

S he ying
yi shu xue
gai lun

摄影艺术学概论

卓昌勇 汤建萍 吴培秀 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

编写说明

一、摄影经过150余年的艺术实践，日臻成熟，已形成为一门独立的艺术。建构“摄影艺术学”的理论体系，确定摄影艺术的独立学科地位，是摄影艺术历史发展的要求。

“摄影艺术学”以“艺术学”为母本学科，其建构必然以“艺术学”为理论基础。“摄影艺术学”以一切摄影现象为研究对象，其建构自然以国内外摄影艺术实践的成果和理论研究的成果为依托。马克思的“艺术生产”理论是本书的主线索。摄影艺术创作、摄影艺术作品与摄影艺术鉴赏构成了生产、产品和消费的完整摄影艺术生产体系，这对揭示摄影艺术的本质、特征，无疑具有积极的意义。

二、本书编写时，力求使整体框架结构具有系统性和连贯性，各章节具有相对独立性和相对完整性；力求行文简洁通俗，论述简明扼要。为了便于自修，以“导论”的形式，或突出中心论点，或强化重要论据，或浓缩主要内容。希望图文并茂的形式，能引起直观和佐证的效应。

在编写本书过程中，参与了相关论著，借鉴了他们的新观点和研究成果。作为论据，引用了一些国内外优秀的摄影艺术作品。应当说，本书是国内外广大文艺理论家和摄影家劳动的结晶。为了表示对作者劳动的尊重，在书末附录了主要参考书目；在图片处和引文处注明了作者姓名；将引用过学术观点的论著列入了“主要参考书目”。但难免挂一漏万，望能得到谅解。再版时定当补漏或加注。

作者

目 录

第一编 摄影艺术总论

第一章 导论	3
第一节 摄影与摄影艺术	3
一、时代发展中的摄影	3
二、历史发展中的摄影	5
三、摄影的基本特征	7
1. 纪实性特征	9
2. 瞬间性特征	10
3. 图像性特征	11
4. 物质性特征	12
四、艺术发展中的摄影	13

第二节 摄影艺术生产与摄影艺术学	18
一、摄影艺术	18
1. 摄影艺术是一门独立的艺术	18
2. 摄影艺术是一种特殊的视觉造型艺术	19
3. 摄影艺术呈现着人类自由创造的本质力量	21
二、摄影艺术生产	23
三、摄影艺术学	26
第二章 摄影艺术的本质与特征	31
第一节 摄影艺术的本质	31
一、摄影艺术的社会本质	32
二、摄影艺术的认识本质	37
三、摄影艺术的审美本质	39
第二节 摄影艺术的特征	42
一、摄影形象性特征	42
二、摄影主体性特征	46
三、摄影审美性特征	51
四、摄影技艺性特征	54
第三节 摄影艺术的社会功能	57
一、审美认识功能	57
二、审美教育功能	60

二、审美鉴赏功能	61
----------------	----

第二编 摄影艺术生产

第三章 摄影艺术创作	65
------------------	----

第一节 摄影艺术创作的主体 ——摄影家	66
------------------------------	----

一、摄影家的社会属性与主体属性	67
-----------------------	----

1. 摄影家与社会	67
-----------------	----

2. 摄影家与观众	68
-----------------	----

3. 摄影家与自我	69
-----------------	----

二、摄影家的品格和修养	73
-------------------	----

1. 摄影家应具备丰厚的生活阅历	73
------------------------	----

2. 摄影家应掌握娴熟的摄影技能技巧, 应具备艺术天赋和艺术才能	74
---	----

3. 摄影家应具备强烈的主体意识和丰富的 情感	78
----------------------------------	----

4. 摄影家应具备的文化修养和思想修养	80
---------------------------	----

第二节 摄影艺术创作——摄影艺术美的 创造	83
--------------------------------	----

一、“社会生活的纪实美”的创造	84
-----------------------	----

二、“主体情感的表现美”的创造	86
三、“摄影手段的技巧美”的创造	91
四、“个性特色的风格美”的创造	94
1. 素朴风格美和华丽风格美	97
2. 直露风格美和含蓄风格美	98
3. 阴柔风格美和阳刚风格美	100
4. 幽默风格美和庄重风格美	101
第三节 摄影艺术创作过程及审美心理	102
一、摄影审美体验与审美表象	106
二、摄影艺术构思与审美意象	108
三、摄影艺术传达与艺术形象	116
第四节 摄影艺术造型的基本法则	119
一、摄影艺术造型的基本法则	124
1. 艺术省略	124
2. 艺术变形	126
3. 艺术夸张	128
4. 艺术规整	128
5. 艺术添加	131
二、摄影艺术构图的基本法则	131
1. 构图形式	131
2. 黑白灰布局	140
三、摄影艺术的色彩造型法则	147
1. 色彩的对比	147

