

■ 大学生公共艺术教育系列教材

摄影欣赏

SHE YING XIN SHANG

主编 魏汉夫

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

■大学生公共艺术教育系列教材

摄影欣赏

主编 魏汉夫

编者 马新美 张欣宏 任美平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

摄影欣赏 / 魏汉夫主编. —北京:高等教育出版社,
2008.3

ISBN 978-7-04-024226-3

I. 摄… II. 魏… III. 摄影艺术-鉴赏-高等学校-教材 IV. J405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027745 号

策划编辑	张 华	责任编辑	宋艳丽 姜兰志	封面设计	韩璐儿
版式设计	韩璐儿	责任校对	苏东汉	责任印制	宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

购书热线 010-58582141
网 址 <http://www.hepsd.cn>
<http://www.hep.com.cn>

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 13
字 数 210 000

版 次 2008 年 3 月第 1 版
印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷
定 价 39.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24226-00

序

公共艺术教育是高校大学生文化素质教育的重要内容，是提高大学生综合文化素质，建立大学校园健康社交环境，促进思想交流、品格完善和陶冶情操的有效方法，有利于大学生的身心和谐和健康发展。《全国高校艺术教育发展规划（2001—2010）》要求高等学校结合本校实际，努力创造条件开设各种艺术类选修课，满足广大学生的不同需要。教育部办公厅为此颁发了《全国普通高校公共艺术课程指导方案》，作为高校公共艺术课程设置的指导性文件，并对公共艺术课程的开设条件和教学质量提出了明确要求。

自1995年以来，内蒙古自治区部分高校联合建立大学生文化教育基地，积极开展大学生文化素质教育工作，取得了显著成绩并积累了宝贵经验。实践证明，全面推进大学生文化素质教育，对于促进教育思想和教育观念的转变，推动人才培养模式改革，培养适合21世纪需要的高质量创新人才具有重大意义。

内蒙古自治区地处祖国北疆，以蒙古族为代表的草原游牧民族对中华文明的发展做出了重要的贡献。各族人民在这片土地上创造的灿烂文化——草原游牧文化已成为中华民族传统文化的重要组成部分。其中不乏全国知名、甚至享誉世界的民族文化艺术精品，如天籁之声的原生态牧歌——长调；流光溢彩的草原瑰宝——民族工艺美术；雄浑苍凉的民族器乐，刚劲而不失妙曼的蒙古舞蹈；独具特色的草原画派和摄影作品等。其中蕴涵的自强进取的民族精神，博大包容的母爱情怀，尊重自然的环保意识等，都是大学生文化素质教育的有效养分。充分发挥少数民族地区特有的传统文化优势，充实大学生公共艺术教育内容，建设有特色的大学生文化素质教育体系，是摆在我们面前的重要课题和义不容辞的责任。近年来，我区高校开展了各种具有民族特色的大学生文化素质教育活动，如长调民歌和蒙古族舞蹈已成为我区展现大学生文化素质教育成果的重要内容，蒙古族

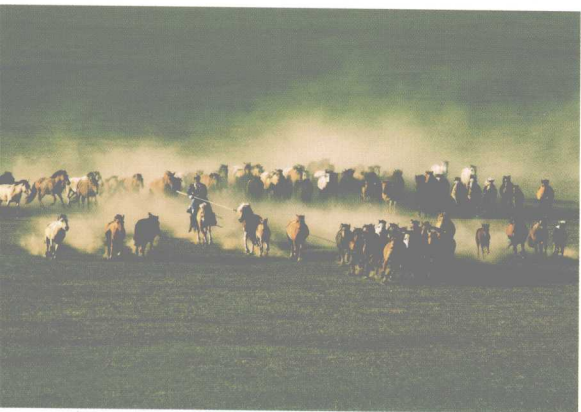
剪纸和草原摄影也有一定规模，这些都是我区高校大学生文化素质教育的成功经验。教育部下发的《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》明确指出：“高水平的文化素质教育，必须有高质量的教材作保证”，要求各省市根据不同类别，不同层次的教学要求，自行组织高水平专家编写教材。值此内蒙古自治区成立六十周年之际，我们在总结前期工作的基础上，结合近年来草原文化研究和民族文化大区建设的丰硕成果，组织自治区高水平专家、学者编写了这套《内蒙古大学生文化素质教育系列教材》。力图全面介绍草原游牧文化的优秀传统，使学生从中汲取丰富文化艺术营养，不断提高他们的综合素质和文化品味，达到全面提高文化素质的目的。

