

AESTHETICS OF PHOTOGRAPHY

摄影美学 II

秦大唐 秦鹏·著

从美学回看摄影，以艺术关照技术
摄影美学领域的重量级专著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

AESTHETICS
OF PHOTOGRAPHY

摄影美学Ⅱ

秦大唐 秦 鹏·著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书共7章,从形式美、似动美、标题美、典型美、环境场、朦胧美、含蓄美等方面对摄影美学进行了深入分析。本书是《摄影美学Ⅱ》,既与《摄影美学》第一部相联系,又相对独立。在《摄影美学》第一部的基础上,本书又进行了深入的研究,并提出许多实用的摄影方法和技巧,可为摄影爱好者学习摄影和提高摄影水平寻找一条捷径。

本书是摄影和美学的结合。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者摆脱“瓶颈”的困扰。

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学.Ⅱ / 秦大唐, 秦鹏著. — 北京: 北京大学出版社, 2018.9
ISBN 978-7-301-29791-9

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(2018)第192909号

书 名 摄影美学Ⅱ

SHEYING MEIXUE Ⅱ

著作责任者 秦大唐 秦鹏 著

责任编辑 尹毅

标准书号 ISBN 978-7-301-29791-9

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 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62570390

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 14.75印张 341千字

2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷

印 数 1-4000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

INTRODUCTION

“摄影美学”是摄影与美学的结合。美学作为一门独立的学科，发展至今已有二百多年的历史，并有大量的研究成果。既然摄影与美学都与“美”相关，那么，这种结合就能产生许多新的、实用的方法和技巧，从而帮助我们拍出美的摄影作品。

摄影艺术创作是技术与艺术共同作用的结果，这一点使摄影艺术与其他的艺术门类有很大的不同。在摄影艺术创作中，最大的难点是什么？随着摄影器材的不断更新，摄影技术与方法已不再是难点，难点是摄影艺术的表达。一个普遍的误区是技术与方法掩盖了艺术的表达，由此又引出摄影艺术创作的另一个难点——入门容易提高难！许多影友的创作多年来一直在低水平线上徘徊而难以提高。如何克服这两道难题？本书将给你一把开启摄影艺术之门的钥匙：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。有的影友说：“地方跑了不少，摄影器材买了不少，照片拍了不少，最后不知怎么去拍了，《摄影美学》为我们打开了一扇窗。”

《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各省市的各类摄影班上讲授了十多年，形成了《摄影美学》20课的系列讲座，受众成千上万并广受好评。已出版的《摄

影美学》第一部提出了关系美、间隔美、阴阳美及马赫带、变异点、准对称、亚高潮等多种实用的技巧和方法。本书是《摄影美学Ⅱ》，共有7章内容，既与《摄影美学》第一部相互关联，又相对独立，进一步论述了形式美、似动美、标题美、典型美、环境场、朦胧美、含蓄美等摄影美学的内容。

本书所参考的引用内容出处为文末参考文献，望读者知悉。

本书多以摄影作品为实例进行分析，深入浅出，便于理解，书中有二维码的地方，用手机扫一扫，就能看到精彩的摄影作品实例。《摄影美学》对摄影的新手和老手都有启发，对于摄影入门和提高都有帮助。《摄影美学》的目的就是唤起大家心底关于美的潜质，激发大家的美学思路，力争寻找到一条学习摄影和提高摄影艺术水平的捷径！

秦大唐、秦鹏

目录 CONTENTS

第1章 形式美

第一节 没有形式，不成艺术.....	2
1. 形式很重要.....	2
2. “说什么”和“怎么说”.....	7
3. 形式美为什么会有魅力？.....	9
第二节 形式美的要点.....	12
1. 具有视觉冲击力.....	12
2. 构思独特性.....	12
3. 形式需要适当的夸张.....	14
4. 形式美是相对独立的.....	16
5. 形式美与构图的异同.....	17
第三节 丰富你的形式.....	18
1. 留白.....	19
2. 大色块.....	20
3. 红雨伞.....	25
4. 头场雪.....	28
5. 特殊剪影.....	28
6. 大前景.....	34
第四节 多种技法的结合.....	36
1. 大色块 + 红雨伞 + 变异点.....	36
2. 剪影重叠 + 光影.....	37
3. 大色块 + 大前景 + 变异点.....	38

