

PSNY 紐約攝影學會教學篇第 275 期-

--本期主題:

“ 極簡主義攝影 /Minimalist
Photography”

The Photographic Society of New York
紐約攝影學會

紐約攝影學會

John Ou

大家好，我是 John Ou

John Ou

今天按學會的安排，讓我和大家一起學習討論這周圖片分享的主題：極簡主義。

John Ou

一旦講到主義，馬上感到話題的沈重，要上升到理論的層面，於是對這個極簡主義進行更深一層的探討，這種探討對我和大家都很有好處，因為表現一個專題，首先應該是對這個專題有一個透切的理解。

John Ou

極簡主義，一般是指對生活的態度，是一種生活的哲學，讓我們看看對極簡主義的詮釋

John Ou

极简主义是一种生活哲学和设计风格，它强调简化和精简，通过减少物质和情感负担来创造简单、清晰和富有意义的生活。极简主义的核心思想是专注于重要的事物，摒弃多余的物品和信息，以减少混乱和压力，提高生活的质量和意义。

John Ou

极简主义不同于贫乏或拒绝享受生活。它是一种有意识的选择，旨在减少物质和情感负担，以便专注于真正重要的事物。每个人可以以自己的方式实践极简主义，找到简化生活的途径，以满足自己的需求和价值观。

John Ou

如果我們將攝影替代生活，那麼上面的論述的關鍵詞就是：摒棄多余的主題來創造簡單清晰、有專注有核心的攝影作品。

John Ou

讓我解釋一下我對上述關鍵詞的理解。

John Ou

和大家一樣，我初見到極簡主義攝影，我馬上的反應就是簡單清爽的畫面，大片的留白，甚至連顏色都簡化了。其實這是一個對極簡主義片面的理解。

John Ou

所謂極簡，是對攝影主題的極簡。

John Ou

先讓我們了解一下極簡攝影的起源，然後再詳述對攝影主題極簡的概念

John Ou

极简主义摄影的起源可以追溯到 20 世纪 20 年代和 30 年代的欧洲。这个时期，摄影师开始探索抽象、几何和简化的图像构图，通过摄影表达纯粹的形式和结构。他们通过摒弃多余的元素，突出主题的本质和形态，创造出简约而富有力量的影像。

John Ou

一个重要的极简主义摄影家是美国摄影师爱德华·韦斯顿 (Edward Weston)。他的作品强调形式的简洁性和物体的纹理，通过近距离和细致入微的拍摄，捕捉对象的精确细节。他的黑白摄影作品传达出一种力量和精神的感觉，成为极简主义摄影的经典之作。

