

《和老古聊摄影》CCPI 摄影艺术系列研讨会之六 后记

2019年8月11日，《和老古聊摄影》系列研讨会之六在影友们的期盼中如期举行。众位影友都有备而来，带着问题带着最满意或最困惑的那张片子，期待从古大彦老师这里得到答案和启发。

当日大家准时入座，老古开门见山直奔主题。点评精准接地气，影友们频频互动，整场气氛热烈笑声不断。预计两个小时的座谈一眨眼就三个小时过去，大家却浑然不知。

古大彦，加拿大摄影家学会名义会长，资深摄影人，颇具个人魅力。他有着数十年的摄影经历和深厚的文化底蕴，是一位不折不扣的真诚博学且思想深邃的大艺术家。和他的交流总给人一种如沐春风，醍醐灌顶和眼界大开之感。

当日的座谈分成两部份内容：1.作品点评；

2. “照片还可以这样拍？！”

-不同视角和摄影艺术美学表达

第一部份：作品点评

下面是古大彦老师对摄友们部分有代表性的作品的点评，在此与大家分享：

《飘落的工业文明》 《The Lost Industry Civilizations》

作者：HL

照片经过后期制作合成。作者想要表现的是近代工业文明的衰落和硅谷文明的兴起。老古认为汽车和厂房排列过于规整，衰败感不足。他建议调整画面使其更杂乱破败，增加压抑感，从而表达出工业时代的衰落和牺牲自然环境所付出的代价。

《男女有别》 手机片

作者: Jiang Yi

摄于土耳其伊斯坦布尔街头，是摄影师隔着一条街手机抓拍到的。老古让大家设想：走到街对面，近距离正面拍摄正在走来的一队人会有什么不同的效果？

老古提出了两种不同的表现方法，也许能更突出主题。一是只拍画面中间一男一女的面部特写；二是可以把这队黑袍女人拍成慢门虚化效果，从两个面部清晰的男人面前缓慢飘过。

《风景》

作者: Paradise Bird

作品拍摄于法属地波西米亚。老古问了大家一个问题：“你们能说出这是在哪里拍的吗？”大家都笑了，是的，可以说在班夫，西藏，阿尔卑斯山等等，我们每个人都拍过不少这样的片子。

老古的建议是拍风光一定要拍出当地景点的特色，“拍出在别的地方拍不到的东西”。

《最浪漫的事》

作者：笔瑟 Marsha

作品拍摄于希腊。老古首先称赞照片中两位人物拍出了故事感，不管是恩爱情侣还是刚完吵架的女士背过脸去，画面给了人们想象的空间。老古建议左侧只保留路灯，避开杂乱的树枝，这样画面的简洁度会明显提高。

《威尼斯印象》

作者：笔瑟 Marsha

照片拍摄于威尼斯。在构图不变的情况下，老古建议改进两点：第一，把船体拍得更突出细节，比如锈迹斑斑的船身，或拍铁索缆绳等的特写，突出船的沧桑和历史感。第二，照片前方的船体和后面的钟楼没有远近虚实的区分，看似在同一个平面上。可以通过后期制作把钟楼虚化或者的色彩压暗来突出层次。

《Do you really love me? 》

作者： Wendy Yang

照片拍摄于多伦多的市中心。老古眼光老辣，一下看出摄影师的慌张，匆忙按下快门时产生相机向下移动，片子中圆形金属管道有上下方向的虚影。

大家提问“街拍类似场景是该如何去做？”老古引用 20 世纪最伟大的战地摄影师罗伯特·卡帕的名言“如果你拍得不够好，是因为你离得不够近。”来说明近距离接触拍摄对象的重要性。

说练就练，老古来了一段即兴表演，如何与被摄者攀谈，解除对方的戒备心理，使被拍摄对象达到自然放松的状态。

作者：J. A.

