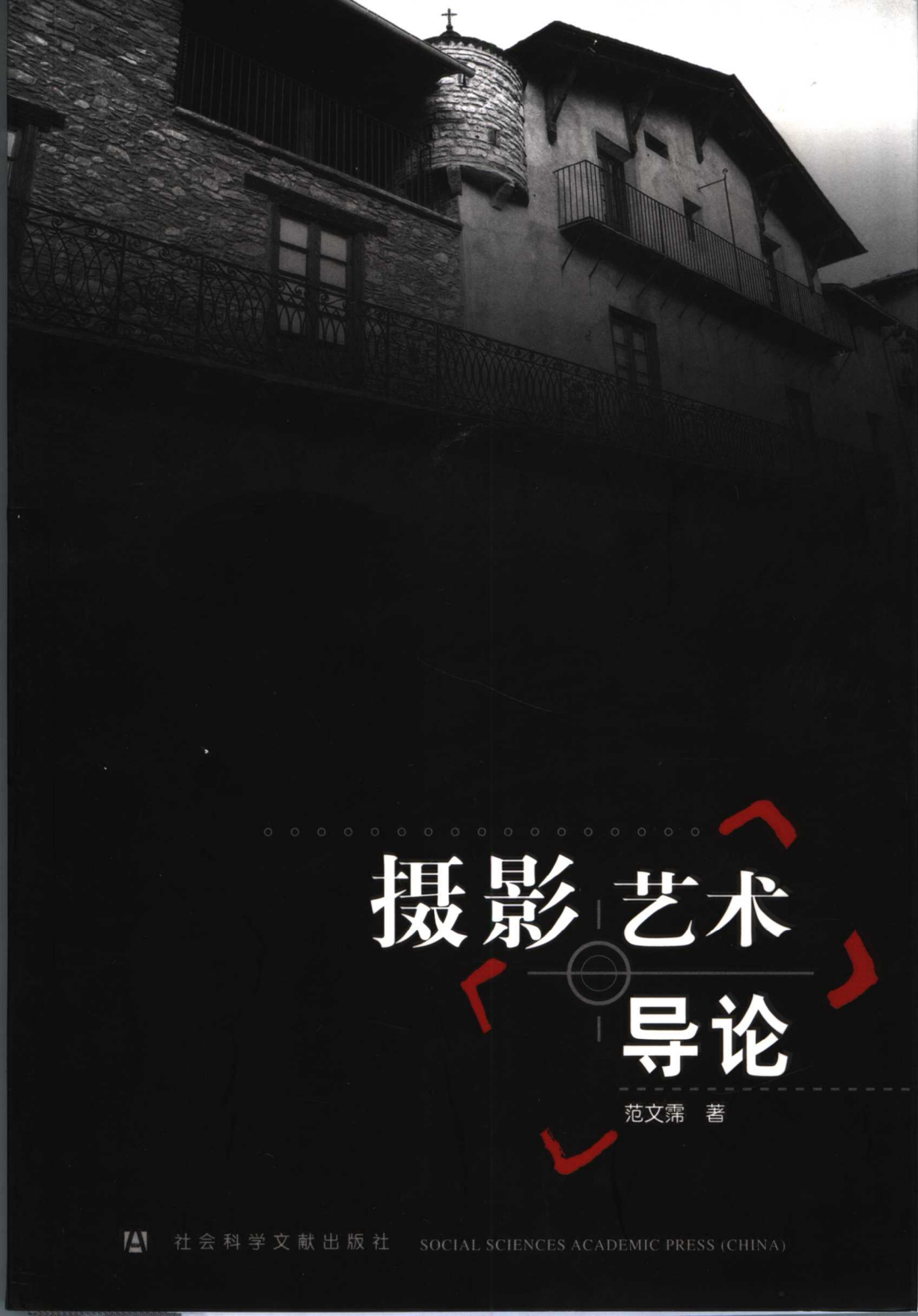

摄影 | 艺术
导论

范文霏 著

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

摄影艺术导论

范文霁 著

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

摄影艺术导论

著 者 / 范文需

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 社会科学图书事业部

(010) 65286773

责任编辑 / 王 绯 蔡继辉

责任校对 / 光 军

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开

印 张 / 10.125

字 数 / 177 千字

版 次 / 2004 年 10 月第 1 版

印 次 / 2004 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 269 - 6/J · 002

定 价 / 29.80 元 (含彩色图片光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

序 言

摄影，作为一种外来文化，传至中国已经有一个多世纪了。曾几何时，它显得是那样的高贵和奢侈，是中国普通老百姓不敢问津的领域。然而，随着社会经济的发展，摄影，终于逐步普及起来。许多年来，有许多人从不同角度：理论的、创作的、传播的，以及纪念的，涉足了摄影领域。时至今日，摄影，几乎已不再是摄影艺术家的专属领域，而是每一个现代人的基本人文素质，读图时代的迅速来临，又给摄影的发展以广阔的空间。