John Ou

讓我們欣賞一下 Edward Weston 的作品，以更好理解攝影的極簡主義。

IN FOCUS

EDWARD WESTON

John Ou

這被視為開創攝影極簡主義經典之作，不需場景，不需要烘托，直接就來一個大大的螺殼，直接表達主題。

John Ou

一片佔大部分畫面的包芯菜葉，直接將眼球吸引去作者希望表達的紋理和形態上去，沒有留白，沒有襯托。

John Ou

因此，對攝影的極簡的更深一層理解就是專注，只有將畫面、將主題極簡了，才能引起專注。

John Ou

從這位被譽為極簡主義攝影大師的作品，可以理解到極簡攝影的關鍵是對拍攝主題的極簡，當然，對畫面極簡也是極簡主義攝影的部分，但不是核心部分。這位大師也有這類的作品：

John Ou

John Ou

如果說那是三十年代老一輩極簡攝影大師的經典，那麼看看現代一位著名的荷蘭極簡攝影大師 Judy Hancock 怎麼說

John Ou

這是一張色彩繽紛的旅遊攝影作品，但當然不是一張極簡攝影作品

John Ou

John Ou

如果拍成這樣（下圖），會
給人們帶出不同的感受，也
帶出它的美感。她說

John Ou

John Ou

一個懷舊的作品，奧林匹克專業相機，當年能擁有它是很多攝影師的夢想

