

ZHONGWAISHEYING
JIAZUOSHANGXI
中外摄影佳作赏析

李 强 / 编著
吉林摄影出版社

ZHONGWAI SHEYING JIAZUO
SHANGXI

中外摄影佳作赏析

李 强 编著
吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外摄影佳作赏析 / 李强编著. —长春：吉林摄影出版社，2003.9

ISBN 7-80606-669-1

I . 中… II . 李… III . 摄影 - 鉴赏 - 世界
IV . J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 052083 号

中外摄影佳作赏析

编 著：李 强

责任编辑：秦真元

封面设计：龙震海

出版发行：吉林摄影出版社

地 址：长春市人民大街 4646 号

邮 编：130021

印 刷：长春新华印刷厂

地 址：长春市吉林大路 35 号

邮 编：130031

印 次：2003 年 9 月第一版第一次

规 格：889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张：4 印张

书 号：ISBN-7-80606-669-1/J · 429

定 价：22.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

中外摄影佳作赏析
ZHONGWAISHEYINGJIAZUOSHANGXI
作者简介

李强

简历及组织

1968年出生于高密

1991年参加教育教学工作

1998年到北京电影学院进修图片摄影

1999年加入中国艺术摄影学会

创作及展览

1989年开始摄影创作活动，多次深入蒙古草原、沂蒙山区、陕北黄土地、甘南藏族地区等地采风创作。2001年举办首次个人摄影作品展。

发表及获奖。

1990年开始发表摄影作品以来，已有《过年》、《童年》、《相伴人生路》、《岁月》、《众生相》、《同路人》、《藏人》、《父与子》、《信念》、《人生》等300余件作品和论文在专业摄影报刊发表和在各级比赛中获奖。

2001年出版《中学摄影教程》，2003年出版《摄影高考基础与训练》

寄语读者

探索摄影的奥秘 体验瞬间的魅力

电子信箱

photoliqiang@stna.com

阅读的充实与升华

——《中外摄影佳作赏析》序

164 年前发明的摄影，使人类走进图像时代。图像的直观性、丰富性、强固性、启示性和国际性，使人类文明的传播进入一个较语言和文字更为广泛、更为生动的天地。

人称，这是读图时代。

然而，也许因为科技手段提供了太多的方便，也许因为信息资讯过于丰富，也许因为面对诱惑多多的人们心情浮躁，对于每天过眼的成百上千张图片，人们往往只是匆匆一掠，不求甚解。

其实，优秀的摄影作品，都是现实空间的典型横断面，生活流程中精彩的一瞬间，摄影家经历与智慧过滤出的人生精华。这是“以一当十”的一面；这是连结过去与未来的一瞬；这是摄影家心灵的一种升华。

因此，亚当斯呼吁：“不应只是看照片，我们要学会读照片。”

何谓读照片？读出它的背景，读出它的过程，读出它的独创性，读出给我们的感受和精神的滋补。

是的，优秀的摄影作品都是人类智慧的成果和鲜美的生命。

阅读，是一种知识的吸收和甘泉的畅饮。

然而，很多青少年朋友、摄影爱好者，看到优秀的摄影作品，倍受感动，颇为欣赏，但不知妙在何处？从何学起？

这正如马克思所言：欣赏音乐，要有会听音乐的耳朵；欣赏绘画，要有懂得形式美的眼睛。

创作和欣赏，都需要学习。

从这个意义上来说，李强的这本《中外摄影佳作赏析》是一本应运而生的书，一个青少年朋友、摄影爱好者的良师益友。

作者精选了 100 幅佳作为例，从审美理念、拍摄视角、技术技巧、意境追求、艺术独创等方面进行精练的解析，从中展现了摄影的根本特性与种种魅力。读者从中不仅可以得到相关的摄影知识，感受到摄影的美感，而且，会激励我们更加热爱自然与人生。

