

浙江摄影出版社
创意摄影丛书

美妙的瞬间

叶导 著

J41

Y 378

A0731912

美妙的瞬间

创意摄影丛书

1994.10

(浙)新登字8号

责任编辑：余 谦

封面设计：邱东皓

封面摄影：叶 导

《创意摄影丛书》

美妙的瞬间

叶 导 著

出版：浙江摄影出版社

发行：浙江摄影出版社发行部

经销：全国新华书店

印刷：浙江省海宁印刷厂

开本：787×1092 1/32

印张：3.5

字数：40000

印数：00001—10000

1994年7月第1版

1994年7月第1次印刷

ISBN 7-80536-240-8/J·97

定价：5.50元

目 录

瞬间与抓拍

1

摄影艺术是瞬间造型艺术

瞬间美是摄影艺术的最大特点

人物活动是最富于挑战性的摄影题材

摄影创作的四种基本方法

抓拍是最能体现瞬间美特点的摄影方法

摄影瞬间的类型

5

决定性与非决定性

情节性与非情节性

动态与静态

设计与随意性

单幅与系列

写真与创意

影响摄影瞬间效果的技术因素

27

光线类型

聚焦点

光圈大小

快门速度

镜头焦距

胶片感光度

闪光灯

滤光镜

取景视角

画幅形式

抓取美妙瞬间的方法

45

轻装上阵

远距离猎取

居高临下

低视角拍摄

近距离抓拍

隐蔽相机

不观景拍摄

声东击西

突然袭击

先斩后奏

守株待兔

跟踪追击
地毯式轰炸
重点突破
随手拈来
选择重复点
掌握最佳点
控制提前量
善待被摄者
与对象直接交流

瞬间艺术的审美要素

74

主题与主体
自然与真实
情节与细节
光影与影调
气氛与质感
动感与朦胧
夸张与对比
简洁与含蓄
寓意与象征
幽默与想象

结束语

105

书中图片除署名外，均由作者拍摄。

瞬间与抓拍

摄影艺术是瞬间造型艺术

摄影艺术无论是表现何种物质形态（运动或静止）、何种拍摄题材（人物或风光），以及用何种创作方法（抓拍或摆拍），都是将现实生活或自然景物的某一瞬间记录在感光胶片上，即反映被摄对象外部形象在某一特定空间和时间的“瞬间美”。不用说拍摄体育竞技、舞蹈演出和日常生活中的人物动态，即使是拍摄静止的花卉，也要选择花朵盛开的最佳状态，以及最旺盛的时刻按下快门；又如拍摄某一自然风光，也要选择季节、气候、时间等最佳时刻，以及最适宜的取景角度来按下快门；还有拍摄人像，也要等到当人物神态处于最佳状态时按下快门。因此，从这个意义上说，摄影艺术是瞬间造型艺术。

瞬间美是摄影艺术的最大特点

摄影艺术反映现实生活比其他造型艺术要及时、迅速、直接和紧密。摄影家从现实生活中构思拍摄，到后期暗房制作作品，往往只需几小时就可以了。但同样是造型艺术，绘画可以画

上一年半载，雕塑甚至可能需要几年时间，虽然它们也是表现某一事物运动的瞬间形象。摄影作品不仅在表现对象上，而且在完成过程上都是瞬间性的，也就是说成败取决于快门打开的一刹那。瞬间感对于摄影家来讲至关重要，现实世界在空间和时间上都是不断运动变化的，在拍摄时，如果一旦错过良机，抓不住决定性的一瞬间，形象就会改变，甚至一去不复返。因此，可以说瞬间美是摄影艺术的最大特点。

