

宋艳丽 著

摄影美学

河北美术出版社

宋艳丽 著

摄影美学

河北美术出版社

责任编辑：郝 杰
装帧设计：袁玉芝

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影美学 / 宋艳丽著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-5310-7169-3

I . ①摄… II . ①宋… III . ①摄影美学 IV .
① J401

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 113668 号

摄影美学

宋艳丽 著

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：济南艺东尚文图文有限公司
印刷：济南继东彩艺印刷有限公司
开本：787mm×1092mm 1/16
印张：14.5
印数：1000 册
版次：2016 年 5 月第 1 版
印次：2016 年 5 月第 1 次印刷

定价：45.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

序

自 1839 年 8 月 19 日摄影术诞生的近两个世纪的历史进程中，摄影艺术历经沧桑巨变，从画意摄影到纪实摄影，从现代派到后现代派，在内容、形式、手法、范围等方面都发生了日新月异的变化。然而，摄影作为一门新兴艺术，可谓是时代和科技发展下的产物，因其诞生的时间并不长，故对摄影的美学研究也就相应的短暂。在美学研究的历史中，我们可以从中发现规律并应用于摄影艺术领域，在哲学思想和美学思想体系的指导下，我们要深入研究美学与摄影的关系，建立独特的摄影美学体系。

从 20 世纪 30 年代摄影美学思想初步萌芽至今，经历了萌芽——曲折——发展三个阶段，每一个阶段既有对摄影家思想、摄影美感特征的肯定，也有对摄影美的片面理解，这跟其所处的时代背景有着千丝万缕的联系。著名摄影家袁毅平说过：摄影美学研究是在八十年代开始真正步入正轨。作为文艺美学一个重要的分支，我们可以从历史发展的纵向演变和东西方创作理念的横向差异两方面来看待摄影美学的研究问题。从历史发展的纵向演变来看，摄影美学的研究涉及流派与风格的演变、摄影美的本质、美的创作规律、审美情感。从东西方创作理念的横向差异来看，摄影美学主要研究摄影家思维模式的变化，这里面同时包含摄影审美主体、摄影审美客体和摄影审美载体三者之间的联系，以及如何用美学原理来指导我们的创作。

本书中，作者将自己的观点融入书中，通过具体作品阐明抽象观点，内容通俗易懂，可作为摄影爱好者和专注于摄影理论研究者的读物。限于作者的学术水平，不当之处，敬请斧正。

作者

二〇一六年元月

目录

C o n t e n t s

序	1
第一章 美之绪论	1
第一节 关于“美”	3
第二节 中西方美学思想	5
一、中西方美学思想的萌芽期	5
二、中西方典型的美学观点	7
1. 儒道互补美学观	7
2. 西方哲学美学观	8
3. 马克思主义美学观	9
第二章 审美形态与审美范畴	12
第一节 审美形态	13
一、悦耳悦目	13
二、悦心悦意	15
三、悦志悦神	16
第二节 审美范畴	16
一、悲剧与喜剧	16

二、阴柔与阳刚	19
三、崇高与卑鄙	20
四、模糊与精确	20
五、讽刺与赞美	21
六、继承与创新	22
第三章 美学与摄影	23
第一节 美学与艺术哲学	24
第二节 美的本质	31
第三节 美学研究对象	34
一、自然美	35
二、社会美	37
第四节 摄影美学的诞生	39
一、摄影媒介的最初评介	41
二、摄影美学定义	42
三、摄影美学研究内容	43
四、摄影美学研究方法	44
第四章 摄影创作美学	46
第一节 摄影第一审美主体	47
一、审美主体概述	47

二、审美主体的审美心理	47
1. 审美视知觉	48
2. 审美联想、想象	54
3. 审美情感	59
4. 审美创造	59
三、摄影第一审美主体	60
第二节 摄影第一审美主体的审美观	61
一、美学观	61
二、实践观	61
三、美学修养	62
第三节 摄影家的审美创造	63
一、摄影第一审美主体的审美构思	63
二、摄影第一审美主体的艺术传达	64
三、摄影第一审美主体的审美创造	65
1. 美的认知	65
2. 美的提取	66
3. 美的升华	67
第五章 摄影作品美学	68
第一节 摄影第一审美客体	69
一、审美客体概述	69
二、摄影第一审美客体	70

1. 定义及本质	70
2. 审美范围	71
3. 审美规律	73
第二节 摄影第二审美客体	73
一、含义	74
二、审美特质	74
三、摄影艺术的语言体系	75
第三节 摄影艺术美的形态	76
一、摄影作品中美的内容	76
二、摄影作品中美的形式	77
三、摄影作品中形式美的规律	85
第四节 艺术作为摄影的局限性与假定性	87
第六章 摄影欣赏美学	90
第一节 摄影艺术形态划分的美学原则	91
一、画艺摄影——表达主观情感	92
1. 画艺摄影的审美特征	95
2. 画艺摄影的审美方法	97
3. 摄影表现的美学意义	100
二、纪实摄影——再现客观世界	101
1. 纪实摄影的审美特征	102