作者提出问题：这类加拿大常见的热闹场面该如何选择拍摄题材和从哪个角度来表现。老古的回答是“好的照片要像好音乐一样，有节奏有旋律”。他先举出了几个可以选择的主题，比如某位神情专注的观众，满头大汗的锯木人，或者现场活跃气氛的小丑。

话锋一转，老古再三强调“不要为拍片而拍片，要选择值得拍的，拍那些能让你感动的画面。没有可拍的宁可不拍。”

作者：J. A.

看到这张照片老古提问大家：“简单和简洁的区别在哪里？”照片作者的答案是“简洁给人和谐和舒服的感觉。”老古很肯定这个答案，他的意见是照片太静过于简单。要画面和谐就要动静结合，比如水面有小鱼游过，荡起一阵涟漪。

《猛龙队的小球迷》

作者：FloraR

好可爱的小孩子！老古一下指出了照片的不足，孩子视线焦点在前方面面以外的位置。是的，如果画面能够交代清楚孩子在看什么，将会是一张很成功的照片。

老古建议可以把镜头再提高一些，把周边匆匆走过的大人们的脚拍进画面。如果在一堆虚化的匆匆而过的大人脚中央，有非常清晰的一颗糖或者漂亮的石子，效果会非常好。

作者：晚成

老古的的看法是，照片的各种元素都在，但是略显通俗平淡。可以想些办法来拍出不一样的感觉，比如从上面撒些花瓣下来，拍摄花瓣的缓缓飘落。

作者: cy y

“野渡无人舟自横”，一张不错的片子！古老师建议试试以渔网为主体来拍，把渔网拉得很近占据主要画面，渔网的周边是远山湖面和晨光中的朝阳。

作者：心语

老古对这张的看法是画面普通，没有重点。他建议改用广角镜头放低视角蹲着拍，要突出某些细节，比如晨光中的小草，晶莹的露珠或者地面的红砖等。

作者: Steven Gao

老古肯定了这张景色很美，遗憾是焦点没有对在麋鹿上。

作者: Tina

颐和园的十七孔桥，老古首先肯定了这张照片没有跟风拍成“红光钻洞”。他提出可以只取落日，桥和桥的倒影部分，并拍出倒影随水波微动。

作者：Tina

老古建议裁切掉天空部分，只保留照片左下象限部分，重点突出云海。

作者：喀秋莎

老古认为这是张不错的普通风景照。如果想让照片更有特色，可以试想一下可以这样拍，比如取景山峦交会点处，或者取景左侧太阳下的树林，或者右岸逆光中的树林和倒影。

作者: xiejing

老古的第一个建议是把画面上的标题去掉。他指出照片中铁圈部分过曝，头部曝光不足。影友提问怎样才能做到各个部分都准确曝光？老古的回答是，“必须要有取舍，看你要拍哪里？”

老古建议再把镜头拉近些，比如只拍双马的眼睛，嘴，或者半个面部。大家可以想像会有什么不同的效果？

《新与旧》

作者：如意

作者有幸在大火烧掉钟楼前拍到巴黎圣母院，大家都觉得是张不错的照片。老古的建议是蹲下些从低位拍摄，这样的效果是狗更近更大，塞纳河中杂乱的船只只会被墙体挡住，依然是远处的巴黎圣母院做背景。这样画面是不是更简洁突出？

《缅怀》

作者：如意

老古的问题是，“大家想想画面只取老奶奶和她手中的照片效果会如何？”

《Lady On the Bus》

作者: Wendy Yang

老古认为这张照片缺乏故事感。他建议如果窗外恰好一位年轻男子走过，哪怕是个模糊的身影，照片的感觉会大有不同。

作者：FloreR

这三张照片都是同一个龙舟赛的场景，作者的问题是“怎样拍最能表现比赛场景？”

老古首先肯定了作者已经开始注意到景别的不同。关于怎样表现比赛场景，他举例比如左上图可以只截取面部清晰的两人，其他都模糊化处理。老古还指出右边鼓手这张，最好有打鼓的动态动作，照片还应该要交代在什么地方打鼓。