人物活动是最富于挑战性的摄影题材

·摄影艺术在体现瞬间美的程度上，有强弱之分。从题材上看，人物活动强，风光静物弱。因为拍摄相对静止的景物，往往能从容不迫，深思熟虑，确定最佳方案；而拍摄人物活动，却要迅速地构思，敏捷地取景，果断地按下快门，因此，失败与挫折在所难免。然而，对于摄影家和摄影爱好者来说，人物活动是最富于挑战性，最具有吸引力，最有刺激性的摄影题材。在世界摄影史上，绝大多数的著名摄影大师都是以在人物摄影方面的艺术成就而享有盛誉的。他们创作的许多作品不仅具有很高的艺术审美价值，而且具有很高的社会价值和历史价值，而这些人物摄影佳作，大多是采用抓拍的方法创作的。

摄影创作的四种基本方法

摄影创作除了抓拍，还有摆拍、特技拍摄、暗房特技制作等四种基本方法。

抓拍，指作者采取客观冷静的态度，对现实生活进行有选择的拍摄，注重于神态气氛的真实生动，以真实为前提，摒弃任何

人为的摆布和干预，运用现场即兴抓拍的摄影方法。

摆拍，指作者从预先的主观构思出发，为了达到画面的完美，不惜对被摄对象作人为的干预摆布，和对背景及道具进行刻意经营安排的摄影方法。

拍摄特技，指根据作者的主观要求，而有别于常规拍摄（抓拍或摆拍）的摄影方法。如“多次曝光”、“追随”、“变焦”、“旋转”等特殊的拍摄技巧。

暗房特技，指完全按照作者的主观要求，而有别于通常的暗房制作照片的方法。如“浮雕”、“色调分离”、“中途曝光”、“集锦套放”等特殊的暗房技巧。

这四种摄影方法，越是靠前越是客观，但不排除作者的主观选择；越是靠后越是主观，可也不排除有客观成分。本书主要论述的是抓拍这一摄影方法，它是一种在摄影创作实践中运用得最多，也是最能体现摄影瞬间美特点的摄影方法。

抓拍是最能体现瞬间美特点的摄影方法

抓拍主要是以社会生活中的人物活动为表现对象，如风土人情、新闻突发事件、日常生活场景、体育、舞蹈摄影等等。此外，抓拍还适宜于表现自然界中的自然景观，如火山爆发、泥石流等突发现象和动物摄影等。抓拍摄影由于是在被摄对象全然不知（或知而不以为然）的情形下悄然进行的，往往能以现场气氛的真实感和人物神情的生动感而给人以自然真切的瞬间感觉。因此，可以说抓拍是一种最能体现瞬间美特点的摄影方法。

《爱的旅程》（图1）是一幅较典型的抓拍之作，摄于1992年10月上海的街头，使用尼康FM2机身，500毫米反射式镜头，

ASA400 乐凯黑白胶片。手持相机，竖式取景，画面不作剪裁全部放出。作品画面简洁，主题明确，瞬间把握准确。一对新婚夫妇深情地互视对方，亲密地相挽着朝前走来；前景是一对老年夫妻。由新婚燕尔到白发伴侣，寓示着漫长的爱之旅程将是幸福与艰辛同在，美满与曲折共存。

