

Official Serial Textbook of Beijing Film Academy

北京电影学院摄影专业系列教材

摄影作品分析 修订版

An Analysis of Photographic Works

唐东平 著

浙江摄影出版社

摄影作品分析

修订版

北京电影学院摄影专业系列教材

唐东平 著

浙江摄影出版社

责任编辑:余 谦
装帧设计:任惠安
封面设计:刘灿国
责任校对:程翠华

图书在版编目(CIP)数据

摄影作品分析 / 唐东平著. —修订版. —杭州:浙江
摄影出版社, 2006.3

(北京电影学院摄影专业系列教材)

ISBN 7-80686-473-3

I. 摄... II. 唐... III. 摄影艺术-艺术评论-高等
学校-教材 IV. J405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 014790 号

北京电影学院摄影专业系列教材

摄影作品分析 修订版

唐东平 著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006 电话:0571-85159646)

网址: www.photo.zjcb.com

经销:全国新华书店

制版:杭州兴邦电子印务有限公司

印刷:浙江印刷集团有限公司

开本:787×1092 1/16

印张:7 彩插:12

印数:0001-3000

2006 年 3 月第 1 版

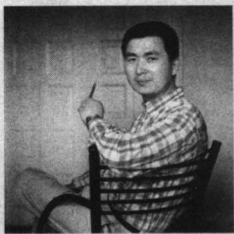
2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-80686-473-3/J·090

定价:22.00 元

如有印、装质量问题,请寄承印厂调换

唐东平 笔名广言,1964年生。

现为中国摄影家协会会员、北京电影学院摄影学院副教授。

开设的主要课程有:《摄影构图》、《人像摄影》、《彩色摄影》、《摄影作品分析》、《光线处理》、《摄影造型基础》、《图片摄影》(首都十五所高校公共选修课)等。主要著作有《广告摄影》(与人合著,辽宁美术出版社1998年出版)和《人像摄影》(中国摄影出版社2000年出版等)。

北京电影学院摄影专业系列教材编委会

主 任: 张会军

副主任: 宿志刚

编 委: (排名不分前后, 以姓氏笔画为序)

王 彬	冯建国	刘灿国	朱 炯	宋 靖
张 铭	吴 毅	陈 建	陈 纲	郑 涛
钱元凯	顾 铮	唐东平	屠明非	宿志刚
曹 颀	崔 畅	曾 璜		

《北京电影学院摄影专业系列教材》是在前一套《北京电影学院图片摄影专业系列教材》的基础上重新组织、策划而编写的。在这里，首先要感谢各位作者的加盟，有了各位作者的辛勤努力，才有今天的教材问世。这套教材的出版将有益于当今中国高校摄影教育的发展，对当前缺少专业摄影教材的高校无疑是雪中送炭。我们试图通过我们的工作为社会、为时代的发展做一点有益的事。这套教材是在浙江摄影出版社的帮助下才得以出版的。

教材出版后，得到摄影界和广大高校师生的关注和认可，同时也指出了其中的不足之处。在此基础上，我们根据高校摄影教学的需要和读者的建议，对 2003 年版的教材作了一次全面修订，不仅增删了部分科目，对书籍的内容及装帧也作了一些修改。当然，此套教材在编写中难免还会有一些缺憾，敬请各位老师、同学和读者谅解。我们会在今后的工作中加以完善和改进。谢谢。

北京电影学院
2006 年 3 月

Zixu:
sanmuchongcai
mianweiqinan

自序： 散木充材 勉为其难

分析作品，是一件困难且不讨好的事。

分析不比欣赏那么惬意，欣赏完全可以凭主观感觉，可以不顾及作品的语境、语言方式与特定语言中所包含的特定内容，可以不考虑个人欣赏时所持的态度与立场，以及所采用的表达方式上的分歧，甚至可以不计较后果；而分析则不然，得严肃审慎，客观公允，切中肯綮，中规中矩，鞭辟入里，入木三分。比如说，何谓大师？大师“大”在哪里？何谓“好”作品？它究竟“好”在哪里？到底是难得的好作品，还是普通的好照片？好作品与好照片的区别又在哪里？既然是分析，就得有章法，得按规矩办事，必须熟悉作者的成长、作品形成的过程与所采用的语言及其表达上的技巧。与其他艺术类型的作品相比，摄影作品更有其独特的一面，它所采用的是摄影语言。因此，分析摄影作品，就必须充分尊重摄影的本体语言，以及各种可能出现的不同的个人化的表述方式，不能照搬美术作品与文学作品的分析手法来进行。更何况，并不是所有的摄影作品都是艺术作品，许多优秀的而非艺术的摄影作品，是断不能用所谓的艺术标准来衡量的。对摄影来说，最重要的还并不是艺术，其中尚有比艺术更重要的事。

