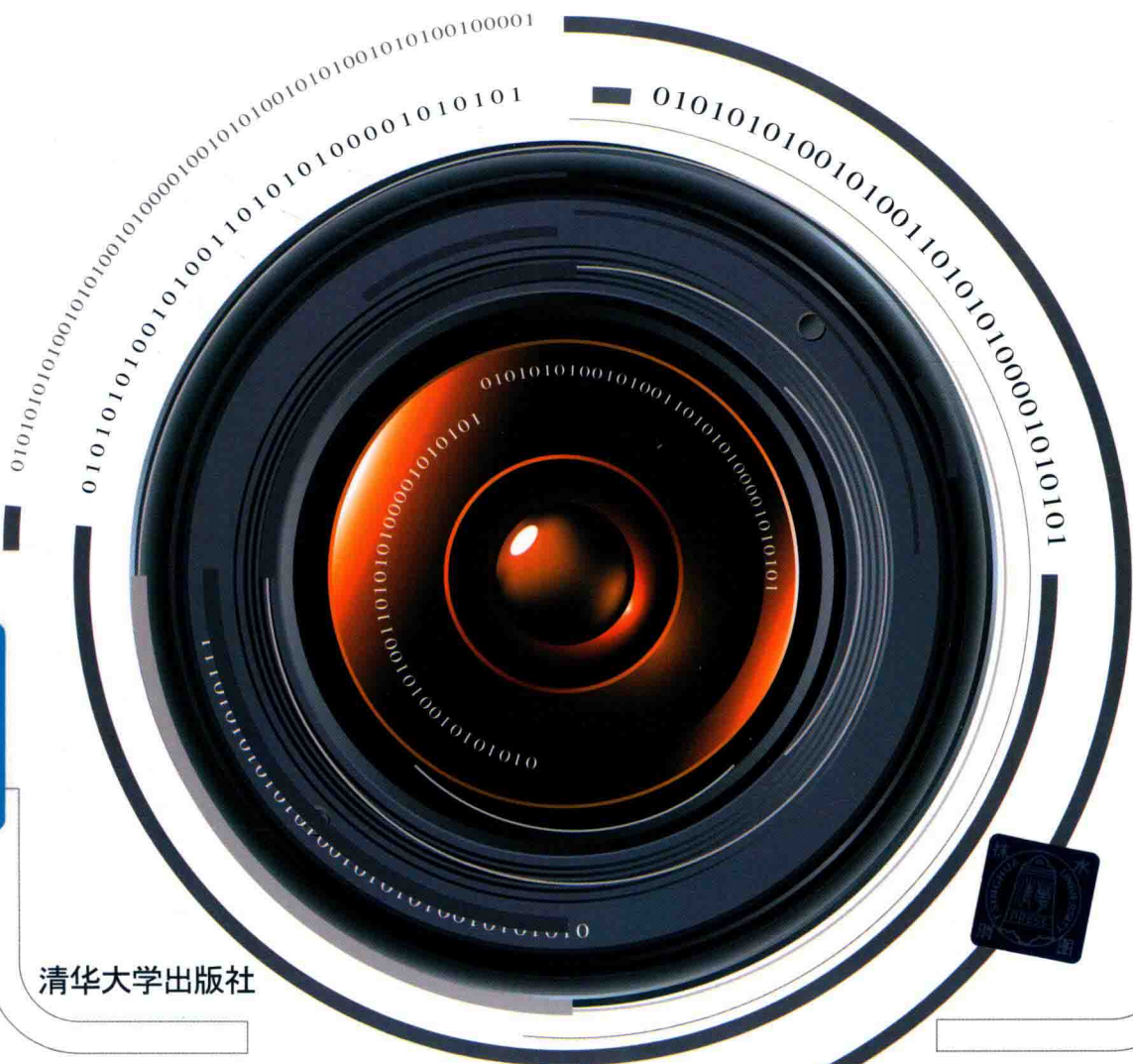


数字新媒体系列教材

摄影教程

杨改学 刘洪艳 主编



清华大学出版社

摄影概述



学习目标

通过对本章的学习应做到：

1. 了解摄影与照相机以及信息存储技术的发展史。
2. 掌握摄影有哪些功能与特性。
3. 了解摄影作品的审美特征和艺术品格。
4. 了解主体意识在摄影创作中的作用。
5. 掌握摄影创作者对生活的审视关系及创作心理。
6. 了解摄影创作者应具备的品格和修养。
7. 正确理解摄影风格的含义；了解摄影风格的类型及审美特征；掌握摄影风格的创造与表现。



1.1 摄影的诞生与发展

能够真实地、长期地将美好的景色和人的形象记录与保存下来，是人类良好的愿望。但由于摄影的工作原理、使用工具比较复杂，又必须得到光学、电子学、化学和机械学的基础支持，所以，人类在对这门科学的探索历史上，走过了漫长的道路。我们将摄影的诞生与发展概括为 10 个阶段。

1.1.1 摄影的发展

(1) 公元前 350 年，古希腊哲学家亚里士多德(Aristotle)所撰著的《质疑篇》一文中提出了光线穿过墙壁的小孔，可以把孔外的物体，倒影投射在对面的墙壁上。这一小孔成像原理，早在纪元前我国的古籍中，就有对我国古代思想家、科学家关于光、影、像关系的记载。如 2300 多年以前，春秋战国时期伟大的学者墨翟，在他所著的《墨经》中就有 8 条关于光学的记载。

(2) 1558 年，意大利科学家波尔塔(Porta)，在他所著的《自然的魔术》中，推荐暗室装置可以当作绘画工具。18 世纪前后，出现了木制暗箱，在暗箱前面安装镜片，在暗箱后面安装磨砂玻璃来成像。

(3) 1725 年，德国解剖学教授舒尔泽(Schulze)，首先发现硝酸银具有感光性，由于光的作用，使银盐可以变黑，这就是银盐感光材料化学性能的最早

提出。

(4) 1823年,法国人尼普斯(Niepce)在他住宅的窗口成功地拍摄了一张外景照片,在感光8h后,出现了世界上第一张照片。同年,法国艺术家达盖尔(Daguerre)慕名结识了尼普斯,两人合办公司共同研究摄影。

(5) 1839年8月19日,法国政府授命巴黎天文馆馆长阿拉戈(Arago),在法国科学院和美术院的一次联席会议上,公布了达盖尔发明摄影术的详细过程,之后便出现了“达盖尔摄影法”。在摄影史上,都认为这一天为摄影术的正式生日。摄影的出现,被称为19世纪最非凡的发明,是赠送给人类的礼物。

(6) 英国科学家塔尔伯特(Talbot),与“达盖尔摄影法”同一时期,也发明了一种摄影法,称为“卡罗式摄影法”。感光材料为白纸,发明了经过负—正过程便可得到一幅与实物明暗相同的照片。这一时期两种摄影技术的共同特点是感光材料的感光度都很低。

