

攝影藝術表現方法

攝影藝術表現方法

(上冊)

吳印咸 著

中国电影出版社

一九六二年
北京

內 容 說 明

本书是作者在北京电影学院摄影系讲授“摄影构图”的基本教材，是較全面地闡述摄影造型表現方法的理論著作。全书共分上下两册。上册共五讲，內容大致可分为两大部分。

第一部分着重以毛澤东思想为綱，闡明了摄影艺术創作的基本理論，概括地論述了我国摄影艺术的发展道路、摄影艺术的一般特征和我国革命摄影艺术的特点，闡明了我国摄影艺术的政治方向和創作原則。

第二部分着重地論述了摄影艺术創作實踐中有关的一些問題。如画面构图、造型处理、光綫处理、主体与环境的处理等。

全书选用了 200 余幅我国优秀摄影作品为图例，并采用了百余幅有助于讀者理解問題的插图。运用对比的方法，通俗易懂地闡明了摄影造型手段的作用和造型表現方法，明确地指出了摄影艺术形象創作中的主要問題。

下册主要内容为人象摄影、生活摄影、新聞摄影、靜物摄影、彩色摄影、画面的影調处理以及有关摄影作品的生命力和表現力等問題的讲解。

本书适合于有关学校、摄影訓練班作教学課本或參考讀物；也可供初学电影摄影的人員、摄影工作者和摄影爱好者作为研究和学习之用。

北京电影学院摄影系教材

摄影艺术表現方法

(上 册)

吳印咸 著

*

中国电影出版社出版

(北京西单舍飯寺 12 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 089 号

新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 全国新华书店經售

*

开本 850×1168 公厘 1/32 · 印張 5 $\frac{5}{8}$ · 插頁 57 · 字數：100,000

1961 年 12 月第 1 版

1961 年 12 月北京第 1 次印刷

統一書号：15061·99 印數：1—7,700 册

定价：2.60 元

目 录

序

第一讲 概論摄影造型艺术	(1)
一 概述	(1)
二 塑造摄影艺术形象	(11)
三 摄影艺术必須为工农兵服务、为社会主义 事业服务	(16)
四 摄影艺术必須遵循“百花齐放、百家爭鳴、推陈出新” 的方針前进	(21)
五 摄影艺术战綫上两条道路的斗爭	(26)

图 片 目 录

第 一 图 白求恩大夫 (1939)	吳印咸
第 二 图 民兵操练 (1939)	吳印咸
第 三 图 篝火 (1942)	雷 樺
第 四 图 民兵埋地雷 (1943)	石少华
第 五 图 冀中子弟兵平碉堡 (1944)	周郁文
第 六 图 黎明的钟声 (1944)	江 波
第 七 图 人民的力量 (1945)	李 峰
第 八 图 淮海战場一角 (1948)	郝世保
第 九 图 斗爭	齐观山
第 十 图 母亲的憤怒	葛力群
第 十 一 图 打击美国侵略軍	張崇岫、边振遐

- 第十二图 欢送中国人民志愿军.....吕厚民
- 第十三图 毛主席和亚洲、非洲、拉丁美洲的贵宾
们在一起.....侯 波
- 第十四图 要把洮河引上山.....茹遂初
- 第十五图 雨越大干劲越足.....陈 勃
- 第十六图 龙口夺粮.....吕厚民
- 第十七图 鼓动.....張其軍
- 第十八图 攀登珠穆朗玛峰的英雄們.....景家栋
- 第十九图 跃进中的无缝钢管厂.....李基祿
- 第二十图 工业的粮食.....賈乃义
- 第二十一图 在結婚登記处.....李仲魁
- 第二十二图 过馬路.....王一波、柯 复
- 第二十三图 送水.....周 琥
- 第二十四图 超现实主义摄影图例.....
- 之一 紙上的油漬(美) 艾罗·西斯塔
- 之二 野草(美) 哈瑞·卡拉汉
- 之三 秘密、神秘的夜晚(美) 罗絲·格林兰姆
- 之四 达理的胡子(美) 菲利浦·豪斯曼
- 第二十五图 形式主义摄影图例.....
- 之一 美的綫条(香港) 張宝璣
- 之二 看不見的眼睛(香港) 吳健章夫人
- 之三 汽車(南) 苏貝尔·維尔可
- 之四 民間舞蹈幻想曲(南) 苏尔杰夫·柴尔可
- 第二十六图 新现实主义摄影图例.....
- 之一 在海灘上(美) M·G·波倫提斯
- 之二 瑪丽亚·安德逊(美) R·阿維登
- 之三 在托尔斯泰的故居里(法) 勃洛松
- 之四 鑄床女工(法) 勃洛松

