

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

光影的诗篇

——
摄影美

宿志刚 苏丹 © 编著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

■ 艺术与人文修养读本

方 珊 / 主 编

光影的诗篇

——
摄影美

宿志刚 苏丹 © 编 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

光影的诗篇—摄影美 / 宿志刚, 苏丹编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.4

(艺术与人文修养读本 / 方珊主编)

ISBN 978-7-303-11878-6

I. ①光… II. ①宿…②苏… III. ①摄影艺术—艺术美学—通俗读物 IV. ①J401-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232373 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子邮箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 155 mm × 235 mm

印张: 8

字数: 126 千字

版次: 2011 年 4 月第 1 版

印次: 2011 年 4 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

策划编辑: 饶 涛 责任编辑: 高 玲

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 北京博兴元文化传播公司

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总 序

每个人都是一个独立的个体，都是一个小宇宙，都有自己独特的喜怒哀乐，都有自己的理想与追求。艺术则是人类世代精神追求的一种浓缩，它把人的心灵世界通过外在的形式镌刻下来，让后人欣赏、赞叹与批判。艺术固然离不开人，离不开人的各种生活，但它不是因此而让人去炫耀自己，炫耀自己的人生，而是去审视自己，审视自己的人生意义。

艺术离不开现实，但它总是默默地把人的精神追求与理想，通过迷人的技巧与现实的图景予以展示。艺术的永恒魅力离不开技巧，更离不开通过艺术呈现出来的人的丰富多彩的情感和复杂多变的心灵。就是这些让人无法捉摸的情感与心灵，温暖着读者，动人心弦，令人一唱三叹，使人难以忘怀。艺术会让人去回归生命的活力，守望自己的精神家园，从而改变现实，迈向美好的未来。

因而，艺术是人的终生伴侣，只要有了人，就会有艺术，人不能没有吃喝，但更不能没有梦想。艺术予人以启示，它是人生智慧的升华，蕴涵着人的爱恨情仇、信仰与希望；它会让人微笑地面对人生，华丽地从磨难、贫穷中转身，无论身处何种险境，都能优雅地昂首阔步，富于尊严地去追求自己的幸福。艺术就如梦中花、水中月，激励着人去追求梦想，让人永远念想，领悟再三，却不会有丝毫贬损。

在高新科技高歌猛进的今天，人们愈来愈追求效率，讲究实利，物质生活愈来愈麻痹着人，使人愈来愈贪图安逸享乐。科技固然可强国，但人文艺术却会不断地鞭策着人，呼唤着人，使人振奋精神，激发生命活力，不断去追求那美好幸福的梦想。因为只有梦想，才会使人类永葆青春，怀抱远大抱负，不为蝇头小利而沾沾自喜，不迷醉于现实而忘记了自由的使命；也只有梦想，才会使人类牢牢把握前进的轮舵而不迷失方向，驾驭着高新技术，不使人一味讲究功利而失去人的灵性与活力。只有梦想，激励着我们为之奋斗，亲手把它变成现实。我们既需要迅速发展高新技术，更要提高中华民族的艺术修养，只有这样，才能使中华民族屹立于世界民族之林，为世界人民所尊重和敬佩。因而加强人文艺术修养，是我们在新世纪面临的一项极为紧迫的任务。

2010年，在中国人民大学王旭晓教授与牛宏宝教授的举荐下，北京师范大学出版社独具慧眼，发现了这套书的艺术价值，欣然接纳了丛书。众多作者齐心协力，尽快地对原作进行了修订，图片也焕然一新，以使本丛书更为适合大家阅读。凡是愿意提高自己艺术与审美修养的人，不论是老师或是家长，不论是青年或是少年，不管年龄大小，只要是艺术爱好者，就一定会在阅读中喜欢上它。美与艺术是人类文明的精华，中国人民在改革开放中逐步摆脱了贫

穷，就有必要去了解世界各国的艺术与美，了解中国的艺术与美。

当然，提高艺术修养与艺术教育及审美教育密切关联。我们绝不能将艺术与审美教育只看做是学校教育的事情，当我们一些人并不知晓斗拱、爱奥尼亚式、巴洛克、哥特式等时，不要把责任都推向学校教育。而是要问问自己：自己为何没去学，为何没有去学会学习，学会审美？爱美固然是人的天性，让人爱美、追求美的天性得以健康成长却要靠审美教育。审美教育不能简单地被理解为学校老师对自己的教育，或者父母长辈对自己的教育，好像没有专门施教者来施教就不是审美教育。在我看来，审美教育既需要专门施教者来施教，这种施教大多是审美知识教育，包括美是什么、为何审美、艺术何为等理论探讨，或许可称为“被教育”，因而需要老师引导与阐释，但它更需要自我教育。