第2章 似动美

第一节 什么是似动	42
第二节 似动的表现方法之一：风光+活物	47
1. 风光+鸟	48
2. 风光+人	50
3. 风光+其他动物	53
4. 风光+车、船、飞机	55
第三节 似动的表现方法之二：斜一些	58
第四节 似动的表现方法之三：眼神示动	62
第五节 似动的表现方法之四：暗示示动	63
第六节 似动的原理及其重要性	64
1. 似动现象的溯源	64
2. 似动的重要性	66
3. 化腐朽为神奇	67
第七节 似动点与变异点的异与同	69
1. 似动点与变异点的相异处	69
2. 似动点与变异点的相同处	74
3. 似动点与变异点的合二为一	74
第八节 似动理论关注的问题	77
1. 活物的动与不动	77
2. 多种技法的联合应用	80
3. 动上加动	82

第3章 标题美

第一节 标题是摄影作品的有机组成部分	88
第二节 标题命名的方法	90
1. 补充说明	90
2. 组织画面	91
3. 突出特点	94

4. 一语双关	96
5. 强调对比	99
6. 趣味幽默	101
7. 巧用比喻	104
8. 抒情造势	108
9. 提升意境	111
10. 诗意表达	112
第三节 照相机的品牌趣谈	115
第四节 标题命名中的注意事项	116
第五节 如何命名标题	117

第4章 典型美

第一节 典型的意义	120
1. 典型化的形象可代表一个时代	122
2. 典型化的形象可代表一个事件	123
3. 一张典型化的形象作品可代表多张照片	124
第二节 典型化是创作的法宝	124
1. 典型具有感人的力量	124
2. 典型化让人印象深刻	125
3. 典型化具有历史的厚重感	126
第三节 如何拍好典型	127
1. 典型人物既要有个性又要有代表性	127
2. 表情要丰富，注意抓眼神	130
3. 抓取典型的动态与姿势	131
4. 适当剪裁，突出特点	133
5. 用强烈的形式感表现典型	133
第四节 卡里斯马典型	134
1. 卡里斯马——一种新的典型	134
2. 中国的卡里斯马典型形象	137
第五节 照片不够好，检查典型性	138
1. 主要人物被遮挡	138
2. 主要人物形象不鲜明	139

3. 环境过乱, 主要人物不突出	140
------------------------	-----

第六节 拍摄典型的关注点 141

1. 典型与留影、合影、证件照有巨大区别	141
2. 镜头焦距多样	142
3. 不要忽视悲剧的典型	142
4. 用典型形象表现时代	144

第5章 环境场

第一节 环境场的定义 148

第二节 环境场的作用 150

1. 衬托主体的形象, 提升作品的意境	150
2. 渲染画面的氛围	154
3. 深化主题	157
4. 对主体补充, 交代环境	159

第三节 图形与背景的关系特点 160

1. 大与小的特点	161
2. 封闭与被封闭的特点	161
3. 完整与不完整的特点	162
4. 复杂与简单的特点	163
5. 边缘与中央的特点	163
6. 清楚与模糊的特点	164

第四节 环境场演绎出摄影美学新技法 165

1. 倒添正	166
2. 云雾烟雨有妙用	168
3. 不可忽视的社会环境场	171
4. 远景的环境场配合更给力	172
5. 典型加环境场——新的创作方法	174

第五节 切莫忽视环境场 176

1. 减法与加法的思考	176
2. 提供了更多的创作机会	177

第6章

朦胧美

第一节 朦胧美的含义和特点	182
第二节 朦胧技法源远流长	185
1. 历史有源	185
2. 国外有样	185
3. 现代有例	186
第三节 朦胧美的拍摄技法	187
1. 模糊	188
2. 摇动与追随	190
3. 景越藏, 境界越大	192
4. 雾烟雨雪的利用	194
5. 闭锁图形	198
6. 多像合并	202
7. 柔性遮挡	205
8. 水中倒影	207
第四节 多技法联合应用	207

