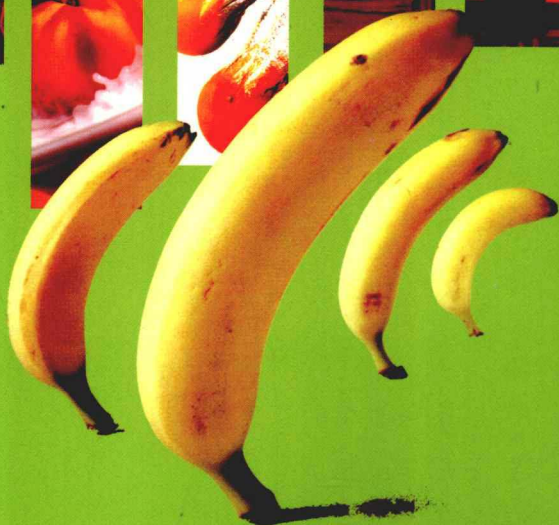

YISHU MEIXUE CONGSHU

艺术美学丛书

摄影杂谈

黄超 / 编

新起点丛书

新起点丛书

艺

术

美

学

丛

书

摄

影

杂

谈

主编：黄 超

远方出版社

责任编辑:王月霞

封面设计:江 艳

新起点丛书

艺术美学丛书

摄影杂谈

编 著 者	黄 超
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京通州大中印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	3000 千
版 次	2004 年 10 月第 1 版
印 次	2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数	3000
标准书号	ISBN 7-80595-988-9/G · 349
总 定 价	1320.00 元
本册定价	26.80 元

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前 言

每当疲倦的时候,闭上眼睛,静静的聆听那优雅的音乐,静静享受人类艺术的精妙,那种感觉,是一种心灵的对话,是一种精神的净化。

我们的生活少不了音乐,音乐会使我们的生活更加美丽,特别是那些懂得艺术欣赏的人们,我很羡慕他们,因为艺术是高于思想的,他表达着复杂的思想感情,陶冶人们的情操,洗礼人们的心灵,使黑暗渐渐消失……

纵观历史,很多伟人都喜欢音乐,比如伟大的物理学家爱因斯坦,很喜欢拉小提琴,据说很多的灵感都是从音乐中获取的。在北美有一家葡萄酒公司,为了使员工酿造更好的葡萄酒,每隔一定的时间就请演奏家跟他们演奏美妙的音乐,美妙的音符溶入酿造过程中,使酿先造葡萄酒成了一种艺术。酿酒师也成了艺术的制造家,音乐的灵魂化作了葡萄酒的芬芳。

曾经很多人,一生都投入到对艺术的追求中,细细的品味艺术的魅力,偶有遗憾,艺术成了少数人的奢望,生活中每个细小事物都会成为艺术带给我们精神的礼物,唤起人们最本质艺术冲动,何不坐观世界,为之出神呢。

21 世纪的青年,这个时代赋予了我们伟大的使命,它需要更高素质的人,需要全面发展的综合性人才,为此,我们编辑了一套《艺术美学丛书》,它包括以下 10 本书:《艺术美学》《音乐圣经》《现代摄影百科》《摄影杂谈》《音乐电视 MTV 编导艺术》《天外之音赏析上、下》《中外乐器乐队大全》《音乐王国上、下》,希望读者通过这套书,能很好的了解艺术方面的知识,做一个懂得艺术欣赏的高素质人才。

由于时间仓促,难免有错希望大家谅解。

编 者

目 录

影界视点	(1)
图片摄影的行为概念和作品概念	(1)
试论展赛中艺术摄影作品的评价	(4)
摄影对影像时代的贡献——审美观念的重建与突破	(15)
摄影对艺术的贡献	(21)
伴我走过那个年代的照相机	(31)
《变革在中国》李晓斌作品研讨会	(42)
神秘的按下快门的时刻	(76)
"作品赏析"中的误导	(78)
摄影是一项视觉工程	(80)
按下快门是爆发力	(86)
形象思维与抽象思维的交替	(88)
创作兴奋、灵感与直觉	(98)
影像的接受和欣赏	(108)
摄影与意境	(113)
摄影与禅	(120)
摄影与长寿	(124)
传世之作的奥秘	(126)
心理素质的修养	(127)

