

507858

山东省第一期高级摄影培训班教材

摄影创作谈

丁遵新

中国美术学院

图书馆藏

03

X

山东省第一期高级摄影培训班教材

摄影创作谈

丁 遵 新

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

丰富而艰难的艺术

· 代前言·····	(1)
摄影艺术的“四个高度”·····	(5)
摄影艺术的构思·····	(11)
摄影艺术的创新·····	(27)
创作就是思考·····	(37)
题材、主题及其它·····	(43)
抓拍、摆拍与创作方法·····	(46)
纪实、写意、风格·····	(51)
中国摄影史上珍贵的一页	
——三十年代影艺谈·····	(64)

丰富而艰难的艺术

——代 前 言

摄影是科学时代的大众化艺术。

正如美国全国新闻摄影工作者协会历史研究员约翰·法勃所说：“公众和新闻记者把拍摄照片看成是平凡无奇的。但这是人类历来得到的最伟大的礼物之一。这是所有国家所有人民最容易理解的全球性语言。”作为一种表达形式，摄影是比较新的。作为一门技术从达盖尔公布银版照相法（1839年）算起，只有一百四十多年的历史，作为一门新兴的艺术形式历史就更短了。

但是，在这短短的一百多年里摄影的技术和艺术有了飞跃的发展。摄影艺术已经成为人们普遍喜爱的艺术形式，和人民群众的生活有着越来越密切的关系。“摄影是不是艺术”，这一持续了一个多世纪的论争，似乎已经成为过去。但是，摄影怎样才能成为艺术？摄影创作的奥秘在哪里？怎样发展具有中国特色的摄影艺术？这一系列重大的课题我们还缺乏深入、系统的探讨。

几乎没有一门艺术审美观念的发展、演替能有摄影艺术这么迅速。不久以前还视为禁忌的表现手法，今天却成为追求的时尚。摄影创作队伍的浮沉、更替之迅速，也足以令人

吃惊。有的人刚涉足影坛就挂上了金牌，但“再而衰，三而竭”；有的人并不愿意吃老本，但只能有“一张照片”；有时刻意求工，竭尽心力，效果不佳，“信手拈来”，反倒堪称佳作……难怪有人把摄影创作的诀窍归结为：“一蒙、二碰、三运气，外加好机器”。信奉这“机遇加好相机”论的摄影界不乏其人。

由于摄影界队伍的结构、素质，以及传统观念的影响，历来对于摄影理论，特别是艺术理论，创作规律的研究是不重视的。有人公开宣称：“什么理论不理论，拍出好照片就是理论”。至于如何才能拍出好照片，则不甚了了。近年来，摄影艺术的书籍琳琅满目，而论述摄影美学、摄影艺术、摄影创作的理论书籍，几乎少得可怜。

技术和技巧是极端重要的，没有技术就没有艺术。但是，如果只有技术、技巧，而没有正确的创作思想指导，也不能成为艺术。近年来，摄影界不乏佳作，但如果实践经验不能上升到理论的高度，就不能摆脱摄影创作的盲目性，山必然王国进入到自由王国。

摄影创作有没有奥秘？

鲁迅先生说过：“创作是并没有什么秘诀，能够交头接耳，一句话就传给别一个的，倘不然，只要有这秘诀，就真可以登广告，收学费，开一个三天包成文豪学校了。……这其实是骗”（《不应该那么写》）

在另一文中，鲁迅先生也说：“作文却偏偏好像并无秘诀，假使有，每个作家一定是传给子孙的了，然而祖传的作家很少见。自然，作家的孩子们，从小看惯书籍纸笔，眼格也

许比较的可大一点罢，不过不见得就会做。”（《作文秘诀》）

但是，就在同一篇文章的末尾，鲁迅先生又说：“‘白描’却并没有秘诀。如果说要有，也不过是和障眼法反一调：有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄而已。”可见艺术创作没有什么可以如炮制的“万灵秘方”，但规律还是有的。所谓摄影创作的“奥秘”，也就是带有普遍意义的创作规律。

摄影是丰富而艰难的艺术。摄影艺术的美具有极其丰富的内涵和极大的诱惑力。她吸引了越来越多的爱好者、执着的追求者，但由于摄影艺术的艰难，由于我们对摄影创作中的“三昧”还缺乏足够的认识，有的人望而生畏，有的人在摄影艺术殿堂的大门外久久踟躇、徘徊，却苦于难以登堂入室。认真总结和研讨摄影艺术创作的奥秘，是广大摄影爱好者的迫切要求，也是提高摄影艺术创作质量，发展和繁荣摄影艺术的当务之急。

