

摄影创作的 向外看与向内看

2021-08-15

Hu Yang Studio

加拿大中国摄影学会有幸请到胡杨老师，著名社会纪实摄影家，给大家做了一场非常精彩的演讲。

胡杨老师用翔实的影像作品，侃侃而谈，如数家珍，高屋建瓴，与时俱进，引起众多与会者浓厚兴趣和关注。

下面是胡杨老师演讲的精华。

胡杨

著名社会纪实摄影家

“加拿大国家杂志大奖”金奖得主

主要作品：

《上海人家》专题、

《上海弄堂》专题、

《上海青年》专题、

《爱情》专题、

《在路上》专题。

《社会阴霾》系列、

曾在数十个国家开过摄影作品展

387件作品被世界各国的美术馆、

博物馆和私人机构收藏。

摄影创作的 “向外看与向内看”

2021年8月15日 晚上8:00-10:00 (美东时间)

2021年8月16日 早上8:00-10:00 (北京时间)

ZOOM ID: 823 4216 8941 密码: 497607

加拿大中国摄影学会

www.ccpionline.ca

各位影友：大家晚上好！

我是胡杨，在Hu Yang Studio从事职业艺术摄影创作工作。

首先感谢杨晓平女士的邀请，使我有机会今晚在这里向大家分享摄影创作的历程。

今天分享的主题是

“摄影创作的向外看与向内看”

早年从事的是社会纪实摄影，作品有上海影像三部曲——《上海人家》、《上海弄堂》、《上海青年》，这三本摄影集被中国和德国的三家出版社出版发行。其中，《上海人家》摄影集的销售量达到了25万册。

2008年来加拿大之后，得到了政府的艺术创作基金，创作了《爱情》。

以及之后的《移民心路》、《社会阴霾》、《走过路过》、《黑雪》、《鸟儿》、《鱼儿》、《山寨皇朝》、《在路上》和《四季》。

至今，我的摄影作品在世界各地参加了六十多个展览；世界各地有二百多家各类媒体采访报道、介绍和发表过我的摄影作品；摄影作品被美术馆、博物馆、画廊和收藏家收藏了 387 幅。

2008 年来加拿大之后,开始思考摄影创作转型的问题,如何从摄影创作的向外看转为摄影创作的向内看?

至所以会思考摄影创作由向外看转为向内看,是因为以下三个原因:

1. 时代在发展,因此认为摄影艺术创作的理念也应该与时俱进;

2. 拍摄社会纪实摄影照片,摄影者必须在事发的现场。随着年龄的增长,不想受此束缚,想自由自在的从事摄影创作;

3. 许多社会问题,社会纪实摄影难以拍摄。另外,随着年龄的增长,想扬长避短,发挥自己阅历和感悟能力的优势进行摄影创作。

一. 关于摄影创作向外看与向内看的区别:

1. 摄影创作的向外看:

