

领悟·瞬间的艺术
中国摄影名家典藏

李少白

解密 经典摄影作品

李少白 ◎ 著

百年相片

黑白有话

李少白

经典摄影作品
解密

李少白 ◎ 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

画里有话：李少白经典摄影作品解密 / 李少白著
-- 北京：人民邮电出版社，2011.1
ISBN 978-7-115-24016-3

I. ①画… II. ①李… III. ①风光摄影—摄影技术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第196327号

内容提要

本书由著名摄影家李少白先生编写，精选了他几十年摄影作品的精华。同时由作者本人对创作过程中的思想轨迹、人生顿悟和创作体验进行分析、讲解，可以帮助摄影爱好者了解一名摄影家是如何观察、思考和创作的。

本书适合各类热爱摄影艺术的读者学习和参考。

画里有话——李少白经典摄影作品解密

◆ 著 李少白
责任编辑 翟磊
◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
◆ 开本：889×1194 1/20
印张：9.8
字数：206 千字 2011 年 1 月第 1 版
印数：1—5 000 册 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-24016-3

定价：59.00 元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

李少白简介

李少白，1942年出生于重庆市，曾就读北京体育学院足球专业，毕业于北京邮电学院无线电技术专业。多年专攻长城和故宫摄影。曾任《大众摄影》、《中国摄影》、《摄影与摄像》等杂志的编委，现任“中央民族大学—现代图像艺术学院”及有关院校摄影系客座教授。

摄影作品集：《李少白摄影作品选》，1988年；《神秘的紫禁城》，1993年；《伟大的长城》，1995年；《走近故宫》，1997年；《中国长城之最—司马台长城》，1999年；《长城野韵》，2003年；《看不见的故宫》，2003年；《看不见的长城》，2004年；《原味故宫》，2005年；《走近长城》，2006年；《摄影家的门槛》，2008年；《提问李少白》，2009年；《长城记》，2010年；《紫禁城记》，2010年；《长城》，2010年；《北京的世界文化遗产》，2010年；《李少白讲摄影：不放过一切光线》，2010年；《教名家李少白摄影》，2010年；《紫禁城》，2010年。

摄影展览：“神秘的紫禁城”，1992年，北京；长城和故宫摄影作品分别多次在德国、日本、爱沙尼亚、瑞士、美国等国家展出。

序

照片是给人看的，言外之意，任何关于照片的话语、文字都是不必要的，是多余的，或者反证，这幅作品还不够好，还需要文字或语言加以补充。

然而，细想下来，我每次看到令我欣赏的摄影佳作，除了看，还常常想知道有关这幅作品的更多的东西：作者是怎样的人？他为什么要拍？为什么偏偏要这样拍，而不是那样拍？他通过作品想要告诉我们些什么？这一切的一切知道得越多越好，因为我相信一幅好的作品背后一定蕴藏着创作的秘密，甚至是通向真、善、美的密码。

从我喜欢摄影的那天开始，我就一直在书海里寻找这样一本由摄影家写的、向读者呈现自己在按快门前后的思想轨迹、人生顿悟，创作体验的书，但是非常遗憾，20年过去了，我心仪已久的这样一本书籍始终没有问世。在失望之际，我渐渐想到，中国广大的摄影爱好者中，有我这种需求和愿望的人恐怕不在少数。我何不做一次尝试，对自己的摄影实践进行重温、梳理和审视，做一次认真的自我挖掘，既可以有益于我今后摄影创作，又可能给读者带来愉快和满足，既然如此，我何乐而不为。

李少白

目录

1 预先想象 感知先行

摄影的“预见”力	10
依靠你的直觉	12
打动心灵的第一印象	14
拍摄你想看到的景物	16

2

视界为美——物外之趣始于观察

按照相机“观察”的方式去观察	20
距离产生美	22
看到无心人看不到的	24
看到与看见	26
仔细观察你的周围	28
留意常人会忽视的	30
不是缺少美而是缺少发现	32
发现比寻找更重要	34

