

● 山东省第一期高级摄影培训班教材

● 摄影美的创造

● 葛新德

0
4

山东省第一期高级摄影培训班教材

摄影美的创造

葛新德

前 言

为了适应摄影培训班的需要，在山东大学校领导及教务处的支持下，我们组织任课教师编写了这套教材，供学员们学习参考。在编写过程中，我们曾得到了摄影界和有关部门的帮助，还得到了担任这期培训班教学工作的教授、讲师以及来自全国各地的著名摄影艺术家、摄影理论家们的热情支持，这里谨向上述有关同志表示深切的谢意。多年来，国内尚未出版过这类教材，限于水平，我们自知难于做好这种拓荒工作。因此，我们诚恳希望学员们对现在的本子多提意见，以便进一步修改。

这次开办高级班是为了培养和提高学员的文化理论和摄影理论水平。所以在课程安排和选、定、编教材时参照了高校文化基础课的设置及国外摄影院校的课程设置，在必需又有可能办到的情况下编写的。包括文化课、摄影理论、专题摄影讲座等内容，全套分为十六册编印。

因为本期培训班时间短，学员的文化程度多为高中水平，又都是具有一定基础的中青年摄影干部，所以编写中力求使教材适合他们的学习特点。在内容上尽量做到简要明确，重点突出，条理清楚，理论联系实际；在文字上尽量做到深入浅出，通俗易懂。另外，在教材中尽可能附有参考书目，以便于进一步学习查阅用。

由于时间紧迫，有些教材是利用本科讲义进行了缩编、改写而成；有些摄影理论教材是作者的代表性论文的汇编；有些因条件限制，没有能够付印，希望学员们给予谅解。

培训班教材编审委员会有：王仲萃、陈之安、葛茂春、张志宏、丁文方、许玉琪、时盘棋、张书永、王瑞华、胡明、曾毅、于保平等同志组成。

由于水平有限，这套教材的缺点和错误之处在所难免，敬请提出宝贵意见。

山东省第一期高级摄影培训班教材编审委员会

一九八四年六月

目 录

一、审美观察与摄影创作·····	(1)
二、摄影造型的瞬间美·····	(11)
三、摄影美的现场感·····	(22)
四、摄影美的创造·····	(29)
五、画面结构中的对立统一·····	(39)
六、莫将快感作美感·····	(52)

审美观察与摄影创作

和爱好摄影的朋友交流创作体验，常常听到一些虔诚的恳求：我该照些什么？或者表示要拍摄某一题材，希望教给具体的表现手法。

他们提的问题，看来简单，我却总是答非所问。因为，艺术创作只能从生活出发，无论题材内容与表现形式，都应当从丰富的生活中汲取养料，不身临其境，缺乏生活感受，怎么能提出摆脱公式化、概念化的意见呢？

我曾在一本书上看到福楼拜与莫泊桑的一段轶事。十九世纪文坛上崭露头角的莫泊桑，有一回到乡下去看望已富盛名的大作家福楼拜，闲谈中他顺便把准备写成短篇小说的几个故事讲给主人听。想不到得到的回答竟是：你现在不应忙于把这些故事写出来，更不要忙着把它们送出去发表；你倒是应该立即骑马到外边转一圈，把路上看见的一切记在心里，然后再把看到的東西写出来。客人照主人的话做了，这时，莫泊桑才醒悟自己还没有学会用眼睛去观察生活，观察人，而不先学会观察生活，不可能成为有出息的艺术家。莫泊桑后来被誉为世界短篇小说之王，恐怕与得力于观察、体验、感受生活的基本功训练有很大关系。

“十年动乱”期间，我在太行山一小村接受“改造”，听说作家赵树理曾在这一带体验生活，他和农民们打得火热，

男女老少有事都愿找他商量，他也极关心大伙的疾苦。没想到有一次村里两个泼妇“对阵”，他却出人意料地“袖手旁观”，躲在老远看起热闹来。农民们当然不理解作家是在端详她们骂仗的表情神态，学习她们滔滔不绝的丰富语言。这就不难想象赵树理笔下的“糊涂涂”、“常有理”、“铁算盘”、“惹不起”们（《三里湾》中的人物），形象为什么如此的栩栩如生，富于生活气息。

