

艺术导论核心通识课系列教材

摄影艺术

解读与欣赏

编著 彭晓 吴轩

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

摄影艺术 解读与欣赏

彭晓 吴轩 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术解读与欣赏 / 彭晓, 吴轩编著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2014. 1

艺术导论核心通识课系列教材

ISBN 978-7-5621-6580-4

I. ①摄… II. ①彭… ②吴… III. ①摄影艺术—鉴
赏—高等学校—教材 IV. ①J405

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000641号

摄影艺术解读与欣赏 彭晓 吴轩 编著

SHEYING YISHU JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 刘夏影

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51千字

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6580-4

定 价: 10.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从以专业技术人才为主的培养转型为以学生综合素质为主的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

随着数字技术的进步，摄影的技术门槛越来越低，更多的人涌进了摄影艺术世界的大门，网络的普及与传输的便捷，使人们每天都要面对大量的摄影图片，面对这个图像世界，越来越多的人渴望了解其中的规律与奥秘。相比市面上常见的摄影欣赏类书籍，本书是为大专院校非艺术专业学生开设的通识课编著的教材，考虑到通识课的特点，行文时放弃了大量生硬的专业术语，而是用生动、深入浅出的语言带入，同时注意紧密结合时代，兼顾摄影艺术最前沿新现象的介绍。不但适用于摄影相关专业的学生，也适用于对摄影艺术感兴趣的普通爱好者。

摄影艺术包括的范围很广，按不同的分类标准可以分为各种类型，而不同类型的摄影作品在鉴赏时有着各自的视觉和文化评价标准。本书主要包括“看主题”“看构图和用光”“边看边想”三章内容，互相涵盖又递进深入的关系，将读者渐渐引入一个富有魅力的摄影王国。

本书既可以作为教材，也可以作为普通摄影爱好者入门的摄影作品分析读物，相信读完本书，您的脑海里可以对摄影艺术有一个比较全面而客观的理解，在面对各类摄影艺术作品时，可以既感性欣赏，又能客观地作进一步鉴赏。当然，不可否认的是会对您的摄影实践提供很大帮助。

目录

Contents

第一章 看主题

- 02 ◀ 一、风光摄影是我们永不厌倦的主题
- 02 ◀ 1. 不同光线下大自然散发不同魅力
- 03 ◀ 2. 拍摄时机和地点的选择决定了光线的性质
- 05 ◀ 3. 镜头里的风景比人眼观察的风景更丰富
- 05 ◀ 4. 风光摄影可以没有特别明确的主要对象
- 05 ◀ 二、百看不厌的肖像与人体
- 05 ◀ 1. 人物的眼睛常常是拍摄的焦点
- 07 ◀ 2. 如何传达人物的性格与气质决定了摄影师的拍摄手法
- 08 ◀ 3. 高调照片和低调照片
- 08 ◀ 4. 在摄影师眼中人体是抽象的形体
- 09 ◀ 5. 人体之美也是光影之美
- 11 ◀ 三、纪实类摄影
- 11 ◀ 1. 纪实摄影最重要的是真实
- 12 ◀ 2. 纪实摄影背后的人文内涵
- 13 ◀ 3. 单幅和组照
- 15 ◀ 四、艺术摄影
- 15 ◀ 1. 艺术摄影不崇尚真实
- 18 ◀ 2. 艺术摄影是跨学科背景下的探索
- 20 ◀ 五、广告摄影
- 21 ◀ 1. 广告摄影的特征和内涵
- 23 ◀ 2. 广告摄影的类型
- 25 ◀ 3. 不同材质物品的拍摄及表现手法

第二章 看构图和用光

- 29 ◀ 一、突出趣味中心
- 29 ◀ 1. 根据不同题材选择横幅或者竖幅拍摄的方式来突出主体
- 29 ◀ 2. 给拍摄主体位置上的优势和集中表

现的光线

- 30 ◀ 3. 利用潜在引导线条, 指向被摄物
- 30 ◀ 4. 利用各种对比手法来突出拍摄对象
- 31 ◀ 5. 选取最佳拍摄角度来表现主体
- 31 ◀ 二、构图和光影
- 32 ◀ 1. 构图的三个核心要素: 线条、影调、空间
- 32 ◀ 2. 常用的构图法则
- 35 ◀ 3. 光线的几个特质

