

摄影美学初探

陕西人民美術出版社

摄影美学初探

《摄影美学初探》编辑委员会

陕西人民美术出版社

.418046

摄影美学初探

《摄影美学初探》编委会

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 陕西省印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 14.125印张 2插页 312千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—10,200

统一书号：8199·1176 定价：2.90元

代 序

王 朝 闻

我喜欢摄影，但不会实干，应当说还是很外行的。

理论和实践的划分不过是相对的。有没有实践根据的理论；如果真有那种理论，一定是夸夸其谈的理论，也就是有害无益的理论。反过来讲，有没有理论指导的实践；你不见得只会实践而没有一定理论在起指导作用，问题在于受的是什么的理论的指导。例如取材和取景、构图虽不就是根据张三、李四的要求进行的，但自己却自觉不自觉地受着一定的理论所指导。

不论是正确是错误，不论是成文的还是不成文的，每个人都有他自己的美的观念。我们常常看见一些拍女孩子的照片，总觉得神态仿佛是从画片上见过的。如果经过导演，何必要让女孩子摆出那种装腔作势的姿态？在当事人看来，这样才美。在我看来，却不觉得怎么美。什么叫美，什么叫丑，各人有各人的标准；也许当事人不觉得，他的理论是从哪里来的，但是摆出那种演戏般的姿态的实践活动，不能没有一定的审美经验、理想和标准在起支配作用——尽管它们

不一定是正确的、健康的。摆在我们面前的问题，仍然离不开选择、掌握、应用对创作实践确有积极意义的理论。这种理论不应当是随便从书本上读来的，不是随便从别人口头上听来的，而应当是自己的创作实践或对前人的创作实践的经验总结，上升到理论高度，反过来有效地指导创作。不是任何理论对于实践都有积极意义，对于正确的理论，也不应当教条主义地对待它。如果不和我们的摄影工作结合在一起，即便是放之四海而皆准的理论，它对我们也没有实际的意义。

在摄影工作里，有没有关于审美标准的教条主义呢？比如说，对于他所要拍摄的也就是他所肯定的人物，或者说，他信从别人已经肯定过的人物，一味采取仰拍的方式，一味地采取着正面的角度，这种标准化现象的普遍存在，难道和审美标准、审美理想、审美判断的标准化没有关系吗？在过去那种左倾思潮占压倒优势的“文化大革命”中，谁要是对于这种标准化提出异议，免不了大帽子临头。

凝固的、僵化的审美标准，必然限制自己有所发现、有所创造的认识活动。如果我们在摄影艺术的修养中，能够逐渐打破奴隶主义之美的思想束缚，养成独立思考的习惯，我们的摄影艺术将会在取材、构图等方面，更大限度地发挥创造性。是的，我们要尊重别人的成果。但是更要不断地给自己提出疑问。

（节选自《望表而知里》）

目 录

代 序.....	王朝闻 (1)
摄影与美学.....	丁 遵 新 (1)
摄影美与美感的特性及摄影的纪实性.....	蒋 齐 生 (13)
漫谈摄影艺术的美学特征.....	陈 毓 中 (39)
说话听声 锣鼓听音	
——读王朝闻摄影美学思想札记.....	葛 新 德 (50)
独立艺术的独特造型.....	石 宝 琇 (70)
论摄影艺术的本质	
——兼论摄影理论研究方法论.....	张 绍 先 (75)
摄影艺术与美学思辨	
——论审美理想的追求	田 原 (95)
论摄影艺术的审美特性.....	李 世 雄 (106)
摄影：成为艺术的美学特征.....	王 世 德 (116)
现状与思考.....	秦 言 (138)
一面待树的旗帜	
——关于摄影批评的断想	胡 武 功 (163)

