

摄影 鉴赏

摄影自学丛书 •

上海人民美術出版社

摄影自学丛书

摄影 鉴赏

叶 导 编著

上海人民美术出版社

摄影鉴赏

叶 导编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张3 附图31 幅 字数52,000

1987年10月第1版 第1次印刷

印数00,000—48,000

目 录

1. 写在前面…………… (1— 3)
2. 摄影艺术美…………… (3— 6)
3. 摄影艺术特点…………… (7—11)
4. 摄影欣赏心理…………… (11—17)
5. 摄影欣赏差异性… (17—22)
6. 摄影欣赏要素…………… (22—25)
7. 构 图…………… (26—32)
8. 用 光…………… (33—35)
9. 影 调…………… (36—38)
10. 色 彩…………… (39—42)
11. 瞬 间…………… (43—45)
12. 角 度…………… (46—47)
13. 气 氛…………… (48—49)
14. 质 感…………… (50—51)
15. 线条与图案…………… (52—53)
16. 动感美…………… (54—55)

17. 朦胧美 (56—57)

18. 特 技 (58—59)

19. 情 绪 (60—62)

20. 夸张与对比 (63—66)

21. 简洁与含蓄 (67—69)

22. 寓意与象征 (69—71)

23. 幽 默 (72—73)

24. 画意摄影 (74—76)

25. 抓 拍 (77—78)

26. 构 思 (79—80)

27. 情节与细节 (81—83)

28. 意 境 (83—85)

29. 创 新 (86—87)

30. 时代与民族风格 ... (88—90)

31. 标 题 (90—91)

部分思考题参考答案... (92—94)

本书插图除署名外均选自国外和港澳摄影图片资料

1. 写在前面

何谓摄影鉴赏？简而言之，就是欣赏照片。比如我们在劳动或工作之余去旅游胜地度假，或与家人、朋友去公园游玩，总要拍一些留念照。当你以后看到这些洗印出的照片时，自然而然地会作出对某张满意，对某张不满意的评价，这就是一种鉴赏。

当你偶然从报刊上看到一幅艺术照片，被它的艺术感染力所吸引时，会产生一种美感。然而，若要问照片究竟美在哪里呢？你的回答可能并非确切，这说明你还仅仅处在欣赏的初级阶段，因此，就有必要了解如何欣赏艺术照片的问题。

鉴赏，主要指人们对艺术形象的感受、理解和评判的过程。摄影鉴赏，首先必须从艺术美的要求来鉴别照片的优劣，然后在欣赏的基础上，进一步深化感受和认识，通过欣赏艺术照片来陶冶情操，得到美的享受。

人类的艺术活动分为创作阶段和欣赏阶段，艺术作品可以看作是连接这两个阶段的媒介，即公式：创作阶段——艺术作品——欣赏阶段。

创作阶段是指艺术家对现实美进行加工和创造，使之成为艺术作品的过程。欣赏阶段是指审美主体（观众或读者）对艺术作品的欣赏。创作与欣赏是两个既联系又独立的阶段。它们的关系是互为对象、互为创造的关系，如同生产创造消费，消费又创造生产一样。如果没有创作也就没有欣赏，如果没有欣赏也就没有创作。艺术的诞生，似乎伴随着艺术欣赏而产生；艺术的发展，更离不开艺术欣赏。对艺术美的欣赏，是日常生活中比较普遍的精神活动，几乎人人都有观赏艺术作品的审美经验，艺术欣赏是人类区别于自然界的一种文明的标志。同样，艺术家创造的各种艺术作品——小说、诗歌、音乐、舞蹈、绘画、摄影艺术等等，则是供人们（观众或读者）欣赏的，如摄影家创作的艺术照片不拿给人们欣赏，也就失去其存在的意义。

艺术的发展，有赖于人们的艺术欣赏水平的提高。有什么样的观众，就有什么样的戏剧；有什么样的读者，就有什么样的文学。德国的音乐之所以发达，同其国度观（听）众的普遍，和欣赏水平的层次较高是分不开的。可见，提高人们的艺术欣赏水平，有助于创作水平的提高，并以此推动整个艺术的发展。

