

o
h
o
t
o
g
r
a
p
h
y

摄影 艺术 概论

超越瞬间

汤天明 著

南京师范大学出版社

摄影 艺术 概论

超越瞬间

（第二版）

中国美术学院美术考级教材

摄影艺术概论

超越瞬间

汤天明 著

南京师范大学出版社

photography

图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术概论:超越瞬间 / 汤天明著. —南京:
南京师范大学出版社, 2006.8
ISBN 978-7-81101-442-6/J·63

I. 摄... II. 汤... III. ①摄影艺术 — 艺术理论 —
高等学校 — 教材 IV. J40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090163 号

书 名	摄影艺术概论:超越瞬间
作 者	汤天明
责任编辑	盛晓霞 徐 蕾
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话	(025)83598612,83598412,83598312,83598059(传真)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷	丹阳教育印刷厂
开 本	787×960 1/16
印 张	10.25
字 数	228 千
版 次	2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1-3600 册
书 号	ISBN 978-7-81101-442-6/J·63
定 价	20.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

目 录

1 第一章

有容乃大:摄影艺术的内涵

001

第一节 摄影艺术是摄影活动的升华	003
一、贵族独享:早期的摄影艺术活动	003
二、万众狂欢:发展期的摄影活动	004
三、图像时代:数字化语境下的摄影活动	005
第二节 摄影艺术必须以技术作为依托	006
一、现代科技是摄影艺术发展的物质基础	006
二、高超的拍摄技术是摄影艺术创作的必要保证	008
第三节 摄影艺术的本质特征是一个独立的艺术门类	010
一、摄影艺术地位的确立	010
二、具有艺术性的摄影	011
第四节 摄影艺术向更高的文化层面迈进	012
一、摄影文化是对于文化现象的客观记录	012
二、摄影文化是影像文化的主观创造	012

2 第二章

特立独行:摄影艺术的特征

017

第一节 摄影艺术的纪实性特征	019
第二节 摄影艺术的瞬间性特征	021
第三节 摄影艺术的图像性特征	023

3 第三章 027

谁与争锋:摄影艺术的功能

第一节 摄影的视觉延伸功能	029
第二节 摄影的宣传教育功能	031
第三节 摄影的审美娱乐功能	033
一、实话实说:摄影艺术的纪实美	033
二、以情感人:摄影艺术的情感美	034
三、鬼斧神工:摄影艺术的技巧美	036
四、各有千秋:摄影艺术的风格美	037

4 第四章 039

包罗万象:摄影艺术的分类

第一节 摄影艺术分类的方法	041
第二节 摄影艺术的主要门类	043
一、新闻摄影	043
二、纪实摄影	049
三、民俗摄影	051
四、实用摄影	054
五、人像摄影	056
六、风光摄影	060
七、小品摄影	062
八、体育摄影	063
九、抽象摄影	066
十、商业摄影	068

第三节 摄影艺术的主要流派	071
一、仿画摄影	071
二、画意摄影	073
三、自然主义摄影	074
四、写实摄影	075
五、纯粹派摄影	076
六、达达派摄影	076
七、堪的派摄影	077
八、新即物主义摄影	078
九、印象派摄影	079
十、主观主义摄影	080
十一、超现实主义摄影	081

5 第五章

巧夺天工:摄影艺术的创作

083

第一节 摄影艺术创作的特征	085
一、深入虎穴:现场性特征	085
二、妙手偶得:偶然性特征	088
三、一方水土:民族性特征	089
四、与时俱进:时代性特征	091
五、因人而异:主观性特征	093
第二节 摄影艺术创作的步骤	095
一、火眼金睛:摄影艺术创作过程中的观察	095
二、望尽天涯:摄影艺术创作中的构思	098
三、独辟蹊径:摄影艺术创作中的表现	102

第三节 摄影艺术创作的主体	109
一、摄影艺术家的知识储备和生活经验	110
二、摄影艺术家的职业道德与敬业精神	110
三、摄影艺术家的艺术修养	111
第四节 中外著名摄影艺术大师	112
一、梦幻制造者: 艺术摄影大师	112
二、历史见证人: 新闻与纪实摄影大师	124

