

AESTHETICS
OF PHOTOGRAPHY

摄影美学

秦大唐 秦鹏·著

一切艺术的问题，如果不从美学的角度和高度上去关照，
就不可能有透辟的认识和理解，因为艺术的根本属性是审美
摄影美学领域的重量级专著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

JUN
17

AESTHETICS
OF PHOTOGRAPHY

摄影美学

秦大唐 秦鹏·著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是摄影和美学的结合。美学历史悠久，已有大量的研究成果，本书就是利用这些美学的成果，提出许多实用的方法和技巧，帮读者拍出美的摄影作品。跳出摄影圈，再从美学的高度回看摄影，你会得到更多的启发。

本书共6章，第1章“关系美”详细分析狄德罗“美来自关系”理论对摄影的指导意义；第2章“间隔美”论述“前景”和“框式”的多种表现，使画面构图和意境的表达趋于完美；第3章“阴阳美”表现为“虚实”和“明暗”两种形式，简单实用出效果；第4章“光影美”从“马赫带”理论引出“光影美”的八支笔；第5章“构图美”提出了美学意义的新构图法，特别强调“变异点”的画龙点睛的作用；第6章“变化美”提出了“微调”“准对称”“亚高潮”等摄影美学的技法。

本书对摄影的新手老手都有启发，对于摄影入门和提高都有帮助，因为它可帮助摄影新手快速走上正确的摄影之路，也可帮助有一定水平的摄影师克服“瓶颈”的困扰。

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学/秦大唐,秦鹏著. — 北京:北京大学出版社,2017.9

ISBN 978-7-301-28496-4

I. ①摄… II. ①秦…②秦… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第162164号

书 名 摄影美学

SHEYING MEIXUE

著作责任者 秦大唐 秦鹏 著

责任编辑 尹 毅

标准书号 ISBN 978-7-301-28496-4

出版发行 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> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 pup7@pup.cn

电 话 邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62580653

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 14印张 262千字

2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

印 数 1—3000册

定 价 79.00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 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

前 言

“摄影美学”是摄影和美学的结合，它最大的作用是能够指导摄影实践，给你实用的方法和技巧，使你拍摄出美的摄影作品，而不是束之高阁的空洞理论。

美学发展到今天已有两百多年的历史，也产生出大量的成果，但许多美学成果都被埋没而不为人所知，今天我们把这些美学成果发掘出来，拂去它上面的尘土，把它打磨擦亮，使之光彩夺目，发出耀眼的光辉，照亮你的摄影之路。

影友们都知道，摄影达到一定水平后会遇到进一步提高的瓶颈，这个问题会长期困扰摄影师，怎样突破，如何提高，成为一个难题，摄影新手也会遇到如何快速走上正确的摄影之路的问题。数码相机的自动化，使摄影的技术问题基本上得以解决，因此最大的难点则来自摄影的艺术问题。本书将给你一把开启摄影艺术之门的钥匙，教你方法，给你技巧，跳出摄影圈，再从美学的高度回看摄影，你会得到更多的启发。

“摄影美学”的内容已在中国摄影家协会主办的北京摄影函授学院的提高班和北京及各地举办的摄影讲堂上讲了十多年，形成了“摄影美学”20课的一系列讲座，受众成千上万并广受好评，我们不妨看看影友的感受：

“摄影美学”让人茅塞顿开；

“摄影美学”像深山里的一缕阳光；

“摄影美学”让我们拨开云雾见晴天；

“摄影美学”内容丰富，有血有肉，鲜活生动；

“摄影美学”，为我们指点迷津；

“摄影美学”易学易用易出彩！

今天，我们以多年来讲授的“摄影美学”系列讲稿为基础，再加多年的经验和体会，进行精选、提炼、整理、打磨，将此书奉献给大家。希望它将对摄影新手、老手有所启发，对于摄影入门和提高都有帮助。希望读者在阅读本书后能唤起心底美的潜质，激发美学思路的活力，开辟出一条学习摄影和提高摄影水平的捷径，从而拍摄出美的照片，创造出美的摄影艺术作品！

为了读者更好地学习本书内容，特赠送读者教学音频文件及相对应的PPT课件。我们已将赠送内容上传百度云盘，在浏览器中输入下载链接，打开链接在【请输入提取密码：】文本框中输入提取码便可下载赠送资源。下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1o80qPiM>，提取密码：s042。

注意：本书中的下载链接及所有的二维码扫描均需在联网状态下进行。如百度云盘下载链接及二维码失效，请加入摄影之家群（198738623）找管理员索要。

秦大唐 秦鹏

目录

第1章 关系美 / 1

第1节 照片背后的秘密 / 2

第2节 美的要点 / 6

1. 美的观念和意境可以传递 / 6
2. 漂亮不等于美 / 7
3. 像不等于美 / 9
4. 美的表现方法的多样性 / 10
5. 摄影美学，易学易懂易领会 / 11

