

北京电影学院图片摄影专业系列教材

杨恩璞 著

摄影美学基础

辽宁美术出版社

516265

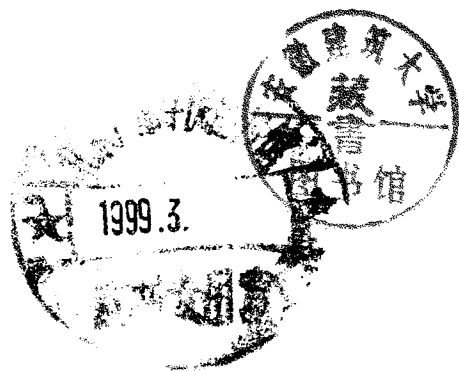

516265

北京电影学院图片摄影专业系列教材

摄影美学基础

杨恩璞 著

辽宁美术出版社

D1121/A1

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影美学基础 / 杨恩璞编, — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1997.3

ISBN 7-5314-1616-6

I. 摄… II. 杨… III. 摄影艺术-艺术美学-基础理论-高等学校-教材 IV. J401

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 23139 号

摄影美学基础

SHEYINGMEIXUEJICHU

杨恩璞 著

辽宁美术出版社出版 丹东印刷厂印刷
(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: 7 插页: 8 字数: 11.4 万字

印数: 1—5050

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

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

ISBN 7-5314-1616-6/J · 768

定价: 23.20 元

内 容 提 要

想当摄影家，只会操纵器材和掌握造型技巧是不够的。要登上艺术殿堂，还必须具备生活积累和美学修养。本书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。

本书共分六章：第一章讲美学与摄影，第二章讲美与艺术的本质，第三章讲摄影艺术的审美特征，第四章讲摄影艺术家的审美意识，第五章讲艺术美的统一性和复杂性，第六章讲摄影的二度创作。全书共11万多字，图文并茂，共附插图与彩色附图百余幅。

目 录

第一章 美学与摄影

- 第一节 什么是美学和摄影美学 2
- 第二节 搞摄影，应该学点美学 6

第二章 美是什么？美在何方？

- 第一节 关于美的本质 14
- 第二节 美与艺术 22
- 第三节 义不容辞的职责 30

第三章 摄影作为艺术

- 第一节 摄影艺术的一般审美特征 34
 - 一 艺术是人学 36
 - 二 用形象来“说话” 39
 - 三 要以情动人 48
 - 四 艺术需要形式美 55

第二节	摄影艺术独特的审美特征	57
一	摄影本体意识的觉醒	57
二	通过对比认识摄影	58
第三节	摄影艺术的局限性与假定性	74

第四章 摄影艺术家的审美创造

第一节	审美意识在创作中的地位	80
第二节	对客观世界的审美把握	83
一	直观记实 形散神聚	84
二	微观探心 形变神显	97
三	宏观哲理 形神超然	106
第三节	摄影家的创作思维	112
一	美的发现和感知	114
二	美的提炼和酝酿	121
三	美的创造和加工	141

第五章 艺术美的统一性和复杂性

第一节	艺术美有相对的统一性	149
第二节	艺术美的常规表现形态	154
一	幽雅（阴柔之美）	154
二	壮丽（阳刚之美）	154
三	崇高（悲剧之美）	155
四	诙谐（滑稽之美）	157
第三节	艺术美的多样复杂性	160

一	功利与审美	160
二	审丑与审美	161
三	模糊与精确	166
四	纵情悲喜与啼笑皆非	169
五	继承与创新	172
第四节	形形色色的风格流派	176
一	产生风格的主客观因素	177
二	风格的类型和规范	184
三	主潮与多样	189

第六章 摄影的二度审美创造

第一节	艺术欣赏的心理特征	194
第二节	从欣赏的角度调整创作	196
一	藏露相宜 恰到好处	196
二	欲擒故纵 妙趣横生	198
三	含虚蓄实 移情共鸣	200
四	隐喻象征 借题发挥	202
第三节	曲径还须通幽	204