第7章

含蓄美

第一节 含蓄的意义	210
第二节 含蓄的拍摄方法	212
1. 不要摄尽, 留有余地	212
2. 见解隐蔽	213
3. 间接表现	215
4. 完形理论	217
5. 背影	219
6. 托物寄情, 借物言志	223
7. 暗示引发思考	223
第三节 含蓄的魅力	224

参考文献

226

形式美

美学特别重视形式和形式效应。美学家王令中说，“艺术之所以成为艺术，形式是关键”；美学教授钱家渝说，“对一幅画来说，形式是关键，好的形式更重要”；著名画家吴冠中先生也说，“美术作品的唯一手段就是形式”。大色块是形式的表现方法之一，摄影作品《大漠落日》就是大色块红与黑的表现实例。

《大漠落日》
秦大唐 摄

名家名言

美学和艺术学是“形式的科学”，而自然科学则是“内容的科学”。

——美学家苏里奥

第一节 没有形式，不成艺术

1. 形式很重要

摄影作品《好友重逢》（图 1-1-1-1）表现的是好朋友再次见面的场景。画面中有两个因素，其一是两个人物的剪影，其二是有规律的横竖线条及黄色和灰色交错的玻璃色块。作品没有表现什么重大的内容和深刻的思想，只是朋友的相聚与交谈；也没有表现餐厅菜肴的美

味，因为菜肴还没有端上来；作品表现的只是强烈的形式感，在多彩玻璃窗的映衬下，人物是剪影，画面表现出较好的视觉效果。作者只是用这两个因素来表现一种形式感，用彩色与黑色的对比表现出一种强烈的效果，衬托了好友重逢的愉快心情。可以设想一下，如果作品中没有形式层的配合，只是两个人站在房屋角

图 1-1-1-1 《好友重逢》 秦大唐 摄

图 1-1-1-2 《奥运闭幕式》 何懔民 摄

落里交谈，仅有内容没有形式，那么，这幅作品也就没有什么意思了。形式对作品的重要性由此可见一斑。

作品《奥运闭幕式》（图 1-1-1-2）拍摄于 2008 年北京奥运会闭幕式上，第一眼看到它，就会被其中的线条形状所吸引，被照片表现出的现场气势所感动，那十几条彩带如同盛开的莲花，又像祝贺奥运会圆满成功的酒杯，占据

了整个画面。而“莲花”和“酒杯”的上空，被无数闪耀的礼花所照亮；“莲花”和“酒杯”的下面，是无数的运动员在欢歌畅舞，好一个欢乐的场面！好一个庄重的场面！它一下子就抓住了观者的眼球，把人们带回 2008 年的北京奥运会主会场，让人们把目光长久停留在画面上。有人或许要问：这幅作品何来这么大的魅力？回答是：形式，也只有形式才能产生这么

图 1-1-1-3 《夕照中》 秦大唐 摄

大的效果!

为什么形式会产生这么大的魅力? 法国美学家苏里奥认为: 美学和艺术学是“形式的科学”, 而自然科学则是“内容的科学”。¹ 所以美学特别重视形式和形式效应。我国美学家钱家渝教授说: “对一幅画来说, 形式是关键, 好的形式更重要。”² 我国著名画家吴冠中先生也说: “美术作品的唯一手段就是形式, 一切思想感情的表达只能依靠形式来体现。形式, 它主宰了美术。”¹ 美术绘画重形式, 摄

影又何尝不是如此呢! 在这里应对美学家的论述作全面的理解, 摄影艺术作品首先关注形式的表现。摄影艺术作品是通过视觉形式来传达的, 观众也是通过视觉形式来领会的, 摄影艺术作品中形式很重要——这是摄影美学的重要内容之一; 而摄影纪实作品, 与摄影艺术作品的要求是不一样的, 摄影纪实作品首先关注内容的表现, 如果再加以形式的配合, 效果会更好。摄影作品《夕照中》(图 1-1-1-3) 拍摄的是北京国贸地区的一座现代化的楼, 建筑虽有特色, 但直接拍摄并不能表现出美感, 这就需要借助形式来表达。摄影师选择夕阳西下的时候, 并用交通隔离墩做前景, 加以夕照时产生的明暗效果的配合, 使作品的形式感增强, 也为楼房的形象添彩。

