

什么是美学

摄影美学

审美的研究

摄影与美学体验

PHOTOGRAPHY AESTHETICS

王洁非 ◎ 著

摄影 美学

摄影表现与视觉感知

摄影表现的美学意义

摄影艺术创作的·心理过程

摄影艺术接受心理与批评

二度审美创作

中国建筑工业出版社

摄影 美学

PHOTOGRAPHY AESTHETICS

王洁非 ◎ 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影美学 / 王洁非著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.4

ISBN 978-7-112-17931-2

I. ①摄… II. ①王… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第053665号

责任编辑: 张幼平

书籍设计: 锋尚制版

责任校对: 李美娜 陈晶晶

摄影美学

王洁非 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京君升印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 14 字数: 273千字

2015年4月第一版 2015年4月第一次印刷

定价: 38.00元

ISBN 978-7-112-17931-2

(27164)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

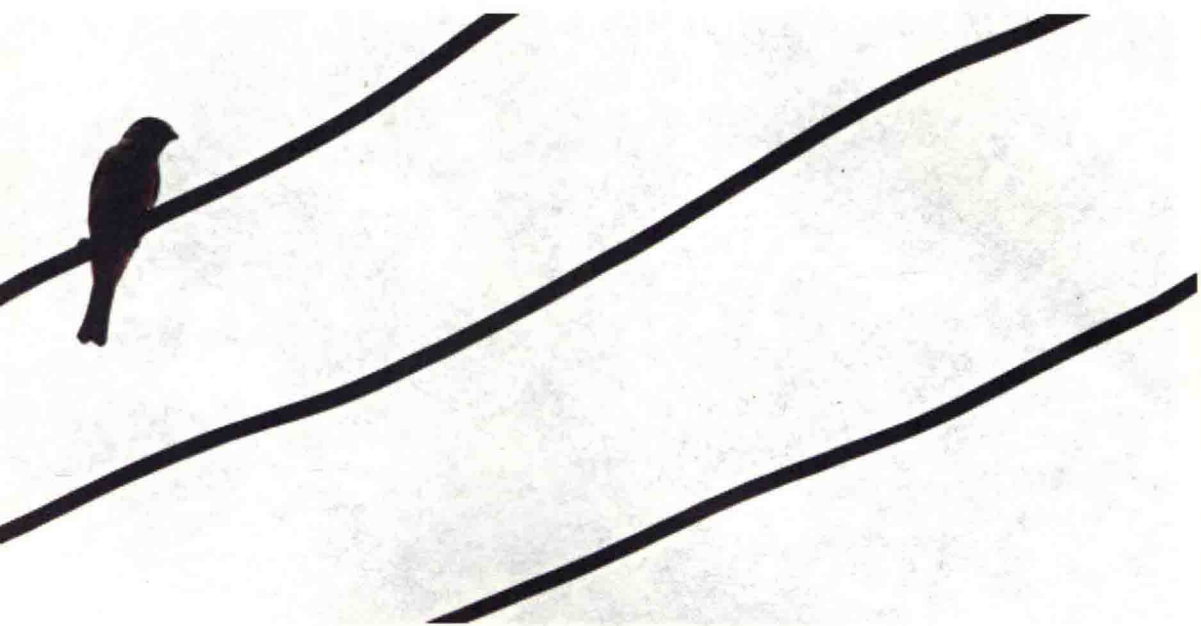
2010年 西安秦岭野生动物园 王洁非

2007年 西安城墙 王洁非

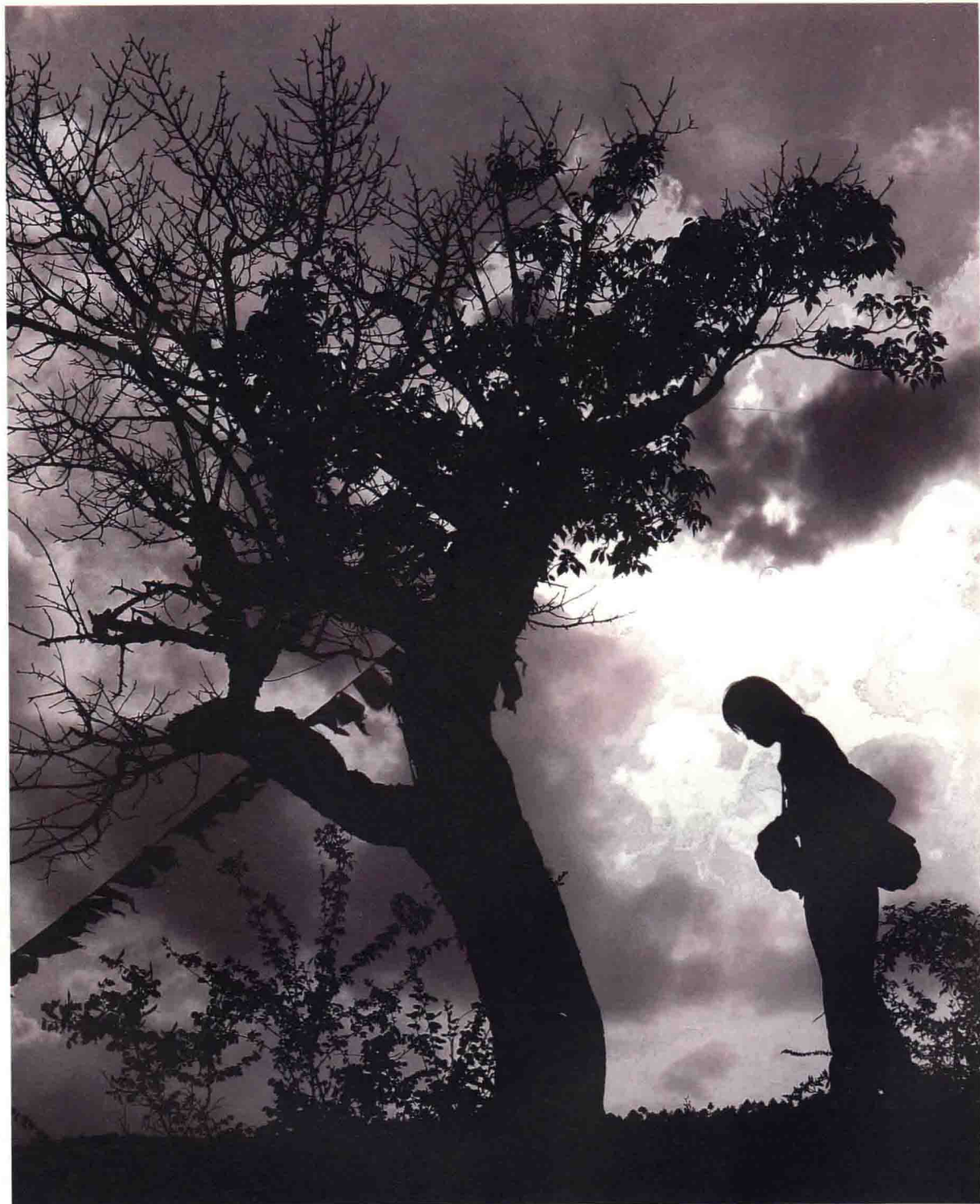