摄影主要体现在“拍”上，即如何“做”上（按常理，“做”也是需要动脑筋的，但可能“想”的终究要少一些），而分析则主要表现为“看看—想想—说说”（明显地，这里“想”得较多）。按通常标准定性，所谓分析就是“事后诸葛亮”，也许还有“站着说话不腰疼”之嫌。眼下，在全世界范围内，摄影师绝对数量最多的中国，与摄影师绝对数量并不太多但已很有成就的欧美国家相比，明显缺少点什么。在许多领域，似乎我们想的还不如别人多，做的也不比别人好。很多人的“做”与“想”是彼此分割的，单从作品中看，很难发现其内在的统一与有机的联系。更糟糕的情况是，我们的“做”往往是在人家“做”了之后，“想”也在人家“想”了之后，即使

是在国内较有影响也确实较有个性与想法的摄影创作，也还是缺乏完全意义上的独创精神和思想底蕴。当然，个中原因是错综复杂的，但如何将“做”与“想”结合起来，依愚之见，抛下浮躁，先坐下来，定一定神，还是很有必要的。

一个摄影师的成熟不仅仅是技法上的成熟，更应该是思想上的成熟。说得再准确些，是思想与智慧表达的到位，这是技法与思想境界的圆熟，两者已是全然不可分割。当然，对摄影作品分析而言，技法方面的分析相对来说要容易些（如果能将技法与思想分开说的话），而对思想的分析就很难说得清晰明了了。

许多人热衷于创作单幅照片，而不太愿意在多幅照片和系列照片的拍摄上下工夫。他们觉得摄影如果那样做的话，会太花费精力了，至少要减少一半的乐趣，因为将注意力集中投入到一处，很多别样的摄影乐趣就无暇体验了。绝大多数的摄影比赛与展览，也较侧重于单幅照片的评比与展示。就目前的条件来说，多幅照片的评比与展示还不能像单幅照片那样灵活方便，尤其是在宏观的操作上存在着较大的难度。其实，许多人都明白，对于作品（创作与鉴赏）本身来说，单幅作品难以说明问题：一幅照片要阐明一个事实或某种主张，表达一种真正视觉上的深刻见解，创造一种激动人心的视觉形象，那简直是奇迹，事实上往往并不容易做到，可以说其成功的可能性微乎其微。应当说，单幅照片的成功纯粹是一种历史现象（而令人担忧的是，这种历史现象至今仍在被大肆宣扬，难免会误导摄影创作），大凡成功的单幅照片都有其特定的历史背景，或者有较为密集的视觉宣传攻势。这在社会意识形态大一统的时代较为常见，它们一般都是以巨大的发行数量来取胜。如今看来，单幅照片一统天下的神话早已成了历史。

今天，我们评价一个摄影师的成就，则不能像过去的时代那样，仅凭一两张成功的照片（大

多数情况是指获奖或公开发表后引起较为强烈反响的那种),而应当终其一生(或主要的摄影创作岁月)看其综合的成就,不仅看创作本身的成就,更应看到创作以外的工作实绩。有位可敬的老先生说:“仔细想来,摄影师拍了一辈子照片,最后真正能够成为历史、留在人们记忆中的,也就只有那么一两张。”诚然,这是一个不争的事实,说得更确切些,是深受“沙龙摄影”影响的中国近几十年来摄影圈内的一种现象或状况,而这一现象或状况本身也值得我们去进一步的思考和研究。

我们以往分析摄影作品,都一律将摄影作品当作艺术作品来分析,也不管它是不是艺术作品。即使是非艺术类作品,也非得从艺术方面去分析评价。很少有人能将艺术类作品与非艺术类作品区分开来,尤其是无法说清艺术类与非艺术类作品中的艺术性问题。今天,我们知道,过去将所谓的艺术化原则作为唯一衡量摄影作品成败标准的做法,是何等的荒谬了。