从精选的 100 幅佳作来看，地域，从中到外；时间，以近 20 年出现的佳作为主。这说明，作者是个有心人，倾心关注着并认真研究，日积月累，成就了他的这本著作。

100 幅佳作和 100 篇文章给我们一个重要的启示，那就是，对摄影作品要悉心阅读。

阅读，充实着我们的人生；阅读，升华着我们的精神。

韩子善
2003 年 5 月于
清华大学美术学院

目 录

情景交融的祖国颂——欣赏摄影名作《东方红》所感 ······	1
镜头里的信天游——《三哥哥回来了》赏析 ······	3
多彩的生活 吉祥的祝福——《幸福之水》赏析 ······	4
内心世界的自然流露——欣赏《在结婚登记处》···	5
古文化的深情解读——感受《福降老宅》···	6
用镜头呼唤绿色家园——摄影作品《家园》引发的思考 ······	7
日常生活中的决定性瞬间——《买啤酒归来的孩子》赏析 ······	8
独特的新闻摄影视点——欣赏郑鸣的《望长城内外》···	9
白驹过隙 倦仰人生——欣赏摄影作品《过客》···	10
光的画 影的歌——欣赏《秋风歌》···	11
历史的见证 时代的缩影——欣赏李晓斌的《上访者》···	12
依依惜别军校情——欣赏《告别军校》···	13
追随拍摄的活力——《岜沙小姐》赏析 ······	14
一幅颇具装饰意味的风景画——欣赏《拂不去的秋色》···	15
纯粹的质感美——《黑人肖像》赏析 ······	16
造型名人——《科学家爱因斯坦》赏析 ······	17
建设者的颂歌——欣赏《升》···	19
多彩的校园生活——《课间的较量》赏析 ······	20
五星红旗我为你而骄傲——欣赏《莫斯科飞传捷报》···	21
和谐的静态美——《无题》赏析 ······	22
为艾滋病患者呐喊——触目惊心的《一双绝望的手》···	23
宁静中的优美 淡泊中的高雅——拜读郎静山大师的《晚汲清江》···	24

心灵的渴望——观《西藏女孩·雅玛》所感	25
悠然自得的安第斯少年——由《安第斯少年》想到温纳·比肖夫	26
留得残荷听雨声——《香如故》赏析	27
线条的造型作用——《甘蓝》赏析	28
回家的路有多远——从《归途》谈画面气氛的渲染	29
恐怖的目光——《秃鹫·女孩》引起的震撼	30
一幅寓意深刻的静物作品——欣赏《十月的螃蟹》	31
国际主义精神的颂歌——拜读《白求恩大夫》	33
抓拍决定性的高潮瞬间——品味《力挽狂澜》	34
相依为命的神情传递——《姚安地震》赏析	35
寄情于山水之境——《高山岛》赏析	36
瞬间的凝固——从《30子弹洞穿苹果》谈摄影的瞬间性	37
神秘意境的营造——感受《疑是天宫落人间》	38
美好生活的集中展示——体验《火红的日子》	39
抓拍事物的高潮瞬间——《哺育情》赏析	40
动物的动态美——观赏《海鸥》	41
目击战争——《西班牙忠诚战士之死》赏析	42
欢乐童年的写照——《走向乐园》赏析	43
飘逸的彩云——感受《现代风》	44
傲雪——观《争红》所感	45
对立统一的柔与刚——《柔刚情》赏析	46
诗情画意的江南雨景——感受《水乡烟雨》	47
流动的光阴——《草原与沙漠》赏析	48
色彩的魅力——从《红与黄》谈色彩运用	49
美丽的女孩——欣赏《玫瑰·少女》	50
喜庆的空间——感受《山乡春夜》	51
寻求平凡生活中的美——感受《七彩人生》	52
托物言志的哲理诗——耐人寻味的《稻子和稗子》	53
一头愤怒的雄狮——《丘吉尔》赏析	54
流金的岁月——欣赏《金色的童年》	55
一幅极具冲击力的画面——《乌干达饥儿之手》赏析	56
红梅颂——观赏《红梅》	57
飘逸厚重的自然美——园林中的《流光溢彩》	58
如诗如画的田园——走进《田园》	59

