

● 山东省第一期高级摄影培训班教材

● 抓与摆的辩证

● 周大奎

山东省第一期高级摄影培训班教材

抓 与 摆 的 辩 证

周 大 奎

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：王仲牟、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

抓与摆的辩证

- 一、抓、摆同摄影本性的关系…………… (1)
- 二、抓、摆同纪实的关系…………… (6)
- 三、抓、摆同艺术创作的关系…………… (10)
- 四、抓、摆同美学的关系…………… (13)

抓 与 摆 的 辩 证

抓拍与摆拍，从现象上看是个拍照方法问题，究其本质，拍照方法乃是由摄影的本性决定的。要辩证抓和摆需先从抓摆同摄影本性的关系谈起。

一、抓、摆同摄影本性的关系

要谈清抓、摆同摄影本性的关系，首先要弄清什么是摄影本性。就字面上说，摄影的本性就是摄影的本能和性质，也就是摄影区别于其它造型方法的根本特点，或称之为特性。目前，在抽象摄影特性的争辩中，纪实性占上风。那么说，是不是纪实性可概论为摄影特性了呢？并不然。占上风的事情往往受历史条件所限制，是不是抓到了本质还要经过历史的验证和实践的验证。这里试以历史的观点，实践的观点检验一下，辩一下摄影的本性到底是什么。

1. 从摄影的发明用途看特性

摄影术的发明用途，或说是发明摄影术的目的，就是要把暗箱所呈结的影像固定下来，永存下来。1839年达盖尔的《银版照相解说》一书刊印之后，人们便认为，能把身边的事物原样表现出来，永存下来，这是名符其实的巧夺天工。

这里的原样表现就是摄影的原始特性。而此时的拍照方法，由于摄影器材的原始性能低下，需数小时的曝光，只能摆拍。

（1）针孔成像的再现性

针孔成像，早在公元前350年由古希腊人发现。从发现针孔成像到1839年达盖尔发明摄影术的1800多年的这段历史，就摄影而言，称之为摄影史前史。这期间摄影的暗箱仅能做绘画工具使用。1558年拿坡里科学家著《自然魔术》一书公开推荐将暗箱作为绘画工具使用。成像的暗箱是雏型照相机，能通过光反射成像，再现自然景像。而这种再现性仅仅是在承影物上的，仅能用笔描下来，用色画下来。但这已说明摄影的再现性在摄影术未发明前，在娘胎里就有。

（2）照相术的科学性

照相术的科学性也是从娘胎带来的。照相发明前的作画暗箱已经比肉眼观景作画多了个利用光物理的科学性。作画用的暗箱，到了十八世纪已相当发展，种类频多，有摄取室内景物的2×6英寸的小型暗箱，也有专用于户外写生的暗箱车。到了摄影术发明之后，直到今天的摄影器材的现代化，都是光物理和光化学的科学技术发展的成果。这表明，摄影具有强烈的科学性。也正由于摄影有科学性才被广泛应用于各个实用方面和艺术创作方面。

（3）摄影的纪实性

摄影的纪实性从它发明那天起就充分表现出来。这个纪实性就是能把身边事物原样表现出来。但是，这种纪实性是怎样表现出来的，通过什么表现出来的？其中有个重要环

节，并由此环节表现出的摄影最主要功能和本性被忽略了。这就是只有通过看照片才能直观到身边事物的原样表现。直观照片才是摄影本能。摄影史前史二千多年，因为照不出照片，就不具备原样表现身边事物的纪实性。直观照片是摄影术发明的根本目的和直接用途，也是摄影的根本性能。

2. 现代摄影的特性

摄影器材高度发达的今天，摄影的功能已不只是能纪实，还能变形变色。总的说来，摄影已有三个重要功能：纪实、变形变色和作画。这三个功能表现了三种性能，并不能够互相概括和代替，各有各的用途。