3

等待的意义

机遇的宠幸来自于不怀成见的	
耐心等待	38
在有趣的地方驻足	40

4

光色音韵——摄影的灵魂

有时候趣味仅仅是色与光的组合	44
光色交融	46
色彩的力量	48
用光线建立的情调	50
淹没在黑暗前的白桦树	52
别都照亮	54

5

形神超然——形式与内容的表现

利用对比与呼应展现相互依存的视觉美	58
在画面中增加配角，为主导因素服务	60
从混沌中创造出动人的和谐	62
把握住自然中美妙的关联	64
在秩序与杂乱这两极之间	66
寻找明晰、规律和秩序的形式	68
形式之间的联系	70
营造带有抽象味道的超现实的梦境	72
让观者无遐顾及其他	74
多重对比	76
让你的照片呈现出个性化的秩序	78

6

舍弃即收获——简约之美

简化，再简化	82
单纯而又多样	84
简化不是简单化	86
精简凝练是成功之母	88
简化与改造	90
雕琢必多病	92
“提炼”你所见到的一切	94

7

致广大而尽精微——细节之美

突出细节	98
把握细微之处，就是照片的妙处所在	100
局部和细节的魅力	102

8

真实之上的真实

超越真实，表现主观视点	106
展现高于现实的真实	108
将真实的自然转化为情感世界中的另一种	
真实	110
在合理地歪曲中刻画出大自然魔法的真实	112
雕而无痕 真实自然	114
冬天的树	116

9

虚实相生——动感之美

最大限度地展现动感节奏	120
让构图更加具有动感	122
有时“含混”会成为一种耐人寻味的美妙	124

10

因地制宜——化腐朽为神奇

坏天气能出好照片	128
总有东西可以反光	130
有无光影并不重要	132
让生活中的原材料转化为艺术	134
将神妙与普通浑然一体	136
让寻常的题材变成不寻常的作品	138
让图像比眼睛看到的更精彩	140

11

天地有大美而不言

不可预见性	144
最高的美	146
奇幻之美	148
从一粒沙子看世界	150
在别人司空见惯的地方发现独特的美	152
揭示大自然的奥秘	154
意趣天成妙手偶得	156
不要单单追求画面细节的清晰明确	158

