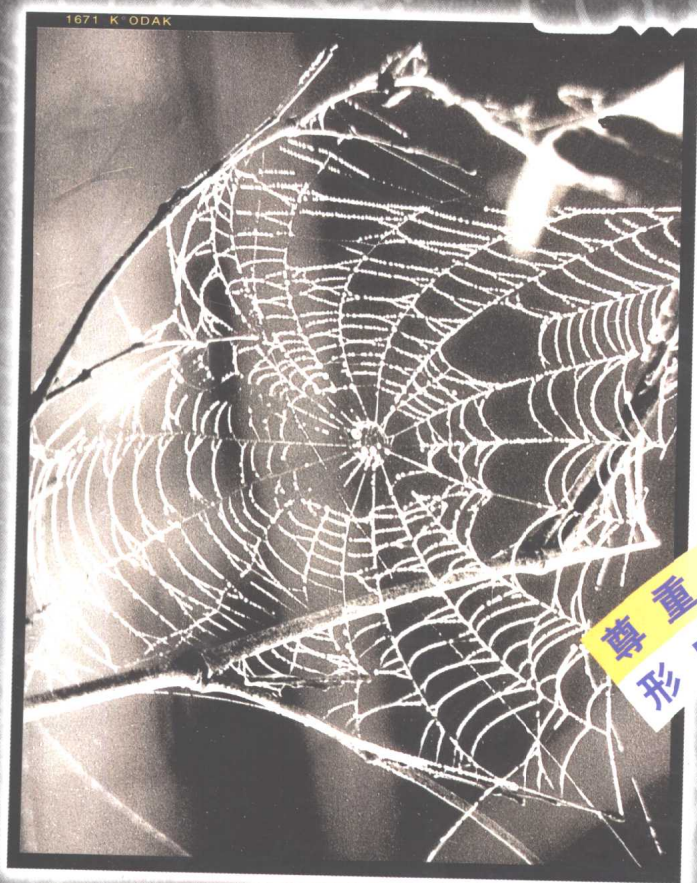

摄影辅导教程

夏放著

摄影艺术概论

尊重规律
形成风格

浙江摄影出版社

摄影辅导教程

摄影艺术概论

夏 放 著

浙江摄影出版社

策 划：高 扬
责任编辑：范达明
封面设计：陈子劲
责任校对：程翠华
责任出版：寿小瑛

图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术概论/夏放著. —杭州:浙江摄影出版社,
2000.3 (2001.1 重印)

摄影辅导教程

ISBN 7-80536-699-3

I. 摄… II. 夏… III. 摄影艺术-艺术理论
IV. J40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57524 号

· 摄影辅导教程 ·
摄影艺术概论

夏放 著

浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市葛岭路 1 号 邮编:310007)

经销:全国新华书店

制版:浙江彩虹电脑图文制作有限公司

印刷:浙江印刷集团公司

开本:850×1168 1/32

印张:10

字数:191 000

印数:3001—4500

2000 年 4 月第 1 版

2001 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 7-80536-699-3/G · 33

定价:38.00 元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

编者的话

从重达635千克的“猛犸”照相机到小巧玲珑的袖珍照相机，从照相机快门按钮到计算机鼠标，从佳作倍出的各种影赛到轻轻一按“傻瓜”照相机留下“到此一游”的身影，从瓶瓶罐罐如实验室般的传统黑白暗房到无需药液冲洗的数码影像处理系统……摄影正以崭新的面貌走进我们工作和生活的每一个角落。但是，它依然是技术与艺术紧密结合的产物，依然是理论与实践紧密结合的产物。

近年来，我国的摄影事业蓬勃发展，摄影队伍不断壮大，摄影越来越受到人们的喜爱。在许多大专院校，成千上万的莘莘学子将摄影作为选修课，以此提高自身的艺术修养。而在社会这座大学堂里，有更多的人想通过学习摄影技术，或求得谋生之道，或寻找其中的乐趣，为亲朋好友拍摄一幅幅值得品味的、带有个性特色的照片。

