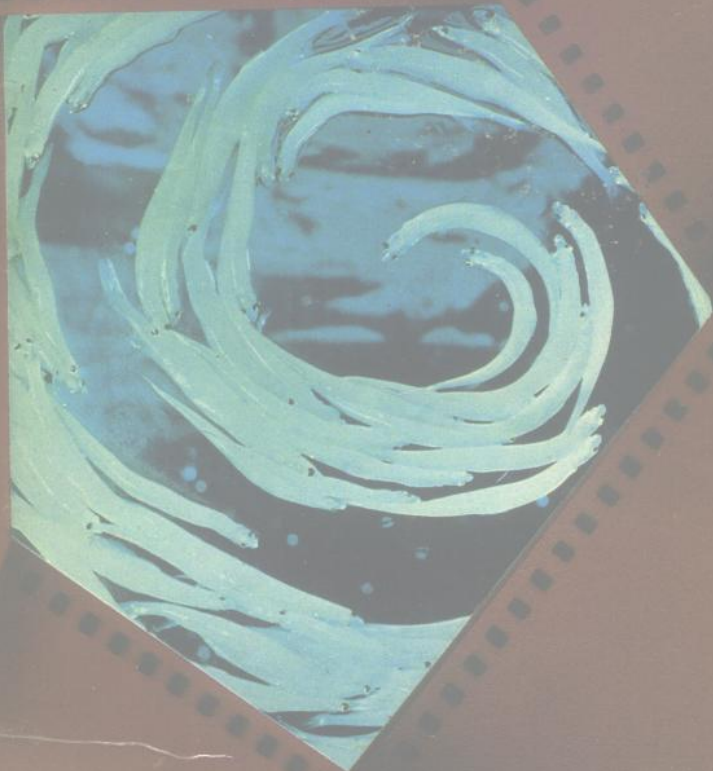


北京电影学院图片摄影专业系列教材



韦彰 编著

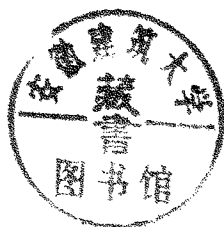
摄影作品研究

辽宁美术出版社

北京电影学院图片摄影专业系列教材

摄影作品研究

韦 彰 编著



辽宁美术出版社

702/105

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影作品研究/韦彰编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
1996.8

ISBN 7-5314-1391-4

I. 摄… II. 韦… III. 摄影艺术—艺术评论 IV. J405

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第04702号

摄影作品研究

SHEYING ZUO PIN YANJIU

韦 彰 编著

辽宁美术出版社出版	辽宁美术印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号)	辽宁省新华书店发行

开本: 850×1168 1/32 印张: 8 字数: 8.6万

印数: 1—5000

1996年8月第1版 1996年8月第1次印刷

责任编辑: 靳福堂	装帧设计: 达 歌 敖华军
封面设计: 宿志刚	责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-1391-4/J · 630

定价: 30.00元

内 容 提 要

本书是北京电影学院图片摄影专业教材，是该专业系列教材之一。它是作者在从事数十年教学实践和创作实践的基础上，经过不断修改、充实而写成。

本书比较系统地和全面地通过各个时期的中外部分摄影作品，从各种题材的构思、各种造型手段的运用、创作个性、风格以及时代特点等方面进行探索、研究。在论述中，在文字上力求做到深入浅出、简明扼要。既适合在校学生学习的需要，又可供社会上从事摄影的人员或摄影爱好者进行进修和自学的参考。

本书在编写过程中，得到作品作者和摄影界朋友们的大力支持和帮助，谨此致谢。

目 录

第一章 总 论

第一节 摄影作品的欣赏	1
第二节 摄影作品的分析	2
第三节 摄影作品的评论	2

第二章 表现与选择

第一节 从整体到局部	4
《东方红》·5· / 《士兵》·7· / 《狂舞》·8· / 《喝二两》·10· / 《拥抱未来》·11· / 《秋诗》·11· / 《假日之晨》·12·	
第二节 贴近生活 反映时代	13
《潮流》·13· / 《鹅场》·14· / 《白求恩大夫》·15· / 《抢财 神》·18· / 《古庙的春天》·21· / 《逆》·21· / 《舍己忘死战 井喷》·22· / 《埋地雷》·24· / 《斗地主》·25· / 《过马 路》·27· / 《瞧闺女》·29· / 《汗与水》·30· / 《傣家情》 ·30·	

