

(美) Lou Jacobs Jr. 原著

董云章 译

摄影表现手法

辽宁美术出版社

摄影表现手法

(美) Lou Jacobs Jr. 原著

董云章 译

辽宁美术出版社

责任编辑：光辉
兼版式设计
封面设计：达歌

摄影表现手法

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号)

辽宁省新华书店发行
丹东印刷厂印刷

开本：787 × 1092 1/32 印张：6 $\frac{1}{2}$

印数：1—5,003

1990年2月第一版 1990年2月第一次印刷

I S B N 7—5314—0247—4

J·96 定价：4.50元

目 录

序	1
第一章 摄影的是非	
个人表现	9
非个人表现	12
记录和表现	15
拍摄者的兴趣第一	18
自我实现	20
第二章 摄影的风格	
了解历史	23
写实还是浪漫，清晰还是柔和	27
摄影的创造性	30
风格属于你的	31
第三章 器材和创造	
操作和感受	34
相机和镜头	36
彩色胶片和黑白胶片	41
摄影附件	45

照片展示和幻灯显示·····	48
最后的注意点·····	49
第四章 摄影表现的一些要点	
多了解一些·····	51
彩色和黑白·····	52
第五章 即景抓拍摄影	
即兴创作·····	57
抓拍的风格·····	64
抓拍的褒贬·····	67
第六章 街头摄影	
街景·····	73
人物和图案·····	78
幽默和变形·····	83
拍摄计划·····	85
第七章 形式多样的风景摄影	
现实主义和清晰·····	88
纯影派传统·····	89
小型相机的探讨·····	91
人物与风景·····	93
选摄现景的局部·····	97
静物和特写·····	100

第八章 社会写实摄影和摄影报道

写实摄影·····	107
含意和信息·····	112
法律和自我表现·····	114
摄影报道·····	115

第九章 幻想、图案和抽象

幻像·····	124
用特种镜头拍摄幻像·····	126
模糊之美·····	128
变焦技术·····	132
特写与其它图案·····	136

第十章 幻想、象征和奇特

幻想·····	138
幻想的形式·····	140
象征·····	142
奇特·····	144
故意含糊·····	146
虚空影像·····	149

第十一章 连续摄影

运动·····	152
故事·····	155
含糊和移點·····	157

第十二章 肖像摄影和自摄肖像

写真肖像·····	161
表现肖像·····	163
环境肖像·····	167
情节肖像·····	169
自摄肖像·····	173

第十三章 多影像和想象性暗室技艺

多影像的拍摄·····	178
夹片幻灯·····	181
暗室的多影像·····	183
一位多影像大师·····	186
物影照片·····	189
萨巴蒂效应·····	191
中途曝光照片·····	194
网纹效果·····	195
色调分离·····	196
结束语·····	199

序

前几年，我为这本著作考虑过各种各样的书名，从“用相机拍什么”到“摄影探索”、“摄影的个人冒险”和“让你获得摄影的自由”，什么都取过。上述词语为的是更好说明“摄影表现手法”的本质，因而最终我就选定了这一书名。下面是我写这本书的一些目的，但愿你在思想上能得到启悟和产生同感：

1、你可用相机摄取你想要拍摄的任何样式的照片，就是在暗室中也有无限的变幻可能。重要的是要懂得你有好多选择。为了最大限度地挖掘这些潜力，你也得排除某些思想上的障碍，本书在这方面会对你有所助益的。