摄影者从外部世界去寻找和发现拍摄的对象,将其拍摄成照片。比如:风景摄影和社会纪实摄影等,都属于向外看的摄影创作。

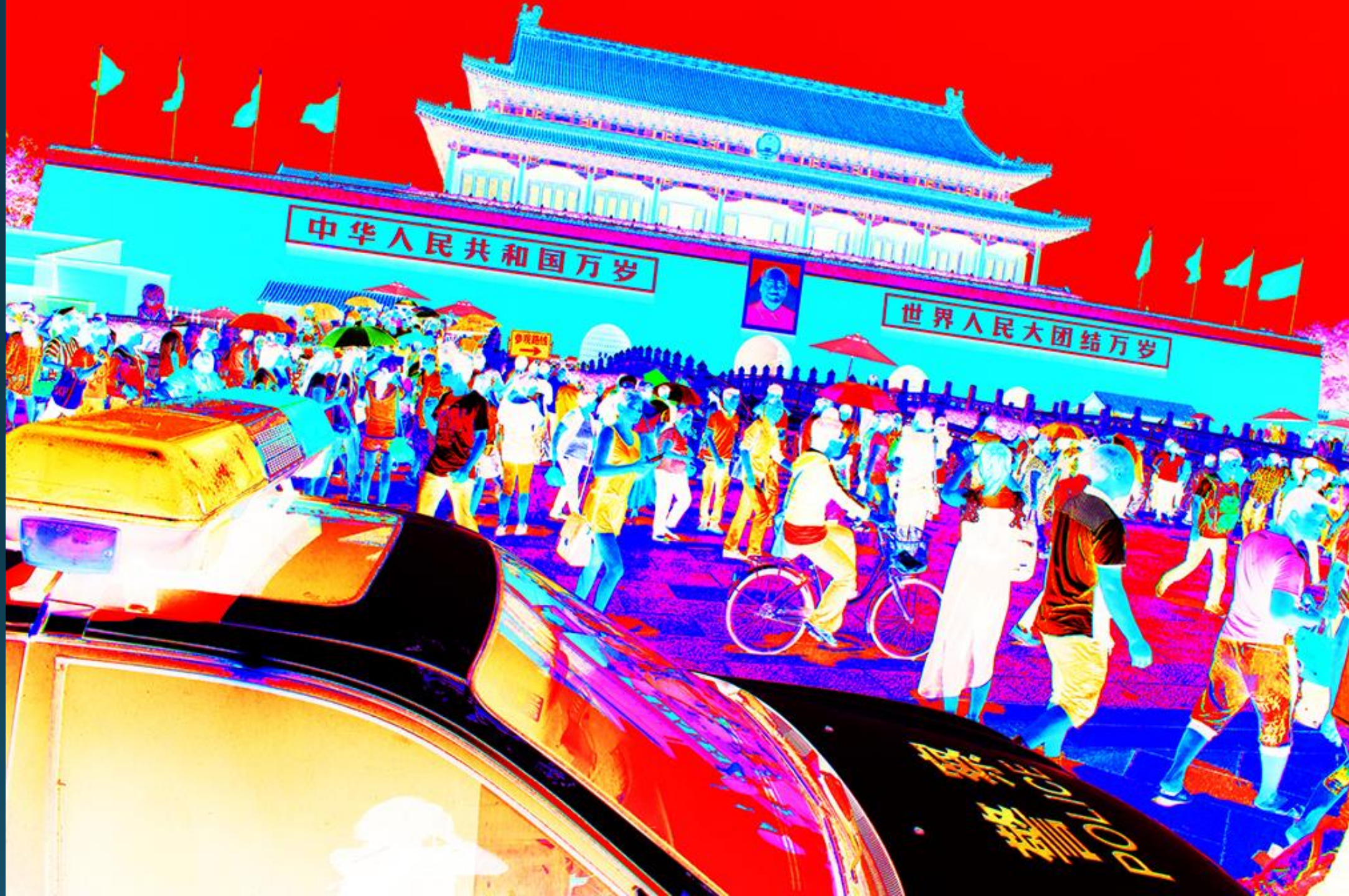

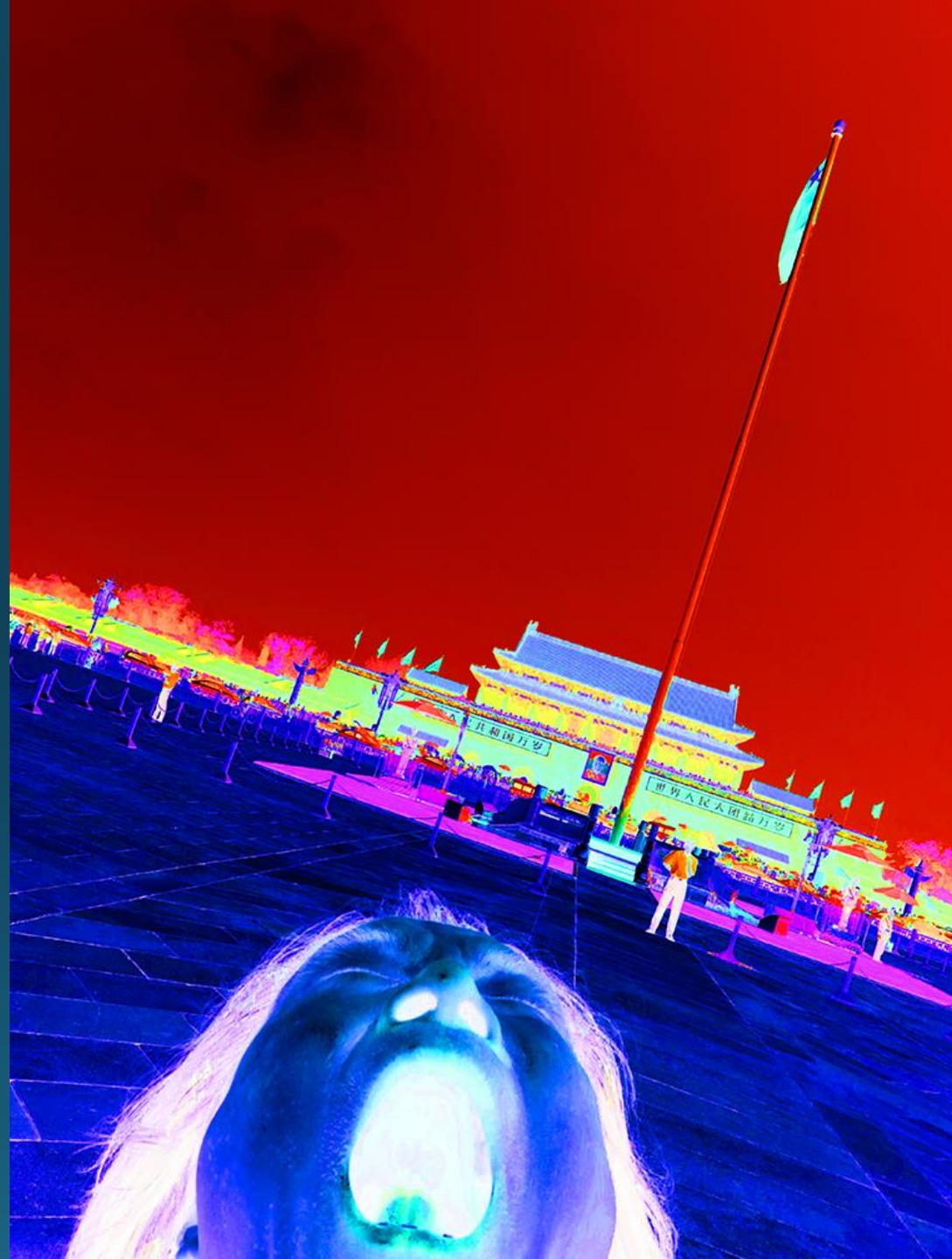

2. 摄影创作的向内看:

