

摄影艺术 赏析

龙憲祖 著

四川美术出版社

摄影艺术 赏析

龙惠祖 著

四川美术出版社

责任编辑：陈 锦

封面设计：邵 新

技术设计：杨璐璐

摄影艺术赏析

龙憲祖 著

四川美术出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

攀枝花新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张 10.75 插页16 字数237千

1987年6月第一版

1987年6月第一次印刷

印数：1—20,000册

ISBN7-5410-0006-x/J·7

书号：8373·788

定价：2.50元

序

冯 牧

在艺术发展史上,摄影艺术是一种年轻的艺术品种。然而,随着社会生产力和科学技术的不断发展,随着人们文化生活的日益丰富和提高,摄影艺术在短短的一个世纪左右的时间里,得到了迅速的发展、完善和普及,以致使它和美术这门表现了人类高度智慧和技艺的结晶的艺术一样成为深受群众喜爱的艺术样式。那种认为摄影只不过是一种刻板地表面地再现人和自然形象的技术活动的习惯说法,早已被证明是过于简单的迂腐之论。特别是最近二三十年以来,随着摄影工具科技水平和表达功能的迅速提高,摄影艺术获得了日益广阔和丰富的创造天地。我们常常可以看到足以和最优美的美术作品相媲美的摄影艺术作品;这些作品,在反映社会生活方面、自然景象方面,有时可以达到和国画、油画、木刻艺术等造型艺术十分接近却又带有自己独具的特色的美感效果。我想,这也就是为什么有些摄影展览能够取得成功和受到广大人民热烈欢迎的主要原因。

我在这里主要指的是当代中国的摄影艺术。我虽然没有多少

机会欣赏外国著名摄影家的艺术精品的展览，然而，从近些年我所有幸欣赏过的多次中国摄影艺术展览当中，就已经使我确信，我国的社会主义摄影艺术，正在走向成熟，正在不断地展示出它日益丰富多样、绚烂多姿、异彩纷呈的创造能力。同时，一批又一批的摄影艺术家的出现和成长，标志着我国的摄影艺术已经形成了一支相当强大、富有朝气、同时又在孜孜不倦地进行着艺术探索和艺术创新的战斗队伍。

与此同时出现的一个值得我们重视的问题是：既然我们的摄影艺术创作在迅速发展，这就要求我们应当不断总结经验，不断研究摄影艺术在争取更加深刻更加丰富地反映现实生活过程中所提出的那些带有规律性的问题，并且把它们上升到理论的高度。这就是说，正如在发展文学创作的同时，必须发展文学评论一样，在促进摄影艺术攀登新的高度的同时，也必须给摄影艺术评论工作以应有的重视和地位。

我在摄影书刊中注意到，尽管在这方面我们还有许多工作要做，但是我们毕竟有一些摄影艺术理论批评工作者，已经在自己的岗位上进行了和进行着辛勤的带有开拓性的工作。我在这里为之作序并且向读者推荐的这本著作——《摄影艺术赏析》，就是这些值得我们重视的劳动中的一个成果。这本书的作者龙惠祖同志，是一位中年摄影家和理论工作者。他是同我们的共和国一同成长起来的、对摄影艺术有比较丰富的实践经验的一位年富力强的艺术工作者。他的三十多年的摄影艺术的创作、编辑和评论工作的经验和经历，使他有可能对于摄影艺术的基本理论和创作评论，对于摄影家的艺术特色发表了不少中肯的具有艺术分析的意见。在这本著作中，对于摄影艺术创作的许多带根本性的问题，进行了理论联系实际的同时又是很有见地的艺术和思想分析。我

对于摄影艺术可以说是一个“外行”，充其量只能说是一个业余爱好者，但是，我认为，这本书里虽然谈的都是摄影艺术，而所触及到的某些带有规律性的问题，却又不只是摄影艺术所特有的。也可以说，正是由于这本书中所接触和分析的问题，既涉及到摄影艺术的独特规律，同时也涉及到一般艺术的共同规律，所以，它们对于广大摄影工作者和爱好者，是具有启发意义和借鉴意义的。

就广义而言，摄影已经成为一种群众性的活动。但我们在这里讲的是摄影艺术，而不只是作为一种技艺的摄影。因此，对于这门新兴艺术的任何严肃认真的理论探讨和艺术探讨，都是值得我们欢迎的。