艺术美学丛书

《如实摄影》.....	(131)
扩展视觉想象力——读 J·N·尤尔斯曼的《后期形象化》.....	
.....	(141)
读 E·韦斯顿《什么是摄影美?》	(148)
读 M·怀特的《抒情与精确》	(155)
读萨考斯基《摄影家的眼睛》序言.....	(165)
摄影与绘画——读爱德华·韦斯顿的《按照摄影的方式看待摄影》	
.....	(173)
读《报道摄影》.....	(179)
读《社会行为中的相机影像》.....	(195)
"纪实摄影"给我们带来了些什么?	(205)
将娱乐主义摄影进行到底.....	(213)
平遥 摄影 谁更幸运.....	(216)
论"简单""轻松"的影像——语言表义方法的科学性.....	(220)
记忆·身体·意识形态——关于刘铮的《国人》.....	(232)
摄影与记忆.....	(235)
从社会的身体到想像的身体.....	(241)
姜健的《主人》与刘铮的《国人》.....	(247)
摄影人对乡土的迷失.....	(258)
走在岔路口的学院摄影.....	(275)
摄影——视觉的民主时代.....	(278)
"纯粹摄影"的现实观照:当代中国的摄影实践	(285)
他们说——记 20 世纪 70—80 年代中期两个民间摄影群体	
.....	(295)

影界视点

图片摄影的行为概念和作品概念

图片摄影有两个概念体系,其一是图片摄影的行为概念体系;其二是图片摄影的作品概念体系。

图片摄影的行为概念体系,是对图片摄影的拍摄行为进行概念的系统界定。以主要拍摄目的不同来划分,图片摄影分为纪录摄影、艺术摄影和商业摄影;以使用设备及拍摄材料质的不同来划分,图片摄影可以分为胶片摄影和数码摄影;以使用设备及拍摄胶片大小的不同来划分,图片摄影分为小画幅(135)摄影、中画幅(120)摄影和大画幅摄影;

以拍摄内容的不同来划分,图片摄影可以分为人物摄影和景物摄影等。

对图片摄影的行为概念体系进行系统的定义,是研究图片摄影创作过程中为什么拍、以什么技法拍,以什么表现方式去拍,以及制作和命题(或说明)方式有何特征等诸多问题的理论前提。如果图片摄影的行为概念体系没有进行有效的分类定义,由于不同类别的摄影行为其创作规律差别巨大,所以,创作过程的理论研究便不可能深入,研究结果在理学上也没有意义。

图片摄影的作品概念体系,是对图片摄影的拍摄结果进行概念的系统界定。图片摄影的所有拍摄结果主要有两种,其一是作品,其二是照片。从摄影理论研究的角度来看,凡是具有社会意义的图片摄影结果,都可以称为作品;没有社会意义的,则称为照片。

图片摄影的作品,其子概念主要以画面主要内容及其体现出来不同的主要的价值取向来划分,即:图片摄影作品的一级子概念主要有:纪录摄影作品、艺术摄影作品和商业摄影作品。图片摄影的二级子概念,指纪录摄影作品、艺术摄影作品和商业摄影作品的子概念。

对图片摄影作品的概念体系进行系统的分级定义,是

研究图片摄影作品反映(或表现)了什么、是否反映(或表现)到位以及作品的个性、风格、观念有什么向度等创作后的诸多问题的理论前提。

对图片摄影作品的概念体系进行系统的分级定义,以及进行作品的评价,主要以作品文本呈现出来的视觉效果为准。与图片摄影行为概念体系关注的拍摄目的、拍摄设备以及拍摄材料都关系不大。

由此可知,如果对摄影作品展览的来稿进行分类,应该依据作品文本的视觉效果进行分类。这图片摄影的行为概念无关。作品的文本效果体现出的内容和形式的价值取向,主要在于社会传播或者文献资料的向度上,就是纪录摄影作品;作品的文本效果体现出的内容和形式的价值取向,主要在于审美向度上的,就是艺术摄影作品;作品的文本效果体现出内容和形式的价值取向,主要在于满足直接或潜在的认购意义的,就是商业摄影作品。

