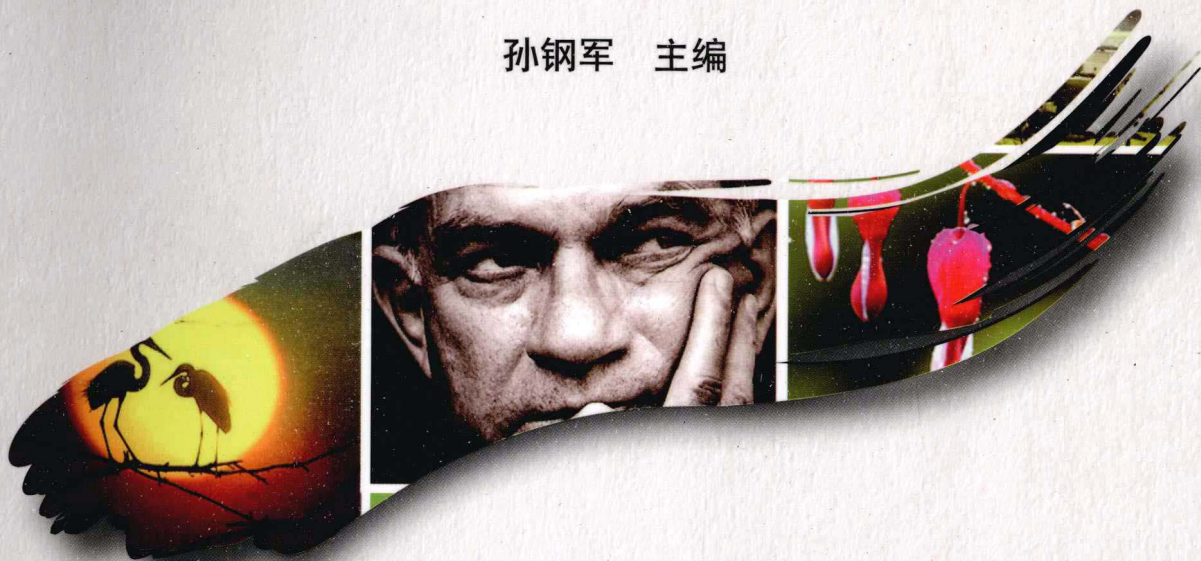

摄影艺术图解教程

孙钢军 主编

- 突出艺术性、实用性和趣味性
- 加强摄影艺术与鉴赏，弱化技术知识
- 注重对学生审美情趣和综合人文素养的提升

21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

摄影艺术图解教程

主 编 孙钢军

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容包括摄影艺术概述、摄影艺术观察、视觉点与线条应用、影调与色彩处理、摄影艺术用光法则、摄影艺术构图法则、摄影技术与技巧、摄影艺术表现手法和摄影艺术鉴赏9部分。本书通过对摄影艺术基础知识和艺术设计原理的学习,重点培养学生的读图能力和用图能力,通过图解的形式帮助学生掌握摄影技术和技巧,以及对学生的审美情趣和综合应用能力的培养。

图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术图解教程 / 孙钢军主编. —北京: 北京大学出版社, 2012.10
(21 世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材)
ISBN 978-7-301-21342-1

I. ①摄… II. ①孙… III. ①摄影艺术—高等职业教育—教材 IV. ①J4
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第236467号

书 名: 摄影艺术图解教程

著作责任者: 孙钢军 主编

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 孙 明 李瑞芳

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-21342-1/J · 0471

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 13.25 印张 311 千字

2012 年10月第1版 2012 年 10月第1次印刷

定 价: 57.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

1839年8月19日，一种全新的、令世人震惊不已的新技术——摄影术宣告诞生了。随后，摄影因其兼具科学性、艺术性、文化性、娱乐性等多重特点而神采奕奕地步入艺术殿堂，其无穷的魅力令人叹为观止，并以超乎寻常的方式影响着、改变着整个世界的艺术发展轨迹和人们的生活方式。

尤其是在21世纪，数码科技得到了迅猛的发展，数码相机成为人们日常生活中不可或缺的“玩意儿”，它为千家万户带来了视觉享受，并留下了无数美好、温馨、珍贵的记忆。

当今社会是“图像化时代”，在这样一个数码相机大普及、大发展，图像文化大繁荣的时代，懂摄影、会赏图，自然成为现代人，尤其是大学生的一种基本素质要求和时尚生活的趋向。

