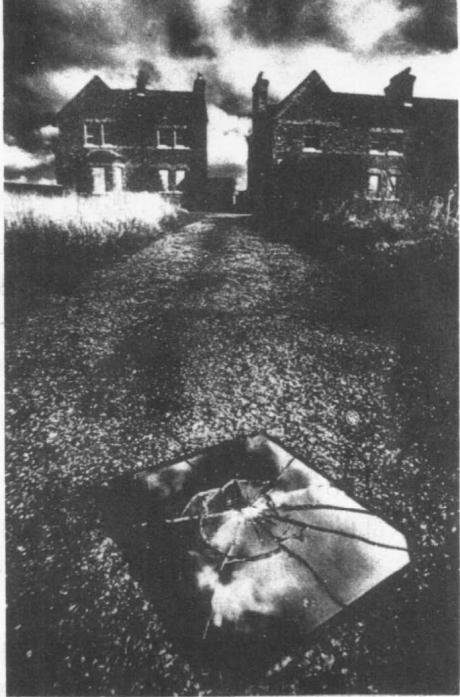

图3 《穆夫塔尔大街》 布勒松摄

布勒松善于从普通人生活中发现美，这幅街头小品，情趣盎然，优美动人。

图4 《无题》 贝尔逊摄

破碎的镜子扔在大街上，映照出破碎的世界，这与街后现实的世界恰好相反，也许摄影家想说我们生活的世界很脆弱，要靠大家珍惜。摄影家没有为摄影作品标题，使照片更为扑朔迷离，发人深思。

必定有意境。(附图3)

在外国摄影家中，把摄影意境设计阐述得最完整、最浪漫的要数美国摄影家杰利·贝尔逊，他在总结自己摄影创作经验时曾说：“我的照相机存在于内心深处，一旦它仅指向一个外部存在物体时，它就拍不出好照片，因此，我总是在对准一个物体的同时，从内心深处广阔的未知领域里寻找内在形象和内在空间，以恢复这个物体的活力。”(附图4)

总之，追求摄影意境设计，是古今中外摄影家取得成功的秘诀之一。

安塞尔·亚当斯的意境设计

美国摄影家安塞尔·亚当斯悟到摄影意境设计的重

要，可追溯到1916年。那时，他刚满16岁，随父亲在约塞米蒂风景区旅行，用柯达白朗尼照相机拍摄了很多照片，有莫斯德河、半顶山，还有悬崖峭壁。

年轻的亚当斯为了使照片具有艺术魅力，曾费了很大力气把照片染成棕色，但“它们仍不过是假期快照而已”，亚当斯后来回忆道，“它们对别人毫无意义，因为，它们没有意境”。

1916年以后，亚当斯每年要去约塞米蒂，作为塞拉俱乐部的摄影师和向导，有时，亚当斯要带领200多人在约塞米蒂的原野和山间跋涉……亚当斯对约塞米蒂了解越多，感情也就越深。

一天，亚当斯写信给他的老师施蒂格里茨，信中亚当斯动情地说：“这里的一切都是美丽和神奇的，有一种无法描述的品质，但你必须体会它和呼吸它，让太阳把它烤进你的身体，天空与土地是那样广阔，其中的层次是那样精确，以致你无论在什么地方，你都独处在宏观与微观之间的光辉世界里，在这里所有东西，一切都在你的底下，一切又在你的顶上，而时间早就停止不动了。”亚当斯逐渐找到了情感与景物的连结点，开始自觉拍摄具有意境设计的照片，也即他自己所说的“感情的”照片。

观赏安塞尔·亚当斯的摄影作品，例如《约塞米蒂的半圆丘·1927》、《月亮和半圆丘·1960》、《凡纳尔瀑布·1948》、《莫斯德河和悬崖·1939》等等，虽然照片中没有人，更没有通俗画家比尔斯塔“约塞米蒂风景画片”中印第安人与棕熊，但欣赏者却可以明确感受到，作品具有以“荒野”为特征的崇高意境。（附图5）

图5 《约塞米蒂的半圆丘》 亚当斯摄

根据亚当斯自叙分析，此作的拍摄过程就是意境设计的过程。

对此，美国纽约现代博物馆馆长萨考斯基甚至说：“……未来的摄影家看来不可能像亚当斯一样，把激情、信任和信念带给英姿勃发的自然景色。”