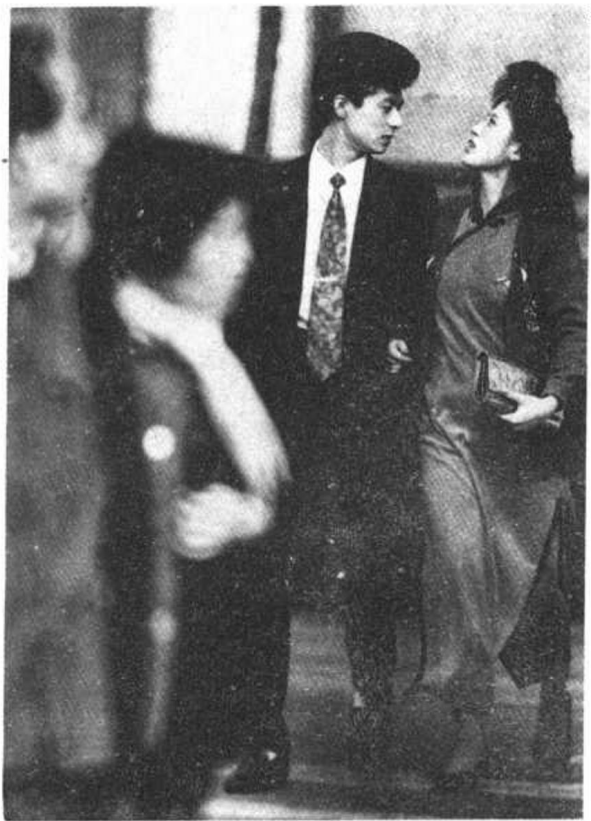

图1 《爱的旅程》

摄影瞬间的类型

决定性与非决定性

摄影是一门瞬间艺术，现在恐怕没有人会有异议。然而，摄影瞬间究竟有多少类型，什么样的摄影瞬间才有意义？却众说纷纭，莫衷一是。长期以来，人们公认法国摄影家卡蒂埃-布勒松提出的“决定性瞬间”为最佳瞬间。布勒松说：“摄影就是在若干分之一秒内，理解事件的意义并同时找出恰当表现这一事件的准确结构形式。”的确，这位世界级的抓拍摄影大师以自己的实践，向世人奉献了许多在形式上完美无缺、恰如其分、瞬间感强，同时在一定程度上揭示了生活真谛的摄影佳作，以证明“决定性瞬间”理论的正确。在我国，布勒松的理论也为大多数摄影家所接受。

《新生活的开始》(图2)属于达到“决定性瞬间”要求的抓拍之作。结婚是人生一个重要的里程碑，标志着新生活的开始。当一对新人满怀喜悦之情去逛街时，恰遇一位年轻妈妈推着宝宝在他们眼前匆匆而过。这一瞬间，使人产生联想，这对新婚夫妇接下来不正要经历生儿育女的人生阶段吗？画面构图简洁，环境与人物相处和谐，没有多余成分。新人与年轻母亲之间，三对

图2 《新生活的开始》

目光互视，形成内在联系，把握了最佳瞬间，从而找到“恰当表现这一事件的准确结构形式”。

但是，“决定性瞬间”理论，并非穷尽了对所有的摄影瞬间的技术把握。美国摄影家弗兰克和克莱因等就认为“决定性瞬间”过于刻意，摄影不必要攫取情绪最高涨的瞬间，主张用不经意的方法去拍摄，从而提出了“非决定性瞬间”的观点。其实，现实生活本身就是丰富多样的，并非都是完美无缺。作为瞬间艺术的摄影创作，既然可以有“决定性的瞬间”，为何不能有“非决定性的瞬间”呢？有时过于追求完美的形式和主题，反而会给人以不真实的感觉。相反，在画面形式基本到位的基础上，略微有一些破绽（如在边缘出现虚影、有人视线看画面外等），反而会给人一种真实感和生动感。

《行》(图3)显然是属于“非决定性瞬间”的摄影作品,反映的主题很平常,即普通百姓衣食住行中的“行”。光影构图虽然不算差劲,视觉感受还舒服,但绝对谈不上完美。尤其是在画面的重要部位,有一骑单车晃过的虚影,乃摄影构图之大忌。然而,不正是由于这一点,而使作品显得生动和有趣吗?