后 记

彩色附图

第一章 摄影与美学

人也按照美的规律来塑造物体。^①

——马克思

只有打开美的曙光之门，你才能领略认识的自由王国。^②

——（德）席勒

爱美之心，人皆有之。中国改革开放以来，人们冲破“左”倾教条主义的禁锢，无论在生活上（如穿着、室内布置等），还是在艺术欣赏上都讲究起“美的享受”。正如古人所云：“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐”（墨子）。期盼着美好的生活和渴望通过艺术作品得到美的滋润，是人的正常欲望。同时，美还能陶冶情操、净化人的灵魂，孔子在《论语》中写道：“兴于诗、立于礼、成于乐。”美育（诗乐）具有和德育（礼）同样的作用。人民向往美、社会精神文明需要美，创造美学

① 引自《1844年经济学——哲学手稿》。

② 引自《艺术家》。

价值的重任理所当然地落在了艺术家的肩上。

摄影，是近代影响最大的大众传播媒体之一，它既有文献实用功能和政治宣教作用，同时也是一门新兴艺术。摄影由于它使用工具的特殊（非手工技艺）和艺龄的年轻（仅有百余年历史），许多人（包括从事摄影专业人员）并不认为它能成为真正的艺术，或是认为它至多带有一定的艺术性，但它的主要职责是：报道、宣传、文献纪实，似乎和美学价值的创造关系甚远。记得70年代末，在中国摄影家协会理论部召开的某次研讨会上，有人提出肃清“四人帮”流毒，调整艺术和政治关系时，应该强调摄影必须具有审美功效。语出惊四座，当时引起不少争论。一些同志认为社会主义摄影以思想教育为重，强调审美价值会诱导人逃避现实，搞“风花雪月”小资产阶级情调，使中国摄影步入西方沙龙艺术的歧途。在他们看来，美只是一种闲情逸致，只是一种享乐消费。还有一些同志虽认为摄影不能光讲思想教育作用，应该具有艺术美感，让人喜欢、爱看，但他们认为美只是一种点缀装饰，只是一种传达内容的手法和形式。从中，我们不难看出，在摄影队伍中对什么是美和审美功能在摄影创作中的应有地位，还有不少模糊认识和困惑，这不能不影响我国摄影事业健康成长。因此，我们有必要下功夫，从根本上研究一下摄影和美学的关系，纠正对美的各种混乱看法，辩证处理好摄影作品的教育、认识价值和审美价值的关系。

第一节 什么是美学和摄影美学

美学，顾名思义就是研究美的学问。这种说法虽对，但太笼统和肤浅，而且常常会被误解为“美化”术，降低其哲理高度。现

在社会上就有滥用“美学”的时髦，如穿衣的美学、化妆的美学等，其实那些都只是讲美化生活的某种操作方法。

人类对美的研究，至少开始于2000多年之前。中国春秋时代诸子百家、古希腊和古罗马哲学，都有对美的探索和争论。但美学作为一门独立科学，人们公认是德国哲学家鲍姆嘉通(Baumgarten) 1750年发表《Aesthetik》一书起始。Aesthetik，这词引自古希腊文，它的基本含义是研究感性认识和形象思维。20世纪初该作传入我国被翻译为：美学。这一译法很简练，但汉字多义，常常会被人简单地理解为研究美丽或漂亮。

美学从本质上看，与其他各种自然科学（如化学、物理学、天文学、生物学等）和社会科学（如政治经济学、哲学等）一样，是人类认识世界和改造世界的手段。恩格斯曾说：“人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”（见《自然辩证法》第144页）他说出了人类和一般其他动物的不同，人并不满足于低水平的生存和繁殖，总是不停地探索客观世界发展的奥秘（包括自然界物质运动和人类社会变迁），从而通过智慧的总结，把握其内在的规律，后又运用这些规律有目的地去推动历史前进和创造新境界。

人类在长期的社会实践中，是如何认识和改造客观世界的呢？马克思主义认为：客观世界是可知的，主要通过科学的、伦理的和审美的三种方式认识世界、把握规律，三者相辅相成，互为补充，从各个侧面，多方位地揭示事物真谛。举两个例子（一是社会现象、一是自然现象）来说明：

（一）对中国奴隶社会的认识，一方面可以从科学调研的角度去分析，如奴隶主对生产资料的占有和剥削他人的所得，可通过经济学的计算看出奴隶社会的阶级压迫；另一方面也可从伦理、道

德、法律等角度去观察，如儒家的“克己复礼”、“刑不上大夫”就是上尊下卑、严格的等级观念，说明奴隶主和奴隶不平等的人际关系。此外，通过当时青铜器（如鼎、爵、觥等）的狞厉的美学风格，也能使人们感受到奴隶社会国家权力的残酷、恐怖。这三方面组合起来，我们便可比较完整认识奴隶社会的本质，从而得出必须推翻和否定它的主张。

