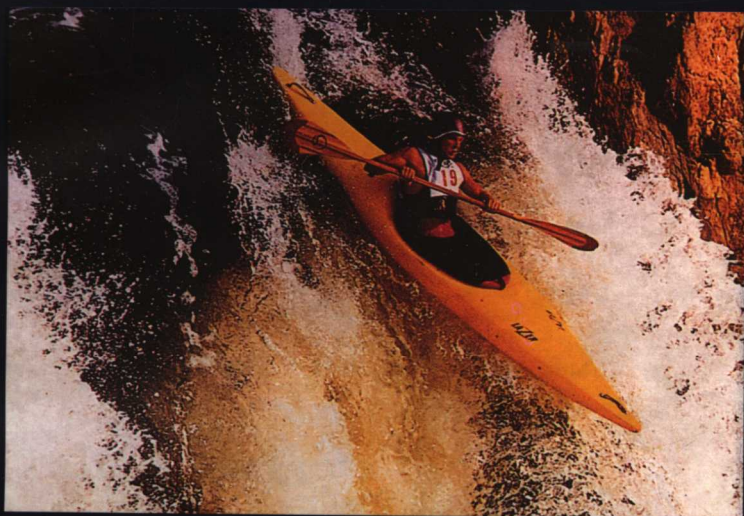

摄影语言丛书

摄影瞬间语言

林 路著

浙江摄影出版社

摄影瞬间语言

林 路著

浙江摄影出版社

责任编辑：余 谦

封面设计：邱东皓

摄影瞬间语言

林 路 著

出版：浙江摄影出版社

（杭州市葛岭路1号）

发行：浙江摄影出版社发行部

经销：全国新华书店

印刷：浙江印刷集团公司

开本：850×1168 1/32

印张：4.25

字数：45000

印数：0001—7000

1996年10月第1版

1996年10月第1次印刷

书号：ISBN7-80536-377-3/J·173

定价：14.50元

目 录

摄影：不可重复的瞬间	1
摄影瞬间的宏观认识	5
抓拍与摆拍的瞬间	5
具象与抽象的瞬间	9
现实与假想的瞬间	14
突发与预知的瞬间	18
决定性与非决定性的瞬间	23
摄影瞬间的理解角度	29
拍摄者的把握能力	29
作品中的表达范围	35
观赏者的接受方式	40
摄影瞬间的心理形态	45
瞬间的运动感	45
瞬间的节奏感	50
瞬间的历史感	54
摄影瞬间的抓取方式	60
大脑反应和时延克服	60
远距离的隐蔽抓拍	64

面对面地突然袭击	68
声东击西与盲目射击	72
摄影瞬间的技术构成	77
凝固的高速快门	77
虚化的低速快门	82
移动的追随摄影	86
爆炸的变焦摄影	90
摄影瞬间的多重组合	95
连续摄影的瞬间延伸	95
多次曝光的瞬间叠合	100
剪辑组合的瞬间错位	104
暗房特技的瞬间变形	108
摄影瞬间的题材特点	113
新闻摄影的现场纪实	113
风光摄影的天时地利	118
人像摄影的形神兼备	122
摄影：从瞬间走向永恒	129

书中图片除署名外,均由作者拍摄和提供。

摄影：不可重复的瞬间

在摄影术刚诞生的那些岁月里，人们对摄影的瞬间特性的认识是非常模糊的。那时的摄影师从更确切的意义上说，还只是一个科学家，或者说是一个画家，一方面，他们努力改善摄影的技术，力求更加完美地复制眼前的世界；另一方面，他们又不得不依附于绘画艺术，从几千年的绘画传统中汲取养料，想及早地将摄影推入艺术的殿堂。摄影史上最为后人推崇的摄影的胜利恐怕莫过于瑞典摄影家雷兰德拍摄的《人生的两条道路》了，这幅由 30 多张底片组合而成的画意摄影作品，于 1857 年参加了英国曼彻斯特艺术珍品展览，第一次让摄影“杀入”了艺术的殿堂，使摄影和绘画、雕塑平起平坐。另一位英国摄影家鲁宾逊则采用拼贴翻拍的方法，更简洁自然地模仿绘画的手法，创作了极其精美的画意摄影艺术。如他在 1858 年拍摄制作的《伤逝》（图 1），表现临死的少女与悲哀的家人，画面富有浓郁的伤感气氛和可读的故事情节，几可与绘画乱真。因为受到这些观念和条件的限制，摄影师忽略了摄影本身最重要的瞬间纪实的特征，也是非常自然的了。