(7) 1851年,英国雕塑家阿切尔(F. S. Archer)发明了“火棉胶摄影法”,取代了上述两种方法,并流行了20多年,这是摄影史上一个比较重要的历史时期。这种方法,用明胶作为胶合剂,将溴化银与明胶混合,涂于玻璃板上或长条纸基上进行连续拍摄。

(8) 1889年,美国人伊斯曼(Eastman)发明了用硝化纤维代替纸基,制造出了世界上最早的硝化纤维透明片基,为感光胶片的发展奠定了基础。1930年之后,出现了醋酸纤维片基,20世纪70年代之后改用韧性大、收缩率小、尺寸稳定的涤纶片基。

(9) 1873年之后,人们发现把合成的有机染料加入卤化银乳剂中,可扩大感光材料的感色范围,由此,感光材料从色盲片、分色片发展到全色片,为彩色感光材料的制造打下了基础,创造了条件。

(10) 1909年出现了三层一次曝光彩色显影法,1935年减色法多层乳剂问世,1936年出现了彩色反转感光材料,1942年出现了彩色相纸,1949年1月,彩色负—正法公布。20世纪50年代,一部分国家进入彩色摄影时代,60年代彩色摄影技术进一步成熟,70年代彩色摄影技术更加完善,并先后出现了水溶性、油溶性彩色胶片。今天,人类已经进入了数字摄影时代。

1.1.2 照相机的发展

在摄影技术的发展过程中,照相机的发展与演变大致可分为3个阶段。

1. 第一阶段

从1839年到第二次世界大战爆发,这近百年的时间,为照相机发展的初级阶段。这一阶段的主要特点为:

- (1) 由木制暗箱发展成金属机身,提高了照相机主体的精密度。
- (2) 由最初的照相机没有快门,逐步出现了精密机械快门。
- (3) 由单片照相机透镜演变为多片多组的复式镜头,镜头质量日益提高。
- (4) 由框式取景发展为光学式取景和连动式测距,提高了取景、构图与调焦的精度。

2. 第二阶段

从第二次世界大战到 20 世纪 50 年代末,是照相机发展的中级阶段。这一阶段的主要特点为:

- (1) 光学技术与机械技术进一步完善。
- (2) 电子技术开始在照相机上应用。
- (3) 随着小型照相机的逐步发展,出现了可以更换不同焦距镜头的照相机。

3. 第三阶段

从 20 世纪 60 年代开始到现在是照相机发展的高级阶段。这一阶段的主要特点为:

- (1) 出现了光学、精密机械、电子等技术相结合在照相机上的综合应用。
- (2) 出现了小型、轻便照相机,以及自动决定曝光参数、自动曝光模式(如快门优先式、光圈优先式、程序快门式等)、自动调焦、自动倒片、自动闪光等技术在照相机上的综合应用,使自动化程度提高。
- (3) 出现了从鱼眼镜头、广角镜头到焦距长达 1m 以上的远摄镜头以及许多特殊用途的镜头,促进了许多配套的专用镜头的运用。
- (4) 数字照相机的出现,形成了以计算机为核心的数字照片处理技术。

1.1.3 影像信息存储体系的发展

1. 非银盐感光材料的发展

随着现代工业和科学技术的发展,传统的银盐感光材料,已不能满足人们对信息的获取与存储的需要。而且,用于银盐感光材料的银资源稀少,价格昂贵,这就引起了人们对非银盐感光材料的开发与研制。非银盐感光材料,除了不使用白银外,还具有实时显影、干法操作、解像力高、价格便宜等优点。

已经出现的非银盐感光材料有感光性树脂、重氮盐感光材料、自由基感光材料、微泡感光材料以及光热敏材料等。其中感光性树脂、重氮盐感光材料和光热敏材料在复制、缩微、印刷制版、印刷线路、信息存储等方面取得了广泛的实际的应用。如静电复印已经全部取代了银盐体系,在缩微照相材料中,重氮盐胶片、微泡胶片也已取代了银盐感光材料。

2. 磁性视频照相机的诞生

磁性视频技术在影像记录中的运用,是微电子技术对信息记录的影响及其发展。它是利用集成电路摄像元件摄取图像,用磁带或软磁盘记录图像。它与胶片摄影的不同之处是所记录的图像可以抹去,并可反复使用。通过电缆从监视器上可直接观看,并通过一定的设备将图像印成照片,还可以把冲洗好的彩色底片转换成彩色视频图像等。

3. 传统技术与计算机技术相结合

卤化银成像体系同电子计算机技术相结合,开辟了新的成像技术领域。二者相结合的

特点是,通过计算机提高胶片影像的清晰度,降低粒度,校正曝光,校正色调。还可以按照我们的需求,增强图像中某些特殊部分和细节,提取有用的信息,使一张拍摄得不成功的底片,经过图像处理,从而得到满意的照片。

4. 数字化技术对摄影技术的影响

数字摄影在图像信息中的运用是时代发展的需求。它的出现,形成了以计算机为核心的数字照片处理技术,对传统照片的处理技术产生了积极的影响,这种影响带来了从图像的记录、存储、转换、获取等方面的变革。对此,后面的章节中将进行重点介绍。



1.2 摄影的特性和功能

随着人们生活水平的提高,摄影技术的应用越来越广泛。这是由摄影本身所具有的特殊功能决定的。

摄影能反映社会现实生活,是记录社会和自然现象的一种形象化的手段。

摄影能表达人们的思想感情。因为它真实、直观、可视性强,所以,成为人们联系社会、交流思想和传播信息的一种视觉语言。

摄影能传播文化艺术和科学知识,它被广泛地运用于科学、文化、教育和艺术的各个方面。

1.2.1 摄影的功能和作用

摄影是艺术创作的一种手段,摄影者借助摄影技术和造型手段,记录生活中典型的、美好的瞬间,帮助人们全面地、形象地、真实地了解社会,理解生活,并给予人们一种美的享受。

摄影不仅能记录和再现人眼看到的美好景象,而且能探索和记录人眼看不到、看不清的宏观世界和微观世界,如显微摄影、卫星摄影、红外线摄影、紫外线摄影、水下摄影等。

摄影有强烈的纪实特点,它是新闻报道的重要手段。它不仅可以形象地记录新闻事件的现场画面,而且在宣传教育领域,能提高信息的可信性,并不受国家、民族、文化程度和语言文字的限制,凡是具有视觉能力的读者,一般都能看懂,从中获取全方位的文化信息。