2. 纪实摄影的审美方法	104
3. 摄影再现的美学意义	115
第二节 摄影欣赏的美学理念	117
一、露丑与藏拙	119
二、抑扬顿挫	120
三、虚实相生	120
四、隐喻拟人	122
五、嫁接移情	123
六、曲径通幽	125
第七章 影像批评美学	127
第一节 艺术批评概述	128
一、批评的含义	128
二、批评的价值	128
三、批判与批评艺术	129
第二节 影像评判	130
一、影像描述	130
二、影像阐释	134
三、影像语境	139
1. 内在语境	139
2. 外围语境	140

四、影像评判	142
1. 评判原则和对象	142
2. 影像评判范例	146
第三节 影像比较与对照	150
一、摄影艺术风格流变	150
1. 历史上同类创作的纵向比较	152
2. 东西方同类创作的横向比较	153
二、摄影作品的师承关系	155
三、摄影作品的类型分析	156
四、摄影师自身创作的本位研究与实例	157
1. 摄影师自身创作的本位研究	157
2. 摄影师自身创作实例比较与分析	159
第八章 摄影本体评价	162
第一节 影像本体论	163
一、摄影小史	163
二、摄影的艺术探索	165
第二节 摄影理论范式	168
一、影像本体论	169
二、影像认识论	170
1. 影像现实论	170

2. 影像预设论	171
三、影像审美观	172
1. 摄影的形式主义	173
2. 摄影的现代与后现代	174
3. 摄影的超现实主义	176
4. 观念摄影	179
四、影像伦理观	181
1. 女权主义与女性主义摄影	182
2. 影像新闻伦理观	190
3. 纪实摄影的焦点	198
第三节 图片的观看之道	204
一、影像的古典时期	205
二、影像的现代时期	206
1. 意识分域理论	209
2. 人格结构理论	210
3. 释梦说	210
后记	220

第一章 美之绪论

美，是千百年来人类探求的恒久话题，对于何谓“美”以及美的本质进行着不懈的摸索与发展，并由此诞生了复杂深邃的理论体系。美，关系到人们的审美活动，能够触动人们内心最为隐秘的情愫。从瀚如烟海的艺术作品中领悟到超越平凡、超越世俗的人文内涵，它带给人类无尽的想象与活力，能够带领人们进入另一个空间，将情感引入作品，切实感受作品所带来的社会空间。因而，美学不仅研究人们的审美活动，而且从某种意义上说研究的是人类特有的具体的美的认知。当我们把自然、社会中的事物当作审美对象时，我们的情感随之迸发，这是一种对于美的冲动、美的感悟，而美学研究的正是基于这么一种情感活动，从而揭示美学研究的本质以及表现方式。

从视知觉角度来看，人类已步入一个以图像为中心的“视觉王国”，各种传媒手段如电视、电影、报纸、多媒体以及摄影等正处于一个不断融合、发展的时代，这个不断以图像或视觉画面轰炸着人们眼球的时代，正是我们常说的“读图时代”。所谓“一图胜千言”正是对这个时代中视觉文化传播最恰当的描述。

在图像时代，照片无处不在，它以不同形式遍布于我们生活的方方面面，如垄断着世界新闻讯息的三大著名通讯社——路透社、法新社、美联社，掌握着全球丰富资讯的报业集团——太阳报、泰晤士报、华尔街日报等都在用最新的照片和视频满足着人们的视觉需求。在我们的日

常生活中，照片也是我们非常熟悉的媒介。那么，在遍布生活各角落的照片中，为什么有的作品能留在我们的脑海里，而有的照片就像过眼烟云呢？这正是摄影者美学理论素养深或浅的问题。也许有人会说摄影不过是电子产品，与艺术扯不上关系，为什么要用美学理论作指导？还有些人甚至会对摄影理论研究嗤之以鼻，正是这种想法严重阻碍了摄影美学的发展。

美作为感性与理性、内容与形式、客观性与艺术性的集合体，是人类文明进程的重要组成部分。我们不妨引用我国古代著名政治家管仲的一句话：“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱。”如若在人类发展进程中，只满足于物质层面的需求，而忽略精神层面的需求，那会是一个什么局面？因此，对于美学理论的研究，不仅可以丰富我们的艺术创作，同时可以满足人们精神层面的审美需求。

第一节 关于“美”

什么是“美”？这是很长时间以来，美学家们和其他人一直在探究的话题。

基于美的多元化与复杂性，美学界对美有着不同的诠释。当人们以美来赞美某人或物时，他们所言的“美”可能并不一样，因为每个人的心理感受都不可能完全相同，正如英国杰出作家莎士比亚所言：一千个读者就有一千个哈姆雷特。再如中国名著之一《红楼梦》，在经济学家眼中是《易》；道家看见淫；流言家则会理解为庭院秘事。因此，对于美的诠释所呈现的不同解说恰恰促进了美学研究的广度与深度。那么，美学史上对美的诠释到底有哪些呢？