摄影者从自己的内心去寻找对社会、人生的思考和感悟,然后将这种思考和感悟摄制成照片。

从上面的两组照片中可以看出，其实摄影创作的向外看和摄影创作的向内看，是两种截然不同的思维和创作方式。

摄影创作的向外看，追求的是外部世界的真实；而摄影创作的向内看是追求内心世界的真实感受。

向外看的摄影作品

《上海人家》作品

创作于2004年至2006年，采访拍摄了五百多户居住在上海的富裕人家、中产人家、贫困人家，以及外国人在上海的人家、外地人在上海的人家、上海本地人家。

摄影思维上，采用对上海人家进行横向的比较，来反映中国社会贫富差距悬殊和国民幸福指数低的社会问题；
摄影语言上，采用忠实的记录，还原上海人家原本的家庭生活状况；

摄影器材上，用康泰时645照相机120彩色负片进行拍摄。

《上海弄堂》作品

始创于1980年，结束于2007年，历时二十八年完成拍摄工作。

摄影思维上，我采用对生活在上海贫民窟弄堂里百姓的生活进行纵向时间的比较，来反映中国实行改革开放政策三十年对底层百姓的生活有何变化？

摄影语言上，我采用社会纪实摄影的手法，忠实的记录上海贫民窟弄堂里百姓的生活状况；

摄影器材上，我采用海鸥、美能达、尼康照相机，乐凯135型400度黑白负片进行拍摄，使照片的视觉影像产生粗糙感，与上海贫民窟弄堂的环境氛围相吻合。

