

THE VISION
OF PHOTOGRAPHY

摄影视界

——影像的文化诉求
CULTURAL ASPIRATIONS OF THE IMAGE

张秉政 赵 昊 | 著

北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

安徽大学出版社

THE VISION
OF PHOTOGRAPHY

摄影视界

——影像的文化诉求

CULTURAL ASPIRATIONS OF THE IMAGE

张秉政 赵昊 | 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影视界——影像的文化诉求/张秉政, 赵昊著. —合肥: 安徽大学出版社, 2012. 6

ISBN 978-7-5664-0454-1

I. ①摄… II. ①张… ②赵… III. ①摄影艺术—研究 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 132509 号

淮北师范大学学术著作出版基金
2009~2010 年度安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK09-10D85)

摄影视界

——影像的文化诉求

张秉政 赵 昊 著

出版发行: 北京师范大学出版集团
安 徽 大 学 出 版 社
(安徽省合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

印 刷: 中国科学技术大学印刷厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 190mm×230mm
印 张: 21
字 数: 282 千字
版 次: 2012 年 6 月第 1 版
印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷
定 价: 39.00 元
ISBN 978-7-5664-0454-1

责任编辑: 姜 萍

装帧设计: 赵 晗 乔晓伟

责任印制: 陈 如

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 0551-5106311

外埠邮购电话: 0551-5107716

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 0551-5106311

* 本书选用部分图片, 未能及时联系到图片作者, 稿酬请与本书作者联系。

序

作为高校学人,一是翻书阅卷于课堂潜心教学,一是翻山越岭于山水间倾情创作,力求理论与实践相结合。从事摄影多年,感受些许,心得几多。寒暑假间,偶得休闲,集时伏案而书,将多年探求汇成一册,呈所见、所感、所思、所悟,诉于大家,愿与众分享。

回首影像探求途,多少回挑灯夜读,多少次对景细观,以探术之精确,以寻艺之深远,以求理之明辨。多年执教,熟识影像发展之迹,深究摄影前进之道,教学相长间,不觉已积图千幅,累文数万字,遂有著书之意。细析往昔文字,提笔列纲成目,精心写作中,深入研判而力求科学论断,增删笔墨而力促丰富内容,将理论与实践、知识与实用、教学与科研、创作与赏析、严谨与活泼、提高与普及融为一体,以求得视野宽而论述新,观点明而实用强。

几番努力,遂见雏形,著成《摄影视界——影像的文化诉求》一书。书分摄影基础理论、史论、评论、实践四大篇,注重科学与系统,强调针对与实用。内容五十余项,宏微相济,图文并茂,既有流派的解读,又有个案的分析;既有理念

的思索,又有创作的探究……道出心中所想,显出脑中所思,现出镜中所见。

昌黎先贤曾言:“师者,所以传道授业解惑也。”作为教师,著此《摄影视界——影像的文化诉求》以阐明图像生成原理,讲授摄影创作思路,解答诸类问题,从而为学生学习提供帮助,同时亦算是为多年教研与创作做番小结,以期为影友们从影提供参考。

书出版,得到淮北师范大学、安徽师范大学传媒学院、安徽省摄影家协会的支持,在此,深表感谢!感谢安徽大学出版社。感谢淮北师范大学美术学院赵晗、乔晓伟先生的封面设计。

书初成,而修订不止,以致字字推敲,句句斟酌,然时间有限,学识有限,缺误难免,请影界同仁与读者不吝指正。

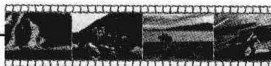
是为序。

目录

· 摄影基础理论篇 ·

- 3 | 贵在发现 善于表现
——解读观察与创作中的摄影新进路
- 16 | 风光无限
——我看风光摄影
- 21 | 读图时代变动中的新闻摄影
- 36 | 读图时代纪实图片的文字阐释
- 44 | 百姓生活故事多样化影像表述的再认识
——谈数字时代的中国纪实摄影转型
- 52 | 理性的思考与实验:当代观念摄影发展进度的思索
- 55 | 观念摄影:警惕“妖魔化中国”
- 58 | 民俗摄影概说
- 75 | 摄影标题的艺术
- 82 | 线条美的表现