（二）对树木的认识，也是从科学、伦理和审美三个视角剖析，我们才能比较深入全面揭示它们的内涵和价值。从生物学的角度，人们可以认识树的生长、发育规律，找到培育森林、增产果实的措施；从伦理（道德与法律）的角度，人们认识树木有利于环境保护后，从而规范人类爱护森林的行为准则，如自古就有“前人种树、后人乘凉”之说；从审美角度，人们则是从树木抗严寒、战风雨的顽强生命力，顿悟出人生哲理和精神启迪，如毛泽东同志在《咏梅》中写道：“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

毛泽东同志指出：“科学研究的区分”，是“根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①从上述两个例子中，我们不难看出，“美学”的特殊性就在于从人类审美意识的角度去认识世界，它研究的对象不同于科学和伦理，科学是求真、伦理是倡善、美学是寻美；美学主要是研究人类如何运用形象思维和感情方式，感知与揭示客观世界，从而来推动事物前进。

众所周知，在万紫千红的大自然，在流光溢彩的社会生活，在

^① 《矛盾论》引自《毛泽东选集》第1卷。

浩如翰海的艺术宝库中无处不有美，因此美学研究的领域也很广阔，它既涉及到自然美、社会美，又包括艺术美。有些人认为：艺术美是自然美、社会美的集中体现，因此只要研究艺术规律就等同于研究美学。这种观点是片面的。把现实（自然和社会）美排除在美学研究的范围之外，那就不利于弄清美的本质、无法深刻认识艺术美和现实美的关系。

美学，今日已发展成长为一门独立学科，有它特殊研究的对象和角度。但美学研究又不是孤立封闭的，它既面对客观存在，又剖析人的主观感受；它不仅要论证历史影响，而且还要考察不同民族、不同国家的审美习惯，因此美学与哲学、心理学、历史学、民俗学都有密切联系。我们如缺乏上述各学科知识，是很难真正弄懂美学的。譬如我们要研究东方美学的“意境”说，至少应首先明白哲学中存在和意识的辩证关系，以及中国古代诗词和绘画的历史走向等。

美学属社会历史科学范畴，从整体讲是一门概括性很大的基础理论。它虽有普遍指导意义，但随着人类的文明进步和文化的繁荣，艺术种类愈来愈多，艺术样式的分工愈来愈细，新兴艺术提出了各种不同于传统艺术的新问题，需要我们作出不同的深入研究，所以近几十年来，美学也从整体引申发展出各种富有实用意义的分体美学，如摄影美学、建筑美学、电影美学、西方前卫绘画的美学等。我们是从事摄影艺术创作的，面对生活进行创作时经常会遇到艺术观念、创作道路和风格形式等方面的困惑，今后怎样走？尤其是当今处于改革开放、思想解放的时代，各种思潮都非常活跃，我们如何来借鉴和辨别它们？光有总体美学的理论还是“远水不解近渴”，应该再学习一些结合本专业实践的摄影美学。

摄影美学研究的范围主要有以下三个方面：

(一) 客体。从客观存在研究审美对象（摄影被摄体），阐明美的本质和起源，以及美的各种形态及特征。

(二) 主体。从人的思维活动研究审美主体（摄影者及欣赏者），阐明感知意识、审美心理及审美创造的基本规律。

(三) 载体。从审美意识的物化研究美的载体（摄影作品），阐明艺术的本质、艺术风格、摄影特有的审美特征以及所产生的社会功效。

美学独立成系统才有 200 多年，摄影美学更是年轻，尤其在中国还是刚刚起步探索研究，肯定有不完备、不成熟的地方。因此，学习美学和摄影美学一方面要汲取已初步总结出来的理论和前人的经验、见解；另一方面又不要迷信，把它当成终极真理，奉为教条。正确的态度是：理论联系实际，合理的继承发扬，不对的就突破和修正。同时，摄影创作还在不断发展，还会有新情况（新思路、新观念、新风格）出现，这也有待于我们（特别是青年一代）从美学高度去发现、去认识、去总结。