关于美学的起源与定义，可以追溯到德国启蒙运动哲学家、美学家鲍姆嘉通，他将 Aesthetics 一词引入并定义美学，并建立了这一特殊的学科体系。古往今来，东西方对于美学的定义皆持有不同说法。我们说，德国美学家鲍姆嘉通在《美学》一书中，将“美”看作是“感性的显现”，这仅仅肯定了人们的情感与审美之间的关系，但对于什么是美并未做出直接的定义；继鲍姆嘉通之后，黑格尔又拓宽了美的范围，将“美”界定为“理念的感性显现”，认为美就是理念的具象展现，其中包含着感性与理性的辩证关系、具象与抽象的交互关系，这肯定了美以具体形式客观存在着，但黑格尔过分注重理念的主体作用，混淆了主客观的辩证关系，因此，不可避免地带有唯心论的色彩；俄国思想家车尔尼雪夫斯基将唯物论引入美学研究中，认为“美就是生活”，美就存在于现实之中，而非纯粹理念性的东西，车尔尼雪夫斯基美学是对黑格尔美学观的否定，但车氏美学观同样存在着一定的局限性，他认为艺术是对生活、

现实的苍白再现，这就割裂了生活与艺术即内容与形式的关系，过分注重内容再现，而忽略艺术形式，具有形而上学性。

在同一时期，马克思首次提出美及美的规律，肯定了人的主观能动性和人是有意识的并能够按照一些美的规律来进行艺术创造的活动，艺术活动是人的意识的物化形式，这一论点标志着马克思主义美学观的诞生。从马克思主义美学观来看，我们可以将美的规律理解为形式，将塑造理解为内容，那么，马克思主义美学观就包含着内容与形式的辩证关系。对于美的规律，马克思用“尺度”来诠释，认为事物内部必然存在一定的度或比例，这样我们的世界才会处于一种和谐之中，因而，美的外化形式也应遵循一定的比例与尺度，要尽可能地还原事物的本质特征。任何美的创造，都应符合美的规律，虽然马克思并没有直接给美下一个定义，但他的美学观却指导了美的继续研究和发展。

关于“美”可以从三个层面来界定：

第一层面，感官得到满足。口渴时候的一杯水，饥饿时候的一杯羹，心里都会觉得很“美”，这是与人的感官需求相连接的，具有直接性、具体性。

第二层面，道德行为的内在评定。在现实生活中，人们会用美来形容得到人们肯定与赞赏的行为，《论语》中的“尽善尽美”指的就是这层意思，如乐于助人、拾金不昧、无私奉献等精神。

第三层面，具体的审美对象。指的是某一人或物具有美的特性，如苏州园林，我们可以用“美”来形容；浩瀚大漠，我们也可以“美”来形容，因为它们满足了人们的审美快感。在这里要说明的是，审美主体的主观情感要建立在审美对象的基础之上才具有美的价值。换句话说，作为客体的审美对象是依赖于人的主观情感才能发挥其美的特性。没有审美主体的参与，再美的艺术品也不能成为审美客体。为什么生活中客

观存在的景象并不都是审美对象呢？如泰山缘何可以成为五岳之尊？画家们为何独独钟爱黄山迎客松？原因在于审美对象本身所具有的美的特质。由此可见，客体之所以能成为审美对象，除了要发挥人的主观能动性之外，还要有自身的优势。

美学是一门相当古老的学科，但却充满着新鲜的活力，每个时代又刻有每个时代的印记，随着时间的推移，新鲜因素的不断注入刺激着美学理论的深化。在美学发展的千余年时间里，人对于美的探究是无限延续的。

第二节 中西方美学思想

一、中西方美学思想的萌芽期

从西方的苏格拉底、柏拉图的美学思想和中国的老庄之美学观，直至现当代对于美学内涵的创新性拓展，历代美学思想家们在继承先贤思想的同时，不断拓展和深化美学研究的范围。然而，纵观两千余年美学思想史的发展，我们不难看出，尽管中西方对美或有关美的探讨古已有之，但却未形成系统学科。那么，美学作为一门独立且系统的学科门类是从什么时候开始的呢？德国哲学家、美学之父鲍姆嘉通出版的《Aesthetics》一书，开启了系统美学研究的先河，对于中国各学科门类而言，美学无疑是西方文化渗透的“舶来品”。随着科技的进步、人们审美观念和情趣的变化，美学研究就更加多样化、复杂化。

由于地域、风俗习惯和历史文化的差异，中西方在研究美学方面形成了风格迥异的思想，但这些不同的思想却丰富了美学的研究与创作。