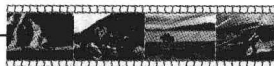
· 摄影史论篇 ·

- 87 | 华丽的叙事
——高艺术摄影
- 92 | 回归自然的呼唤
——自然主义摄影
- 96 | 朦胧唯美的画意
——印象主义摄影
- 100 | 凝视忽略的真实
——新客观主义摄影
- 103 | 富有韵味的纯粹
——纯粹主义摄影
- 111 | 客体的解构与重塑
——抽象摄影
- 114 | 荒诞神秘的影像
——超现实主义摄影
- 120 | 摄影史论著作综述
- 127 | 我国摄影史论研究领域存在的问题
- 131 | 高校摄影史论课教学的现状与思考
- 137 | 《良友》画报与中国现代摄影的发展
- 146 | 读史明智
——读林路教授的《摄影思想史》
- 149 | 解读·重现·创造
——评《杰作如何产生——摄影大师的方法和技巧》

· 摄影评论篇 ·

- 153 | 摄影批评的构建
- 157 | 斯蒂格里茨的摄影艺术
- 161 | 几何中的状态
——布勒松作品的形式感探析
- 167 | 全球化视野下中国艺术摄影发展的本土化取向
——从郎静山摄影看中国艺术摄影的文化诉求
- 177 | 全国影展与摄影文化建设
- 183 | 又逢影坛展名作
——观第 22 届全国影展获奖作品感言
- 187 | 观察·提炼·表现
——浅议第 21 届全国影展金奖作品《构成》
- 190 | 社会主义核心价值体系视野下的安徽主流摄影探析
- 200 | 皖风徽韵间的影人印象
- 211 | 聚焦时代 无愧时代
——安徽省第 16 届摄影展管窥
- 220 | 安徽省第 16 届摄影艺术展览“艺术类作品”述评
- 226 | 感受传承与发展 领悟幽雅与和谐
——第 17 届安徽省摄影艺术展览述评
- 236 | 我国高等摄影教育存在的问题及对策
- 242 | 课堂内外
——摄影教学初探
- 247 | 变形
——数字时代的影像塑造训练

250 | 运动瞬间的捕捉训练

259 | 影像的力量

· 摄影实践篇 ·

273 | 巴札：南疆人一道丰盛的大餐

277 | 王家大院建筑的灵性与人文气象

282 | 江淮古茶镇

289 | 大理剑川土陶

292 | 多彩云南

301 | 寻梦皖南

304 | 好一个淮河花鼓灯

308 | 淮北地区正月十五捏面灯

309 | 看得见的故宫

311 | 千年徽墨

313 | 世博夜宴

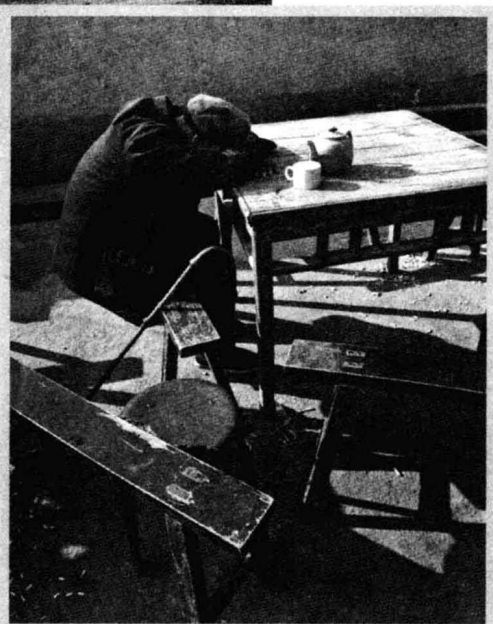
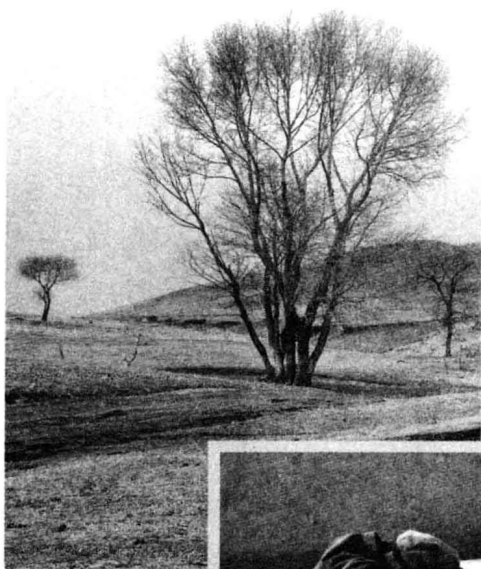
316 | 说不尽的平遥