第三节 萌动与选择	31
《浩气长存》·31· / 《沉重的乌纱帽》·33· / 《女婿上门》·34· / 《迟到的班长》·36· / 《妈妈的吻》·37· / 《老伴今年六十九》·38· / 《性格赞》·39· / 《十月的螃蟹》·40· / 《让我们的血流在一起》·41·	
第四节 拓宽题材 体现特点	42
《伐木工的小屋》·42· / 《钢铁长城》·43· / 《升》·44· / 《喂鹅》·45· / 《银鱼》·46· / 《江南春早》·46· / 《欢送战友》·48· / 《雾绕双峰》·49· / 《澜沧江畔》·50· / 《思索》·50· / 《书山有路笔为径》·52· / 《樱花》·53· / 《杨门女将》·54·	

第三章 构思与构图

第一节 摄影作品的构思	56
《在繁荣的农贸市场》·57· / 《嫁日》·57· / 《朗月清风岳阳楼》·59·	
第二节 摄影作品的情与景	59
《成功》·60· / 《奉献》·61· / 《虔诚·希望》·61· / 《并非平常碗筷声》·62· / 《乡里乡亲》·64· / 《宝钢圆舞曲》·65· / 《月是故乡明》·65· / 《搏斗》·66· / 《赶集之后》·68·	

第三节 摄影作品的决定性瞬间69

《凌空弯月》·70·/《猜对了》·72·/《海峡有边情无边》
·72·/《浅沼被刺》·73·/《只疑鸥鹭天外来》·74·/《同龄少女》·75·/《初生牛犊》·78·/《上访者》·78·/《赛场争先》·79·/《一对小淘气》·80·/《欢呼雀跃》·82·

第四章 光是决定因素

第一节 光决定画面的造型83

《处女》·83·/《眼睛的影像》·85·/《斯特凡妮》·85·/
《克雷尔第二》·86·/《新炊间黄粱》·87·/《笛子独奏》
·88·/《碧叶红荷细香清》·89·/《白云底下见牛羊》·89·/
《影的陈列》·90·/《黎明钟声》·91·

第二节 光渲染画面的气氛94

《石林深处》·94·/《第一次合影》·95·/《遥远的路途》
·96·/《夕照渔家》·97·/《沉思》·99·/《布达拉宫景雄奇》·99·/《蒸蒸日上》·100·/《春雷》101·/《节日之夜》
·102·

第三节 光表现画面的情感103

《海上明月共潮生》·103·/《紫塞金城》·104·/《版画家彦涵》·105·/《油海晨曲》·106·/《战友》·107·/《浮想联翩——诗人艾青》·107·

第五章 线条 影调 色彩

第一节 线条与情感 112

《湖边丽影》· 112 · / 《苗家责任田》· 113 · / 《人间》· 114 · /
《水上人家》· 115 · / 《努力耕耘》· 117 · / 《山坡动态》
· 118 · / 《稻子和稗子》· 119 ·

第二节 影调与情感 121

《岁月的痕迹》· 121 · / 《码头工人》· 123 · / 《雨中》· 125 · /
《大地》· 127 · / 《黄山雨后》· 128 · / 《我的手最干净》
· 130 · / 《艰难的道路》· 131 · / 《春山含雨》· 132 · / 《雨越大
干劲越足》· 134 · / 《暮色》· 135 ·

第三节 色彩与情感 136

《又是一个春天》· 137 · / 《火红的十月》· 138 · / 《假日是这样
度过的》· 138 · / 《草原恋歌》· 140 · / 《乐太平》· 141 · / 《路》
· 142 · / 《黄山奇彩》· 143 · / 《将要推开的大门》· 144 · / 《巨
龙初醒》· 144 · / 《早行人》· 145 · / 《我是祖国一颗星》·
146 · / 《春雨绵绵》· 146 · / 《昨日的梦》· 147 · / 《彝乡印象》
· 148 · / 《风雨欲来》· 149 ·