第六章

慧眼识金: 摄影艺术的鉴赏

143

第一节 摄影艺术鉴赏的心理特征	145
一、形象的感知	145
二、理性的认识	145
三、个性的差异	146
第二节 摄影艺术鉴赏的方法	146
一、构图、用光、色彩与影调	147
二、作品的意境	150
三、作品的创新	151
四、作品的题材	153
五、作品的主题	155
六、作品的标题	156
七、不同摄影类别的鉴赏方法	157

1

第一章

有容乃大:摄影艺术的内涵

摄影是一门艺术，这是本章将要确立的主题，也是作者撰写《摄影艺术概论》一书的主要目的。摄影艺术的发展史，是技术与艺术并驾齐驱的历史，是无数摄影人用辛勤的摄影活动铸就的历史；摄影艺术的未来，是向着更高的摄影文化层面迈进的未来。本章的论述，正要从活动、技术、艺术和文化这四大层面逐一展开。

每当谈起摄影艺术是什么,总有一些对其不甚了解的人说“摄影艺术其实就是拍照的艺术”,他们并不知道摄影艺术作为一门独立艺术门类的崇高地位,也不知道摄影艺术在近现代人类发展史上作出的巨大贡献。与此同时,一些人却走到了另一个极端,他们借助视知觉、人类文化学、图像学等经典理论,从理论的角度把摄影艺术分析得头头是道,但若是请他们拍些像样的、能娱乐大众的照片,不少人恐怕就会缩手缩脚、面露难色。若把这两类人对于摄影艺术的想法集中起来加以糅合、整理,我们离摄影艺术的真实要义便更进了一层——摄影艺术是一个复杂的综合体,在不同的语境下有着不同的含义,有时,它更多地侧重于技术层面,有时则更多地表达出艺术与文化的深刻内涵。

与后一类人的纸上谈兵相比,前一类人对于摄影艺术地位的漠视更能代表当下社会对于摄影艺术的主流认识,中国的摄影艺术理论研究起步较晚,浓厚的摄影文化风气尚未形成,加之摄影艺术理论界缺少能够产生广泛影响的公共知识分子,导致圈外人往往把摄影人当作“工匠”、“拍照的”、“照相师傅”……这不仅是摄影人的悲哀,更是摄影艺术的悲哀。

第一节 摄影艺术是摄影活动的升华

不论是达盖尔在 1839 年的石破天惊的发明还是罗伯特·卡帕在枪林弹雨中的无畏穿梭,乃至今天普通民众的旅游留念,摄影艺术首先是以一种“活动”的面貌呈现出来的。世界上一切摄影作品,都是在取景构图、变焦对焦直至按下快门这一过程中诞生的,人与相机的结合,便诞生了摄影艺术活动。

一、贵族独享:早期的摄影艺术活动

在摄影“魔盒”刚刚打开的年代里,摄影活动所覆盖的面并不是很广,除了达盖尔、塔尔博特这些以摄影为职业的人在潜心于摄影技术的改进外,与摄影接触最多的,便只有欧洲的那些达官贵族们。因为只有他们才舍得花钱走进“达盖尔摄影室”为自己拍摄肖像。在当时,把一幅惟妙惟肖、制作精良、泛着金属光泽的个人肖像搬到家里陈列起来,绝对是一件炫耀自身地位的大资本。

19 世纪中后期,摄影术随着西方的坚船利炮与洋人一同进入了中国,来自西方文明社会的人们惊诧于古老中国的民俗风情,拍摄了大量的社会写实照片。可这些照片多是作为拍摄者的个人藏品,或是西方列强加强殖民统治的影像资料,那些在照片中出现的小贩、农民、孩童、耍猴者,多半无法见到照片中的自己。真正最先感受到摄影艺术魅力的中国人,应该是紫禁城里那些迂腐保守的王公大臣们,他们曾经主导过大清王朝闭关锁国的落后政策,却又对相机这一西方的舶来品痴迷不已。慈禧太后就是其中的一位。1890 年,曾随父亲(清末驻外使节裕庚)在法国学习摄影的满族人裕勋龄被召进宫内为慈禧拍照,宫廷摄影师这一职业正式宣告诞生。作为慈禧的御用摄影师,裕勋龄为慈禧拍摄了大量的照片(见图 1-1、1-2)。有趣的是,慈禧