322 | 筑“巢”

324 | 参考书目

摄影基础理论篇

贵在发现 善于表现

——解读观察与创作中的摄影新进阶

一般人学摄影第一个常问的是光圈多少？快门打到多少就可以拍到这样的照片？打开摄影报刊，常常看到拍摄佳作后面介绍，用什么型号相机，长镜头还是广角、光圈、快门速度、胶卷感光度如何如何等。我想即使有人明明白白告诉你，你赶到那个地方如法炮制，也很难拍出那幅理想的作品。因为仅光影的构成一项就让你难以清楚理解，光的方向、光的质量不一样，产生的效果就会有较大的差异。太多的人更看重的是事情的结果而不问原因。光圈、快门只是你掌握拍摄技能中重要的因素。即使你知道这些，用处亦然大。比如大酒楼的名厨和一个刚当学徒的服务生，一样的肉、鱼、蔬菜、盐、香料，大厨能烹出味鲜纯厚的佳肴，学徒可能因掌握不了火候而将食品炖糊。

这期间最重要的感官是视觉，即如何用眼睛观察，把握好“火候”，烹调如此，拍照片亦是如此。

新闻界提倡“用眼睛采访”，俗称要有“新闻眼”，这是对视觉功能的强化。人身上最灵敏的器官就是眼睛，十八般兵器，眼睛是最锐利的武器。人的各种感官接受现实世界的信息，85%是靠眼睛输入的，也就是说靠眼睛去发现。著名雕塑家罗丹有句名言，生活不是没有美，而是缺少发现。

新闻界现在十分提倡“目击式新闻”。摄影圈内一些人常常觉

得自己身边没什么可拍,一些人在拍照片时抱怨自己的器材差,有的人抱怨自己没有出门的机会,总之怨这怨那,有的于是在器材上比拼,尼康、佳能不尽兴,还要买哈苏、徕卡,从单反到120,再到大画幅,各种新款相机如数家珍,优点无所不知,一句话,就是拍不出好照片。拍不出好照片原因多种多样,其中一个最重要的原因,就是不会发现。发现不了身边生活中的美,缺少有效的观察。拍出来的不是艺术作品,而是“视觉上的废话”。

一、贵在发现,应当从生活中学会观察

摄影是一门观察的艺术。要通过摄影获得美的艺术形象,必须通过正确的观察。观察,从它最贴切、最广泛的含义来说,就是运用你的感觉、智力和感情,全神贯注于你拍摄的题材。

古人善于观察。《察今》云:“审堂下之阴,而知日月之行。”

苏东坡在《石钟山记》中写道:“事不目见而臆断其有无,可乎?”可见他对观察认识的深刻。

已故著名女记者子冈的大作——《毛泽东先生到重庆》(见1945年8月29日重庆《大公报》),堪为在新闻中运用观察的典范,通篇以观察材料为主干,精彩之处颇多。试看:

“‘很感谢’,他几乎用陕北口音说这三个字,当记者与他握手时,仍在重复这三个字,他的手指被香烟烧得焦黄。当他走下扶梯的时候,我看到他的鞋底是新的。无疑这是他的新装。”

这短短的一小段。记者以其敏锐的观察,瞬间分辨出毛泽东的口音、手指的颜色、鞋底的特点等。可以看出,毛泽东一出现,记者就进行了细心的观察,通过敏锐的观察得知真实细节,从而塑造出一个文质彬彬、满怀诚意、长期在艰苦环境中奋斗的人民领袖的形象。

摄影中运用观察获得的优秀作品也比比皆是。以《彭走董来》

梁文辉 《彭走董来》(1997)

为例,1997年7月1日,香港回归祖国,当港督彭定康离开港督府转身的一瞬间,董建华先生微笑挥手之际,《大众摄影》杂志社的记者梁文辉果断按动快门,把这具有历史意义的一瞬定格。该记者可说独具慧眼。

那么生活中究竟该如何用相机观察和发现呢?

