

新世纪美育系列丛书

宿志刚 编著

光影的诗篇

——摄影美

河北少年儿童出版社

光影的诗篇

摄影美

江苏工业学院图书馆
藏书章

新世纪美育系列丛书

IE CONGSHU

宿志刚 编著

河北少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

光影的诗篇——摄影美/宿志刚编著. —石家庄: 河北少年儿童出版社, 2003

(新世纪美育系列丛书/方珊主编)

ISBN 7-5376-2516-6

I. 光… II. 宿… III. 摄影艺术-艺术美学-少年读物 IV. J401-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 058349 号

新世纪美育系列丛书 光影的诗篇——摄影美 宿志刚 编著

河北少年儿童出版社出版 (石家庄市工农路 359 号)
河北新华印刷一厂印刷 新华书店经销

787×1092 毫米 1/16 10 印张 2003 年 1 月 1 版
2003 年 1 月 1 次印刷 定价: 28.00 元
ISBN 7-5376-2516-6/G·1688

前 言

进入 21 世纪,图像就已成为这个时代最明显的特征之一。身处现代社会的人们几乎时刻处在图像世界的包围之中,谁也无法拒绝它的存在。每天早晨,当你打开电视,电视画面中的新闻影像让你刚睁开眼睛就能领略到世界的每个角落发生的重大事件;当你离开家走在大街上时,鳞次栉比的广告牌总在不断刺激你的消费欲望,这些精美的画面总像一双双贪婪的眼睛紧盯着你的钱包;当你走到办公室翻开报纸,头版上的反映某地灾区的大幅照片也在刺激着你的神经,同情之心油然而生。当你面对如此众多的图像,我们该怎么办?该用什么样的眼光和标准去评判呢?本书将为你打开一扇领略摄影影像世界的窗口。从这个神奇的窗口望出去,你能了解到摄影影像最本质的形成原理;摄影审美的视觉感受,心理感受;各种题材影像的审美特征及摄影大师的作品风格。大千世界,无限风光,这个世界的任何事物都能在摄影镜头下逼真地展示出来,同时对摄影的深刻了解也使人们不会再对当今时代泛滥的影像无所适从,而是以更积极的心态去接受、理解和判断它。

醉心于摄影艺术的人是幸福的,因为它总能带给你意想不到的惊喜。

醉心于摄影艺术的人是快乐的,因为这是一个充满神奇和挑战的生活体验过程。

目 录

一	新世纪的图像文化	1
1.	摄影的诞生	1
2.	摄影发展的百年历程	3
3.	走向新世纪的图像文化	7
二	摄影与视觉心理	12
1.	摄影与视觉机制的比较	12
2.	观察的障碍	15
3.	开拓你的想像与创造力	20
三	图像的内涵	26
1.	认识摄影	26
2.	图像的本质	33
四	摄影审美的视觉感受	37
1.	密度:影像的生命之源	37
2.	反差:照片的个性呈现	41
3.	光:摄影造型的灵魂	45
4.	黑白:两极世界的魅力	49
5.	色彩:充满激情的画笔	53
6.	线条:情感表达的捷径	60
7.	结构:点线面的交响	66

8. 质感:触觉你的感知	71
9. 景深:有形世界、无限风姿	76
10. 空间:摆脱平面的束缚	81
五 摄影审美的心理感受	86
1. 直觉:灵光闪现的瞬间	86
2. 联想:飞向美丽新世界的翅膀	89
3. 情调:摄影的文化气息	93
4. 幽默感:图片情趣的润滑剂	96
六 专题类摄影题材的审美	101
1. 人像摄影的审美	101
2. 纪实摄影的审美	105
3. 新闻摄影的审美	109
4. 广告摄影的审美	112
5. 风光摄影的审美	115
七 摄影大师:人性的见证者	119
1. 布列松:决定性瞬间的开创者	119
2. 韦斯顿:游刃于黑白空间的哲学家	124
3. 亚当斯:大自然的礼赞者	128
4. 卡帕:用生命赌影像的人	133
5. 史密斯:悲悯情怀的独行侠	138
6. 哈尔斯曼:荒诞的人像摄影怪杰	143
7. 萨尔加多:与苦难者呼吸同一口空气的人	148
结束语	153
参考书目	154

一 新世纪的图像文化

1. 摄影的诞生

生活在今天社会的少年朋友对摄影应该都不会陌生的，谁都有过照相的经历。有的同学还保存着从出生到现在所有成长历程中的照片，足有厚厚的几本影集，着实令人羡慕。即使如此，很多同学可能还清楚地记得第一次面对镜头拍照时那种激动、喜悦的心情，对那能摄取人的影像的照相机充满着好奇和新鲜感，不知其究竟有何神秘之处？