纵观市场上琳琅满目的摄影教材，其内容大多是以摄影器材和摄影技术、技巧为主，而较少从摄影艺术的规律、摄影艺术作品鉴赏和摄影艺术素养等角度切入的适合广大读者阅读和学习的普及化教材。

因此，有必要运用科学的方法、崭新的理念、创新的体例，结合摄影艺术的发展规律和当前高等教育艺术素质教育的实践，借鉴西方摄影教材的编写理念，编写一本兼具艺术性、实用性、创新性为一体的摄影艺术教材。

本书的主要特色有：①突出教材内容的趣味性、实用性、新鲜性、针对性；②突出教材内容的简洁性、通俗性和易操作性，符合高等教育艺术普及教育的要求；③加强摄影艺术与鉴赏的比重，弱化纯粹的技术知识，立足于摄影艺术普及教育；④克服现有教材大多侧重器材、技术的弊端，更加重视对学生审美情趣和综合人文素养的提升，突破原有教材的老框架，将重点定位于陶冶学生的审美情操和文化精神；⑤大量删减陈旧、过时的内容，增加最新的摄影理念和知识；⑥增加摄影美学方面的基本知识，通过浅显易懂的讲解，重点培养学生的读图能力和用图能力；⑦每一章的开头部分，均选择一些摄影艺术作品作为引例，首先营造一个浓厚的视觉学习氛围，引导学生从感官欣赏过渡到理性思考，以便提高学习效果；⑧每一章后，均设计两类练习题，一类是基础知识练习，一类是能力训练题，紧扣学习重点、难点，强化学生对所学知识和技能掌握。

综上所述，本书的编写至少有两点现实意义：一是它冲击了当前摄影教育中重技术、轻艺术修养的观念；二是它打破了当前摄影艺术教材偏重“大而全”的编写常规，将摄影艺术相关理论与技术进行整合，更加贴近摄影艺术普及教育的实际。

本书的整体思路设计、大纲编写以及统稿、定稿均由中州大学摄影专业教研室主任孙钢军负责完成。

参与本书各章节编写的人员有：陈春梅(第一章)；张国平(第二章、第六章的第一、二节和第九章的第三、四节)；马娜(第三章和第九章的第一、二节)；孙钢军(第四章、第六

章的第三、四节和第八章的第四、五节);王洋(第五章和第八章的第一、二、三节);马娇静(第七章)。

本书部分示意图由阎洪涛提供。

本书既可作为普通高校非摄影专业选修课教材或艺术设计类专业的必修课教材,也可作为针对青少年的摄影普及教育读物,还可以供广大摄影爱好者入门学习参考使用。

本书在编写过程中选用了国内外许多摄影名家、影友的摄影佳作,还得到了同事、好友、学生的帮助,以及北京大学出版社的大力支持,在此一并致以诚挚谢意!

本书的编写是一种新的尝试,虽然我们尽心尽力,但因水平有限,仍然难免会存在遗憾、疏漏甚至失误,期盼读者、专家批评指正,以便再版时修订完善。

孙钢军

2012年6月26日

目 录

第一章 摄影艺术概述	1
第一节 什么是摄影艺术.....	2
第二节 摄影艺术的价值.....	5
第三节 摄影艺术与其他艺术的关系.....	8
第四节 摄影艺术的瞬间美.....	18
练习题.....	22
第二章 摄影艺术观察	24
第一节 摄影艺术观察的概念.....	25
第二节 刻意观察和随机观察.....	25
第三节 克服观察的障碍.....	27
第四节 有效的观察方式.....	29
第五节 观察能力的训练.....	33
练习题.....	43
第三章 视觉点与线条应用	45
第一节 点.....	46
第二节 线.....	54
练习题.....	60
第四章 影调与色彩处理	61
第一节 影调.....	62
第二节 色彩.....	69
第三节 色温.....	72
练习题.....	75
第五章 摄影艺术用光法则	77
第一节 光的特性.....	78
第二节 光的造型作用.....	80
第三节 直射自然光的特点.....	83
第四节 散射自然光的特点.....	85

