

· 不拘一格说创意：解构吉尔登

2005-02-17

不拘一格说创意：解构吉尔登

林路

玛格南图片社摄影师布鲁斯·吉尔登为纪念徕卡M型测距式相机系统以及梅赛德斯—奔驰SL系列汽车诞生50周年拍摄的这组照片，从画面的构成和技术、技巧角度分析，至少可以给我们留下这样三点启示——

一、瞬间：摆与抓的巧妙结合

这是一组特殊的作品，既不属于新闻报道样式，也非传统意义上的广告构成，因此摄影师巧妙选择了摆与抓的结合手法，不露痕迹地展示了令人感动的现场气氛。

根据主题的创意，摄影师首先对拍摄的现场进行了周密的勘查，精心设计了人物与环境之间的关系，确定画面空间的范围和拍摄距离、镜头使用等等要素，包括对光线的测定，然后才请模特儿出场，按照预先的设想抓取现场最自然的瞬间。这样的拍摄方式在摄影中有一个说法：守株待兔。只不过画面中的“兔子”是事先安排好登场的，而非偶然等待的结果。在这样一个过程中，一是要求模特儿的表演自然，以极其放松的姿态出现在现场；二是要求摄影师有高超的抓拍技巧，善于在错综复杂的变化瞬间捕捉最理想的刹那。因此当我们看到全部完成的画面之后，尤其是面对这对夫妻走出地铁的那一张画面，其真实自然的效果令人叫绝。这又使我想起前些年摄影界流传的一句妙语：摆得像真的一样，就是真的！当然前提是拍摄这样一类具有创意的画面，而非新闻纪实类作品。

二、构图：自由开放的心态

画面构成的多样化，尤其是相当随意性的开放式构成空间，也是这组照片成功的关键所在。作为擅长现场纪实摄影的吉尔登，他对于构图的理解一直是选择了自由开放式的观念，尤其是受到了老一辈的摄影家如罗伯特·弗兰克、威廉·克莱因等人的影响，以不受拘束的视觉观念，将照片的四条边变成了一扇流动的窗口，在“窗口”内外营造了相互间的互动性关联，大大丰富了画面的冲击力。当然为了主题的需要，他有时也选择了比较“规矩”的画面，比如以车身的框架小心翼翼地框出人与徕卡相机的空间。但在更多的时候，他更喜欢以局部的、不完整的空间结构，即将冲出画框的人物，加上倾斜的画面构成，表现出他对当代摄影视觉魅力的独特理解。这样不仅使画面充满了不稳定的因素和强烈的动感，更在很大程度上强化了画面的抓拍氛围，使人深信这是一组在街头随手抓到的照片，而非刻意摆布的结果。他让人们相信，这是在生活中的“回眸一瞥”，攫取的是生活中妙趣天成、却又留下诸多悬念的片断。

但是不管如何开放，这里面始终有一个“度”的把握，注意画面中最重要的元素——奔驰汽车和徕卡相机最重要的成分都是不可缺失的，否则也就偏离了画面主题的最终意义。

三、闪光：自然光中的创意手段

闪光灯向来是许多抓拍型摄影家喜欢的辅助工具之一，不仅仅表现在光线比较弱的室内使用，更重要的是常常出现在街头阳光灿烂和早晚晦暗的氛围中。比如西班牙摄影家克里斯多巴·哈拉不管白天黑夜，始终在照相机上装有自动闪光灯，完成了一组引起巨大反响的“英国流浪汉”专题作品。还有被称为是玛格南图片社中“坏小子”的马丁·帕尔，也常常在大白天使用闪光灯，将彩色的英国都市变得艳俗无比。而吉尔登在他20世纪90年代初期的《面对纽约》系列作品中，也沿袭了克莱因拍摄后台时装模特的技法，选择了自然光下的闪光灯使用，使前景人物白化，背景抖动虚化，令人观之神经为之一颤。在我身边的一些年轻的摄影师，也有极端的闪光使用例子，甚至有人在十多天的巴黎拍摄过程中，将一台尼康D70相机内置闪光灯拍摄到烧毁为止。

在这组相机和汽车的画面中，可以发现吉尔登在一些画面中也使用了闪光技巧，只不过在闪光控制中显得较为严谨，尽量不留下过多痕迹，以便形成和现场纪实风格相吻合的结果。

自然光中使用闪光有这样两种方式：一是在阳光强烈的街头，通过闪光灯作为补光，降低画面的反差，控制明暗间的对比。这时候的闪光可以弱一些，以不留痕迹为妙。第二种是在室外现场光线比较暗的环境下，比如早晨或黄昏以及较为晦暗的天气，这时候可以强化闪光灯的力度，使闪光量超出现场光的力度，这样就会形成主体人物异常明亮、背景环境一片昏暗的效果。如果这时候再放慢快门速度，拍摄时有意抖动相机，就会形成主体人物清晰、背景动感强

烈的结局。

结论：综合把握是关键

上面以解构的方式，将吉尔登的拍摄手段做了一些剖析，以便帮助大家理解经典作品产生的过程。但是真正的优秀作品是一个综合整合的过程，是摄影师总体素质的全面反映。只有将这些技术完全融合在整个拍摄构思和创意的过程中，凭借深厚的积累、个性的凸现以及敏感的反应，才可能水到渠成，引人入胜。（有关消息见本报去年11月16日一版，部分图片于去年12月21日8版刊出）

 [说几句](#) & [看看别人说了什么](#)

想了解 **摄影界** 最新动态?

版权所有 中国摄影家协会

未经同意，不得转载、使用和链接本站内容，违者必究!!

Copyright (C) China Photographers Association All Rights Reserved