2. 色彩的调和	149
3. 色彩对比与调和的“对立统一”关系	151
第四章 摄影艺术作品	153
第一节 摄影艺术作品的纵向构成	154
一、摄影艺术语言	155
二、摄影艺术形象	159
三、摄影艺术意蕴	160
第二节 摄影艺术作品的横向构成	166
一、摄影艺术作品的内容	168
1. 题材	169
2. 主题	170
二、摄影艺术作品的形式	171
1. 内部组织结构	173
2. 外部呈现形式	175
三、摄影艺术作品内容与形式的关系	176
第三节 摄影艺术典型与摄影艺术意境	178
一、摄影艺术典型	179
二、摄影艺术意境	182

第五章 摄影艺术消费 ——摄影艺术鉴赏	191
第一节 摄影艺术消费概述	191
一、摄影艺术消费的性质与特征	191
二、摄影艺术消费的形式	195
三、摄影艺术消费主体	198
1. 应具备雄厚的生活经验和丰富的审美 经验	198
2. 应具备渊博的文化知识	199
3. 应具备摄影艺术的专业修养	200
4. 应具备人格道德和思想情操的修养	201
第二节 摄影艺术鉴赏过程及审美心理	201
一、摄影艺术鉴赏的期待阶段	202
1. 定向与期待	202
2. 审美意念	203
二、摄影艺术鉴赏的感应阶段	204
1. 审美直觉环节	204
2. 审美体验环节	208
3. 审美提升环节	211
三、摄影艺术鉴赏的流连阶段	213

第三节 摄影艺术消费中的艺术批评 ·····	215
一、摄影艺术批评的特征和作用·····	217
1. 科学性特征·····	217
2. 独创性特征·····	218
3. 普遍性特征·····	218
4. 作用和重要地位·····	219
二、摄影艺术批评的标准·····	220
1. 艺术价值的批评标准·····	220
2. 社会价值的批评标准·····	223
第六章 摄影发展史 ·····	227
第一节 摄影技术发展史 ·····	228
一、摄影的诞生·····	228
二、感光材料的发展史·····	231
1. 感光片基发展史·····	232
2. 感光纸发展史·····	233
3. 感光材料特性的发展史·····	233
三、摄影机的发展史·····	235
1. 第一架摄影机的诞生·····	235
2. 摄影机镜头的进步·····	236
3. 摄影机的发展·····	237

第二节 摄影艺术发展史	242
一、摄影艺术历史发展的动因	243
二、摄影艺术历史发展中的风格、流派及思潮	248
三、摄影艺术历史发展中的流变形态	252
(一) 绘画主义摄影与纯影主义摄影	253
1. 绘画主义摄影	253
2. 纯影主义摄影	261
(二) 纪实摄影与现代主义摄影	266
1. 纪实主义摄影	267
2. 现代主义摄影	271
第七章 摄影门类的划分	279
第一节 摄影门类划分的概述	279
一、摄影分类的目的	280
二、摄影的分类方法	280
第二节 实用摄影	282
第三节 新闻摄影	284
一、新闻摄影的特性	284
1. 新闻性	285
2. 真实性	285
3. 瞬间形象性	286

二、新闻摄影的社会作用·····	286
1. 新闻摄影的新闻价值·····	287
2. 新闻摄影的历史价值·····	287
3. 新闻摄影的审美价值·····	288
第四节 社会纪实摄影 ·····	288
一、社会纪实摄影概述·····	288
二、社会纪实摄影的特性·····	289
1. 题材的社会化·····	289
2. 风格的纪实化·····	290
3. 表现的情感化·····	291
三、社会纪实摄影与新闻摄影、艺术摄影的 异同·····	291
1. 取材的不同·····	293
2. 衡量标准的不同·····	293
3. 表现方法的不同·····	293
4. 对摄影家的要求不同·····	293
四、社会纪实摄影的创作方法·····	294
第五节 艺术摄影 ·····	294
一、艺术摄影概述·····	294
二、艺术摄影的特征·····	295
1. 内容的主观性·····	296