独具魅力的背影美——欣赏《进城的妹子》· · · · ·	60
青春的风采——欣赏摄影作品《风流》· · · · ·	61
另一种高楼——《楼上楼》赏析 · · · · ·	62
生命之初——《初恋》赏析 · · · · ·	63
一首朦胧的爱情诗——感受《草原恋歌》· · · · ·	64
人间仙境——走进《山村》· · · · ·	65
孩子本性的写照——从《还不下课!》谈杜瓦诺的摄影风格 · · · · ·	66
具象和抽象的统一——欣赏韦斯顿的《30号青椒》· · · · ·	67
民族的颂歌 华夏的灵魂——《黄河壶口瀑布》赏析 · · · · ·	68
人生因色彩而美丽——感受《生活的色彩》· · · · ·	69
光与影的交响曲——欣赏《大漠乐章》· · · · ·	70
走向民族大团结——《民族大团结舞》赏析 · · · · ·	71
红火的农家生活——《椒乡》赏析 · · · · ·	72
匠心独具的意蕴之美——观《模范丈夫》有感 · · · · ·	73
一首劳动者的赞歌——《田园曲》赏析 · · · · ·	75
神秘深邃的意境之美——欣赏亚当斯的《月出》· · · · ·	76
古朴的民间之美——感受《老街风雪遇故知》· · · · ·	77
眼睛——心灵的窗口——由作品《窗》谈人像摄影眼神的刻划 · · · · ·	78
传统与现代的对比——《古宅新人》赏析 · · · · ·	79
一个久远的传说——感受《古宅沂曲》· · · · ·	80
若隐若现的朦胧美——令人向往的《烟没山村》· · · · ·	81
谱写民族精神的乐章——欣赏《气贯长城》· · · · ·	83
飞扬的喜雨——自然、生动的《丰收年》· · · · ·	85
生活中的重复美——欣赏《同游步行街》· · · · ·	86
教师精神的赞歌——欣赏校园题材作品《毕生》· · · · ·	87
求知的渴望——触目惊心的《我要上学》· · · · ·	89
创造油画效果——《秋之歌》赏析 · · · · ·	90
寻觅在梦幻荷塘——感受《绿色家园》· · · · ·	91
平凡而美妙的静物——晶莹剔透的静物摄影作品《樱珠》· · · · ·	92
夸张前景的利用——《闹正月》赏析 · · · · ·	93
感受春的气息——面对《春天的使者》· · · · ·	94
朴实的画面 感人的征程——读程道君的《走出大山》· · · · ·	95
拟人化手法的运用——《瞧这一家》赏析 · · · · ·	96
一个都不能少——《重返课堂》赏析 · · · · ·	97

中外摄影佳作赏析
ZHONGWAI SHEYING JIAZUOSHANGXI

形体美的展示——由作品《浴》谈及人体摄影 ······	99
美妙画面 自然天成——感受《雪地印象》 ······	100
一幅可爱的肖像照——欣赏《新奇》 ······	101
殷实厚重的期盼之情——拜读获奖作品《希望》 ······	102
美妙线条的提炼——富有节奏感的《韵律》 ······	103
震撼人心的目光——关注《佛罗里达的穷人》 ······	104
乡间的欢乐——《金秋乡娃》赏析 ······	105
红色畅想——震撼于《红色中国》 ······	106
虚幻意念的表达——感受《视觉臆想》 ······	107
百花齐放春满园——观《蓓蕾》有感 ······	109
后记 ······	110

东方红 袁毅平 摄

情景交融的祖国颂 ——欣赏摄影名作《东方红》所感

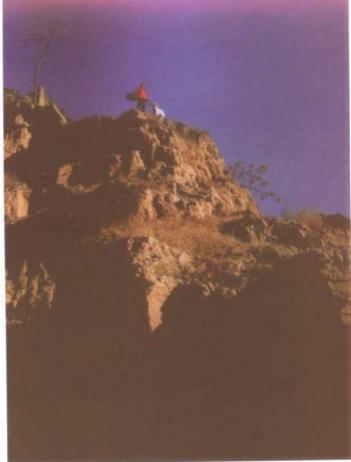
《东方红》是一首社会主义祖国建设事业的颂歌。面对这幅摄影名作，读者无不为画面所创造的意境和氛围所感染。瞧，透过宽阔的天安门广场，东方的朝阳正喷薄而出，彩霞布满了天空。天安门是祖国的象征，天安门上方是漫天彩霞。这正象征着我国的社会主义建设事业走过了黑夜，迎来了新的曙光。在各族人民的共同努力下，中华民族一定会更加繁荣富强，定会以全新的形象屹立于世界民族之林。