第五节 不同光位的特点及应用.....	87
练习题.....	92
第六章 摄影艺术构图法则	94
第一节 构图的含义与价值.....	95
第二节 画面构成的要素.....	96
第三节 取景的技巧.....	101
第四节 摄影构图常见形式.....	109
练习题.....	116
第七章 摄影技术与技巧	118
第一节 数码摄影必要知识.....	119
第二节 数码相机的使用与维护.....	126
第三节 摄影镜头基础知识.....	130
第四节 摄影创作常用技术与技巧.....	134
第五节 摄影艺术创作的方式.....	140
练习题.....	143
第八章 摄影艺术表现手法	145
第一节 对比.....	146
第二节 节奏.....	155
第三节 “留白”.....	157
第四节 对称与均衡.....	160
第五节 含蓄与夸张.....	164
练习题.....	169
第九章 摄影艺术鉴赏	170
第一节 摄影艺术鉴赏的含义与价值.....	171
第二节 联想与意境.....	174
第三节 摄影艺术鉴赏的方法.....	181
第四节 摄影艺术分类及其鉴赏.....	184
第五节 人像摄影及其审美特征.....	190
第六节 广告摄影及其审美特征.....	194
第七节 纪实摄影及其审美特征.....	197
第八节 创意摄影及其审美特征.....	201
练习题.....	204

第一章 摄影艺术概述

学习要点：

1. 摄影艺术的概念
2. 摄影艺术的特征
3. 摄影艺术的价值
4. 摄影艺术与其他艺术的关系

学习目标：

知识目标：掌握摄影艺术的概念与特征；熟悉摄影艺术的价值，了解摄影艺术与其他艺术的关系。

能力目标：能够运用摄影艺术的基本概念、特征等有关理论知识，简要分析摄影作品的优劣。

摄影名言：

对我而言，摄影即生活，它总得和生活打交道。

——(瑞士) 罗伯特·弗兰克

摄影最伟大的功绩是让我们感觉到，我们可以将全世界纳入脑海中。

——(美) 苏珊·桑塔格

第一节 什么是摄影艺术

一、摄影术与摄影艺术

课堂讨论：观看图1-1至图1-3所示的照片，在观看和比较的过程中，思考一个问题：摄影艺术是什么？它与摄影术两者是否为同一个概念？

图1-1 《快乐》(黎明摄影)

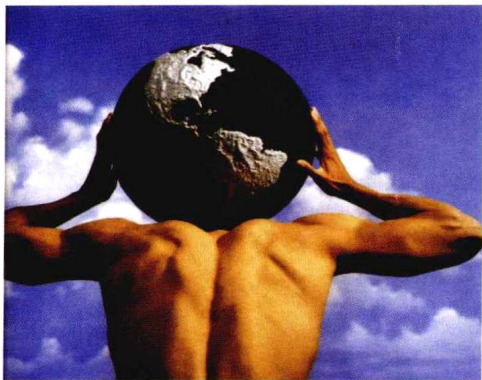

图1-2 《肩上的地球》(吉姆·皮帕工作室摄影)

图1-3 《星空》(理查德·克罗威摄影)

通过以上三张照片的比较，明显地发现：图1-2与图1-3可以称之为摄影艺术，而图1-1则只能称之为“生活照片”。在这里，就存在着摄影术与摄影艺术的区别了，有必要对两者进行简要的区分。

什么是摄影术？简单地说，“摄影术”就是拍摄照片的技术，泛指以照相机、感光材料等物质为条件的一种工具性记录手段和方法。摄影术主要的特性是客观记录，用老百姓的话说，摄影术就是“照相”。

什么是摄影艺术？摄影艺术是指摄影者以照相机为创作工具，以摄影技术为创作手段，通过对客观世界或社会生活的观察与选择，并将自己对生活的认识、理解以及情感体验融入作品的创作过程及结果。摄影艺术重在主观创作。

可见，“摄影术”和“摄影艺术”虽然字面上仅一字之差，却存在本质的区别。“摄影术”是一种工具和手段，它具有一种精确性、客观性和千篇一律的复制性。而摄影艺术不仅需要这种工具手段，而且还要注入摄影者的观念、思想、情感、生活体验、艺术感悟等，从而使照片超越了简单的记录、复制、再现阶段，达到了一定的典型高度，具有了较高的审美价值，从而改变了摄影术作为纯粹记录工具的性质。