如果审视历届在国际摄影艺术展和全国摄影艺术展上获得金奖、银奖、铜奖的摄影艺术作品, 就可以看出其在形式美上都有突出的表现, 偶尔出现获奖作品达不到形式美要求的情况, 就会引起质疑和讨论, 可见在摄影大赛中形式美是很被重视的。

我国古代诗人也特别注意形式美的表达。例如, 杜甫的诗句:

二个黄鹂鸣翠柳,
一行白鹭上青天。

诗中具有工整的对仗, 强烈的形式感。明代诗人描写古琴川(今日的常熟市)的诗作也表现了极强的形式效果:

吴下琴川古有名,
放舟落日偶经行。
七溪流水皆通海,
十里青山半入城。

这首诗描写了诗人偶然经过古琴川，发现此地有七条河流经过，就像琴上的七根琴弦，故名琴川。还有一座青山，一半在城里，一半在城外，形式美的意境油然而生。

摄影作品《橙阳白鹭》（图1-1-1-4）是摄影家崔晓琪在江西南昌象山拍摄的，使用长焦镜头拍摄落日中的白鹭，白鹭立在树枝上，背后将要落山的太阳像一个橙色的圆盘，整个画面极具形式美的效果。

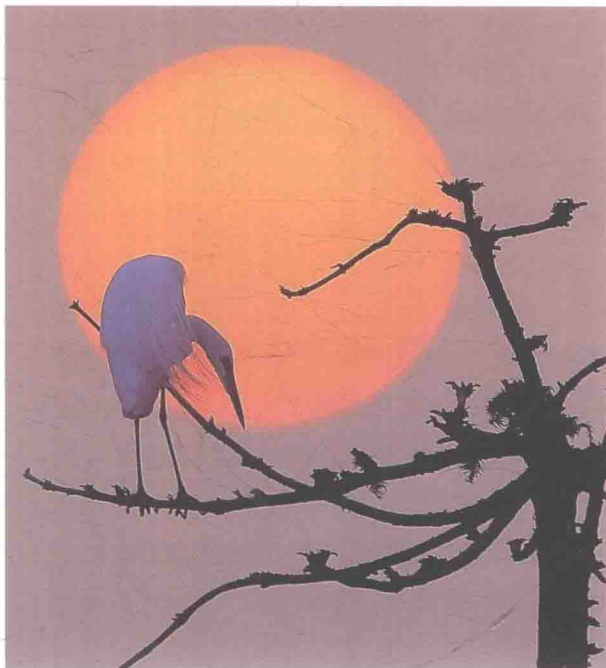

图1-1-1-4 《橙阳白鹭》 崔晓琪 摄

摄影作品《早晨的海港》（图1-1-1-5），早晨的海港，一排排的龙门吊排列整齐有序，在晨光的映照下呈现出剪影效果，作品的构图很有秩序。那么请问：这样的作品会受欢迎吗？能在摄影比赛中获奖吗？回答是：这样的作品虽然有秩序有规律，但显得单调、死板，是众多港口的常见景色，人人都能拍到，不大可能在摄影比赛中获奖。

图1-1-1-5 《早晨的海港》

再问：如果对此幅作品做些改变，添加些内容，使其在形式上有所突破、有所变化，那又会怎样呢？例如，增加一条小船，见摄影作品《雾笼海港闻桨声》（图1-1-1-6），两者对比，就会看出情景大为改观，虽在同一地点，但效果完全不同。画面中有竖的线条，也有横的形象，横竖配合，形式感的效果就显示出来了，作品的观赏性就很好了。

图1-1-1-6 《雾笼海港闻桨声》 秦大唐 摄

为什么会出现这种情况呢？主要原因就在于形式。我国古诗词特别注重形式的效果，如唐代诗人王维的诗《使至塞上》：

大漠孤烟直，
长河落日圆。

和《辋川闲居赠裴秀才迪》：

渡头余落日，

墟里上孤烟。

以上两首诗,不仅诗词文句对仗工整,有强烈的形式感,而且诗词所描述的景色,也使画面具有一种强烈的形式感。再如,我国的成语“促膝而谈”用“促膝”的形式表现出两个人谈话时亲密无间的关系,也具有强烈的形式感,由此可见我国古代艺术作品特别注意形式美的表现。我国美学家王令中说:“艺术之所以成为艺术,形式是关键。”¹这个观点也特别强调了形式的重要性。摄影作品《晨航》(图1-1-1-7)摄于德国莱茵河,清晨,太阳刚刚升起,河中泛起晨雾,船在雾中航行。我们可以设想,如果画面中只有河、雾气和船,没有红日,画面则缺乏点睛之笔,有不足之憾;如果画面中只有红日、雾气,而没有船,则画面缺少前景,也不会具有形式感。在这幅作品中,主要是艺

