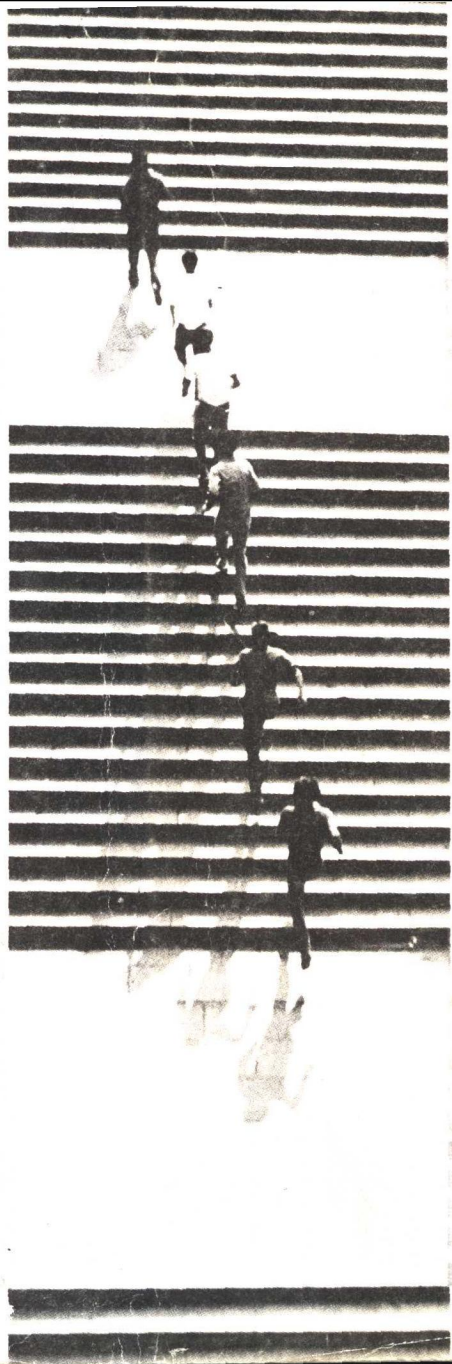

摄影美的演替

丁遵新 著

辽宁人民出版社

摄影美的演替

丁遵新 著

辽宁美术出版社

责任编辑：何贵

封三设计：达歌

摄影美的演替

*

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省书店书店发行

辽宁美术印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：6 $\frac{1}{4}$

印数：1—6,000

1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷

统一书号：8161·0844 定价：1.30元

序

每次走进书店，总能在新书架上发现一些新出版的各色各样的兄弟文艺理论著作，惟独难见摄影艺术理论方面的新著。想到当前我国的摄影艺术如此普及和生机勃勃，而作为指导摄影创作实践的摄影理论著作却少得这样可怜，总觉得不是滋味。

欣喜的是，近来不断得到信息：不少有志于摄影理论的同志，纷纷都在拟订计划或者已经开始动笔著书立说，而丁遵新——一位勤奋而善于思索的摄影理论家，则先声夺人，已经从他自党的十一届三中全会以来在各种报刊杂志上发表的，以及新近写作的摄影艺术论文选编成集，定名《摄影美的演替》。

虽然本书不是系统的专著，而是文论的搜集，但不难看出作者在研究和写作中的某些追求。最明显的一个特点是它的实践性。作者坚持理论联系实际，一方面结合自己的实践经验，同时与活跃在创作第一线的同志，尤其是青年

同志广交朋友，着力从摄影创作实践中发现问题，寻找题目，力求使文章对创作实践具有一定的指导作用。因而不
少文章都是有的放矢，具有较强的针对性。

《黑与白》主要是针对摄影界重彩色轻黑白的偏向而发的；

《论摄影构思》、《创作就是思考》是有感于有些人对摄影创作简单化的认识而写的；

《中国摄影史上珍贵的一页——三十年代影艺刍议》、《时代精神、题材及其它》、《摄影美的演替》等都是为了清除摄影界“左”倾束缚及形而上学思想倾向而作的；

《创新之路》则是为了满足广大青年作者创新的要求而进行的理论上的探索；

至于《摄影与美学》、《摄影艺术的审美特征》等，也是为了强调必须从美学的高度来认识摄影艺术的本质及其对现实生活的审美关系，以充分发挥摄影艺术的美学功

能，促进摄影艺术本身的繁荣。

研究理论是为了指导实际，写文章是为了给人看和读。看来作者是把这一点作为自己信条之一的。因而本书的第二个明显的特点就是它的可读性。全书的理论色彩是很浓的，其立论力求符合基本文艺理论，论述力求逻辑严密，对于不同的议题力求从哲学、美学的高度，从文艺学、心理学的不同角度进行阐述。但是读来却不使人感到玄奥莫测，干巴枯涩，而是深入浅出，通俗易懂，平易近人，流畅生动。我想，这并不降低它的理论价值，反而更能发挥它的实际效用。作为一个读者，我是偏爱这样的理论文章的。