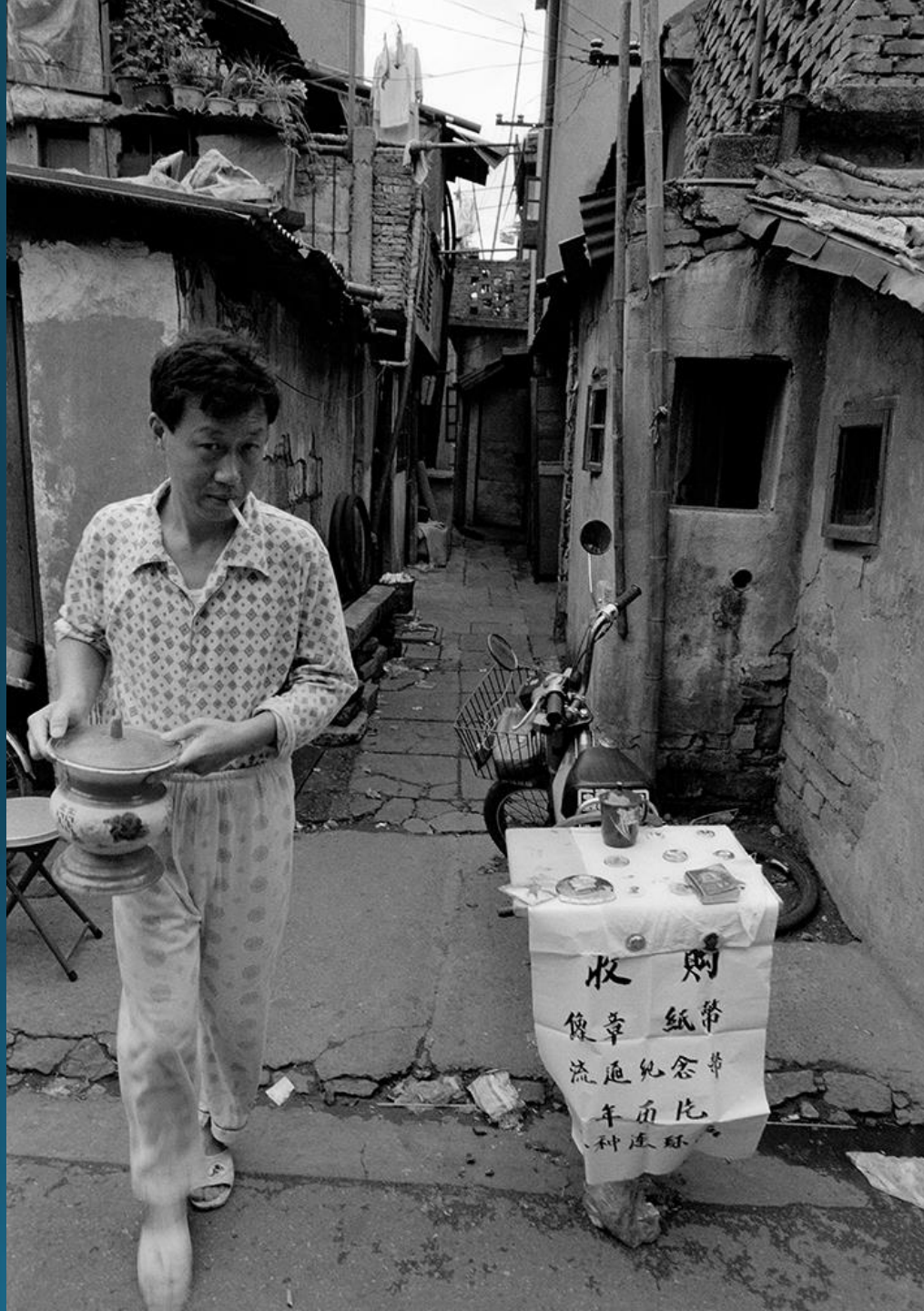

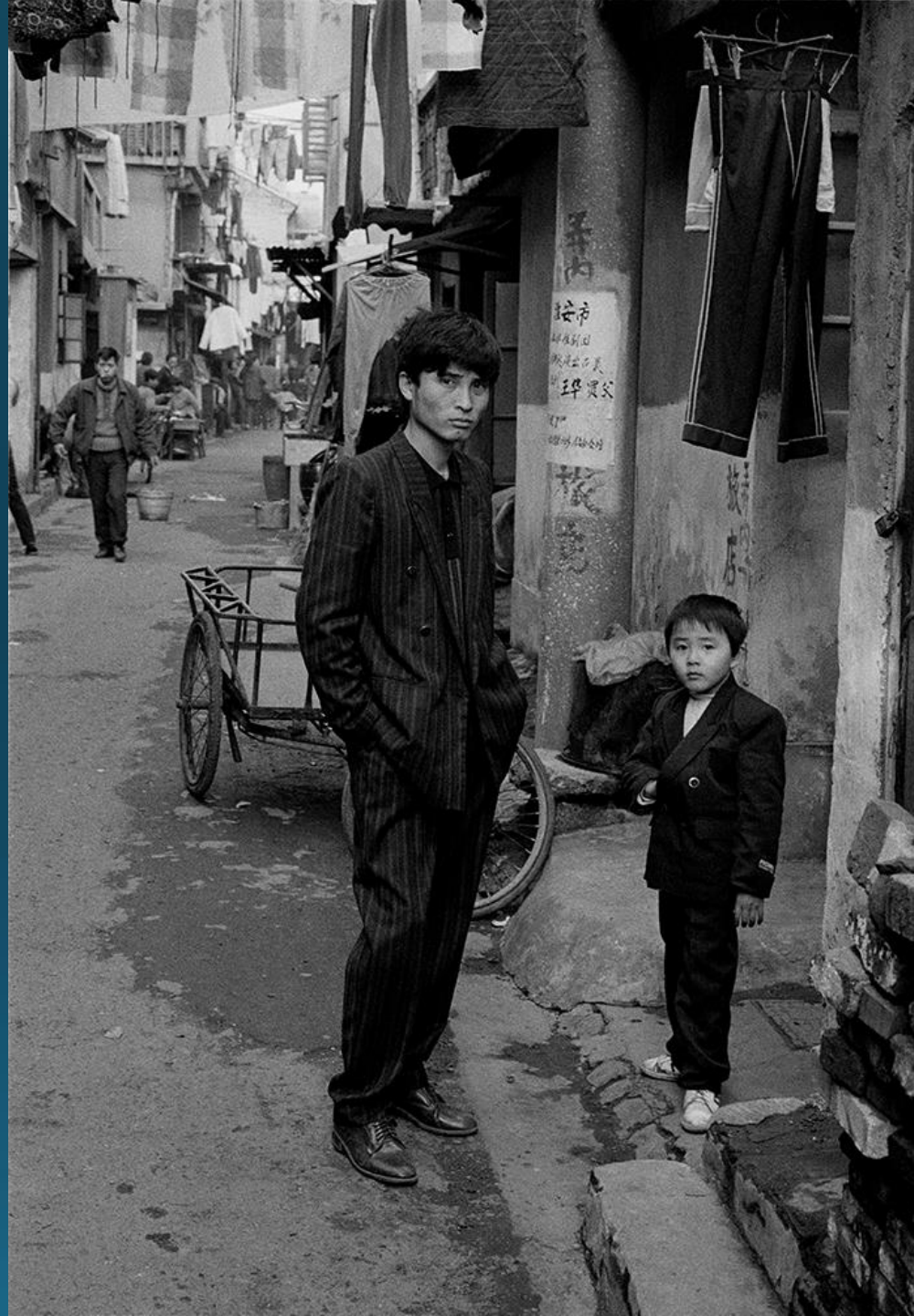

収 則
像 章 紙 幣
流 通 紀 念 幣
年 面 片
種 類 別

《上海青年》作品

创作于2007年至2008年。

采访拍摄了三百多位出生于1970年至1989年,俗称70后和80后的青年。

摄影思维上,采用通过人物照片和问答题这种图文并茂的方式,反映将来中国社会可能发生的变化;

摄影语言上,采用拍摄人物照片的手法,记录生活在上海的70后和80后青年人的生存状况;

摄影器材上,采用尼康数码相机进行拍摄,使照片的影像有点现代感。

向內看的攝影作品

《移民心路》作品

创作于2009年至2019年。

想通过照片媒介,把自己移民加拿大十一年来各阶段的内心感受表现出来。

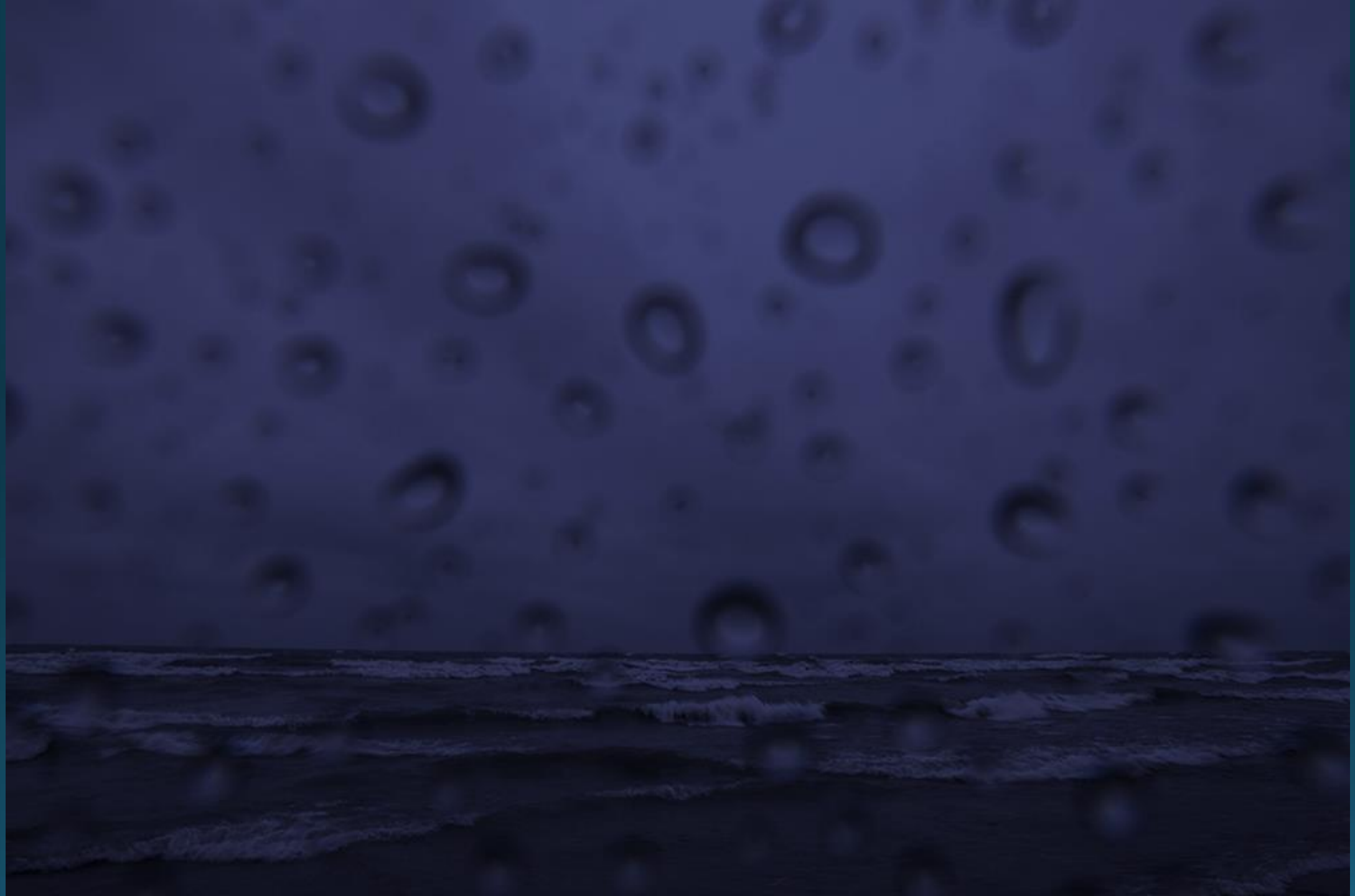
摄影思维上,采用摄影创作向内看的方式,通过照片媒介把自己移民加拿大十一年来各阶段的内心感受表现出来;

摄影语言上,采用前期拍摄和后期电脑制作相结合的手法,创作出忠实于内心真实的影像;