按理说,分析摄影作品,更准确、更客观的应该是针对某位摄影师整体的摄影成就,比如说,摄影师一贯的创作与风格。分析成组的或系列的照片,相对来说要比分析纯粹的单幅照片显得更为实在些。分析单幅照片,无论是对摄影还是摄影师来说都是有欠公允的。单就分析而论,也是单薄、苍白、不够分量的。遗憾的是,鉴于我国摄影界的实际情况,尤其本教材所针对的是广大初学者与本专业的学生,为了操作方便起见,从实用的角度出发,这里仍将不得不侧重于“单幅照片”的分析。当然,这绝不是孤立地去看问题,而必须从大处着眼,从小处着手,用有机的、联系的和系统的方法来区别对待每一张“单幅照片”。

摄影走到今天,已发生了许许多多的变化,无论是从技术层面上,还是从创作观念上,都给人一种改天换地的感觉。概括起来说,现代摄影的基本状况主要有以下几方面特点:一、分类细化;

二、专业性强化；三、艺术摄影的含义趋于具体化；四、摄影手段日渐多样化；五、摄影师构成多元化。要对摄影作品进行分析，就无法规避一连串的问题：摄影究竟是什么？摄影的本质特性如何？摄影的局限性体现在哪里？摄影如何分类？摄影语言究竟有什么特点？摄影必须美吗？摄影者该持何种心态？摄影与艺术的关系如何？摄影与文化的关系如何？摄影与科学的关系如何？摄影作品成功的标志是什么？摄影的风格与流派又是怎样？

通常，摄影作品分析的一般性步骤为：首先从读图开始，了解画面的真实意图，进而解读摄影师，包括掌握相关的背景资料，最后再回到对作品的解读。联系时代与历史，联系具体的创作者，我们可以将读图的过程简化为“三步式”：一看“说”什么？二看怎么“说”？三看“说”到什么程度？但众所周知，摄影创作倡导求异、求新、求变，目的是要不断丰富和发展摄影的表达手段。摄影作品的分析同样不能以公式化、概念化敷衍了事。我们分析摄影作品不是要有意无意地给摄影创作制定一个有形或无形的标准，而是恰恰要破除任何表达上的思想僵化与创造力的枯竭，提供更多的可选择的思路与表达方案，来积极地影响我们的摄影创作。“他山之石，可以攻玉”，举一反三，可望触类旁通，可望创作时的不拘一格。

本教科书将汲取众家所长，分析摄影创作的某些个例，并结合近年来北京电影学院摄影学院入学考试的摄影作品分析试题，力求对摄影作品分析方法作一些有益的尝试，并与大家共同探讨。