- 论现实主义摄影的新发展·····陈晓琦 (180)
- 近年中国摄影艺术潮流纵横谈·····陈勇鹏 (192)
- 关于摄影艺术的情节化、非情节和超情节的
 思索·····凌 飞 (207)
- 摄影与观念·····陈 凡 (215)
- 具象·意象·抽象·····朱绪常 (220)
- 论“天安门事件”摄影纪实和《自然·社会·
 人》影展·····刘立宾 高 强 (226)
- 论陕西摄影群体的艺术追求·····南康宁 (238)
- 论南郎北张·····龙熹祖 (250)
- 论摄影创作的整体思维·····朱羽君 (268)
- 论摄影艺术创作中的感情活动·····夏 放 (278)
- 浅论摄影创作的个性化·····林庭松 骆 飞 (287)
- 摄影中对比的探索·····彭国平 (296)
- 点、线、面纵横谈
 ——摄影艺术形式美学之一·····**钱章表** (315)
- 摄影意境与中国古典美学·····张书省 (327)
- 摄影艺术中的变形及其审美特性初探·····林久成 (341)
- 好的形式“看不见”·····贺海龙 (351)
- 摄影艺术内容与形式的若干问题·····潘 科 (356)
- 摄影艺术审美心理窥探·····陈大国 (364)
- 论摄影欣赏的主体·····李文方 (371)
- 新闻摄影的审美价值·····徐为民 (388)

新闻摄影的审美特征和规律·····	胡 颖 (399)
新闻摄影的最佳美点·····	洪 克 (411)
风光摄影审美谈·····	夏勋南 (418)
人像摄影艺术三题·····	朱 枢 (426)
体育摄影的审美问题·····	蒋乐思 (430)
摄影小说的美学特征·····	胡正义 (434)
跋·····	袁毅平
后 记·····	

摄影与美学

丁 遵 新

摄影是科学时代的大众化艺术形式。

摄影术无疑是人类历史上最伟大的发明之一。人们早就意识到摄影是“打开通向外部宇宙之门的金钥匙”。它对于人类历史的进程，以及科学和艺术的发展都产生了难以估量的影响。摄影艺术的诞生不仅创造了新的艺术品种，为人类增添了精神财富，也开拓了美学研究的新天地。

摄影艺术的发展已经雄辩地证明，摄影美具有独特的魅力和隽永的生命力。摄影美的内涵和外在表现形式都在迅速发展，在人类生活中，摄影美几乎是无往而不在。但摄影美作为一门独立的学科，还只不过是襁褓中的婴儿。人们一方面对精美的摄影艺术作品赞叹不已，一方面又尽力回避在美学论著中提到摄影，有的人甚至对“摄影美学”一类的字眼皱起了眉头。这虽然不无缘由，却难免使人感到尴尬。

建立摄影美学的重任当然地落在我们肩上。

摄影需要美学

摄影是一门新兴的艺术。由于它凭藉科学手段，和人民群

众的审美需求有着千丝万缕的联系，发展迅速。长期以来的摄影艺术实践，已经为摄影艺术理论和美学理论的概括，提供了丰富的经验。但由于人们往往误认为摄影主要是一门实践性的艺术，尽管已经拥有庞大的队伍，为丰富人类精神生活奉献了无以数计的艺术珍品，却没有形成相应的理论体系，摄影美学是大为薄弱的一环。“一个实践的大个子穿一件理论的小褂子”的比喻是十分贴切的。

电影从摄影脱胎而来。它能迅速地跨越街头杂耍的阶段踏上艺术的坦途，其重要原因之一在于有为数不少具有远见卓识的电影艺术家早就从美学的高度对电影本性和创作规律进行了深入的探讨，为电影艺术的发展开辟了道路。一九二七年世界上有声影片才第一次问世，仅仅相隔二十五年，匈牙利的电影理论家巴拉兹就出版了他的《电影美学》（一九五二年）。摄影艺术虽然已经有一个半世纪的历史，在国内外都难以找到完整的摄影美学著作。但这并不意味着摄影艺术的发展总是处于盲目状态之中。事实上，摄影艺术在每一个特定阶段的发展和繁荣都伴随着美学思想的活跃。

人们曾经称爱默生为摄影美学的创始人。是他第一次提出了摄影应该成为一门独立艺术的主张。他认为：从感情上和心理上来说，摄影作品的效果就在于感光材料所记录下来的、没有经过修饰的镜头影象。这对于指靠扮演、修底、合成，以达到学院派绘画效果的摄影绘画派，是一次有力的挑战。但真正尊崇摄影的特质、性能与潜力，使摄影彻底摆脱古典绘画派的桎梏走上独立发展道路的还是纯粹派的大师：威斯顿、亚当斯、斯泰肯、施蒂格利茨、斯特兰德。……他们的名字和摄影艺术发展的第一个高峰紧紧连在一起。正是他们实践和发展了爱默