摄影器材上,采用佳能和索尼数码相机进行拍摄,后期采用苹果电脑PS软件制作。

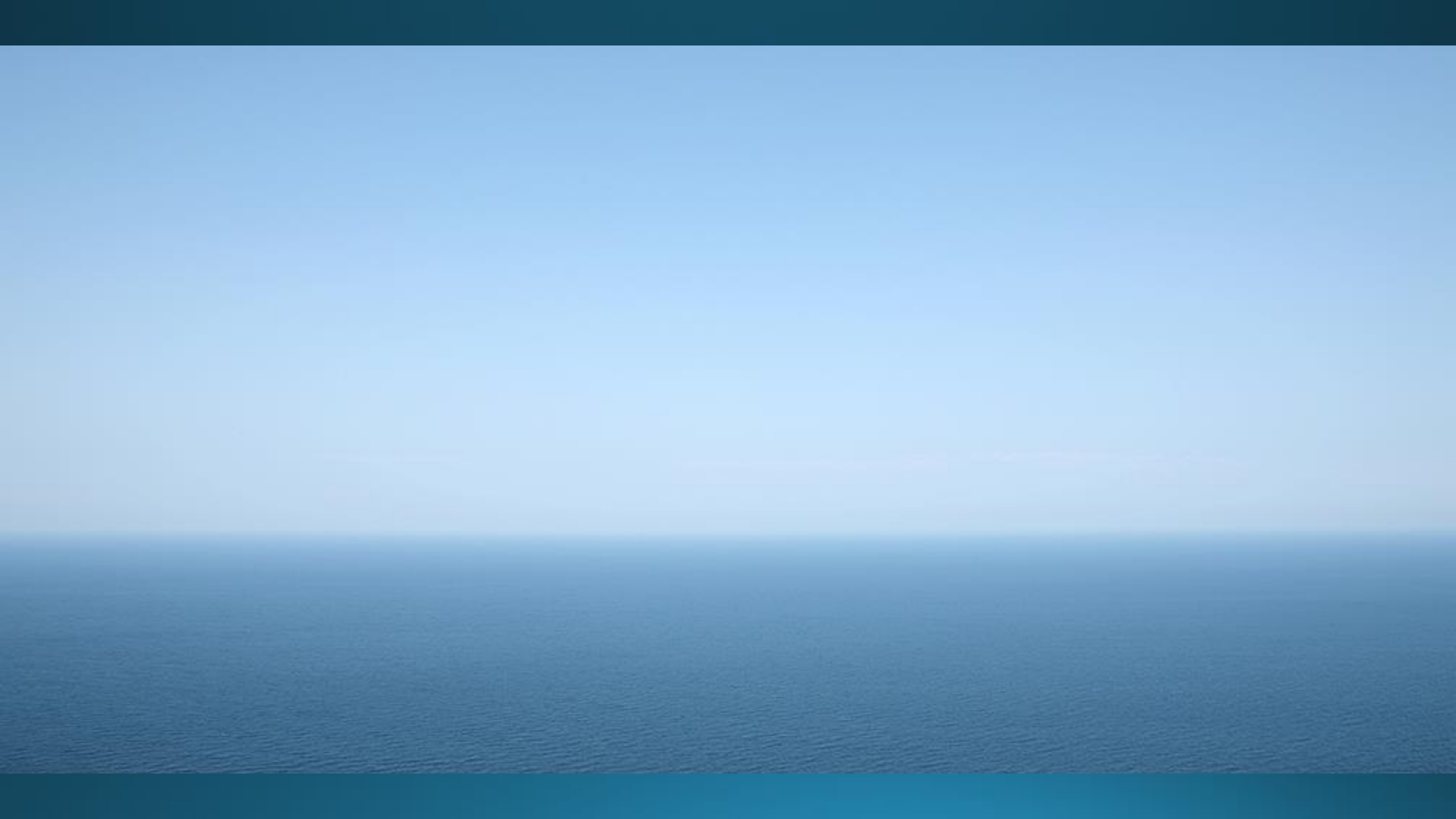

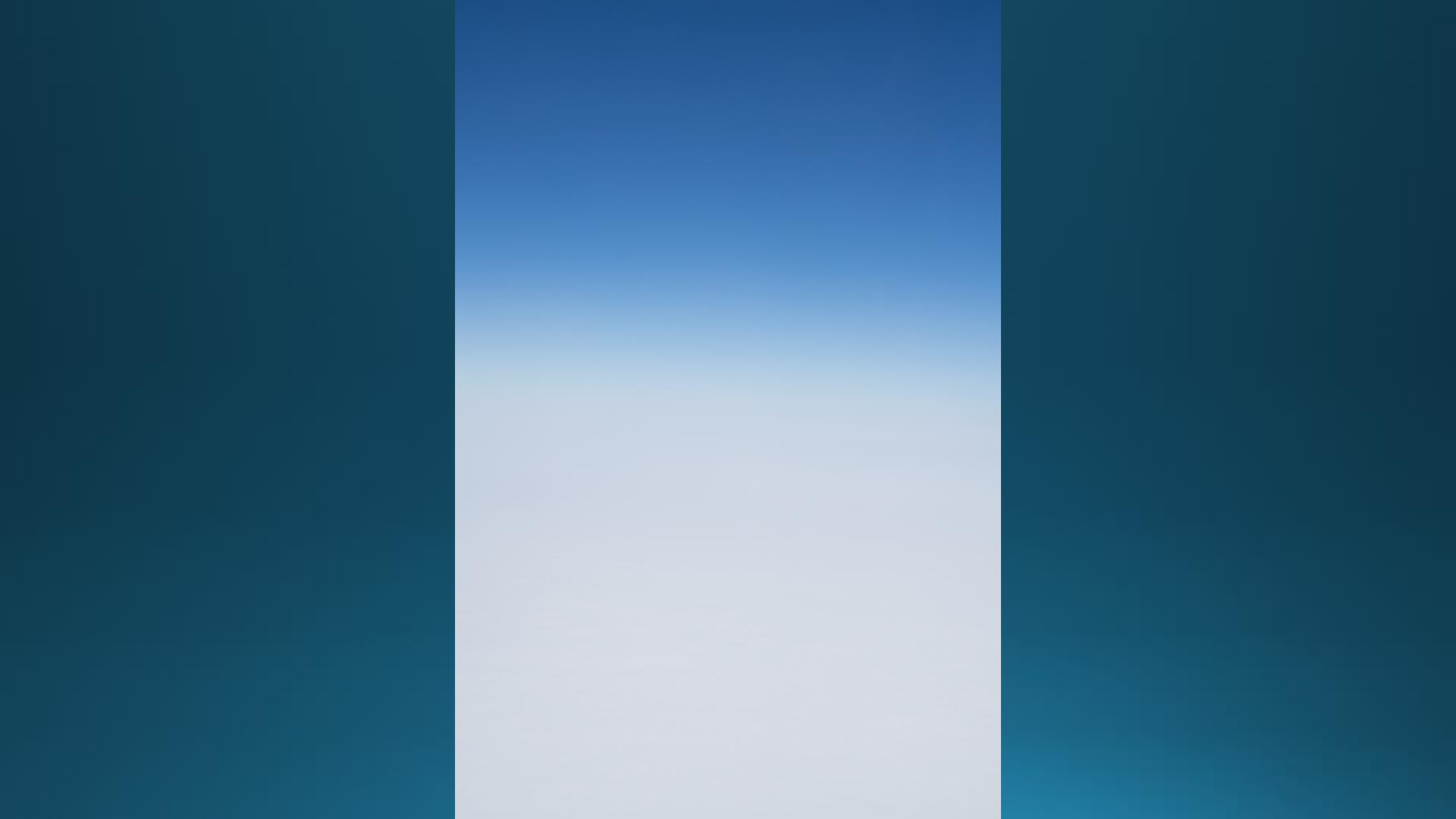

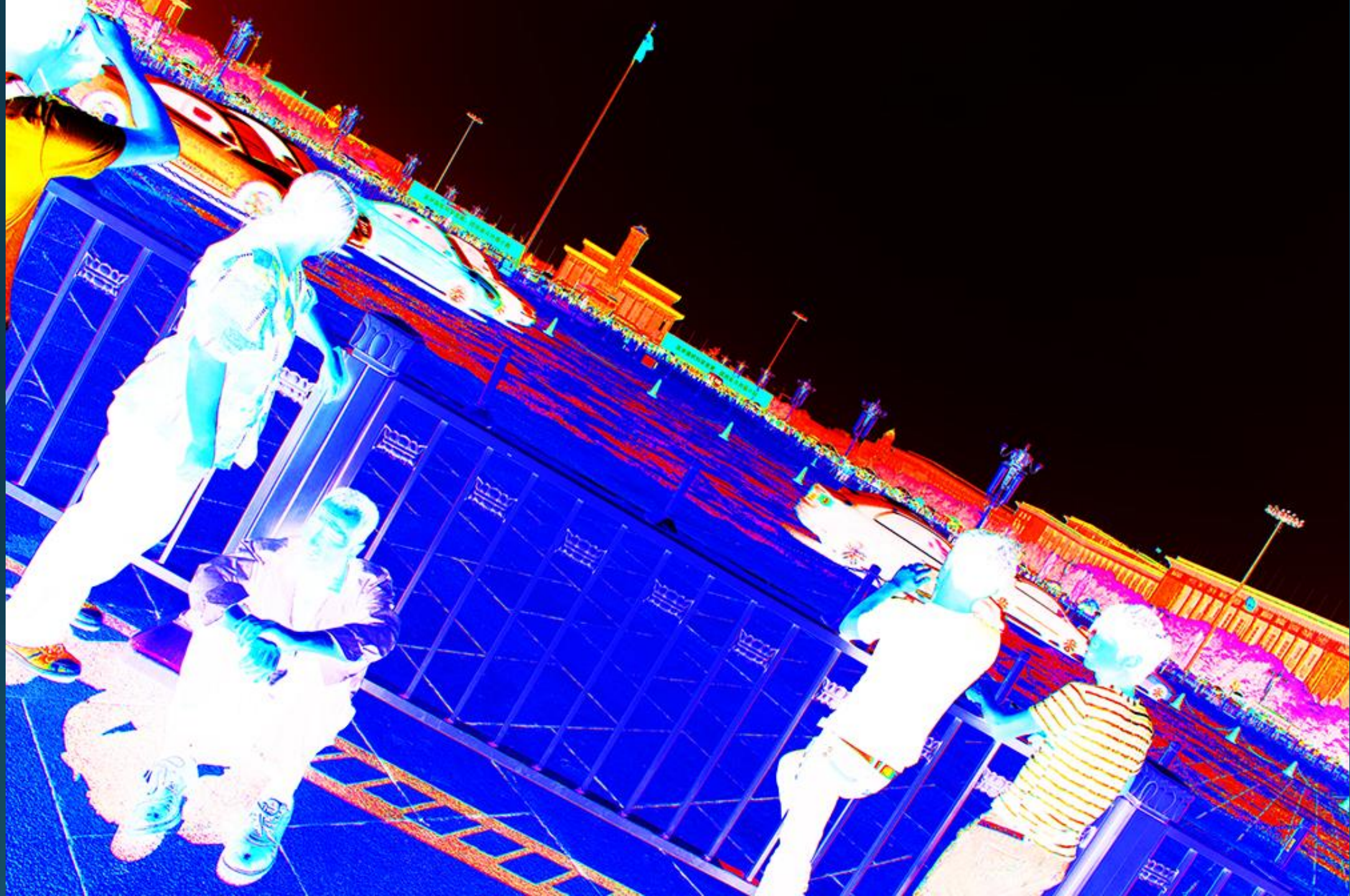

《社会阴霾》作品

创作于2013年至2019年。

由于时间的关系,这个专题的作品就不在这里展开叙述了,以便把时间留给后面的问答交流。