第二讲 摄影的画面构图 (43)

一 摄影画面构图的意义 (45)

二 选择拍摄位置 (53)

三 确定画面的格式 (67)

四 画面的空间分配 (71)

图 片 目 录

第二十七图 侵略者的下场.....白振武

第二十八图 草原建铁厂.....苏俊慧

第二十九图 手鼓舞.....茹遂初

第三十图 机械化施工.....孔祥竺

第三十一图 它們再不能损坏庄稼和传播细菌了.....王耀之

第三十二图 巨型鋼錠模.....李基祿

第三十三图 成批“紅旗”出厂.....胥志成

第三十四图 大字报.....吳印咸

第三十五图 农乐舞.....金弘国

第三十六图 机械厂的女工.....丁 一

第三十七图 六十年代第一春.....郎 奇

第三十八图 公社鴨群 之一、之二、之三.....吳印咸

第三十九图 天坛 之一.....袁柯复、楚 莫

之二.....吳印咸

第四十图 开赴农业第一綫.....馬廣伯

第四十一图 北京农业展覽館.....吳印咸

第四十二图 雁蕩山瀑布.....吳印咸

第四十三图 密云水庫机械化施工 之一.....吳印咸

之二.....董世奇

第四十四图 甌江帆影 之一、之二.....吳印咸

第四十五图	石景山钢铁公司人工湖 之一、之二	吳印咸
第四十六图	学院炼鋼場 之一、之二	吳印咸
第四十七图	装配叶片	尚舒年
第四十八图	小漁船	吳印咸
第四十九图	天坛——环丘 之一、之二	吳印咸
第五十图	训练軍馬	李义芳
第五十一图	解放军和儿童	吳云龙
第五十二图	宝徽塔	吳印咸
第五十三图	綁扎巨型管道的鋼筋	王少清
第五十四图	五塔寺	吳印咸
第五十五图	待渡	吳印咸
第五十六图	跳伞	韓健文
第五十七图	专綫運輸	吳印咸
第五十八图	公社鴨群	吳印咸

第三讲 摄影的造型处理 (79)

一 表現对象三度空間的特征 (80)

1 表現立体空間 (81)

2 表現对象的立体形狀 (95)

二 表現对象的輪廓形式的特征 (104)

三 表現对象的“质感”的特征 (107)