深入发掘少数民族地区的优秀传统文化成果，丰富大学生文化素质教育内容，推进公共艺术课程改革，对全区大学生文化素质教育有重要意义。我区各族大学生受草原游牧文化氛围熏陶，对具有民族地域特色的教学内容易于接受并能够产生共鸣，可以起到事半功倍的作用。这些教学内容为广大公共艺术专业教师所熟悉，在好的教材指导下，他们可以充分挖掘身边素材充实教学内容，能够形成高质量的课程，有助于培养广大师生对草原文化的认同，提高他们对家乡的自豪感和自信心，为草原文化遗产的保护和发扬光大打下深厚的群众基础。大学生文化素质教育的民族化特色研究也是内蒙古自治区高等教育重要的研究课题。

进入 21 世纪以来，内蒙古自治区的经济、文化和教育事业持续健康发展，高等学校承担着为全区各族人民走向全面小康培养大批高素质人才的历史使命。我希望这套丛书的出版为我区高校大学生文化素质教育工作注入新的活力，并在使用过程中不断完善。也希望这套选修教材成为大学生的良师益友，伴随他们走上丰富多彩的成才之路。

内蒙古自治区教育厅厅长 李东升

2008 年 2 月 22 日

第一章 摄影基础知识 /1

第一节 摄影概述 /1

第二节 摄影艺术的发展 /5

第三节 摄影艺术欣赏 /8

第二章 摄影作品欣赏——艺术篇 /18

第一节 艺术人物摄影 /18

第二节 风光摄影 /38

第三节 民俗摄影 /80

第四节 抽象艺术摄影 /113

第三章 摄影作品欣赏——纪实篇 /121

第一节 人物纪实 /121

第二节 生活纪实 /128

第三节 社会纪实 /147

第四章 摄影作品欣赏——实用篇 /157

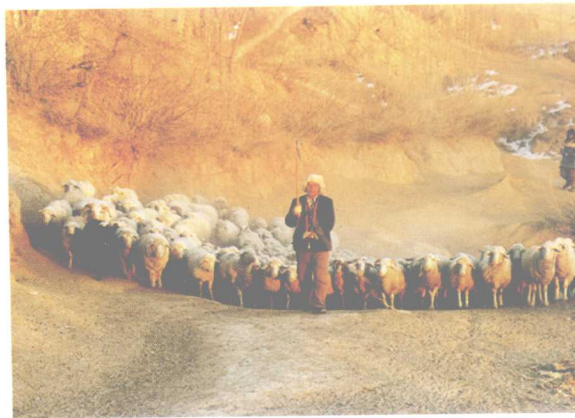
第一节 人物摄影 /157

第二节 动物与自然摄影 /159

第三节 风光与建筑摄影 /169

第四节 历史资料摄影 /185

第五节 工艺美术与产品造型摄影 /194

第一章 摄影基础知识

第一节 摄影概述

摄影是用照相机记录人的思想感情的过程，而不是简单地按下快门。昂贵的单反照相机也不是拍摄不可或缺的设备，高超的摄影师使用简单的照相机依然可以拍出摄人心魄的照片。摄影经验和技巧是创作优秀作品的基本条件，而摄影师的想象力和创造力是更为关键的因素。

摄影术与胶片的问世使人们借助科学手段能够便捷地获得准确、生动的影像照片，摄影设备和技术的发展使越来越多的人走进了摄影人的行列，涌现出一代又一代有思想、有创意的摄影大师。摄影艺术也随之不断向前发展。