摄影是一门新兴的艺术形式，摄影艺术理论的建立有一个过程。横的移植，纵向的继承和借鉴都是十分必要的。他山之石可以攻玉嘛。绘画、文学、电影、乃至音乐的理论 and 创作经验，对于摄影艺术都有一定的参考价值。古今中外的艺术理论都可以引为镜鉴。但最根本的还是用马克思主义的辩证唯物主义和文艺理论的基本观点之箭，射摄影艺术创作实践之的。从丰富的摄影创作实际出发，从中总结出客观的规律和系统的理论，而不是用固定不变的模式“印证”。我们应该牢记恩格斯的话：“原则不是研究的出发点，而是它的最终结果……不是自然界和人类去适应原则，而是原

则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的。这是对事物的唯一的唯物主义的观点”。（《反杜林论》）从实际出发而不是从僵化的公式出发，只有这样才能不断地为摄影艺术创作的发展开拓道路，而不是相反。

摄影艺术之花是要靠汗水浇灌的。摄影创作十分艰辛。勤于实践是必要的，但也要善于总结。“实践加总结等于成功”，我把它当作信条。粉碎“四人帮”以后，一大批有才能、富于进取精神，锐意创新的青年人跨进影坛，给摄影界带来了巨大的活力。他们的许多佳作，使人耳目一新。他们在创作上堪称勤奋，但有些人对于创作实践的总结，对于理论，却十分淡漠。有的甚至由于对“左”的教条的厌恶，以致认为“理论”都是于创作不利的，把艺术的直觉、形象思维和正确的理论绝对对立起来。这对于摄影艺术理论的发展也是极其不利的。

我曾经从事新闻摄影二十余年，但近几年已经很少有机会参加摄影创作的实践，但我时时关注着摄影创作的发展。在这方面有过一些思考和探索。这次借来山东省第一期摄影培训班讲课的机会，把近年的有关讲稿和文章挑选了几篇编印成这本小册子，算是我学习和思考的一点心得。如果它能够引起同志们的一些兴趣和思考，我就心满意足了。谬误之处尚乞各位同道不吝指正。

一九八四年六月十七日 武昌

摄影艺术的“四个高度”

摄影是科学的产物，摄影艺术是科学和艺术的结合。

易学难精，这是摄影艺术极其显著的特点。随着科学技术和摄影器材的发展，摄影基本技术的掌握越来越容易，但摄影美的创造却并未随之降低其难度。

如果把摄影艺术比作赛跑，我们常常可以看到有人五十步而后止，有人百步而后止，有的人可能跑上三千五千，但能够在摄影艺术创作的道路上不断开拓前进，保持旺盛创造活力的确实为数不多。有的人虽不无进取之志，但力不从心，停滞不前。

如果把学习摄影比作跳高，至少有以下四个“高度”：

第一高度：技术的掌握；

第二高度：技巧的运用；

第三高度：摄影美的创造；

第四高度：独特风格的形成。

第一，技术的高度：摄影基本技术和技能，主要内容有以下几方面：

1. 相机的操作；
2. 感光材料的性能；
3. 各种附加镜的运用；
4. 正确曝光；

5. 不同光源的运用方法;

6. 暗室基本技术: 胶卷的冲洗、印相、放大等。

第二, 技巧的高度: 主要是用光、构图、人物神态, 其次是各种技法的运用。

1. 光线的运用: “光是画的命脉”(《半农谈影》)。

自然光: 不同季节、时间、方向、不同光线的效果; 不同天气的光线效果; 最佳照明时间的掌握等。

人工光: 不同光源的光线效果; 色温控制; 闪光灯、碘钨、现场光的运用等。

光比的控制, 自然光、闪光灯的混合运用, 微弱光线的运用等。

影调处理: 高调、低调、中调、剪影的效果与拍摄方法。

2. 构图处理: “形是画的骨子”(《半农谈影》)。

基本规律: 突出主体, 表现主题; 视觉均衡, 稳中求变。

3. 人物神态: “贵在传神”。神态是人物摄影作品的灵魂, 是人物摄影成败的关键。

神态的基本要求: 自然、生动、典型。自然——不拘束, 不做作, 内心情感的自然流露; 生动——抓住情绪的高潮, 富于动感; 典型——具有代表性和普遍意义, 符合作品主题要求, 符合人物性格特征。