John Ou

John Ou

如果對主體作一個極簡的取捨，特別是展示鏡頭光圈及距標，ASA 即現在的 ISO 轉盤數字，無疑是將這種懷舊的情緒提升到最高。

John Ou

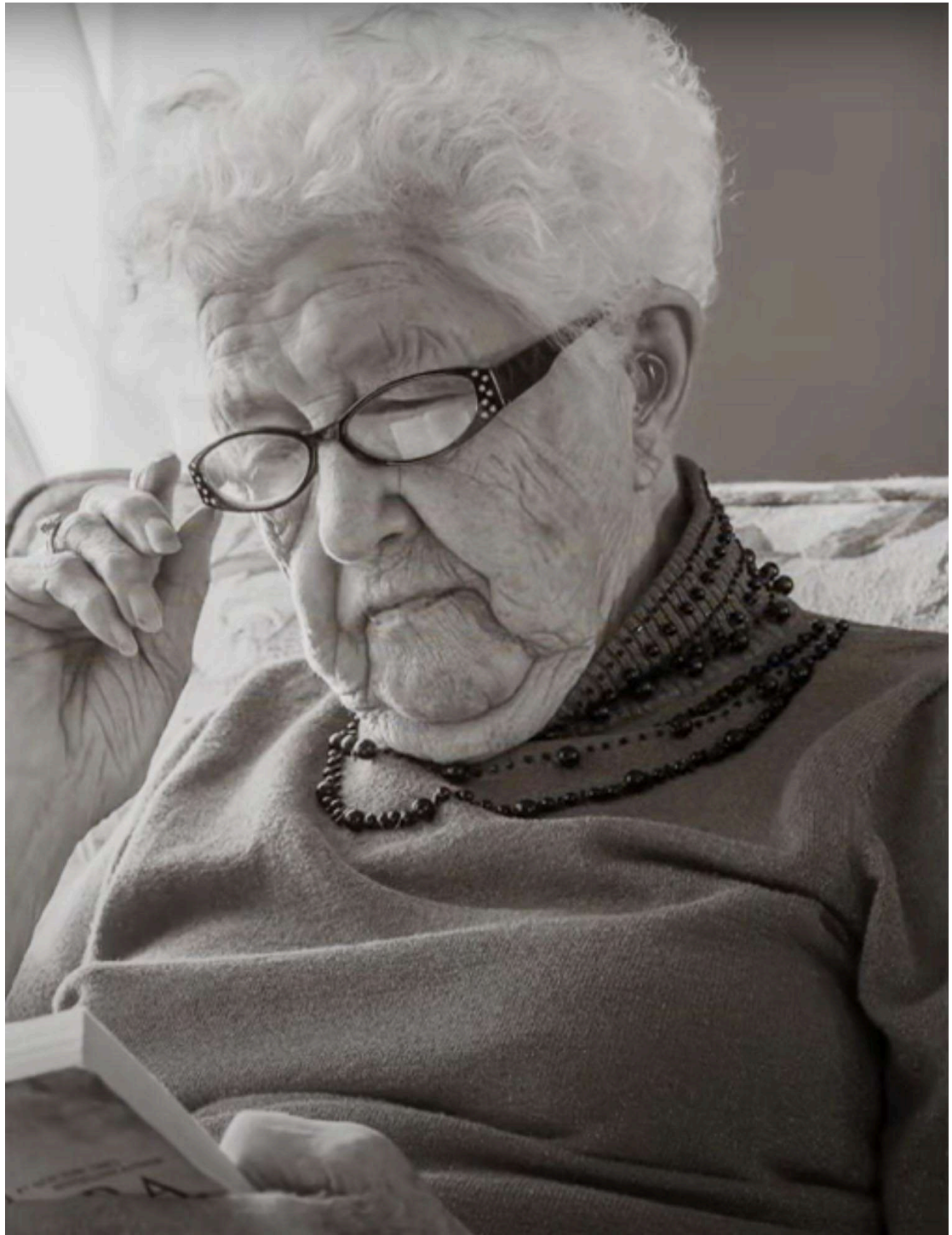
John Ou

這是一位長者的人像攝影，
但是沒有多少人看過之後能
夠留下多少的記憶，因為她
只是芸芸眾生中的一員

John Ou

John Ou

但是如果對主題進行極簡的方式拍攝，這一定能給人們深刻的印象。

John Ou

John Ou

這就是極簡攝影的魅力。她說

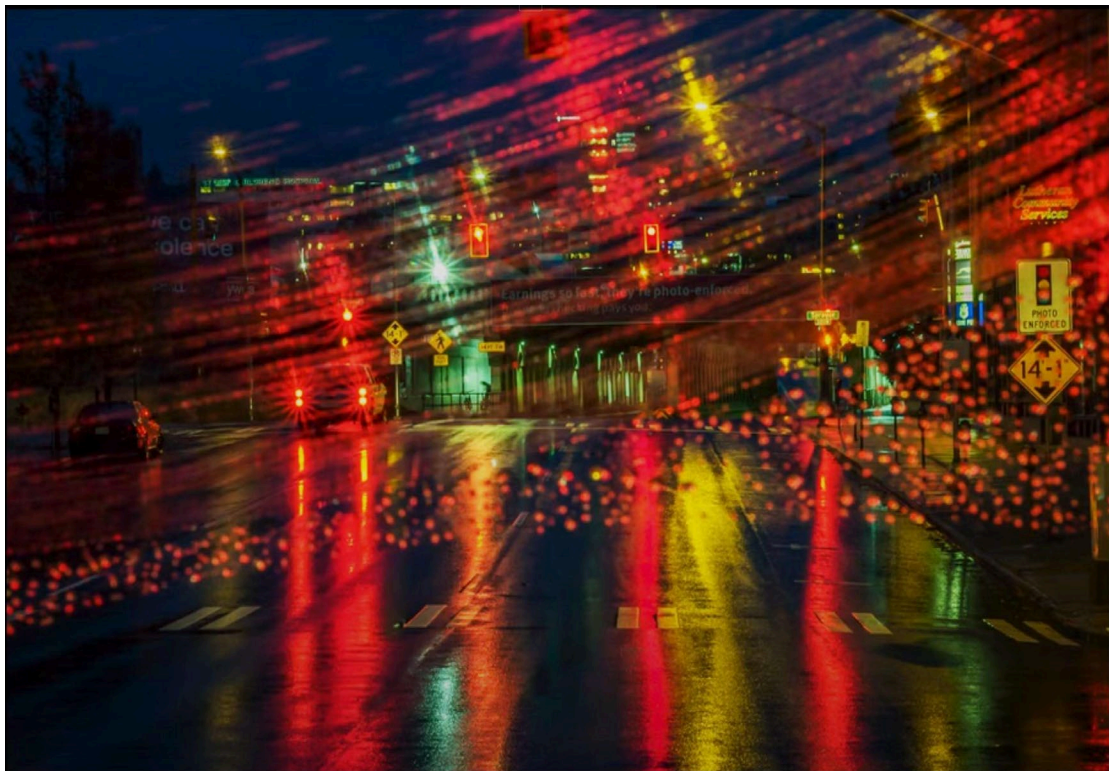

John Ou

她还建議攝影師應該腦洞大開，比如這一個雨中街景

John Ou

John Ou

可切割成多個極簡的畫面，
以達到專注的目的：

John Ou

John Ou

好了，學習了許多前人和他人的極簡主義作品，回來看看咱們今期極簡主義作品分享。

John Ou

对今期的图片分享，總體感覺，我們都只是重視了畫面的極簡而忽視了主題的極簡，而恰恰各路極簡攝影大師都把眼光都放在對主題的極簡上。找到差距，就有方向，慶幸我能夠參加這次的討論。