1984年10月

理 论 探 讨

目 录

序.....冯 牧

·理 论 探 讨·

摄影美学三题	1
摄影的奥秘在哪里——抓瞬间.....	15
摄影创作中的几个辩证关系	23
摄影家的审美感受	32
提炼主题	37
深入生活与摄影创作.....	43
分门别类 统观全局	
——对摄影艺术分类问题讨论的商榷	49
抓住特征 探寻规律	
——谈摄影艺术的品种、体裁及其它	62
建设具有中国特色的摄影理论体系	75
反对公式化 提倡多样化	
——谈谈摄影如何反映战术演习.....	82
艺在技先	
——人像摄影创作中技术和艺术	
的内在关系.....	86
漫话摄影	95
光影传神	97
艺诀辑释	100

D.121/23

路子要宽	108
标题的学问	112
重视摄影理论和批评	114
农业摄影断想录	116
照相机和小提琴	120
开拓视野	123
笑和精神面貌	125
把熟悉人的工作放在第一位	128
绘画主义摄影	130
纪实主义摄影	134
自然主义摄影	139
印象主义摄影	143
纯粹主义摄影	146
超现实主义摄影	149
抽象主义摄影	152
我国摄影艺术的新觉醒	155
南郎北张的审美趣味	178

• 作 品 分 析

伟大的形象 艺术的再现

——谈几幅列宁的艺术照片·····203

新的高度 新的起点

——第十二届全国影展漫评·····206

一簇报春花

——在中国摄影学会筹备组举行的“自然、社会、人艺术影展”座谈会上的发言·····212

名山神境一镜收

——1962年黄山影展漫评·····219

人像摄影的新风貌·····224

稚子之心

——看上海市少年儿童影展·····226

从抽象到具象	
——评《稻子和稗子》	228
朴素自然的美	
——评《青年人》	230
深刻的寓意	
——评《这块牌子应该撤掉》	233
动人心魄的悲喜剧	
——评《海峡隔不断骨肉情》	235
叠放胜泼墨	
——评《万马奔腾》	237
美的心灵 美的镜头	
——评《神圣的权利》	238
夸张、渲染、气势	
——评《浪打火炼》	239
歌颂现实和针砭时弊	
——评《就生这一个》和《5 1 2 3 4》	240
照相不是无情物	
——评潘贺的文艺家肖像	422
讲究形式美	
——评鞠烽的两幅作品	244
剖破藩篱成一家	
——评张旗的作品	245
• 人 物 评 介	
坚定的方向 出色的创造	
——简评石少华的摄影艺术	247
时代的记录	
——评张印泉反映社会生活的作品	251
从优美、壮美到崇高美	
——黄翔的摄影艺术	255
论摄影家薛子江和他的风景摄影艺术	258
蔡俊三的摄影艺术	268

美的发现者

——散恩洪的摄影艺术……………269

诗情、画意

——简庆福摄影作品欣赏漫笔……………272

无私方敢言、有胆自能察

——四五运动摄影一等奖获得者鲍乃镛……………281

沈延太及其创作特色……………286

饱和着血泪和激情

——记两位年轻的摄影战士王文波、王文澜……………290

足踏在实地上的思辩者

——谈摄影理论家丁遵新的治学活动……………296

照相机的“医生”