第三章 边看边想

- 39 ◀ 一、摄影作品分析方法
- 39 ◀ 1. 解读画面的含义
- 40 ◀ 2. 分析画面构成形式与表现技巧
- 44 ◀ 3. 摄影作品的横向纵向分析比较
- 48 ◀ 二、摄影名作赏析
- 48 ◀ 1. 《邓肯》
- 49 ◀ 2. 《贝壳》
- 49 ◀ 3. 《通向天堂之路》
- 50 ◀ 4. 《毕加索》
- 50 ◀ 5. 《威廉逊山》
- 51 ◀ 6. 《华尔街·纽约》
- 52 ◀ 7. 《印度南部》
- 52 ◀ 8. 《运动研究》
- 53 ◀ 9. 《三角》
- 54 ◀ 10. 《人体·中途曝光》
- 54 ◀ 11. 《黑与白》
- 55 ◀ 12. 《伊戈尔·费奥多罗维奇·斯特拉文斯基》

57 ◀ 后记

58 ◀ 参考文献

第一章 看主题

或许你已经对网络上海量的图片感到麻木了；或许你看到壮丽的风景照片时还会有瞬间的心潮激荡，激发起拿起相机的冲动；看到各种时尚杂志上的美女照片也会有走进影楼拍一套的冲动；或者面对那些更专业的艺术杂志上的照片时感到迷惑不解。不得不说，如今我们已经被照片的海洋包围了，各种类型、各种风格、各种尺度，让我们有点头晕目眩、应接不暇。

那些穿着摄影背心、扛着“长枪短炮”的摄影师们，出没在各种风光景点和街头巷尾，他们拍摄的照片是摄影艺术吗？那些体育场上的摄影师呢，那些追踪八卦的摄影师呢，还有那些影楼里拍写真照的摄影师呢？这一连串的问题，你心里是不是曾经也有过这样的疑惑？曾经我们认为照片是最真实的，而今天我们却常常追求不那么真实的照片效果，甚至制造想象中的图片。作为一名对摄影感兴趣的非艺术专业从业人员，我们怎么进入这个神奇美丽，同时又光怪陆离的摄影视觉世界呢？就请跟随本书的脚步，一起来体会摄影艺术的魅力吧！

一、风光摄影是我们永不厌倦的主题

大自然永远是摄影师灵感的不尽源泉，当我们面对一幅幅令人惊叹的风景照片时，一定会有想亲临现场的冲动，不过当我们亲临现场时，或许又会感到真实并不如作品那样精彩。如图 1-1 ~ 图 1-6 所示，这些风光摄影作品给我们的第一印象就是美。为什么我们去现场会感到还不如图片，并且可能我们也拍摄不出来这样的场景呢？那就要从图片本身来进行解读了。

1. 不同光线下大自然散发不同魅力

大自然的风光处在不同的光线条件下会呈现出完全不同的样貌，摄影师捕捉到的是最适宜表现该场景的光线氛围。如图 1-1 明朗并且有一定角度的阳光，在起伏的山坡上投下阴影，白色的积雪、金色的草地和镜面般的蓝色湖水，近处的建筑物、清晰的投影，光线赋予单纯的景物迷人的色彩与层次。

图 1-2 多云的天空下，光线的颜色看起来比较偏冷（通常我们用色温表示光线的颜色），从厚厚的云层投下来的光集中在海浪和冰川的局部，形成一种神秘又壮观的景象。阴冷的光线也使得聚集着的那群企鹅让人担忧。

图 1-1 风光摄影图例

图 1-2 风光摄影图例

图 1-3 风光摄影图例

2. 拍摄时机和地点的选择决定了光线的性质

不同的拍摄时段对风景的影响很大，不仅仅是因为光线的色彩会发生变化，而且光线的高低位置和拍摄时的角度也是影响拍摄的重要因素。图 1-3 选择的是傍晚太阳已经落下，但天色还未变暗的时段，建筑物的灯光都已经点亮，暖暖的室内光线与蓝灰色的天色呼应，呈现出恬静又温暖的城市风光。图 1-4 与图 1-5 都是选择黄昏时候拍摄，因角度不同，呈现出来的视觉效果也很不一样。前者太阳与镜头相对，画面是逆光的效果，后者阳光在镜头一侧，投向建筑物，向光一面的墙体被照亮，