笔者是一位摄影爱好者，并从事多年的摄影教学与研究，然而“什么是摄影”这样一个基本问题始终困扰心中，也许许多读者早已有过摄影的经历，问题会变得十分简单。摄影，当然就是拿起照相机，装上胶卷拍一张照片。的确，正如《辞海》上对摄影的解释：“摄影就是利用照相机来摄取影像的过程。通常包括三个步骤：（1）使景物形态通过物镜在感光胶片上曝光，构成潜影；（2）将曝光后的感光胶片经显影和定影等化学处理，得到明暗程度与景物相反或色彩与景物互成补色的负像，即底片；（3）使感光纸（或另一感光片即正片）通过底片曝光，再经显影和定影等化学处理后，直接得到正像（或透明正片）。”

但是，这样的解释未能全面涵盖现代摄影的本源，它只是解释了摄影的技术过程。应该说摄影自 1839 诞生以来，经过一个多世纪的发展，已经成为一门独立的艺术形式。现代摄影已经不是原来意义上的摄影了，它的概念开始泛化，越出传统观念所界定的范围，正在形成多层次、多功能的多元影像文化系统。所以也就远远不是这三点所能解释得了的概念。

那么，到底什么是摄影？我想应该从下面这两方面来认识：

一方面是摄影的技术特性。它又主要表现在两点上：

首先，摄影能忠实地记录被摄体的形象与色彩，具有直观性和永久性，并可得到各种不同尺寸供直接观看的图像。它是用真实形象说明问题的，容易为人们所接受，它能直接获得影像质量很高的硬拷贝——照片。

其次，摄影能在一定程度上打破空间和时间对人们认识问题的限制。摄影不仅能“凝固”时间，而且允许叠加时间，即将一段时间内发生的事件叠映在同一张胶片上。但摄影与电影不同，它不是生活过程中的某一流程，而是生活进程的某一凝固了的横断面。

所以，什么叫摄影？就摄影的技术特性来说，一是广义的，即在光敏感的材料上，由光（电磁辐射）的作用产生相对持久的影像的过程；二是狭义的，即用一台照相机，在感光的胶片上，由于光辐射的作用而造成影像的过程。

随着数码相机的诞生和普遍使用，摄影的技术特性又有了新的延伸，由于数码相机不再使用感光胶片，所以有关暗房的技术被替换。它不仅要求掌握传统意义上的摄影技术，如摄影曝光、构图、用光、影调、色调等，而且还要掌握有关图片处理的计算机应用软

件方面的知识,甚至对整个计算机的软硬件技术都要有所掌握。

另一方面是摄影的信息特性。

远古时期,人类就能利用信息,结绳记事、烽火传警等就是对图像信息的利用。随着中国人纸的发明,解决了文字固定的问题,使记录和传递信息更为简便。从信息论的角度来看,摄影过程就是一个“记录—识别—转换—传递”信息的过程。因为信息反映出来的是事物属性,但不是事物本身,它是物质和能量形态的表象。摄影过程中照相机通过胶卷作为媒介,所记录的就是事物的一种表象。

这种信息,它符合信息识别的要求:可以通过感官直接识别,也可以通过各种探测手段间接识别;这种信息,它符合信息转换的要求:可以从一种形态转换成为另一种形态。在摄影中,就是物质信息转换成了图像信息形式,还可以再转换为计算机代码、广播电视信号等,而代码和信号又可转换为图像等等。这就是说,相同的信息,可以转化为不同的信息形式,但信息本身不会变化,这就给相机、电视机与计算机相互结合或连成一体创造了条件。