——访青年文化服务部的相机修理工……………306

人像摄影高手姚经才……………312

• 插 图

1. 白求恩大夫……………吴印咸摄

2. 炼钢能手李绍奎……………田 原摄

3. 手足情深……………邱永亨摄

4. 日记1978年3月3日……(日)野田哲也摄

5. 石林……………邵柏林摄

6. 父子情……………曾华梓摄

7. 音乐家之手……………潘 贺摄

8. 晚年的幸福……………潘 贺摄

9. 在结婚登记处……………李仲魁摄

10. 草图……………(英)罗宾逊摄

11. 人生之路……………(瑞)雷兰德摄

12. 海牙会议上……………(德)沙乐门摄
13. 灯心草岸……………(英)爱默生摄
14. 和平之吻……………(英)卡梅伦摄
15. 土豆窖的门……………(美)威士顿摄
16. 梳妆……………(英)麦克比恩摄
17. 冬天的树……………(英)卡那汉摄
18. 列宁……………(苏)纳别巴乌姆摄
19. 我们劳动去……………袁学军摄
20. 农家乐……………陈宝生 陈丽莉摄
21. 画家石鲁……………李江树摄
22. 她害怕了……………刘祥虎摄
23. 稻子和稗子……………李英杰摄
24. 青年人……………钱嗣杰摄
25. 这块牌子应该撤掉……………(朝鲜)全昌燮摄
26. 海峡隔不断骨肉情……………苏 擎摄
27. 万马奔腾……………李中华 摄
28. 神圣的权利……………许志刚摄
29. 浪打火炼……………张 宇 摄
30. 就生这一个……………杜 者摄
31. 5 1 2 | 3 4 |……………金伯宏摄
32. 张竹……………潘 贺 摄
33. 黄苗子……………潘 贺 摄
34. 比高……………鞠 烽 摄

35. 别故乡.....鞠 烽 摄
36. 奋斗.....张 旗 摄
37. 和平.....张 旗 摄
38. 埋地雷.....石 少 华 摄
39. 力挽狂澜.....张 印 泉 摄
40. 黄山雨后.....黄 翔 摄
41. 千里江陵一日还.....薛子江 摄
42. 我也养.....蔡俊三 摄
43. 黄山云.....简 庆 福 摄
44. 海恋.....简 庆 福 摄
45. 美术家集会.....敖恩洪 摄
46. 白花献给周爷爷.....鲍乃镛 摄
47. 翻身农奴.....沈延太 摄
48. 沉重的担子.....王文波 摄
49. 眸与睫.....王文澜 摄
50. 周恩来总理.....姚经才 摄

摄影美学三题

美学曾经把艺术归结为建筑、实用美术、雕塑、绘画和版画、文学、音乐、舞蹈、戏剧等八大门类。摄影艺术的兴起冲破了这种传统的结论,而且,早在1840年摄影艺术就以自己的艺术力量和独特的表现方法闯进了艺术的大家庭,引起了人们的震惊和艺术界的重视。摄影艺术和其它兄弟艺术一起,扩充、深化了艺术对现实的表现能力,丰富、美化人们的精神境界和文化生活。

摄影艺术的特性是什么?它怎样概括现实,创造典型,反映现实的本质?它有着什么样的艺术语言和美学价值?这是从事摄影创作和理论工作首先要解决的问题,也是美学研究所关注的问题。

一、摄影艺术的审美特性

“……各种物质运动形式中的矛盾,都带特殊性。……对于物质的每一运动形式,必须注意它和其它各种运动形式的共同点。但是,尤其重要的,成为我们认识事物基础的东西,则必须注意它的特殊点。”^① 摄影艺术和其它艺术形式一样,同为社会的上层

建筑和意识形态，都有反映现实并改造现实的社会职能。但是，每一种艺术又是借助自己独有的艺术语言反映现实，因而，其形象特征及审美特性各不相同。

摄影艺术以具体的感性的视觉的形象作用于人，这从文学和摄影两种艺术的比较中可以很明显地看到。这两种艺术除了使用的材料不同：文学借助语言，摄影运用光、影造型，同时，其物质化了的艺术形象所给人的美学感受方式也是不相同的。文学作品没有摄影作品的直观性和可感性，不管你读了一部情节如何生动，描绘如何真切的小说，你也只能透过语言文字的中介，在脑子里想象、编织成一幅经过作家创造的为读者的想象所丰富的人生图画，而不像摄影艺术作品在读者面前直接展示出可以感触得到的具体感性的艺术形象。毛泽东在《纪念白求恩》文章里热情赞美了伟大国际主义战士白求恩大夫，并作了高度的理论概括：他的崇高的共产党员的道德品质和光辉形象，在以文学形式写成的作品《诺尔曼·白求恩》(周而复著)中，也都有着生动，具体的反映，但是，这些用语言文字塑造的型象只是具有一定文化水平的人才能间接地感受到。而摄影艺术的反映就不同了。当我们看到摄影作品《白求恩大夫》(图①)时，这位“五十多岁了”的“加拿大共产党员”，“不远万里，来到中国”，“把中国人民的解放事业，当作他自己的事业”的伟大国际主义精神，以及“对工作的极端的负责任”，“对技术精益求精”的高贵品质，都化为照片上可感的具体形象显示出来。作品中，白求恩大夫给八路军伤员动手术的严肃认真的神情，他穿着朴素的服装，草鞋，使用简陋的医疗器械和富有民族特色的古庙的画檐，构成了一幅只要有正常生理和视觉机能的人都可以感受的鲜明的图画。摄影作品中的典型环境和典型人物真实而又通俗地表达出的主题思想，为