鉴于此，我们组织了国内既有教学经验，又有实践能力的摄影专家来撰写这套通俗易懂、图文并茂的“摄影辅导教程”。

“摄影辅导教程”按照循序渐进的原则，分《摄影基础》、《摄影技巧》和《摄影艺术概论》三册。其中，《摄影基础》一册以“阐述原理，普及基础”为中心，《摄影技巧》以“运用原理，注重创意”为宗旨，而《摄影艺术概论》一册以“尊重规律，形成风格”为指导。整套教程既适合于系统性地学习摄影技术，又适合于分段地掌握不同的摄影知识，以满足不同层次读者的学习需要。

值得提醒的是，希望您在学习过程中能遵循摄影的特点，拿起手中的照相机，边学边拍，拍出学习的硕果，拍出精彩的人生。同时，我们也希望您能提供宝贵意见，以便于我们进一步提高出书质量。

“尊重规律、形成风格”。本书从摄影美学、流派分析、作品鉴赏等方面给学习者带来摄影专家的创作经验,从中享受摄影的乐趣,提高学习者自身的艺术涵养,逐步形成自己的风格。

本书特点:

- 强调摄影的本质属性
- 集众家之言,采众家之长
- 结合摄影实践,阐述摄影的发展规律

3N 7-8

8780

目 录

绪论	1
一、摄影的本质特性	1
1. 摄影艺术的共性与特性	4
2. 摄影的纪实性	5
二、摄影的相对纪实性	8
三、“反纪实”理论的提出	11
1. 关于摄影的假定性	11
2. 关于摄影的虚构	13
四、摄影作品的评价标准	14
五、摄影的瞬间纪实性	17
摄影艺术创作的基本规律	18
一、机缘，摄影艺术创作的外在偶然因素	18
二、直觉，摄影艺术创作的内在偶然因素	26
三、摄影的裸体语言	30
四、摄影艺术创作对社会生活的依赖	33
五、摄影艺术的社会功能	36
1. 摄影的认识功能	36
2. 摄影的教育功能	37
3. 摄影的审美功能	38
摄影分类	39
一、摄影的逻辑分类	40
二、从剖析纪实摄影入手	42

三、纪实摄影的归属	47
四、摄影的交叉分类	53
五、摄影的题材分类	55

摄影作品的内容与形式 .....

一、摄影艺术作品的内容	59
1. 题材	59
2. 主题	61
二、摄影艺术作品的形式	63
1. 结构	63
2. 摄影艺术语言	65
3. 体裁	66
三、摄影艺术作品内容与形式的关系	67
1. 内容决定形式	67
2. 形式的相对独立性	67
3. 内容与形式的和谐统一	68
四、摄影艺术作品的意境	68

摄影艺术创作的心理学过程 .....

一、认识过程	71
1. 感觉与知觉	71
2. 观察与注意	74
3. 想像与记忆	81
4. 思维与理解	86
二、情感过程	88
1. 什么是感情	88
2. 复杂的感情活动	92
3. 情绪与情感	95

4. 情感与认知	98
三、意志过程	98
1. 意志与动机	99
2. 意志与认识	101
3. 意志与情感	102
4. 意志行动的心理过程	102

摄影艺术创作的个性心理特征 105

一、气质	106
1. 什么是气质	106
2. 气质类型的心理特征	108
3. 气质类型与摄影者	110
二、性格	112
1. 性格的特点	112
2. 性格的结构	113
3. 人像摄影的性格表现	114
4. 性格类型	120
三、能力	122
1. 能力、才能与天才	123
2. 能力与素质	124
3. 能力的结构	125
4. 智力与智力测验	126
四、摄影艺术创作定位	127