拍好人物的“三字诀”：熟、懂、疾。

熟——熟悉被摄对象；

懂——懂得被摄对象的性格、心理，懂得人们在特定条件下神情、姿态、动作变化的规律，判断准确；

疾——技术熟练，动作敏捷，反应迅速，当机立断，得心应手。

4. 摄影技法：包括拍摄技法和暗室技法。如追随摄影、多次曝光、色温倒置，以及旋转放大、中途曝光、色调分离、多底合成等等。

第三，创造的高度：运用摄影的技术和技巧，按照摄影艺术审美规律的特点和要求，实现摄影艺术形象的创造。

第一、二高度的跨越比较容易，在第三高度的横竿前，人们跃跃欲试，有的起点高，一跃而过，但“再而衰，三而竭”；有的人在成功之后又饱尝失败的痛苦，几经努力才保持了稳定的水平，但难以达到新的突破；更多的是在连续两三次试跳失败以后即失去了跨越的信心和勇气。

许多爱好者都有同样的体验：掌握摄影的基本技术、技巧之后，“怎么拍”还比较好办，不论是室内光线、夜景、特殊效果的摄影都可以设法适应，完成拍摄任务。至于“拍什么”倒常常成了最大的难题。初学者打开相机，处处新鲜，有了一定的实践经验，反倒感到快门难按。

“拍什么”实际上就是摄影创作中的题材问题。按照特定要求再现某一固定场景，是不太难的。但要在茫茫的生活海洋中，创造性地发现和选取题材，就不是那么容易了。譬如

《父亲的背影》（金南海摄）在全国青年影展展出以后众口交誉。别人都没有想到这样拍，他想到了，拍出来了。这就是古人说的“写人所共见共历之事，而言人所不能言。”如果要仿照它再来一幅“爷爷的背影”、“弟弟的背影”，或者当金南海选定题材之后，你和他同时掀动快门，那是再容易不过的事，而且由于种种原因你拍摄的效果可能还比他略胜一筹。但这毕竟只是模仿，而不是创作。

可见题材问题实际上首先是对生活的认识、感受和发现的问题。

一切艺术创造都是思想、生活、技巧三者的高度统一。生活是创作的源泉，思想是创作的灵魂，艺术表现技巧是创作的关键。摄影创作同样如此。谁也不会否认深入生活的必要性，摄影作品反映生活的深度和广度，从根本上来说决定于摄影家深入生活的深度和广度。但摄影创作深入生活有哪些特点和规律，却往往被人们所忽视。对于大多数摄影作者来讲，主要不是缺乏技巧、缺乏生活，而是缺乏按照摄影艺术的特点去认识和感受生活的能力。

美国女摄影家海伦·曼泽尔说过这样的话：

“不会出现这样的事——找不到什么值得拍摄的题材。值得拍摄的题材到处都有，只要我们能够意识到它们的存在，在平凡和不平凡的场合却能发现构成优美画面的可能性。要善于在最平凡的事物中找出美的因素。”

“一个优秀的摄影家的特点是，他能在别人不注意的地方发现美，摄影家的水平越高，他的题材的重要性就越小。一个有能力的业余摄影者能用最简单的题材拍出很优美的照

片。”

法国著名艺术家罗丹也说过：

“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”

“总之，美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

许多业余的乃至专业的摄影者背着相机整天在街上转游，或者翻山越岭，深入边远山村，却往往找不到值得拍摄的题材，而曼泽尔、罗丹却说：“不会出现这样的事”、

“美是到处都有的”。关键在于他们指的是“大师”，是“优秀的”、“有能力的”，是“水平越高”的。这是修养和创造能力的问题。

俗话说：“树有多高根有多深。”一个人的成就无疑是他各方面修养、才能和辛勤劳动的结晶。这正如冯牧同志在《摄影艺术应当正名》一文中所说的：“造就一个熟练的照相师是比较简单的，要成为一个优秀的摄影艺术家，我看就不那么简单了。”“一个摄影家，如果他满足于掌握和学习本部门有关业务，而对人类的整个艺术宝库，对于那样丰富的文化遗产毫无所知或知之甚少，那他也同样成不了一个优秀的摄影艺术家。”对于摄影创作来讲，一种素质比一百种手段都更为重要。这种素质就是善于观察和感受，善于学习和思考，以及对于摄影美的瞬间敏感。