因此，区分“摄影术”和“摄影艺术”的根本依据是考查拍摄活动中所获得的成品是否具有审美属性和较高的审美价值。

二、摄影艺术的特征

1. 影像的纪实性

影像的纪实性，是摄影艺术的首要特征。为什么呢？那是因为没有任何一门艺术能像摄影艺术那样精确地还原世界的本相。与绘画、平面设计等其他平面造型艺术相比，摄影的影像是逼真的纪实。这种纪实性和逼真性决定于照相机和感光材料纯粹的光学、物理、电子等特性。也就是说，当摄影者选择完毕按动快门，景物的反射光经过镜头在感光材料(胶片或影像传感器)上形成影像，景物和影像之间就形成了一种直接的、一一对应的关系。

摄影界曾经盛行一句话：“照相机不会撒谎”，就是对摄影“客观纪实性”的一种表述。当然，由于拍摄者拍摄所抱定的动机的复杂性以及摄影技术(含数码后期)的多样性，照相机不可能完全与“真实、客观”画等号。

试比较图1-4和图1-5。

两幅作品都是表现乡村风景题材，但绘画与摄影给我们的视觉感受是截然不同的。

2. 影像的瞬间性

摄影艺术的第二大特征是影像的瞬间性。瞬间性在这里有四点含义。

首先，摄影艺术作品不反映事物的运动过程，而是截取事物运动变化过程中的一个瞬间，并将这一瞬间的运动状态凝固成静止的影像。摄影只能捕捉瞬间，不像电影、电视那样可以记录运动变化的全过程。

其次，摄影艺术的影像是瞬间完成的，不像绘画那样是一笔一笔逐步添加完成的，也不能像绘画那样可以随意更改。

再次，摄影影像瞬间的凝固特性可以使我们看清一般情况下无法看清的现象。例如，水滴落入水盆溅起的水花，我们用肉眼是无法看清它的细节的，但是摄影可以将它美妙的瞬间凝结下来，如图1-6所示。

最后，摄影影像的凝固特性还可以让我们长久地、仔细地揣摩一幅画面，不像电影、电视的画面一样，是一晃而过，无法停留(除非用特殊的设备让画面静止)。

尽管摄影艺术画面是静止的，但这并不意味着摄影艺术不能表现动态感。摄影者可以通过两种方式表现物体的运动状态。一是运用较长时间的曝光或追随拍摄技法，产生动静结合的影像显性传递运动信息；二是选择适宜的瞬间，隐性传递运动信息，使人联想到运动的过程。

图1-4 《乡村小路》(绘翰·康斯太勃尔 绘画)

图1-5 《村头》(孙钢军 摄影)

图1-6 《水滴·魅力》(祁连山 摄影)

总之，摄影艺术的特性，是影像的纪实性与瞬间性的有机统一，摄影艺术因此而有别于其他艺术形式。

第二节 摄影艺术的价值

简要归纳起来，摄影艺术具有审美价值、认知价值、教育价值、娱乐价值和商业价值。

一、摄影艺术的审美价值

审美价值是摄影艺术的首要价值。作为艺术的一种类型，摄影艺术作品在形式上符合美的规律和人们的审美需求，能够给人带来视觉上的享受，激发人的美感，提升人的审美情趣和审美能力；在内容上也或多或少地反映了具有审美价值的事物以及作者对该事物的审美评价。

摄影艺术是以具体、可感的视觉形象诉诸感觉知觉的一种感性的审美形式，如图1-7所示。

即便是以客观纪实见长的法国著名摄影家亨利·卡蒂埃·布勒松，也一直追求在作品中表现审美的、诗意的风格。在他的“决定性瞬间”里，我们看到的并不仅仅是作者随意抓取的时间和空间的片段，而是极富形式感和韵律感的画面，从这一点上说，布勒松的“决定性瞬间”也可以说是“审美性瞬间”。例如，布勒松在1949年拍摄的反映老北京日常生活的作品《门里门外》如图1-8所示。

图1-7 《红》(张美玲 摄影)