图 片 目 录

第五十九图	洛阳拖拉机制造厂	梦 珊
第六十图	水上運輸	吳印咸
第六十一图	长廊	孔祥竺
第六十二图	历史博物館展覽厅	吳印咸

第六十三图	密云水庫机械化施工 之一、之二	吳印咸
第六十四图	橫渡	孔祥竺
第六十五图	黃山——石筍峰	吳印咸
第六十六图	黃山——望太平	吳印咸
第六十七图	景山南眺 之一、之二	吳印咸
第六十八图	远眺西湖 之一、之二	吳印咸
第六十九图	晨渡	吳印咸
第七十图	小学生答問	唐理奎
第七十一图	钟乳石	吳印咸
第七十二图	北京車站候車室	吳印咸
第七十三图	桂林山水——漓江佛子崖	孔祥竺
第七十四图	風景习作 之一、之二、之三	孔祥竺
第七十五图	土洋結合运输快	吳印咸
第七十六图	五谷丰登	楊震河
第七十七图	电影洗印厂的乾燥車間	吳印咸
第七十八图	印度展覽会	吳印咸
第七十九图	松树	吳印咸
第八十图	空中飞人	毕品富
第八十一图	車技	陆永禎
第八十二图	媽媽下地去了	馬廣伯
第八十三图	投篮	伊铁士
第八十四图	哈尔滨电机制造厂	石少华
第八十五图	白玉炉	刘旭滄

第四讲 摄影的光綫处理 (111)

一 光綫条件及其效果 (115)

1 自然光綫条件及其效果 (115)

2 人工光綫条件及其效果 (128)

二 光綫处理有关的问题	(133)
1 光綫效果	(133)
2 光綫处理	(134)

图 片 目 录

第八十六图	书记下食堂	郑震孙
第八十七图	装窑	孔祥竺
第八十八图	“明暗配置”图例	
第八十九图	青少年体育爱好者练习藤圈操	魏中时、王可信
第九十图	黄山落日	吴印咸
第九十一图	小足球队员	高明
第九十二图	在网球场上	俞剑颀
第九十三图	杂技表演	薛树道
第九十四图	上工	常春、尹福康
第九十五图	第一汽车制造厂的早晨	刘恩泰
第九十六图	农妇	吴印咸
第九十七图	幼儿园的孩子	夜淮
第九十八图	人象习作 (頂光)	孔祥竺
第九十九图	景山南眺	吴印咸
第一〇〇图	風景习作	孔祥竺
第一〇一图	疗养	(作者不詳)
第一〇二图	疗养院的早晨	金燕茜
第一〇三图	在农业展覽会上	韦彰
第一〇四图	經驗交流	韦彰
第一〇五图	“各种光效”图例	吴印咸
第一〇六图	人象习作 之一、之二、之三、之四	吴印咸
第一〇七图	农业展覽館外的照明灯	吴印咸
第一〇八图	黄山天都峰	吴印咸

第一〇九图	友誼的丰收·····	陈 陣
第一一〇图	胜利的一棒·····	賈振福
第一一一图	接力賽跑·····	宋 宏
第一一二图	牧羊 之一·····	張印泉
	之二·····	刘光华、李祖慧
	之三·····	卫王象
第一一三图	夜游·····	吳印咸
第一一四图	修建森林公路·····	林志常
第一一五图	黃媽媽在連队·····	谷一軍
第一一六图	公社民兵·····	洪 克

第五讲 摄影的主体与环境的处理····· (145)

一 主体与陪体的处理 ····· (148)

二 环境的处理····· (154)

1 前景的处理····· (161)

2 周圍环境的处理····· (166)

3 背景的处理····· (167)

图 片 目 录

第一一七图	草原神鷹·····	張 甸
第一一八图	梅兰芳与徐兰沅·····	沈觀光
第一一九图	新来的值班員·····	朱文良
第一二〇图	哨兵·····	吳印咸
第一二一图	团体操表演·····	袁柯复
第一二二图	比高·····	鍾光葵
第一二三图	横笛高歌話別情·····	胡宝玉
第一二四图	威武不能屈·····	黃永和

第一二五图	剥玉米·····	吴印咸
第一二六图	公社食堂·····	方建平
第一二七图	生产齿轮·····	吴印咸
第一二八图	电机制造厂的女工·····	吴新陆
第一二九图	织布女工·····	陆文俊
第一三〇图	谐趣园·····	吴印咸
第一三一图	天坛祈年殿 之一、之三 ·····	吴印咸
	之二 ·····	陈 勃
第一三二图	景山的早晨·····	吴印咸
第一三三图	拼装发电机·····	李基祿、佟德印
第一三四图	要汀江发电·····	陈一能
第一三五图	荡漾在昆明湖上·····	孔祥竺
第一三六图	“民众号”首次航行抵达雾重庆·····	游云谷
第一三七图	杭州绸伞·····	吴寅伯
第一三八图	小麦丰收·····	楊震河
第一三九图	打破世界纪录·····	史 云
第一四〇图	景山富覽亭·····	吴印咸