可惜，深入生活的创作路子在“文化革命”中被“主题先行”取代了。唯心主义代替了唯物主义，先验论代替了实践论。群众形容当时的文艺作品是“好支书、赖队长，后边跟着国民党”。这个公式化、概念化的框框、套套，完全是“闭门造车”、违反现实生活的产物，是为错误的政治路线服务的。

摄影创作也曾被这个“主题先行”引上了歧途，当时不少作品都是“在家想点子，找人摆样子”搞出来的。我们的摄影家充当了电影、话剧小品的编剧、导演兼摄影师，回到了摄影绘画主义占统治地位的年代。且不说题材内容、主题思想能否站住脚，由于拍摄的对象缺乏表演才能，照片人物呆板、生硬，形象矫柔造作。与其说是反映生活的摄影作品，不如说是蹩脚的舞台、电影或电视剧照，把摄影创作推上了绝路。

我有个酷爱摄影的青年朋友，名叫侯登科，也是在那个“主题先行”的年月拿起照相机的。有一回，他以一位劳动模范为模特儿进行创作，根据劳模的事迹，精心设计了好几个情节、细节和表情，要劳模“自己演自己”，没想到费了九牛二虎之力，弄得老汉满脑门汗珠，也没挤出“导演”要

求的典型表情。被照的难受，照相的也尴尬。老劳模实在撑不住了，哀求地说：“同志，你干脆请个演员吧！”

这件事给小侯的刺激很大，启迪则更深。苦闷和思考，使他懂得了直接复现现实生活、纪实性质的摄影艺术创作，必须停止充当导演的角色，到生活里面去，用眼睛观察生活、观察人物。前年夏天，他居住的县城驻军举行阅兵式，小伙子也背着照相机去了。因未受到邀请，被挡在阅兵场外，只好扫兴地在场外游串、观察。突然，眼前一个光着屁股、一个赤背的小哥俩在人群的腿缝中钻来钻去，也进不了会场。无可奈何，兄弟俩只好跑到待命受阅的连队那里观光。此时，烈日当空，阳光灿烂，持枪林立的威武战士，与朴实可爱的农家小兄弟，形成了鲜明的照应和对比，小侯脑子里闪电般的迸发出一个抒情且富有逻辑的联想：子弟兵啊，人民的弟弟！他迅步向前，以小哥俩为主题，把战士们队处理为衬景，不慌不忙地按动了快门。这幅通过一个“小镜头”含蓄地表现人民军队本质和军民鱼水情的作品，被作者命名为《子弟》而“登科”全国首届青年影展，应当说是作者用眼睛观察生活、观察人物所取得的胜利。当然，这幅作品并非完美无缺，但作者创作路子的转变、失败与成功的经验教训，是值得大家吸取和借鉴的。

观察，是艺术家认识生活、理解生活的媒介。有的同志可能会说，我是很注意观察的，为什么总发现不了新鲜题材呢？

这就引出来一个观察什么的问题。有的同志拿着照相机，仅仅看事物的表面，比如说着眼于人长得是否漂亮，眼睛大不大，笑得甜不甜；或者仅仅追求自然风光的颜色、线

条、光线美不美。这些自然也是不可忽视的。但对于艺术创作来说，停留在这个水平上就不可能发现真正的美。美这个东西，是既包括内容与形式、又十分丰富、多层次的意识形态。大家都知道，并非马列主义者的车尔尼雪夫斯基说过“美是生活”。共产党人之所以赞成这个美学观点，是因为它反映了唯物主义的哲学思想与审美理想。什么叫生活？生活就是斗争。生活不仅仅是吃喝玩乐。便是吃什么、玩什么？怎么吃、怎么玩？恐怕也有矛盾的对立和斗争。美，特别是社会美，是在斗争中被创造出来的。人们也总是在同各种性质的矛盾作斗争中享受欢乐和品尝苦果的。包括摄影艺术在内的一切艺术作品，总是通过各种各样的艺术形象，也是通过艺术的美，启迪人们展望、追求更加美好的生活。这就是艺术的认识、教育、审美功能。没有矛盾便没有世界，没有矛盾也就没有文学艺术，没有矛盾也就没有美。不能反映矛盾的艺术，必然缺乏持久的魅力。所以，我以为观察生活，观察人物，首先要注意观察生活的矛盾，观察矛盾斗争中的人。

我们说生活充满了矛盾，但并非所有的人都善于发现矛盾。打架斗殴之类的冲突，常常吸引着人们围观，而一些包含着矛盾但尚未形成冲突的事物，往往难以吸引引人注目。摄影家观察生活，应当排除“马大哈”式的粗心大意。