第二节 搞摄影，应该学点美学

在中国，摄影队伍长期存在轻视理论和畏惧文化的倾向。有的人认为：美学理论是耍嘴皮、玩时髦。老子几十年来不学理论，照样也能拍照。也有的人认为：美学高不可攀、望而生畏，啃上十年、八年才弄懂一些皮毛；不如急用先学，学些摄影技法和创作手法有实效。这两种见解看似矛盾，一个鄙视美学，一个惧怕美学，实际上都是否定美学对促进摄影艺术有积极作用。

美学当然是门自成体系、博大精深的学科，的确是要花大力

气才能精通的。但我们提倡摄影工作者学美学，并不是要求人人成为美学专家。因此我在本节小标题上写的是：“应该学点美学”，意思是基本掌握美学的要点，运用正确的美学观念指导和提高我们自己的业务。

根据大多数人学习摄影的历程，大致要跨越四级台阶。第一级是学习技术操作，即基本会使用相机、胶片，达到控制曝光正确和图像清晰。第二级是掌握造型技巧，即能利用光影、镜头光学特性和画面构图等手段，熟练地表现出被摄景物的立体感、空间感、质感和主次关系等。这个阶段不一定能表现多深刻的内容，主要看技巧。何谓技巧？就是技术和手法熟能生巧。第三级是表现生活，进行主题性创作，即运用技巧，组成摄影语言反映客观，表现作者心声。第四级是形成风格，独树一帜。以笔者之见，“摄影入门容易，提高难”，难并不在器材操作，而是从第二级开始都必须有美学引路，才可能更上一层楼。不用说主题性创作和风格，需要美学武装头脑；即使是第二级纯技巧表现，其中也涉及到形式感，如光影节奏、线面构成、色彩协调和黑白韵味，这无不与美有直接关系。

况且，摄影美学并非是仙境天书，它是理论与实践相联系的产物，只要有耐心和信心，是很容易领会的。

学点美学，至少有以下几条好处：

（一）提高摄影工作者对美的悟性。法国伟大雕塑家罗丹说得好：“美是到处都有的，对于我们的眼睛不是缺乏美，而是缺少发现”^①，在摄影实践中经常遇到这样的情况，同在一地拍片，有的人觉得没有什么可拍，或拍出来也是平平淡淡没有什么看头，而

^① 引自《罗丹论艺术》。

有的人却获得很美的瞬间，这里关键是并不是你没有见到，而是你缺乏美的修养，缺了心眼，结果肉眼也就视而不见了。大连造船厂有位叫李秀生的基层摄影干部，他日常重视美学修养，具有