摄影技巧与技能 131

一、摄影技巧	131
二、摄影技能	134
三、创造性思维	144

摄影艺术接受心理与批评	147
一、摄影艺术接受的心理过程	147
1. 摄影艺术接受过程中的感知与理解	147
2. 摄影艺术接受过程中的联想与想像	149
3. 摄影艺术接受过程中的情感活动	151
二、摄影艺术接受过程的特点	153
1. 真与美的直接统一	153
2. 技与艺的高度结合	155
三、摄影艺术接受与摄影艺术创作	156
1. 摄影艺术创作为接受者提供信息载体	156
2. 摄影艺术接受与创作互相依存	157
四、摄影批评	160

摄影流派与名家名作	163
一、旧绘画派与新绘画派摄影	165
二、自然主义、纯粹派与新写实主义摄影	177
三、抓拍派摄影	183
四、印象主义、象征主义与超现实主义摄影	198
五、抽象摄影	207
六、主观摄影与浪漫主义摄影	212
七、摄影文学	216
八、漫画式摄影、幻想摄影与立体拼贴照片	220
九、形式主义摄影	227
十、摄影实验	232

中国现代摄影走向	246
一、以绘画派为主的中国 20 世纪 20 至 30 年代摄影	246
1. 中国早期摄影概述	246

2. 组建摄影团体的热潮	247
3. 西方绘画派影响下的摄影实践	249
4. 30年代中国摄影美学的倾向	252
二、具有中国特色的现实主义摄影	257
1. “典型瞬间”论	257
2. 摄影“武器”论	258
3. 中国摄影的革命现实主义传统	258
三、新时期摄影创作的多元格局	262
1. 重视作者主观意念的表达	263
2. 面向人生：现实主义摄影的深化	265
3. 探索多样的表现手法	267
4. 创作方法的多元格局	272
四、纪实摄影热潮与摄影作品走向市场	276
1. 纪实摄影热潮	276
2. 摄影作品走向市场	280
五、中国摄影在继承中发展	282

摄影技术的昨天、今天与明天 284

一、摄影术的起源	284
1. 小孔成像与暗箱	284
2. 感光化学原理的发现与尼埃普斯的第一幅照片	286
3. 摄影术的诞生——达盖尔银版法	288
二、摄影技术的昨天	289
1. 卡罗式摄影法	290
2. 火棉胶摄影法——湿版时代	291
3. 干版与软片	292
4. 感光材料的进一步改进	293
5. 摄影器材的发展	295

6. 摄影技术的广泛应用	298
三、摄影技术的现状与未来	301
参考书目	305
后记	307

绪 论

提起摄影，人们首先想到的是照相机，然而摄影的诞生并不限于照相机的发明。小孔成像的原理早在中国 2000 多年前的《墨经》中已有记载；依据小孔成像原理发明的带透镜的暗箱，也在摄影术公布前的 17 世纪就被画家们用来作为绘画的辅助工具了。摄影的发明主要应该归功于实用的感光材料与定影技术的试验成功，所以 1839 年 8 月 19 日标志着摄影术诞生的“达盖尔法”，人们又称其为“银版法”，意为用银版制作照片的摄影方法。由此，我们可以得知摄影术的发明为的是“留影”，是为了把眼睛所看到的外部世界，通过摄影影像将其准确、清晰地记录下来。

一、摄影的本质特性

“留影”不仅是发明摄影术的初衷，也是许多人涉足摄影的起因。搞摄影的人大多是从业余爱好摄影开始的，又差不多都是从为亲朋好友和家属留影或是为自己旅游时拍摄留念照片而与摄影结缘的。这些生活记录照片大都珍藏在家庭或个人的影集里，除了对个人和周围少数人具有纪念价值和某种意义以外，一般情况下对其他更多的人并不具有意义。只是近些年来，人们对这种生活记录照片的看法开始有了改变。台湾摄影家阮义忠认为：生活记录照片正体现了“摄影的可贵”，因为“它能完全而准确地替生活面貌留影”。只要这些照片“抓住了人性中的某种共同情怀，就能引起别人的共鸣”，同时，这些照片“也就会对别人具有意义与纪念价值”，它是摄影艺术体现“时代感”和具有“不朽的力量”的根本。这是阮义