图 1-1 坐在轿子上的慈禧太后 裕勋龄摄

图 1-2 慈禧像 裕勋龄摄

虽然很喜欢人像摄影,往往为了拍一张照片而兴师动众,但却认为只照头部、缺臂少腿的半身照不吉利。由于慈禧的迷信,以致今天我们所见到的慈禧照片都是全身照。

裕勋龄还为慈禧拍过一幅《慈禧扮观音》。据故宫博物院所藏的清内务府档案记载,光绪 29 年(1903 年),慈禧太后为了拍好这张肖像,曾亲下口谕:“七月十六日海里照相,乘平船,不要篷。四格格扮善财,莲英扮韦驮……着花园预备带竹叶之竹竿十数根……”慈禧在中华民族垂死挣扎的边缘尚能从拍照中获得自我陶醉,这固然可悲,但清朝末年持续展开的宫廷摄影活动毕竟为我们留下了一个时代的珍贵影像,使今天的我们能够通过这种不同于绘画的精确复制手段看到封建社会宫廷人物的真实生活。

二、万众狂欢:发展期的摄影活动

自从柯达公司打出“你们按快门,我们来完成”的口号,摄影艺术就开始了自己大众化的发展历程。当照相馆不再对人像摄影开出天价,当购置一台照相机只需要几十美元时,谁不愿意从拍与被拍中获得生活的乐趣,不想留住自己青春的情影,以供夕阳西下时回味自己的人生呢?

进入发展期的摄影艺术活动,主要具备两大特征,第一个是走向细分化,除了专门从事照相馆生意的人像摄影,还出现了新闻摄影、风光摄影、广告摄影等多种摄影

艺术门类,正如社会大分工所带来的生产大发展一样,摄影艺术活动的细化,也标志着摄影艺术由此走向了兴旺发达之路。我们这里所指的细分是集中于专业层面的,细分后的各类摄影艺术活动的主体将摄影作为谋生的根本,与此相对应的则是民间的摄影艺术活动,就中国而言,曾有人感叹道:“改革开放以后百业兴旺,但如若有人喜欢抬杠,非要找出那么一个近二十多年来不断萎缩的行当,也不是没有,像在全国各地风景名胜旅游景点给游人摄影留念的那种职业便是。”^①这段话告诉我们这样

^①商子雍:《摄影技术和摄影艺术》序,载《西安日报》2001 年 9 月 30 日第 3 版。

一个事实——改革开放所带来的社会经济的发展与人民生活的进步,使人们不再拘泥于在景点花钱请人拍下的一两张的留念照,而是把摄影变成了日常生活中的组成部分。这便是生活摄影在近十年来的日益勃兴,也正是摄影艺术活动进入发展期后所具备的第二大特征。

所谓生活摄影,顾名思义,就是以日常生活为题材的摄影艺术活动,它是摄影艺术领域中最普遍、最广泛也最有群众基础的一个门类。生活摄影不像新闻摄影那样以传递信息为目的,也不像艺术摄影那样对“美”有着特殊的追求,它对拍摄没有太多的限制,不受时间、环境和气候的约束,只要求拍摄者在真实记录日常生活的基础上,一方面使家庭生活中的欢乐瞬间化作永恒,一方面使作品具有一定的欣赏价值。生活摄影要求不高,而它轻松活泼、信手拈来的创作特征着实吸引了不少人,许多摄影家都是在生活摄影中培养出了对摄影艺术的强烈兴趣和基本技能,继而进入更高层次的摄影艺术创作。

三、图像时代:数字化语境下的摄影活动

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”数字摄影时代的到来带来了一个最为直接的后果,那就是相机已经从一种奢侈品变成了一次投入、无限欢乐的日常消费品,

图 1-3 自恋 汤天明摄

摄影艺术活动的涵盖面急剧扩张。也许绝大多数数字相机的持有者对于其复杂的性能还没有完全掌握,但这并不影响他们从记录家庭生活、撰写摄影日记和参与网上摄影论坛中获得乐趣。乐趣才是最重要的,即使是使用一只低像素的可拍照手机(见图 1-3),画面中的这位女孩不还是喜上眉梢吗?