附图5的《约塞米蒂的半圆丘·1927》是亚当斯的代表作之一，据亚当斯自叙分析，其拍摄过程实质上就是意境设计的过程。

1927年4月17日清晨，亚当斯与几位朋友一起带着 $6\frac{1}{2}\times 8\frac{1}{2}$ 科罗纳大型相机、12块雷登金色玻璃干版，边爬山边拍照片，等他们爬到多梅山西部山肩高处时，已拍了10张底版。此时，太阳缓缓移到山这边来了，多梅山一边处在阳光照射下，一边处在阴影里，“犹如雕塑似的威严形象”，使亚当斯激动得心都快跳出胸膛，他赶紧用K2黄滤色镜拍了一张照片，拍完以后，亚当斯又意识到，K2黄滤色镜是不可能充分表现出自己对这一壮观山

景的感受，只有用深红雷登29滤色镜才能设计出一个“黑暗天空、深暗阴影和远处明亮地平线的雄伟意境”。

于是，亚当斯精心装上滤镜，插上暗盒，定好光圈，抽出底盖，用f/22、曝光5秒拍摄了这最后一张底版，终于获得了这张传世佳作。亚当斯曾不无得意地告诉后学，《约塞米蒂的半圆丘·1927》非常有说明力地揭示了他在曝光时所看到的和感觉到的东西。

意——意境设计的主导

意境的构成有两个基本因素：意和境。意即摄影家内在的思想感情、艺术经验、审美趣味、美学理想等等；境即外在的、经摄影家提炼加工后的景物影像。在这两者之中，意是主导，是意境设计的先决条件，境是基础，是意境设计的物化结果。

有意则有意境，所谓登山则情满于山，观海则情溢于海。摄影家意的萌发，赖以平素的生活积累，唐代大画家张璪“外师造化，中得心源”说的就是这个意思。

一般来说，摄影家可从下述四个方面积累经验，丰富情感，以强化意的萌发。

①一切艺术作品都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物，摄影家如果没有长期经营和日积月累的丰富生活感受，离开了时代、社会生活和个人经历等客观现实基础，是不可能产生激发灵感的情感，摄影艺术独有的稍纵即逝的瞬间性，更使“长期积累、偶然得之”成为摄影创作的一种常见现象。

摄影创作中不乏这样的例子，同样登黄山、游桂林；或者同样进工厂、下农村，有的摄影家满载而归，有的

图6 《纽约中央公园》

乌扎尔摄

作者擅长在现实生活中抓取“荒诞”瞬间，来揭示西方社会精神文明的失落。

却空手而返，其中有偶然因素，不过更多的是偶然因素背后蕴含着的必然原因，没有丰富的生活积累和情感积累，摄影家会陷入面对琼瑶仙景而麻木不仁的狼狽境地。

②摄影家要树立进步的世界观。世界观不仅决定着摄影家的思想感情，也指导着摄影家对生活的观察、认识和判断。正如鲁迅先生一再强调的，艺术家的道德品质、思想作风会对艺术创作产生重大影响，他说：“美术家固然必须有精熟的技术，但尤需有进步的思想与高尚的人格，他的创作表面上是一张画或一个雕塑，其实是他的思想与人格的表现。”

追名逐利、庸俗粗鄙的摄影家是拍不出飘逸潇洒、高尚优美的照片的，对此，西方摄影家也有同感。美国当代摄影名家伯克·乌扎尔是个现代派摄影家，他的抓

图7《新英格兰》 布勒松摄

1947年，布勒松在美国的新英格兰，拍到了这个因贫穷而愤怒控诉的老妇人，实践了摄影家主张的，在决定性瞬间里，“把事件的意义和它的组织形式准确地记录下来”。

拍照——荒诞照片《纽约中央公园》，形象地再现了西方社会里，人与人之间的隔绝和互不信任。他之所以拍这些具有悲剧意境的照片，是因为他“爱生活、爱美，憨厚并注重信义”，他希望通过自己的摄影作品来净化人们的情感。(附图6)

③摄影家还需要广博的文化知识，这是因为摄影家面对的时代，是个科技高速发展、知识急剧更新的时代，摄影家知识跟不上时代的发展便会落伍，缺乏了解谈不上对景生情，产生情感反应了。

摄影史上，享有盛誉的摄影家无一不是学识渊博、多才多艺的艺术家。安塞尔·亚当斯14岁起学钢琴，他能拿着乐谱上床，研究乐谱并在第二天早上弹出来，他的音乐修养，大大丰富了他的摄影表现力，面对亚当斯的摄影作品，欣赏者往往会通过“通感”现象，听到悦耳