2、拍照满可以比现在那样有趣得多。

3、任何题材的照片和幻灯片都可使人们更为兴奋和满足。你的作品由于奇特、新奇和怪诞而受到评论，那就应心满意足；独特应看作是个性的赞歌。

4、值得探索的摄影风格不计其数，其中有许多已在本书结合图片予以介绍，但都没有丢掉自己动手干这一原则。

5、倘若你的拍摄技能不够熟练的话，经验却是一种

弥补的办法。用一次完成或一步成像相机拍摄是可行的，可是，摄影这种玩意儿的本意在于控制。要进行控制，最好用单镜头反光相机或任何类型的可换镜头相机。

6、创作你以前从未想到要拍摄的照片时，观察和情感就融汇一体了。

7、摄影的技术性和创造性可同时学习和运用。技术的掌握不能造就一个“艺术家”，然而可让你有更大的自由去探索和捕捉机遇。

8、领悟他人的作品是颇有价值的。在书籍、杂志和展览

图1 无论你去哪儿，国内还是国外，摄影的挑战性可满足人们的愉悦之感和完成欲。这幅街景的照片是在意大利威尼斯捕捉的。

中见到的照片对你会发生影响，但这并不等于照样复录。每一个摄影者无时无刻不在受影响，但影响可被吸收，可转化为个性的一部分。没有两个人对事物的观察是完全一样的。

9、视觉想象是无边无垠的。不管影响是多么地反传统，大致都可拍摄，也可在暗室里进行创造。

10、摄影是一门了不起的艺术种，那是因为它通过相机、镜头、胶片、相纸，以及最主要的想象，能提供好多自我表现的手段。

11、开掘潜力的关键

是，按你自己的意愿拍摄；切勿只是空谈一阵而已。

视 像 和 文 字

象我一样，你可能意识到试图以文字形式来评价视觉影像，往往不是一件容易的事。要是把一些似是而非和自以为是的词语编织在一起，那也不见得有什么难处。而我在本书尽力避免使用模棱两可、故弄玄虚的语言。我讨厌文字游戏，特别当评论家和摄影家借以解释理性过程时更是这样。要是把摄影说成具有某种神秘色彩，我便会感到兴味索然。

什么能使照片独具一格？你在阅读本书时自己可以下断语。我将讨论一些我感到特色卓然的照片和另一些不起眼的照片。我的选择兴许有助于你发现自己照片的价值和对他人的照片作出评论。为了发展和确信自己的美学观，你不一定要赞同我的观点。

我见到好多照片以某种理由被吹捧成“杰出”的创作，但实际上却很低劣，有时甚至是冒牌货。这就说明，摄影评论的语言要是从其它自我表现的艺术形式的评论演变而来，就容易把人搞

图2 在拍摄中倾注你的感情，然后毫无顾忌和不落俗套地估价自己的照片。一丝不苟的抓拍照片自有独特的效果。

图3 这幅照片是艺术还是冒牌艺术？只要照片使你欢愉，不必插上什么标签。

糊涂。评论家、艺术馆馆长、美术馆馆长有权称颂有深度的照片，也有权赞扬下乘之作；只要他们认为合适，就可进行褒美或贬抑。摄影家可自由以传统或新奇的形式，展出那些荒诞或庄重的作品。虽然，有些观赏者能敏锐察觉欺骗性的照片，可他们还得开放思想。你自己努力思考吧。为了避免肤浅，你必须首先能识别什么是肤浅。

从来没有瞬间视觉意识这种情况。长滩加利福尼亚州立大学R·劳思（Rolert Routh）教授讲了他带领学摄影史和摄影评论的一批学

生去摄影展览厅的一段往事。这位教授说，在那里许多学生“由于展览厅主任的专断而真正动了肝火，因为当时这位主任出示了一大堆‘有价值’的照片目录。在一个学期的学习过程中，这种态度终于渐渐起了变化，那是由于理解照片的许多可能性明显产生了。所见到的不是恼怒，而是理解和欣赏，这总是不足为怪的。”

在我撰写本书时，我使摄影评论耳目一新。虽然，我对于一点也不喜欢的作品，从不凭名字来区别它们的作者，然而，我却能点明那些风格是我所讨厌的。这样的评判会

引起有益的意见分歧、风格衍变的不同、视觉刺激的差别和发展途径的殊异。

一个重要的问题

摄影的观察、记录、表达和自我表现，有许多精心应手的方法。即使你没有对所有方法都探索过，但这并不意味着你在故步自封。老一套的拍摄方法可能被误以为轻松如意，尤其你把照片拍得很成功（所以反复拍摄）而被观者接受的时候。倘若情况果真是这样的话，你将在本书找到一些自我表现的新手法。让你自己的创作激情结出丰硕之果吧。

我打算对你加以诱导，使你感到更能自由自在地拍出好照片。我们多数人在摄影领域给自己定下了某种清规戒律，而当你瞥见本书的照片觉得有点儿不自在，那就可能有迹象表明你愿意变化自己的摄影手法。我希望在各个章节出现的摄影风格使你获得快感。

然而，为了探索新颖非凡的影像，你必须先对基本

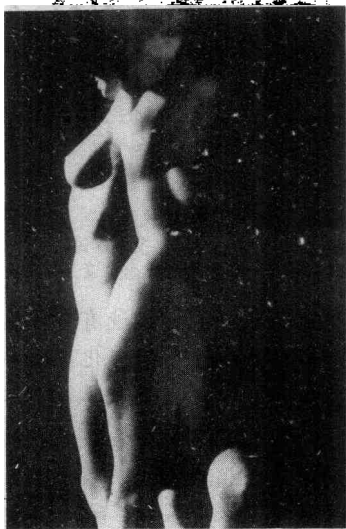

图4 多次曝光的胶片在显影过程中再次曝光，也是一种冒险，这会带来视觉上的兴奋。这类照片的技术细节将在第十三章讨论。

图5 这幅照片曾被忽略，以后我才发现，并加以赞赏，因为这时我的审美价值观念改变了。

的摄影手法怀有信心。先学拍传统型的照片，然后开始试验。为崭新的形式、构图、符号和关系而激活你的思想和情感。多而不精没有什么坏处，失败恰恰能使你悟出一些手法来。

多年来，我发觉试验经常会起变化，换句话说，价值观念始终处于一种波动的状态。例如，几年前我在游览纽约时拍了半打胶卷，并用它们制作了许多黑白照片，而几个月前我再观赏这些纽约景象的样片时，却发现照片5这幅作品。我自