忠在《当代摄影大师——20位人性见证者》一书中，介绍法国摄影家阿克-昂利·拉帝格时说的一番话。拉帝格就是以拍摄生活照片而成名的摄影家。他的拍摄对象是他家里的所有成员和周围的人。他像写日记一样地去拍照片，然后一幅幅地贴在相册里，并写上札记。他共贴满了110本，约20万幅照片。拉帝格70岁的时候，美国《生活》杂志刊登了其中的部分精品，不久又在纽约现代美术馆举行了他的个人影展。1979年他又将全部作品捐献给法国政府，由国家收藏。

拍生活照片竟然被称为“摄影大师”，这或许只是阮义忠的个人见解，但生活照片作为某一时代的留影受到人们的关注并不是偶然的。山东画报出版社出版的《老照片》几经再版仍脱销，许多报刊也开辟了“老照片、新故事”和“个人影集”专栏，同样深受读者欢迎。老照片记载着某个时代、某个地区、某个民族或某个名人的大量信息，其中包括居住环境、建筑样式、服饰打扮、家居陈设、宗族关系、婚丧习俗等人文内容。随着时代的发展、社会的变迁，这些普普通通的生活留影会越来越显示出它的重要意义和价值。

当留影的镜头由家庭和个人转向社会时，摄影的人性见证作用就更加明显，这就是多年来许多人倾其毕生并为之献身的“社会纪实摄影”。无论是家庭纪念照还是社会纪实摄影，既然都是以人性见证为主旨，那么纪实性应是其遵循的基本原则，这是不容置疑的。问题是如何理解纪实，纪实性的摄影是否属于艺术的范畴。

摄影术发明之初，在艺术界，人们并不承认摄影是一门艺术。他们认为摄影作为记录的工具，只不过是自然的翻版与复制，是称不上艺术的。于是，一些摄影家为了使摄影作品具有艺术性，就努力向绘画靠拢，这也是绘画派摄影产生的一个原因。另一个原因是在最初从事摄影的人当中，有不少人原来就是画家。1857年雷兰德的《人生之路》(第166页，图31)在英国曼彻斯特的展出，是摄影登上艺术殿堂的标志。雷兰德的作品不仅追求绘画的效果，而且是在用照相机作画。他事先画好草图，再分别按图去拍摄，最后合成为

一幅照片。用这种方法制作的照片可以说是一件艺术品。但这种违背摄影记录现实、准确地反映现实这一基本原则的做法，有人认为已经远离了摄影的本质特性。

如果说，由于当时技术条件的限制，人们不得不用这种集锦的方法去拍摄，那么到摄影科技如此进步的今天，为什么仍会存在用照相机作画的现象呢？回答是既简单又明确的：“记录的照片不美。”“难道为了美，让照片艺术些，就可以丢掉摄影的纪实特性吗？”“那么，什么是纪实？什么是摄影的本质特性呢？”

20世纪70年代末，北京举行了一次全国摄影展览。影展上有一幅为怀念周恩来总理而创作的摄影作品《深切的怀念》(图1)。当时摄影界内部对这幅作品展开了一场争论。因为照片所摄下的刺绣女青年是一位并不会刺绣的艺术学校女学生，总理像也是另请画家绘制的；照片是拍摄者几经构思，按照自己的意图让女学生像演员