第一讲 概論摄影造型艺术

一、概 述

摄影是一門年青的艺术。自从摄影技术发明到现在，只有一百多年的历史。我們都知道，摄影技术的发展，是和光学、化学等科学技术的发展分不开的。一百多年以前，当世界上有人剛剛发明了摄影技术之后，由于摄影化学还很不发达，人們还无从获得感光很快的照相材料。那时，拍一張人象，需要長時間地曝光，为了防止人物活动以致影象模糊，不得不把被拍照的人綁在椅子上。

随着摄影化学和光学的发展，逐漸出現了較高速度的感光材料和較完善的摄影器材，可以拍摄有較高运动速度的对象。这时，摄影就广泛地应用于拍摄人們的社会活动，成为反映社会生活的一种有效的工具。不仅如此，摄影的应用范围也随之扩大，在科学研究中也被广泛地采用（比如用于生物学、物理学、医学等方面的显微摄影、赤外線摄影、X光摄影等），作为纪录和观察自然現象，研究生物活动的一种手段，大大帮助了人們扩大了眼界。由于摄影功能的扩大，它在社会生活中就占据了重要的地位。

摄影既然是認識和反映生活的工具，不同阶级的人就用它来宣傳自己的思想、观点和对一切事物的态度，并用它来反对

与本阶级敌对的事物，从而摄影也就成为一种阶级斗争的武器。目前一切国家的新闻摄影，就是这方面最强烈的表现。当然，即便是科学教育摄影，它的最終目的也是为本阶级的政治服务的。至于其它种类的摄影，基本上也脱离不开为政治服务这个总的原则。

在旧中国，摄影艺术被掌握在资产阶级手中。在半封建半殖民地的社会制度下，摄影艺术主要是为帝国主义、为资产阶级服务的。资产阶级统治者，运用摄影这一手段，一方面宣扬劳动人民“愚昧无知”，以“宿命论”等唯心主义观点来模糊阶级压迫；一方面则鼓吹所谓“资产阶级的文明”，宣扬色情、淫乱和犯罪行为等资产阶级腐朽的生活方式，来腐蚀和毒害劳动人民的心灵，维护其反动统治。也有一些资产阶级的“摄影家”，打着“为艺术而艺术”的旗号，脱离现实，逃避斗争，专门追求所谓“闲情逸致”的情趣。他们的摄影作品，也只会麻痹和削弱劳动人民的革命意志。由于他们往往把摄影作为谋取个人名利的手段，所以他们乐于统治阶级的豢养，自觉或不自觉地为资产阶级的反动政治服务。

帝国主义分子和他们的忠实奴僕，则更是利用摄影恶毒地歪曲我国的现实生活，丑化我国劳动人民，并大肆鼓吹侵略战争、殖民统治和种族歧视，直接为帝国主义侵略开辟道路。

在旧中国，有一些具有正义感的摄影家，由于他们对现实的不满，对人民生活的同情，曾创作了一些真实地反映现实和具有进步思想倾向的摄影作品。但是，由于他们受到历史和阶级的局限，严重地脱离广大群众的生活，所以，他们对现实的揭露还不彻底，对统治阶级的反抗软弱无力。因此，在旧中国，真正为无产阶级政治服务的摄影艺术家是不多的。