摄影在今天的生活中已相当普及了，它已融入到我们生活的每一个角落，每一个社会层面中。从家庭留影到每天都在播放的电视影像，从产品包装盒上的广告图案到大街上鳞次栉比的霓虹灯、广告牌等等，这些图像都存在于我们的生活视野之中，并且对我们的生活产生着巨大的影响。

在今天的现实生活中，图像的痕迹虽无处不在，但摄影却只不过才拥有一百多年的历史。在漫长的古代社会，人们对记录和存留自己的影子都只停留在美好的憧憬之中，在这方面有不少的神奇传说为证。

古希腊神话传说中的美少年那喀索斯是一个只爱自己不爱别人的极其自私的人，他因拒绝仙女厄科的求爱，受到阿佛罗狄忒的惩罚，对自己水中的倒影产生爱情，千方百计想把水中自己的倩影存留下来。但在那科学技术水平低下的年代，美少年的愿望也只能是顾影自怜，可望而不可即。结果憔悴绝望，抑郁而死。试想当时有一架照相机把他的倒影拍摄下来，岂不能救他一命！

无独有偶。在中国的《史记》中也有这样一个历史典故。汉代汉武帝的妃子李夫人不幸去世，汉武帝苦苦思念，悲痛不已。时有巫师李少翁者，令左右设一帷帐，外面摆设灯、烛和丰盛的酒席。午夜，点燃灯烛，汉武帝端坐帐中，李少翁在帐后做起法术来，只见帐幕口影影绰绰，果不其然，袅袅婷婷，李夫人婀娜多姿的身影出现了！

汉武帝大悦不已。据考证,李少翁所施法术,不过是皮影幻灯而已。不过在那个年代,能运用针孔成像的原理制造幻影幻觉也实属不易。如果能有一部照相机或摄像机拍下李夫人的倩影及与汉武帝的“家庭留影”,那也不至于会使龙颜如此不悦。

在这些传说故事中都体现了古代人们期望着、憧憬着留下自己的身影,再现人类形象的美好梦想。这种梦想在科学技术尚不发达的时代是不可能实现的。即使如此,人类的艺术,特别是图像艺术在原始社会就已见雏形,甚至在茹毛饮血的蒙昧时代就曾出现过。如刻画在龟甲上的象形符号,描绘在山岩、陶罐、墓穴和织物上的原始图画,西班牙北部阿尔泰米那洞穴、法国南部蒙蒂尼亚附近山洞里的动物画像等,都是最原始的图像艺术,这些图画的出现比文字和语言的诞生还要早好多年。当然这些原始图画并非偶然产生的,是与当时人类的思维水平、生产力状况和工具水平密切相关联的。原始社会的人,住在寒冷的洞窑里,靠一盏兽油灯,在石壁

上刻画出野兽的形态,显然这是用的一把结实锐利的石凿。在同时代的洞壁上,还出现了一些绘画,说明当时的画家已懂得用兽毛扎制画笔,蘸着各色的土颜料来作画。这些原始工具,在现在看来似乎极其简单,但在当时却是先进的工具,也因此产生了最古老和原始的图像艺术。

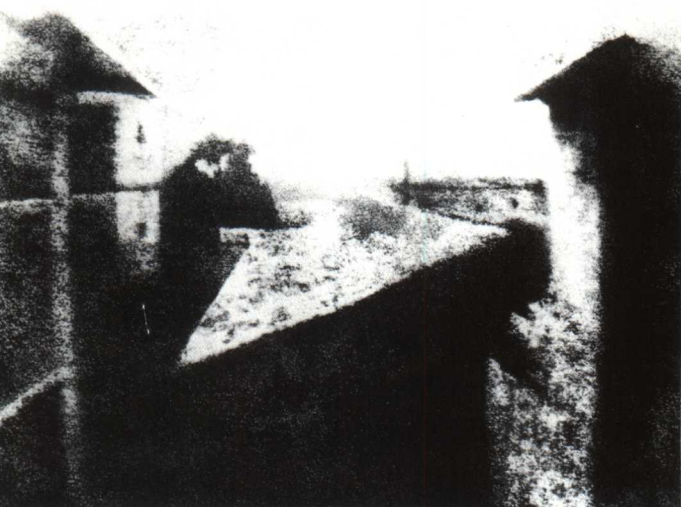
随着生产力和社会的发展,人类进入了封建社会时代,在封建社会,艺术的发展又进入了一个新的时期。手工工具如笔、刻刀、颜料、墨、纸、布等被广泛地用于艺术创作之中,图像艺术也得到相应的发展。中国的莫高窟壁画就是封建时代图像艺术的一个辉煌的代表。即使如此,封建时期再完美的图画都是画家对现实世界的描写,它和真实的现实世界始终有着一定的差距。于是后来人们就希望有一种新的工具能把现实世界的人和物真实地记录下来。这种愿望在欧洲工业革命和技术发展的热潮中逐渐得到实现。