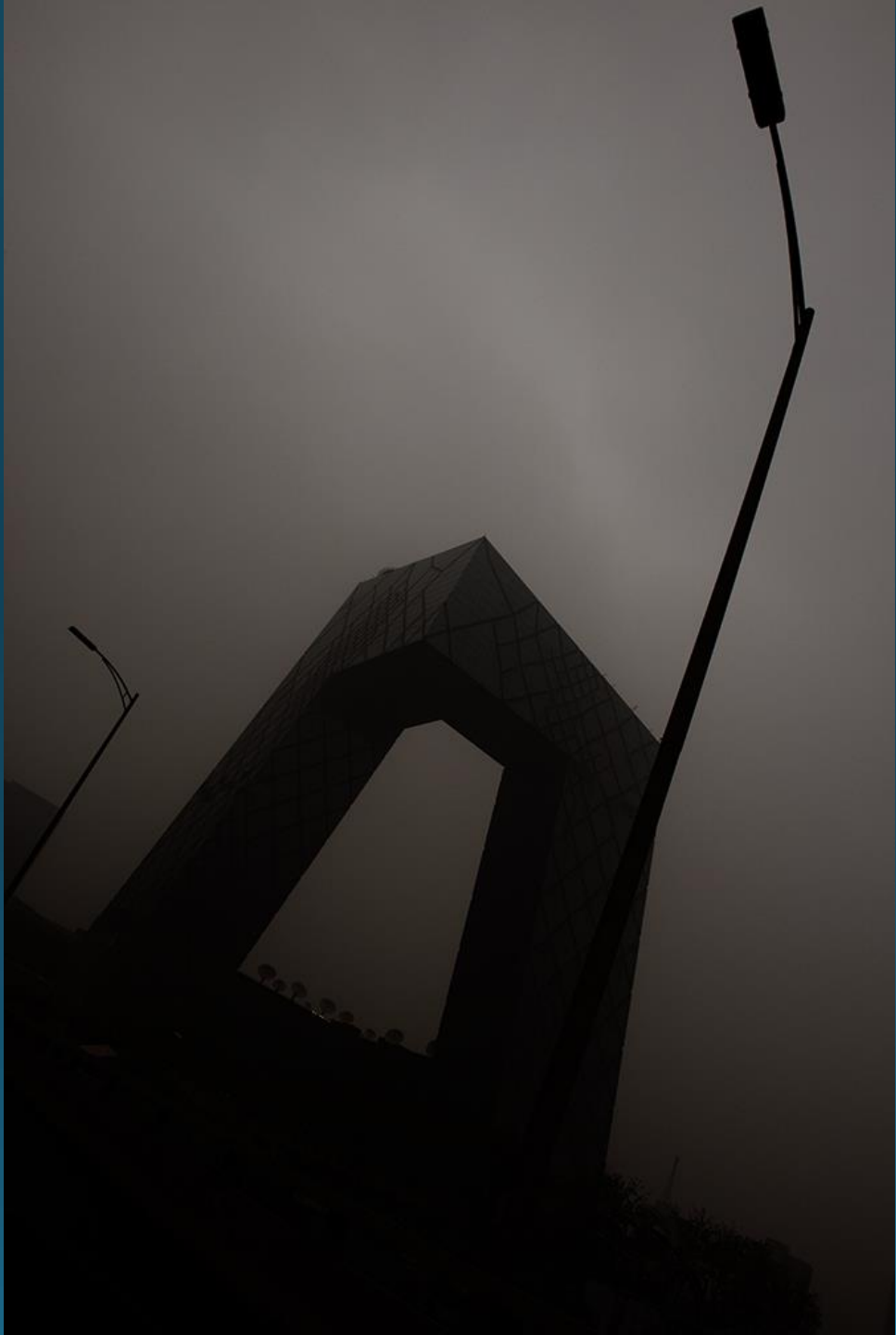

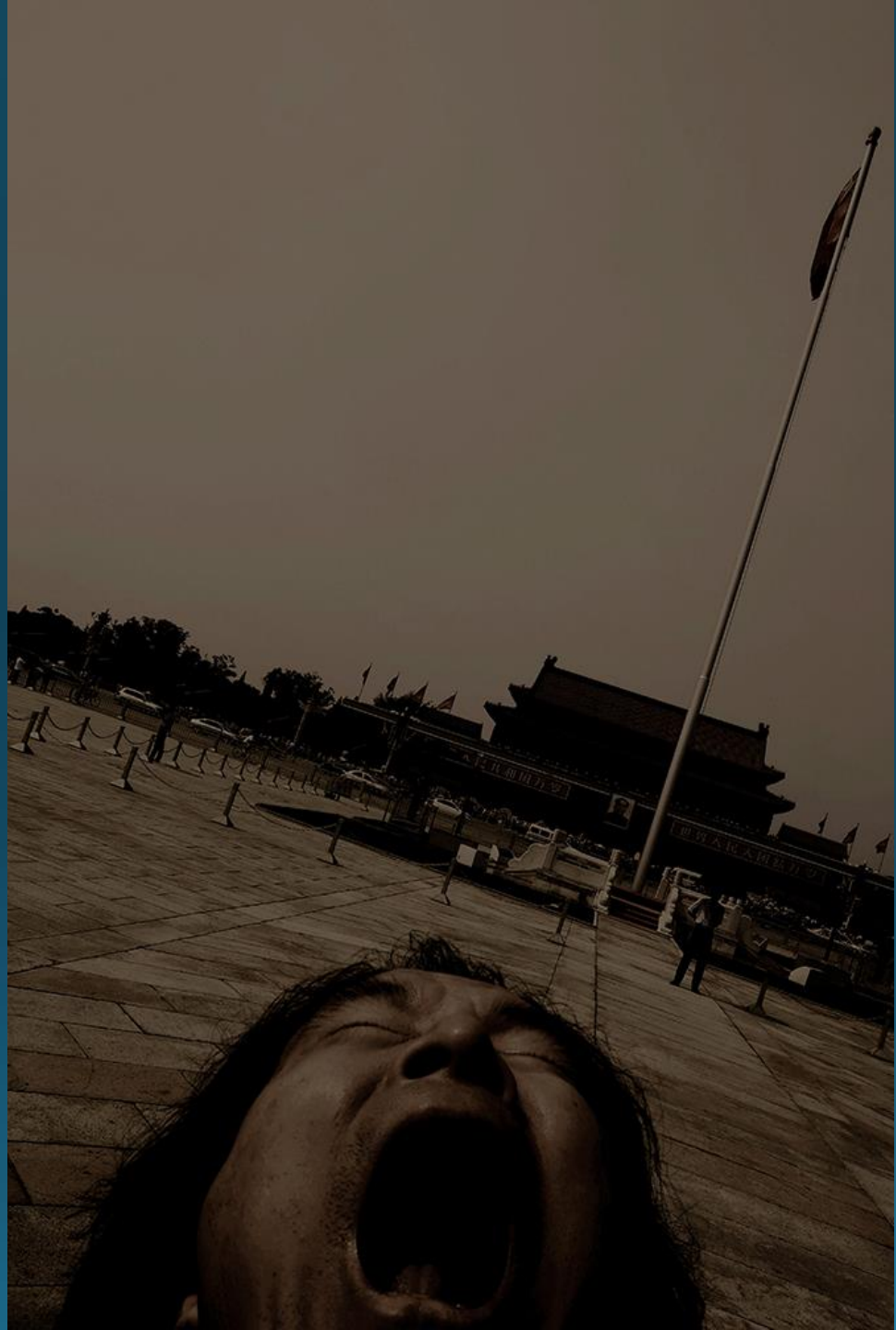

坚持和发展中国特色社会主义
实现中华民族伟大复兴

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，
坚定不移走中国特色社会主义道路，为全面建设小康社会而奋斗

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，
坚定不移走中国特色社会主义道路，为全面建设小康社会而奋斗

当代摄影,注重摄影者主观思想和观念的表达。

三.和大家聊聊自己多年来对摄影的理解和认识,仅供参考:

1.照相机,是摄影家的第三只眼睛。拍摄的是照片,表达的是思想、观念。

2.随着科学技术的迅速发展,现在摄影器材几乎普及到人手一机的程度。每天,世界上会产生多少亿张的照片。但是,为什么绝大多数人所拍摄的照片没能产生社会效益和经济效益,只有个别摄影家的照片能作为摄影艺术作品被美术馆和博物馆收藏?