正如纪录摄影与纪录摄影作品不同,艺术摄影与艺术摄影作品不同,商业摄影与商业摄影作品不同……图片摄影与图片摄影作品是不同的两个概念。尽管它们都是名词,前者却是定义行为的概念,后者才是定义作品的概念。从摄影理论研究的角度来看,前者是适用于摄影创作研究

的概念,后者才是适用于摄影作品评判的概念,强调这种区别,在理论研究上非常重要。

试论展赛中艺术摄影作品的评价

艺术摄影作品指以照相技术为主要造型手段,通过平面影像反映社会生活,表达审美情趣的艺术作品。艺术摄影作品与纪录摄影作品、商业摄影作品一样,都是图片摄影作品的子概念。

艺术摄影作品在展(赛)中的评价(以下简称"评价"),是艺术摄影作品评价的一种。展(赛)规格不同,评价结果也不同。因此,评价受展(赛)规格的局限,其评价结果具有地域性和时间性。

艺术摄影作品在展(赛)中如何得到相对来说比较客观的,公正的,专业的评价?是一个涉及广泛的问题。要解决这样的问题,应对展(赛)征稿、评委的组成、评价标准的细化规定,以及评价标准的有效执行等四个方面,予以理论研究和规定。

一、展(赛)征稿

艺术摄影作品的展(赛)征稿(以下简称"征稿"),指向媒体发布展(赛)活动消息,并对展(赛)来稿、评奖向度、展出及颁奖等进行规定的环节。有效的征稿是确保评价质量的前提。

在征稿这个环节,直接影响评价的,主要是对展(赛)来稿的规定,以及对展(赛)评价规格和向度的说明。艺术摄影展(赛)的来稿,其作品种类当然应该规定为"艺术摄影作品";其评价规格和向度的说明,当然是对"艺术摄影"这样的行为概念予以限制性界定。例如,只有规格规定,但没有摄影行为概念限制的中国摄影艺术展览;或者,既有规格规定,也有摄影行为概念限制的中国人体艺术摄影展览等。

作品是否符合展(赛)来稿的规定,首先是通过参赛表来进行判断。参赛表由展(赛)主办方设计,由作者填写。参赛表是作者和评委之间建立沟通关系的主要渠道,因此,参赛表除了要求填写作者的基本情况外,还应该设专栏明确作品种类、标题和说明。

由于电脑图像处理技术的不断进步,为了辨别作品反映客观的真实程度,使评价有一定的认识基础,参赛表中对作品种类的填报,应该进一步细化。即:将艺术摄影作品分

为同底作品、异底作品和无底作品三大类。

1、同底作品，指摄影画面中一切图像形状都来自于原底片的艺术摄影作品。同底作品可能在色彩、调子、构图等方面，与原底片有差异。但在图像的形状上，与原底只有个别小点的出入，而没有较大差异。

2、异底作品，指摄影画面中的图像形状与原底片不同的艺术摄影作品。异底作品可以通过电脑处理或暗房特技处理，在原底基础上，添加（或减少）局部（或整体）的图像（符号）形状。

3、无底作品，指以数字相机拍摄的，没有胶片底片的艺术摄影作品。无底作品无从考证其还原现实的客观真实程度。

将艺术摄影作品进行上述分类，可以保证评价环节是在对作品反映客观真实情况有确切认识的基础上进行的。

二、评委的组成

评委的组成，一般由展（赛）主办方来确定。但是，评委的组成是否合理，从实际操作上来看，应该由展（赛）的公证方进行确定；从理论上来看，要看评委的组成，是否符合下列规定：

1、评委的专长（或职务）结构，应该兼有摄影组织的领

导、摄影媒体的领导、著名摄影艺术家(最好是上一届获得过金奖的摄影艺术家)、著名摄影理论家(或批评家)以及著名策展人等五种人。

2、评委的年龄结构,应该兼有老、中、青三种人。对于艺术摄影作品的评价,是最容易有代沟的。因此,如果评委的年龄全是老年或中年,很可能会使那些艺术个性鲜明,艺术观念激进的年轻人拍摄的作品,受到歧视。