图 1-4 风光摄影图例

图 1-5 风光摄影图例

图 1-6 风光摄影图例

与蓝色的天空对比明亮灿烂，但却没有图 1-4 那种因为逆光呈现出的整体暖色调和空气蒙蒙的感觉。

3. 镜头里的风景比人眼观察的风景更丰富

一幅优秀的风光摄影照片一定会带给我们从近到远的不同层次景物的变化，既有光线的变化，又有远近关系带来的清晰程度、细节丰富性的变化，甚至给我们提供比人眼所见更有意思的观察角度。图 1-6 阴天下的草原，假如我们在现场或许会觉得是一个比较平淡的场景，既没有太阳投影的丰富光线，也没有各种不同植物的斑斓色彩。但摄影师通过降低相机的拍摄位置，使用大广角镜头让疾风吹拂下的草原与天空中快速移动的云形成很有意思的对比。近处的草丝丝毕现，强烈的质感扑面而来。视觉焦点在远处汇集，平静的草原顿时让人感到充满动感。

4. 风光摄影可以没有特别明确的主要对象

风光摄影的前景（一张照片中景物依据距离镜头的远近常称为前景、中景、远景）既可以有明确的主体，也可以没有具体指向。图 1-7、图 1-8 画面都是逆光拍摄的，前景都有很明确的对象，前者是花，后者是人，对于画面主题的提升和整个氛围的渲染起到很好的作用。而图 1-9 和图 1-10 则是另外一种雄阔壮丽的感觉，开阔的气势非常壮观，无需具体前景，太注重刻画局部反倒会限制整体的视觉呈现。

二、百看不厌的肖像与人体

世界上还有比人更有趣的生物吗？人的容貌和身体是极富魅力的东西，普通人评价的“美丽”与“丑陋”在摄影艺术的世界里却都是值得表现的，通过刻意布置的光线与角度，呈现有意思的视觉效果。现在，就让我们一起进入肖像与人体摄影的天地。

1. 人物的眼睛常常是拍摄的焦点

无论男女老少，正面直视镜头是肖像摄影最常使用的角度，直视镜头意味着镜头焦距一定要非常精确而清晰地对准人物的眼睛，眼睛是肖像最有魅力的部分。

图 1-7 风光摄影图例

图 1-8 风光摄影图例

图 1-9 风光摄影图例

图 1-10 风光摄影图例

图 1-11 是一副充满温情的父女照，肖像的重点表现在孩子。柔和的光线下，孩子依偎在父亲胸前，父亲的脸微侧，视线指向孩子，孩子的眼睛望向镜头。照片通过后期处理，怀旧又温暖的咖啡色调配合四周的暗角，准确的聚焦使得观者的目光焦点全部集中在了孩子的脸上。

图 1-12 是一位中年男人，面色严峻，姿态紧张。仔细观察这张看似普通的照片，会发现摄影师用了精巧的布光和场景

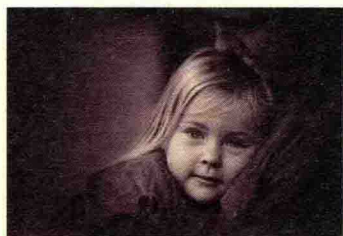

图 1-11 肖像摄影图例

图 1-12 肖像摄影图例

图 1-13 肖像摄影图例

设定。有意通过头顶倾泻的水流在两边侧逆光的照射下和黑背景的衬托下进行拍摄，飞溅的姿态清晰可见。而正面的布光又使得人物的眼神、面部表情以及湿透的衣服紧贴肌肤的质感暴露无遗。如果我们凝视这张照片片刻，就会感到其中蕴含的能量。

2. 如何传达人物的性格与气质决定了摄影师的拍摄手法

肖像摄影拍摄的对象包括了各行各业的名人、政要等，对于不同的拍摄对象，摄影师想要传达的人物情绪、氛围以及他观察到的人物状态决定了摄影师选用的光线造型、构图方式和拍摄手法。

图 1-14 是大家熟知的名人俄罗斯总统普京。一向以严峻冷酷、颇有威严感形象出场的他，在这张照片里

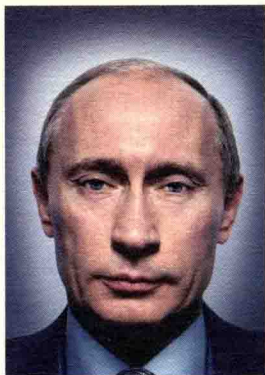

图 1-14 肖像摄影图例

图 1-15 肖像摄影图例

面却显露出不常为人看到的疲惫沉闷甚至有些忧愁的一面。摄影师敏锐地捕捉到普京神态的这一瞬间，用偏高位的布光、后期处理的冷色调让观众得以见到名人的另一面。

图 1-13 和 图 1-15 都是以女性为拍摄主体。前者是深色背景前的浅色人物，后者是浅色背景前的深色人物，前者人物直视镜头，后者人物目光朝向别处。前者是室内的人工布光，光线集中富有戏剧性，烘托出人物非生活化的服装与神态。后者明显利用了室内投入的自然光线，人物神态自若，故意扭曲的身体线条与墙夹角处的直线构成有意思的角度，使得平淡的生活照有了更多趣味和张力。