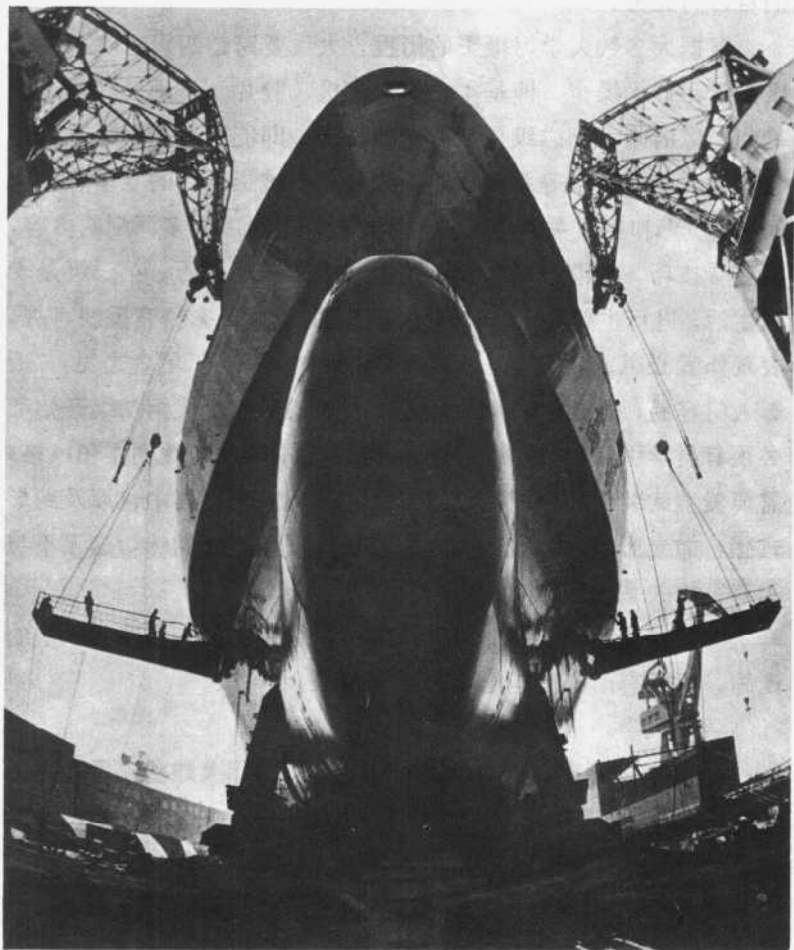

图 1-1 欲 航

李秀生 摄

自觉的审美追求,因而在枯燥的钢铁构件和脏乱的造船工厂中,他能发现工业建设独特的美。他的照片不是平庸地实录生产场面,而是运用黑白灰影调变化和点线面的有机组合,在具象的景物中摄取抽象的形式构成(见图1—1)。因而著名美学家王朝闻看了他的造船组照,称赞说:这些作品显示了“形式美与内容美的相互依赖”^①。

学点美学基础知识,有助摄影者理解什么是美和美的复杂的形态,以及如何投入主观能动作用从现实美升华为艺术美。

(二)掌握摄影艺术特性。人类在远古时代就有艺术,但那时种类很少,大约最初只有绘画、音乐、舞蹈,而且处于即兴自发状态,并不清醒认识其创作规律。随着物质文明的提高,文化艺术日益繁荣,品种愈来愈多,至今已有音乐、绘画、舞蹈、文学(包括诗词)、戏剧、曲艺、雕塑、建筑、杂技、摄影、电影和电视,还有多媒体电脑图像等,各种艺术风采各异,从内容到形式都有自己的特长和美感,所以谁也不能被替代和取消。譬如电影是富有戏剧性的,而且它的表现时空十分灵活和自由,但它无论如何也不能顶替话剧和戏曲,这是因为话剧和戏曲有它们自己的审美价值,如虚拟的时空、程式地表演、富有韵律的道白和唱腔等,能给广大观众以特殊的美感。

各类艺术如果失去自己的特殊魅力,那也就意味着自身的灭亡,失去存在的必要。反之,愈是发挥自身的特色和优势,愈能发出璀璨的光芒,给广大观众、读者带来美的享受。同时,自身也得到发展、成长。与其他艺术相比,摄影是一门后起的艺术,没有像诗歌、绘画等古老艺术已经过几千年实践和美学总结,已摸

^① 引自《李秀生作品集》代序。

清自己的审美特征和表现规律。摄影的美学探讨似清似浑，尤其是许多入门不久的摄影者热衷于动手、懒于动脑思考和研究，全凭个人喜好行事，因而缺乏清醒的美学追求。所以，有些摄影作品就丧失了摄影特征，既不像绘画，也不像剧照；既不像纪实，也不像创意，产生了“四不像”的怪胎。

通过学习摄影美学，可以帮助我们基本弄清摄影独有的审美特征，走出盲目行事的误区。

(三) 提高作品的文化品位和格调。艺术有个重要的使命，就是让欣赏者获得美感，得到审美愉快。但在摄影创作和鉴赏中，往往会混淆审美愉快和生理快感的界限，以生理快感替代美感，甚至颠倒美丑。例如在人体摄影中就不难发现这种情况，拍人体是无可指责的，但如何拍？通过人体造型表达什么意思？就有不同境界和格调。正如尽管都是全裸的人体，但赞美生命和歌颂人的创造力的石刻《维纳斯女神》、《大卫》，绝对不同于宣扬纵欲、挑逗淫念的春宫图。

学习美学，我们就能从理论上分清美感不同于快感。审美活动中人确实也有一种愉快感，但它不是初级、单纯的生理快感。“生理快感不过是由生理欲望和冲动得到满足而引起的身心快适，它本质上是物质性的，而不是精神性的。审美快感则是一种精神愉悦，它要求的是所谓‘赏心悦目’，而不是物质情欲的发泄。因此，它是人的一种高级的情感活动。”^①这样我们在创作中不会被一时的冲动和刺激所吸引，而忘记艺术的神圣使命。记得英国影片《苔丝姑娘》中杀人报仇的场面；在摄影造型上就作了净化处理，显示出很高的文化品位。苔丝是19世纪的一个村姑，年幼时

^① 引自《美学概论》(王朝闻主编)。