一本论文选集，收纳二十来篇文章，篇目并不算多，但它涉及的方面却如此之广。从摄影的历史到现状；从摄影作品评论到摄影艺术理论；从摄影基础理论到摄影美学、摄影哲学、摄影心理学……，尤其是作者不做表面文章，

而是善于观察与思考，能够深入地从纷繁的摄影现象中，寻找摄影艺术创作的规律性。因此，本书的第三个明显的特点就是它的丰富性和概括力。这也显示了作者知识面的广博和锐敏的思维能力。

业精于勤。丁遵新现在的本职工作是卫生部门的行政事务，他从事摄影理论研究完全是挤业余时间来进行的。高温下、严寒里、节假日、旅途中、上班前、下班后……，几乎都是他研究和写作的好时光。他今天所获得的摄影和理论上的成果，都是他长期勤奋拼搏的结果，真可谓“梅花香自苦寒来”。但愿他继续努力，为我国摄影艺术理论宝库奉献更多更新的精品。

袁毅平

目 录

序.....	1
黑与白	
——漫话黑白摄影的艺术表现力	1
黑白书简.....	9
光与影.....	14
摄影艺术的“第三高度”	20
创作就是思考.....	29
论摄影构思.....	36
时代精神、题材及其它.....	51
纪实·写意·风格	
——摄影艺术特性刍议	54
摄影作品中的人物神态.....	67
抓拍、摆拍与创作方法.....	76

创新之路·····	81
论跟踪摄影·····	91
创作随谈（四则）·····	101
摄影与美学·····	110
摄影艺术的审美特征·····	117
摄影美的演替·····	126
论纪实美·····	145
中国摄影史上珍贵的一页	
——三十年代影艺刍议·····	154
丰富而艰难的艺术	
——荐《半农谈影》·····	166
后记·····	175

黑 与 白

——漫话黑白摄影的艺术表现力

摄影艺术的发展和它的技术的发展是密切相关的。随着彩色感光材料的不断改进，彩色摄影日益普及。彩色摄影的发展，大大丰富了摄影艺术的表现力，为摄影创作开拓了新的天地。但与此同时，有人以彩色摄影作品数量的多寡，作为衡量影展水平的标准；甚至有人传说某些国家已经难以找到冲洗黑白胶卷的店铺；有些业余摄影爱好者盲目追求彩色摄影，不少专业摄影工作者也逐渐放松了对黑白影艺的研讨；有的人甚至因为彩色反转片复制黑白照片的工艺得到改进，而奉劝人们放弃拍摄黑白照片的念头。总之，在某些人的心目中，彩色摄影取代黑白摄影，已是确定无疑的了。

人们不禁要问：黑白摄影的时代是否即将结束？

黑白摄影艺术的生命力

摄影艺术宝库里拥有无数具有强烈艺术魅力的黑白的摄影佳作。当你面对老森若一九二八年拍摄的《一肩风雪》、江波一九四二年拍摄的《黎明钟声》、郑景康五十年代拍摄

的《齐白石》等等，你在被吸引的同时，曾经因为它们缺少色彩而感到遗憾吗？不曾。与此相反，有人曾经采用染印法把一些优秀的黑白摄影作品套上色彩，其结果是弄巧成拙。

黑白摄影是自然界色彩提炼、“抽象”的结果。黑白摄影的表现手段只有黑与白。但黑白摄影的表现力是丰富的，也是独特的。它不仅具有反映多样色彩的能力，而且通过黑白关系的调整，即调子的处理，强调或削弱某些部分，适当改变景物的影调结构，在一定程度上改变人们的视觉印象，造成特殊的视觉效果。经过长期的艺术实践，黑白摄影已经拥有丰富的表现手段和富有表现力的艺术语言。

黑白摄影艺术表现力的独特之处，至少在以下两方面更为突出：

其一，在人物摄影中，黑白摄影摒弃了五颜六色，有利于突出人物神态，表现人物的精神面貌。

摄影是唯一能够直接以生活本身的形式，真实而生动地纪录生命和运动的艺术形式。在摄影艺术作品中，足以揭示人的精神世界和美好心灵的人物神态，是使作品获得感人魅力的最重要因素。著名的法国摄影家布勒松曾经说过：“我们摄影者是和一些不断消逝的东西打交道。”他还说：“还有什么东西比人脸上的表情更加易于消逝和变化多端呢？”的确是这样。捕捉稍纵即逝的，自然、生动而又富于典型特征的决定性瞬间，永远是摄影创作中最艰难而又最有意义的事。黑白摄影不仅由于它较之彩色摄影有更大的适应性，使我们能够更加集中精力去捕捉“我们