3. 高调照片和低调照片

在人像摄影领域，我们常常会遇到两种类型的照片，一种是整体色调偏浅、偏亮，以白色和浅灰色为主体色调；另外一种则是整体色调偏深、偏暗，以黑色和中灰色为主体色调。我们通常称前者为高调照片，称后者为低调照片。图 1-16 左边的色调偏浅，光线柔和，整体感觉明亮清爽，高调照片表现青春靓丽的女孩子正合适；右边的色调很深，人物脸部在阴影中浮现出来，富有神秘感，照片中最亮的部分是人物的眼白，这类低调照片最适合表现富有神秘感的氛围，具有浓郁的艺术气息。

4. 在摄影师眼中人体是抽象的形体

人体摄影不同于肖像摄影，在肖像摄影中，人物的眼睛和神态特别重要，而人体在摄影师眼中常常是以一种抽象的线条和块面结构而存在的，也只有用这样的眼睛去观察，摄影师才

能发现人体之美。

图1-17、图1-18、图1-20这三张照片，摄影师在拍摄时都故意忽略了头部，截取身体躯干的部分进行表现。通过有意控制人物的姿态，构成强烈的动态张力。对模特人体的全面认识，使摄影师可以选择一个合适的角度进行拍摄，在布光上也能够充分贴近意图。

图1-17 摄影师用左方一个主要光线进行表现，左边的亮部与右边的暗部对比明显，微微仰视的角度，头与肩部的扭曲使躯干与腿呈现出特别的角。图1-18 则用了两边的夹光（夹光：主要使用两盏灯，分别呈一定的夹角在被摄人物的上下或左右交叉照明）来表现躯干的形态，躯干特别扭曲的姿态恰如其分地呈现出颈、肩、胸、腰、臀饶有意味的线条。图1-20 摄影师选择的人体从背到大腿这段躯干，通过对人体皮肤的化妆使皮肤反光效果增强，再使用集中光源使其明暗对比强烈。

5. 人体之美也是光影之美

人体之美，在没有受过视觉训练的眼睛里仅仅是所谓“身材”的好坏，而在人体摄影领域，

图1-16 肖像摄影图例

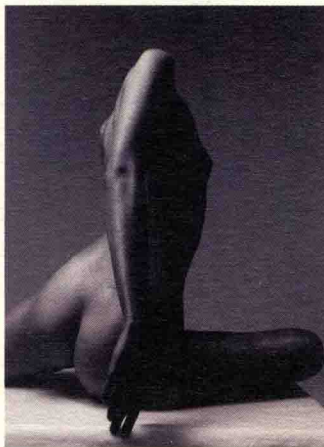

图1-17 人体摄影图例

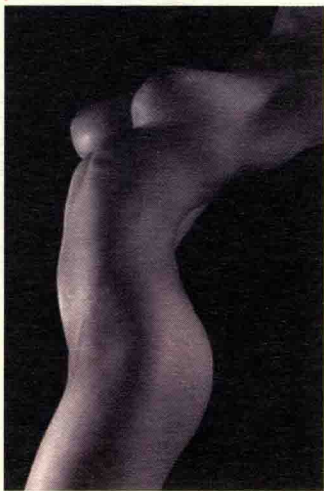

图1-18 人体摄影图例

图 1-19 人体摄影图例

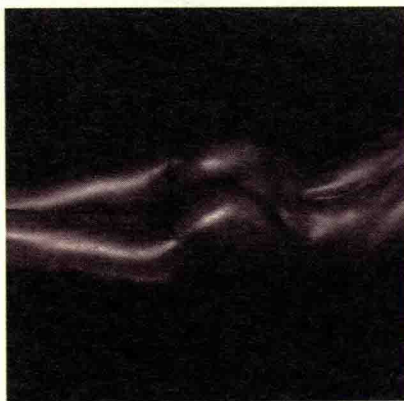

图 1-20 人体摄影图例

图 1-21 人体摄影图例

人体之美是在精心布置选择过的光线下面，人体结构和形态呈现的光影之美，是去除性别观看的生命张力之美、形体律动之美。

图 1-19 与图 1-21 一个是舒展的姿态，一个是紧缩错位的姿态。前者的下巴与耸立的双肩构成有力的三角形，前伸的腿