第3节 狄德罗的经典美学理论 / 12

1. 美学是突破摄影瓶颈的方法 / 12
2. 经典美学理论 / 13
3. 对狄德罗理论的评价 / 21

第4节 识别关系 / 23

1. 有关系和无关系 / 23
2. 外在关系和内在关系 / 24
3. 识别各种关系 / 26

第5节 如何拍美 / 32

1. 拍双不拍单 / 32
2. 色彩的关系可以传递美 / 33
3. 感受关系 / 34
4. 关系的拍摄也需要决定性的瞬间 / 34
5. 不在于要表现什么，而在于如何表现 / 35

6. 关系的相互映衬可增加作品的内涵 / 37
7. 从多种关系得来的美大于单一的关系 / 38
8. 从美学的发展史获得启发 / 38

第2章 间隔美 / 43

第1节 美感的表达需要条件 / 44

第2节 间隔可以造就美的境界 / 46

1. 距离产生美 / 46
2. 距离产生美是有条件的 / 47
3. 设置间隔的方法 / 49

第3节 设置前景 / 49

1. 前景的定义 / 49
2. 设置前景的意义 / 51

第4节 框式构图 / 52

1. 框式可作为前景 / 52
2. 框式构图增加了新的表现内容 / 53
3. “框”的形式多样化 / 54

第5节 间隔的作用 / 55

1. 前景可以表现出空间感 / 55
2. 前景可增加画面的视觉冲击力 / 57
3. 前景衬托主体 / 58
4. 前景可以较好地交代环境 / 61
5. 前景可完善和补充主体内容 / 62
6. 引导视线 / 63
7. 前景可突出作品的特点 / 65
8. 遮挡污点，弥补缺憾 / 65

9. 深化主题，别有新意，营造气氛 / 67
10. 形成对比 / 67
11. 产生壮美感 / 68

第6节 间隔的拍摄要点 / 71

1. 前景构成广泛 / 71
2. 前景可虚可实 / 73
3. 要善于发现前景 / 75
4. 双间隔 / 76
5. 前景真奇妙 / 76

第7节 前景利用中应关注的问题 / 79

1. 前景或框式存在不足 / 79
2. 主体缺失 / 79
3. 前景和主体互相干扰 / 80
4. 距离太近 / 80
5. 距离太远 / 80
6. 忘记前景 / 83

第3章 阴阳美 / 87

第1节 阴阳美的作用和表现形式 / 88

第2节 虚实美——阴阳美表现之一 / 91

1. 动感造成的虚实效果 / 92
2. 大光圈表现出虚实效果 / 93
3. 追随方法表现出虚实效果 / 94
4. 整体“实”中有局部“虚”的效果 / 95
5. 后期加工形成虚实效果 / 95
6. 远近距离不同而形成虚实效果 / 97

第3节 明暗美——阴阳美表现之二 / 98

1. 利用黑白表现明暗效果 / 98
2. 利用光或色表现明暗效果 / 99
3. 利用早晚光表现明暗效果 / 103
4. 利用剪影来表现明暗效果 / 106

第4节 拍摄阴阳美的要点 / 107

1. 虚实和视角同等重要 / 107
2. 虚很关键，要恰到好处 / 108
3. 明暗与环境密切相关 / 108
4. 剪影可以黑白，也可以彩色 / 109
5. 学用慢速度和大光圈表现阴阳美 / 110
6. 前景也要虚实明暗效果 / 111

第5节 阴阳美的作用和意义 / 112

1. 阴阳美增加了摄影作品的效果 / 112
2. 阴阳美对风光摄影的启发 / 113
3. 阴阳美让人印象深刻，创意无穷 / 115

第4章 光影美 / 121

第1节 马赫带 / 122

1. 什么是马赫带 / 122
2. 马赫带的作用 / 124
3. 马赫带的原理 / 125

第2节 马赫带现象在摄影中的表现 / 127

1. 逆光效果 / 127
2. 条纹效果 / 127

3. 光柱效果 / 129

4. 影子效果 / 131

第3节 构成光影美的“八支笔” / 132

1. 光柱+逆光+剪影 / 133

2. 逆光+条纹 / 134

3. 光柱+剪影 / 135

4. 逆光+剪影 / 135

5. 早晚光+剪影 / 136

6. 剪影+条纹 / 136

第4节 全面认识光影效果 / 138

1. 早晚光与逆光 / 138

2. 其他光源的光影效果 / 140

3. 各种影的效果 / 140

4. 逆光与剪影 / 141

5. 逆光拍摄的关注点 / 141

第5节 光影的运用是摄影师必须具备的基本功 / 142

1. 意境美 / 143

2. 化腐朽为神奇 / 144

3. 创造美 / 146

4. 简约作用 / 147

5. 艺术高于自然 / 149

第5章 构图美 / 153

第1节 秩序感 / 154

1. 秩序 / 154

2. 寻找秩序 / 158

第2节 秩序与变化 / 160

第3节 变异点 / 162

1. 变异点的定义 / 162
2. 变异点的原理 / 164
3. 视觉注意机制与变异点的作用 / 166
4. 变异点关注的问题 / 170

第4节 视敏度 / 173

1. 什么是视敏度 / 173
2. 提高视敏度的方法 / 175

第5节 新法构图 / 179

1. 美学意义下的新法构图 / 179
2. 变异点与马赫带结合的新法构图 / 180

第6章 变化美 / 185

第1节 秩序+变化=美 / 186

第2节 小变化，大作用 / 190

1. 微调 / 190
2. 变形 / 194

第3节 准对称 / 195

1. 打破对称，加棵“树” / 196
2. 对称两侧找差异 / 197
3. 准对称的作用：突出主体 / 198
4. 多拍准对称 / 199

第4节 拍动势 / 201

1. 动势的意义 / 201
2. 动作示动 / 202
3. 相对位置示动 / 204
4. 非人物的场景也需要动态表现 / 204
5. 以虚示动 / 205
6. 跳跃示动 / 206
7. 小结 / 206