（1）纪实性

通过照片能表现实物原样，这是纪实的主要功能。如指纹摄影的人证性、X光摄影的病证性，等等。而这些实用摄影均不能变形，一变形就失真而失去了实用价值。

（2）变形性

现代摄影的变焦镜头的推拉效果，特殊效果镜头的变形变色效果，以及暗房制作中变形变色，色调分离等效果均属于变形性。变形功能虽然不适用于实用摄影，但在摄影艺术中则大有用武之地。不涉及抽象派摄影，仅就社会主义现实主义摄影来说，也不泛常用。如对反面人物的丑化的变形变色，或正面表现的“层林尽染”的变色效果等等，均可发挥特殊的艺术效果。

（3）作画性

摄影的作画性，在原始摄影及近代摄影中均有表现。18

57年初登艺术大雅之堂，参加了曼彻斯特重要艺术品展览会同绘画雕刻等造型艺术平起平坐的雷兰达的大作《人生的两条路》就是摄影画。近代兴起的广告摄影就是摄影画。所谓摄影画或作画性，当然像绘画用模特儿作画一样，有别之处仅是一个用画笔一个用照相机。但是，摄影作画有自己的独到艺术魅力，不讲广告，仅以我国的社会主义现实主义摄影中的有影响的，大家熟知的两幅摄影画《我们热爱和平》、《十月的螃蟹》便可见其一斑。因此说，摄影的作画性能是不可忽视的，要发挥其强大的艺术作用。

3. 从摄影实用特性中体现出的本性

摄影的一切实用功能，以及从中体现出的各种性能，若离开直观照片则其一切功能和性能均不复存在。可见，直观照片才是摄影的本性，没有这个本性摄影将毫无价值。也只有通过这个本性才能概括纪实性、变形性、作画性。

(1) 直观的属性

直观性属于一切造型的共性，也是造型艺术的共性。造型艺术的共性就寓于摄影艺术直观特性之中。所谓特性，也可以说是最突出或最大的特点。摄影的最大特点，不但可以使人直观某一历史的瞬间并可永存下去，还可使人通过照片直观肉眼所不可见的微观世界、宏观世界、水下世界以及人体内构造影像。还可以通过漫画式照片直观真人的变形。

(2) 直观的依存性

摄影所体现出的种种特性，如瞬间性、纪实性、纪念性、文献性、科学性等等，均依存于直观性之中。没有直观特性，摄影的一切实用功能和特性均无从体现。

（3）直观的统一性

摄影的各特性之间，有的可以互相概括和统一。但其统一的范围有限。如，纪实性可以统一文献性、瞬间性、科学性，但是，无论如何也统一不了作画性和变形性。同样，变形性也统一不了纪实性和作画性。只有直观性才能将摄影的一切特性统一起来。

4、抓、摆都是表达摄影本性的好方法

现代摄影亦脱离不了摆拍，如B超摄影是很现代的科学技术，但其必须将被拍者固定在一定位置上进行。若对激烈的运动者摄影则必须抓拍才能抓住最优美动作，所以说，抓和摆都是表达摄影本性的好方法。该抓即抓，该摆就摆。

（1）抓的依据

抓拍也不是万能的，受许多条件限制，看不见的抓不到，不能参加的活动抓不到。只有处在适合的距离中、角度内才抓得到。

（2）摆的依据

摆拍，在许多场合下是必要的。如是以显微摄影塑造人的血相的艺术形象，不摆是搞不了的。

（3）抓、摆结合

以模特儿摄影的广告画，虽然是摆拍的，如果在摆中抓不住人物情绪变化和动势也不行。在许多抓拍中，如无适当巧妙摆布也抓不出好场面。

二、抓、摆同纪实的关系

摄影的纪实性是原样表现，并不是抓拍。不管是抓还是摆，只要能原样再现就好。

1、纪实是实用摄影的基础

正因为摄影有原样再现的纪实性能才被广泛用于各实用方面。在实用中，又在纪实基础上表现出了各种性能。

（1）在纪实基础上的纪念性

人像摄影最根本要求是原样再现，照的张三就是张三，李四就是李四。由此在人像摄影中体现出两个主要性能，一是身份证明性，一是纪念性。当然，用于留念是大量的。留念摄影可抓可摆，怎么照也不脱离原样表现的纪实性。