生的美学理想。他们对于摄影美的基本因素——线条、影调、层次、纹理、质感的重视和研究，对这些形式因素的空间序列的内涵，以及如何赋予这些形式因素以生命律动的精辟见解，使他们的作品在摄影的特质方面有了超卓的表现，同时也在理论上为摄影美学的发展奠定了坚实的基础。

“堪的”派的大师布勒松，在国际摄影艺苑享有盛誉，而他的《“决定性的瞬间”序言》正是一篇绝妙的美学论著。他对自己尊奉的摄影哲学，抓拍手法的美学价值和抓拍作品的审美特征都有精到的论述。他认为，“在所有的表现手段中，摄影是唯一的能精确地把转瞬即逝的瞬间丝毫不差地固定下来的手段。我们摄影者就是和一些不断消逝的东西打交道。”

三十年代，中国影坛十分活跃，在摄影美学方面的开拓弥足珍贵。刘半农的意境寄藉论，胡伯翔的“美之结构”说，张印泉关于阴柔美与阳刚美之比较，沙飞的“为人生而艺术”的呐喊，等等，既是繁荣创作的发酵剂，也是创作经验的提炼和概括。

新中国摄影艺术的发展走过了曲折的道路，人们已经深切地认识到，一幅摄影作品缺乏摄影的美，只影响一幅作品的感染力和生命力，而对于摄影美的狭隘片面的理解，则可能影响一代人甚至几代人的摄影创作。在“左”的路线指导下，“工具论”、“题材决定论”，乃至“三突出”、“红光亮”、“高大全”，都被尊奉为最高美学原则，其结果是摄影创作被导入了脱离生活、脱离群众的死胡同。“天安门事件”摄影堪称现实主义的复归。1979年4月在北京展出的《“自然·社会·人”艺术摄影展第一回》，其贡献在于推出了一批直面人生，富于情趣，寓含哲理的现实主义佳作，更在于显示了摄影艺术

审美意识的觉醒。在王志平为影展所撰写的《前言》里明白地写道：

“新闻图片不能代替摄影艺术。

内容不等于形式。

摄影作为一种艺术，有它本身特有的语言。是时候了，正象应当用经济手段管理经济一样，也应该用艺术语言来研究艺术。

摄影艺术的美，存在于自然的韵律之中，存在于社会的真实之中，存在于人的情趣之中。而往往不一定存在于‘重大题材’或‘长官意识’里。……”

时隔七年，重新品味这些当时被看作“离经叛道”的话语，确实是意味深长。

当前，摄影艺术呈现初步繁荣，创作十分活跃，但和伟大的变革现实相比，摄影作品还缺乏必要的力度和深度，缺乏震撼心灵的时代佳作。有的人堪称勤奋，长期苦于无法突破；有的起点很高，第一次发表作品就荣获金牌，此后却默默无闻。各地评奖活动频繁，但评奖结果却往往难以使人信服；同一作品，在甲地打入“冷宫”，在乙地却评为上乘。创作和审美评价中的盲目性意味着缺乏摄影审美意识和规律的自觉把握；审美眼光的平庸浅薄，阻碍着创作的进一步繁荣。这一切每每说明：摄影需要美学。

脱离实践的理论是空洞的理论，当前更多的事实说明，脱离正确理论的实践只能是盲目的实践。深入、系统地探讨摄影艺术的审美特征，摄影艺术的审美标准，摄影美的发现与创造的基本规律，从而建立系统的摄影美学，是摄影理论研究的当务之急。

近年来，关于抓拍与摆拍，纪实与虚构，新闻与艺术的论争，促进了理论的探讨，活跃了空气，但众说纷纭，莫衷一是。实践证明，只有从更高的角度，更高的层次进行探讨，把具体问题摆在更为广阔的背景上，也就是说只有从美学的高度，对摄影艺术的本质，摄影艺术对现实生活的审美关系有比较清醒的认识，才能使我们的看法更接近真理。

对外开放以后，打破了闭关自守的局面，交流活动日趋频繁，五光十色的摄影世界使人眼花缭乱，一则开阔眼界，一则也难免良莠不分瑕瑜不辨。只有建立科学的摄影艺术审美标准，才有可能正确评价国外的摄影艺术作品和理论。