当馬克思列宁主义随着十月革命的炮声傳到了中国，接受了这一先进思想的摄影工作者拿起了摄影这一武器，真正为无产阶级政治服务的摄影艺术才誕生。在“五四”运动文化革命的影响下，就曾出現了一些反映当时阶级斗争的摄影作品，在汹涌澎湃的革命浪潮中，无产阶级摄影艺术获得了哺育，有了成长和发展。

随着革命的发展，中国进步的摄影工作者先后投身于革命工作，人民的摄影队伍逐渐扩大了。他們在艰苦的条件下，在战斗的生活中，不怕流血牺牲，用照相机記錄了我国人民各个革命历史阶段的主要英勇事迹，积累了許多有历史文献价值的材料。其中許多作品都具有强烈的艺术感染力。如《白求恩大夫》（1939）（第一图），表現了一位加拿大共产党员崇高的国际主义精神。又如《民兵》（1939）（第二图），反映了抗日战争时期敌后人民保家卫国的决心和热情。《篝火》（1942）（第三图），則生动地反映了英勇的八路军向敌后挺进开辟根据地时的行軍生活。这些作品受到了广大群众的喜爱。一九四二年毛澤东同志发表了著名的《在延安文艺座談会上的讲话》，給文艺指出了为工农兵服务的明确方向，使文艺起了一个翻天覆地的偉大革命。我国革命的摄影艺术工作者，严格地遵循着这个坚定不移的方向从事創作，因而取得了一定的成績。例如，曾于一九四三年在延安第一次展出了全部以工农兵为題材，表現工农兵形象的、反映当时政治、經濟和文化生活的，并且以当时“自己动手，丰衣足食”的中心任务为主题的摄影艺术作品。在敌后抗日根据地又创办了以摄影为主的，完全以工农兵为对象，反映当时敌后根据地人民英勇抗日的英雄事迹的《晋察冀画报》。

一九四三年在延安举办的摄影艺术展览会所展出的作品和《晋察冀画报》所刊载的图片，都说明了摄影艺术一旦为无产阶级战士掌握之后，它就会发挥出为人民服务即为无产阶级的政治服务的巨大力量。我国革命的摄影艺术工作者，根据毛泽东同志规定的文艺方向，不断探索着为人民服务的摄影艺术的创作道路，陆续拍摄了不少优秀的摄影艺术作品。其中如石少华拍摄的《民兵埋地雷》（1943）（第四图），周郁文的《冀中子弟兵平碉堡》（1944）（第五图），江波的《黎明的钟声》（1944）（第六图），李峰的《人民的力量》（1945）（第七图）等，所有这些作品，都深刻地表现了在党的领导下抗日根据地的人民群众在生产斗争和对敌斗争中的英雄气概和强大的力量。又如在解放战争时期，郝世保拍摄的《淮海战场一角》（1948）（第八图），齐观山拍摄的《斗争地主》（第九图）等，也都是深刻地反映了解放战争的辉煌胜利和人民群众积极投入反封建斗争生活的好作品。

解放十年来，新中国的摄影事业得到了空前的发展。一方面，专业摄影工作者开始在全体规模上遵循着知识分子劳动化的方针，密切地与工农兵群众相结合，极大地促进了社会主义摄影艺术事业的繁荣；另一方面，广大的群众，积极地参加了摄影工作，创作出许多优秀的作品，成为他们进行斗争、推动生产、改造社会的有力武器。从而，使我们的摄影艺术作品，无论在题材、创作风格、作品的形式、体裁等各个方面，都大为丰富多采了：既有及时反映工农兵群众的政治和生产斗争的作品，也有表现我国锦绣河山和建设工作突飞猛进日新月异的一片繁荣景色的风光摄影，还有表现我国劳动人民智慧结晶的丰富多采的劳动产品的静物摄影等。我们的作品有成组的，也