1. 相信周围有东西可拍

“在活生生的现实里有许多美的事物”(别林斯基语)。生活中并不缺乏美,而是缺少发现,我们要用自己的眼睛发现别人未见过的东西,在别人司空见惯的东西上发现美来。只有拍摄自己熟悉的东西,才能够深入,而且要反复去拍、去琢磨、去思考,才能拍出有深度、有力度的作品。

以湘潭钢铁厂摄影人熊汉泉作品为例(钢铁废渣堆现旖旎风光,化腐朽为神奇)。

世界级摄影大师爱德华·韦斯顿曾说过:“我不是去物色那些不寻常的题材,而是要让寻常的题材变成不寻常的作品!”所以,青木板、白菜叶、枯枝都成为他反复拍摄的题材,并拍出了传世名作。真可谓“点石成金”。

有些人提出“生活在别处”的观点,总是喜欢扛着长枪短炮去大漠冰川、人迹罕至处。这其中不乏猎奇的心态。如某处发现某一景点,无数人接踵而至,不久就把这个景点拍滥了,人们失去了兴趣,往往再换一处。一些报刊、杂志也充斥这类照片。这种旅途即兴式的拍摄往往受时间、空间制约,随意性强,很难出佳品(当然运气好,捕捉到决定性瞬间也未必不能出佳品。有人称摄影人为“机会主义者”)。话又说回来,“行万里路”,有机会跑遍名山大川可使视野开阔,增加生活和艺术的积累,拍摄地域半径越大,摄取的精华也就越多。不过各人条件不一,如果没有机会(职业的便利),没有充足的资金,没有像样的机器,那就干脆从身边开始拍摄,从日常生活入

熊汉泉作品一

熊汉泉作品二

爱德华·韦斯顿 《贝壳》

亚当斯 《约塞米蒂谷》(1927)

手,“就地突围”,有位摄影家说得好,距离能产生美,但能从司空见惯的事物上发现美,更技高一筹。中国有句古话:“十步之内,必有芳草。”亚当斯大师一辈子就拍加利福尼亚家乡的山谷,硬是靠精湛的技艺、艺术天赋,拍出个世界级国家公园。

2. 选择观察的角度和位置,用心去发现

为了克服观察的盲目性、随意性,我们应提倡摄影人瞅准时机,选准位置,用心观察。

当红日喷薄而出;当国旗护卫队甩开红旗的一角;当精彩的射门发生;当领袖人物登上飞机,摘下头盔,举动头盔,用力挥动的一瞬间(如方纪《挥手之间》);当彭定康离开港督府转身的一瞬间……摄影人果断按动快门,于是佳片就出现了。这时位置很重要,要抢占有利地形地势,认真观察,找准拍摄最好的切入点。

其次是选择观察的角度。苏轼有诗云:“横看成岭侧成峰。”站的位置不同,选择的角度的不一样,观察的结果也会大不一样。相机的视点不同,角度不同,高一点,低一点,俯角拍,仰角拍,效果大不一样。这在摄影术上称为多路观察。多路观察常会使你看到过去可能忽视或没去仔细观察的东西。澳洲某位摄影家一天仰卧在田野里拍蜘蛛网时,他惊呆了,他感受到无与伦比的图案美、抽象美。

3. 去掉事物的标签

有先入之见可说是观察的一大障碍。画家莫奈曾说过,为了观察,我们必须忘掉我们所看的东西的名称。正如西方学者所说:“依靠定义我们认识了每件事物,而不再是观察事物,我们是相信酒瓶上的标签,而从不注意品尝酒的滋味。”如黄山上一块石头,如果你只觉得它是一块石头,那你很难细看出它是什么“喜鹊登梅”,什么“仙人晒靴”,什么“猴子观海”。一朵花、一块岩石、一棵树、一个莲蓬、一堵马头墙……都不应只按我们脑中已有的形象去看待。