这种施教是自己既当学生又当老师，因为接受什么、选择什么，都必须靠自己做决定；喜欢什么、厌恶什么、爱什么、恨什么，都必须靠自己表达。要使自己具有一定的艺术修养，就一定要多多自我教育，他人教育也须通过自我教育起作用。不要一听到教育，就以为是他人来教育自己，因而把教育归属于学校教育、家庭教育与社会教育，教育也完全可以自我教育即自己教育自己。

其实，审美教育就是以自我教育为主、他人教育为辅的一种自我发展、自我丰富、自我完善的教育。父母、朋友、老师，包括博物馆、美术馆、电影院、书籍、互联网，社会的方方面面、各色各样的人都可以成为我们施行审美教育的良师益友，可关键仍在于自己。因为美与艺术重在自己去发现，重在自己去体悟。没有自我、失去个人的独特性，追逐时尚、跟随潮流其实只是一种“伪时髦”。这套丛书就是要帮助读者走进艺术，独立地去发现艺术中的美。

现在这套丛书终于要与大家见面了，希望它能成为艺术爱好者

的伴侣。我作为丛书主编，既要向北京师范大学出版社的大力支持表示感谢，又要向王旭晓、牛宏宝、王志敏、杨桂青、赖配根、丁伯奎、王志钧、王芊、边国英、刘秀乡、乔基庆、宿志刚、林叶青、苏丹、崔辰等编委的认真努力表示感谢。丛书在撰写与修订中，虽然强调了编写体例统一的要求，但由于各编委的关注点不同，想法各异，更何况各门艺术的演变亦有长有短，因而各门艺术的撰述会有一些差异。加上我们也在学习中，本身水平仍有待提高，因此，本丛书仍会存在这样或那样的缺点，如有不足之处，欢迎广大读者不吝指正。对于广大读者所提的意见，我们会心存感激，因为我们知道，我们都怀有同样美好的梦。

方 珊

2011年1月18日

前 言

进入 21 世纪，图像就已成为这个时代最明显的特征之一。身处现代社会的人们几乎时刻处在图像世界的包围之中，谁也无法拒绝它的存在。

每天早晨，当你打开电视，电视画面中的新闻影像让你能领略到世界上每个角落正在发生的重大事件；当你走在大街上时，鳞次栉比的广告牌总在不断地刺激着你的消费欲望，这些精美的画面总像一双双贪婪的眼睛紧盯着你的钱包；当你走到办公室翻开报纸，头版上某地灾区的大幅照片也在刺激着你的神经，同情之心油然而生。当我们面对如此众多的图像，我们该怎么办？该用什么样的眼光和标准去评判？本书将为你打开一扇领略摄影世界的窗口。从这个神奇的窗口望出去，你能了解到摄影最本质的原理，享受到摄影审美的视觉感受、心理感受、各种题材影像的审美特征及欣赏到摄

影大师的作品。大千世界，无限风光，这个世界的任何事物都能在摄影镜头下被逼真地展示出来，同时，对摄影的深刻了解也会使人们不再对当今时代泛滥的影像无所适从，而是以更积极的心态去接受、理解和判断它。

醉心于摄影艺术的人是幸福的，因为它总能带给你意想不到的惊喜。

醉心于摄影艺术的人是快乐的，因为这是一个充满神奇和挑战的生活体验过程。

目 录

一、充斥图像的世界	1
(一)摄影的诞生	1
(二)摄影流派简介	3
(三)摄影发展的艰辛历程	7
(四)告别器物之利的摄影	8
(五)视觉文化的世界	12
二、摄影与视觉心理	20
(一)摄影与视觉机制的比较	20
(二)观察的障碍	24
(三)开拓你的想象力与创造力	29
三、图像的内涵	35
(一)认识摄影	35
(二)图像的本质	41
四、摄影审美的视觉感受	45
(一)光：摄影造型的灵魂	45