12

有心而感——想象的空间

耐人寻味的弦外之音	162
多一点幻想、多一点诗意	164
空石凳	166
从视觉到触觉	168
对你的拍摄对象充满渴望与期待	170

13

一反其道 海阔天空

可以拍到晴天拍不到的好照片	174
错觉是艺术之母	176
放弃拍摄目标，与风景不期而遇	178
“无意”即“有多意”	180

14

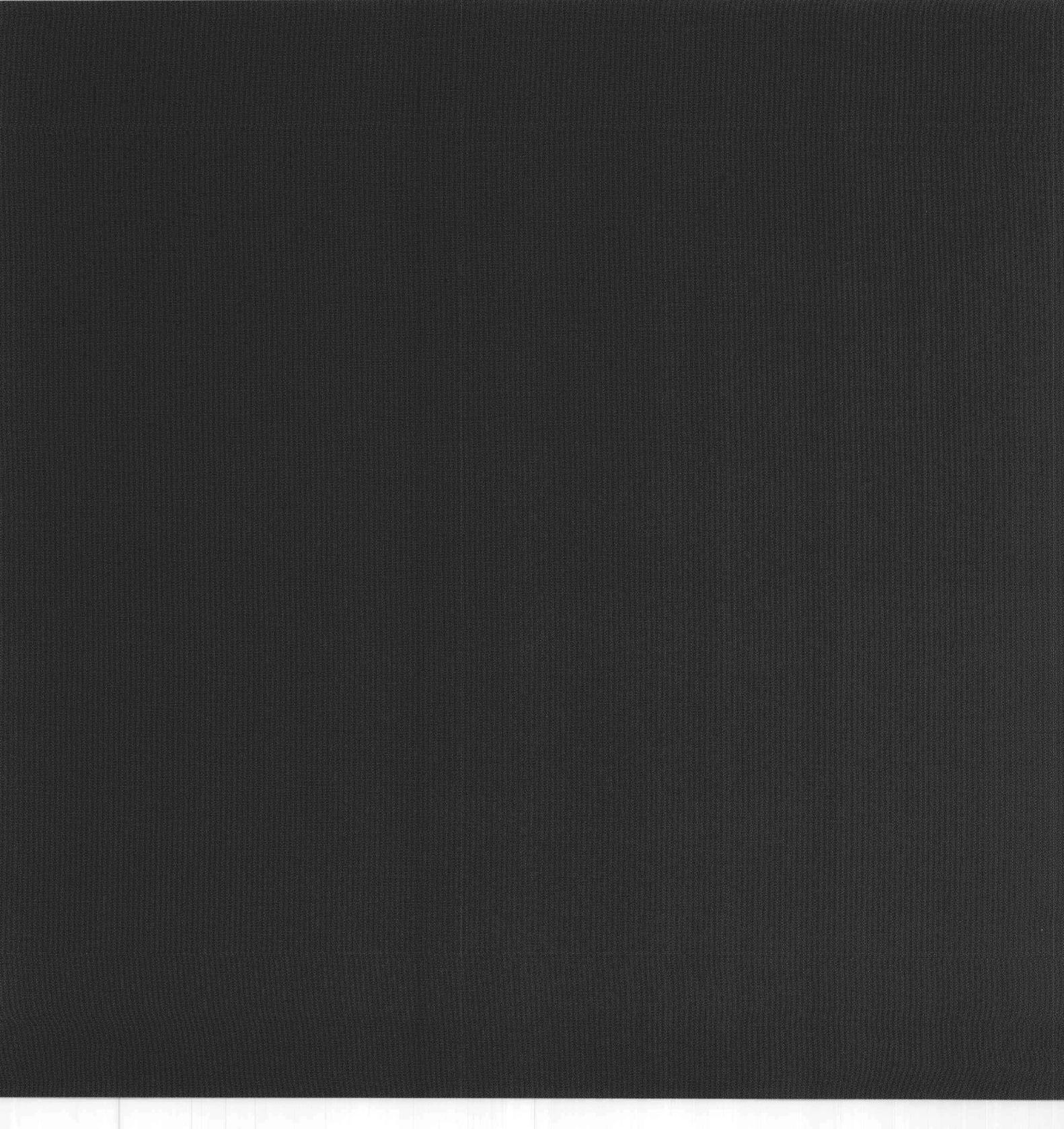
美在深情 幻化意境

让你的照片有情有味有境	184
诱发不出为自己觉察的情感和诗意	186
意外瞬间的惊喜和满足	188

15

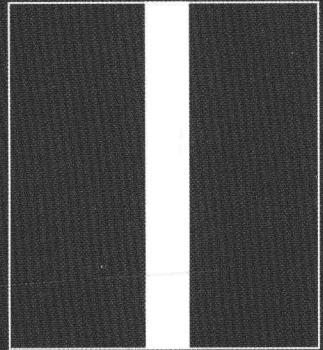
狄源沧评李少白

关于李少白的诗与影	192

预先想象

感知先行

摄影的“预见”力

构图始于摄影者心灵的眼睛。构图的过程也被称为“预见”，就是在拍摄某一物体之前或正在拍摄的时候，就能在脑海中形成一个图像或印象。

——L·小雅各布斯（美国·摄影家）

角楼与柳枝

作为一个有创造性的摄影家，除了要善于发现，还必须有较强的“预见”能力。在拍摄之前就能在脑海中形成拍摄完成后的大致图像。这种预见能力又可称为想象力，这种想象力的获得，除了有关天赋，还主要来自于平素对摄影语言的深入学习、熟练掌握和灵活运用。对摄影语言了解得越多，就能在拍摄前，进行构图时，越准确地预见。预见得越准确越能保证作品的成功。

故宫角楼是北京摄影人非常爱拍的景物，我也不例外，可是拍来拍去也没有什么新意，至多是捕捉到奇特的气象作为角楼的背景而已！可是，有一次我在角楼附近的一个新位置，忽然发现了新的构图的可能性，如果用长焦镜头的压缩空间的性能和产生剪影的曝光模式，就可以预见到最后拍出的图像将是柳枝仿佛从角楼顶上长出来的样子，由于有了这种预见，我找到一个最符合自己预想构图的视点，完成了这张以点、线、面构成的迥异的角楼照片。