摄影的主要作用可概括为以下3点。

1. 摄影的纪实作用

从摄影的技术特性来讲,它可真实地记录被拍摄对象的形体和色彩,通过各种技术处理与放大得到直观的黑白或彩色图像。在一定程度上,摄影能凝固时间,把人们生活和工作中发生的一瞬间“凝固”下来,永久地记录下来。它同电影、电视相比较,显示的不是生活中的纵断面,而是生活进程中的某一凝固了的横断面。所以,摄影打破了空间和时间对人们认识问题上的局限性。

从摄影的表现特性来讲,它的再现性比绘画的描写力更准确、更精细,是强有力的见证工具。

随着科学技术的进一步发展和人们对摄影的进一步探索,对摄影的纪实风格有了进一步的认识。摄影有着自己独特的风格,它不仅具有纪实性,而且具有超越其他艺术表现手段的独到之处,应该创造自己的新天地,将艺术性与纪实性结合起来,去更好地表现生活、表现人生、表现自然、表现社会等,只有这样才能充分发挥摄影在纪实作用中的最大功能。所以,我们在进行纪实性的拍摄过程中,应运用技术与艺术相结合的方法对拍摄对象再创造和再加工。

技术与艺术相结合,更加完善了摄影的纪实作用,因而就出现了新的和不断更新的表现手法与艺术表现形式。例如,采用“B门”“T门”的长时间曝光,来表现城市夜晚灯火辉煌的美丽景象;用慢速拍摄运动物体,造成奔驰、流动的动体感觉;加用滤色镜,增加蓝天、白云的对比感和早、晚霞的辉煌感;加用多棱镜、星光镜可出现一物多影及其他艺术效果;数字摄影的后期处理,更能表现人们美好的愿望与创意。这些经过人的艺术处理之后的画面,虽然产生了较强的艺术效果,但其形体、形象仍然是客观存在的,又比现实更美好,更有感染力。

摄影艺术为什么会拥有越来越多的爱好者,为什么会广泛地应用于社会生活的各个领域,就是因为它具有纪实功能。人们用它记录人生、记录瞬间、记录事实、记录社会、记录形象,这也就是摄影的魅力所在。

2. 摄影的瞬间作用

人们把摄影艺术称为瞬间艺术,是因为它表现的内容是运动体的一刹那。所以,摄影具有将艺术形象呈现在静止的形式之中的特性。也就是通过静止的二维空间形式,以具体、直观的瞬间形象,直接表述人们的感受。

摄影是以客观事物运动的瞬间状态再现生活、再现形象的一种艺术手段。它所记录的只能是事物运动发展过程中的某一瞬间。所以,瞬间性受到了摄影工具和摄影纪实性的制约。相反,也正是由于摄影的这些局限,造就了摄影的优势,使许许多多摄影的瞬间艺术作品产生。

摄影瞬间有以下两个含义:

(1) 指摄影拍摄时的一瞬间,也是按下快门的一瞬间。珍贵的难得的一瞬间,需要我们去寻找,去发现;平淡的生活过程中的一瞬间,需要我们去观察,去组织。虽然触动快门,胶片所记录的都是一瞬间,但美好的、难忘的、具有代表性的、最生动的一瞬间,不是顺手可得,有的瞬间是可一而不可再,可遇而不可求。

(2) 指摄影本身所具备的功能,摄影工具只能表现客观现实发展过程中的一个瞬间,通过这个瞬间来记录事实、记录生活。这两个方面,有区别又有联系。生动的瞬间在事物发展的高潮中会有,在事物发展的每一个阶段也会有,就看我们从什么角度、什么出发点去选择、去拍摄。选择典型的瞬间去拍摄,能获得反映不同的内容、不同的主题、不同的意境的画面。同时,这一瞬间造型也就能起到不同的作用。相反,将会平平淡淡,甚至无主体、无主题。

生动的瞬间画面是需要发现的,更重要的是需要捕捉。在捕捉时,必须注意两个环节:一是思考性;二是预见性。在按动快门的一刹那,要思考好所拍摄的内容,思考必须抢在曝光之前,在思考成熟时,就要当机立断,不可三心二意,否则将失掉机会。预见性在新闻拍摄

中显得十分重要。在拍摄的现场,根据人物、环境和行程路线,究竟在哪一瞬间触动快门,拍摄哪些人物等,应有一个预见性,也就是提前性,否则,在一些庄严宏大的场面和人物众多的情况下,会显得手忙脚乱。摄影的预见性是摄影者从事摄影工作、长期对生活经验的积累,积累越多,认识越深刻,成效性就越大。这是由于在生活和历史的发展中,有着无数的瞬间可供选择,选择哪一个瞬间作为一定情感的载体,在很大程度上取决于摄影者的主观认识和生活经验的积累。

3. 摄影的选择作用

选择对任何工作都显得非常重要。对摄影工作来说,也同样离不开选择。摄影选择是指在纷纭万状的现实生活中,选择有典型性、代表性的对象和画面,以实现艺术典型的再创造。也就是从众多的实际形象中选取典型瞬间的形象,通过造型升华为艺术的过程。摄影选择一般包括以下内容。

(1) 题材选择。摄影题材的选择,首先应该考虑的是适合于摄影来表现的题材。

(2) 时机选择。在我们进行拍摄时,并不是被拍摄对象一直处于最佳的状态或最佳的组合状态。所以,拍摄时应根据不同的拍摄对象和内容,选择不同的角度、不同的光线、不同的季节和不同的环境,才能比较充分地表现所要表现的内容。例如,要表现一位老教授,是在办公室拍摄,在家里拍摄,还是在讲台上拍摄,根据职业的典型性,应该选择他在课堂里讲课时最精彩的一瞬间。这一瞬间必须选择在角度、光线、神态等条件最好的时机去拍摄,否则就不生动、不完美。

(3) 技术选择。用什么样的拍摄技术去完成你的画面也非常重要。同一个画面,可用许多技术手段去完成,选择哪一种最好,要经过认真考虑,否则将不会取得最佳的效果。

(4) 方式选择。任何一个摄影选题,可以有许多方式进行拍摄。对于同一个题材,没有两个摄影者会拿出完全一样的作品。这就如写文章一样,同是一个题目,几十个人会构思出几十篇不同结构的文章来。因为每一个人的想象力、生活经历、艺术修养、文学修养和思维表达能力各有不同,因而会产生不同的风格。但是,不论你选择什么方式去拍摄,有一点是相同的,就是以最能表现和突出被摄对象为标准。

1.2.2 摄影的特性

进入信息时代,许多工作都离不开数据信息与图像信息。其中影像艺术和影像信息已经成为压倒一切的最庞大、最普及的艺术门类,成为人们现代生活中最重要的组成部分。影像文化加强了人类进一步认识历史、交流思想、揭示自然奥秘、积累和传播各种知识信息的手段与方式。它对文化教育、科学技术、文学艺术、国防事业以及工农业生产等方面的发展,都将产生巨大的影响。