John Ou

這期大家分享的图片很多，也有很多優秀的圖片，但是由於編幅及時間的關係，只能拿些有代表性的作品出來分析，看看是否能從中吸收到養份。

John Ou

很喜歡這個作品，畫面乾淨整潔卻不呆滯，一大片白色的前端保留了一段灰的過度，構圖嚴謹，連顏色也極簡了，唯一的注意點只有落在視覺點上的鴨子（天鵝？）上。

John Ou

通常一幅好的作品，會被觀眾產生代入感，也就是說，看著看著，就會想著如果我是那只鴨子，我會感受到四周白茫茫一片，沒有陪伴，頓時感到茫然，孤獨情緒油然而生。

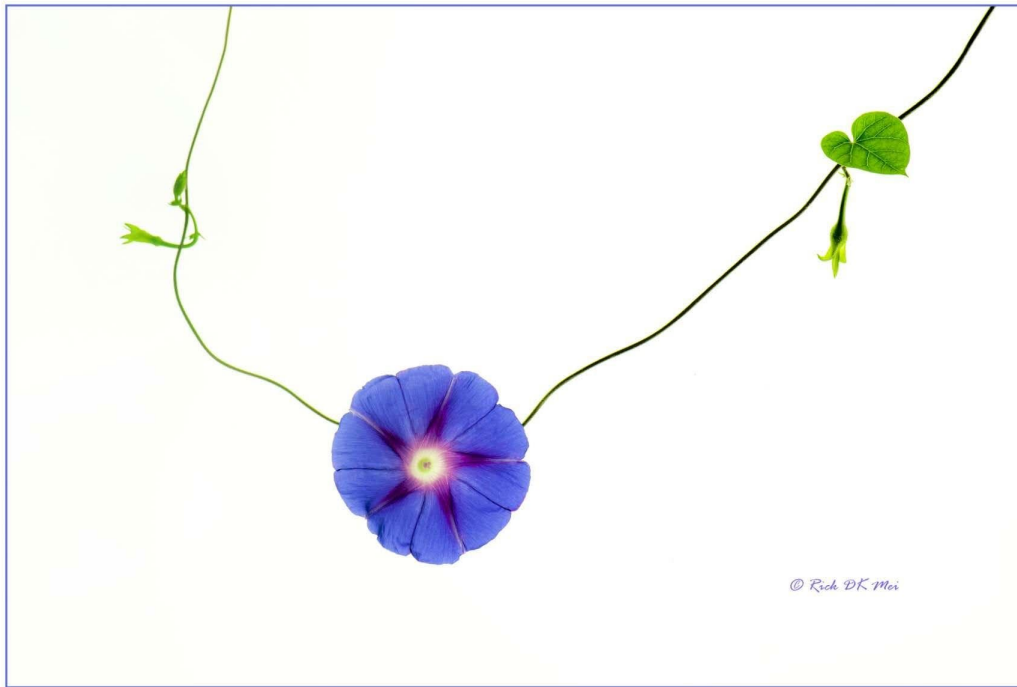
John Ou

能夠引發情緒的作品，就是好作品

John Ou

這是一個趣味性的極簡作品，咋一看，想起烈焰紅唇，其實僅僅是塊紅葉。近代日本攝影師 Shoji Ueda 有很多類似的極簡趣味攝影作品，大家可以去吸收一下營養

John Ou

畫面上乾淨整潔，沒有其它不相關的元素，唯美極簡，本期不可多得的圖片。

John Ou

上面幾張同屬於畫面構圖極簡的圖片，單色，主題突出。有講天地之間動物故事的，有表達動作激情的，也有靜靜地躺在水塘邊的坐棚等待著故事發生。它們的特點是，什麼都隱去了，只留下不能再減的元素，就等待觀賞者去引發自己的想像和激發自己的情緒。