2010年 西安秦岭野生动物园 王洁非

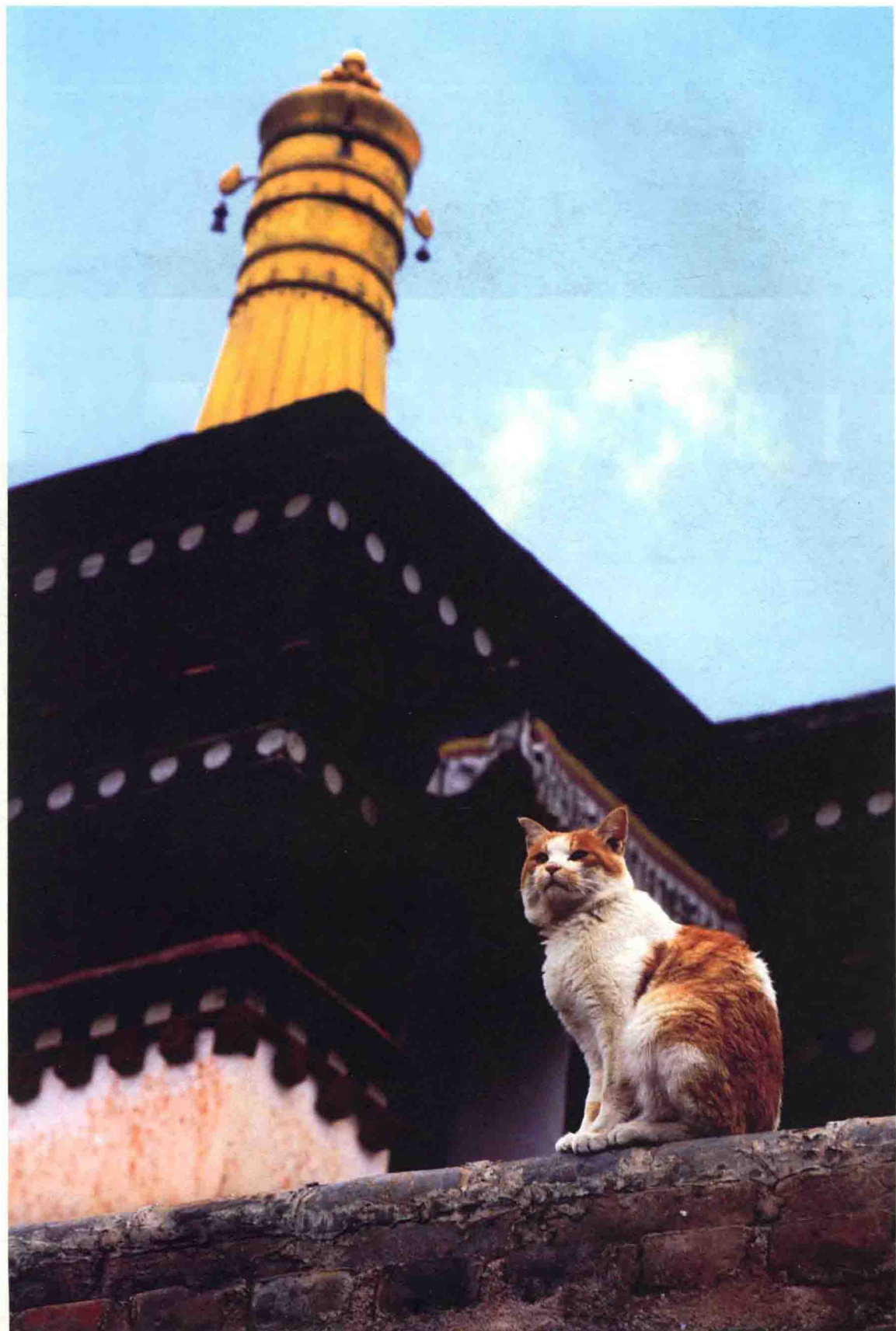
2004年 西安环城公园 王洁非

2004年 西安城墙 王洁非

2009年 泸沽湖 王洁非

2010年 拉扑楞寺 王洁非

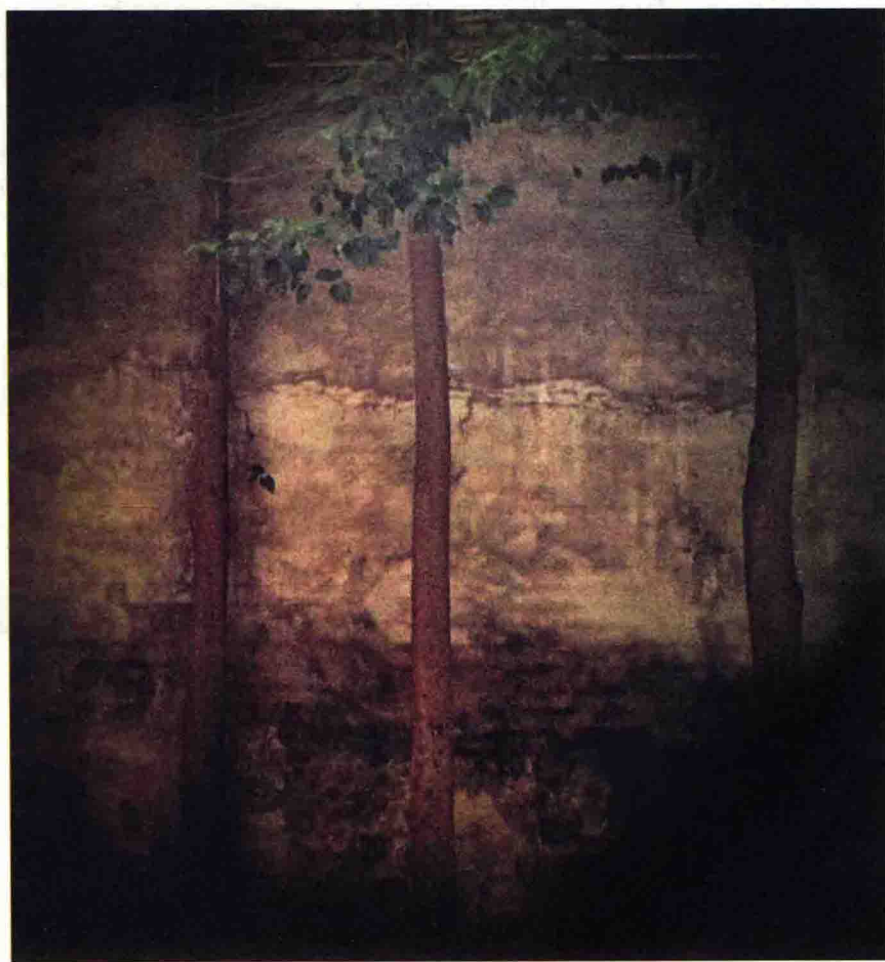
2010年 若尔盖大草原 王洁非

2010年 西安城市运动公园 王洁非

2010年 上海世博会 王洁非

2013年 华清学府城 王洁非

2009年 陕西教职工模特大赛 王洁非

2009年 西安秦岭九顶万花山篝火晚会 王洁非

前 言

人类社会在解决温饱的同时也在不断追求着美。很多摄影家和其他艺术工作者在生活中不断发现美、定格美、创造表现美，用艺术作品带给人们更多更美的享受。反之，一些摄影人在掌握了基本技术后，摄影作品的整体水平总是上不了台阶，究其原因主要是欣赏水平和审美意识缺乏，制约着摄影作品艺术质量的提高。

英国摄影大师布莱因·坎贝尔（Bryn Campbell）曾明确指出：“美学与人道关怀是摄影中最重要的两项素质。”他认为：“美学与人道关怀必须并存，除了满足视觉之外，还要改变世人的生活，而不只是拍出漂亮的照片而已……”

摄影美学是将客观存在（被摄对象）作为审美对象，把人们的思维活动（摄影创作者和欣赏者）作为审美的主体，从审美意识的物化（摄影作品）中研究摄影艺术的本质、风格、特征及社会影响。

摄影者必须花时间来磨炼技巧，研究用光、构图，熟悉相机的操作等，若拍出来的摄影作品纯粹只是人、事、地的视觉记录，以记录完美的事实为目标和追求，充其量仅达到实用摄影的范畴。欲使摄影作品具有挑战性、深具人文精神的意涵，具有迷人的艺术冲击力，完全只能凭借摄影家对摄影主体抽象特质的探索和感觉，提炼精髓进而表达出来，激起观赏者内心的认同感。