色彩的运用有力地烘托了主题思想。色彩是

摄影家用以表达自己情感的重要元素，也是摄影造型的重要手段。随着自然条件的变化，被摄物体的色泽、明度及饱和度会发生改变。不同的色彩带给人的情感体验是不一样的。早晨初升的太阳产生的红光使人振奋，给人温暖的感受；广阔的绿色田野则会带来一种舒展、安逸的感觉；而春天黄色的油菜花又会使你感到光明和希望……袁老在《东方红》这幅作品中充分利用色彩来烘托气氛，满天的红霞使观众产生蒸蒸日上的视觉体验。这幅作品达到了以色见形、以色传神、以色写意、以色抒情的目的。

这幅作品的构图比较独特。天安门、路灯及广场仅占画面的一小部分，并且在曝光控制时以天空为准进行曝光，地面上的天安门等景物成为剪影，这使天安门更具有种象征意义。红的天空占据了画面的大部分面积，这也使得这幅作品意境深远，具有强烈的艺术冲击力，给观众以巨大的想像空间。

作者袁毅平是一位著名的摄影家，《东方红》是他于1961年拍摄的一幅代表作。这幅作品从最初构思到拍摄成功长达三年之久。为了获得最佳角度、最佳高度和最佳光线色彩，作者经常早晨四点起床进行观察和实验。经过坚持不懈的努力，终于获得了这一决定性的瞬间。这幅作品也充分体现了袁老对社会主义祖国和对摄影艺术的热爱之情。

镜头里的信天游 ——《三哥哥回来了》赏析

古老的黄土高原，以她迷人而神秘的色彩吸引着人们。黄土地孕育了伟大的中华民族，有着灿烂而又独特的民俗文化。陕北是信天游的故乡，这里有着秧歌拜年、火塔塔闹元宵、唢呐迎亲、腰鼓闹春等民俗风情。在陕北，你可以倾听陕北民歌，感受信天游的飘荡，《三哥哥回来了》这幅摄影作品就是对陕北黄土文化的写照。作者黄复先生在陕北生活多年，他对勤劳、朴实、热情、乐观的陕北人民有着深厚的感情。他的这幅作品表现的也正是黄土地及生长于此的劳动人民。看到这幅画面，仿佛会听到那穿红衣的姑娘在唱信天游：“鸡娃子喊来，狗娃子叫，我那栏羊的三哥哥回来了。”作者拍到这一画面并非偶然，这是他在过去生活积累基础上获得的灵感，作者认为进行民俗摄影创作时生活是基础，情感是灵魂，深入是关键，理解是升华。

良好的色彩构成是这幅作品的独特之处。在高高的崖畔上站着一位穿红衣服的姑娘，她正向远方眺望，这个情景如诗如画。在视野中大部分是黄土高坡，背景的天空是净蓝净蓝的，虽然姑娘的身影较小，但那火红的衣服作为一个重点色块，与周围的黄土和蓝天相对比，颇具跳跃感，再加上她的位置正处于黄金分割点，因此显得非常醒目，给人强烈的视觉冲击。

这幅画面在构图时选择的是远景，这样视野较为开阔，很好地交待了地理环境特征。拍摄时采用低角度仰摄，这样很好地表现了人物的高大，表达出作者对陕北人民的崇敬之情。并且仰摄使人物的安排成为以蓝天为背景，很好地突出了主体。