有单張的，也有用好几張剪輯而成的……。这些作品，都从各个方面不同的方面，以各种不同的形式，反映了我国社会主义革命和建設的新面貌和我国劳动人民的新生活。

在抗美援朝的偉大斗争中，我国优秀的摄影工作者，奔赴前綫，以照相机作武器，及时报道了我国人民轰轰烈烈的反对侵略的斗争，揭露了帝国主义侵略的本质，显示了中朝人民必胜的信心，反映了中朝人民亲如手足的情誼。如葛力群拍摄的《母亲的憤怒》(第十图)，張崇岫、边振遐的《打击美国侵略軍》(第十一图)，呂厚民的《欢送中国人民志願軍归国》(第十二图)等，都是其中的优秀代表作品。

近三年来，由于总綫路、大跃进、人民公社三面紅旗的光輝照耀，我国人民建設社会主义的热情空前高涨，表现了无比的革命干劲。广大人民共产主义的風格蔚然成風。同时，由于我国的巨大发展，引起了全世界爱好和平的人民普遍贊誉，国际声望也愈来愈高。在这样的形势下，新人新事层出不穷，这些，必然給摄影創作带来了更为广闊的源泉，并且使我国的摄影艺术质量有了飞跃的提高。从历届全国摄影展覽会的作品中我們就可以看出，第二届展出的作品比第一届强，而第三届展出的又比第二届更加提高了。在此期間，涌现了許許多多具有高度思想性和艺术性的优秀摄影作品。例如，侯波拍摄的《毛主席和亚洲、非洲、拉丁美洲的貴賓們在一起》(第十三图)，这一張照片由于它恰如其分地表现了最感动人的瞬間，把毛主席与亚洲、非洲、拉丁美洲的外宾之間充滿了团結、友爱、欢乐、和諧的气氛充分地表现出来，突出地反映了我国人民偉大領袖的朴素、亲切的風度，反映了我国人民一貫支持被压迫民族解放斗争的国际主义精神，以及亚洲、非洲、拉丁美洲的朋

友們对毛主席的爱戴，說明了我們的朋友遍天下。又如茹遂初拍摄的《要把洮河引上山》(第十四图)，陈勃的歌頌十三陵水庫工地上义务劳动的作品《雨越大干劲越足》(第十五图)，以及呂厚民的《龙口夺粮》(第十六图)，張其軍的表现我国人民解放军热情劳动的《鼓动》(第十七图)，景家栋的《攀登珠穆朗瑪峰的英雄們》(第十八图)，李基祿的《跃进中的无缝鋼管厂》(第十九图)，賈乃义的《工业粮食》(第二十图)，李仲魁的《在結婚登記处》(第二十一图)，柯复、王一波的《过馬路》(第二十二图)，周虓的《送水》(第二十三图) 等作品，都是通过具有典型意义的事件或場面，形象而又强烈地歌頌了我国人民的革命干劲和新的精神面貌，真实而深刻地反映了我們这个时代的本质。

从摄影刊物来看，我国出版的以刊登摄影作品为主的画报也越来越精。特别是在建国十周年国庆大典前夕出版的以摄影作品为主的《中国》巨型画册，更显示了我国摄影艺术在为工农兵服务的方向下，百花齐放、推陈出新、万紫千紅的盛況。除《中国》大画册以外，不少省、市或专业单位也出版了反映十年建設成就的画册，如《北京》、《上海》、《黑龙江》……等。从这里可以看出，中国的摄影艺术，在党的领导下坚决地遵循着为工农兵服务、为社会主义事业服务的方針，充分反映了我国人民社会主义革命和社会主义建設中的丰功偉績，表现了許多光輝的工农兵形象。

中国的摄影艺术虽然已經取得了巨大的成就，但是毕竟还很年青，还必须作持續、刻苦的努力。摄影艺术工作者必須繼續坚决执行党的文艺方針，认真学习馬克思列宁主义和毛澤东同志的著作，必須坚持深入生活、参加群众火热的斗争，丰富自己的艺术实践，磨练自己的艺术技巧，并在与反动的资产阶