“观察”一词，《辞海》里解释为“仔细地察看”，只有通过仔细地看，才能发现生活中的矛盾，才能发现具体的矛盾现象与形象，艺术就是用这些现象与形象揭示生活中更加深刻、带有普遍性的问题。

最近有人向我推荐了一幅竖构图摄影作品，画面上部

是正在演古装戏的舞台形象，画面下部是几个少年儿童正在嬉戏作乐，台上台下没有一丝一毫的呼应关系，一般地说，很少有人选择这样的场面按快门。作者石宝秀同志却从这个司空见惯、平淡无奇的生活现实中发现了矛盾，并创作了一个《上下几千年》、发人深思的艺术命题，使人看了不禁哑然一笑，而收住笑声又觉得余兴未尽，浮想联翩。大家知道，我们陕西的地方戏叫秦腔，我个人听不大懂，谈不上喜欢不喜欢。秦腔艺术有它悠久的历史和艺术特色，但青少年如听天书，很难接受，也是无法回避的现实。这就向人们提出了一个十分严肃的问题，一代人有一代人的审美要求，青少年不理睬它，而未来又属于他们，这种古老艺术的前途如何？很值得忧虑。现在，陕西日报上正在开展关于秦腔改革的讨论。我以为这张照片反映了生活的现实与要求，提出了矛盾，启示人们去解决矛盾。好的艺术品总会引起欣赏者各种各样的联想，仁者见仁、智者见智。这张照片唤起我们改革要求的，岂止是对一个地方戏种命运的担心？阻碍我们事业前进的“大锅饭”和官僚主义机构，不是更使人们忧虑和担心吗！

上个月，湖北、陕西、四川、云南高等院校摄影艺术展览巡回到西安展出。学校生活无疑是丰富多彩的，但学习是主要内容，因而摄影展览中反映学习的作品占了相当的数目。这些作品尽管光线、构图、色彩都不错，表现的大多是缺乏特点的学生、教授或捧着书本或伏案默读或淹没在书海的场面。相比之下，一幅《想起来了》的彩色照片却吸引参观者停步凝视。画面上是一位男性中年知识分子紧紧地搂着小宝宝，站在写字台前，孩子象是刚刚睡醒，哭声辄止，桌

上的奶瓶正在茶缸中加温，就是在这个时候，父亲象是茅塞顿开地想通了什么问题，见缝插针，提起笔在本子上记了下来。这幅作品的艺术表现之所以比同类题材作品高出一筹，我以为也是作者观察中发现了中青年知识分子肩上的担子重、工作条件比较差的矛盾。不仅通过富有生活情趣的情节与细节，反映了生活现实，又含蓄地揭示了知识分子愤发向上的精神境界。

我还想向大家推荐这个影展的另一幅作品《并列倒数第一》。在运动场上，摄影者们的镜头一般习惯于对准优胜者，然而这张照片的作者张书省，偏偏对两位乐观的落伍者发生了兴趣。看，画面上两位老“运动员”可能是两位老教授，也许是校长与党委书记，他们尽管注定要“失败”了，仍不气馁地决心坚持到底。特别是那位稍年轻些的“127”号，放弃了争取倒数第二的可能，扶着稍年长的“133”号前进，这种“舍命陪君子”的精神，加深了作品情趣的层次感。无论作者自觉或不自觉，作品的确是以老与不服老的矛盾魅力，引起了观者的兴趣。我们在欣赏之中，会情不自禁的想起“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已”的诗句。

探索了观察什么，我还想谈一谈用什么观察的问题。

观察，自然离不开眼睛，盲人就谈不上观察。不过，天赋给人的一双生理视觉器官，是为人的意识服务的，不同的观察目的，带来不同的观察结果。用什么观察，准确地说就是用什么意识指导观察。当然，观察也会改变人们的意识。

岂止欣赏艺术是仁者见仁，智者见智；人们观察任何客观现象都有个见仁、见智的问题。

就说松树吧，用一双纯生理的视觉去看，只能认识它是

大自然中生长的一种植物；以一种具有经济头脑的功利眼光去看，就能发现它的使用价值与交换价值；而用审美的眼光观察，它就会变成英雄的象征、高风亮节气质的象征和威武不屈精神的象征，使你感受到一种壮观崇高之美。