忖，为什么以前我没有制作这幅照片？而今我的视觉观和视觉敏感性发生了变化，它却深深地把我吸引住了。我对摄影作品的欣赏与几年前是不可同日而语的。我的视觉意识已经拓宽了，现在我欣赏的是新的视觉表现手法。基本的审美价值观在我头脑里没有变，可我运用得比以前更加灵活了。尽管如此，我对摄影“内视”或画意朦胧并无多大兴趣，即使这类东西出现在美术馆的墙上或印刷纸张上，如何得到过分的颂扬，甚至被奉若神明。一个人以为华美的东西，在另一个人看来抑或是丑陋的。

值得冒险

你若有时间和器材，那么横亘在你和自我表现之间就别无他物，只有你自己！哪里有你别出心裁的创造呢？冒险和失误是作出任何改进的一个方法。

要是你能做到如下几点，那你的摄影兴趣就会倍增：

- 强调自信心。（不要认为，“在你周围没有什么新东西可拍。”）

- 对你见到的照片加以分析。只要你能开放思想，鲜明的爱憎褒贬也属正常的现象。

- 经常拍照。

图6 美丽的图案，形成和影调之间的关系，能激发想象力，这可在刚被一阵雨淋过的叶片上体现出来。

● 不管何时有可能，就自己进行暗室制作。

应批评自己的作品，但毋需对你感到愉悦的照片而疑虑重重：对你自己的创作成果怀有好感是理所当然的。不能继续求稳妥。去进行试验，以扩大摄影的疆域。这样你能失掉什么呢？

第一章 摄影的是非

这里，我要把摄影的个人表现和非个人表现区别开来。我所下的定义似乎有点儿主观，但颇有参考意义。

个人表现

摄影的个人表现除了暗室的后期加工，还包括用相机进行多种自我实现。在个人表现的广阔领域内，影像是摄影者的自我创造和自我心理追问的产物。虽然许多富有表现力的照片和幻灯片最终会找到买主，不过，摄影者拍摄这些照片，主要不是着眼于市场的需要。

个人表现的风格和题材是十分广泛的，几乎囊括吸引摄影者的一切东西。至于你喜欢一个影像的理由——譬如它是美妙的，探索性的，充满想象的，神秘的，奇特的，或是浸溢情感的——是否要对他人解释，实在是无关紧要。当你为一幅照片或幻灯片所激动，而没有其他人喜欢，那么你最终可能对其重新估价。

“传统性”的照片也有多种形式。这类照片可发端于个人内在的欲念，但构图相当老式，题材通常可以辨认。风景照片是运用传统手法的最好例子，这类照片没有什么

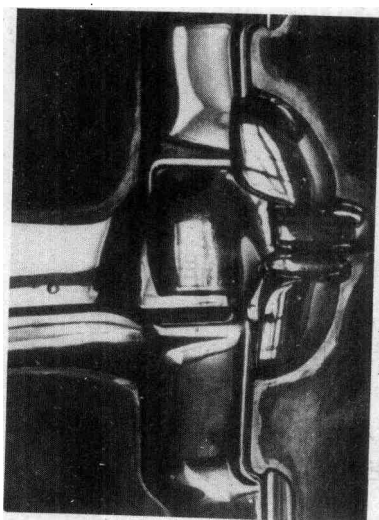

图7 这幅充满想象力的照片显示了由S·布坎南(Sidney Buchanan)创作的大型雕塑,它使M·N·卡彭特(Michael N·Carpenter)赢得了柯达国际快照奖。卡彭特先生在白炽灯光和日光的混合光下拍出这幅富有力度画面,他使用的是单反相机,135mm镜头和万利彩色Ⅱ型胶片。这幅黑白照片是用万利彩色负片制作的。

图8 这幅照片映示南斯拉夫海岸的一个城镇,象那样的风景照片是传统性的,同时又有美学特性。

可以挑剔的,当然除非它开始使你生厌。要是那样的话,就在新颖异常的光照下,探寻观察风景、海景和城景的方法。这意味着尝试新的拍摄角度,试用独特的滤镜和胶片,试试更为大胆的构图,以便进行其它饶有趣味的试验。同样,变换一下手法也适用人像摄影和其它大多数摄影门类。