摄影艺术正处于复兴、探索之中。广泛的探索促使摄影艺术的发展呈现出多极发展的趋势，不同的观念、不同的创作方法，五彩纷呈，诸如“纯粹性视觉构造”论、“观念再现”论、“超越性再发现”、“新关系”论、“本源追踪”论、以及社会主义深化论，等等，等等，不一而足。没有探索就没有开拓，就没有前进，但探索也难免兜圈子，走弯路。探索中的艺术更需要美学。任何艺术上的探索都应归结为审美观念上的创新，不然就失去了应有的艺术价值。

美学需要摄影

出于偏见和无知，人们曾经在相当长的时期内把摄影成当自然主义和缺乏思想性的同义语。但摄影艺术毕竟以其独特的魅力赢得了千百万人的喜爱。它以大量的优秀作品在艺术园地站稳了脚跟。在人类艺术宝库里，精美的摄影艺术珍品，虽经岁月流逝，依然闪耀着夺目的光辉，摄影艺术为美学提供了丰

富的给养。摄影需要美学，美学同样需要摄影。

摄影艺术的语言和形式不仅是独特的不可取代的，而且已经具有非凡的表现力。不论从宏观世界还是从微观世界来讲，摄影都大大扩展了人们的眼界，扩大了美的欣赏范围，从而使人类获得了新的审美感受能力。摄影家借助奇妙的高速摄影，通过特殊的光线、色彩，把一滴牛奶溅落的一刹那，描绘成一顶瑰丽夺目的《牛奶王冠》，观之无不赞叹。

摄影具有一种精确的复制现实的能力，这曾经是美学家嘲弄摄影的口实。为了跻身艺术之林，以模仿古典主题绘画为宗旨的摄影古典绘画主义曾经风靡数十年之久。嗣后，在卓越的纯粹派摄影佳作面前，某些以逼真为目的的绘笔大为失色。一些聪明的画家避开相机镜头精确再现能力的挑战，走向抽象派（这也许并不是主要原因），另一些聪明的画家则融合了摄影的特质，模仿摄影的精确性，走向了照相写实主义（超级写实主义）。第二届全国青年画展中的《父亲》不愧为成功地运用照相写实手法的力作，摄影艺术的发展为绘画和其它艺术提供了可资利用的成果，这已经是无须辩驳的事实。版画家黄永玉说：“这些年来首先影响我的不是绘画而是摄影。”国画家潘絜兹说：“那种把摄影看作机械复现的时代过去了。摄影是艺术，而且是勾魂摄魄的艺术。”还说，区分画家与摄影家谁高谁下、绘画与摄影孰优孰劣，是毫无意义的。任何艺术都可以互相为用却不能互相取代。”可见画家已经不只是借助于照相机，而是从摄影艺术中汲取必要的养分了。

至于由照相脱胎而来的电影和摄影艺术的关系则尤为密切。德国电影理论家齐格弗里德·克拉考尔的《电影的本性》一书，对此有精辟独到的论述。其基本立论认为，电影就其本质

是照相的一次外延，因而也跟照相一样，跟人们周围的世界有明显的近亲性。克拉考尔关于电影的“照相本性”的论断，在电影界不无歧议，但他的论述一方面进一步揭示了照相的本性，另一方面也深化了我们对于摄影和电影艺术关系的认识，却是毋庸置疑的。

实态美是摄影艺术的基本品格。纪实性摄影作品至今仍然是摄影艺术的主体。它不象绘画、雕塑那样，采用众多的艺术原型加以综合、概括、虚构，而是从现实生活中直接摄取，并通过对象、瞬间特定性的选择，以及造型处理的手法，实现真与美的直接统一。它既是对客观现实的直接再现，也是摄影家主观情操、审美意识的折射。人们曾经从传统的典型化观念出发，认为摄影艺术的真实性与创造性是对立的，纪实的手法不能达到创造典型形象的目的，甚至以此否定摄影有称为艺术的权利。事实上，摄影艺术正是在真实与典型、真与美的直接统一这一点上，丰富了艺术典型化理论和美学原则。摄影创作实践在这方面积累了丰富的经验，展示了巨大的可能性。意大利摄影家洛蒂拍摄的周恩来总理《最后的时刻》，通过一个真实而具有典型特征的瞬间，充分表现了周总理性格的坚毅、果断、严肃，给人留下了极其深刻的印象。《最后的时刻》的典型意义和审美价值都是不容否定的。