综上所述,我们将摄影所具备的特性归纳为以下 3 个方面。

1. 摄影的信息特性

人类对信息的认识和利用由来已久,例如:

(1) 对纸的发明,解决了文字信息的固定。

- (2) 印刷术的发明,解决了文字信息的复制。
- (3) 电磁波的发明,解决了信息的运载。
- (4) 摄影术的发明,为信息的固定、录存、摄取、再现、传输提供了有利的条件。
- (5) 计算机与网络技术的发明,解决了信息的获取、传播、再生、存储和交流。

从信息论的角度看,摄影的过程是一个信息传播的过程。信息是事物属性的反映,信息并不是事物的本身,而是表征事物,是物质和能量形态的表象。它具备两大作用:一是识别;二是转换。既然摄影记录的是信息,那么,它也具有这两个作用。识别是指通过感官去识别不同的信息符号;转换是指信息可以从一种信息符号转换成为另一种信息符号,如文字信息符号可以转换成图像、计算机代码、广播、电视、电信符号等。也就是说,相同的信息,可以用不同的物质载体进行传播,同一种物质,也可携带不同的信息,在这一转换过程中信息本身不会改变。

摄影不仅可以获取信息,而且可以为转换不同符号的信息提供丰富的信息源。从这个意义上讲,“摄影含有的是自然信息,创造的是文化信息,它的表现形式是图像,形成的是影像文化”。

2. 摄影的技术特性

摄影的技术特性包括以下3点。

(1) 真实性。摄影技术的运用,最重要的特性是真实地记录被摄体的形象与色彩,且摄影还具有直观性和永久性。正是由于它的这一特性,出现在照片上的形象,只是实物的缩小、放大或相等的影像,但形象与实物的外观形态绝对真实,它可以将出现在摄影镜头内的景物,丝毫不差地记录在胶片上或其他媒介中。

所以,摄影能用真实形象来说明问题,因此它最容易为人们所接受。

(2) 凝固性。凝固就是停留,摄影能在一定程度上打破时间和空间上对人们认识问题的限制。好的摄影作品,往往是抓取事物发生过程中的,最有代表性的一个“瞬间”,并将这一瞬间“凝固”下来。凝固的不仅是这一时间,而且还凝固了事物的动态与过程,将摄影艺术称为“瞬间艺术”就是这个道理。它可以将美好的瞬间凝固下来,克服消失,提供给人们美好的、永久的感受。

(3) 信息量大。摄影作为一种信息工具,它的另一特性就是具有较大的信息容量。一张小小的摄影胶片能容纳的信息比印刷品大几十倍到几百倍。

从摄影的技术特性来看待摄影,什么是摄影?从广义上讲:“即在敏感材料上,由于光的作用产生相对持久的影像的过程”;从狭义上讲,“即用照相机在感光材料上(胶片上或电子传感器上)利用辐射作用而产生影像的过程”。

3. 摄影的表现特性

运用摄影手段所获得的作品,都是对社会现象、自然现象的表现,这种表现是通过形象的视觉画面,向人们传递着不同的信息。这种信息又是通过一定的造型形式,来表达一定的内容,所以,摄影的过程要求摄影者注入自己的思想,赋予艺术形象生命。也就是说,它不仅是一个运用纯技术的过程,更重要的是摄影者应对现实生活给予理解、给予评价,否则摄影作品所表现的只是现实存在的记录,而上升不到艺术的高度。因此,要做到充分发挥摄影的

表现特性,必须注意做到以下3个方面。

(1) 以思想表现内容。任何好的摄影作品,都是摄影者思想的反映,是存在于头脑中的审美意识通过一定的物质材料而获得的体现。有什么样的思想,有什么样的审美意识,便可得到什么样的作品。也可以说,摄影作品记录的是作者对现实生活、社会现象审美感受的视觉表现。这种表现如果通过传播,它的内涵将对读者的思想情绪和感受产生极大的影响。如图1-1“乌干达旱灾的恶果”和图1-2“妈妈的吻”,这两幅作品虽然都没有宏大的场面和具体的人物形象,但会使人们产生强烈的视觉感受。所以,摄影者的思想意识、文学修养、艺术修养是摄影者创作摄影作品的基础。



图 1-1 “乌干达旱灾的恶果”(迈克·威尔斯摄)

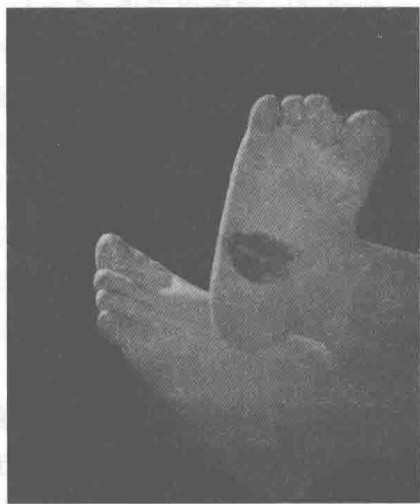


图 1-2 “妈妈的吻”(李奇鲁摄)

(2) 以技巧表现内容。为了能更真实、更深刻、更充分地表现内容,为了能采用最鲜明、最通俗、最动人的形式把内容表达出来,摄影者更应该娴熟地掌握各种拍摄技巧。作为摄影工作者,并不存在只会从事某一种专项摄影,而不会或不从事其他摄影工作,这就要求摄影者能适应各种摄影工作的需求。无论是艺术摄影,还是新闻摄影、科技摄影、工农业摄影,都必须掌握对特定对象拍摄的基本技巧。因为,每一幅摄影作品都应当吸引观众的注意力,让观赏者明确作品的基本意图。只有确切、完美的构图,适当的光线处理和影调处理等多种技巧的运用,才会更加有助于对意境和主题的表达。

(3) 以技术表达内容。美国纽约摄影学院出版的摄影教材中,有这样一段话:“一幅好的摄影作品,要有一个主题,一幅好的照片,要有一个主体,一幅好的照片,没有多余的东西。”对主题、主体的表现是要通过一定的摄影技术去实现。有人说,摄影有两大类学问:一是技术性学问;二是艺术性学问。技术性是指它有一定的规律必须去遵循,有一定的技术要求必须去遵守,否则,必将失败。如放大照片、冲洗胶卷必须在暗房进行,在明亮的房子里,必将失败。艺术性学问没有规定必须怎样做,不那样做就会失败,但好的摄影作品,必定是技术性与艺术性的统一体现。在学习摄影时,必须对摄影的各种技术手段、设备的技术性能要有一个清楚的、完善的了解,知道什么技术能达到什么目的,什么技术能达到什么摄影效果(如镜头的成像原理、焦距长短的技术指标等),然后才能根据不同的摄影对象、拍摄目的选用不同的摄影技术去实现。