2. 形式的创造性·····	296
三、艺术摄影的种类·····	297
主要参考书目 ·····	299
后记 ·····	301

第一编 摄影艺术总论

- 导论
- 摄影艺术的本质与特征

第一章 导论

第一节 摄影与摄影艺术

一、时代发展中的摄影

当代，“摄影”这一称谓，已具有泛指的含义，已不仅仅局限于传统的“摄影”概念。“摄影”已发展成为一个多元多功能的文化影像体系。

摄影，是一种精确复制客观对象的技术手段和逼真再现客观对象的技术形式。人们借助摄影的物质性和图像性，突破了“时间”、空间、微观和宏观的局限，在小小方寸内，“呼风唤雨”，“捕风捉影”，“调动千军万马”；在“光与影”的画面上，“翱翔太空”，“漫游海底”，领略异国风情；在挥手之间，回溯于历史，涉足于“超现实”，跨越“时间”的沟壑，让想象的野马纵横驰骋。

摄影在诞生之初，只不过是记录“描图镜箱”的成像的一种手段而已。经过150余年的实践，摄影以照片、图片、幻灯、电影和电视等形式，已广泛渗透进社会生活的多个领域中。摄影既是一种传递知识的手段，也是一种交流情感的

媒介。具体地说，既是一种大众传播媒体和教育传播媒体，也是一种科学研究的手段和艺术传达的手段。摄影成了人类社会实践活动的一个重要组成部分，推动着科学技术的发展，促进着文化艺术的繁荣，甚至可以说，影响着人类社会的进步。

随着现代工业技术的进步和微电子技术的发展，摄影的科技性特征越来越明显。现在，人们不仅可拍摄可视形象，还可以拍摄黑夜中的影像，甚至可拍摄物体内部的影像。数码技术使传统成像技术取得了革命性突破：人们或用数码相机的磁盘拍摄影像；或用数字信号将视频图像转化为照片图像；或借助扫描仪将一般胶片(正片或负片)和照片的三维图像转化为视频图像。用计算机改善图像质量，随意修改画面和重新编排组织画面已不再是幻想。

现代摄影技术已由过去的“镜头成像——光亮被摄物——银盐感光材料记录成像”的单一技术形式，发展成为一个多技术多媒体的成像技术体系。不仅银盐成像系统的发展日新月异，新型号新品种的摄影器材不断涌现，形形色色的非银盐成像系统——磁性成像、感光性树脂成像、重氮盐成像、自由基成像、光敏变色成像和光热敏成像等也纷纷崛起。光电摄影、光声摄影、光化学摄影、磁光摄影是光、声、热、化学与卤化银成像技术的结合。传统成像技术仍然是这个综合影像体系中的一种重要形式，一种最普及、最庞大的摄影形式。

摄影的时代发展特征是：纵深的发展和横向的发展；多层次发展和多方位的发展；吸收多学科成果的渗透发展和兼容多学科成果的交叉发展。这是摄影发展的历史必然趋势。

摄影技术的多元发展, 摄影技术的广泛应用, 共同构建成了一个多技术、多形式和多结构的影像文化大体系。

摄影面临着-场变革。摄影艺术领域中的现代派, 摄影技术领域中的数码摄影, 是这场变革的主要挑战者。人类自由自觉、要求全面发展的本质力量, 决定了摄影在多层次多方位的发展, 决定了摄影会冲破“纪实”局限, 创造艺术和发展艺术。现代科学与现代艺术的契合; 现代摄影与数码摄影的契合, 将促使摄影艺术与科学再度在更高层次上的完美结合。

二、历史发展中的摄影

1839年, 法国L·达盖尔(Louis Jacques Mande Daguerre)发明了银板摄影术, 称“达盖尔法”(Daguerreotype process); 英国D·H·F·尔伯特发明了负—正摄影术, 称“光描法”(Photogenic drawing)。1839年, 英国赫歇尔(John F·W·Herschel)将这种技术命名为“Photography”, 汉语译为“摄影”, 从此, 沿用至今。追本溯源, “摄影”的“怀胎”可推前到1826年法国尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niepce)用沥青印制出的世界上第一张照片(见图1)。甚至可推前到1802年英国托马斯·韦季伍德用硝酸盐成像的“复写画”。1833年侨居巴西的法国人H·弗洛朗斯(Hercules Florence)也发明了摄影术, 并命名为“Photographie”, 与“Photography”这一称谓已十分接近, 从“怀胎”到“多胞胎的分娩”, 我们可清楚看到, 摄影的诞生是科学技术发展的必然产物。即使D·F·阿拉哥(Dominique Francois Arago)这位法