我认为:这与摄影者自己对摄影的理解和认识,以及定位有直接的关系。

3.摄影创作只有关注社会问题和百姓的生存状况,照片才会接地气。

4. 同样是一台照相机, 可以是人们把玩的玩具; 可以是风花雪月、陶冶情操的工具; 可以是赚钱的印钞机; 也可以是表达摄影者思想情感的利剑。关键, 看照相机掌握在谁的手里。

5. 照片是一种媒介, 摄影仅仅记录是不够的, 重要的是要表达摄影者的思想、观念。

6. 作品拍摄什么不重要, 重要的是作品表达了什么?

7. 摄影者要关注世界当下的热点议题, 表达自己对这些议题的思想、观念。

下面是与大家互动交流讨论的环节,欢迎大家交流探讨摄影创作的有关问题。希望大家不要向我提如何解读上面作品的问题,我尊重每位影友的解读。

讲座后,大家和胡杨老师有热烈的互动。

以下是摄友提出的一些问题 和胡杨老师的回答

1. 社会纪实摄影人应该重点关注哪些方面的问题？

答：平常要多关注社会热点议题和民生问题，多看各种主流媒体的新闻，要独立思考。

2. 向外看与向内看是表达方法的不同还是表达层次的不同？

答：向外看和向内看，是创作的思维方式不同。

3. 有人说如今摄影，30%前期，70%后期，你怎么看？你是如何划分你的构思，拍摄，及制作比例的？在每一部分具体要做些什么？

答：就我自己的摄影创作而言，我会40%的时间精力用于创作前的选题、调研和文案上；20%用于拍摄素材照片；40%用于电脑调图制作。

我在创作之前，通常会做选题，选择社会的热点议题、具有当下社会学价值和历史文献影像价值的题材。然后，在进行社会调研后写出创作的文案。文案里会包括以下几个方面：(1)、该专题的作品派什么用处？

(2)、想表达什么思想、观念？ (3)、运用什么摄影语言和摄影器材进行摄制？ (4)、创作的周期是多长时间？ (5)、创作资金的来源？ (6)、采用什么样的展示语言？ (7)、作品如何定位？

4. 拍上海影像三部曲时，你是如何找到这些人的？

答：我先从身边的亲朋好友开始拍摄，然后请他们介绍推荐他们的亲朋好友，滚雪球效应。

5. 会用辅助灯吗？

答：偶尔会用现场的照明灯。

6. 社会纪实与街拍有区别吗？

答：我的理解：社会纪实摄影比较严谨，而街拍比较随意。

7. 采访拍摄算不算摆拍？

答：采访拍摄不等于摆拍，我的拍摄是在被采访对象的自然生活状态中进行抓拍。

8. 在你的摄影道路中，有什么人或事对你影响最大？

答：我喜欢博学众长，特立独行。

9. 当代摄影的主要特点是什么？摄影作品被主流社会收藏需具备什么条件？

答：我的理解是：运用当代的摄影语言，表达当代人对当下社会、自然、民生问题的思想、观念的表达。摄影者的思想观念要符合主流社会的价值观，风格流派最好是原创或有创新，在摄影艺术史上站的住脚，摄影作品的技术技巧完成度要高。

10. 在加拿大哪些地方能集中看到被主流社会收藏的照片?如果觉得自己的照片有史料价值,怎样向主流藏馆申请收藏?

答:渥太华的国家美术馆、安省的AGO美术馆、安省的皇家博物馆,都有收藏摄影作品。不过,美术馆收藏的摄影作品偏向于艺术性,而博物馆收藏的摄影作品偏向于文献史料性。如果你拍摄或收藏有史料价值的照片,建议你参加主流的摄影展览,也可以联系博物馆的有关部门,请他们鉴定是否有意收藏这些照片?

以下是部份摄友的评赞:

今天的讲座太精彩，有茅塞顿开的感觉，已超出摄影之外。

贫穷的浪漫才是真正的浪漫，说得太好了 (Qingyuan)

胡老师的片子非常有内涵，看着照片可以想很久。。。 (Jasmine Liu)

如果今天在上海街头自由拍照，可能不能被容许了吧。
以前的日子真好 (Adam Zhao)

祝贺胡杨老师，今天的讲座非常成功敬佩您的品格和对众生的关注，敬佩您严谨认真的做事风格！您的作品具有历史意义，高度和深度非凡，听完后明白为什么您的作品会被收藏和印刷25万册了。(Wendy Yang)

胡杨老师的许多作品都是历史的一部分，再也见不到了！ (Yongle Chen)

街拍很难，系统的人文摄影更上一个层次。但这样的摄影才更有意义。看一看玛格南图片社就知道，反映时代的片子才能长久存世。(Van Liu)

栩栩如生的影像，啼笑皆非的烙印，动荡社会的缩影，无奈逝去的年代，牵肠挂肚的眷恋，五谷杂存的感慨，几十年如一日，辛勤耕耘，硕果累累，艺术家的敏悟，社会纪实的责任。(HIL)

既把控社会人文纪实的热点,又恰到好处把握私密空间展示的尺度。(HLL)

弄堂味道, 私密空间, 市井气息, 都市变迁,
价值错乱, 贫富跌宕, 时尚交叠, 似水流年。

胡杨老师格外强调当代摄影,注重摄影者主观思想和观念的表达。摄影仅仅记录是不够的,重要的是要表达摄影者的思想、观念。

陈巧生老师的广告浓缩了讲座精华
特别致谢！

感谢讲座团队成员的付出和支持。

加拿大中國攝影學會