数字摄影时代的摄影艺术,总是与图像时代或读图时代这一时髦的词汇联系在一起,不要胶卷、无须冲印、即拍即看的数字摄影特性,几乎使摄影艺术活动“陷入”疯狂,图像的激增使任何人都无法漠视它的存在,于是人人都用它来作为表述社会的重要手段,图像时代便应运而生。

数字摄影的勃兴,不仅急剧地扩张了摄影艺术活动的主体,也使摄影艺术活动的内涵得到了扩大,摄影艺术活动已不再拘泥于单纯的拍摄和暗房冲印,而是扩展到了数字化输入、数字化处理和数字化输出这三个更为广泛的层面。有人用扫描仪输入一些图像素材,然后在计算机里将它们完美地拼合起来,所得到的结果也照样被当作摄影艺术作品,照样在各类摄影艺术比赛中力战群雄、获得金牌。有人说这是对摄影技艺的亵渎,有人说这完全是一种图像设计,也有人说这正体现出摄影艺术的时代性特征,不管怎么样,它的的确确发生在我们眼前了。

第二节 摄影艺术必须以技术作为依托

在所有的艺术门类中,摄影艺术是最早直接受益于现代科技的门类之一,对科技的特殊依赖也是摄影艺术与绘画、音乐、舞蹈、雕塑等艺术门类的主要区别。在 1839 年至今的一百多年里,科技始终是摄影艺术赖以发展壮大基础,摄影艺术的发展史,是技术和艺术并行发展的历史。

一、现代科技是摄影艺术发展的物质基础

现代科技是以照相机为主的摄影器材制造工艺和摄影技术技法不断前进的物质基础,自达盖尔的银版摄影术开始,从湿版到干版,从黑白到彩色,从银盐到数字……每一次技术上的革新都为摄影家的艺术创作带来了便利和变革。一架小小的照相机,是几何光学、物理光学、机械技术、电子技术和数字技术等高科技的结晶。数字摄影时代的到来,更使摄影艺术的发展对于现代科技的依赖愈发强烈。

达盖尔摄影术初创之时,拍摄一幅室内人像所需的时间至少是几十秒,被摄者除了要忍受强烈光线的折磨,还要被绳子、夹子等工具牢牢固定在椅子上(见图 1-4),这是为了确保影像的清晰度所做出的无奈之举。1855 年,芬顿驾驶摄影车前往克里米亚战场,竟然未拍得战场厮杀的真实瞬间,拍的尽是些战斗结束后士兵休憩的场面,虽然有研究者考证说这是英国政府和出资方授意之下的举动,但低感光度的火棉胶摄影法必然制约着芬顿对拍摄对象的选择。

照相机制造工艺和摄影技术技法的发展,也拓展了摄影艺术创作的表现空间,摄影家不必再拘泥于那种传统的端端正正的拍摄方法,而是借助景深控制、闪光、自动对焦、多重曝光等新功能和日臻完善的计算机图像处理软件创作出了无数效果奇特

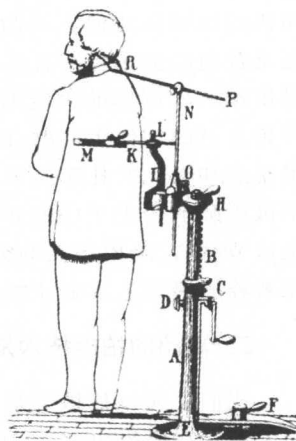

图 1-4 1900 年前后的人像摄影室内,为了在低感光度、长曝光时间的前提下确保影像的清晰度,被摄者必须被特殊的支架固定在椅子上 拍摄者不详

的艺术摄影作品。天文摄影、显微摄影、红外摄影、水下摄影等新事物的出现更扩大了摄影的应用领域。图 1-5 显示的是美国国家地理杂志摄影师从事水下摄影的惊险场景,它需要的不只是勇气,高技术含量的深水照相机和闪光灯是必不可少的利器。