在现实生活中，人们不可能个个都成为艺

术家，然而他们却有审美的需要，需要通过欣赏他人的作品得到满足。摄影已日益成为人们精神文化生活不可缺少的一部分，但是，擅长于创作艺术照片的摄影家毕竟是少数，而喜欢欣赏艺术照片的爱好者，却比比皆是。因此提高人们的摄影鉴赏水平，不仅能满足人们的审美需要，而且必将推动摄影艺术的发展。本书旨在概括地阐述摄影艺术欣赏的最基本要点，并结合作品赏析，使读者对摄影鉴赏的知识有一个较全面的了解。

思考题(1)

怎样理解摄影创作与摄影欣赏的关系？

2. 摄影艺术美

本书主要是阐述怎样欣赏艺术照片，即摄影艺术欣赏阶段的规律。艺术欣赏是以艺术作品为对象的，那么艺术美的来源是什么？它为什么会吸引读者，并为之陶醉？摄影艺术又有哪些特点？这就有必要先从摄影艺术的创作阶段谈起。

摄影艺术是造型艺术的一种，它是由摄影家运用摄影术（即照相机、胶卷、暗房工艺等物

质条件)来反映社会生活和自然现象,表达思想感情,根据艺术规律创作出具有审美价值的艺术照片,供人们欣赏的。

艺术照片之所以具有诱人的魅力,就在于它的艺术美,摄影作品的艺术美来自存在于自然界和社会生活的现实美。在我们生活的这个世界上,存在着许许多多使人赏心悦目的事物,它们给人以美的感受。

喷薄欲出的红日,恬静皎洁的明月;浩瀚无边的大海,耸入云霄的高山;飞流直下的瀑布,小桥流水的村庄……这些自然景观的美,常常出现在摄影家的镜头中。阳刚潇洒的男子,秀丽婀娜的少女;和蔼慈祥的老人,天真烂漫的儿童……这些人世间的美,时时曝光于摄影家的底片里。现实美是摄影艺术美的基础,是摄影家们取之不尽,用之不竭的源泉。

也许有人会问:既然现实生活已充满着这么多的美,人们何不以直接到现实生活中去欣赏为满足呢?它实际上提出了“艺术美与现实美的关系是什么”的问题。

艺术美与现实美的关系,是既有联系又有区别,它们互相依存,各有其不可取代的审美价值。比如人们既喜欢游览祖国的大好河山,尽情地观赏自然风景美,得到身临其境的美感享受;同样,人们又喜欢欣赏优秀的艺术风光照

片,陶冶性情,引起共鸣,受到艺术感染。现实美具有比艺术美不可比拟的生动丰富的内容,然而现实生活毕竟是自然形态的东西,难免显得散乱,夹杂着一些偶然的表面的因素,因而有时显得比较平淡。经过艺术家加工创造的艺术美,寄托了作者的思想感情和审美理想,具有独特的形式,因而比现实生活更典型、更集中、更带普遍性。

同样拍摄杭州西湖的照片,一般旅游者可能拍得平淡而感觉没有实景美;摄影家所摄的,则可能显得妩媚秀丽。这是为什么呢?因为西湖毕竟是一种自然美,必然受到四季更换、阴晴雨雪、昼夜晨昏等气候变化的影响,加上不同拍摄角度的变化,使景色显得丰富多样。虽然自然风景本身是没有感情倾向的,但观赏者却有思想感情的。无论摄影家还是一般游客,只要他具备一定的艺术修养,在观察自然景色时,就会产生一定的思想感情,情景交融,都能得到程度不同的审美感受。但是,摄影家较之一般游客的高明之处还在于:他们掌握了一定的摄影技术技巧和器材,并能根据艺术规律,选择适当的季节、气候、光线等条件,以及较佳的取景角度,因而能拍摄出景色秀丽、意境深邃的西湖风景照片来。

我们再以人物摄影为例,摄影家能将一位

外貌平常的人，拍出比其形象要美的照片来；而一位形象美丽的少女，让初学摄影的人拍摄，则可能拍得不如本人俊美。这又是为什么呢？因为每一个被摄对象都是处在特定的环境中，一方面他们要受到光线、角度、环境等因素的影响，另一方面被摄主体本身也要受到生理、情绪、神态、姿势、服饰、打扮等因素的影响。由于这两方面的原因，加上摄影技术技巧的因素，外貌平平的人，有时也可以显得美，而美人有时也可能显得不美。何况，人物摄影除了要表现对象的外貌美，而且还要表现形象的精神、性格、气质等内在美。摄影艺术表现人物形象的内在美，主要是指“形神兼备”，即抓取到被摄人物在特定环境下自然流露的真实情绪，和体现一定思想的画面人物的行为动态，以及有典型意义的情节阶段等。要达到这个要求，摄影者除了要具备一定的摄影技术技巧，还要有高度的艺术修养，具有观察生活并善于发掘人物形象内在美的能力，不论被摄人物的外貌美还是一般，都能合理地运用摄影造型手段，拍摄出形神兼备的艺术人物照片来。由此可见，摄影作品的艺术美是对现实美的反映和升华。