据说在 1831 年 7 月 28 日,一个巴黎的资产者骄傲地在国王路易——菲力普的画像

旁展出了他的肖像。肖像下写着：“菲力普与我之间没有实质性的差别，他是公民化的国王，我是国王化的公民。”在这种自由、民主、平等的资产阶级思潮和社会背景的影响下，摄影科学的研究骤然兴起。对暗箱、光学、化学、物理学、机械制造学的深入研究为摄影的诞生提供了必备的物质条件，使各国科学家的研究取得了显著成效。

1826年，法国科学家尼普斯用白蜡板拍摄他的工作室窗外的风景，经过8个小时曝光，拍出了世界上第一张照片（如图1-1），这就是所谓的“日光绘画”。尼普斯逝世于1828年，达盖尔在与他生前合作的基础

图1-1 尼普斯 摄

上，1829年用水银蒸气形成潜影，只用30分钟就能拍摄一张照片。后来又经过改进，1837年5月采用食盐定影，解决了图像固定保存的问题。法国政府慨然买下了这项专利，公诸于众。

1839年8月19日，这一天是摄影史上最光辉的日子。在法国科学院和美术院的联席会议上，著名的天文学家、国会议员阿拉哥宣布了摄影术的诞生。这一天已永载史册，这项人类历史上最伟大的发明迅速风靡于世。

2. 摄影发展的百年历程

摄影从诞生之日，人们就

对其是不是一门艺术存在质疑，即这门新技术能不能成为艺术创作的工具？能不能创制出具有审美功能的艺术作品？这成为了摄影诞生所引发的图像学术的百年难题。

尽管早在

1857年,摄影作品就与绘画、雕塑名作一起在曼彻斯特举行的“著名造型艺术作品展览会”上同室展出、平起平坐,摄影的经典之作也被巴黎的卢浮宫、纽约的现代艺术博物馆收藏并展出。尽管许多明智的有识之士高瞻远瞩予以支持、验证、评述,但是,由于传统的习惯、深重的历史惰性,以及历来理论探讨总是落后于生动的艺术实践等原因,一百多年来,对摄影这个有着无限生命力的艺术新生儿的怀疑、质询、轻视、贬抑之声不绝于耳。下面我们就对这一惨痛的摄影历程做一次简短的回顾吧。

19世纪唯美古典主义画家安格尔说:“摄影真是巧夺天工,我很希望能画到这样逼真。然而,可能任何画家也办不到。”另一位画家德拉罗什则抱怨摄影使“绘画完蛋了”!版画家杜米埃尔因人们对摄影迷恋的热情感到恼怒,他不相信摄影能成为艺术。他有个摄影家朋友纳达尔,原本是作家、画家,自从1853年从事摄影便一举成名,事业如日中天。杜米埃尔便画了一幅漫画,画面上纳达尔正在气球上俯瞰巴黎拍

照,漫画题名一语双关:“纳达尔先生,请把摄影上升到艺术高度”。

此外,各国对摄影抱怀疑、否定态度的也大有人在。俄国文艺批评家斯达索夫在1856年的《俄罗斯公报》上发表了一篇长达60页的长篇文章《摄影还是木刻》,文中写道:“木刻是活生生的,倾注着动人的语言,摄影是冷冰冰的,然而却是计算得很准确的目录”,“一百个优秀的雕刻师描绘同一景象会刻画出一百幅完全不同的木刻;假如也让一百个优秀的摄影师拍摄同样一个景象,我们从所有摄影师那里得到的便是相同的,决不是各种不同的照片。”他最后得出结论:“艺术世界对于摄影是遥远而不能达到的,而且它也不应该有达到艺术世界的野心”。

法国史学家、美学家丹纳在1865年至1869年写的《艺术哲学》里也认为:“绝没有人拿摄影与绘画相提并论”,他甚至把摄影同浇铸相提并论。

我国老一辈美学家们也曾有类似看法:“我们人人知道照片没有图画美,照片没有艺术的价值”,“相片,只能抄写现

实界,不能创造理想界。”

甚至时至今日,依然有人认为:“摄影所提供的可以表现主观的手段毕竟有限,因此它永远赶不上绘画。一般来说,照片只能成为纪念品,绘画才能成为艺术品”,“摄影在表达作者审美趣味方面,总似隔靴搔痒,不充分、不彻底”等等。

摄影艰难的百年历程,到了科学技术高度发达的今天有了新的内容:新时代里,建立在高新技术基础上的机械、电子媒介的出现,是不是会抹煞创作者的主体意识和审美意识?这些新工具能否为创作者的精神意向所驾驭?现代图像艺术怎样推动人类艺术的发展?