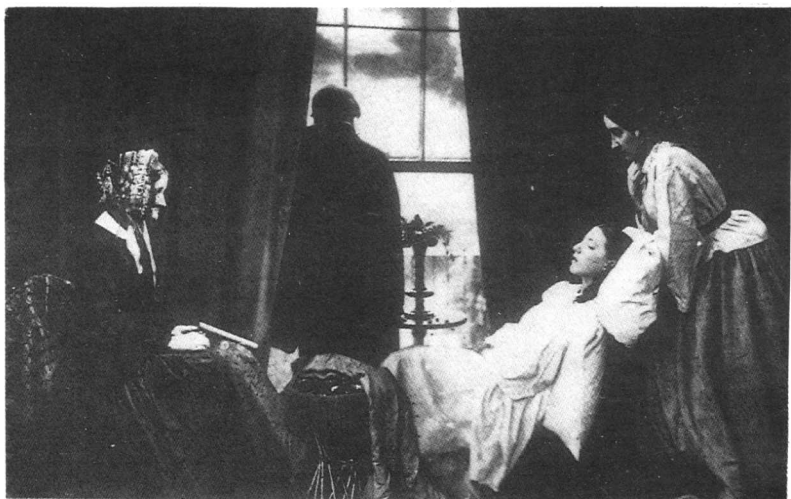

图 1

到了 1886 年，摄影走过了将近 50 年的成长道路。英国摄影家爱默生首先提出了摄影的“瞬间的把握”特性。接着，他的《自然主义宣言》向传统的画意摄影发起了猛攻，并且以其亲身的实践，带动了一批业余青年摄影家走出摄影室，在大自然中拍摄了许多朴实自然的风光和民俗照片。爱默生自己最成功的一幅作品就是拍摄于 1886 年的《采睡莲》（图 2），他以真实环境中不加摆布的抓拍，真实地记录了富有生活情趣的瞬间。尽管画面也是非常完美的，但以作品本身的创作实践与画意摄影的手法完全划清了界限，因此，受到当时人们的普遍欢迎。这幅用照相制版印刷的复制品以 20 多美元的价格在市场上销售一空。人们由此渐渐地认识到，当一个摄影家在按下快门的刹那，照相机上的胶片记录的只是现实生活中极其短暂的一个瞬间。尽管和其他平面艺术（尤其是绘画）一样，展现在

图 2

观众面前的也是一幅二维空间的生活场景或景物外貌的片断，但绘画除了捕捉、选择、集中对象外，可以经过较长时间的反复绘制和修改，任何绘画的“瞬间”都不再是艺术家直观的、自然的瞬间，其中包含着主体对对象的反复关照和体验等更多理念因素。而摄影直接从客观事物运动的瞬间状态中再现生活，整个创作过程都包括在一瞬间的抓取之中，形象的完整和完美与否还有待于底片冲出后才能够知晓，因此，实践中的偶然性也从一个方面证实了摄影的瞬间特性。

在以后的 100 多年的时间里，摄影的瞬间捕捉能力已经发生了巨大的变化，当达盖尔的摄影术诞生时，长达十几二十分钟的曝光时间使人们只能耐心地拍摄一些静物、建筑等，甚至

连拍一张人像也要让被摄者坐在一个隐藏在身后的支架前，用支架撑住身体和头部，在阳光下熬上几分钟时间。那时的人们也许已经十分满足了，因为比起其他艺术样式的复制能力来说，摄影的确是最方便、最快捷的了。如今，随着感光度高达ASA6400胶卷的使用和尼康、美能达照相机高达1/8000秒快门速度的应用，人们能轻松地通过照相机镜头捕捉到平时肉眼无法观察到的瞬间形象，凝固住一张张激动人心的精彩画面。

尽管在当今世界上，每一秒钟都可能有成千上万架照相机的快门被按下，但流动的时间和广袤的空间决定了摄影已经成为不可重复的瞬间。正如古希腊哲人说过，“你不可能两次踏进同一条河流，因为新的水不断流过你的身边”。用这句格言来形容摄影的瞬间特性，也许是最恰当不过的了。同时，认识了摄影的瞬间特征，也就把握住了摄影的本质，从而也有利于充分发挥摄影的最大潜能，使我们这个被称为图像的世界变得更为缤纷多彩。