思考题(2)

既然生活中充满着丰富的现实美，为什么人们还要欣赏摄影作品的艺术美呢？

3. 摄影艺术特点

摄影术的原理是直接使景物形态通过照相机透镜，在感光胶片上曝光，构成潜影；然后经过暗房加工（冲洗、印放），制作出与景物形态完全相同的照片。有人鉴于这一特征，提出了摄影是否能成为艺术的疑问，他们认为，艺术是主观与客观相结合的产物，它要求体现作者的主观构思，是作者对现实美进行加工、提炼、改造的结果，如小说允许虚构情节，绘画可以抽象变形，而摄影一般对于被摄对象，既不能加工改造，也不能虚构抽象，不过是对现实生活的如实翻版，因此不能称为艺术。这个观点除了对摄影艺术缺乏全面了解而产生的偏见外，实质是对于“摄影艺术的特点是什么”，也就是“摄影艺术区别于其他艺术的特殊规律是什么”没有弄清。因此只有弄清这一问题，才能对摄影艺术有一个比较正确的认识。

形象是艺术最基本的特征，艺术美就是艺术形象的美。摄影艺术的一个最基本的特征，就是它具有其他艺术不可比拟的具体可感、生动真实的形象，这是由摄影术的原理所决定的。比如表现同一个人物肖像，同样是造型艺术的绘画，其在外形的逼真、质感的真实上，可能就不如摄影艺术。当然，绘画的审美特点，也是摄

影艺术所不可代替的。

艺术作品中的形象包括社会的、自然的环境和景物，但主要指人物形象，摄影艺术尽管在表现人物形象外貌上较其他艺术更具有真实生动的优越性，然而却在表现人物形象的内涵上略显逊色。这与用照相机对最能体现性格的典型瞬间的机遇之把握有关。摄影艺术既不能象小说、电影、戏剧等叙事类文艺作品那样，以较长的篇幅对情节、细节、人物行为，尤其是心理状态的描写和刻画，来展现对象的精神、性格、气质等内在美；也不能象绘画那样，根据作者平时的观察和积累，创造出典型环境中的典型人物来。摄影艺术表现人物形象的内在美，是靠抓取到被摄人物在特定环境下自然流露的真实情绪，和人物体现一定思想的行动以及具有典型意义的情节片段等，即“形神兼备”来达到目的。

摄影艺术在反映内容题材上，按常规手法一般只能表现当时的生活场景，既不能表现过去的事物，也不能表现未来的事物。尽管一百多年前，“绘画主义摄影”用摆布经营剪辑合成的方法来表现历史事件和民间传说，后来摄影家也运用特技手法创作出一些“星际恋人”、“宇宙探索”等幻想内容的作品。但是，摄影毕竟不同于其他艺术，比如绘画就有历史题材、现实

题材和幻想题材之分；文学也可以有历史小说和科幻小说。尽管摄影中也有历史照片，但历史照片不等于历史题材，历史照片中反映的人物和事件对于当代的人来讲已成为历史，但是，对于当时拍摄的作者及其同时代的人来说，则是现实题材。随着摄影艺术的发展，观念的更新，经过当代摄影家们的努力探索、不断开拓，定能使摄影艺术的内容题材更加丰富。

摄影艺术反映现实生活比其他艺术要及时、迅速、直接和紧密，“瞬间美”可以说是摄影艺术的最大特点。摄影家从现实生活中构思拍摄，到后期暗房制作看到作品，往往只需几小时就可以了；文学创作上，曹雪芹呕心沥血撰写《红楼梦》，“披阅十载，增删五次”，正如他自己所说：“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。”摄影与绘画、雕塑，虽然同为造型艺术，都是表现某一事物运动的一瞬间形象，但一幅画可以画上一月半载，一尊雕塑可以做上一年两年，而艺术照片的完成却是瞬间性的，也就是成败取决于快门打开的一刹那。瞬间感对于摄影家来讲意义重大，现实美是运动发展的，有时错过良机，抓不住决定性的一瞬间，形象就会改变，甚至一去不复返，因而遗憾终身。因此，人们将摄影艺术喻之为“瞬间艺术”，是无道理的。