（2）在纪实基础上的证实性

新闻摄影的事件证实性，指纹摄影的人证性、X光摄影的病证性等等，均是由原样再现的纪实性能体现的。这类证实性的摄影大部分是摆拍的。

（3）在纪实基础上的科技性

天文摄影、水下摄影、金相摄影等等方面的科技摄影也都是从原样再现的纪实基础上产生的科技价值。

总地说起来，实用摄影的各种价值，如纪念价值、证实价值、科技价值等等是产生于哪里呢？产生于直观照片，如无能看到原样再现的照片，什么价值全无了。

2、纪实是新闻摄影的命脉

新闻摄影离开对事件原样表现的纪实则不成为新闻，便失去生命力。因此而产生的新闻摄影的基本规律，既别于一

般新闻，也别于一般的实用纪实，还有别于摄影艺术。

（1）新闻摄影的基本法则

新闻摄影是新闻报道的一个方法，是用照片报道新闻的。必须遵循新闻理论，遵循新闻五要素去报道最近发生的事情。

（2）新闻摄影的基本风格

新闻摄影的基本风格在于同一般新闻、一般的纪实摄影和艺术摄影的区别而形成。新闻摄影同一般的新闻的区别点是以形象报道新闻。新闻摄影同一般的实用纪实摄影的根本区别点是典型性。新闻摄影同摄影艺术的根本区别点是绝对的真实。这三个区别就是新闻摄影的基本风格。

（3）新闻摄影采访

新闻摄影采访当然要身临其境在事件中采访。但是身临其境的程度总是有限度的，摄影采访就需在此有限中发挥最大的功用。比如，某蒋军空军军官驾机起义，当然没人能有身临其境的机会，但是，在事后给他照一张站在飞机前的照片，不能不算新闻摄影吧！

3、纪实不是艺术标准

艺术从不以纪实性为标准，摄影艺术也不能以纪实性为标准。更不能因为在新闻摄影中能够产生艺术品，就把纪实性做为艺术标准。因为不只是新闻摄影能产生艺术品，在科技摄影、人像摄影、旅游摄影等等实用摄影中均能产生艺术品，你总不能说摄影艺术有科技性、旅游性、实用性。同样，把纪实性当作艺术特性也是很不够恰当的。

（1）怎样对待纪实摄影中的艺术品

摄影艺术创作园地是广泛的，可深入实用摄影的各个领域，在各实用领域中均可产生艺术品。当这些作品一旦具备了艺术作品的条件时，其中是存在强烈的纪实性。在艺术中不排斥这纪实性，也不以纪实性为准，艺术强调的是塑造时代的典型形象。

（2）纪实论的历史功绩

我党的特影工作建于抗日时期1939年2月，作为一种革命武器，面向革命斗争进行纪实摄影作革命宣传，并产生了大量的艺术珍品。这是很大的、光辉灿烂的历史功绩。从革命利益出发，强调摄影的纪实性这是非常必要的。但是，若将纪实性论为摄影艺术的特性这就值得探讨了。难道类如《我们热爱和平》、《十月的螃蟹》等没有纪实性而艺术刻画却入细入微的作品就不是革命武器了吗？这里绝无排斥纪实性之意，问题是要辩证，不能把实用功能与艺术功能混为一谈。

（3）以艺术法则探讨摄影特性

无论如何，艺术的共性亦无法寓于纪实性之中。因为艺术不是纪实，就是带有强烈纪实性的摄影艺术品，其所以成为艺术，并非因其具备了纪实性，而是达到了艺术水准。没达到艺术水准的纪实照片永远也成不了艺术品。事实上，在摄影表现出的特性中只有直观性能概括所有特性。同时，形象的直观性也是造型艺术的共同性，摄影属于造型艺术，其造型艺术的共性就寓于摄影艺术的直观特性之中。艺术是人的头脑加工厂的产品，其塑造时代典型形象的共性也当然寓于摄影艺术的直观特性之中。