不同民族、国籍、地区、文化教养的人都能理解和欣赏，难怪人们说摄影艺术是一种最大众化的艺术。

通过和文学的对比，已经可以了解到摄影艺术的基本性质是视觉直观的具体感性的形象。但是这个了解还不够。我们知道，绘画也是造型艺术，和摄影艺术非常相近，都同样是借助色彩（调）和线条，通过具体的视觉形象再现客观现实。绘画的形象也要在两度的平面上表现出三度空间的立体形象，因而绘画作品也具有视觉上的直观性和可感性。在这些方面，两种艺术样式都是共同具有的，但它们也各有其不同处。绘画作品中的形象通常是画家根据生活中的原型或现实中的模特儿，综合、概括了自己对生活的实际感受和体验，经过想象和虚构，再创造出来的。而摄影艺术的创作过程，并不是象在画室里搞创作那样，摄影艺术创作以现实环境里存在着并且正在发展着的客观事物作为表现对象，就空间而言，拍摄对象是处在照像机面前；就时间而言，拍摄对象在拍摄期间正在发生、发展着。一句话，摄影艺术直接地摄取客观现实中的生活现象，以“生活本身的形式”再现实在的现实。因而摄影艺术中直接可视而又真实可信的艺术形象，给读者以最真实、最亲切的感受。它或者使人重温经历过的令人激动难忘的生活，或者引导读者进入难以直接目睹，而又迫切希望看见的场面。

当然，这决不是说其它的艺术样式不能表现出生活的真实，并给人以美的感受，而只是说摄影艺术直接地然而又是艺术地再现实生活中实有的事物，如郭沫若同志所说：摄影艺术“是最富于现实主义的精神生产”。^③所以，它能最真实、生动、迅速地反映现实，并且有强烈的生活气氛，因而给人的感染作用也最为真实、亲切。

中国人民有一句谚语：“百闻不如一见”；欧洲人也认为：“耳朵

听来的东西，不及眼睛看见的印象深刻；因为眼睛才是可靠的证人……目击者不需要通过别人的媒介”。^④摄影艺术作品就可以起着这种目击者的作用，读者看见了作品有如身临其境，耳闻目睹。而在审美作用上，愈是强烈地感觉到直接参与了作品里所发生的事件，作品的审美特性也愈加丰富和完善。

这一点是非常重要的，它决定了摄影艺术作为一门独立的艺术样式存在的价值，和它给于人们独特的审美享受的来源。不论摄影艺术的题材、体裁多么丰富，无论现场抓取或组织加工的拍摄方法怎样，我们都有必要充分发挥这门艺术独有的特性，紧紧地结合当前的现实生活，依靠摄影者的敏锐感受，敏捷地抓取充满生活气息而又新鲜动人的镜头，摄影艺术才不至为其它艺术所代替，并获得自己强大艺术生命力。

二、摄影艺术和技术的关系

摄影艺术创作要使用一些现代化科学技术工具，有人就认为摄影艺术不是艺术，摄影只能是一种技术性的记录工具，从事摄影工作是一种简单的劳动，可以不动脑筋。这对摄影艺术创作的真谛，如果不是亵渎，也是极大的误解！摄影艺术完全能够表达人类复杂微妙的思想感情和精湛细致的创作意图，创造出真正具有艺术魅力的作品。

在中国和世界摄影史上，一些著名摄影家并不是单纯依赖新式的照像器材才拍出生动感人的照片的，美国的海因·亚当斯，中国的张印泉、郑景康的创作实践就是证明。张印泉拍摄《力挽狂澜》用的是双影重合的135型照像机，拍摄《莲塘清趣》是用的双镜头反光照像机，这些类型照像机并不适应抓拍动体，只是他们