(二)密度：影像的生命之源	48
(三)反差：照片的个性呈现	52
(四)黑白：两极世界的魅力	56
(五)色彩：充满激情的画笔	59
(六)线条：情感表达的捷径	66
(七)结构：点线面的交响	71
(八)质感：触觉你的感知	75
(九)景深：有形世界无限风姿	78
(十)空间：摆脱平面的束缚	82

五、摄影审美的心理感受 87

(一)直觉：灵光闪现的瞬间	87
(二)联想：飞向美丽新世界的翅膀	90
(三)情调：摄影的文化气息	93
(四)幽默感：图片情趣的润滑剂	96

六、专题类摄影题材的审美 101

(一)人像摄影的审美	101
(二)纪实摄影的审美	105
(三)新闻摄影的审美	109
(四)广告摄影的审美	113
(五)风光摄影的审美	115

后 记 117

参考书目 118

一、充斥图像的世界

(一)摄影的诞生

谁都有过拍照的经历，摄影对我们每个人都不陌生。从出生开始，一张张照片就成为我们成长历程的见证。很多人可能还清楚地记得第一次面对镜头拍照时那种激动的心情。摄影为何有如此神奇的功能呢？

在今天的生活中，摄影已相当普及了，它已融入到我们生活的每一个角落，渗入到我们社会的每一个层面。从家庭相册留影到电视、电影、网络媒体展示的影像，从产品包装盒上的广告图案到大街上鳞次栉比的霓虹灯、广告牌等，四目之下图像无处不在。我们生活在图像包围的世界之中，图像对我们的生活产生着越来越大的影响。

虽然，图像在我们今天的生活中无处不在，但作为图像重要提供者的摄影却只有一百多年的历史。

如何记录和存留自己的影子成为人类亘古不变的梦想。但在漫长的古代社会，这个梦想只能停留在美好的憧憬之中，这有不少的神奇传说为证。古希腊神话传说中的美少年那喀索斯对自己水中的倒影产生爱情，千方百计想把水中自己的影子存留下来。美少年顾影自怜，可望而不可即。最后憔悴绝望，抑郁而死。试想如果哪位神仙的法器是架相机，能把他的倒影拍摄下来，岂不是能救他一命！

无独有偶。在中国的《史记》中也有这样一个历史典故。汉代汉武帝的妃子李夫人不幸去世，汉武帝苦苦思念，悲痛不已。时有巫师李少翁者，令左右设一帷帐，外面摆设灯烛和丰盛的酒席。午夜，点燃灯烛，汉武帝端坐帐中，李少翁在帐后作起法术来，只见帐幕口影影绰绰，果不其然，袅袅婷婷，李夫人婀娜多姿的身影出现了！汉武帝大悦不已。据考证，李少翁所施法术，不过是皮影幻灯而已。不过在那个年代，能运用针孔成像的原理制造幻影已实属不易。如果能有一部相机或摄像机拍下李夫人的倩影及与汉武帝

的“家庭留影”，那也不至于龙颜如此不悦。

上面两个传说故事都体现了古代人期望留下自己的身影，再现自己形象的美好梦想。这种梦想在科学技术尚不发达的时代是不可能实现的。

人类的图像艺术在茹毛饮血的蒙昧时代就出现过，特别是在原始社会绘画艺术就已见雏形，如刻画在龟甲上的象形符号，描绘在山岩、陶罐、墓穴和织物上的原始图画等。西班牙北部阿尔泰米那洞穴、法国南部蒙蒂尼亚附近山洞里的动物画像等，都是最原始的图像艺术，这些绘画比文字和语言的诞生还要早好多年。当然这些原始绘画并非偶然产生，是与当时人类的思维水平、生产力状况和工具水平密切相关联的。原始社会的人，住在寒冷的洞窟里，靠一盏兽油灯，在石壁上刻画出野兽的形态。

随着生产力和社会的发展，人类进入了封建社会时代。在封建社会，艺术的发展又进入了一个新的时期。手工工具如笔、刻刀、颜料、墨、纸、布等被广泛地应用于艺术创作之中，图像艺术也得到相应的发展。中国的莫高窟壁画就是封建时代图像艺术的一个辉煌的代表。封建时期再完美的图画都是画家对现实世界的摹写，它和真实的现实世界始终有着一定的差距。于是后来的人们就希望有一种新的工具能把现实世界中的人和物真实地记录下来。这种愿望在欧洲工业革命和技术发展热潮中逐渐得到实现。