第六章 人是摄影作品的主要表现对象

第一节 以形写神 神形兼备150

《荷兰电影艺术家伊文思》·150· / 《齐白石》·152· / 《演员——李默然》·154· / 《哲学家》·156·

第二节 瞬间抓取 表现个性158

《在结婚登记处》·158· / 《丘吉尔》·160· / 《铁人王进喜和工人在一起》·162·

第三节 不同的人物 不同的表现163

《数学家华罗庚》·163· / 《炼钢能手李绍奎》·165· / 《我这一辈子》·166· / 《戴夫》·167· / 《鲁迅》·168· / 《主人》·170·

彩图

第一章 总 论

摄影作品研究，是通过对摄影作品的欣赏，对摄影作品的分析，对摄影作品的评论，并上升为摄影理论的研究；是提高摄影艺术素质，提高思想认识和文化修养，达到促进和繁荣摄影创作的目的。具体地说，对摄影作品的研究，要着重摄影作品表现的总体性和具体性。对每幅作品的构思，作品表现的生活气息和时代感，作品的造型——即作品的构图、光线、线条、影调和色彩的运用，作品中主体、客体的感情表现，作品瞬间的准确把握。从整体到局部，又从局部到整体，在内容、形式及美感上有无新意，有无寻味、价值等。这是很有深远意义的工作。

第一节 摄影作品的欣赏

欣赏摄影作品，是一个审美的过程。摄影艺术作品，是作者通过形象思维，对现实的各种事物的观察、感受、选择发现的自然美和社会美，然后用美的形式进行创作的作品。我们欣赏摄影作品，也是通过形象思维来进行的。在欣赏中，欣赏者很自然地将作者作品中再现的形象与自己的生活经历和经验融在一起体会和比较。这就是从画面的欣赏中，体验作者的创作思想和创作意

图，与作者共享作品的美。当然，作者作品中体现的形象与欣赏者感受到的形象，在认识上可能产生某些距离。不管如何，首先要从体会作者创作意图出发，而且不排除创作者或欣赏者的主观感情因素。这样才有利于作者与欣赏者共同探索的愿望。

第二节 摄影作品的分析

在摄影作品欣赏的基础上，在审美的过程中，欣赏者会自然而然地提出这幅或那幅作品的作者，从构思到各种摄影造型因素的成功运用，进行深入的分析。例如作者的这幅或那幅作品的构思深度如何？好在哪里？表现的现实对象有哪些体现出时代的特点？在拍摄中，为什么采用这样的拍摄位置（即采用拍摄点的高低、正面或侧面构图、拍摄距离）？采用这样的光线（正面光、侧面光、逆光、光投射的高低、光投射的方向等）对被摄体的表现和画面气氛的表现以及它们的相互配合效果如何？为什么采用这样的影调（即高调、中间调、低调或强烈反差的对比调）？在画面中对主体立体感、质感和空间深度感是否恰到好处？如何用这样的影调和色调控制画面的气氛使主体突出？环境的色彩是否促成画面色彩的和谐和统一等等。这些问题分析的逐步深入，已超出一般欣赏的范围，而属于从事摄影创作人员思考、掌握和运用的范畴。

第三节 摄影作品的评论

对摄影作品的评论，是在对摄影作品欣赏、分析的基础上进

行的，它是摄影作品研究的重要环节。是作者和理论工作者，以及广大的作品欣赏者在欣赏作品和分析作品的过程中，比较详尽地理解和感受作者对作品创作构思和体现构思的一系列造型因素和手段。比较深入地了解作者对作品的感情投入，将主体与客体感情融合一起，使内容和形式统一起来。使形象从整体到局部，又从局部到整体，对作品进行议论和评论。提出这幅或那幅作品为什么是好作品？好在哪里？用什么手段和方法使作品成为佳作等等，共同总结创作经验。并将它提到理论高度，帮助和指导我们的摄影创作，使我国的摄影创作水平不断提高，促进我国摄影创作之路更加广阔，局面更加繁荣。