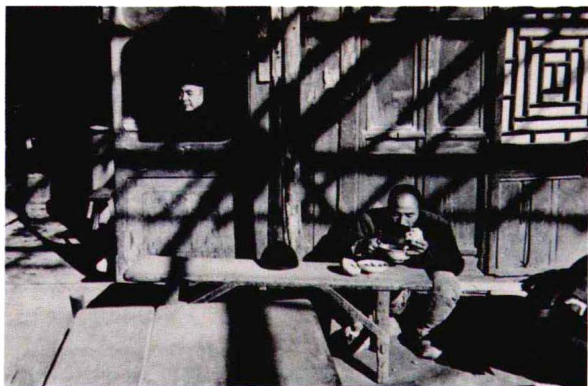

图1-8 《门里门外》(布勒松 摄影)

作品运用了多种具有审美特质的表现手法来展示“决定性瞬间”。一是画面的光影效果十分突出，给画面增添了几许艺术的魅力；二是对比手法的应用：门里坐着的白白净净的富态老板与门外穿着破旧、吃窝头、咽咸菜的劳工产生了巨大反差；三是“黄金分割”构图法的应用，门里的老板与门外的劳工分别处于画面的两个“黄金点”附近，并形成对角线构图态势，充分展示了作者高超的构图艺术修养。这样一张表面上看似平淡的作品，其实蕴含着作者深刻的思想和审美情趣。

二、摄影艺术的认知价值

摄影艺术除了有审美价值外，还有突出的认知价值。因为摄影艺术记录了自然界和人类社会的现象，使人们可以超越时空的限制去了解、认识所不知道、不清楚的自然界和社会情景，如图1-9所示。

摄影不仅能记录人眼平时能看得见的事物，还能表现人眼看不清或看不见的事物。例如，通过微距摄影，我们可以看清花卉的细部结构(图1-10)；通过特殊摄影，可以看到胎儿在子宫里的神秘影像(图1-11)；通过水下摄影，可以看到海底动植物的异彩……

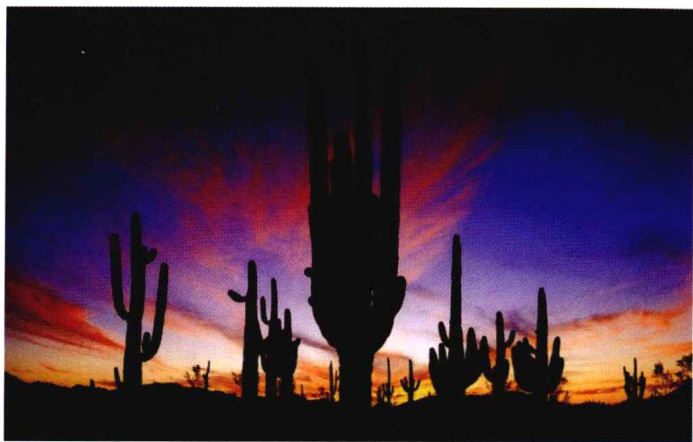

图1-9 《落日与仙人掌》(杰克·戴金加 摄影)

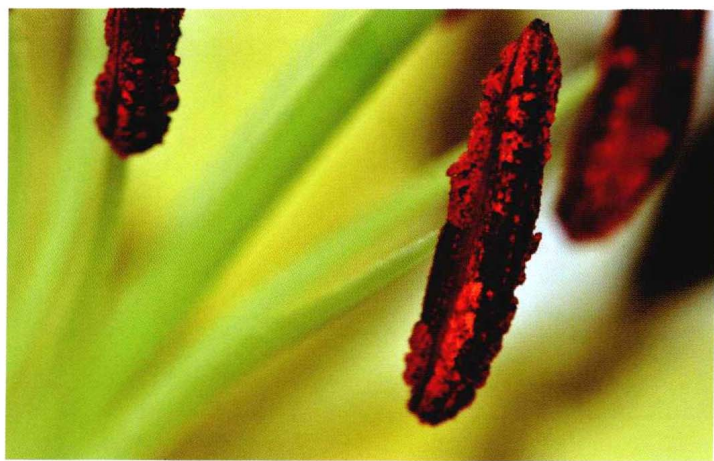

图1-10 《百合》(薛欣 摄影)