一、摄影的概念

摄影英文拼写为 photograph。摄影之父达盖尔说“我已抓住了阳光来帮我作画”，揭示了早期人们对摄影与绘画关系的认识。早期摄影术发明之前，人类通过绘画实现对图像的需求。摄影的目的是客观记录人类活动及其存在环境。布勒松认为“在所有的表现方法中，摄影是唯一能把精确的瞬息即逝的瞬间丝毫不差地固定下来的一种手段”。苏珊·桑塔格对摄影与绘画有如下描述：“画家的任务是构筑而摄影家的任务是揭示。”摄影是拍摄者通过自己的视角，借助摄影技术完成对现实生活的艺术反映与揭示。摄影家经过大脑的思考使用自身独特的视角艺术地再现生活。摄影也是一种强有力的宣传手段，现代新闻摄影成为影响人们政治、经济、社会、时尚倾向的重要工具。

现代摄影已发展成为一门成熟的视觉艺术和创造性的审美活动。它有着绝无仅有的独特性、真实性以及主观性。作为一种表达人类感情的特殊形式，它不仅表现现实世界，也展示了摄影者和被摄物的情绪。

二、摄影技术简史

摄影技术的发展集中反映了人类长期在光学和感光化学方面的研究成果。针孔暗箱成像技术是摄影技术产生的物理学基础，摄影技术的应用则是借助感光化学的研究成果才实现的。

1727年约翰·舒尔茨有了一项重要的发现——银盐感光。虽然舒尔茨用这个发现制成了一些临时图像，但是他并没继续去寻求其中的奥妙。大约在1820年，涅普斯发现朱迪亚沥青感光。通过把这种感光物质和投像器结合使用，涅普斯成功地制出世界上第一批照片（他1826年摄的一张仍然存在），由于这个原因有些人认为涅普斯应是摄影术的发明者。涅普斯摄影术大约需要8小时的曝光时间，产生的图像也相当模糊，因而影响了它的应用。

1837年达盖尔成功发明了一种实用摄影术——银版摄影术，即后人所称“达盖尔摄影术”。图像被记录在涂有碘化银的平版上，曝光时间需要15分钟。达盖尔摄影术问世不到两年时间，有人在感光物质碘化银中加入溴化银，大大地减少了曝光时间，使摄影术推向实用。

很快欧洲就出现了一种新的行业 and 新的艺术形式，不论是巴黎还是伦敦两地的光学商店（人们在那里购买到镜头）以及药房（那里出售冲洗药品）都突然挤满了摄影爱好者，他们急于购买自己的摄影机和感光版……

不久英国科学家塔尔博特发明了一种预先制作照相底

片的摄影方法，已与今天所使用的黑白摄影术基本相同。

在达盖尔和塔尔博特之后摄影术有了很多改进：包括湿版法、干版法、现代式胶卷、彩色照片、电影、彼拉罗伊德摄影术、静电复印术和现代数字影像技术等。

19世纪50年代摄影经历了一场重大的变革，伦敦雕塑家 Frederick Scott Archer 发明了火棉胶“湿版”摄影法，它是将火棉胶（一种用硝化棉溶于乙醚和酒精中的黏性液体）和感光化学药品的混合液涂于玻璃板上，并使之光敏化，然后将其放入照相机中进行曝光；曝光之后立即进行显影、定影和水洗，即湿版法。

1880年，美国24岁的银行记账员、业余摄影爱好者 George Eastman 发明了干版涂布机，并于1888年制造成功第一台 Kodak 相机。干版和胶卷的发明大大推动了摄影事业的发展，它为动态摄影、感光性能的改进、照相机和镜头的发展、灯光摄影和照片的复制等起到了促进作用。

20世纪以来摄影技术有了进一步的发展，如胶片感光度成千倍的提高实现了照相机小型化和曝光自动化。1907年，法国的 Lumiere 兄弟发明了“天然彩色片”（透明正片），这是第一张实用彩色片。1963年，Kodak 公司生产了第一张三层乳剂的彩色胶片，第二年，德国生产了同类的阿克发彩色胶片。1963年，波拉罗公司研制出了即显彩色感光材料，并与 Kodak（1976年）先后发明了单页式即显彩色片。