用光方面，作者采用的是侧光，这样就使背光处产生暗的影调，使画面形成明与暗、藏与露的对比，具有一定的含蓄美。此外画面构成中还很好地运用了大小对比和色彩对比，使得作品造型优美。该作品还注重了瞬间的把握和细节的运用，选择主体人物手牵小羊抬头远望的瞬间按下快门，画面中的小羊成为很好的陪衬，有利于主题的表现。

看着这幅作品，我耳边仿佛响起了信天游的声音。

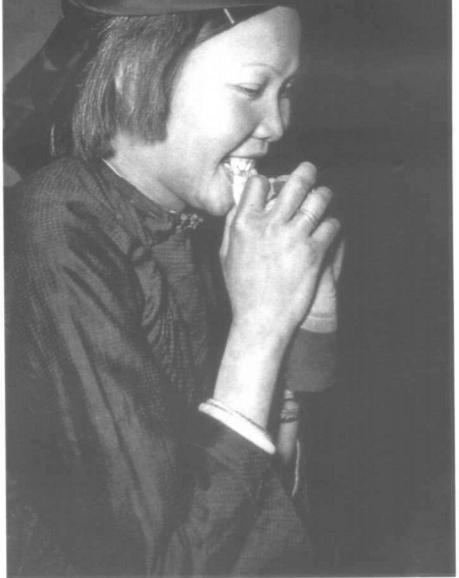
幸福之水 徐瑞斯 摄

多彩的生活 吉祥的祝福 ——《幸福之水》赏析

泼水节是傣族的一个重要节日，傣族人对水有着深厚的感情。在傣族人眼中，水是神圣之水、更是生命之源。泼水节中，他们会毫不顾忌地将水泼洒到他人身上，因为这是吉祥之水和幸福之水。

泼水节是若干影友喜欢拍摄的题材，但要拍出好片子也不是件容易事。因为泼水的人们在不断跑动并且摄影师和相机还要时刻防备不断泼洒而来的幸福之水。这幅作品是拍摄得较为成功的一幅佳作，此作也曾在国际影赛中获得过金奖的殊荣。作者徐瑞新面对纷杂的活动场面进行了细心的观察。当泼水节进行到高潮时，他选择了一个逆光的位置进行抓拍，很好地表现了喷洒而来的幸福之水，同时对人物动作的抓取也很到位。

色彩构成对增强这幅作品的表现力起到了很关键的作用。画面中红、绿、蓝、黄等颜色的水桶格外引人注目，傣族姑娘在五彩缤纷衣裳的映衬下也显得更加美丽。画面中的色彩和阳光、水珠以及姑娘们的欢笑声交织在一起，构成了一幅美好的生活画卷。

内心世界的自然流露 ——欣赏《在结婚登记处》

《在结婚登记处》是一幅具有历史特征的人像摄影作品，是对时代女性的真实写照。这幅作品是作者针对边远地区婚姻法的贯彻情况进行采访时拍摄的。当时，一对青年男女在乡结婚登记处进行登记，他们在回答工作人员的谈话时，不让作者进行拍照。作者便装作收拾相机，背对他们并调好相机，安上闪光灯。当少女单独回答他们的恋爱经过时，作者转过身来，摄下了这一典型性的瞬间。

这幅作品的成功之处在于作者很好地刻画了人物的内心世界。画面中的这位女性双手扒在桌上，谈及自己的恋爱经过，既幸福又含情脉脉、羞羞答答，神态自然。同时，作者还很好地利用人物的手势来造型。主人公双手扯着含在嘴上的手绢，从而交待出她含蓄的性格特点。手能语，此话一点不假。

在摄影画面构成方面，作者李仲魁选择近景画面，从前侧方进行拍摄，并且利用闪光灯的光源，照亮了人物的脸部及双手，其他大部分为一种低调效果。这样很好地突出了主体，也有利于人物内心世界的真实表现。

福降老宅
李云利
摄

古文化的深情解读 ——感受《福降老宅》

《福降老宅》是第二十届全国影展的获奖作品，画面集中表现了一种浓厚的文化底蕴。石墩、木雕、浮雕效果的门窗等无不在诉说着历史的久远和底蕴的深厚。画面周围斑驳的黑色边框又向人们呈现出一种历史的深沉和凝重。