不管怎么说，不讨好的事，还得有人去做。敝人汗颜，权当散木充栋一回。

唐东平

2003年春于北京黄亭子

目 录

自序：散木充材 勉为其难

I

1. 关于摄影

1

摄影是什么/2

摄影是什么/2 摄影与艺术——关于“摄影是一门艺术”的反思/3

艺术与艺术性/6 摄影艺术性往往是指摄影这种独特的表现方法/6

重要的还不是艺术/7

摄影的分类研究/8

图片摄影分类研究的迫切性与意义/9 图片摄影分类研究的方法/9

图片摄影分类的表述/11

给摄影师定位/12

摄影师与艺术家/13 摄影师与社会学家/14

摄影师与人道主义者/14 摄影师与商人/15 摄影师的素质/15

给摄影作品定位/16

掌握摄影史知识，熟知摄影创作现象/16

充分理解摄影作品中所隐藏的各类信息/18

在传统文化的土壤里找到作品的“根基”，理清其方方面面的脉络/22

思考与练习/22

2. 关于摄影作品

23

摄影作品的立意——摄影师真实的拍摄意图/24

表意的范围/25 表意的角度/29 表意的深度/32

摄影作品的选材——摄影师精心选择自己认可的题材/34

选材的实质/34 选材的依据/35 选材的角度/37

选材的常用方法/40

摄影作品的构思——摄影师选择适合自己又适宜于被摄对象的具体表现方法/42

景别/42 拍摄角度/43 构图方案的选择/44 光线处理/47

色彩处理/48 技巧策略/49 思考与练习/50

3. 关于摄影作品的分析

51

创作成功的评判标准/52

难易程度/52 创新程度/54 思想深度/55 美感程度/57

摄影作品分析的一般性步骤和方法/58

看立意——读懂画面的含义/59

看表达——分析画面内外的各种表现技巧/60

摄影作品的比较分析法研究/66

从摄影创作风格的演变(历史角度)来比较分析/67

从师承关系上分析/68 从摄影师自身的创作中寻找可比较因素/68

东西方同类创作的比较(横向比较)/69

历史上同类创作的比较(纵向比较)/70 比较分析法举例/70

思考与练习/74

4. 摄影作品实例分析

75

系列摄影作品实例分析/76

摄影专题分析/76 非连续性系列照片的简要分析/81

单幅摄影作品分析前的准备工作/86

获取有关摄影家的背景资料/86

了解相关摄影家的摄影创作观念/89

历届入学考试样卷题解要点说明/91

审题/91 综合造型技巧的详细分析/92 分析总结/93

样卷答题要点的简要说明/94 思考与练习/96

后记：语言的另一面

99

**Guanyu
sheying**

1

关于摄影

摄影是什么

摄影是什么

◎ **Photography——用光描绘的新手段** 摄影“Photography”一词本来自西方，源于拉丁语“photo”（光）和“graphy”（描绘）两个词的重新组合，意思是“用光描绘”，是1839年法国人达盖尔发明摄影术的时候，英国科学家赫谢尔爵士给这种新技术所取的名字。从这个意义上讲，摄影本来就是不同于绘画的一种借助于光线对客观对象进行描绘的视觉记录或表达方式。

◎ **科学与艺术的结晶** 很难想象，如果没有科学技术的参与，摄影也就无从说起了。摄影还在萌芽的时候就与科学技术结下了不解之缘。感光材料的发展，精工技术的进步，光学研究的成果，电子工业的革命，甚至连设计理念的翻新，都无一例外地被运用到了摄影领域。可以说，科学技术的每一次进步，都给摄影带来了无限的生机与动力。对于艺术的融合而言，摄影最主要的工具——照相机，其本身就是一件不折不扣的艺术精品，至少照相机的收藏家们就是这么想的。而在摄影技术的发明和发展过程中，艺术的作用就更大了，世界摄影史可以证明这一点。另外，摄影创作从具体的学习到临场的运用，都离不开摄影师对摄影技术的熟练掌握与艺术处理方面的创造性发挥。拍照片本身就是科学与艺术相结合的一种行为。

图1-1 世界上第一幅照片是由法国画家尼埃普斯于1826年在自家的窗台上拍摄的。至今人们仍在以“窗”为主题拍摄各种有关窗户的照片。

◎ **人眼视觉的延伸与拓宽——一种“看”的学问** 自从有了照相机和摄影技术，人类的视觉领域也随之经历了一场巨大的变革，人们观察世界的方式、方法发生了激烈的突变，摄影观照世界的方式成了人们最寻常和最易接受的方式，而这一切在摄影术产生之前是无法想象的。比如，在传统的视觉表现形式上，特写就非常少见。即使是常态的记录，摄影画面所能揭示的细节，也要远远多