美国风景摄影大师安瑟·亚当斯（Ansel Adams）曾在其著作中解释想象（Visualization）一词。想象是指创作照片时所进行的整个思维过程，它是一种创造性与主观性的探索，是摄影中极为重要的概念。就是在未正式拍摄照片之前，先在自己的脑海中对所要拍摄的物体，有意识地形成一个最后要得到的影像。

当我们在创作时，要进一步洞察被摄体对象表现的潜在影像。在艺术创作的过程中，创作者彼此之间的观念、思考模式与表现手法或许不尽相同，但对艺术家本身而言，其最终的理想目标与宗旨却是相同的，那就是为艺术永恒的生命，毫无怨尤地持续奋斗。

摄影创作的成熟过程一般要经过三个阶段。

第一是初学阶段，掌握摄影的基本技术。在这一阶段要了解相机的构造、性

能和使用方法，掌握摄影用光、构图的一般要求，照出清晰度合乎要求的照片。

第二是提高阶段，掌握主题确立、造型技巧、意境展示、画面表现、光影效果、影调处理等方面的审美结合。

第三是成熟阶段，不断发展个性，创造属于自己的艺术风格，拍出的作品没有雷同也没有模仿的痕迹，反映出审美意识的新高度。在现实中处于第二个阶段的摄影人较多，要想提高摄影作品的质量并向第三阶段发展，学习摄影美学，提高审美观念是十分必要的。

亨利·卡蒂·布列松（Henri Cartier Bresson）曾经表示：“摄影术就是为了要将瞬间所发生的事件意义表现出来，而使用正确的底片，同时也确认影像的构成正确无误。”在拍照时，摄影家必须屏气凝神，集中所有心思，抓住稍纵即逝的片刻。这是决定性瞬间理论的中心思想，构成此理论的基础是摄影的颠覆特性，当其他的艺术已经使我们习惯于只去孕育一种创造的主观性时，摄影却首度迫使我们去认识一个创造的客观性，也就是说摄影如同其他视觉艺术的表现一样，是对人生的一种认识与了解，是一种呐喊、一种自我解放、一种人们生活的方式，而非只是为了维护或证明绝对的艺术创意，去展现人们有意识或潜意识里的情绪或情感表达。

摄影是了解与表达人类内心的批判与见证、呼吁与关怀、挣扎与怒吼，并诉说着岁月的痕迹、经历的沧桑与喜悦，一个有内涵的影像，其实就是记录具有影像意涵的生活点滴，摄影不能背离人道关怀的原则，如何创作出生动活泼且耐人寻味的人文影像，是所有摄影家时时刻刻所面临的主要命题。

学习摄影美学有利于提高我们的审美意识，增强对美的悟性。摄影作品的画面表现能充分反映拍摄者的审美水平，一般的摄影者和审美水平较高的摄影者拍出的摄影作品在艺术质量方面有很大差别。去同一个地方拍照，有的人觉得没什么好拍的，即便拍几张也是平淡无味，有的人却能拍出艺术质量较高的作品，差别就在美的修养。一幅成功的摄影作品的诞生过程是从生活中发现美，通过技术技巧进行加工，形成作品中的艺术美，整个过程处处渗透着拍摄者的情感和审美观念。

学习摄影美学有利于提高摄影作品的文化品位和格调。一幅成功的摄影作品必然反映拍摄者的情感和追求。人们的经历、艺术修养和爱好不同，对同一幅摄影作品的评价也不相同，经常出现仁者见仁、智者见智的现象。摄影作品传达情感，表现思想，格调高雅或低俗，往往通过无声的画面语言找到知音。电影《孙中山》中有这样一个镜头，孙中山先生和夫人宋庆龄在城郊漫步，看到一位画家正在画一幅山水画，画面阴云密布，调子深深。孙夫人上前问画家为什么把太阳画成黑色，画家说列强侵略，山河沦陷，国民遭殃，哪有天日？宋庆龄说四万万

同胞的鲜血会把它染红的，说着咬破手指将血滴在太阳上。同样是太阳，色彩不同，作品的格调也便不同。绘画作品如此，摄影作品也是如此。只有品位高尚的摄影作品才有强烈的表现力和生命力。