《徒步女郎 Hiking Girl》

作者：Tom

老古让大家试想这样的效果：瀑布的画面去掉人物，或者前面的石头上放个帽子？

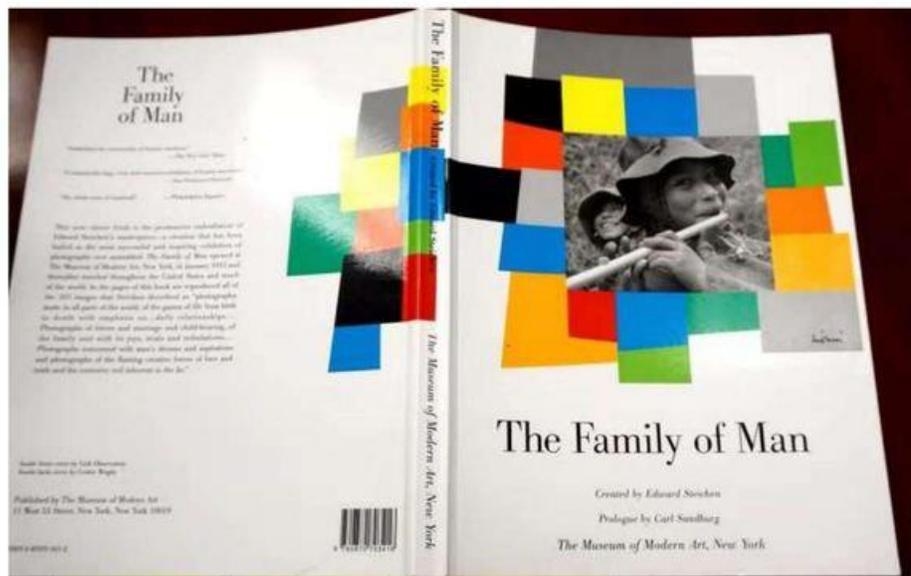
时间过得飞快，上半部分的讲评在热烈讨论和阵阵笑声中告一段落，此次座谈共收到 50 多张照片。老古中肯直率的讲评让大家深感收益，不论对新手还是资深影友都有很大的启发和帮助。感谢古大彦老师！

第二部份：“照片还可以这样拍？！”

摄影艺术的多视角及美学表达

给大脑思维开个“窗”，照片还可以这样拍？

老古从这本具有深远影响的书说起。

《The Family of Man》出版于 1955 年，作者是 Edward Steichen，纽约现代艺术博物馆(MoMA)摄影部总监。照片全部来自同名的摄影展，该展览连续八年在世界各地巡回展出，吸引破纪录数量的观众参观。张张照片堪称摄影典范，用作者的话来说，“当人们看着照片，照片中的人也回看着他们。他们彼此相识。”“Looked at the pictures, and the people in the pictures looked back at them. They recognized each other.”

