

怎样

主 编：剑 君

欣赏摄影作品

青少年文化艺术修养全书(15)

怎样欣赏摄影作品

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 5402 - 0799 - X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学 - 青少年读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价 (全 30 册): 585.00 元

目 录

一、人像艺术摄影的欣赏	(1)
1. 展示童真的摄影艺术	(1)
2. 刻画美丑的真实世界	(9)
3. 摄影艺术的语言——光与色彩	(17)
二、静物摄影的欣赏	(25)
1. 摄出静物中的灵气	(25)
2. 意念与经验的作用	(26)
3. 静物的形状与色彩	(27)
三、动物摄影的欣赏	(32)
1. 捕捉美的瞬间	(32)
2. 人与动物以情感交流	(36)
四、风景摄影的欣赏	(38)
1. 发现并创造生活中的美	(38)
2. 表现意境的艺术	(42)
3. 用心去想,去看	(50)
五、体育摄影的欣赏	(53)

1. 凝固最佳的瞬间	(53)
2. 构思与构图	(55)
六、新闻摄影的欣赏	(64)
1. 注重作品的新闻价值	(64)
2. 新闻作品的环境与主题	(66)
七、纪实摄影的欣赏	(71)
1. 纪实摄影的特征	(71)
2. 纪实摄影的魅力	(73)
八、舞台摄影的欣赏	(78)
1. 舞台摄影的特点	(78)
2. 舞台摄影的诸多因素	(82)
九、广告摄影的欣赏	(92)
1. 广告摄影的涵义与分类	(92)
2. 商品广告摄影及其欣赏	(93)
3. 情节广告摄影及其欣赏	(104)

一、人像艺术摄影的欣赏

一曲优美的音乐通过与人心灵的共鸣而产生动人心魄的震撼力；一首好诗以沟通人潜在的梦幻意识而让人无尽遐想；一幅上乘的绘画作品通过与人情感交流而让人深思留恋。我们不能不叹服艺术魅力的强大。摄影，一门独特的艺术表现方式，从其产生到现在日趋完善，以其特有的艺术表达方法和功能形式被大众所接受和喜爱，并产生了一大批摄影艺术家和众多的摄影爱好者，摄影艺术为美化人们的生活做出了不可磨灭的贡献。

1. 展示童真的摄影艺术

日常生活中的点滴留恋和大自然造化的一草一木，虽说平凡，但这种平凡却让艺术有种真实感并为摄影艺术提供了源源不断的素材。在各种不同内容和种类的摄影题材中，在表现纯真、天真、稚趣方面，以儿童摄影题材为最。儿童的神情往往是一览无遗的表现出来，这种典型的形象描写，来自作者对生活中儿童表达情感的深刻理解，并洞察到情节所揭示的生活本质和社会意义。如美国的一本《生活》杂志上曾有一幅名为《一双新鞋的快乐》的摄影作品，作者以其细腻的情感来表现生活中一个流浪儿童在获得慈善机关发给的一双新鞋后，欣喜

若狂地把它拥抱在怀中，那种由衷的满足感在儿童仰起头的那一瞬之间表现得淋漓尽致。其实那并不是一件什么了不得的宝贝，却为何有那样的表现力呢？假如这是在一个普通儿童那里是不可能产生这种表现力的，正因为是一个流浪儿童，他对生活的渴求便是一双新鞋、一件新衣服或一顿美味可口的晚餐，便是他生活中最高的追求了。那画面上新鞋的亮闪闪与旧鞋的破败不堪形成鲜明的对照，让人不由联想到他平日流落街头历尽人生艰辛凄苦和未来生活的堪虞。人的最大的特点便是对弱者的怜悯，这个“虽笑实悲”的生活细节，让人心酸，并让人联想在那竞争日益激烈的社会中，贫富悬殊的日益拉大，人

一双新鞋的快乐

们对生存的无奈和追求心理上的平衡。作者的别具慧眼，可谓与卓别林先生“悲剧喜演”的手法同出一辙。这幅作品的耐人寻味、感人之处便在此于此。

拍摄儿童的生活照片，应先了解儿童的兴趣和儿童的特点，一个成熟的摄影艺术家能在儿童变化莫测的瞬间抓住镜头，除了技术上的娴熟外，更重要的是他对儿童生活习性的仔细的观察和对儿童的热爱。因为有了那份爱才会入微地观察和表现儿童的每一个好的神态、动作。婴儿的喜怒哀乐，让人无法揣摸，但高明的摄影师却能将其表现得十分的逼真和富有情趣。摇篮中、睡床里婴儿的恬静却反映了母爱的力量，没有母亲的爱，婴儿不可能那么幸福。一个在草地上学走路的小女孩，那种蹒跚却又认真地一步一步扑向母亲的那一瞬，真让人感到一种温馨；从小孩跌倒，爬起，再跌倒，再爬起的一连串动作中我们亦可以联想到人生如小孩行走一样，总是在摔过跤之后才逐渐成长起来的。