1.3 摄影意识与摄影创作

摄影是一门综合艺术,涉及美学、文学、心理学、数学等多方面的知识,是摄影技术与艺术的综合体。摄影创作者掌握了基本的摄影技术,只能说具备了进行摄影创作的基本条件,要想创作出优秀的摄影作品这还远远不够,还需要摄影创作者正确认识摄影这门艺术,准确把握摄影作品的审美特征、摄影创作心理、摄影创作风格、摄影创作的主体意识,把摄影艺术和主观能动性紧密结合起来。

1.3.1 摄影作品的审美特征

摄影既是科学,又是艺术,还是大众传播文化。摄影作为创造艺术作品的手段,用来反映现实生活,表达人们对生活的见解和感受,抒发思想感情,给人以美感享受,使人们达到道德的净化,灵魂的舒展,情感的升华,这便是摄影艺术的根本目的。

所谓审美,是指人们在与客观现实或艺术作品发生关系时,对客观现实或艺术作品的真与假、善与恶、美与丑进行审视和评价,从而获得美的享受和美感教育。

美的作品具有巨大的精神力量。如在20世纪50年代抗美援朝前线大量印发的,连坑道里都有的摄影作品“我们热爱和平”画面上中国儿童稚嫩的手里抱着洁白的和平鸽。在每次志愿军战士冲锋陷阵前,都要面对着这幅照片宣誓。实际上,这张照片在战士们的心目中就是祖国的形象、人民的形象、母亲的形象。这里,作品就有了崇高的审美价值,有鼓舞、激励人们的力量。因此,摄影艺术要创造美,创造审美价值,作品里要有很高的审美特征和美学思想。

1. 摄影艺术的审美特征

1) 黑白美

所谓摄影作品的“黑白美”,并不是说黑白照片都是美的,它主要是指黑白摄影中具有审美价值的黑白艺术美。黑白摄影有着彩色摄影不可替代的美学价值。当然黑白摄影也有它的局限:它难于真实地反映出像红日、彩霞、青山、绿水、繁花似锦等彩色世界的色彩实貌。然而它的主要特长,也正在于将五彩缤纷的彩色世界转换成为单纯的黑白世界,使高度凝练、概括的黑白画面更含蓄,更富于想象力和创造力,更有可塑性,尤其是通过千变万化的黑白对比,使其更有表现力。正因为如此,人们认为“彩色摄影是叙述性的,黑白照片是联想性的”。美国著名的摄影大师安塞尔·亚当斯曾说过:“从画意作品讲,黑白优于彩色”。鲁迅也把黑白对比鲜明的版画称为“光耀的黑白”。在黑白风光摄影作品里,虽然没有瑰丽的色彩,有的只是不同阶调,不同层次的黑、白、灰。然而,人们仍然能从画面中自然地感觉到红日、彩霞、青山、绿水等。这正是一种色彩的“错觉美”。

在中国的水墨画画论里,常有“墨分五色”“墨分七色”之说。墨是黑的,哪来的五颜六色与斑斓的色彩呢?实际上,这是用墨的浓淡深浅分出了各种阶调层次。同样的道理,在黑白摄影作品里,也只是通过对光的运用,以及对被摄物体原有色泽深浅的选择,在黑白灰的天地里施展各种技巧,形成了千变万化的影调。对中国画的要求,头一条就是“气韵生动”,这

也同样适用于黑白摄影作品,就是说要有黑白韵味。韵味从哪里来?除了内容因素之外,在形式因素中,主要是从黑白灰形成的各种层次深浅的调子中来。在黑白灰的天地里,灰色显得特别重要。我们知道,黑与白是两端的极色,当然是黑白摄影的根本,是黑白对比的主角。但是灰这一中间色,却是形成画面阶调对比的主角。据科学家测定,从黑到白的660多种层次中,绝大多数是灰色形成的。灰是画面中强烈的黑白对比的缓冲;灰是从黑到白过渡的阶梯。在黑白摄影中,除了少数特意制作成完全抽掉灰色层次的木刻式的作品外,其他的是绝对离不开灰色的。画面中有了灰,才能使画面产生强弱、虚实、浓淡、深浅等感觉,使画面变化无穷,气韵生动,产生强烈的艺术感染力,从而形成黑白摄影作品所独有的审美价值,给人们以单纯、朴素、强烈、柔和、简洁、典雅、高贵等美的感觉。

2) 色彩美

色彩,对于人们来说当然是很美的,在摄影术发明的初期,人们还满足于黑白摄影那种神奇的美,后来,随着人们审美趣味的提高,已不满足于黑白摄影,所以发明了彩色摄影,现在彩色摄影在全世界范围已十分普及了。然而,并不是所有的彩色照片都能成为我们这里所指的“色彩美”。摄影艺术家们在进行摄影创作时,总是十分投入,采取一定的情感态度,力图把自己主观的情思融入客观景物中去,即所谓的“情景交融”。因此,摄影家所要表现的客观景物的色彩,在某种程度上已经注入了作者的思想感情,已经形成了“主观色”,或者说已经是摄影创作主体的感情色彩的物化形态。因而,摄影艺术不能仅仅满足于物理准确的色彩还原,也不能纯自然地再现客观对象的色彩,而是要根据作者自己的审美理想,艺术地表现客观对象的色彩,即心理上的准确,达到以色表情或以色抒情的目的。只有这样,拍出来的彩色摄影作品,才能在不同程度上具有“色彩美”的品格。摄影作品中的色彩美包含了色彩的对比美、色彩的节奏美、色彩的错觉美等。在摄影创作时,摄影家也十分注重掌握和运用色彩语言,注意发挥色彩的空间性能、色彩的时间功能和色彩的心理效能。

在对彩色作品进行创作和鉴赏的时候,我们还要充分注意到色彩的象征意义。色彩本身是没有任何情感的,本来也无所谓什么象征意义。只是人类在长期同自然界的交往中,使自然客体的色彩同人类主体的情绪处于一定的关系之中,例如烈火和赤日使人感到炽热和温暖,又因为火和太阳是红黄橙色的,所以这种色彩就能给人们热烈、喜庆、勇敢、革命、温暖等的感觉。又比如月初、冬雪、碧空使人感到寒冷和清凉,这是因为月、雪、天空大多是青色和蓝色的,所以这种色彩能给人们以清冷、宁静、平和等的感觉。这种感觉就是自然客体的色彩在人们生理上和心理上引起的美感效应,于是,色彩也就有了一定的象征意义。黑格尔曾经说过“颜色的观念性较强,所以宜于表现观念性较强的内容”。摄影艺术家们通过长期创作彩色作品的实践,遵循这一规律,充分把握了色彩的这一特点,形成了作品特有的色彩美。