图1
深切的怀念
郭谦摄

般做好样子拍摄的。因此，这幅作品违背了摄影必须以真人、真事、真场景的所谓“三真”为基础的纪实性原则。有人说：在具有纪实性这一鲜明特征的摄影艺术领域里，这种创作方法是以一般的文艺创作方法来对待摄影艺术创作，混淆了摄影艺术和其他艺术在创作上的界限和区别，它的出现和存在都是不应当的。持这种意见的人还认为：只讲艺术不讲纪实，不是摄影。如果抛弃纪实的原则，就等于取消了它的特性，也就失去了它作为一种独立的艺术门类而存在的价值。所以，要不要突出地强调纪实这个要求，实际上是一个关系到摄影艺术生存的重大问题。然而，另外一些人则对《深切的怀念》的创作方法持肯定态度。理由是：《深切的怀念》不是新闻照片，作为一幅艺术作品，它所展现的形象是生动感人的。正如观众看戏一样，明知舞台上演员在表演，但却激动人心，引起共鸣，这就是艺术的魅力。这幅作品使人看了心弦震动，血液沸腾，能说它由于不是现场抓取，就违背了生活和艺术的真实吗？他们还认为：艺术摄影并不等于新闻摄影，并不要求所拍摄的人物、事件和场景必须是纪实的，观众在欣赏这一类照片时，主要是从审美的角度去评价它的美学价值；有谁会去问：她是谁？叫什么？会不会绣花？即使非要按摄影的纪实性原则去要求，这幅作品也仍然可以说是纪实的，因为作品的主题反映了中国人民深切地怀念周总理这一生活本身的真实。画面中的主体人物，不管她是什么职业，姓甚名谁，难道她不是深切地怀念周总理的亿万中国人民中间的一个吗？既然事件本身是真实的，画面中的人物也是真实的，换言之，作品反映的是真实的人、真实的事，那么，这就可以称得上是一幅具有典型性、可信性而又感情真、气氛足的优秀纪实作品。争论双方各执己见，引起讨论的延续。其主要问题集中在以下几方面：

1. 摄影艺术的共性与特性

摄影艺术既然是文学艺术大家庭中的一个门类，就应当具有艺

术共同的规律。因此，一种意见认为：要重视共性的研究。摄影艺术本来就是一门“综合性”艺术，可以有诗情、有画意、有音乐的韵律感，可以幽默，可以寓意，也可以连续拍成摄影小说，甚至可以虚构，具有假定性，还可以把幻想带入现实的摄影创作。摄影是一门年轻的艺术，为什么只强调纪实、抓拍，而不从艺术的共同规律中去借鉴、启发呢？为什么不可以从其他成熟的艺术经验中吸取营养却作茧自缚呢？但持相反意见的一些人则认为：摄影理论研究的任务，在于找出摄影同它周围的现实生活、同其他艺术门类的联系与区别，在于自我认识。重点是研究特性，研究它和现实生活及其他艺术的区别，找出摄影自我运动的基本规律。只有着重研究特性才能把自己和别的学科区别开来。共性是通过特性而存在的。摄影并不因为它有艺术共性而失去它所具有的特性，必须把共性和个性（即特性）放在一起研究。如果忽视了特性的研究，就不能扬长避短，充分发挥摄影艺术生动地再现真人、真事、真场景的特长，也容易把其他艺术的一些表现方法强搬到摄影艺术中来，弃己所长，就己所短，也就等于取消了摄影艺术自身。

那么，究竟什么是摄影艺术的特性？人们列举了许多，如真实性、纪实性、瞬间性、形象性、典型性、可视直观性，还有时代性、社会性、民族性，等等。显然，所谓真实性、典型性、形象性、时代性、社会性、民族性等，并非是摄影艺术独具的特性，它们是一切艺术共有的属性。至于瞬间性和可视直观性，也是与绘画、雕塑艺术所共有的。因此，只有纪实性才确实确实是摄影艺术的特性。

2. 摄影的纪实性

在上述对作品《深切的怀念》的讨论中，已经反映出对纪实性的不同理解。

一种意见认为：摄影的纪实应该是拍摄真人、真事、真场景。较有代表性的是胡颖的“写真纪实论”：人们对摄影师的要求和评价