图 1-2 早期照相机的结构非常简单。

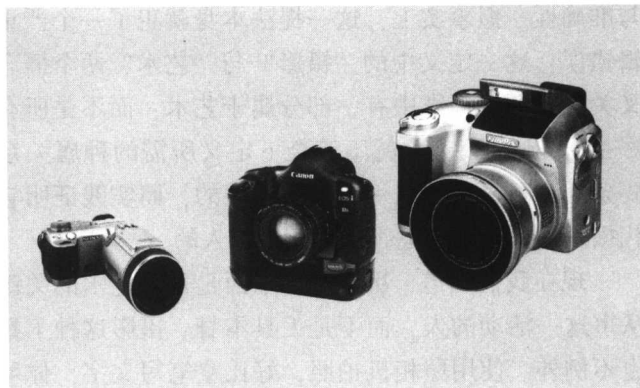

图 1-3 现代照相机的几种类型。

于人眼之所见。而采用广角镜头观察所获得的变形的视觉形象，在以眼睛作为唯一观察途径的过去，是根本不可设想的。事实上，照相机的各种镜头和各种感光材料，不仅可以记录与人眼完全不同的视觉形态或形象，还能记录人眼根本看不到的世界，比如一个极其短暂的瞬间与一个极长时间曝光所获得的影像，比如一个微观的世界（显微摄影）、一个宏观的世界（航空摄影、宇航摄影和天文摄影），一个可作透视的物体（透视摄影）、一个海底的世界（水下摄影、海底摄影），甚至是夜幕下的景象（夜间红外摄影）。可以说，摄影已带给了人类全新的视觉观照方式与全新的视觉传达秩序，它打破并远远超越了我们人眼的视觉极限，极大地拓宽了我们人眼所能达到的视觉范围。有了摄影这一全新的视觉手段，我们的“看”便变得无限丰富和精彩了。摄影提供了一种科学的和更自由的“看”世界的方式。

◎ **一种新的语言工具** 用镜头去观察和提炼，用感光材料或光电耦合元件去感受与记录，用图像来表达与思考，这正是摄影的工具性或功能性方面的最主要的特点。而事实上，摄影的工具性或功能性特点，也决定了摄影的本质与本体语言方面的特异性。

毫无疑问，摄影就其本质来说，当属于文字语言以外的，区别于传统绘画的一种融合科技特性的视觉语言，是一种专以视觉信息的记录描述、加工取舍、传达和交流为主要特征的工具或手段。我们利用这种特别的工具或手段，可以进行艺术创作，也可以进行非艺术创作。

摄影与艺术——关于“摄影是一门艺术”的反思

“摄影是一门艺术”，这是许多年来很多人较为一致的看法，很少有人怀疑过此种命题的科学性

与准确性。但事实上，这一提法本身就犯了一个严重的逻辑错误：这一定义中的“摄影”与“艺术”两个概念为交叉关系（即在摄影中有一部分属于艺术，而不是所有的摄影都属于艺术），这就不符合下定义所需的种属关系的必要条件。很显然，这一提法是错误的，而实践证明它在现代摄影创作史上的危害也是相当惊人的。

现在我们知道，决定某样东西是否为艺术的关键，是从事这一活动的人，而不是工具本身。摄影这种工具当然也不例外。使用照相机拍照，好比拿笔写文字，你可以写诗、写小说、写剧本、写科技论文，也可以写家信与情书、写申请、写材料，可以是洋洋洒洒的鸿篇巨制，也可以是兴之所至的信手涂鸦，因为文字只是一种语言工具，你拿它干什么都行，可是你决不能将这一切都说成是艺术创作；而事实上，最为纯粹的艺术创作在其中所含的比例，恰恰是少之又少。只要你是艺术家，无论采用什么样的工具和手段，也一定能进行艺术创作，产生真正意义上的艺术作品，因为真正的艺术家是不会挑剔其所采用的工具或手段的。但在过去，国内理论界的许多人一直认为摄影是一门艺术，于是，从事摄影创作的人员也都自然地成了艺术工作者。摄影家，不管是从事哪一类摄影的摄影家，都一律变成了“艺术家”，在理论上出现了极大的混乱。到目前为止，诸如字典、词典一类本该是有公论与定论的工具书，仍然没有将摄影一词的含义解释清楚，甚至连高等学校的教材，如《艺术概论》还在闹“摄影是艺术”的笑话，诸如“摄影是采用摄影手段塑造可视的画面来反映生活、表现主体审美情感的艺术”，“摄影艺术包括新闻摄影、生活摄影、风光摄影、人像摄影、舞台摄影、体育摄影、建筑摄影、广告摄影等”。这么一来，几乎只要是摄影，就都成了艺术。比方说，明明是新闻摄

图 1-4 使用广角镜头拍摄的效果。(比尔·布兰特摄，1955 年)