显然,这种信息也可以以各种方式进行传递,并不因为传递媒体的不同而有所损失或失真。

所以,什么叫摄影?从摄影的信息特性来看:摄影含有的内核是自然信息,创造的是文化信息,它的“表现”形式是图像,形成的是影像文化。

摄影的技术过程完成以后,最终呈现在人们面前的是摄影作品的画面形态,这个形态以其特有的造型——即作品的构图、光线、线条、影调和色彩的运用,寄托作者对生活、对美的把握和

感悟。摄影者拍摄时不能像手艺人那样去“直接地表现对象”，而是要求注入自己的思想，赋予艺术形象以生命。这就是说，它不仅是一个运用纯技术的过程，更重要的是摄影者对现实生活的理解、评价过程。这样，摄影作品作为艺术作品，是物质形态化了的表现，是存在于头脑中的审美意识通过一定的物质材料（在摄影中是色彩、形态等）而获得了体现，成为可供社会群众观赏的对象，记录和保存了人对现实的审美感受，使审美意识的社会作用通过艺术而得到广泛的发挥。而读者则根据自身的经历去领悟作者所要表达的情感。往往读者与作者对同一幅作品会有不同的感受，应该说这是一种很正常的审美现象。也正是这种现象造就了一幅优秀的摄影作品经久不衰，有着无穷的生命力。

通过以上简单的分析，我们可以初步认为，摄影作为一种记录影像的手段，它不仅能再现人眼看到的景物，而且由于显微摄影、卫星摄影、红外线摄影等多种摄影手段的出现，使之具有超越人眼的能力，能够探索人眼看不清、看不到的宏观世界和微观世界。从而，纪录性的摄影工作可以广泛运用于科学研究、资料收藏等工作领域，这对于物理学家、化学家、生物学家、博物学家、医学家、地理学家、考古学家、天文学家和社会学家等提供了极大的帮助。同时，摄影也是创作艺术作品的一种手段。摄影艺术家借助摄影技术和摄影的造型手段，记录现实生活中典型和独特的图景，帮助人们更全面地理解生活。那些充满实感和独特美的作品给观众以美的享受。

所以为了真实、深刻而充分地表现内容，为了以最鲜明、通俗、动人的形式把内容表达出来，摄影者自己应当娴熟地掌握摄

影的技巧。创作任何一种照片，无论是艺术照片、还是新闻报道照片、科学纪录照片都必须有技巧。因为每一种照片都应当吸引观众的注意力，都应当让观众明确作品的基本意图。确切和完美的构图、有趣的光线处理或影调处理正有助于达到这一点。粗糙的造型形式必然妨碍对照片内容的感受，引不起观众兴趣，从而作者的意图也得不到应有的展示。

摄影者必须调动一切摄影的造型手段和表现能力，探索画面的构图处理与光线处理等等，加强照片的艺术表现力。只有进行了这种巨大的创作工作以后，才用得上摄影技术，才能进行曝光计算、调整虚实、确定镜头光圈等等。且这种技术也不是起决定作用的因素。同一主题，同一条件，甚至用同样的照相机，两人拍下的照片在质量上可能完全不同。这一切决定于摄影者的艺术素养。因此，如果人们希望从事摄影创作活动，我想至少要有两方面的基本素质：一是必须掌握基本的摄影技术，即掌握各种照相机及其附件的使用方法和一定的暗房工作技巧（或兼有计算机图像处理能力）；二是要加强自身的艺术修养，以提高对摄影艺术作品的创作能力和鉴赏能力。

本书遵循建构主义的认知理论，并依照上述关于摄影的基本认识，力图帮助一个基本上没有摄影经验的读者逐步步入摄影艺术的殿堂。因此，本书从最基本的摄影知识——认识照相机开始，由浅入深地介绍了摄影的基本技能和艺术造型手段，并初步介绍了摄影审美的有关理论。全书共分三篇，是学习摄影的三个阶段，它们是：上篇：照片的诞生——关于摄影的基本技术；中篇：造型的手段——关于摄影的光影色彩；下篇：艺术的境

摄影艺术导论

界——摄影审美初探。

本书的著述过程中，笔者参阅了许多中外前人的学术研究成果，作为文化现象的传承和发展，在此特别鸣谢那些为繁荣摄影创作而付出辛勤劳动的理论先驱和摄影家们。由于作者水平有限，阅历有限，特别又在书中提出了一些新的想法、新的观点，也许还不够成熟和精练，错误在所难免，尚望同行专家和读者不吝赐教。