由于儿童天真活泼的习性，我们拍摄时也应打破一些传统的观念，不要局限于一定的空间与时间。儿童的素材其实相当丰富，即使在妈妈的怀里也有失望、生气和哭泣的时候，把握这些素材无疑可从侧面反映童趣。儿童的模仿性强，他们常常模仿成人的动作，各种动作的神态虽说给人一种淘气感，却也逗人发笑。一张好的照片决不只是真实和稚趣的再现，因此，在拍儿童生活照片时应考虑儿童的成长状况，随着年龄的增

长，儿童智慧也会递增，聪明的孩子往往会自己“创造”出新的东西，那种创造过程中的神态以及塑造的“作品”无疑都是很好的题材。

妈妈的高跟皮鞋在自己的小脚上，
得意洋洋地觉得自己多时髦

从总体上看，儿童多好动，对各种事物都有一种好奇心，他们难得片刻安宁，在他们跑、跳、蹦、踢、抓的动作中，在一些令人可气又可笑的举动中，往往也会引发我们某种触动心弦的思考，把握那美妙的一刻，这就是一种创造。如果你面对

的是一个怕羞或怕生人的孩子，我想首先应开启他们，针对其兴趣，投其所好，找一些他们喜欢的小动物、小玩具，让他们自己摆弄，或者与他们谈话、交流，让他们对你产生好感，然后你可以随他们一起玩，在这种无拘束的情况下，自然可以拍出你想要拍的效果来。

同样是表现儿童，同样是表现鞋，但效果不一定相同，如果说《一双新鞋的快乐》表现的是一种悲怆的主题，那么在《生活摄影》中所刊登的《妈妈的鞋》则表现了一种稚情和让人发笑的童趣。如画面中那位可爱的小女孩穿着妈妈的高跟皮鞋，大皮鞋与小脚的对比，不禁让人想到儿童的那种对成人的渴望和下意识的神往。虽说小女孩是一种模仿，但从她穿上她妈妈的鞋之后的那种满足感，既可以让人发笑，又让人感到可爱，同时也反映了儿童的生活幸福。流浪儿与小公主之间的差异，不仅是反映社会生活冷暖的问题，更重要的是反映了儿童那种稚朴纯真的心灵，那本身便是一种无价的价值，只有懂得生活的摄影艺术家才能把握那种差异中的微妙的相同之处，也只有成熟的摄影艺术家才能把握那种适度的美。

儿童的质朴与成人是不一样的，不论是富人家的孩子还是穷人家的孩子，他们眼中是没有因富贫的差别而有不同的纯真。英国摄影师布伦丹·蒙克斯就抢拍过一张关于小威廉亲王在他叔叔的婚礼上，向一位小女嫔相伸出舌头作鬼脸的表情。按英国皇家的规矩，作为亲王更应注重礼仪，但在小孩眼中这

些规矩是无法掩藏孩童的本性——顽皮，天真。在他们看来，现有的世界只不过是成人的世界，而他们还在世界之外徘徊，所以也就无拘束于律令、道德，无局限于阶级、阶层、集团；也没有像成人一样的注重那种虚伪的地位、身份之别。儿童的世界是没有瑕点的，是纯白而又绚丽多彩的，似乎与中国道教的宗旨中的有无观点相符。儿童的世界是无彩的但又有彩，而且是纯纯的鲜艳色。他们没有虚伪的一面，他们的思维是洁白无瑕的，这种洁白正是多种光色的混合，是最鲜艳色的组合。

儿童的天真无瑕是一种美，儿童中也不乏有让人肃然起敬的时候。吕周亮先生拍的《自我欣赏》，虽说让人忍俊不禁，但仔细想来，也有一种另外的含义。一个小男孩背着手拿着笔看着自己的画，那种专注的神态不禁让人感到他已经不是一个小孩，而是一位画家，只有画家才可能有那种神态；更让人感到好笑的是那条狗，不知是看见了什么也那么专注，是在欣赏小主人的画呢，还是在讨好小主人而安静地守候在小主人的旁边。也许是生活中的一个偶然，也许是生活中的一个不自然的神情、动作。正是这种平凡而常见的，往往被人遗忘或视而不见的东西，在摄影艺术家的眼中却是美的，美就美在平凡中有着不平凡。孩子的一举一动，在成人眼中看来是不可思议的，而这种不可思议也许正是成年人的下意识里要做或想做的，但由于受道德或世俗礼仪的影响而不敢去做。孩子们的世界是自由的、空旷的，不论身处何种环境依然保持着他们的纯真天