想抓取的那只‘小鸟’”，更主要的是黑白摄影舍弃了一切色彩，达到极度的简练，人物的精神性格更加容易得到充分的表现。不论是加拿大摄影家卡希拍摄的《爱因斯坦》，还是中国摄影家牛畏予拍摄的《数学家华罗庚》，都是以传神取胜。这一类作品，正因为没有五颜六色的牵制，人物的神情姿态跃然纸上，显得更加突出，更加动人。

其二，黑白摄影借鉴祖国绘画遗产，在探索摄影艺术的民族风格方面，形成了一套比较成熟的独特的艺术表现方法。

中国水墨画，在世界艺术之林是独树一帜的。水墨画家极尽“墨分五色”之妙，出神入化地创作出无数具有隽永生命力的艺术臻品。黑白摄影许多方面与中国水墨画的要求相似。长期以来，许多摄影家以水墨画为借鉴，经过潜心研究和刻苦的艺术实践，在探索摄影艺术的民族风格方面，卓有成效。他们本着写真与写意相结合的原则，充分发挥黑白摄影艺术的表现力，力求气韵生动，虚实结合，酣畅淋漓。这些作品酷似中国水墨画，却又突出了摄影的特点，以强烈的中国气派赢得了人们的喜爱。如老摄影家刘旭沧、黄翔等拍摄的富有中国画意的黄山风光、桂林山水等等，在世界影坛也是别具一格的。香港著名摄影家陈复礼先生的作品，被誉为具有“浓郁的民族气息”，但纵观之，最能代表陈先生风格、最能体现他在创作实践中刻意追求的民族风格的，还是黑白摄影作品。如《苍涛》

（1977年）、《朝晖颂》（1962年）等，都是气韵生动，形神兼备的佳作。饶有兴味的是，一九七九年第五期《中国

摄影》曾经把他的彩色作品《搏斗》印成黑白的照片，使之与惊涛骇浪搏斗的气氛渲染得更加浓烈，而《摄影丛刊》（一九八〇年第二期）特地把他的黑白照片《苍涛》印成彩色，其结果却失去了原作的黑白韵味和艺术风格，失之浅薄，这是值得我们仔细品味的。

黑白摄影的发明，仅仅一百余年的历史，人们对黑白摄影艺术表现力的认识和探讨还远远不够。彩色摄影的发展，丰富了摄影艺术，但不会也不可能完全取代黑白摄影。

在牡丹园里，红牡丹固然艳丽，黑牡丹却更加名贵。

摄影家心目中的黑白世界

大自然的色彩斑斓绚丽，但在黑白摄影家心目中却是没有色彩的黑白世界。面对丰富的色彩，而又无视色彩，并善于从中看到不同深浅的黑白灰，正是在这一点上，显示出黑白摄影家特殊的功力。

黑白摄影对于自然界的色彩进行了高度的提炼和简化。在黑白照片里，一切五颜六色都表现为不同深浅的黑白灰。我国早期的摄影家刘半农先生，在论及黑白摄影的特点时，曾借用佛家语：“色即是空，空即是色。”这是十分贴切的比喻。人们常常碰到类似的情况，面对五彩缤纷的景物，满怀欣喜地撤下了快门，等到胶卷冲洗出来，却又难免大失所望，其原因就在于不曾领悟“色即是空”的真谛。翠绿的树木，艳丽的花朵，色泽漂亮的建筑，这一切在照相机的毛玻璃上会显得格外迷人，但如果它们的调子比较接近，结果在黑白照片上就会表现得平淡而单调。相反，有

些在一般人看来平淡无奇的景物，摄影家却善于从中发现奇妙的黑白结构，看到光与影的巧妙结合，以完美的艺术形式再现生活。

要能准确地预见五颜六色的黑白效果，自如地控制影调，必须依靠实践经验与科学知识的长期积累。需要熟悉感光材料的感色性能，熟悉不同光线、不同照度对于不同色彩明亮度的影响，还需要懂得各种调整色光的附加镜的作用。黑白摄影描绘世界的手段只是黑与白，然而有经验的摄影家，通过不同深浅黑白灰的配置，通过光线的选择和处理，附加镜的运用，以及后期制作加工等，不仅可以生动地再现被摄景物的形体、质感、情调与气氛，而且可以巧妙地改变景物的明暗调子，组成优美动人的线条和影调结构，赋予被摄对象以崭新的意趣。人们在欣赏这些作品中的影象时，忘记了所描绘的颜色，得到的是更加鲜明的感受。