摄影艺术是科学与艺术的结合,具体地说,是由具备一定艺术素质的人(摄影家)借助于摄影术,创作出艺术照片的过程。当然,任何艺术创作都离不开一定的物质条件,如写小说离不开纸和笔,绘画离不开颜料、画笔和画布,音乐离不开乐器等。但是,摄影艺术对物质条件的依赖性要远远超过其他艺术,不仅在拍摄阶段需要照相机、胶卷和其他附件,而且在暗房制作阶段又需要冲洗药品、晒箱和放大机等设备。摄影涉及到光学、化学、机械学等科技知识,因此,从事摄影创作,不仅要具备一定的艺术素养,而且要掌握一定的科学知识和运用摄影器材的技术技巧水平。

以上谈了摄影艺术的特殊性,并不等于说摄影艺术可以不受艺术发展的共同规律所支配。比如摄影作品的艺术美来源于现实美,它是寄托作者一定的思想感情和审美理想,要有一定的艺术形式(构图、影调、色彩、线条、形体等),对现实生活要进行选择提炼,运用摄影技术技巧进行加工提高,从而创作出具有审美价值的艺术照片来。因此,摄影艺术是主观与客观相结合的产物,这也是艺术的共同规律。

从摄影艺术表现方法上看,既可以有从现实生活中抓拍而来的写实作品,也可以用虚构情节、摆布拍摄的画意作品,另外还有抽象摄

影作品。通过摄影特技的运用，也可以改变景物形态，如用两次曝光的拍摄法，将已拍好的太湖渔船画面的上部叠上黄山的云霞；又如镜头前套上变形滤光镜，使被摄景物变形。以反映作者主观意图。

综上所述，摄影作为一门艺术是毫无疑问的。摄影艺术要发展，就要努力提高摄影家的艺术素质，不断开拓摄影艺术表现的内容题材，增强摄影艺术反映生活塑造形象的深度，丰富和完善摄影艺术表现方法和技巧手段，这是摄影艺术向前发展的前提和所面临的重要任务。

思考题(3)

摄影艺术与其他艺术比较，有哪些主要的特点？

4. 摄影欣赏心理

摄影艺术欣赏就是欣赏者通过对艺术照片的色彩、线条、影调、形体等外部形式的视觉感受中，来具体认识艺术形象，体会作品所蕴含的作者的思想和感情，从而获得理智的满足和感情的愉悦。因此，摄影艺术欣赏就是以艺术照片为审美对象的一种复杂的、特殊的审美心理过程。

这种心理过程包括对审美对象的感觉、联

想、想象、思维等由感性到理性的诸认识过程，同时还包括与认识过程相伴随的主观方面的感受、情绪和情感活动。认识过程和情感过程是互相联系、彼此渗透、互相促进、由浅入深、由低到高，推动着美感作用深刻强烈地发展，从而形成一个完整统一的审美心理过程。

摄影艺术欣赏始终是在形象思维活动中进行的，摄影艺术是以具体可感、生动真实的形象来反映现实美的，因此欣赏者总是先从形象的感知开始作为起点和基础的。欣赏艺术照片必须通过感官——眼睛来感觉画面上的形状、线条、色彩、影调，而在脑子中知觉到由这些形式因素所构成的具体形象。比如当你看到某幅照片上，有红与绿相间的色彩、硕大的花瓣形状、委婉的曲线、丰富细腻影调，这就构成了月季花的形象及其质感，并在头脑中知觉到它。但形象的感知还是对艺术照片的感性认识，也就是人们讲的第一眼印象，它具有新鲜感和生动性。“先入为主”的第一印象如何，是很难改变的，往往影响到欣赏阶段的全过程，这是因为造型艺术的摄影艺术欣赏是通过形象思维进行的，因此第一印象在摄影艺术欣赏中具有十分重要的作用。

然而感觉的东西不能很好地理解它，只有理解的东西才能更深刻地感觉它。欣赏艺术照