1981年，日本 Sony 公司推出了磁录像机（即数字相机的前身）打破了传统摄影系统的垄断。数字摄影是电子计算机发展到一定程度的产物，它将传统摄影系统中的拍摄、冲洗及印放过程演变为输入、处理与输出三个环节。

摄影技术的百年历史，同世界上其他科学发明一样是以各国、各民族科学文化成就为基础，经过了几代人的不

懈努力逐步发展完善的。目前世界科学技术正在飞速发展，新的摄影技术一定会不断出现。

三、摄影技术在中国的传播

鸦片战争后，1842年清政府被迫签订了不平等的《中英南京条约》，规定中国沿海5个城市——广州、福州、厦门、宁波、上海为通商口岸。优惠的关税协议吸引了大批外国商人，各国传教士也接踵而来。日益频繁的外交、经济贸易活动开辟了刚诞生不久的摄影术传入中国的渠道。

摄影术最初出现在清政府的外交活动中，历史上被称为中国第一个“外交官”的耆英是最早拥有自己照片的中国人。首先将照相设备带入中国的是当时法国海关总检察官埃及尔和法国传教士南格禄。1846年在香港、广东等地的报纸上就已有关于摄影的记录，1860年前后外国人在广州和上海等地开设了照相店。摄影在中国出现后逐渐受到人们的重视。各地都有不少职业画师开设“影像铺”以满足市民的需要，不少人也通过各种途径学会了摄影技术。

在摄影术传入中国后，19世纪60年代，中国职业摄影师已在东南沿海城市出现。第二次鸦片战争中费利斯·比特等英法联军中的随军摄影师把摄影术带到了中国北方地区。摄影术在中国经历了由沿海到内地、由城市到乡村的发展历程。

四、摄影的分类

摄影有不同的分类方法，依据色彩可分为黑白摄影与

彩色摄影,依据内容可分为人像摄影、风光摄影、体育摄影、民俗摄影、军事摄影等,依据摄影所具有的价值及社会功能分为艺术摄影、实用摄影、新闻摄影等。

艺术摄影以追求美为目的,艺术摄影作品的创作具有艺术的真实性以及审美性。艺术摄影按内容又可以分为人像摄影、民俗摄影、风光摄影、广告摄影等;按流派又可分为现实主义、浪漫主义、象征主义、抽象主义等。实用摄影作为各行业的图像资料以客观、准确提供事物的图像信息为目的,具有认知与教育的社会功能。新闻摄影以真实、有效地宣传报道各领域的事件与人物为目的,具有纪实性并遵循新闻的基本原则。上述三种摄影类别除自身审美规律与所追求的目标不同之外并无鲜明的界线划分。艺术摄影虽然不要求将其作品当作现实,但其艺术活动须有现实原型并以客观存在为依据;有价值的新闻摄影及实用摄影资料同样具备审美所需的各项要素且具有很高的可视性。

第二节 摄影艺术的发展

早期从事摄影的人多数是画家与从事科学研究的人,画家借助摄影来完成肖像作品或转而从事专职摄影,因此早期摄影艺术带有很强的模仿绘画的痕迹。19世纪末摄影开始强调主题的真实感和回归自然,用照相机客观记录对象而非矫揉造作地摆布后期制作、拼贴。印象派绘画的朦胧感和瞬间印象的柔和之美,影响了一代的摄影师,其作品不拘泥于高(一种摄影方式,见下文),而是通过粗线条轮廓与柔和光感产生印象式的效果。