摄影艺术的审美特征，独特的审美功能、创作规律等，仅仅从传统的美学观点出发是难以作出完整答案的。这一切不能不说是给美学研究提出了新的课题。

艺术和美学的一般规律正是通过各艺术部门的规律表现出来的。摄影艺术已经不是一株柔弱依傍的小草，而是一株枝繁叶茂的大树。视而不见不等于“视而不在”。应该说，不是摄

影艺术冀望在美学家笔下争一席之地，而是有真知灼见的美学家、艺术家应该充分估价摄影艺术的发展对于美学的贡献，并充分认识到摄影艺术的巨大潜能，展望到她的光辉未来。

摄影美学理论体系的建立

完整的、科学的摄影美学理论体系如何建立？

摄影美学是研究摄影与现实审美关系的一门学科，是摄影理论的一个部类，也是艺术美学的组成部分。在摄影理论的各学科中（诸如摄影艺术学、摄影史学、摄影批评学等），摄影美学处于最核心的层次，具有特殊的地位。摄影美学的中心任务，在于通过对于摄影美的本质，摄影创作的审美规律，摄影艺术的社会功能、欣赏规律，以及与其他艺术部门的关系等多方面、多层次的研究，探讨摄影美的普遍规律。和其他艺术门类相比，摄影艺术理论基础尤为薄弱，建立美学理论体系的任务更加艰巨，对此我们应该有充分的估计。

美学的抽象，必须以实践为基础。坚持唯物主义的辩证方法，以马克思主义美学原理之矢，射摄影艺术实践之的，实事求是，理论联系实际，这应该是我们治学的基本原则。所谓坚持唯物主义的辩证方法，正如列宁所指出的：第一，为了真正认识对象，必须把握和研究它的一切方面，一切联系和“中介”；第二，必须从对象的发展、“自己运动”变化中去把握它；第三，必须把人的全部实践包括到对象的完满的“定义”中去；第四，必须使所研究的结论，符合于事实，符合于现实关系，“没有抽象的真理，真理总是具体的”（《列宁选集》第4卷，人民出版社，453页）。这就要求我们从摄影艺术

的丰富实践出发，从大量的现象和经验出发，进行缜密的辩证逻辑分析和哲学概括，归纳出真正合乎摄影特点的美学概念、范畴、原则和规律。

摄影艺术，如同一切社会现象，都具有普遍、特殊、个别三个层次的规律。摄影美学既从属于艺术美学（艺术美学是美学的一个部门），又只是艺术美学的一个分支，有其自身相对之独立性和特殊性。摄影艺术至少有这样三个不同层次的审美规律：第一，摄影艺术和一切艺术审美活动有共同的普遍规律；第二，摄影艺术具有区别于其他艺术审美活动的特殊规律；第三，摄影艺术的不同门类、不同样式、不同体裁之间各自具有相互区别的个别规律。为了把握摄影艺术审美的特质，我们特别需要在这三个不同层次审美规律的联结点上下功夫。把它的普遍、特殊、个别的审美规律看成辩证统一。近几年来，我们在摄影艺术本质特征的探讨上，争论激烈，但进展甚微，这除了正常的学术观点分歧以外，在相当程度上也由于忽略“研究它的一切方面、一切联系和‘中介’”，以及“从对象的发展、‘自己运动’、变化中去把握它”，各执一端的缘故。辩证的方法应该是个别与一般、历史与逻辑相统一的方法。

在上述三个层次当中，摄影艺术作为独立的审美活动和审美对象，至少应该包括摄影创作、摄影作品、摄影欣赏三个主要环节。摄影美学需要对这三个环节进行全面、系统的研究。这就必然构成摄影美学的三个基本组成部分：创作美学、作品美学和欣赏美学。摄影创作是复杂的精神劳动，创作本身就是特殊的审美活动、审美反映和审美过程。摄影家是摄影创作的主体，摄影家的生活实践、审美意识、创作个性、创作方法等等，无疑是创作美学的主要研究对象。特别是艺术直觉和瞬间