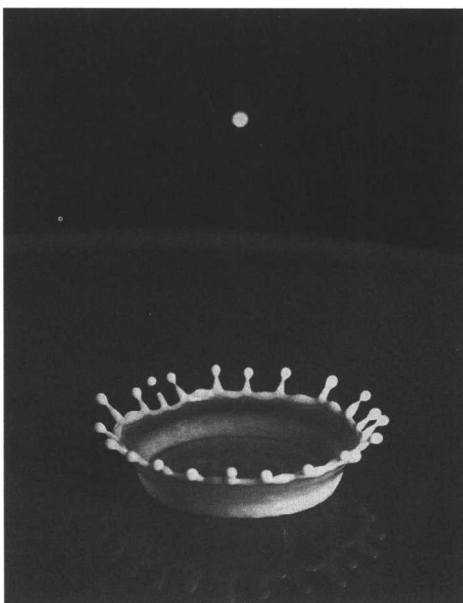

图 1-5 高速摄影。《《牛奶“皇冠”》，埃杰顿摄)

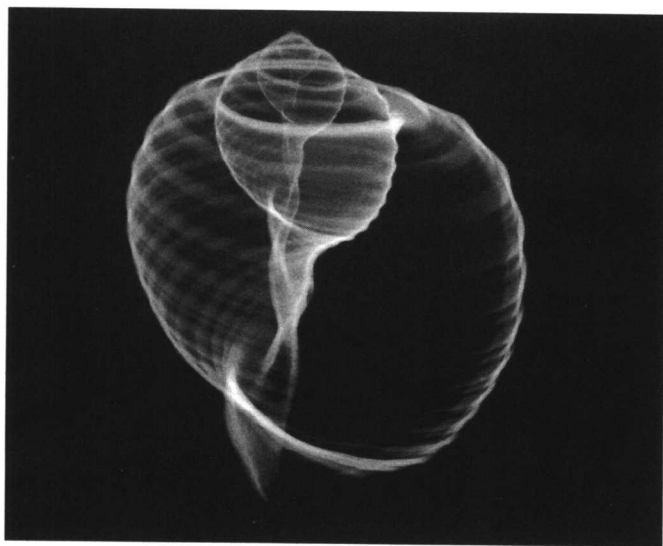

图 1-6 透视摄影。(彩)

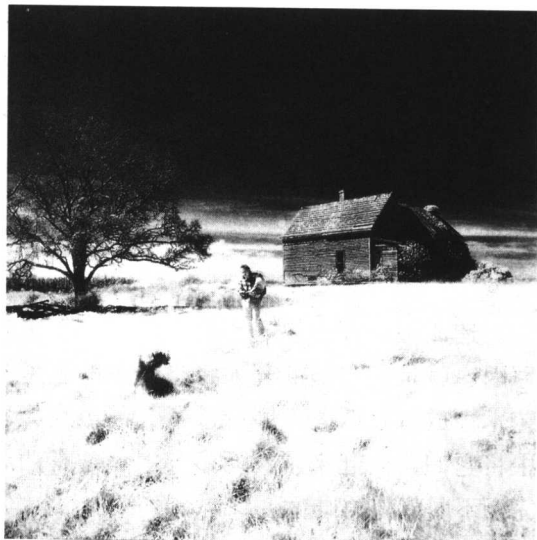

图 1-7 红外摄影。

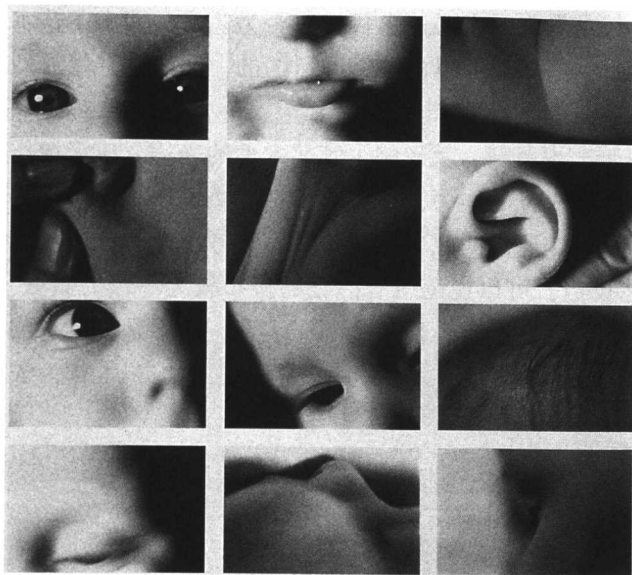

图 1-8 纯粹意义上的艺术摄影也就是美术摄影 (Fine Art Photography), 属于非实用类摄影范畴。(玛丽·凯莉摄)