1831年7月28日，一个巴黎的资产者骄傲地在国王菲利普的画像旁展出了他的肖像。肖像下写着：“菲利普与我之间没有实质性的差别。他是公民化的国王，我是国王化的公民。”自由、民主、平等的资产阶级思潮和社会背景，加之对光学、化学、物理学、机械制造学的深入研究，这些都为摄影的诞生提供了必备的条件。

1826年，法国科学家尼埃普斯用白蜡板拍摄他的工作室窗外的风景。经过8个小时的曝光，世界上第一张照片诞生了。1833年，尼埃普斯逝世，他生前的合作者达盖尔在与他合作的基础上，1837年用水银蒸气来显影影像，只用30分钟就拍摄完成了一张照片。后来经过改进，1837年5月采用食盐定影，解决了图像固定保存的问题。法国政府慨然买下了这项专利，并将其公之于众。

1839年8月19日，这一天是摄影史上最光辉的日子。在法国科学院和美术院的联席会议上，著名的天文学家、国会议员阿拉哥宣布了摄影术的诞

生。这一天已永载史册，这项人类历史上最伟大的发明之一迅速风靡于世。

1841年，塔尔博特为他发明的卡罗法摄影术申请了专利，卡罗法摄影首先得到的是一张底片，这为复制出无数张照片提供了可能。

1851年，英国人阿切特发明了以玻璃为底版的火棉胶法，又称湿版法。直到1880年干版法出现，它才寿终正寝。

(二) 摄影流派简介

1. 高艺摄影

高艺摄影是19世纪主要由英国摄影家组成的深受拉斐尔前派绘画观念影响的艺术摄影流派。拉斐尔前派主张恢复拉斐尔以前意大利宗教油画的“纯性”。这对高艺摄影家产生了重要影响，他们接受了“要掩盖平凡和丑陋”的告诫，将诗、历史传说以及《圣经》中的轶事、寓言故事、基督生活作为拍摄题材，力图通过这些画面阐述道德观念，起到教育人的目的。他们的作品一般具有精巧的布景、豪华的陈设。同时，在后期制作上将不同场景的画面通过后期印制组合在一起。

图 1-1 雷兰德 摄

代表作品有雷兰德的《人生的两条道路》(如图 1-1)、罗宾逊的《弥留》(如图 1-2)。

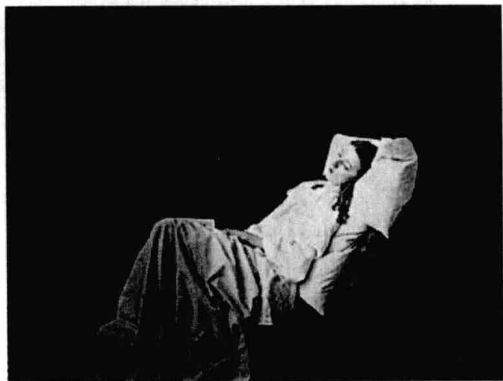

图 1-2 罗宾逊 摄

2. 画意摄影

19世纪晚期兴盛于欧美的摄影艺术思潮，以高艺摄影创作为先导。提倡在摄影表现中引入绘画表现手法，运用柔焦镜头与照片印放技术，采用或刮或擦或涂的手法，制造朦胧、模糊的肌理效果。

代表人物德马西、施蒂格利兹、斯泰肯、凯塞比亚等。代表

作品有《人体》、《疾风劲风》等。

3. 印象派摄影

19 世纪末 20 世纪初一些摄影家为了将摄影从“艺术的女仆”的低下地位中解脱出来，就从印象派画家反对绘画陈规的斗争中汲取灵感。他们开始重新审视精确聚焦以便使照片与印象派绘画达到相近的视觉效果。

代表人物有戴维斯、德马西、普约等。代表作品有《葱田》、《在草坪上》、《裸体》、《夏日》、《绣球花》(如图 1-3)等。

图 1-3 拜伦·阿道夫 摄

4. 自然主义摄影

19 世纪八九十年代主要出现在英国的摄影思潮。1886 年爱默生发表《照片是一种反映自然的艺术》一文，抨击当时属于摄影艺术主流的画意摄影，提倡摄影取法自然。1889 年发表《自然主义摄影》，阐明了自然主义摄影思潮的理论体系和艺术追求，并主张重回自然，提倡对自然的直接感受，亦即在实际的自然环境中拍摄自然景物。此外它还抨击了画意摄影的矫揉造作、滥拼乱凑。爱默生的《拉纤》(如图 1-4)、《采睡莲》(如图 1-5)等成为自然主义摄影的代表作。