(4) 抓、摆都是纪实摄影的好方法

所有纪实摄影，包括新闻摄影，都不能排斥摆拍。是抓是摆要根据采访者身临其境的程度而定。总之，抓、摆都是纪实摄影的好方法。

(1) 专摆的新闻摄影

国家领导人会见外宾时的合影就属于专摆的新闻摄影。

(2) 必摆的新闻摄影

在战斗年代这类新闻照片是不少的。如，解放镇南关的照片，解放南京占领伪总统府的照片都属于必摆的新闻摄影。

(3) 抓摆的新闻照片

抓中有摆的新闻照片也是常见的。如，在解放战争中拍俘虏群的照片，一群俘虏被押下来，可以事先通知我军押俘战士威武、抖擞精神之后再拍。

三、抓、摆同艺术创作的关系

摄影艺术不排斥抓也不排斥摆，不分是抓来的还是摆来的，凡是有高深艺术意境的都是好作品。

1、什么是摄影创作

摄影创作可在各个实用摄影领域进行。但是，艺术创作目的与纪实摄影的目的截然不同。实用摄影能够原样再现被摄物也就够了。新闻摄影是报道某一事件的，见人见事见思想也就完成任务。而摄影创作的目的则是通过某一事件，某一情节，某人某事塑造时代的典型形象。通俗地说，摄影创作就是塑造。

（1）塑造是头脑加工厂产品

艺术是人的头脑加工厂产品，是对人的灵魂进行改造的工程。人的想法不同，其产品的风格亦不相同。模仿的东西，照学的东西不是艺术。只有那些有独创格调的作品，构思入微、寓意深远、引人入胜的作品才称得上艺术。

（2）塑造是世界观的形象化

艺术不是政治口号，而在艺术形象中却充满政治思想，在艺术享受中进行世界观教育。一幅作品的形成也是摄影家的世界观形象化过程。

（3）塑造是审美理想的再现

摄影家的创作冲动形成于审美理想，审美理想是艺术家对时代最美理想最美心灵的性格化、典型化、形象化。艺术家把审美理想通过自己的作品再现出来，以艺术的功能进行两

个文明建设，搞四个现代化。

2. 摄影典型塑造的特点

摄影的典型塑造不同其它艺术可以典型集中，不能象其它门类艺术家那样取社会体裁如一只蜜蜂，集百花之蕊，排其糟粕，取其精华，炼出炙烩人口的甜蜜。而摄影艺术家的典型塑造则譬如选妃，摄影艺术家对典型瞬间的抓捕则尤如选百花之最，取之自然，巧夺天衣无缝之魁。概之为选最。

（1）选题于时代之最

所谓时代之最就是时代的最美灵魂。能选题于时代之最的创作才能塑造出不朽之作。其选最的特点是，选于时代题于最美，选于抽象题于具体，选于精神题于形象，选于直观题于刹那。

（2）构思于生活之最

根据选题进行构思，这是艺术创作的一般规律。摄影艺术的构思在一般规律中显示出自己的明显特点。其特点是由镜头前的塑造是以真人真物以及有限的镜头视角选于无限的事物之中进行创作所决定的。因此，不但要构思于生活之最美，还要具体地于构由无限中思有限，构由声中思于静，构由大思于小，构由土木思于深情，从中选最。

（3）塑于镜头前之最

摄影塑造是在镜头前视角内进行的。其手段不外乎是抓和摆。其塑造特点是，只有看得见才能塑造成，看不见的，历史的，未来的不能塑造。摄影家要耗费每个细胞到处去选最美的镜头，去塑所见之实造艺术之虚、塑艺术之虚造社会之实、塑由宏观造为微观、塑不可见造为可见。

(4)加工于光和色之最

一般说来，黑白摄影化五光为一色，彩色摄影析一色为五光，选以主题最需要的色彩来描绘艺术形象。有时要突破一般规律，要在不和谐中寻和谐，在跳色里觅奥境，在无阶中找最美的阶调，在顺色里求珍。

(5)命题于精神之最

照片的命题要有文学性、哲理性、多样性，要以千锤百炼出来诗的语言予以画龙点睛。要点到最有艺术感染力的地方。一般的规律有，奏鸣于弦外，平叙深意，形述哲理，怀远颂今，以小说大，借曲发挥等方法。