色彩的对比是美的,色彩的节奏也是美的。色彩对比包括冷暖对比、明度对比、纯度对比、色相对比、色块大小对比、光影对比等。而色彩的强弱、冷暖、深浅以及它所引起的空间透视感等,又形成了色彩的节奏感。对比和节奏,能使摄影画面显得鲜明、活跃、生动,既富有变化又和谐统一,以此激发人们的情绪,引发人们的美感。色彩的对比和节奏,主要偏重于作品的形式美,但它除了相对独立的美感作用以外,还能在激起人们的情感反应时产生丰富的联想和想象,加深和突出作品的主题和意境。

3) 纪实美

纪实性是摄影艺术区别于其他艺术门类的审美特性之一。在其他艺术创作中,当作者完成艺术构思之后,在表现时可以离开反映对象逐步地、甚至长时间地塑造艺术形象,而摄影创作在表现时则必须在照相机的镜头里面摄下现场实际存在的景物,而且最后在一瞬间内一次完成。因此,这种纪实特性决定了摄影作品是对客观现实生活的直接再现。但它又不是纯客观地机械地再现客观事物,而是经过作者的情感体验和艺术思考的审美创造,能动地创造出具有典型性的艺术形象。也许正因为摄影艺术形象在感性直观上比其他艺术具有更强的现实感,往往使人感到更真实、更亲切、更可信,所以能体现纪实美的作品,更富有真实感。

纪实摄影作品最大特点是“一图胜千言”。俗话说,“百闻不如一见”,纪实摄影能帮助人们实现“秀才不出门,能知天下事”的愿望,并且是任何文字比拟所无法替代的,有时一幅图片胜过千言万语的描述。纪实摄影的另一特点是朴实无华。画面乍看起来是不加雕琢,顺手拍来。作品实实在在,即使不用标题,其形象本身也能说明内容。然而,它不是“见啥拍啥”的自然主义,而是作者依靠敏锐的洞察力,在浩繁的生活中精心选择有目的地攫取的。画面朴素,但内涵富有人生哲理,作品富有永恒的生命力。

对纪实性作品的要求是既具体又概括,既纪实又升华,在生活真实的基础上达到艺术的真实。

同摄影作品的黑白美和色彩美一样,并非所有的纪实照片都是美的。我们知道,生活是非常复杂的,往往是现象与本质、主流与支流、真相与假象混杂在一起的。不是什么东西都是美的,也并不是什么东西都能引起美感的,更不是什么东西都能发生美感教育的。只有那些经过了作者深沉的情感体验,经过了作者由表及里、去伪存真的精心选择与提炼,以及经过作者给予了一定的审美评价的事物,被真实地物化为艺术作品,才能称得上是具有纪实美的摄影作品。至于生活中有些丑陋的东西,如果被作者作为批判对象拍成照片揭露出来,那么这是对丑的否定,它反映了对美肯定,因此,也可以被看成是摄影艺术的纪实美。

4) 瞬间美

瞬间美是摄影艺术的又一个重要审美特性。它有两个方面的涵义:一方面是指画面上的形象是事物运动过程中相对静止的一个瞬间状态,这是与绘画、雕塑等艺术相似的;另一方面是指在完成摄影创作时镜头快门开与关之间极为短暂的一瞬间,这是摄影艺术独特的最为重要的创作特点。摄影作品的成功与否,美与不美,往往取决于这一关键性的一瞬间。因为,任何一张照片都是以按快门时极为短暂的一瞬间去再现被摄对象的一个瞬间状态的,但是按快门时不是所有的瞬间都是恰当的,在被摄对象的运动过程中,也不是所有的瞬间情态都是美的。只有把握最恰当的拍摄瞬间和选择最美妙的瞬间情态而不失时机地按下快门,这样的照片才能成为艺术品,才能称得上瞬间美的形象,所以人们常说:“美不美,看瞬间”。这凝固的瞬间的美,包含着神态的美、动态的美、静态的美、形态的美、流动的美、永恒的美。

在摄影艺术审美关系中,把握瞬间性比其他任何艺术都显得更重要,这完全是由摄影创作所使用的工具、这门视觉艺术的样式以及摄影的纪实特点所决定的。当然,从广义上讲,拍摄任何一张照片,都是用快门启闭的一瞬间去表现画面情态的一瞬间的,但拍出来的照片能不能成为艺术品,能不能表现为瞬间美却是有天壤之别的。因为,在事物发展的过程中,

包含着无数个短暂的瞬间,但并不是所有的瞬间都能反映事物的真相和本质的,也不是个个瞬间都是美的,只有那些能使人“望表而知里”“观近而知远”,既感受到人物形象的仪表之美,又透视到人物内心的灵魂之美的“典型瞬间”,才是摄影创作者需要捕捉的艺术的和美的瞬间。

2. 摄影的艺术品格

摄影作为一个艺术门类,同其他艺术一样,在美的创造中不断追求着自身的艺术价值。如何正确理解摄影的艺术品位,这是摄影艺术创作必须解决的问题。

首先,我们应该熟悉摄影,熟悉其他艺术门类,把握摄影艺术和其他艺术的共性;其次,要真正懂得摄影,摄影不是单纯的艺术,摄影有着自己独特的个性。摄影艺术应该具有如下品格。

1) 观照社会生活

艺术是反映生活的,并且是形象地反映生活,但它不是艺术特性的全部。形象地反映生活中合理的部分,但不是绝对。如动物学家画马的挂图,其色、毛等都很准确地表现出来,反映了马的客观规律和现实形象。而艺术家画马,却没有科学家那样准确地反映生活原型的存在。虽然都表现形式,虽然都反映生活,但一个可以成为艺术品,一个却不能成为艺术品。因为艺术不是全部去反映生活,艺术主要是观照生活。

我们这里所说的观照就是关注,就是说在反映生活的过程中,作品透射出作者对生活的理解、认识和态度,对社会的判断和看法。例如,徐悲鸿画马没有生物解剖学家表现得那么准确,但是他对马的观照却是超出别人的。“山河百战归民主,铲尽崎岖大道平”。马在他的笔下成为人民革命的化身,这是他对旧社会的仇视和对新中国的企盼,作品从形象上来说就有了美感。摄影艺术在对生活的观照上还存在一些认识上的问题,不能以为只要有照片就有了形象,有了美,反映了生活,就有了艺术品。

中国古典主义理论认为能进入艺术境界的是比和兴。比,就是比喻,如把长城喻为巨龙,喻为中华民族;兴,从一事物引发新的东西来,心潮澎湃,激情奔泻。所以说,不管摄影家拍什么,都要在作品中观照到作者自己。像别林斯基所说:画一个美人和美好地画一个人是不一样的。画一个美人可能产生不了多少情感,而美好地画一个人(这个人也许是美的,也许是丑的)就有了自己的情感;摄影艺术就要这样,以物言志,人化自然。