图 1-4 爱默生 摄

图 1-5 爱默生 摄

5. 堪的派摄影

第一次世界大战后兴起的一种摄影艺术流派。“堪的”是英语“Candid”的

音译，意为“抓拍”，因此该流派又称“抓拍摄影”。摄影家主张尊重摄影特性，在事件进行中不干涉事件的过程、在被摄对象完全不知情的情况下适时抓拍，从而得到逼真、生动的照片。法国摄影家布列松说：“对我来说，摄影就是在一瞬间里及时地把某一事件的意义和能够确切地表达这一事件的精确的组织形式记录下来。”这一流派的摄影家大多是新闻摄影记者或自由撰稿人。

6. 纯粹摄影

亦称“纯摄影”，摄影术语，主要用来表述不是要一种现代摄影观念。最早由美国摄影批评家哈特曼于1904年提出，主张摄影家不要跟从画意摄影的潮流，而是“直率地”制作具有摄影自身特质的作品。它强调造型风格上与绘画的彻底分离，遵循摄影自身的特性，充分利用摄影技术潜力，因而是一种发掘摄影特性的主张。以美国摄影家斯泰肯（如图1-6、图1-7、图1-8）的成就最为显著。

图 1-6 斯泰肯 摄

图 1-7 斯泰肯 摄

图 1-8 斯泰肯 摄

7. 超现实主义摄影

超实运动的影响极大，一些欧洲超现实主义艺术家对于摄影产生了特殊兴趣，他们试图通过摄影这个光学与机械的视觉装置，“全面恢复”失去已久的“心理力量”。他们主要运用摄影蒙太奇、中途曝光、物影照片、浮雕照片、多重曝光等技法，开拓了摄影艺术表现的新空间。这一流派的著名摄影家有从事超现实主义集锦照片的画家帕尔汗；变形人体摄影家布兰特；肖像兼宣传摄影家卡逊以及布鲁门塔尔、洛林、哈尔斯曼、赖依等。

8. 主观主义摄影

20 世纪 50 年代兴起于联邦德国的摄影潮流。1951 年在科隆召开的摄影博览会上，摄影家施丹纳策划了“主观摄影”展览。1952 年施丹纳出版著作《主观主义摄影》，标志着主观主义摄影进入盛行时期。这一派别的摄影家虽没有系统而明确的理论体系，也无统一的作品创作模式，但大多具有从个人出发、远离社会存在的拍摄倾向。“主观摄影不仅仅是一种试验性的图像艺术，而是一种自由的不受限制的创造性艺术。”“我们可以任意使用技术手段去创造照片。”

9. 新纪实摄影

20 世纪 60 年代兴起于美国的摄影艺术流派。1966 年美国的乔治·伊斯曼之家举办了名为《当代摄影家——向着社会的风景》的摄影展，展出了一些摄影家带有探索性质的被称为“社会风俗画”的纪实性摄影作品。这里的“风景”已不是局限于通常意义上美的风景的定义，而是扩大到把人与人创造的现实环境作为一个整体的社会性风景。纽约现代艺术博物馆摄影部主任萨考夫斯基评述它：“这些摄影家本意并不在借作品发表自己的社会宣言，只是想借社会生活本身拍摄出刺激、冒险、具有革新精神的影像来。”这种摄影倾向逐渐发展成为一种新的摄影思潮。代表性摄影家有弗里德兰德、阿勃丝(如图 1-9)、维诺格兰特、克拉克等人。

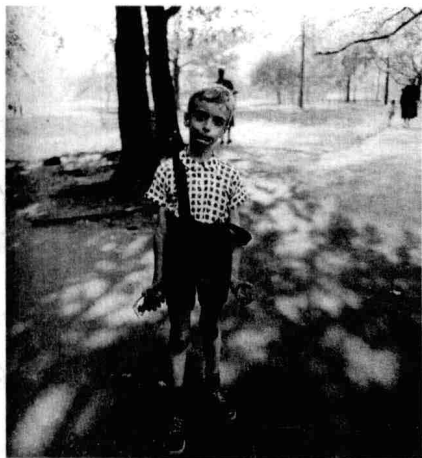

图 1-9 阿勃丝 摄