纵观中外著名的摄影家，无一不是驾驭黑白的好手。我国老一辈摄影家张印泉，不仅拍摄的照片十分讲究色调，而且重视黑白照片色调处理的理论研究。在《借中国水墨画谈谈黑白照片的色调》一文中，他特别强调摄影是“凭借光和影来作画”，应该“欣赏绘画的笔墨意境，参考所渲染出浓淡虚实的优点，来协助摄影，使色调的表达更有韵味，而增加照片的艺术性”。西班牙著名摄影家海尼斯的作品，善于通过光线的处理，组成黑与白的卓绝的交响曲，人们不能不被他的作品“音乐感”所吸引。这就难怪一位英国的评论家要无限感慨地赞誉：“海尼斯在他的

作品里用激情来表现美，使用的并非‘音响’，而是把光线的明暗结合起来的艺术。”海尼斯的许多技艺精湛的黑白摄影作品，再一次向人们显示了黑白摄影无比丰富而神奇的艺术表现力。

摄影家心目中的黑白世界是单纯的、凝炼的，而又是变幻无穷的。

黑白摄影的奥秘

“战争指挥员活动的舞台，必须建筑在客观条件的许可之上，然而他们凭借这个舞台，却可以导演出许多有声有色、威武雄壮的戏剧来。”黑白摄影也正是这样。黑白虽然看来单调，局限性大，但优秀的摄影家，却可以凭借黑白影调的巧妙处理，化平淡为神奇，组成千变万化的黑白关系，赋予作品以鲜明、优美的黑白韵律和节奏。无数优秀的黑白摄影作品证明，黑白摄影成功的奥秘就在于黑与白的对比。

黑白摄影作品的调子是由不同亮度等级的黑白灰组成的。但黑白亮度等级是相对的，它的效果取决于黑与白的对比。如何处理黑与白的对比，必须服从摄影者的拍摄意图，服从主题表现的需要，但对于摄影作品中黑白对比一般规律的认识与研究，仍然是十分必要的。从总的视觉印象来讲，画面上面积最小的色调往往是最有吸引力的。因此，小面积的浅色调衬以大面积的深色调，比大面积的浅色调衬以小面积的深色调要明亮得多。基于同样道理，淡调照片中构成视觉中心的是浓黑部分；而在暗调照片中最引人注目的

是高光部分。把黑白对比强调到极端的剪影照片,经过色调分离等特殊处理得到的黑影照片,造成强烈对比的视觉效果,显得干净、利落。黑白等级分明、反差大的硬调,有利于表现线条和轮廓;黑白渐次转变,影调等级不明显的软调,则有利于表现层次、质感和塑型感。色调的深浅与视觉效果的轻重是相应的。色调的布置均匀,给人以平衡的印象;画面的下部色调深重则显得稳定,相反则给人以不稳定,压抑的感觉。大面积的淡色调缀以少许的深色调,往往显得明朗、舒畅;大面积的深色调衬以少许的亮色调,则显得庄严、深沉。如果整个画面灰白一片,或黑糊一团,那就会显得毫无生气,而在灰白色块上如果有若干浓重色调相映衬,在浓黑画面中透出若干明亮部分,则立刻现出明显的对比,使整个画面活跃起来。形体的深浅,类似的色块的重复,常常可以形成明显的节奏。

中国画很讲究用墨的方法,所谓“墨法,浓淡、精神、变化、飞动而已。”就是说用墨要分浓淡,要有精神,要多变化,要有飞动的样子。在中国“画论”里讲到“若要黑,多留白,若要白,多用墨”。这对于黑白摄影的色调处理颇有参考价值。浓淡、精神、变化、飞动,关键在于浓淡的处理,在于黑与白的对比,只有对比才能显出精神显出变化、达到飞动的效果。

不同的摄影家对于黑白对比的处理,有不同习惯和爱好,从中显现出各自的艺术风格。

由于彩色感光材料在色温、曝光宽容度等方面的限制,彩色摄影的色彩还原、色调控制等,都比较繁难,但它有

丰富的色彩，可以取得“一俊遮百丑”的效果。特别是在彩色摄影尚不十分普及的情况下，单是色彩还原较好也足以赢得人们的赞赏。而黑白的摄影则只能凭借黑白的关系的处理，以达到千变万化，引人入胜，从这一点来讲，它比彩色摄影不是更简单，而是更加艰难。

正象电影取代不了话剧，油画也未曾取代水墨画一样，彩色摄影不可能取代黑白摄影，这也是确定无疑的。彩色摄影和黑白摄影都需要大力发展，各显其能。在时兴彩色摄影的声浪中，加强对彩色摄影的实践和研究，是完全必要的，暂时出现厚此薄彼的现象也是不足为怪的。但有志于黑白摄影的专家和爱好者，是不会随波逐流，为时尚所左右的。鲁迅先生在论述木刻艺术时，曾说：木刻毕竟以黑白为正宗。这话对于说明黑白摄影和彩色摄影的关系虽不尽适用，但从鲁迅先生对于黑白木刻的提倡和推崇，也未尝不可以从中得到启发和教益。