艺术理论上为艺术家的这种审美观察和感受创造了一个专用名词——移情作用，这种作用又导致了“以物言志”、“借景抒情”表现手法的问世。因此，陈毅同志才写出了“大雪压青松，青松挺且直，要知松高洁，待到雪化时。”的佳句；就连民间格言也把青松作为一种高雅庄重的象征，“站如松，行如风，坐如钟”吆！

观察自然如此，观察人亦然。如果我们把老人满面的皱纹、姑娘嫩细的皮肤、儿童水汪汪的眼睛，仅仅看作人的生理特点，而不赋予其一定的思想内容，就休想朝着赏心悦目的方向前进。人们对“美人照”的感受之所以很难从生理快感上升为美感，原因是十分清楚的。

因此，我们有理由说，摄影家观察生活、观察人物，应该是一种“审美观察”，摄影家的眼睛，应该是一双“审美的眼睛”。

艺术家要变生理视觉的眼睛为“审美的眼睛”，条条是文化知识。一个缺乏文化教养的人，老实说是难于发现什么美的，美学上把审美称作高级的“赏心悦目”的精神活动；那么审美观察、艺术创作则是一种高级的精神劳动。罗丹说“不是缺少美，而是缺少发现”，这个认识是很深刻的。

进行审美观察，就要学点美学知识，否则，审美能力必然低下，审美兴趣必然单调，创作题材必然狭窄。我自己就吃过审美兴趣贫乏的亏，一生中放过了许多题材，有的至今后

悔莫及，遗憾万分。因此，要学点美学的 ABC，弄清楚什么是优美、壮美，什么是滑稽与崇高，什么是喜剧与悲剧。这不仅可以提高我们的欣赏水平，还可以擦亮眼睛，提高自己的审美观察能力。比方说，近几年各种摄影展览会上，给人以优美、壮美、崇高感受的作品比较多，喜剧作品很少，悲剧作品几乎没有。我们的社会制度先进，生活中的优美、壮美、崇高美是主流，出现以上艺术现象也是自然的。但生活中的确也存在喜剧与悲剧，只是这两种美的形态比较难于把握，再加上摄影艺术创作又是纪实性质的，要真人、真事、真场景和真情感，难度更大。正因为难度大，一旦获得了，也就显得格外的珍贵。如歌颂英勇不屈的《不朽的王孝和》、反映爱国主义思想的《当法国国旗被降下的时刻》、《捷克斯洛伐克妇女淌着眼泪行纳粹礼》、表现与“四人帮”斗争的《让我们的血流在一起》等。这些作品的历史文献价值、艺术价值、审美价值都很高。有人说，这些作品反映的都是重大题材，一般人无缘机遇。这仅是问题的一方面；倘若你缺乏对生活喜剧与悲剧美的感受，即使摆在鼻子下边，也无济于事。

以我看，生活中那些以丑为美的现象和行为，只要抓住典型的顷刻，就是一种否定性的滑稽；生活中还有一些令人发笑的反常现象，比如小孩子模仿大人的表情与动作，拍摄下来就是肯定性的滑稽。至于纪实性质的悲剧，比较难于发现，但现实生活中肯定有悲剧，象封建残余这个怪物，有时候在某些地方和单位还相当猖狂，青年男女的婚姻自由还受到压抑，当这种合理的、正当的、必然的要求得不到满足的时候，悲剧往往就出现了；坏人掌权、官僚主义，也往往给

改革者常来灾难与毁灭。报纸上报道过真人真事，小说中描写过虚拟的人物，我们的摄影创作还没有涉及过类似的题材。我并不偏爱喜剧（滑稽）与悲剧，只是感到摄影艺术要多方面地表现生活，给人们提供丰富的审美享受，否则，所谓题材的多样化很难实现。

审美观察是一种高级的思维活动，在某种意义上说，又是形象思维与抽象思维（逻辑思维）的交替工作。我们可以把它概括为思考。没有思考的观察，只能看到生活的一般现象，拍摄些图解式的画面。观察与思考融汇贯通，就象父母亲的结各，孕育出“爱情的结晶”——艺术构思；而运用自如的摄影技术，又是让艺术构思得以形象体现的“妇产科大夫”。

本文开始提到的那位侯登科，是近又给我看了他的新作《开路的人》。我佩服作者观察与思考的能力。一般人很难把坟墓当作自己的创作题材，小侯却从这些墓碑和坟头上感受到了崇高与壮美。他把远景快速行驶的列车与近景筑路烈士的墓地浓缩在一幅画面里，启迪人们怀念死者，但是作者的用意并不是要引起人们的悲伤，那一系列前进着的火车，定会满载欣赏者的感情，驶向美好的未来。