3、所有评委应该符合回避原则。既要回避直系亲属,也要回避直系职务圈(包括自己的领导、学生等)。当然,如果按照国展那样,所有作品的作者资料信息与作品分离,可以当作符合了回避原则。

三、评价标准的细化规定

艺术摄影作品的评价标准,相对于纪录摄影作品和商业摄影作品来说,有很大的不同。艺术摄影作品的评价标准,可以这样概括为四个方面:其一,是对于艺术摄影作品画面直观美感的评价(也称"技术性标准");其二,是对于艺术摄影作品形象语言表达能力方面的评价(也称"想象力标准");其三,是对于艺术摄影作品创新能力和艺术个性表现方面的评价(也称"创新性标准");其四,是对于艺术摄影作品反映人文精神内涵方面的评价(也称"深刻性标准")。

1、技术性标准的细化

艺术摄影的风格、流派很多,不同风格(或流派)的作品,对拍摄技术的运用和讲究,有着很大的不同。因此,对不同风格(或流派)的作品,只能制定一些原则性的技术标准。

(1)以恰当的构图表现被摄主体。这里需要说明的是,恰当的构图包括恰当的用光、恰当的拍摄角度以及被摄主体位置、景别恰当等。

(2)选择恰当的感光方式(包括在色温、感光度等方面有较好的控制),以及恰当的曝光处理和制作,表现色彩和调子。

(3)作品画面具有直接的视觉美感。这种美感既可以是精致的美感、对比(虚实对比、善恶对比等)的美感,也可以是有视觉冲击力的感觉,还可以是视觉的新鲜感等。

需要特别说明的是,拍摄使用的设备和感光材料是否高档,只对那些强调质感的个别作品有影响。在评价一幅艺术摄影作品时,不论其使用什么设备和感光材料,只要其画面颗粒能够让视觉觉得恰当即可(在很多时候,粗颗粒比细颗粒更能进行写意表现)。因此,拍摄使用的设备和感光材料是否高档,与评价的技术性标准无关。

2、想象力标准的细化

对于艺术摄影作品想象力方面的评价,是对作品文本图像是否具有引发目标受众形象思维可能性的评价。这种评价要求作品画面文本图像构成的视觉效果,具有潜在的,带动目标受众通过想象或联想,形成视觉语言(也称"图像语言")后,感受到某些形象思维结果的可能性。所以,这方面的评价标准,称"想象力标准"。

想象力标准是鉴别艺术摄影作品重表现还是重再现的重要标志。细化起来,想象力是否值得肯定,可以从视觉语言的三个方面来进行判断。

(1)视觉语言的可感性

对于作品的目标受众来说,视觉语言的可感性强,作品就值得肯定。如果视觉语言不具有可感性,特别是那些文本与标题对不上的作品,应该予以否定。

(2)视觉语言的丰富性

对于作品的目标受众来说,视觉语言的丰富性强,可想象的空间很大,可联想的层次很多,作品就值得肯定。

(3)视觉语言的震撼性

对于作品的目标受众来说,视觉语言的震撼性强,其反映的社会生活意义重大,能够使目标受众产生强烈的心理

共鸣，作品就值得肯定。

对于那些重再现而非重表现的艺术摄影作品来说，其艺术价值不能说没有，但不应该从这部分的标准层面加以肯定。

3、创新性标准的细化

艺术摄影作品的创新性标准有“两比”：其一是纵向比，其二是横向比。

纵向比，是与此前展（赛）规格所涵盖地域内同类型的艺术摄影作品比较，具有创新的某些方面。

横向比，是与同时期展（赛）规格所涵盖地域内的艺术摄影作品比较，具有创新的某些方面。

具体细化，对创新的评价可以从以下几个方面来判断：

(1) 艺术观念新颖

从纵向比或横向比来看，只要作品表现的艺术观念（或艺术理性）具有新颖性，作品就值得肯定。

(2) 表达方式新颖

从纵向比或横向比来看，只要作品的视觉表达方式具有新颖性，就值得肯定。

(3) 表现技法新颖

从纵向比或横向比来看，只要作品体现出某些具有新