20世纪初期强调本体意识的觉醒,催生了摄影决裂主义,明确了摄影是独立于绘画之外的艺术,提倡从绘画之

外的视野创作。新客观主义摄影选择了现实中的细节，在自然光照下放大物体的表面结构、细小部位的视觉效果，从平常中发现“美”。纯粹主义摄影推崇渗透于平凡、细微现实中的美，该流派用高清晰度、影调的层次、强烈的质感开拓了人的视野。社会纪实摄影强调真实、准确地记录下某种社会状态，力图通过摄影作品影响社会发展。“堪的”派摄影倡导拍摄对象在自然、生动、无察觉的形态下由摄影师抓拍，在拍摄过程中要理解此时拍摄对象的重要意义，并在瞬间找到准确的构图。后期出现的抽象主义、象征主义、超现实主义、结构主义、达达主义等摄影流派不同程度地折射出摄影师的创作与表现动力。他们通过技术手段，如多种镜头的使用、暗房制作、数字处理等，将内心的情感贯注于自己的作品中。

主要摄影流派有：

高艺术派：高艺术派起源于19世纪的英国，奠基人是亚当森、希尔，代表人物有雷兰德和鲁滨逊。他们以绘制好的素描稿为蓝本，将拍摄好的局部裁剪、拼贴，最后再翻拍完成。

自然主义派：自然主义派反对高艺术派的主张和做法，代表人物是英国摄影家爱默生，他提出了“视觉有限清晰论”，主张摄影要有自己的构图法则，强调自然的拍摄。

印象主义派：印象主义派产生于19世纪末，代表人物有戴维森和卡梅伦。受到印象主义画派及“视觉有限清晰论”的影响，摄影作品以摄影家的艺术观念为主要因素，不强调视觉的清晰度。

决裂主义派：决裂主义派是20世纪初由美国摄影家斯蒂格利兹发起的，主张摄影不是绘画，明确树立了摄影的本体主义。

新客观主义派：新客观主义派起源于德国，代表人物有帕奇和布劳斯菲尔德。新客观主义摄影家主张，摄影艺术要依靠摄影的自身特性，注重拍摄现实中具有丰富细节的影像。

纯粹主义派：纯粹主义派是世界摄影史中的一支重要流派。它主张摄影自身的本质和特点，摄影师用极小的光圈拍摄出大景深、纹理清晰、层次丰富的作品。代表人物有斯特兰德、韦斯特和亚当斯。

社会纪实派：社会纪实派注重所摄事件对社会的影响，注重对人们所处现实生活的揭示，注重影响人类命运重大事件的记录。纪实摄影要求摄影必须真实和准确。代表人物有汤姆森、利斯、海因和格兰等。

堪的派：“堪的”为真诚、坦率、自然真实之意。“堪的”派强调真实、自然，在充分注重摄影特性的基础上展现摄影家的个性。代表人物有萨洛蒙和布勒松。

抽象主义派：抽象主义派是以各种摄影手法将具体的影像转换为点、线、面等抽象形态。摄影的抽象手法通常有两种，其一是用镜头夸大与突出被摄物的某一特征，减弱或降低其他特征，使观众能够通过该夸张的特征产生对被摄对象的联想；其二是运用多元的手段使被摄物的形状、轮廓、色调发生改变，使观众对该抽象物的形式与色彩产生美的共鸣。代表人物是科伯恩。

象征主义派：象征主义派是用暗示、联想等手法，借用具体形象表达意境、情感、抽象概念或哲理。代表人物有吉布森、怀特。

超现实主义派：超现实主义派兴起于第一次世界大战后的法国。超现实主义摄影家以下意识、幻觉、梦境为创作源泉与动力，用荒诞的形象表现人的潜意识。代表人物有哈尔斯曼、曼雷。

第三节 摄影艺术欣赏

面对一幅作品，观众所经历的是感知的过程，观众通过感知而完成审美。感知包含了感觉和知觉两项心理因素。审美对象的个别属性反映在审美主体（观众）头脑中形成的主观映象就是感觉；在对感觉进行综合的基础上构成对审美对象的完整认识就是知觉。感觉让人知道审美对象的形状、体积和颜色，审美对象具体为何物需要知觉来了解，即知觉使人知道审美对象的全貌及意义。因此对摄影作品的欣赏可以分解为两个方面：作品的形式因素和内在因素。

