

人体摄影的几个核心问题探析

范学辉

在稍大一点城市的街头，摄影爱好者可以在出售报刊的地方和新华书店，买到国内最新出版的、种类并不算少的摄影报刊、杂志和各类摄影书籍、画册。那里面刊登着各种各样的有关摄影的文章和作品，那些善意而准确的语言、大方而充满魅力的图片滋润着每一位观赏者的心灵，令人爱不释手。然而，当他们看到最近几年国内创作的人像和人体作品时，我们的摄影爱好者不知不觉地开始感到困惑、有些迷茫。那些大量充斥着做作、僵硬的造型和无序的色彩变化的图片将他内心的平静完全打破了，他甚至无从下手进行分析和理解。

20 世纪 90 年代，电子单反相机迅速在中国大陆的城市普及，历史上第一次有如此众多的中国人利用照相机参加视觉艺术的创作。在创作数量规模上，我们正在目睹着一个壮观的文化现象。在这样的背景下，人体摄影这个题材，也在最近几年登上舞台。

一

《现代汉语词典》中对“艺术”这个词的解释有三个内容：1、用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态。2、富有创造性的方式。3、形状独特而美观。

毫无疑问，人体摄影是一门艺术，我们可以从艺术丰富的内涵中发现人体摄影创作的一些线索。

摄影艺术作品表达摄影者的思想，是摄影者认真创作的结果。但是，正如美国著名艺术家伯恩·霍加斯指出的那样：“个人价值必须根据日常经验来判断。”如果个人的目的不能同更广泛的社会目的相结合，那么我们的创作行为将会失去意义。孔子说：“君子崇德而广业。”就是这个道理。问题出现了：人体摄影应当结合什么样的创作思想和内容，来为现代中国人的精神生活服务呢？答案应从更大的框架背景中寻找：要想了解现代人体摄影的特点，应先了解人体摄影的历史、了解人类艺术的历史和了解人类文明的历史！我们伟大的文明正处于发达的科学时代，它的繁荣和伟大源于早期文明。那些历久不衰的艺术传统之所以生存下来，究其原因是由于“人文主义—民主科学”的缘故！其创作的思想核心是追求人类社会同自然界的和谐，这是人类文明进化的方向。以人为本、平等、自由才可以被更多的人所接受；而科学，则是人类进入文明社会以来，认识自然界最有力的武器。培根说文艺复兴和巴洛克时期的作品揭示了这样的趋势：“基于对自然的观察，我们应该建立一个体系以表达普遍升华了的人类之美。”正是这个意思。

因此，艺术的过程不是简单的不受控制的自我发泄，它是基于对历史的理解和个人的经验而形成的自由表达及清晰判断的结果、是理性的奔放。

就人体摄影艺术而言，它应当赞美和表现人类情感及智慧之美，以及男人和女人各自不同的自然特点之美。最重要的是：人体摄影应尊重人类社会的道德规范、科学准则和人类的追求。如果能这样，就可以真正达到丰富我们中国人精神生活的目的。

二

就观赏者而言，一幅优秀的人体摄影艺术作品应该给人带来良好的视觉感受和广阔而深邃的思维空间。

因此，作品的内容和表现形式同等重要。如果没有思想内容，任何形式都会毫无意义；而离开合适的表现形式，作品的内容将无法表达，或是令人产生误解。摄影，无论是创作或是欣赏，在高级阶段都是逻辑思维的过程。

具体来说，我们可以运用任何一种表达方法，所谓“无可无不可”，从看似简单的直白描绘到复杂的逻辑推理，关键是看能否和内容相协调。但我们应当对摄影写实的特点加以尊重。如果综和观察人体摄影的历史和研究现代人体摄影艺术的最新成就，我们可以看到无尽的环境尝试、动感造型、曲线和形块、局部描绘、色彩和质感、新旧的折中和下意识拍摄等等，五花八门。

2000 年中国摄影出版社出版的《美国纽约摄影学院摄影教材》在“人体魅态摄影”一课中讲到：“人体魅态摄影是指色情杂志上的那些赤裸裸的性照片？还是指《花花公子》杂志特大插页上的矫揉造作的裸体照？要不就是追随历代雕塑大师和美术大师风格的古典裸体摄影作品？再不就是《时尚》杂志和《四海为家》杂志中衣着华丽的模特那种颇具魅力的时髦女郎形象？答案是上述所有形象都属于不同类型的人体魅态摄影”。看来，人像和人体摄影师要了解和掌握更多的东西才能充分表达思想。