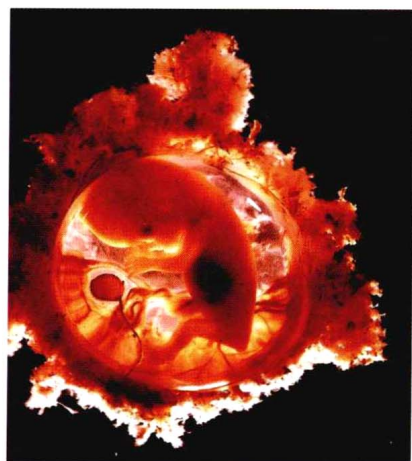

图1-11 《三个月大的人类胎儿》
(伦纳特·尼尔森 摄影)

三、摄影艺术的教育价值

摄影艺术不仅能记录、表现自然界和社会形态，同时，还能通过外在的艺术形式传达作者内心的情感和思想。作者通过对光线、角度、聚焦、瞬间的选择，通过构图艺术处理，表达其对于自然和社会的态度与评价，从而对观赏者产生潜移默化的教育作用，如图1-12所示。

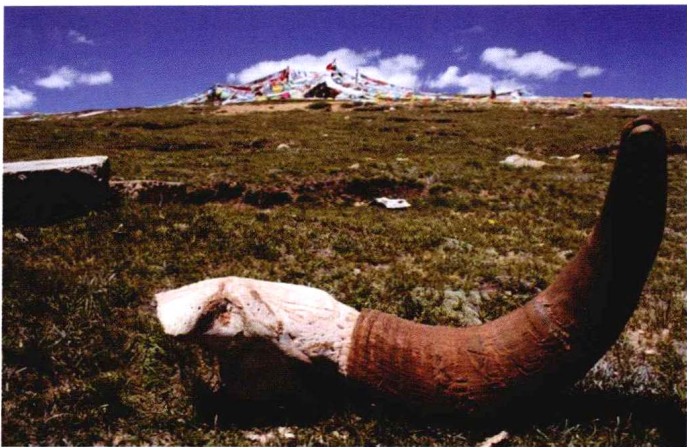

图1-12 《无语的控诉》(丁聘摄影)

摄影艺术的教育价值是间接的、隐性的，是通过寓教于乐的形式产生效应的。如多数的自然风光作品、静物作品、人像作品、创意作品等，并不直接表现现实生活，有的只是纯粹的形式美，但它们同样可以让人赏心悦目，陶冶人的性情，提升人的审美情趣。

值得一提的是，摄影艺术决不能为“教育”而创作，否则就会丧失艺术的品格，而沦为一种宣教工具。

四、摄影艺术的娱乐价值

摄影艺术，作为一种大众文化载体，还具有娱乐价值。如今，世界已进入“图像化时代”，尤其是当今数码科技的日新月异，促使摄影也像下棋打牌、上网游戏、打球钓鱼、种花养草、旅游休闲、养猫养狗等一样，成为一种大众化娱乐活动。作为高雅的娱乐形式，摄影是一种休闲，是一种消遣，也是一种享受。它可以缓解人们工作、学习的压力，可以宣泄人们心中的情绪，可以激发人们的创造力，体验创作的愉悦。

由于旅游活动和摄影艺术拥有共同的资源，因此摄影的娱乐价值能在旅游活动中得到最充分的体现，极力促进旅游和摄影的联姻，已成为当前摄影艺术界的时尚。

例如，自2000年以来，我国举办的各种摄影节均选择旅游资源丰富的地区，诸如山西平遥、浙江丽水、贵州都匀、河南焦作、云南大理、福建武夷山等，许多摄影艺术团体也精心组织“摄影旅游”特色项目，推出川藏风情、新疆喀纳斯风情、徽州民居、丝绸之路、云南梯田、内蒙古坝上采风等，甚至还推出了东南亚、非洲、欧洲、美洲、

图1-13 《生命》(马建骊 摄影)

服饰、艺术写真等领域，摄影艺术在美化人们的生活、提高人们审美情趣的同时，也为摄影师和社会创造了不菲的商业效益。

澳洲游等线路，并派摄影圈里的“大腕儿”随团指导，既提升了娱乐的档次，也有助于摄影人创作水平的提高。例如，作品《生命》就是摄影发烧友在新疆进行“旅游摄影”活动时所摘取的果实(图1-13)。