第5节 亚高潮 / 207

第6节 组合技法出效果 / 209

1. 准对称+动感 / 209
2. 准对称+变异点 / 210
3. 动感+亚高潮 / 210

第1章

关系美

《流连忘返》

秦大唐 摄

西方美学家狄德罗提出的“美来自关系”是摄影美学的重要理论之一，我国古代诗人王勃的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，为关系美做了很好的注释。《流连忘返》就是通过美国黄石公园的游客和温泉林木的关系表现出了美感。

美来自关系：“一个物体之所以美，是由于人们觉察到它身上的各种关系，是存在于事物本身的真实的关系，不论是怎样的关系，美总是由关系构成的……”

——狄德罗

第1节 照片背后的秘密

许多摄影初学者，以及有过几年拍摄经验的摄影发烧友，他们或早或晚都会遇到一个问题，或者说遇到一个难题：什么是“美”，如何在一张照片上表现出美感？许多影友都有过这样的体验，兴致勃勃地去一个景色壮观的景点拍摄，但拍出的照片在他人看来感觉平平，甚至自己也不满意，感到失望和扫兴，这是为什么？接触摄影的时间越长，这个问题就越突出，甚至成为摄影水平提高的瓶颈，有的人甚至几十年也难以突破这个瓶颈，他们常常苦恼地问，还有解决的途径吗？

他们的苦恼是可以理解的，许多人长期在快门和光圈上下功夫，却不能表现出照片的美感。因为他们不知道，在照片或作品背后还有更重要的因素，即使是许多颇有成就的摄影家，一说起各自表现美感的方法，也常常是混沌不清。

对许多影友来说，拍出美的照片是拍摄的目标，但也是一件难事，难点在哪里？我们不妨先从几幅摄影作品谈起，先看一幅摄影作品《英国巨石阵》（见图1-1-1）。

这张照片的美感是如何表现的？许多人说法不一，有人说巨石阵本身就有传奇色彩，有4个“W”不为人所知：不知谁建的（Who），不知何时所建（When），不知为什么建（Why），不知巨石来自何方（Where）。传奇带来了美！也有人说，

图1-1-1 《英国巨石阵》，摄于英国，傍晚时分，遇上美丽的晚霞。秦大唐摄

此地阴雨天较多，难得遇上晚霞，又何况是这么美丽的晚霞，晚霞造就了美；还有人认为既然英国巨石阵如此神秘，把巨石阵单拍下来单独表现，会不会更美呢？各种提法似乎毫无头绪，不知从何处入手分析。我们不妨先按照其中一个提议，看一下图1-1-2，单独表现巨石阵会有什么效果呢？

图1-1-2 巨石阵剪影

恰好相反，单看巨石阵，只是黑色剪影，原有的神秘感也消失了，更不具有美感；如果再单看天空的晚霞红云，也只是一个简单的景色而已，并不能表现出美感；但是二者结合在一起却造就了画面的美感，这是为什么？难道照片的背后还隐藏着什么秘密吗？我们来看一下图1-1-3。

图1-1-3 摄于北欧斯德哥尔摩海湾的清晨。秦大唐摄

这幅作品是怎样表现出美感的呢？是树林中金黄的树叶，还是海边的白色教堂？如果从技术层面上看，可以有多种解释，这些解释都有一定的道理，但又难以特别深入。画面里树林中的金黄树叶和海边的白色教堂，单看都很普通，不具有美感，但两个因素结合在一起，美的意境就出现了。这照片背后的秘密是什么呢？

我们再来看一下摄影作品《海港日出》，如图1-1-4所示。

图1-1-4 《海港日出》，摄于山东海边，清晨。秦大唐摄

看到这幅作品后，大家都能体会到作品表现出的美感，但如果要细问这幅作品是如何表现出美感的，可能会有许多答案，各不相同，也许有人说太阳表现得好；也许有人说焦点准确清楚，也许有人说广角镜头用得好，表现宽广，也许还有人说构图好，等等。这些说法对不对呢？都有一定道理，但还不够，所说的表现方法还属于一般层次的表现方法，对表现方法的认识还没有涉及更深的层次。在这幅作品中有3个因素：朝阳、港口吊车、小船。单看其中任何一个因素，都没有美的效果，但当3个因素有机地组合在一起，却能表现出美感，如果缺少其中任何一个因素，例如，小船驶出画面，美的意境就会大打折扣，这是为什么呢？

我们再来看摄影作品《碧湖银装》，如图1-1-5所示。