一、摄影作品的形式因素

1. 构图

构图是摄影艺术中不可缺少的一部分，好的摄影作品构图要主体突出、画面平衡、注意到选光。构图还要讲究艺术技巧和表现手段，在我国传统艺术里称为“意匠”。意匠的精拙直接关系到作品意境的高低。构图是塑形的重要一环，但必须建立在立意基础上。优秀作品的构图凝聚着作者的匠心与安排的技巧，体现了作者表现主题的意图与具体方法，它是作者艺术水平的具体反映。

所谓构图就是艺术家在画面上把视觉要素组织起来的构成关系，是在形式美方面诉诸视觉的点、线、形态、光、明暗、色彩等形式元素的配合。构图是表现作品内容的重要因素，是作品中全部摄影视觉艺术语言的组织方式，它使构成内容的内部结构得到恰当的表现。

合适的构图会使作品散发出独特的光彩。下面是几种

较简单的构图法。

横向构图与纵向构图

风景照片常用横向构图来表达景物的宽阔与纵深，纵向构图则常用来突出人物的神态与造型。有时采用相反的构图可以得到出奇制胜的效果。可以拍摄两张内容相同的照片进行对比，来体会它们之间的区别。

对角线构图

表现充满画面的力量感与远近感觉时，可使用对角线构图，它可以表现出较大的空间感和增加照片的立体性。

曲线构图

在拍摄海岸线和曲线形的道路时可使用曲线构图，它能激活画面的律动感。

构图中的视觉焦点是作品的视觉中心，在视觉中心区合理布置构图内容，能够提升观众的关注度，可以用中国的九宫格来分析。用4条直线把一张图片等分成9个全等的长方形，这4条直线在图片上构成的4个交叉点上的物体是我们视线最容易注意到的。在拍摄时有意地将我们想表达的主题放于这四个交点上可增加图片的冲击力和表现力。

2. 光与色

摄影艺术是靠光线、影调、线条和色调等构成的造型语言，摄影师正是借助了这些语言来构筑摄影艺术的美。影调、线条、色彩和光线的特殊审美作用，首先表现在它们独自或共同赋予人们的形式感和美感。摄影作品赋予我们的形式感十分丰富，有空间感、立体感、质感、运动感、节奏感等，我们从摄影艺术中所获得的美感与这些形式感密切相关。

摄影最重要的就是光，一幅优秀的摄影作品用光必然讲究。摄影离不开光，有光才有影。摄影就是用光来作画

的，利用光与影的关系构成影像和影调是摄影创作中的一大关键。因光线的方向和角度不同，被摄体的受光面、阴影面会随之改变，其影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以选择适当的光线，强调方向和角度，是从事摄影创作不容忽视的第一步。

摄影用光有 6 大基本因素：光度、光质、光位、光型、光比和光色。

光度是光源发光强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称，摄影中的光度与曝光直接相关，从构图上讲，曝光与影调或色彩的再现效果密切相关。

光质是指光线的软硬程度。光线可以分成直射光、散射光和反射光，它们的软硬程度不同。不同的光质能够在摄影作品中形成软硬不同的影调。

光位就是光源所处的位置，不同的照明方向和照明角度会产生不同的照明效果。摄影光位主要有：正面光、侧光、正侧光、前侧光、逆光、侧逆光、顶光、脚光。

正面光又称为顺光，其照明方向与照相机的拍摄方向相一致。

正侧光指侧光的方位与被摄物的正前方成 90 度角。

前侧光指光线的投射方向在被摄物前方与被摄物、相机所在直线成 45 度左右的水平角度。

逆光指光从正后方射向被摄体的光线。

侧逆光从侧后方射向被摄体。在选用侧逆光、逆光照明时，应该在镜头前加遮光罩，以防止杂乱的光进入镜头，使底片产生光晕。

顶光：光源从被摄体的顶部向下射来。被摄物体在顶光照明下，水平面明亮，垂直面阴暗。

脚光：指从地面向被摄体正上方射出的光线。脚光在