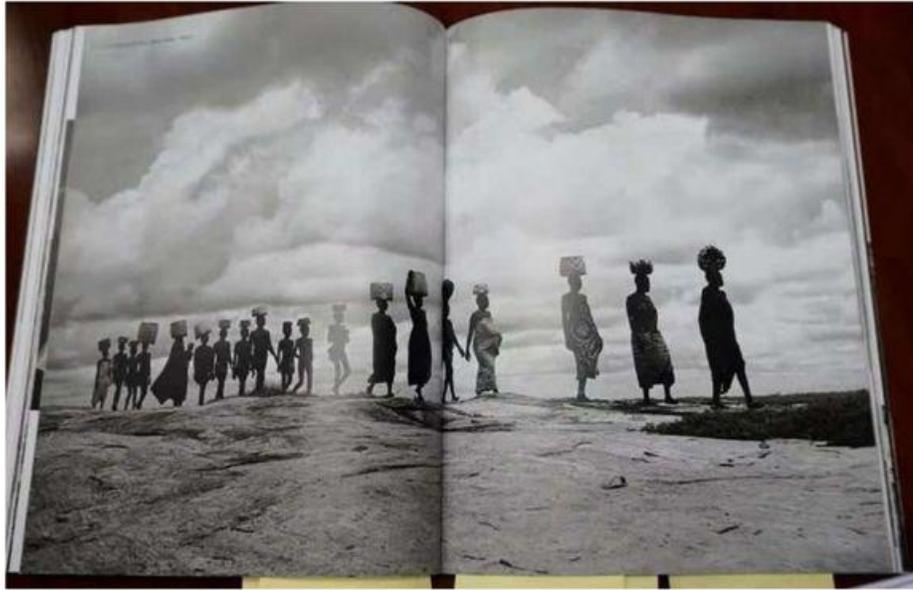
老古选择非洲题材作为切入点，把半个多世纪前的照片和当代的一些摄影作品做了对比。同样的场景，不同的摄影理念，不同表现形式和视角。故事从一组网上流行的照片开始：

下面是《The Family of Man》一书中类似场景的照片：

作者： Belgian Congo. Lennart Nilson

作者：George Rodger (1905-1955)

这张照片的拍摄者 **George Rodger**，因非洲题材和二战题材而为大家所知，他也是 **Magnum** 图片社的四位创建人之一。

对比不同年代不同摄影人的两组照片，大家都陷入了深思。古大彦老师每次座谈都反复强调，摄影人要善于观察和独立思考，有自己的想法，千万不要盲目跟风和模仿。照片应该是千人至少八百面，而不是千人一面。按快门一定要思考，“你想要表现什么，是什么感动了你”。

下面是古大彦老师相关于拆迁题材的几张照片：

一片废墟，一边是西方的教堂，另一边东方的塔，你看到了什么？

一张大网，一棵象征生命的树，还是那座教堂和那座塔，你又联想到什么？

汽车和自行车，怎么会在一堆废墟旁边？

房子拆得只剩半段墙，贴得到处都是的小广告。如此破烂不堪的房子，为什么还有那么多人高价求购房屋拆迁手续？

(上一张照片的局部照)

老古的每一张照片都蕴含着丰富的信息，反映着现实中的万象，带给人们思考。还是他常说的那句话，“艺术的问题归根到底是哲学问题”。

老古在座谈接近尾声时谈到了作为摄影人肩负的社会和时代责任。他以安赛尔·亚当斯为例，给大家讲了一个摄影人可以为人类社会作的贡献。亚当斯是一位伟大的黑白和风光摄影师，其最著名的是优胜美地国家公园系列。最终因为他的拍摄和环境保护方面的努力，美国先后成立二十几个国家公园，无数大自然壮美景观得以幸免伐木和农耕的破坏。

(画外音：古大彦先生是我国著名的摄影家。他总是把镜头对准那些乞儿、吸毒者、失业人群等生活在社会底层民众的真实生活。他的想法是要让人们知道，在这个世界上到处都有痛苦与挣扎，都有人性的阴暗与温暖。)

老古最后以这张照片结束了此次讲座： 唯有大爱，世界才能更美好！

U.S.A Eugene Smith

源自《The Family of Man》

U.S.A. W. Eugene Smith

A world to be born under your footsteps . . .

St.-John Perse

《和老古聊摄影》座谈系列之六的一些拍摄花絮：

在此特别鸣谢中国加拿大学会和杨晓平秘书长为影友们搭建的平台！感谢古大彦老师的精彩点评和无私奉献！感谢所有义工们的辛勤付出！感谢所有影友们的积极参与！期待今后有更多的机会向和古大彦老师学习并交上让老师满意的答卷！感谢！

编辑撰稿：Wendy Yang

摄影：袁承业, Wendy Yang

义工：FloraR, 付玲

场地提供：曾宏