【思考题】

作品的欣赏、分析和评论，对摄影创作人员有些什么作用？

第二章 表现与选择

摄影作品研究，是从作品（画面）的表现入手的。欣赏、体会和分析作者对被摄对象的观察、感受与选择，创造摄影作品的形象是否真实地和准确地反映所表现的事件或事物。

第一节 从整体到局部

摄影作品研究，是从欣赏评介作者的作品所表现的形象全貌入手的。作品的全貌，是作品的整体表现。而整体的表现吸引着人们（观众）的审美感受，引起人们的注意。人们对作品的欣赏从画面的全貌逐渐转移到画面中某局部所吸引的焦点和重点，也就是从全局转移到局部的欣赏：全局之所以吸引人，是由哪几个主要部分组成？其中又是哪一个部分最重要？进而察看和分析它们之间的关系如何；再从这些局部的联系中综观它们是如何通过造型条件，即画面范围的取舍和确定，光线（光的强度、方向、高度的选择）如何突出主体，主体、陪体和环境又如何联系在一起组成一个整体，线条、影调、色彩又如何谐调，体现作者对作品内容和作者感情的表达等，真实地反映生活的面貌及其内涵，从而激发人们的思考。

《东方红》

袁毅平 摄

《东方红》这幅佳作，表现红日从天安门的东方徐徐升起，朝霞满天，与壮丽、雄伟的天安门和天安门广场浑为一体，呈现出气势磅礴、欣欣向荣的自然景象，深化了表现我们社会主义祖国特定的时代气氛。人们在画面的引导下，似乎听到了悠扬的《东方红》乐曲，听到了“中国人民从此站起来了”那庄严、宏亮的声音。它触发出我们民族的自豪感，使我们的精神为之振奋。

作者袁毅平，从思想深处对社会主义祖国怀有深厚的感情。在创作这幅作品时，构思深邃，意境深远。他不是单纯地表现天安门的自然景色，而是通过自然景色寄托他作为一名人民共和国的公民、一位摄影艺术家，对祖国、对人民深深的爱。因此，对画面的处理，运用写实与写意相结合而以写意为主，再现与表现相结合而以表现为主的艺术手法，寄情于景。具体安排画面时，以广角镜头拍摄天安门及广场大全景，将画面 $\frac{3}{4}$ （天空）表现旭日东升和壮丽的彩霞，寓意新中国强大的生命力，天安门和广场占画面的 $\frac{1}{4}$ ，并处于剪影之中，天安门和广场表现出广阔、壮观。把天安门化作社会主义祖国的象征，新中国的象征。正如袁鹰同志为《东方红》作品题诗的最后一段所赋予观众共同的审美感受和赞叹：

我仿佛听到礼炮轰鸣锣鼓齐奏，
我仿佛看到满天异彩遍地金光。
漫天的暗夜终于一去不返，
喷薄欲出的红日升起东方。

画面简练，主题突出，宏伟的天安门永远屹立在世界东方，永远闪烁着灿烂的光辉！它是一首革命的抒情诗，冲击着每一个人的心灵，使人们充满着自豪和奋进！

据作者介绍，作品《东方红》的酝酿，从感受到感情的投入，达三年之久。画面塑造中对日出的高度、角度、天空彩霞等等，都经过较长时间细致观察、感受和选择，特别是拍成前的两三个月里，作者几乎是每天清晨4时起床，骑自行车到天安门广场进行更为仔细的观察，选择拍摄点和拍摄时间，并进行过多次试拍，前后共拍彩色片和黑白片100多张，对每张照片进行分析和研究，作了缜密的选择和准备。特别是彩色感光材料很不理想，1961年拍的这张照片，还是别人送给他的过期两年的爱克发彩色灯光负片，要拍白天，可想而知，技术上的困难和造型遇到的问题不少。从拍成的这幅佳作看，作者从技术到艺术的功底是极其深厚的。