性。薛华克先生便拍过反映身入空门的孩童嬉闹的情景，日常生活中富有情趣性的场面或细节往往是生活摄影中最生动、最富有感染力的题材，尤其是儿童的哭、恼、羞、怒或者闭眼、撇嘴等表情与神态，会让人更加感到真实、生动。这幅画面中孩子们虽身在佛院却不能压抑他们的天性，仍一起嬉闹。佛院本为静修之地，按常理是不得喧哗的，可孩子毕竟是孩子，只要稍不留神天性便会显露出来。随着年龄的增长，儿童的心理也会发生相应的变化，儿童也有懂事的一面。同是空门，却因时因事有所不同。如《瞬间造型》中便有一张摄影：一位身入佛门的孩子，站在挺露出地面的古树根上，翘首远眺，孩子的面前是一片沼泽地，远山较为淡蓝，难道佛门中的人也想家么？在这种环境中，让人感到的是一种思乡之情。

儿童摄影是一个很广阔的探索领域，要表现儿童就得了解儿童。儿童在发育的最初始阶段，其心灵的主要特征就是对感性经验的全面依赖。对于那些幼小稚嫩的心灵来说，事物就是他们看到的、听到的、接触到的或闻到的那个样子。当然儿童也进行思维和解决问题，而且儿童对外界事物也是十分敏感的，在他们那幼小的心灵中也有自尊和与世抗争的精神。这种儿童往往是受到某种打击后自尊心便较快地成熟起来。美国摄影师布雷德利·克利夫特的作品《斯蒂威的世界》，描述的是美国一个9岁的小男孩斯蒂威从小因家中失火而被严重烧伤，但小斯蒂威并不屈服于命运，这个勇敢的男孩为像正常人那样

生活而与命运抗争。画面中左边是一个手拿玩具手枪的、身穿白色上衣的小女孩满脸鄙视地望着小斯蒂威；右边是因烧伤而伤痕累累、皮肤发黑的小斯蒂威，高举双臂，紧握双拳，愤怒地向小女孩表示抗议。如果是成年人，也许不会像小女孩一样把轻视很明显地表现出来，而儿童的心则没有什么遮挡，他们会把心中所想、所知、所感毫无掩饰地表现出来。正是这种直接，对于自尊心早熟的小斯蒂威来说无疑是一种屈辱和挑衅，他需要一种平衡，一种与正常人同等地位的平衡，于是他发怒了，用这种怒来向别人表明他是勇敢的。他需要别人承认他而不是鄙视他或同情他。在儿童摄影中，往往有些很新的题材，

斯蒂威的世界 [美] 布雷德利·克利夫特 摄

需摄影师们去发现和挖掘。可以说，儿童摄影是人类最原始的写照，表现儿童的题目很多，人们似乎也认识到拍摄以儿童为主题的乐趣和意义。摄影并非是对现实的模拟和再现，需要摄影艺术家通过现象看本质，用镜头表达内心深处的颤动。那是一个美妙而神圣的一刻，在按下快门的一瞬，摄影师便使自己的心同儿童的心得到交流，用自己的心与儿童和摄影器材相融，达到意境上的完美协调和统一，眼睛看到的東西是表现，但通过眼睛也能领会到内在的本质的东西，然后把这种感受记录下来，与观赏者也达到心神的统一。

2. 刻画美丑的真实世界

儿童写真是摄影中宝贵的一页，但自有摄影以来，人们表现最多的是成人的人像摄影。想想照相机发明初始，那时的达官贵人、名流淑女，无不对新发明有着一种憧憬，甚至甘愿呆在椅子上几十分钟，以得到一张真实的自己的再现照片，不论他（她）是美是丑，也许是出于好奇吧，也许是人们想真切地了解自己，毕竟照相对于绘画画像而言又更真切了一步。摄影那特有的再现能力所表现的强大的魅力足以征服人们的心。一百多年来，随着摄影技术的不断完善，摄影器材的不断改进，摄影也不再只是停留在再现真实的水平上，摄影艺术家用摄影器材就像画家用画笔一样运用自如，摄影艺术家用那镜头，以澎湃的心情，不懈地、细微地努力观察着，探索着，表达着……曾记得大文豪莎士比亚先生用文学的语言对人发出过