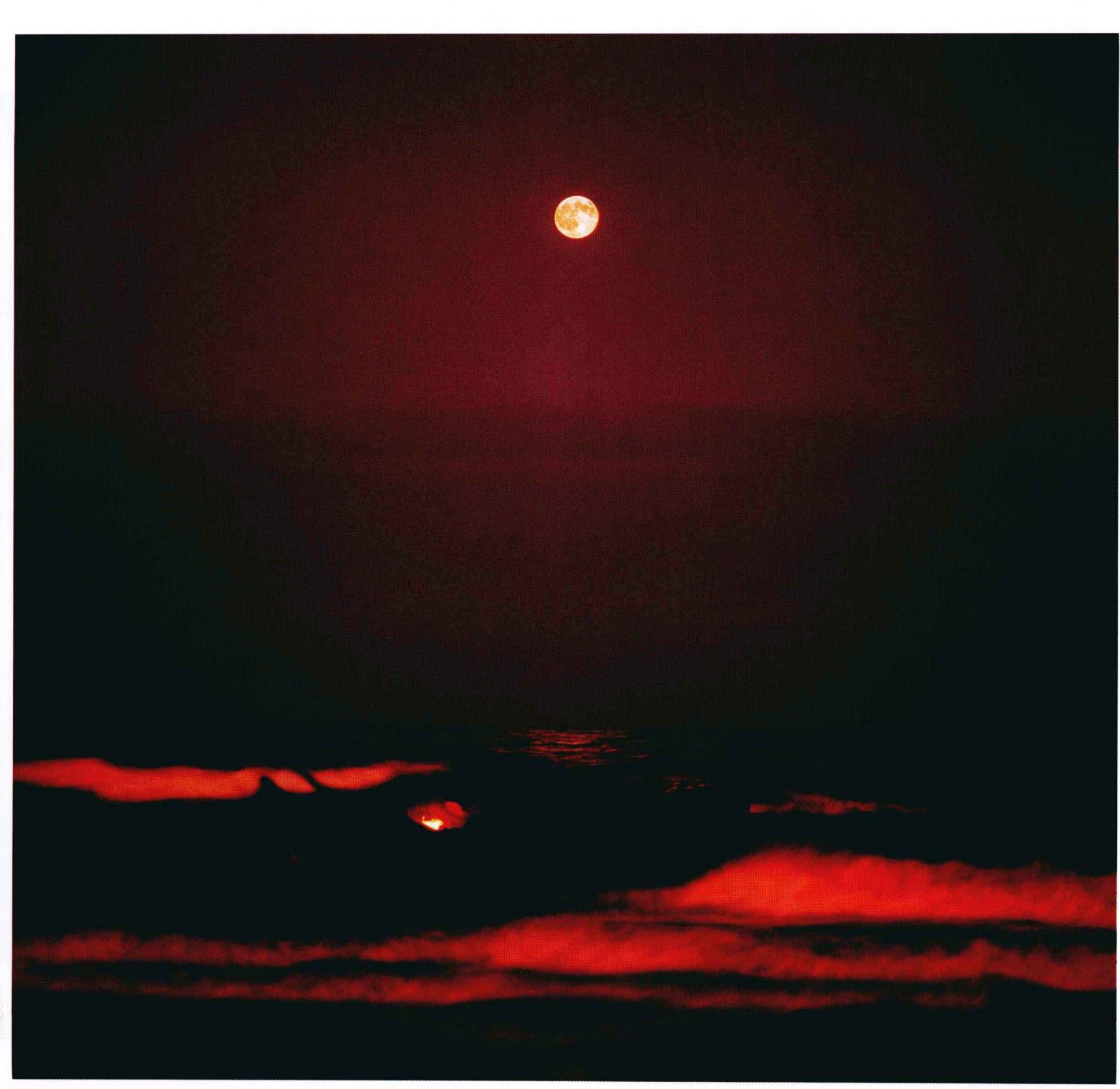
依靠你的直觉

感性观照的形式是艺术的特征。

——黑格尔（德国·哲学家）

渔火

少年时，我读了唐诗名句：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。”之后，脑际就燃起了再难熄灭的诗意的渔火。然而长期以来，在我心中闪亮的始终是朦朦胧胧、看不真切的渔火，因为我并未见过真正的渔火。终于有一天，我见到了现实中的渔火，并不是在浪静波平的江南水乡，而是在洪波涌起的秦皇岛外，北戴河海边。当时我刚为某公司拍完广告照片，正与模特儿、助手等人往驻地走，我不经意地向大海回头一望，整个人突然呆在那里，因为我一刹那看见了渔火，看见了在波涛间起伏的渔火，这时容不得我多想，连忙重新将相机取出，架在三脚架上，对准了亮着渔火的渔船，果断地按下了快门。虽然整个过程很短，但我还是做出了应有的审美判断：不求形象的清晰真楚，不求细节的准确无误，在强调突出渔船在波浪中起伏的动感的同时，只求我对渔火一直就怀有的一种诗意的、模糊的、朦胧的美感，陶醉般的表现。因此，我使用了长焦镜头和适度的慢快门。为什么我能在短暂的时间做出这样的判断与选择呢？恐怕这是由于我长期以来对渔火形成的一种朦胧但又有明确指向的美的追求，一旦遇到这种似突来，实则长期期待的美感的冲击下，凭直觉抉择于瞬间。

打动心灵的第一印象

始终要想着大效果和整体，以及打动我们心灵的东西。永远不要丢掉最初使你激动的印象。

——柯罗（法国·画家）

浮云