的音乐声，亚当斯有句名言：“底片是乐谱，照片就是它的演奏。”此言概括出了亚当斯的摄影风格。

亨利·卡蒂埃-布勒松也如此，早年他向超现实主义画家洛特学过绘画，进牛津大学学过文学，跟斯特朗拍过电影，他不止一次告诫后学说，“你的确需要把某一类知识弄它一口袋……它能丰富心灵，要靠它才能拍摄下去”。(附图7)

④专业基本训练也不可忽视，尽管现在有了高度电脑化的照相机，有“创作模式”可供选择，但这一切毕竟仍需摄影家操作，究竟拍什么？怎么拍？这是任何电脑无法替代的，没有必要的基本功，即使产生最强烈的感情，也难以拍出成功的作品。

摄影意境的四个范畴

意因人而异，因情而异，因理而异；境又因形而异，因时而异，因景而异……因此，种种不同的意再与种种不同的境融合而成的艺术境界当然也不同。严格地讲，没有两幅摄影作品会含有完全相同的意境。

意境的千变万化和不可捉摸给我们的界定带来了困难，然而，宗白华先生说了“意境主于美”，这就为我们的意境设计提供了纲举目张的纲。

从摄影意境展示美的特征分析，摄影意境可分为“优美、崇高、悲剧、幽默”四个范畴。(附图8、9、10、11)

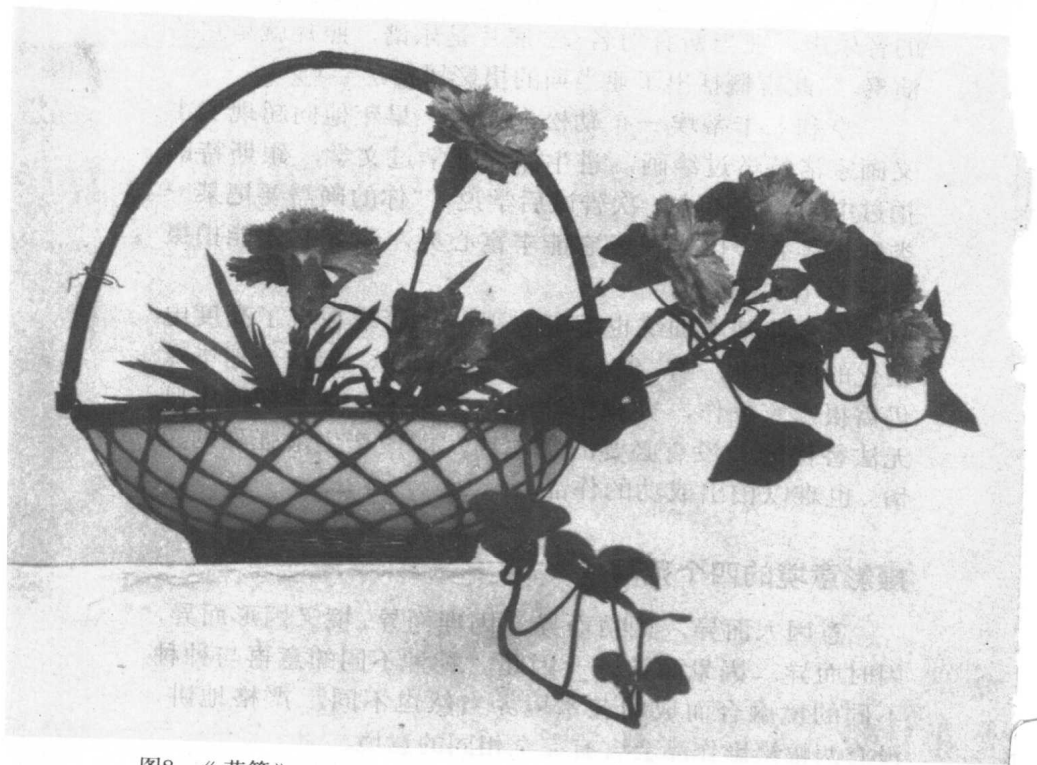

图8 《花篮》

《花篮》拍于一次花展现场，为了净化背景，采用硬性放大纸制作，这幅照片优美意境的设计，在很大程度上取决于题材本身。