袁毅平同志是一位著名的摄影艺术家，摄影理论家和评论家。他以天安门为对象，在1961年、1976年、1985年不同时期拍成三幅作品。《东方红》是1961年拍的。1976年10月拍的《心潮》是我国政治风云变幻极为严峻的一年，我们接连失去了敬爱的周恩来总理、朱德委员长和毛泽东主席三位伟大的无产阶级革命家、中华人民共和国的缔造者。全党、全国各族人民陷入深沉的悲痛之中；而江青等“四人帮”篡党夺权活动猖狂，全党和全国人民报以极大的愤慨！作者和全党全国人民一样，一方面担心祖国的命运，一方面也从大家行动起来粉碎“四人帮”运动中看到了党和人民的力量。于是作者以天安门的花圈、松树和飞涌的红彩云构成画面，表达作者和人民心潮澎湃。而1985年拍的《朝晖》，是粉碎“四人帮”之后，党的十一届三中全会的召开，提出以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的方针政策，驱散祖国上空一度出现的乌云，拨乱反正，正本清源。作品表现天安门上金光闪闪，天安门下光环重叠、色彩斑斓。总之，作者以深厚的感情及极大的激情，运用象征和比喻手法，采用彩霞、旭日东升、飞涌的红云、青松及斑斓的光影，以天安门

为对象，创造出祖国灿烂光辉的伟大形象。

《士兵》

武治义 摄

作品强烈地表现出中国人民解放军是人民的保卫者，是祖国的钢铁长城。画面表现他们经历了血与火、生与死的严峻考验，在凯旋归来的盛会中。但画面表现的却是静静的场面和瞬间。这个场面和瞬间，真实地凝聚了战士们热爱祖国、热爱和平和威武、坚毅、肃穆的情思，使人们获得美的享受和深沉的教育。

鉴赏这幅作品，它之所以获得成功，突出地表现以下几点：

一是作者对生活观察的细致和敏感。从画面的表现看，我们感到盛大的凯旋祝捷大会正在进行。但作者并不满足于热闹非凡的场面，而是深入到场面的角落，敏锐地观察到此刻战士们的真情实感，即庄严、肃穆的神情。作者说：“我当时的注意力全神贯注在刚从前线归来的战士身上。”

二是深邃的临场构思。两排闪闪发光的钢盔和插在枪口上的人民献给的鲜花，突出表现战士们坚毅的性格，热爱和平和热爱人民的情感。

三是作者发挥技艺的功力。选用500毫米的远摄镜头，使画面中的钢盔和人物拍的很近，压缩了空间，晃动发光的虚的钢盔和实的战士怀里抱着枪枝上插着的小花，使画面产生了人物有虚有实、有动有静的造型效果。

四是瞬间的选择和抓取。用作者的话说：“在欢腾的场面中，我更注意观察周围的部队战士……这时我看到了画面中的那位战士，他性格坚毅、神情肃穆、若有所思。”作者抓住“有英武气度，有浓烈现场气氛，有深沉思想感情的瞬间”，构成作品中富有深层次的内涵。

这里特别值得提出的是作者对人民战士的爱。深入战士生

活，热爱战士和对现实敏感的把握，并根据现场特点，熟练地运用摄影的造型手段，使作品形象鲜明，激励人们对战士的爱。



《士兵》

武治义 摄

《狂舞》

吴宗其 摄

湖面上翻腾着欢乐的波涛，群鱼在网中狂舞。《狂舞》这幅作品，表现我国农村渔业丰收，农副业兴旺发达的新景象。

作者对这幅作品的表现是很有特点的：

首先是拍摄位置的选择和镜头的运用。拍摄点选在距离尽可能靠近跃起的鱼群，且利用广角镜头，把前景的网漂纳入画面的前沿，使前景、主体鱼群和背景拉网的捕捞队员均纳入画面内。这种处理，一是使画面环境宽广，画面的空间感很强，鱼群放在画面前，捕捞队员放在背景上，是很有新意的。二是由于拍摄距