4. 注意总结观察的方法

《孟子正义》中有一句话：“观水有术，必观其澜。”这个“术”就是要方法。

比如拍摄文化活动，每一项文化活动都有它的主题形式和风格。在接受拍摄任务时，应考虑两重意思：一重是自始至终对纪实性拍摄进行归档，另一重是进行摄影艺术创作，努力从中撷取有光影、动态效果的理想画面。有条件的地方，应在节目彩排时先看一场，熟悉每个节目的动作、程序、灯光效果等。这样在正式演出时更有把握拍出一些理想的图片。以邵华将军拍舞台图片为例。

观察方法中有浏览，有细察，有“深究”。

浏览就是我们刚刚谈到的群众文化演出，“细察”正如达·芬奇画蛋（画过一千只蛋），徐悲鸿画马：“画马必须以马为师。”细察、详审马的姿态与神情，终于才能“一洗凡古万马空”。最近报道一名摄影师在他的朋友动物学家的帮助下拍下蝙蝠夜间捉鱼的场景。他是在长城外一个地洞里守了一个多月才拍下这一奇观的，此可谓细察、深究。

5. 注意整体与局部的关系

摄影是看的艺术，也是选择的艺术。摄影观察应注意选择，学会从纷杂的事物中发现精彩之处。

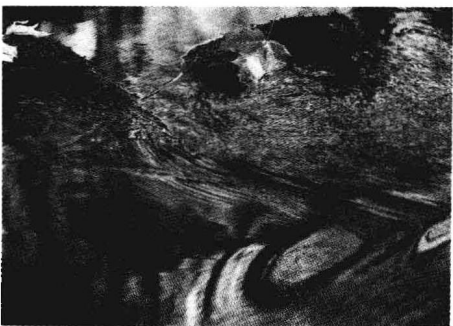
以美籍摄影家李元为例。李元是风光摄影大师，非常有个性，他是很少去名山大川拍摄的摄影人。他总是在看似寻常的地方拍出不寻常的有意味的影像。关于拍摄局部与整体，他认为自己愈拍愈重视局部了，他说他是通过局部中那些细节的描述，来表达自己的对大自然的观察和体会。拍摄完整的照片，他认为有两种局限：一，在拍了一两张这样的照片之后，就很难再有什么新意；二，这样的照片叙述性比创意性强。其原因是这样的照片往往太“实”，充满对描

袁廉民作品

邵华作品

李元作品

李元作品

写一个地方所要求的信息量。相对来说,局部和细节性的照片可以具有发现感,体现了摄影者独有的观察,随着每个人观点的不同,表现出不同的认识 and 解释。

当然,这是李元先生对整体和局部关系的理解。这种认识是很精当的,但在拍专题照片时,我认为还应不能忽视拍全景(全景照片一定要有),细节当然也要充分展现,特别是利用特写镜头来表现。

6. 求异思维在观察中的应用

有一位心理学家说过:“只会使用锤子的人,总是把一切问题看成钉子。”思维定势一旦形成便会束缚创造性的发挥。拍黄山的例子已在前面提及过,很多游览的人只认为那是松、石头,具象的东西,而不会看出它们是充满灵气的石头。在观察中,可否打破某些约定俗成的规则,如从观察物体到拍摄物体的影子,或者从主体的背面拍摄,或者打破人的形象常规,这样变一变,或者“反其道而行之”,效果会大不一样。

二、如何善于表现

(一)摄影创作领域的误区

1. 唯器材论

摄影圈有一部分人迷恋于相机、镜头、比拼技术,他们已拥有很好的器材,仍然在不断追求新的型号,否则认为不专业。

有人称这部分人为技术摄影家,他们的兴趣是在器材上,而不是在目的(出作品)上。

实际上,专业不专业,关键不在于器材,而在于艺术观念、创作态度、运作方式。专业意味着一种严格的标准,一种高度。