学习摄影美学有利于摄影人个性的发展和创作风格的形成，有利于在艺术的道路上走向成熟。摄影爱好者、专业摄影人要想使自己的摄影作品上档次，除了苦练技术、技巧，加强艺术修养之外，还应该加强摄影美学方面的学习。它能提高我们对美的灵感，教给我们美的思维方法。想当摄影家，只会操纵器材和掌握造型技巧是远远不够的。

真正的创作意图无法在摄影工具或者任何人为的摄影技术中找到。创作意图是一件摄影作品的艺术价值所在，正因如此，才能赋予一张照片灵魂与生命。物质主义者常犯的错误是把所有创造的希望寄托于技术方面，例如滤镜、光学等摄影器材上，因此，所有创造性摄影的意图基础是存在于摄影者本身与被摄事物的关系上，这是创作意图和创造行为的根基。

现今信息科技发达，带动摄影器材蓬勃发展，电子式数码相机相继问世，再加上计算机影像处理的便捷特性，直接或间接冲击着摄影人。试想：只要坐在家里的电脑前就可以进行所谓的创作，面临此境，摄影创作者的心境与思考表现模式，是否因科技的进步而将丧失创作意图，遁入互相抄袭的境地，成为僵化的人工摄影？一幅耐人寻味的摄影作品，是来自创作者对自然、社会的深刻体会及瞬间决定按下快门的掌握，若一味地就科技之便进行影像创作，很难像尤金·史密斯（Eugene Smith）及亨利·卡蒂·布列松等摄影大师一样，创作出撼动人心的作品，喜爱摄影的人们，是否值得深思及反省？要登上艺术的殿堂，还必须具备生活积累和美学修养。

本书旨在为摄影人提供一种认知美的方式，从美及美学的历史发展中探寻美的魅力，采用理论和实践相结合的方法，帮助摄影工作者从美学的高度把握摄影特性和创作规律。

目 录

前言

	第一章	什么是美学?	001
		第一节 西方古典美学观念	002
		第二节 东方古典美学观念	003
		第三节 西方近现代美学观念	006
		第四节 中国近现代美学观念	009
		第五节 何谓美? 何谓美学?	012
		第六节 美学的意义	019
	第二章	摄影美学	025
		第一节 什么是摄影美学?	026
		第二节 摄影美学研究的对象	032
		第三节 摄影的美学特征	035
		第四节 摄影作品中形式美的表现途径	045
	第三章	审美的研究	053
		第一节 艺术是情感的对象化形式	054
		第二节 艺术是情感的传达	058
		第三节 美感与审美	066
		第四节 美与丑	070
	第四章	摄影与美学体验	073
		第一节 内容与形式	074
		第二节 摄影艺术作品内容的层次	079
		第三节 典型	081
		第四节 意境	086

	第五章	摄影表现与视觉感知	089
	第一节	摄影语言的运用	090
	第二节	技术质量的模糊性	095
	第三节	释放内在的情感与想象	097
	第六章	摄影表现的美学意义	109
	第一节	纪实摄影的美学意义	110
	第二节	新闻摄影的美学意义	117
	第三节	建筑摄影的美学意义	122
	第四节	风光摄影的美学意义	128
	第五节	摄影审美价值的本质和特征	132
	第七章	摄影艺术创作的心理学过程	135
	第一节	审美心理过程	136
	第二节	技术因素与创作灵感	147
	第三节	主题挖掘与提炼	148
	第四节	题材与个人审美体验	151
	第五节	摄影家的素质	153
	第六节	摄影的创作过程	168
	第七节	审美意识在创作中的地位	175
	第八章	摄影艺术接受心理与批评	183
	第一节	摄影艺术鉴赏的性质与特征	184
	第二节	摄影艺术鉴赏的心理过程	190
	第三节	摄影艺术鉴赏的心理特征	198
	第九章	二度审美创作	201
	第一节	审美意念	202
	第二节	二度审美创作	203

第一章

什么是美学？