伯恩·霍加斯说得好：“理性的奔放需源于坚实的基础才能表达新的复杂性”。一代人总要掌握上一代遗留知识的全部，人类具有这个能力。摄影也不例外。实际上，“创造性”这个词包含这样一个解释：“在旧的事物中发现新的关系。”不但如此，当今生活日新月异，摄影家必须在实践过程中表现出多才多艺。如果对人的情感特征感到陌生，怎能捕捉到被摄者那激动人心的时刻？如果对人体结构缺乏了解，怎能拍出姿态优美的照片？因此，他必须保持同科学及其它社会环境的密切关系。

有报导，最新的科学研究结果表明，越来越多的人相信：所有的人类活动——从艺术和音乐到语言、文学和建筑学——都是人类大脑的产物，并遵循其规律。史前艺术并不“原始”，而是代表了人类在探索世界的过程中，头脑中显著存在的特征。这种被称为“神经美学”的研究表明，艺术和科学在人类形成之初就联系在一起了。

人体摄影艺术同其他领域一样，实验是成长的根基，文化环境是它赖以生存的土壤。如果土壤贫瘠，根就会枯萎。人类所具有的自然和社会的双重属性，决定了人体摄影的多层次表达方式。不管怎样，就象美国作家彼德·拉希所说：“如果一幅照片使人感到做作、粗糙和鄙陋，那它就是失败的作品，一幅失败的作品有可能红极一时，但在艺术上它仍然是失败的。……摄影已经成为我们展示人体美的主要途径，这也意味着会有一大批低劣的人体照片，但也意味着最杰出的人体作品出自当代的摄影大师。”

顺便说一句，模仿他人的作品是摄影学习过程中一个很有效的方法，但最终目的是研究和抽象出其中的创作思路。然后结合自己的创作实践和其它诸多艺术要素，使创作渐趋成熟。但成熟并不意味着结束，它标志着摄影师一个全新创作阶段的开始，一个多产时期的到来。

三

作为功利主义和商业的附属艺术，最近几年国内摄影界已经很少进行争论。实际上，商业第一的观点已占绝对主流。

其实，这个问题在 1986 年由中国摄影出版社出版的《美国纽约摄影学院摄影教材》（以下简称《教材》）中早有说明，在 2000 年出新版时仍然重点强调。只是众多读者大多滑口而过，未加深思罢了。下面就以新版《教材》为例，略做分析如下：

《教材》第一课的题目：“摄影家的眼力”。实际上已经明白地告诉我们，摄影最关键的是培养观察力，也就是判断事物的能力。用时下流行的话来说，就是提高综合素质。

第一课的第一句话是：“我是一名摄影家”。在接下来那段激励了不知多少人的话语中说道：“……我要当一名摄影家，因为它使我得到心灵所需的甘露……和餐桌上的面包。”多么朴实而辨证的语言，摄影是一门艺术、并且与商业相统一，难道不是已经很明白了吗？《教材》又在第八课“培养你的眼力”中，对最基础的摄影观察方法进行详细阐释，可见重视程度之深。

另外，《教材》中对摄影基本技术、摄影题材和营销技巧等，都极为详细地进行介绍。因为，这些是学习摄影者进行艺术创作、特别是在商业社会中立足必不可少的知识。……等等。

限于篇幅，在这里恕不赘述。

扎实的技术、敏锐的观察力是摄影的基础，创作出具有艺术价值的作品是我们的最终目的。

毛泽东说：“矛盾统一的法则，即对立统一的法则，是自然和社会的根本法则，因而也是思维的根本法则。”看来，学习一点辨证法对摄影创作大有帮助。这也为摄影师开辟了一条正确处理摄影问题的道路。持形而上学观点的人是不懂这个道理的。

以上是我几年来研究人像和人体摄影的一点心得。上述观点能否成立，还希望能够得到广大同行以及社会上各界人士的批评和指正。

2002 年 10 月于哈尔滨

主要参考资料：

《美国纽约摄影学院摄影教材》 中国摄影出版社 2000 年

伯恩·霍加斯（美）《动态素描人体解剖》广西美术出版社 1997 年

彼德·拉希（美）《人体摄影艺术与技巧》辽宁画报社 1989 年

玛丽利亚·杜夫莱斯（英）《人类思维的秘密》 新华通讯社 2002 年 3 月 18 日《参考消息》

金景芳 《周易·系辞传新编祥解》 辽海出版社 1998 年

程树德 《论语集释》 中华书局 1990 年

毛泽东 《毛泽东选集》 人民出版社 1967 年

fanxuehui.com

metcn.com

电子邮箱：fxh@fanxuehui.com