图 1-5 水下摄影 选自《美国国家地理杂志》

毫厘不差的自动对焦、酣畅淋漓的高速连拍、完美画质的绝佳呈现……高性能照相机的这些优势使它成为无数摄影人的“梦中情人”，不论是摄影艺术家、“发烧友”，还是普通的摄影爱好者都无法抵制来自它的诱惑。但这并不说明高档器材就是高质量摄影艺术创作的決定因素，许多著名的摄影艺术家都是从使用比较一般的照相机开始自己的创作生涯的，而一般的照相机所具备的手动功能，恰恰帮助他们练就了精确对焦和曝光的扎实基本功。摄影艺术创作要取得成功，关键在于摄影师的大脑，在于摄影师能否把手中的相机变成一只会思考的相机。当面对优美风景、绝代佳人或是情节跌宕、险象环生的突发事件时，只有那种具有长期的创作实践经验和较高的内在素养的摄影艺术家才能轻松应对。因此，“唯器材论”的做法是不可取的。

二、高超的拍摄技术是摄影艺术创作的必要保证

我们之所以称摄影是一门技术，也在于摄影作品的价值与摄影师摄影技艺的正比关系。在摄影史上，有不少经典的作品出自业余摄影人之手，也有许多作品是因内容而非形式成名，但这毕竟不是摄影艺术创作的主流，如果没有那么多如星河般璀璨的摄影艺术大师们，摄影艺术的历史一定不会像现在这样丰富多彩。

对于一名经验丰富的摄影师来说，照相机已不再是身外之物，而是其身体的延伸。一个优秀的、积累了大量拍摄经验的摄影师在面对各种不同的拍摄环境时，会像运用自己的手指一般熟练地调节相机的焦距、光圈大小和快门速度。新华社一位体育摄影记者曾介绍说，在室内拍摄重大体育活动时，为了确保影像的清晰度和对焦的速度，体育摄影记者一般都会使用手动对焦。为了达到极快的手动对焦速度，这位记者在刚参加工作时，使用一只 300 毫米焦距的镜头在家里反复练习，他先把焦点对在电视机上，然后迅速转移镜头方向，试着在极短的时间内将焦点移至冰箱，正是这种长期的、坚持不懈的练习，使他在体育摄影工作中获得了较大的成就。

摄影艺术的技术性特征也常常将摄影艺术置于一个尴尬的位置，对摄影不甚了解的人往往把它当作一门纯粹的、易于掌握的技术。关于这个问题，刘半农^①在他的《半农谈影》一书中曾记载道：“我友疑古玄同说：‘凡爱摄影者必是低能儿。’旨哉言乎！旨哉言乎！夫摄影之为低能儿，正不待不爱的人说，便是我这冒充爱的人，也肯大承而特认。问其故，则因‘摄影太容易了：无论何人，五分钟之内保可学会。’五分钟之内可以学得会的东西，当然进不得艺术之宫……”刘半农先生作为中国早期摄影艺术理论的先驱，对西方摄影艺术的发展历程有着一定的了解，自然不会承认“摄影者必是低能儿”这一论断。在他所处的时代，照相机还完全处在手动阶段，摄影艺术的初学者需要悉心学习的无非是安装胶卷、卷片以及对焦、调整光圈这几种单纯的照相机操作技术。如果说掌握了这几项操作技能便掌握了摄影艺术的全部，那么在自动化数字相机主宰天下的今天，摄影艺术只要 5 秒钟就能学成了——按下快门而已。