术的表现,而不是内容的表达,因为船所运送的是什么物品不重要,水上航运在德国社会经济发展中的地位和作用我们也不用深究,德国航运船舶发展的历史也不是这一幅照片所能表现的,我们所要表现的是莱茵河晨航的美景,是红日与船及雾气烘托画面所形成的美感,我们要的是这种形式美的效果。由此可见,摄影艺术作品中,形式很重要。

以上例子说明摄影艺术创作中形式是关键,而由形式表现出的艺术水平很重要!俄国美学家别林斯基(1811—1848)说:“现实本身是美的,但现实美是在内容,而不在形式,艺术美则是把自然‘熔化在优美的形式里’。”³我国美学家钱家渝教授说:“事实证明,凡是大师级的艺术作品,都不是技术取胜而是艺术取胜。”²例如,卓别林的早期电影的技术水

图 1-1-1-7 《晨航》 秦大唐 摄

平是相当低下的，许多影片连声音和音乐都没有，仅靠字幕来说明基本情节，但却被公认为经典作品。它凭的是什？它凭的不是电影的技术水平，而是卓别林表演的艺术水平！

2. “说什么”和“怎么说”

《星空》

凡·高的油画《星空》中灿烂的星空辽阔深远，奇特的是每一颗星都发出温暖的黄色光，云在星与星的空隙间流动，山峦在远处起伏，山脚下有一片小村庄，其中教堂的尖顶与星空相连，在宁静中看到了流动的状态，在夜空中感受到了自由，这正反映了凡·高当时的心情。

我国美学家王令中说：“凡·高的油画风景，其艺术价值体现在那独特的表现形式上，而不在于写实的景色。”¹若论景色，这只是一个普通的小山村，用写实的技法是画不出这么有特色的场景来的；但若论形式，却有独到之处，形式使普通的小山村变得不普通了。凡·高的油画作品《橄榄园》也是如此。

名家

凡·高

凡·高（1853—1890）是后印象派重要画家，也是目前世界上最著名的画家之一。1853年，凡·高出生在荷兰一个著名牧师的家庭里，少年时期就开始学习绘画。由于他家拥有某画廊的股份，所以他从16岁起就在画廊工作。24岁时，凡·高开始在矿区担任牧师，出于人道主义关怀，他先后多次跟矿工下井而被教会解雇。之后，凡·高全身心投入绘画事业

图 1-1-2-1 凡·高像

中。1886年3月，凡·高在巴黎结识了毕沙罗、德加、高更等印象派画家，并参加了印象派最后一次画展。1888年，凡·高由于受精神疾病的困扰，被送往法国南部阳光明媚的阿尔勒。凡·高还邀请他的好朋友高更来阿尔勒做客，为了装饰高更简陋的房子，凡·高完成了著名的《向日葵》系列作品。在阿尔勒，凡·高开始以狂放的笔触去画他心中的风景，起伏的山石、翻滚的麦浪、扭曲的云图，画中如火焰般晃动的笔触和色块，正是形式美的一种体验。1890年7月27日，凡·高外出写生，傍晚在麦田深处开枪自杀。⁴

上面的例子证明，对于绘画作品来说，其表现形式是非常重要的，即便很普通的场景和地方，如小山村、橄榄园等，如果运用了独特的表现形式，就可以成为享誉世界的经典作品。平凡的场景画出了不平凡的作品，说明了表现什么内容不是艺术作品的关键，关键在表现形式。关于这一点，美学家早有论述。我国美学家王令中说：“对于视觉艺术，重要的不在于表现什么，而在于如何表现。”¹我国当代著名画家吴冠中说：“我爱绘画中的意境，不过这意境是结合在形式美之中，首先需通过形式才