摄影瞬间的宏观认识

抓拍与摆拍的瞬间

从表面上看，抓拍和摆拍，只是一种手段的不同。抓拍追求的最高境界是在不干扰对象的基础上拍摄到尽可能真实的画面，从最大限度上保持现实生活的原生状态。摆拍的出发点是基于对完美的追求，从构图、光影等各种造型因素上寻找最称心如意的构成效果。如果从宏观的角度去理解抓拍与摆拍，实质上是对摄影瞬间观念的不同认知方式。

追求抓拍的摄影家，认定自然与社会始终处于一个流动的过程之中，要获得被摄画面真实自然的形、神、态，就不能干扰所拍摄的对象，否则一加上人为的干扰因素，摄影的瞬间就可能出现虚假的成分，降低人们对画面的可信程度。于是，他们练就了熟练的抓拍技巧，以敏锐的观察力抓取芸芸众生中最有说服力的瞬间。反过来，讲究摆拍的摄影家却认为自然界或社会的组合并非时时事事都完美，偶然的一瞥难以提炼出被摄对象的本质。摆拍，就是对完美的追求。因此，他们更讲究事先精密地构思，通过高超的摆布技巧，力求天衣无缝地组合空间，并最终以一个惨淡经营的瞬间再现自然和社会的美丽。

那么，抓拍和摆拍孰优孰劣？这恐怕很难回答。摄影家敏锐的洞察力以及他善于把握时机的敏感性都使得抓拍到的画面成了人们可能时时忽略了的瞬间精华，正如法国摄影大师卡蒂埃-布勒松断言：“照片是眼光、心灵与理智在一个唯一重要的瞬间的结合。”布勒松之所以会放弃画笔拿起照相机，成为著名的抓拍大师，是因为摄影瞬间抓取上的完美、准确以及快捷使他发现了摄影优于绘画之处。在布勒松家的墙上挂着的匈牙利摄影家马丁·穆卡西的这幅照片（图3），促使布勒松走上了摄影之路。画面上的三个非洲男孩姿态生动自然又无法重复的精彩瞬间使布勒松的心灵受到了极大的震撼，他说：“我第一次看到时，就一直深爱它。它使我决心走入摄影。”每个会拍照的人可能都有这样的体会——时间是不可逆转的，时机过去了，任何力量也无法挽回。在迅速流逝的事件中，带有典型意义的瞬间精华是极其短暂的，无论如何比你通常感觉到的要短暂得多。抓拍就是在这样的条件下显示出了强大的生命力，使摄影超越了其他艺术样式而独立出来。

然而，摄影家的想象力，以及他善于组合自然与现实的能力又使摆拍获得了应有的生命力。著名的艺术大师罗丹说过这样的话：“艺术家说真话，摄影家说假话，因为在现实中，摄影是不停顿的。”法国现实主义作家都德甚至说：“瞬间性照片只能提供虚假的影像。拍摄一个正跌倒的人，你只能表现跌倒了的瞬间，而不能表现跌倒本身。”摆拍的摄影家正是以这一思想基础为出发点，用自己的想象力重新构成一个独立的完美的世界，让观众也进入一个想象的空间去淡忘瞬间的局限，使摄影染上了更多的画意色彩。

是否可以这样说，为了使摄影更独立于其他艺术样式，摄

图 3

影家的立足点应该放在抓拍的位置上，通过瞬间的纪实力量赋予摄影以不可替代的生命力。摆拍从某种意义上也蕴含着对瞬间的把握过程，也就是面对静止的物体或是人为安排好的对象也有一个选择最佳瞬间的时机。何况对某些摄影家的创作方式，你也很难简单地以抓拍还是摆拍来区分。举个简单的例子，安塞尔·亚当斯拍摄的《暴风雨后的威廉逊山》（图 4）是一幅时间被凝固的画面，从前景巨大的乱石到远景清晰的山脉象征着一种自然的力量。亚当斯在这幅照片中仔细避开了一切足以标志特定时间的东西，也就是说，其中不但没有能证明社会特