通过自娱自乐和广泛交流，一些业余爱好者逐渐成为摄影专业人士，个别人还成了摄影家。在某种意义上讲，娱乐也是通往艺术殿堂的一架桥梁。

五、摄影艺术的商业价值

摄影艺术在当今社会中扮演着越来越重要的角色，在商业领域也占据着不小的市场份额。尤其是婚纱艺术、产品广告、时尚

第三节 摄影艺术与其他艺术的关系

艺术的各门类之间，同中有异，异中有同，从而构成了异彩纷呈的艺术世界。它们以各自的方式反映社会，满足着人们精神生活和社会活动的需要。这些千姿百态的艺术门类，彼此间取长补短，在相互影响、相互作用之下不断取得发展与完善。所以艺术圈里就有了这样一种说法：“所有艺术都是相通的。”不管是何种艺术形式，也不管各自有哪些特性，它们都要遵循作为艺术的最基本规律。因此，我们有必要站在艺术的大视野上，通过彼此之间的联系、对照、比较，更深入地把握某一类艺术的本质特征。

本节重点考察摄影与绘画、雕塑、音乐、文学之间的关系，以拓展摄影艺术创作的思维空间，丰富摄影艺术的表达手段。

一、摄影与绘画艺术

1839年8月19日，摄影术宣告诞生。从摄影术的发展过程看，它诞生的直接动力之一就是绘画的需要。银版摄影术的发明者路易·达盖尔本人就是一名画家兼舞台设计师(图1-14)。可以讲，摄影在“孕育之初”就与绘画紧密联系在一起了。

1. 摄影与绘画的相似之处

摄影艺术与绘画艺术就像一对亲兄弟，颇具相似之处。

首先，两者都是在平面的二维空间塑造三维空间视觉效果的艺术，即都属于平面造型视觉艺术；摄影和绘画的造型元素基本是一致的，都是用点、线、面、形、影、色等形式要素表现事物的凝固状态。

其次，两者都是对客观景物静态的图像化再现。摄影和绘画艺术的画面形式一旦形成，就被“凝固”下来，成为静态的、不变的瞬间形象，不能像电影、电视等艺术那样易于表现事物发展的全过程。因此，艺术家们往往注意捕捉生活中最具情趣性、最具典型性、最具决定性的瞬间，把它凝固下来，给观众最具视觉冲击力的画面形态，增加画面的空间感、时间感、过程感，丰富作品的内涵，并引导观众的审美与想象。德国古典美学家莱辛在《拉奥孔》一书中指出：“画应从动作情节的发展过程中，选择足以见出前因后果，最富于暗示性，给想象最大的余地的那一顷刻，即动作情节发展到顶点或顶点前的顷刻”，这其实就是法国著名摄影大师亨利·卡蒂埃·布勒松所倡导的“决定性瞬间”。例如19世纪法国画家泰奥多尔·籍里柯的名作《梅杜萨之筏》(图1-15)，其用绘画的方式将海难中幸存者们的举止神态表现得惟妙惟肖，展示了在灾难面前人们的恐惧、无助与抗争。

图1-14 路易·达盖尔肖像

图1-15 《梅杜萨之筏》(泰奥多尔·籍里柯 绘画)

对摄影来说，画面如果能够把即将过去和即将到来的东西都凝聚在一瞬间，那么欣赏者的思维就可以超脱时空的限制，在画面所反映的事件中自由穿梭，作品给予欣赏者的思考、想象空间也将无穷无尽。如法国著名摄影大师亨利·卡蒂埃·布勒松的摄影名作《柏林墙边》(图1-16)就是这方面的代表。

当然，摄影创作的瞬间选择比起绘画来说要困难一些。画家可以凭借印象或纯粹的想象构思出自己认为最佳的瞬间，形成一定的画面形式；而摄影上的瞬间是稍纵即逝的，容不得半点的迟疑和马虎，摄影者必须做到思维敏感、拍摄迅速、技术过硬，才能

图1-16 《柏林墙边》(亨利·卡蒂埃·布勒松 摄影)