2) 摄取典型形象

摄影艺术要摄取典型的形象。所谓典型的形象是否可以这样理解:首先,形象应是感性的,而不是理性的,只有感性形象才有具备典型的可能;其次要使典型形象成为“熟悉的陌生人”。

我们知道,艺术必须是可感知的,让人确实实地感知到感性的形象,摄影艺术就是要具备这种可感知的形象。“理语不可入诗中,诗境不可出理外”,艺术作品不能直接告诉观众什么大道理、小道理,否则就没有了美感。在作品里不要教条的、纯理性的东西,但这不等于说作品不能讲理,相反,艺术作品里还必须有理。

要能在作品里找出形象的东西来表达理念的东西。摄影艺术的难度就在于按下快门就是形象,而这形象却并不感性,并不典型,因此就要求摄影者要有敏锐的眼睛学会观察,有敏捷的动作按下快门以捕捉经过选择的典型形象。对于摄取那“熟悉的陌生人”,也就如恩格

斯所说的“就是这一个”。艺术和创新是连在一起的,艺术的形象必须是新鲜的形象。《水浒传》中的108名好汉,作者要熟悉每一个人物特定的代表身份,但对其塑造却又要要是人们陌生的,不能太熟悉,甚至太像其他好汉。要在现实生活中来找,要自己对生活进行细微的观察,要对生活有深刻的理解,只有这样,才能找到“这一个”。摄影艺术要挖掘特殊人物的个性和心理,不能像拍生活照片那样图解生活、反映生活。不管拍摄的是人物还是自然风光、静物等都要表现出被摄对象的特定个性。这里,我们要清醒地认识到,艺术就是艺术,政治就是政治,摄影艺术不能急功近利,图解政治。

摄影艺术还要赋予被摄对象个性化的东西。“要莎士比亚化,不要席勒化”。这是我们进行艺术创作的基本原则。

“随风潜入夜,润物细无声”,这是描写春雨的诗句。关于春雨的描写可谓是不胜枚举,为什么唯独这两句备受推崇,这就是个性,春雨的个性被诗人挖掘并展示出来了。越是有个性的东西,越能深刻地反映主题思想,越能载道。艺术作品越具体,越细微,教育的作用就越大。

3) 用感情打动人

人与动物的最大区别就在于人是有感情的,创造美必须同情感因素相联系。与艺术相对照的是科学,科学以理服人。科学家越冷静、越无情、越客观越好;而艺术家越投入、越热情、越偏见越好。

以情动人在摄影艺术作品中是很重要的,真情实意是摄影艺术创作的首要前提。这是因为:

(1) 情是摄影艺术创作的真正动力。生活是艺术的源泉,情感是艺术创作的动力。毛泽东曾说过:“浮想联翩,夜不能寐”。作者对生活是极为投入的,所以在作品里观照出作者的情感。我国著名的摄影家袁毅平拍摄的《东方红》,就是情感在他身上的体现,情感是促使他拍好这幅作品的真正动力。

艺术需要真诚。爱和恨,都能出艺术家。摄影艺术要做到这一点,创作者首先就要改造自己的情感,全身心地投入到人类改造自然的火热生活中去。要了解被摄对象,要对被摄对象产生真正的爱憎情感体验,千万不要做生活的违心人。

(2) 情是揭示事物美和丑的关节点。当情感成为表现手段之后,事物的美与丑就能很好地予以揭露了。有人说,摄影创作其实是作者在拍自己,作者在摄影作品中倾注了自己对生活的情感体验,流露着自己对被摄对象的审视态度。同时,摄影作品的主题思想往往受到创作者情感的影响,情感既可以对美肯定,情感也可以对丑否定,因此,情感在摄影艺术创作中起很大的作用。

(3) 情是满足读者的要求。摄影艺术作品要给观众以情感上的满足,这种满足不同于上课、听报告那种求知的满足。过去曾有人怀疑摄影作品的这一功能,认为摄影只能“冷漠地复制现实”。这是最初对摄影错误理解的延续,是摄影工具的现实性所造成的。实际上,“摄影并非无情术”,因为照相机是由活生生的人在控制着的。刘半农在《半农谈影》里曾指出:摄影不是拙劣地反映生活,而是摄影者感情的投入。

情感要有一种冲击力,情感是重要的,没有它,是搞不好艺术创作的。但是,情感不能强调得过分,在艺术创作里,还必须要有理,要达到情理辩证统一。表现情感就是要表达一定的思想、一定的理性内涵。一味地强调情感,容易造成嗜好、孤僻、偏激。

4) 特殊表现形式

摄影作为艺术必须具备形式美,具备自己特有的表达形态。摄影有两个方面的形式表现:一是作为内容存在的方式;二是作为外观体现的形态。

摄影艺术的内容存在方式是指内容的结构、层次安排,主要是指要按照视觉顺序安排画面内容的结构、层次。在安排视觉顺序时要做到:

- (1) 准确:通过结构说明事物要准确。
- (2) 鲜明:突出主要视点,主次要分明。
- (3) 生动:抓取典型形态具有生动性。

摄影艺术外观体现的形态,存在于所有的艺术品中,是摄影艺术魅力之所在。摄影艺术的外观体现形态要做到:

(1) 体现外观形态美的特性,要有摄影的特质特性。使用物质状态不一样,产生的艺术形式也不一样。这种特别的美感产生,表现在摄影创作者对他所使用的工具的熟练特性上,熟能生巧,巧能生艺。

(2) 符合人的审美感知,任何艺术都要具有相对独立的形式感。人们对艺术品有强烈的心理要求,只有具备了相对独立的形式感的作品才能有独立的审美价值。

1.3.2 摄影创作的主体意识

摄影艺术创作与其他艺术创作一样,是一种十分复杂的、创造性的心理现象,具有鲜明的个性色彩和风格特征。为了对摄影艺术作品有一种审美把握,我们就应该对进行摄影艺术创作的摄影者有一个了解,对摄影艺术作品创作的一般规律有个了解。这是一个较为深奥和复杂的问题,这里我们只介绍摄影创作者主体意识在创作中的重要性,以及摄影创作者对生活的审视关系。

1. 主体意识在创作中的位置

摄影艺术作品是由人创造的,不是生活的机械照搬和简单复写。正因为这样,作品中就渗透着主体的因素,如摄影家的理想、观念、爱好、立场等,于是就形成了摄影艺术创作中创作者、生活、作品的三角关系。如果我们能够正确地认识生活、创作者、作品的这种三角关系,也就找到了摄影创作的关键。