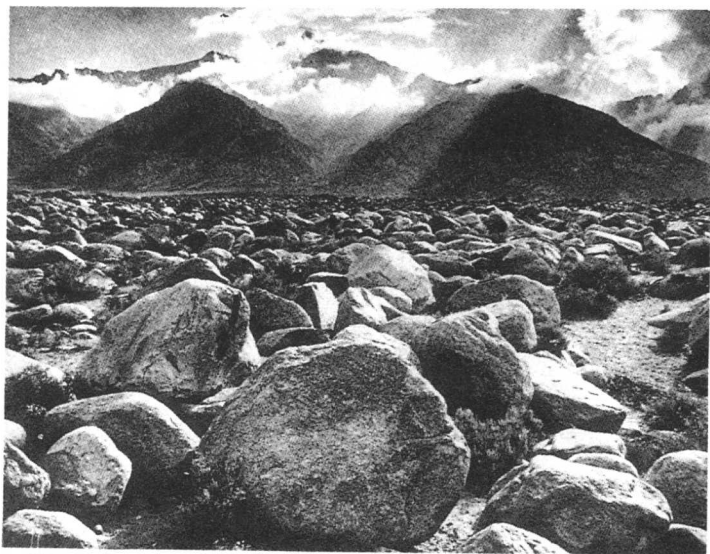

图 4

征的人，而且连一根能透露季节特征的树枝也不存在。黑白摄影对色彩的抽象也使人们无法分辨这是一天中的哪一段时间——是黎明，或是黄昏？一切都无从知晓。从画面的表面元素上分析，这幅作品与绘画何其相似，时间的零象征着永恒。但是，亚当斯为了获得这一瞬间，耐心地等待着最佳的光影和景物的组合，然后选择了他所需要的这个瞬间按下了快门，完成了摄影所特有的过程——选择与抓拍。

当然，这样的说法并非是对具体意义上的摆拍的否定，否则，摄影创作中运用的一些塑造、概括、虚构、抽象的手段也就无从谈起，摄影艺术的多样性以及丰富性也就成了一句空话。从宏观上把握摄影的抓拍与摆拍的关系，还应该认识到，作为新闻摄影师或以纪实为主的摄影创作者，应该着眼于抓拍，

寄希望于抓拍，以摄影的真实感和现场感赢得观众的欢迎；而对于艺术成分更多的广告摄影、静物摄影等题材，摆拍也就成为必要的创作手段了。

具象与抽象的瞬间

具象的瞬间很好理解，一只茶壶是由光、影、色、形等摄影元素的精心安排而构成，观众一看到照片就会说，这是一只茶壶，这只茶壶在画面中就是具象的，也就是能被观众清晰地辨认出来的。拍摄某个在工作的人，观众可以通过他的具体动作造型以及微妙的神态表情来理解他在干什么，至少在画面上可以看出是一个实实在在的人，这个人也是一种具象的存在。

在摄影的萌芽期，由于器材不完善、胶片太粗糙，人们追求的是逼真地反映现实，把影调丰富、成像清晰、质感细腻、色彩饱和、透视正常和曝光正确……视为奋斗目标，通过照片的真实再现透露出摄影初期的诱人魅力。具象的瞬间再现确实成为摄影的优势之一。比如在美国电影史上，明星摄影始终占据着非常重要的地位。有时人们对明星的崇拜不只是由于这位明星在银幕上的出色演技，而更多的是明星照的诱惑。一个典型的例子就是50年代玛丽莲·梦露的这幅被称为“女神”的照片（图5）。这位性感影星用手捂着飘飞的裙裾，神采飞扬，美联社的摄影师马修·辛默曼用照相机记录了这一真实而生动的瞬间。可他当时也许不会意识到这张照片竟会成为多少人崇拜和模仿的典范，人们无法抵抗具象的摄影画面所产生的巨大力量。

图 5

然而，在具象的周围、画面的内外，确实还存在着一种神秘的力量，无形之中左右着我们的审美感觉，这就是抽象的瞬间存在。抽象的瞬间在摄影画面中包括两种情况：一种是依附于具象而出现的，比如画面中的空白（包括白的空间和黑的空间），背景或前景被过分强化或被削弱后所产生的抽象意味等等；另一种是由独立的抽象瞬间所构成，包括画面上一抹虚幻的光影、几组跳跃的色彩以及暗房特技所产生的总体构成的抽象变形等等。