为了拍摄古长城，在一个冬季的清晨，我们驱车来到河北怀安的柴沟堡。太阳还没有从地平线升起，长城依然沉睡在远山的脚下。我站在田野里耐心地等待，第一缕阳光唤醒长城那激动人心的时刻的到来！太阳迟迟不露面，可是不知从何时起，天空中出现了从下向上渐次排列的几抹浮云，由水平到倾斜，由灰蓝变粉红，像深洋中飘游的鱼，将我的视线从对长城的眺望中拉开，并吸引住。这时我不仅意识到，举相机，按快门的时机来了，并且意识到在按快门的那一瞬，一定不要忘记促使我按快门的最初始的原因：由浮云组成的色块结构，暗示出一个富有童话色彩的深海世界！于是在按快门之前，左右奔跑，寻找到了一丛高高低低的树木作为前景，凭我的经验，如果此时以低于天空中灰值来曝光，山峦、大地、树木的细节都将消失，剩下的就是亦鱼亦云的不寻常的视觉印象对你的诱惑了！

拍摄你想看到的景物

艺术不是你看到的东西，而是你让他人看到的东西。

——德加（法国·画家）

朝云

照相和摄影在人们的固有观念中似乎是一个同义词，我却不这样看，我个人认为照相是指拍摄你所看到的景物，而摄影却是指拍摄你想看到的景物。因此，摄影家必须具备这种本领：要能从你面前真实的风景中发现符合你审美观念的形式因素，并以带有你个人印记的摄影语言，在胶片上表现出来。

冬日的坝上，在我面前的景物是无起伏的原野，无特色的山丘，无艳光的朝云，一切平平常常，按常理应该弃之不照。可是通过镜头仔细观察，我发现朝云和山丘之间存在着的差异（轻与重、小与大、亮与暗、松软与坚实……），在拍摄时却可以强化成对立。如果将这种对立统一起来，就构成了形式因素中的对比。这样一来，单独看缺少美感的朝云和山丘在对比中会显出一种相互依存的共有美。为了达到预想的目的，在曝光时，以天空的中灰值为基准，然后欠两级曝光。朝云由于本来亮度极高，在画面上仍然是最炫目的色块，山丘却因曝光严重不足，失去了原有的细节和立体感形成浓黑的色块。强烈的对比，使现实中的风景转化成摄影者心中所想看到的具有审美价值的风景了。