我的另一位青年朋友邱小明，也是很善于观察与思考的。他拍的一幅《“失业”者们》，尽管是一些竖在雪地里、没有生命与感情的石滚子，却也能唤起我美好的想象与联想。失业是人世间忧愁，痛苦的同义语，这些戴着“雪帽”的石滚子被拟人化了。不过，它们的“失业”却反映了时代和历史的必然。我国现在经济上还比较落后，石滚子的“失业”毕竟是季节性的，而展望未来，它们一定会被送入

历史博物馆。

纪实性质的摄影美，究竟是观察发现的，还是创造的？我以为二者兼而有之。美的发现，必然导致美的创造。摄影创作是美的创造，在欣赏中发展审美感受，也是创造。

侯登科与邱小明都不是什么著名的摄影家，我看到的这两幅作品也不是什么闻名之作。但是，从他们的作品里，我感到青年有一种想象力丰富的审美追求，我相信他们在今后的创作实践中，将会把题材的纪实性与艺术的创造性结合得更好。

摄影造型的瞬间美

认识摄影造型的瞬间美，我过去也缺乏自觉性。同样一个主题、一个题材，看到别人拍出来的作品，静止的动态孕育着运动的活力；而自己拍摄的照片，往往缺乏活力，缺少余味。什么原因？搞不清楚。失败与挫折，驱使我去探索和研究。

(一)

人们普遍承认摄影艺术是瞬间艺术，也有人把摄影美叫做瞬间美。可见，瞬间这个东西在摄影艺术中的地位是极为重要的。雕刻与绘画也是表现生活瞬间的，但它们是雕刻家与画家根据生活美的启示，按照艺术美的规律，人工塑造出来的，是艺术虚构的典型瞬间。摄影创作则有极大的局限性与特殊性。摄影造型的瞬间美，是摄影家使用具有纪实功能的照相机，按照艺术美的规律，直接面对运动着的客观形象，选择拍摄典型的瞬间之美；因而它是一种独特的、纪实性质的、自然形态的瞬间之美。所以，抓典型瞬间，是摄影创作的基本功之一，也是摄影家主要审美追求之一。一幅摄影作品的成功、平庸与失败，因素固然很多，然而按动快门的迟或早，却是造成瞬间形象生动或吊滞的直接原因。

只要人的视觉可以达到的范围，都有供摄影艺术反映的题材，但要通过艺术的感染力达到影响生活、推动历史前进

的目的，主要靠反映社会生活。反映人类社会生活，应该是包括摄影家在内的一切艺术家的主要使命与天职。我们的摄影对象，不管是大题材或小事情，无论是表现人与人之间的关系，还是再现人与物、物与物的联系，只要对立双方是运动的，就必须是在时间中运动。然而照相机的功能，只能复现事物运动时间过程中的一个顷刻，一个处于静止状态的瞬间形象。即便象连续摄影这样的体裁和表现方法，用多幅照片表现一个发展变化中的事物，尽管能给观者在时间中运动的印象和感觉，剖析每个独立的画面，终究不能改变瞬间形象的本质。

生活中的瞬间难以用准确的数字计算。比如，排球运动员跃起扣杀和人的喜怒哀乐表情，都有一个从始至终、从低潮发展到高潮，然后再回到低潮的过程，用电影摄影机拍摄这些时间过程，可以摄取几个乃至几十个片格，从而获得被摄体逐渐改变的姿态、即电影术语所说构成连贯动作的“呆照”。这一个个瞬间形象，是独立的画面，但并非全是美感强烈的顷刻。使用只有拍摄“呆照”功能的照相机进行创作的摄影家，在选择时机按动快门的时候，不能不自觉地考虑凝固于胶片上瞬间形象的美学问题。

摄影造型的瞬间美，不仅仅是个形式问题，也是个内容问题。按照马克思主义的观点看问题，形式和内容应当是辩证的统一，内容决定形式，形式为内容服务，正如马克思所说“如果形式不是内容的形式，那么它就没有任何价值了”。任何艺术的形式之美，都应当是更好地体现内容的美。摄影造型形式的瞬间性和瞬间美，是要为反映生活的真实性与自然性、典型性服务的。摄影家面对现实进行创作，