我们所注重的抽象瞬间，更多的是指后面这一种独立的抽象瞬间。因为它不依赖于具象而存在，以有意味的形式构成特定的时空，以变幻莫测的神秘诉诸我们的感官，所以有必要引起我们充分的重视。

在现代摄影中，为了获得最大的想象空间，连一些新闻摄影师也不再局限于使用具象的写实手法，而力图通过一些影像的抽象变形引起人们更多的思索。玛格南图片社的摄影师米沙·厄韦特就是从这一心理状态中触发了灵感，极其准确地表现了当代政治家的典型形象（图6）。画面上，纽约市长候选人大卫·狄金斯竖起拇指，因激动而耸起上衣，脑袋却恰好重叠于众多的大众传播媒介的话筒和线路之中。初看这幅照片，人

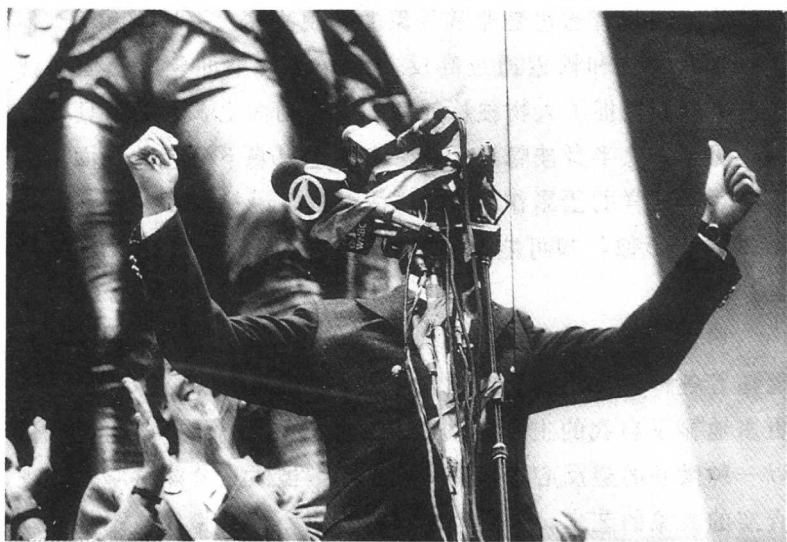

图 6

们往往被其抽象的形式所迷惑，不知其所以然，通过细细琢磨和文字的引导之后，人们也许就会恍然大悟——竞选者的“风采”竟被摄影师抽象成一架冷漠的政治机器。

从宏观上把握具象瞬间与抽象瞬间的区别，关键就是要学会理解对瞬间的表现和再现的区别。当我们用照相机对准某个物体或某一事件时，我们重视的是形象的再现，重视对形象质感、立体感、空间感或是事件本身的客观表达，那么照相机所捕捉的瞬间就是具象的瞬间；反之，当我们用照相机对准了某个物体或某一事件时，我们重视的是形象的表现，重视对眼前世界的意境、情绪、气氛的把握，并且通过显著的变形、变色，舍去具体的细节而趋向整体的主观意念的表达，那么照相机所捕捉的瞬间就是抽象的瞬间。正如图7所表现的，摄影师所面对的是一些很普通也是非常具象的客观物体——楼梯和人，但摄影师将楼梯和铁索通过高反差的光影效果抽象成块面和线条之后，还捕捉了人物独特的瞬间——画面上，人物的具体形象不见了，上半身被隐没了，下半身也只剩下深色的块面。人们在观赏这样的摄影作品时，往往无法言说从画面上看到了什么具体的影像，却可能会在独特的抽象形式前发出会心的微笑。

尽管写实的具象瞬间表现形式在摄影界一直是占上风的，但随着各种社会思潮的影响和冲击，不满足现状的摄影家为了更多地显示自我的主观能动性，显示内在情感的力量和价值，以一种微妙的逆反心理试图证实，摄影虽然是最能科学地再现真实的具象的艺术，但是摄影家却可以不受此束缚，不是被动地被客观事物所制约，而是能够主动地制约客观事物，可以运用摄影手段表现内在的情绪、感觉和心理意象。同时，随着摄