最后，对关心支持我完成写作的师长与同仁表示衷心的感谢，对书稿付梓提供真诚帮助的社会科学文献出版社的编审表示衷心的感谢。

范文霏

2004年3月

目 录

上篇 照片的诞生

——关于摄影的基本技术

第一讲 拍摄前的准备	3
准备之一 认识照相机	3
一 照相机的基本组成部分	4
二 常用照相机的种类	7
准备之二 使用照相机	22
一 摄影的基本前提：胶卷安装——手工操作	22
二 确定拍摄内容：取景——目视取景器	24
三 调整影像清晰度：聚焦——转动聚焦环	25
四 调整取景范围：镜头视角——利用镜头焦距	34
五 摄影家的起跑线：选择并爱护您的照相机	41
准备之三 认识胶卷	46

摄影 艺术导论

一 感光材料的基本性能	47
二 黑白胶卷	53
三 彩色胶卷	54
四 胶卷的使用常识	58
第二讲 拍摄与制作技能	60
技能之一 拍摄姿势	60
一 手持拍摄	60
二 三脚架拍摄	62
技能之二 摄影曝光	64
一 曝光技术预备知识	64
二 自然光估计曝光	71
三 测光与曝光	85
四 闪光与曝光	92
技能之三 取景初步	100
一 聚焦技巧	101
二 主体表现	104
三 总体布局	108
技能之四 黑白暗室操作	125
一 黑白暗室设置	125
二 胶卷冲洗	127
三 照片印放	139
四 放大特技	149

技能之五 数字图片制作初步	157
一 初识 Photoshop 6.0	158
二 图片处理	171

中篇 造型的元素

——关于摄影的光影色形

第三讲 光与影的认识	183
认识之一 用光要素	184
一 光度	184
二 光型	185
三 光位	190
四 光质	196
五 光比	200
六 光色	201
认识之二 闪光灯用光技巧	202
一 闪光照明功能	202
二 闪光照明方式	204
第四讲 色彩与视觉	207
视觉之一 影调结构	207
一 影调的基本种类	209
二 影调的艺术内涵	214

摄影 艺术导论

视觉之二 色调结构·····	216
一 光色基础理论·····	217
二 彩色摄影的艺术表现·····	221
三 彩色摄影的基本技术要求·····	233
 第五讲 构图形态的思考·····	238
思考之一 构图的基本任务·····	239
一 确定画面的组成·····	239
二 确定观察或表现的方向·····	250
三 确定观察或表现的高度·····	253
四 确定取景的景别·····	256
五 确定画幅的格式和长宽比例·····	260
思考之二 构图的基本形式·····	263
一 三角形构图·····	263
二 水平式构图·····	264
三 垂直式构图·····	265
四 斜线式构图·····	266
五 环形构图·····	267
六 S形构图·····	268
思考之三 关于模糊摄影·····	272
一 模糊的审美心理·····	272
二 模糊摄影技法·····	273

下篇 艺术的境界

——初探摄影的审美特征

第六讲 摄影的流派与审美历史·····	283
流派之一 写实摄影·····	286
流派之二 绘画主义摄影·····	288
一 仿画派·····	288
二 画意派·····	289
流派之三 印象派摄影·····	290
流派之四 自然主义摄影·····	291
第七讲 摄影的本质与审美特征·····	294
特征之一 摄影艺术的直观图像性·····	294
一 瞬间性·····	295
二 现场性·····	296
三 可塑性·····	296
四 逼真性·····	297
特征之二 摄影艺术的思维意识性·····	298
一 强调美与善的统一·····	299
二 强调情与理的统一·····	299
三 强调人与自然的统一·····	299
四 强调个体与社会的和谐发展·····	300

特征之三 摄影同属艺术之林·····	300
一 文学与摄影·····	301
二 绘画与摄影·····	301
三 音乐与摄影·····	302
参考文献·····	303

上篇 照片的诞生

——关于摄影的基本技术

“留影”不仅是发明摄影术的初衷，更是许多人涉足摄影的原始动力。“摄影”不仅是艺术家的创作，更是人们心灵的展现。随着社会、经济和科技的迅速发展，现代和普通百姓拥有一台照相机已很普遍，艺术的神圣殿堂正向着每一位虔诚的向往者敞开，而随时能够拍摄出形式优美的照片更是初学摄影的人的普遍愿望。拍一张照片——进而拍一张好照片，应该具备哪些条件？

毫无疑问，首先应该掌握的是摄影的基本技术。