摄影美的发现和创造，对于每一个有志于摄影艺术的人来说都是一个十分重要的课题。

“第三高度”是决定性的高度！

第四，风格的高度：风格是一个艺术家作品的内容和形式所具有的独特性。这种独特性使这个艺术家和其它艺术家的作品清楚地区别开来。

风格是作品的艺术风貌，好比树的风姿、人的风度，是作品的外在特征，但又是成于中形于外的。这正如法国布封的名言：“风格是人”。

鲜明独特的风格是艺术上成熟的表现，艺术风格的多样化，是创造繁荣的重要标志。没有众多的具有鲜明独特风格的摄影艺术家，这恐怕是摄影艺术至今不被社会、美学家重视的主要原因。

创造鲜明、独特的艺术风格，这应该是摄影家追求的最高目标。

风格固然重要，风格的形成也确实不易。它和摄影家的思想感情，艺术青春，所选择的题材、运用的艺术语言，生活积累的深度和广度，乃至所习惯使用的器材、技法等等，都有着密切的关系。对于个人风格不可没有追求，但也不宜强求，只有因势利导，水到渠成。

风格的形成还受到社会历史条件、时代的审美需要、传统的继承等各方面条件的制约，以及到同代摄影家之间的相互影响。

摄影艺术“四个高度”之间的关系十分密切，可以说技术是基础，技巧是手段，创造是目的，风格是奋斗的目标。

没有技术无所谓技巧，离开了技巧谈不上摄影美的创造，没有长期的大量的创作实践，更谈不上个人独特风格的形成。

摄影艺术的构思

由于摄影凭借机械可以精确地再现现实，而且摄影作品大多在一个短暂的瞬间完成，在摄影创作中确实也不乏“偶得”的例证。因此人们往往把摄影等同于自然主义的摹写，当作简单的劳动。即使在摄影界也有人认为摄影创作是“一碰、二懵、三运气，外加好机器”，怀疑甚至否认摄影构思的必要性和可能性。

事实上，在摄影创作中，精确地再现现实只是手段而不是目的。一幅成功的摄影作品，从题材的选择，主题的酝酿，到作品的艺术处理以及后期制作，无不体现着作者对现实生活的认识和感受。没有构思的艺术创作是不存在的，只不过摄影艺术的表现手段和创作规律不同，因此摄影构思的途径和方式也不一样。实践证明，一幅平庸的纪实照片和优秀的摄影艺术作品的区别，恰恰在于是否把作者的思想感情和对生活的认识熔铸进去，并通过特定的艺术构思体现出来。正由于摄影往往是在极为短暂的瞬间完成，因此深入探讨摄影艺术构思的特点和规律，就更加必要，而不是相反。

摄影的品格与构思

“一百个优秀的雕刻师描绘同一个景象会刻划出一百幅完全不同的木刻；假如也让一百个优秀的摄影师去拍摄同样一个景象，我们从所有摄影师那里得到的便是相同的，决不是各种不同的照片。”①这是俄罗斯的一位著名的文艺评论家斯达索夫一八五六年在他的《摄影还是木刻》一文中所作的论断。一百多年来，人们一再重复同样的腔调攻击摄影，把摄影性当作自然主义和缺乏思想性的同义语。这一方面是由于对摄影表现手段的发展缺乏认识，另一方面也是出于传统的偏见。

事实上，一百个优秀的摄影师从同一个位置拍摄同一对象，可以得到一百张不同照片的时代早已到来。随着科学和技术的发展，摄影已具有无比丰富的表现力，而且具有极其广阔的发展前途。不同的感光材料，不同的镜头可以获得截然不同的影象：同一景物从不同距离和角度拍摄，可以极大地改变视觉效果；不同瞬间和不同制作方法的选择，可以给人完全不同的感受。而这一切都必须服从不同的表现意图。尽管纪实性是摄影艺术极其宝贵的品格，但纪实不等于复制和翻版。即使是精确的再现，对于摄影创作来讲也只是手段而不是目的。

在摄影创作中，对于现实生活的再现和作者主观感受的