热情、激烈、由衷的赞叹：“人类是一件多么了不起的杰作！多么高贵的理性！多么……多么……文雅的举动！宇宙之精华！万物之灵长！”不错，还有什么比表现我们人类本身更值得表现的事物呢？也许，这便是摄影艺术家们孜孜不倦追求生活真谛、探求人类心灵的动力吧！随着科学技术的发展，也带动了摄影艺术的发展。摄影艺术家们越来越感觉到真实的再现只是一种表达，摄影艺术也应跟其它艺术一样，不仅表现别人，也应表达自己的情感，他们渴望着更主观、更随意、更深入、更广泛地表现各种生活中的主题，以表达自己对生活各方面的探求和艺术家自己的情感，以推动摄影艺术不断向高水平发展。想当初人们还在陆地上徘徊、生息时，就已向往击拍长空的鸟类，于是在若干年后，人类终于实现了这一梦幻。人们也是在陆地上奔波时，突然羡慕起飘零在水中的落叶，人们想方设法地造出了木筏、木船、轮船和如今的水上小陆地——航空母舰。人们的欲望是无止境的，当人们能自由控制轮船在江、河、湖、海中航行时，曾几何时又钦慕水中自由自在的鱼类，如是乎，潜水服、潜水艇、核潜艇相继问世。这些足以表现人类的欲望是无止境的，同时也表现人们对美的探求也是无止境的。正因为如此，摄影艺术家们在了解人们的表面之后，还想探求人们的内心秘密，于是，许多摄影艺术家们便独辟蹊径，采用种种方法去表现那些并不是完全真实的人像，与其说是用镜头去感受人，倒不如说是摄影艺术家用心去感化人。正

如美国的摄影大师哈里斯曼所说：“我不满足于摄影只是再现现实的镜子，我要踏着相机走进设想的奇境。”这位大师表达了众多摄影师们的共同心愿，于是一种新兴的，人们称之为“创意人像摄影”或者称为“表现主义人像摄影”便诞生了，也许这也是时代发展的产物吧！

人的任何一种姿势，都是人类行为的一部分，都是某种心灵化的标志。摄影艺术家们在把握人的姿势时，有的便着意去表现那种凝聚力极强的雕塑似的美感。不知您是否看过日本的摄影师冈部勇三先生的题名为《祈祷》的摄影作品，整个画面看不清人像，一袭黑衣的修女，在向上帝祈祷躬身的一刹那，整个画面最清晰的便是那双紧握着十字架的手，头深深地低了下来，面部只能看得见眼镜和一点鼻尖。单看那双交叉紧握的手，人的表情便一览无遗，表达对上帝的崇拜和虔诚便在躬身的一刻成为凝聚着的永恒，那种凝聚感的力量并不是让人感到内收，而是向外扩张，让我们也不由得肃然起敬，也许这是上帝的作用吧！也就在那一躬身，让我们耳边响起久久不绝的钟声，那是劝人行善的钟声，也是威慑邪恶的钟声，让人在一种肃穆中产生一种不可抗拒的崇敬，那修女的形象又如同青铜塑雕一般显得那样的凝重。手是人的第二眼睛，此话的确不假，此画面单看这双手，也会让人感觉到那是一个超脱世俗的人。这里的表现也不只是一种对祈祷的再现，而是一种艺术情感的直觉表达，成为形式与情感的统一体。这种以个人情感的

价值作为现实材料，以一定的形式表达出来，正是出于表现自我情感（一种膨胀感）的需要，整个摄影艺术在不断进行着天旋地转的形式变革。黑格尔曾说过：“靠单纯的模仿，艺术总不能和自然竞争，那就像一只小虫爬着去追大象……所以尽管自然现象的外在形态也是艺术的一个基本因素，我们却仍不能把逼真自然作为艺术的标准，也不能把对外在现象的单纯模仿当作艺术的目的。”黑格尔明确指出艺术的目的是对理念（普遍精神）的表现。精神性的深刻表现或艺术形象满涵意蕴，就是黑格尔对艺术品的最高期待。

随着科技的进步，人们思维的改变，哲学的兴起，给了艺术发展新的生命。虽然不断变化是艺术的本质，但这个变化比以前远为深刻，超出了它的外部表现。实际上，艺术尤其是摄影艺术已经成为当今社会不可缺少的一部分，摄影艺术中的现代派艺术一诞生，很快就得到承认——快得使那些长期从事摄影艺术的人和追随者目不暇接。当然，并非所有的现代派摄影都能被众人所承认，它需要一个过程，但毫无疑问的是越来越多的人已经能接受纷繁变化的现代摄影艺术。自本世纪以来，人们对世界正朝着人间乐园一步步迈进的观念越来越持怀疑态度，因为残酷的战争、动荡的社会、有毒的工业废料、废气以惊人的速度破坏着社会自然环境，交通车辆的剧增，还有史无前例的、令人恐怖的灾难——如切尔诺贝利的核灾难，以及世界上还有三分之一的人在挨饿，同时却有五分之一的人过着奢