图3 《行》

情节性与非情节性

以人物活动为内容的摄影瞬间，存在情节性与非情节性之分。所谓情节性，就是指欣赏者不用通过文字说明，就能看出照片中的人物在干什么，以及发生了什么事，也就是人们所说“让作品说话”的意思。当然，摄影瞬间的情节性，也有简单与复杂之分，简单的如小学生在做作业，工人在劳动，歌星在唱歌等等；复杂的则一幅照片能叙述一个故事。

《为了孩子》(图4)是一幅典型的情节性抓拍之作。在我国一个古城的大街上，一对年轻夫妇在大庭广众之中席地而坐，不理不睬地进行无声的“较量”。女的双手掩面愤愤不平，男的双臂搁腿也怨气未消。各自示威式的“静坐”，构成了一具消极情绪的“天平”。然而，曾是双方爱情与婚姻的结晶——宝宝，由于无人监护，反倒“自由自在”起来，尽情地在台阶上滚爬。孩子的天真和纯净使“天平”发生摇晃，击荡着爹娘的心。“为了孩子”正是作品所要表达的主题，它反映了改革开放、市场经济发展后，对爱情、婚姻、家庭、孩子、社会等所带来的影响和冲击，其传递的信息是非常充足的，给人想象的余地也是颇为丰富的。

非情节性的摄影瞬间，也是大量存在的。首先，主要用以表达作者主观意念，和单纯追求结构形式的现代主义及后现代主义的各种流派摄影作品，基本上是属于非情节性的。此外，即使在以人物活动为内容的现实主义影作中，也有不少非情节性的瞬间，比如以表现人物外形与神态美感为目的的人像摄影。还有些抓拍照片，也谈不上发生了什么，作者也许并不一定想让读

者了解什么，但是，它却能使人产生某种想象，并具有一定的形式美感，因为现实生活中确实存在着不少这样的非情节性的瞬间。

图4 《为了孩子》

《无题》(图5)拍摄于青岛海滨浴场。正当作者将镜头对准一位身段姣美的泳装少女时,突然有一位男子闯进了镜头,作者很快意识到这是个富于戏剧性的瞬间,于是按下了快门。在现实生活中常有偶然性和某种机遇,这种偶然或机遇的不确定性也给生活增添了一丝戏剧性。

情节性与非情节性的摄影瞬间,都有其客观存在的必然性及各自的认识价值与审美价值。对此,我们不能武断地下孰优孰劣的结论。但是,也有些摄影者为了赶时髦追求现代感,在拍摄一些人们所关注的社会热点题材时,故作讳莫如深之状,片面地寻求非情节性,硬是让本应一目了然的写实主题,处理得不伦不类,让人费解,显然,这种态度是不足取的。

图5 《无题》

动态与静态

生命在于运动。就人物活动而言，运动是绝对的，静止则是相对的。所以，表现人物动态，不仅是摄影的特长，也是摄影的莫大乐趣。

但是，人物摄影创作不仅要表现动态瞬间，而且还要表现静态瞬间。一般来讲，拍摄静态人物要比拍摄动态人物更容易掌握。比如《爱之梦》（图6）表现的就是静态的人物活动。“春眠不觉晓”，在公园幽静的草地上，一对爱侣在做着甜蜜的爱之梦，摄影者轻而易举地拍下了这一瞬间而主人公却全然不知。的确，生活中美的事物无处不在，重要的是在于发现与选择。

相比之下，拍摄动态瞬间却有一定的难度，摄影者需要有一定的敏感性和判断力，以及手脑并用迅速抓拍的技巧。比如《父子情》（图7）拍摄的就是动态的人物活动。一对父子在某个风景点游玩，当他们走至山坡时，突然被一处沟壑挡道，父亲毫不犹豫地抱子跳跃而过，表现了一种人类所共有的亲子之爱。当父子正准备跳跃前，恰被作者敏锐地发现，于是迅速地调整好光圈速度，用250毫米的长焦镜头、1/500秒的速度，拍下了这一动人的瞬间。

设计与随意性

抓拍摄影离不开现实生活，不能闭门造车，在创作中临场发挥是很重要的，但也不排斥事先有一点粗略的构思与设计，作一些准备，并有目的地到生活中去寻求欲表现的主题。而一旦发现理想的意象时，在不影响自然真实的前提下，不妨对被摄对象