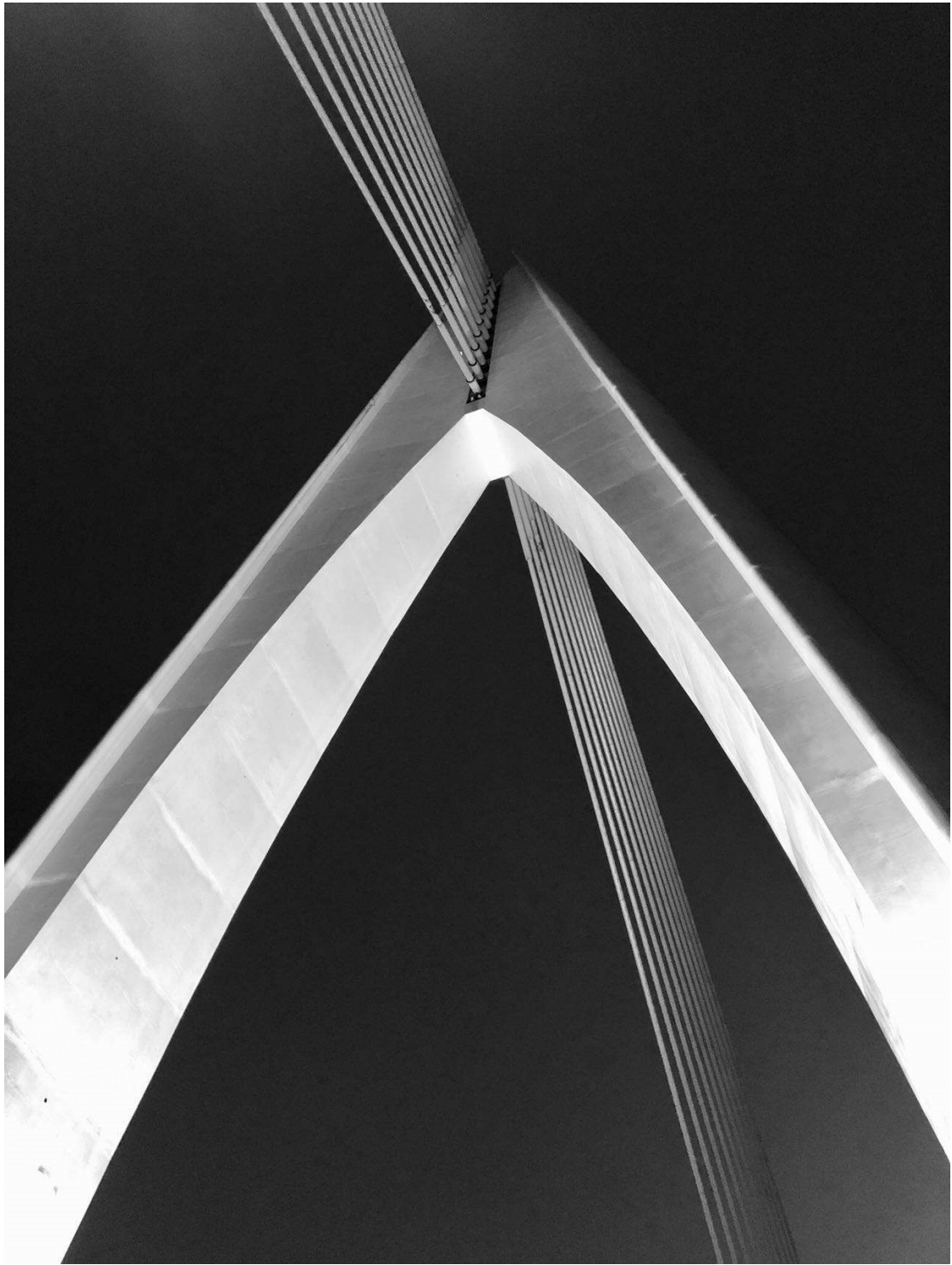
John Ou

在陽光角度的作用下，將樹濃縮成一團影子，是一個對主題簡化的一個很好的嘗試，也是用另一種眼光觀察世界的嘗試，一個好的攝影師，就是應該具有這種用不同的眼光不同角度看世界的的能力

John Ou

不言而喻，原本的整體是整只天鵝背上駝上了小 BB，但在極簡的手法處理後，母鵝隱去了，只剩下小 BB 在鵝絨的復蓋下享受的樣子，一個濃濃的親情油然而生。如果將我代入去成為那只醜小鴨，睡在溫暖的鵝絨被上，該有多幸福哦

John Ou

如果有朋友質疑，這是不是極簡主義攝影，我的回答是肯定的。試想假如我們想表達一座橋，拍過橋的朋友都知道，是不好表達的，因為在圖片上會出現一條細長的建築物，但是將大部分刪去，只表達關鍵部分，余下的留給觀眾想像的延伸空間，更會產生激發情緒的效果。這就是極簡主義精妙之處。

John Ou

最後這張圖，是對極簡攝影的最好的詮釋。與其拍花，不如拍一朵花，與其拍一朵花，不如拍那朵花精妙的部分：

John Ou

© Shirley Chan

John Ou

好了，今天與大家一起學習極簡攝影，就到這裡。最後還是要總結一下：

John Ou

極簡攝影，其真實的含義是濃縮成精華。它不僅僅是簡化，它更是貧乏的對立面

John Ou

謝謝大家

phoenix

非常感谢您慷慨分享关于极简主义摄影的精妙技巧和创作理念。您的讲解让我对构图和视觉传达有了全新的理解，衷心感谢您对我摄影学习和创作的宝贵启发。@ John Ou

John Ou

共同學習

phoenix: 非常感谢您慷慨分享关于极简主义摄影的精妙技巧和创...

Anna

@John Ou 请问老师、极简与特写的区别是什么？

John Ou:

Anna

谢谢

John Ou

@Anna 特寫是一個表達形式，而極簡是一種藝術思維。比如老太太的這張圖，你可以把她手指上的戒指做特寫，也可把她衣服上的鈕扣作一個特寫，這是一個藝術表達，但是從極簡的角度上想表達長者過著安逸恬靜的生活，將老太太布滿皺紋的雙手捧著一杯飲料，更有讓人發揮想像的空間。藝術層次比整體人像提升了許多，重要的是，這種處理，濃縮，精華了攝影師想表達的思想。

Anna: @John Ou 请问老师、极简与特写的区别是什么？

Anna

非常感谢您的解释！

John Ou: @Anna 特寫是一個表達形式，而極簡是一種藝術思維。比如老太太的這...

活動目的：通過瞭解別人的創作思路，從而啓發自身的創作意念。這是一個很好的相互學習的機會，希望大家不吝賜教積極參與！

各位會員，謝謝大家的參與，我們下期繼續。

紐約攝影學會教學研究組