20 世纪初的这种愚昧的观点所产生的恶劣影响，直至 21 世纪还没有完全消亡，信仰它的大有人在。他们自然而然地将摄影与“技术”而非“艺术”联系在一起；还有

^①刘半农，新文化运动的积极倡导者之一，他所著的《半农谈影》出版于 1927 年，是我国第一部具有完整的艺术学形态的摄影艺术理论专著。

人认为摄影的功能就在于“拍小照”,即把人物放在画面中间、在叮嘱对方露出笑容之后按下快门即可;而国家对于摄影从业者的职称评定,走的仍然是技术类的路线……很多在摄影艺术领域成绩斐然的摄影家都曾因社会对于摄影的各种误解而烦恼,要纠偏这些误解,借助大众传播媒体是一条捷径。山西电视台开设的《影像沙龙》栏目,将摄影定位于大文化层面,每期开设一个专题,对以摄影为中心的文化知识进行介绍,这是在普及摄影文化知识方面的有益尝试。

摄影是一门有着极强技术性的艺术,我们在大多数非纪实类摄影作品中所看到的美都是高超摄影技巧的产物,摄影学习者耳熟能详的“爆炸”效果在文字的表述上无非是“在镜头推移的过程中按下快门”,而要用这种技巧创作出优秀的摄影作品没那么容易,摄影者除了要进行大量的技术性练习外,还必须具有精巧的艺术构思,要知道爆炸效果能够让哪些题材锦上添花,如果对一片安静的、无视觉中心点的芭蕉叶运用爆炸拍摄法,结果当然是可笑的。

学习摄影艺术绝非“难于上青天”,但我们必须明确的是,摄影艺术的各种造型技巧都无法在一朝一夕内完全掌握,摄影师的水平只有在兴趣、努力和灵感的支撑下才能逐步提高。《瞬间消失的毕加索世界名作》(见图 1-6)是摄影艺术家格荣·迈利拍摄的一幅经典之作。迈利要求画家毕加索手持发光物体,在空气中描绘希腊神话

中的牛头人弥诺陶尔,发光物的轨迹便留在了胶片上;在快门即将关闭之前,他迅速地燃亮了闪光灯(也许是突然打开了房间的门),使画家本人的影像也留在了胶片上。如果没有摄影艺术家丰富的灵感和创意,没有长期拍摄实践所形成的经验,今人就无法感受到这幅作品中散发出来的科技魅力与智慧之光。

在传统的胶片摄影时代,暗房技术是摄影技艺的重要组成部分,数字摄影时代的到来,使传统暗房技术逐步消亡。在一些大型的照相器材市场,购买黑白放大机已不再是现场一手交钱、一手交货的交易,器材店的老板或许会带着些许诧异的眼神打量买家,然后忙着给

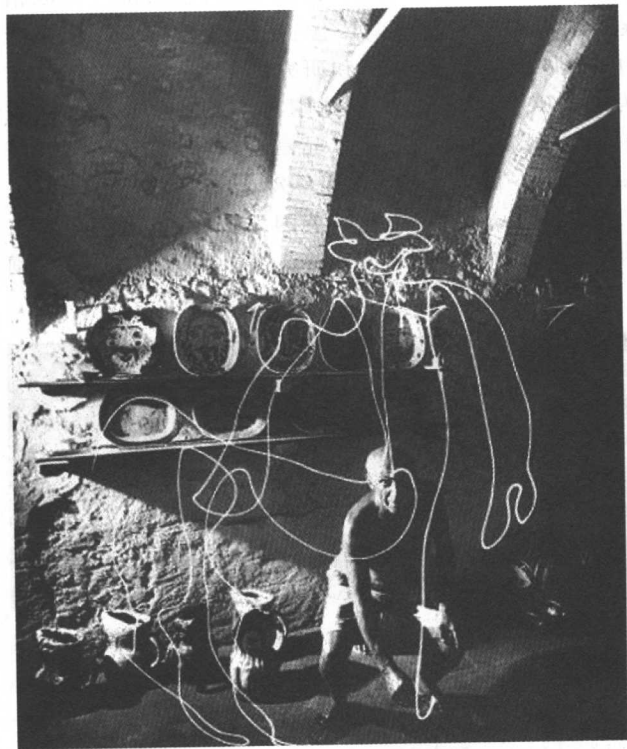

图 1-6 瞬间消失的毕加索世界名作 格荣·迈利摄