1) 作者是从生活到作品的加工场

长期以来,摄影理论有一种偏向,只注重研究作品与生活的对照,忽视了作者作为从生活到作品的加工场作用。实际上,作品并不是简单地反映生活,而是要经过作者这个加工场进行加工的,这也就是摄影创作中的主体意识。我们不能将生活中的评判代替艺术的评判,作品创作中作者的主体意识有很重要的作用。面对同样的题材,不同的摄影创作者去拍摄,会产生不同风格、不同样式的作品,形成不同的艺术形式。如面对摄影创作的一个永恒题材——生活,不同的摄影创作者面对它按下快门,但作品的样式却千差万别,形成的风格各种各样,这毫不奇怪,就是因为作者的主体意识不一样。这就给进行艺术创作的摄影创作者们一个提示:创作时要有明确的审美倾向,否则只能照搬生活;要有主体的审美品位,否则只能流于一般;要有较高的哲学把握,否则只能成为摄影作品。

社会生活是摄影创作者反映生活的出发点和基础,生活的存在是创作的源泉,这一点没有错。还应该承认创作者的主观能动作用,作者主体是唯一的艺术加工场,既主宰客观生活,同时又是客观生活的载体。创作主体的创作观念、政治立场都要对作品发生影响,作品所反映的只是最后的各种因素和影响的结果。

摄影创作者的审美意识需要训练和改造,需要学习哲学、学习美学、学习心理学等方面的知识,以此来改造自己的思维方式。摄影创作者对于技术的学习是容易做到的,对于思维方式的转变,却是不太容易做到的。要学会摄影思维的独特方式,从艺术的高度来看待生活,用摄影创作者独有的眼光来捕捉生活的美。

2) 主体意识是作品成败的生命线

摄影创作者的主体意识在摄影艺术创作中是很重要的,但不是最重要的。摄影界曾经过分强调主体意识,甚至颠倒了主客观的关系,认为艺术创作主要是表现“自我”。是的,艺术不是生活的原样翻版,要通过“我”来表现,但并不是主要表现“我”,要达到主客观统一。

艺术应该是我表现,不是表现我!将艺术夸张成极端的“表现我”是错误的,是不符合艺术创作规律的。“我表现”和“表现我”是截然不同的两种创作观念。“我表现”是马克思主义的艺术创作观念,而“表现我”是反马克思主义观点的。

“表现我”虽然背离了马克思主义的观点,但在艺术创作上还有两种可能:一种可能是作者的感情是健康的,是代表人民的,只是强调到了极端,这是可以接受的;另一种可能就是不健康的,不能代表人民的,那么,这就很难创作出优秀的摄影作品。

主体意识中有两种意念;一是理性的,二是非理性的。摄影者在创作时,有时感情能按正常理性感情来表现,但有时感情冲动有非理性的、下意识的、潜意识的理性的表现。非理性有时是正确的,但也有不正确的,带有人性本能的一种冲动。

摄影艺术界曾经有一段时间将非理性、下意识、潜意识的东西宣扬得过分,甚至把反理性的东西强调到摄影艺术创作的唯一高度上,认为艺术就是非理性的创作,强调非理性的存在,使作品产生对生活的歪曲。

肯定理性并不否定非理性的存在,二者要辩证地统一。摄影创作者的主体意识很重要,但不要强调到唯一的、至高无上的地步。

2. 摄影创作者对生活的三层审视关系

摄影创作者对生活有各种各样的审视态度、表现方式,总的来说,大概有以下几种形式。

1) 直观式

直观式的审视就是我们常说的以形写神。面对生活,镜头以纪实的手法通过具体的拍摄对象来表现对象内在的东西,可以说,在摄影艺术作品里,大多数作品是属于这种直观式的作品,大多数摄影者从事这种直观式的作品创作,大多数欣赏者也能够“读懂”这种作品的含义。这是一种常规的摄影思维方式,是摄影艺术创作的常规程序,也是广大摄影爱好者所“喜闻乐见”的艺术形式。

2) 微观式

微观式作品不是很多的,创作难度较大。它主要是内向式心理探索,一是用写实的画面创作超现实的东西;二是表现一种幻觉;三是表现形态、心态、情绪等;四是用线条、色彩等组成一定的情调。

对微观式作品,我们既不能完全肯定,也不要一概否定,有形成它的特殊历史原因。一方面,二战后,人们把它作为艺术心理来研究;另一方面,这也是人们认识客观世界,折射现实生活的独特方式。如果说直观式作品是“以形写神”的话,那么微观式摄影就是“以神造形”了。

3) 宏观式

宏观式作品难度更大,一般的摄影创作者很难做到,或者说,大多数摄影创作者并未达到这个境界。它是摄影创作者审视生活、创造美,以宏观式的艺术角度来把握生活。特点是:超越时空,升华哲理。

时间是纵向的,空间是横向的,是形而上学的东西。生活中一是叙事的東西,二是理性的东西。也就是说,生活除了叙事之外,还有好多哲理。横向面对世界潮流,纵向面对生活哲理。毛泽东的《沁园春·雪》就是哲理。它的高度是:创造历史的美感不在帝王将相,而在广大人民群众。“粪土当年万户侯”“数风流人物,还看今朝”,用叙事的外壳,讲述生活的哲理。它的基本手法是象征,但象征不等于比喻。“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是比喻,而“不识庐山真面目,只缘身在此山中”是象征。

摄影者在创造形象时,要牢牢把握住象征的东西,利用摄影形象超越时空,达到哲理的高度。生与死、爱与恨、矛与盾、人与自然等,原是哲学家、美学家考虑的问题,但到了20世纪,摄影艺术家拿起了这个武器来把握世界。

宏观式摄影必须从生活中找到那些可视的形象,达到一种哲理上的观照。对哲理性照片在处理上的美学要求是:模糊指向性。就是将摄影的纪实手法模糊一些,采取“粗颗粒、大反差”超越时空,使用象征性的手法,淡化场景的摄影地点,模糊画面的常态,使情与理、意念与写实统一起来。

宏观摄影还要注意到:

- (1) 虽然它能完成比较好的社会功能,但要防止图解化、肤浅化,使作品流于浅薄。
- (2) 它既要回答某些问题,同时也要创造美。
- (3) 既要创造美,又要有意念价值,二者要结合好。
- (4) 不要“玩深沉”。具体形象没有这个能力,就不要让它去承载。

以上三种审视世界的方式,在实际拍摄中,可以做多种尝试,渐渐形成摄影创作者自己的风格,创作中千万不能有模式,不能生搬硬套,需要有摄影创作者的主体意识。

1.3.3 摄影创作心理

摄影的创作过程也是摄影者心理活动的过程,摄影创作要求摄影者时刻保持良好的心理状态,要健康向上,不能有心理障碍。因此,摄影者要对自己的心理状态不断地进行改变,只有这样,才能不断地发现美、创造美。下面我们先分析一下摄影艺术创作的3个阶段。

1. 发现美

这是摄影艺术创作的最初阶段,是摄影创作者感受生活、发现美的阶段。包括官能感受、生理反应、心理情绪3个阶段。

第一阶段强调感官感受的重要性,这是美感的基础。人对客观世界的感受是通过生理