画面中最引人注目的还是红纸黑字的大“福”字。红的色块与黑、白、灰组成的背景形成了鲜明的对比，并且福字处于黄金分割点，因此格外突出。画面采用的方方正正的构图形式，也有利于凝重、深远和稳定等感觉的表达。

明末清初，徽商盛期，为徽州留下许多文化遗产。其中老宅和“三雕”都蕴藏着久远的文化底蕴。多年来，古徽州的老宅古巷、宗祠牌楼等题材始终吸引作者前往创作。可如何把那份与悠长的历史文化相粘连的幽深沧桑和体现着时代发展的诸多变化定格在胶片上却很难用哪一张照片表现出来，因为它是一个既遥远又接近、既具体又抽象、既传统又现代……多侧面的综合体。作者李云利在一个秋雨交加的日子里，面对古徽州，他终于产生了灵感：通过数字技术完成的压缩信息和复合图片也许会创造出一种若即若离的感觉，把内心深处对徽州的感觉表达出来。于是作者借助古徽州的题材，用photoshop完成了创意和制作。作者想通过老宅的一砖一瓦反映出徽文化的含量，通过老宅的一草一木反映出徽文化的光彩，通过徽州人的一招一式反映出徽文化的悠久。

家园 廖周炎 摄

用镜头呼唤绿色家园 ——摄影作品《家园》引发的思考

这是一幅极具冲击力的关于生态环境的摄影作品。画面中我们面对的是干裂的大地和一只死去的苍鹭，直到远处都见不到绿色的植被。对此，我们怎能不为之震惊和深思？

《家园》是对环境恶化状况的警示。在经济发展过程中，由于一些人的盲目开发和违规经营，带来了一系列危及人类生存的环保问题。弥漫北方的沙尘暴、几近断流的黄河、逐渐消失的绿洲……因此，环境保护绝不只是一个口号，它是我们必须正视的问题。

水是生命之源。画面中的土地为什么如此荒凉？白鹭为什么会离我们而去？绿色为什么会走向消失？这都是缺水而造成的恶果。所以，我们应吃一堑，长一智，节约用水、防止水污染，全社会共同保护好水资源。

镜头语言的恰当使用增强了画面的感染力。作者廖周炎借助广角镜头的性能，使画面的透视感得以适度夸张。这一引人深思的画面也充分体现了摄影在记录和抨击现实问题方面的独特作用。作者也正是以高度的责任心和使命感，利用照相机这个武器在呐喊：“我们只有一个地球”、“请保护好我们共同的家园”！

买啤酒归来的孩子 布列松 摄

日常生活中的决定性瞬间 ——《买啤酒归来的孩子》赏析

这幅作品是世界摄影大师、法国著名摄影家亨利·卡蒂埃·布列松先生的代表作。瞧，画面中的男孩，双手各抱一只大酒瓶，踌躇满志，怡然自得，脸上洋溢出喜悦的表情。孩子后面是稍作虚化的街景和行走的人们，由于陪体与主体的呼应，画面具有一定的空间感和真实感。

布列松先生以抓拍而著名，他反对拍照时去干涉被摄对象。他认为安排出来的照片是没有生命力的，很容易被人们遗忘。所以他的摄影作品拍摄得自然、生动、具有真实感，并且具有一定的思想内涵。

摄影是瞬间的艺术，摄影者要善于抓住最佳瞬间，布列松把这个瞬间称为“决定性的瞬间”，他认为“生活中发生的每一个事件里，都有一个决定性的瞬间。当这个瞬间来临时，周围的诸种因素会排列成最具意义最为协调的几何形态，并显示出某一事件的完整面貌。这个瞬息即逝的瞬间，就是决定性的瞬间。”布列松是一位有个性有思想的摄影大师，他抓拍了许多决定性的瞬间。

这幅作品拍摄于街头巷尾，画面自然生动，据说布列松与画面中的男孩因此而结下了深厚的友谊。