影, 也非得说成是“艺术创作”。你说这是新闻照片, 不是艺术作品, 他还不高兴、不服气, 好像“艺术”可以抬高摄影家的身价似的。他们哪里知道, 其实摄影所能做的要远远超出艺术所限定的范围, 摄影的存在价值也决不仅限于艺术, 纯粹意义上的摄影艺术家几乎是不存在的, 摄影工作者的成分构造要远比其他行业复杂, 而其内部的分工, 则也远不如别的行业那么明确。

另外, 我们还必须清楚地看到, 摄影作品最要紧的是传达其内在的含义, 尤其是作者在作品中所采取的深层次的思考。为了令其含义传达得更加充分有效, 我们才不惜采用艺术化的表达手法。确实, 艺术化的表达成就了作品的价值, 但这决不等于说, 艺术

化手法本身就成为了作品的价值。在摄影作品中尚有比艺术更为重要的东西，无论是艺术作品，还是非艺术作品，艺术决不是最主要的目的，更不是唯一的目的。

艺术与艺术性

造成摄影理论界思想混乱的另一个重要原因，就是相当一部分人将摄影中的艺术与艺术性成分这两者关系混淆了，甚至在无形中将它们等同起来了，而事实上，这是两个完全不同范畴的概念。

我们应当看到，在任何一个门类的摄影中，都或多或少地存在着艺术性的成分，但这决不等于说，只要具备艺术性成分的摄影，就都是艺术。评判一张照片是否为艺术的最主要的标准，就是看它的主要追求目标是否为艺术，即出于艺术目的而且能表达到位的，便是艺术；而出于其他目的，如商业目的、新闻目的的，即使具有较强烈的艺术性效果，自然也是非艺术的。

但是，我们也不能因为某些门类的摄影不属于艺术范畴，就忽略了其艺术性的表达，或无视作品中艺术性成分的存在；相反，正是因为有了艺术性成分的作用，这些非艺术类摄影作品才会为更多的人所乐于接受。可以说，任何一个门类的摄影创作要走向成功，就必须充分考虑艺术性成分的参与，否则作品就不会成功。讲究艺术性的表达技巧，可以说是所有门类的摄影较为一致的做法，哪怕是新闻摄影。因为这里的艺术性成分是表达所需，有了它，便更有利于表达，而不是走向它的反面。但不管怎么说，我们也不应该将非艺术类的而具有较强艺术性的摄影作品，与以艺术作为表现目的的艺术类摄影作品完全等同起来。

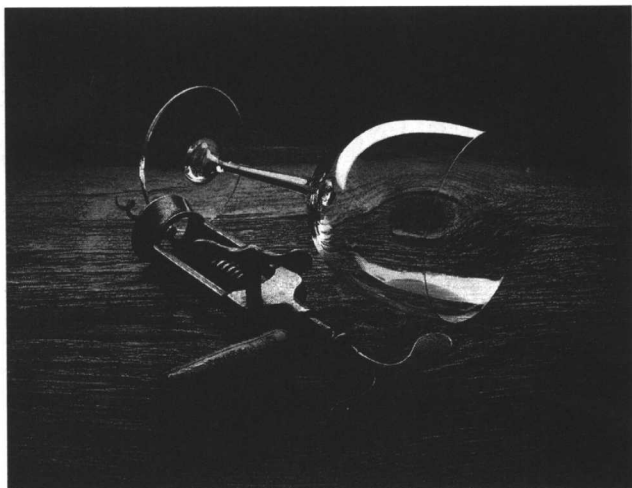

图 1-9 即使是商业广告摄影，也十分讲究艺术性的表达。(阿瑟·贝克摄)(彩)

摄影艺术性往往是指摄影这种独特的表现方法

艺术一词，在汉语中的含义较多，用法很不固定，是一个较为活跃的名词。除了我们所理解的学术上的特指概念以外，它还有其他方面的引申意义，用法十分泛化，如我们常说的“管理的