每个时代都有属于自己的艺术形式,不同时代有着不同的审美标准,不同科技水平研制出不同的创作工具,也形成不同的创作模式。

原始人用石刀石凿在岩石壁上刻画出简单的图案;封建社会人们用毛笔、墨汁演绎黑白世界;工业革命后,机械时代的图像开始涌现,人们破天荒地开始使用机械工具,如照相机、电影机、电视摄像机、胶卷、胶片、感光纸等等。

20世纪50年代后,以电脑为标志,包括网络、光纤、多媒体在内的第三次科技革命开创的信息时代,图像艺术创作开始使用数码照相机、数码摄录机、扫描仪等工具。时代在发展,工具在改进,同时人的审美趣味也在不断发展变化。人与机器、审美情趣与技术工具,两方面相互作用、相互演进,并在现代图像艺术中完整而统一、集中而强烈地体现出来。

现代科学技术具有多种属性和功能,就摄影技术而言也是如此。在其众多属性中,能真能假、又实又虚,亦史亦诗,这两两对立统一,相辅相成,乃是它最基本的属性,也是其具有艺术可能性、创作可能性的重要依据之一。

比如光圈快门的运用。它们不仅是控制通光量的工具,也是纪录客观、表达主观的艺术创作工具。对于作为真正艺术家的摄影家而不是工匠的摄影师来说,“照相不是无情物,拍啥咋拍总关情”。比尔·埃蒲瑞基在拍纽约芭蕾舞团的台柱子爱德华·维里拉的舞蹈艺术时,在他高高跃起在空中的一刹那,用高速快门把这个动作

“凝固”住。只见照片上爱德华·维里拉浑身肌肉紧绷着,好像每一块肌肉都要鼓胀出来,都要跳跃、都要腾飞似的。快门的运用便充分表达了力的美,男性的阳刚之美。而吉昂·米利拍摄纽约市芭蕾舞团演出《邓巴顿橡树园》舞剧中的一场群舞时,却用慢门加多次曝光拍摄,轻歌曼舞的演员宛若飞云流动,似真非真,似梦如幻,让看的人也似乎飘飘欲仙,跟着翩翩起舞。中国摄影家郑景康拍齐白石老人(如图1-2),基于他对老人的理解,使用大光圈,

图1-2 郑景康 摄

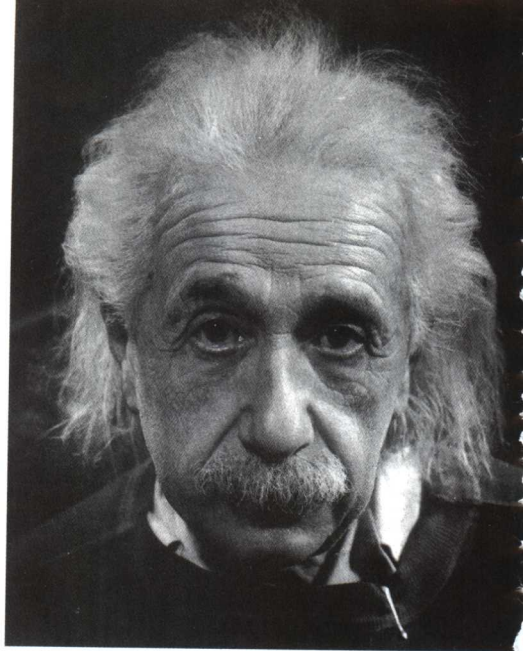

图1-3 哈尔斯曼 摄

让稀疏的白发虚化,而眼睛清澈,炯炯有神,出色地表现出这位中国画泰斗慈祥、睿智的神情。在所有描绘齐白石的手绘、雕刻的肖像中,无出其右者。而菲利普·哈尔斯曼拍爱因斯坦(如图1-3),则选用小光圈大景深,使主人公的颜面上每一皱纹、每一斑点、每一胡须都纤毫毕露,把这位大科学家深邃的内心世界表现得淋漓尽致。

再如镜头。西班牙摄影家黑达尔科拍纽约广场时,用超长焦距表达晨景。太阳出现超常比例,如一抹大轮盘,红通通、活脱脱凸现在面前,使人欣喜,使人振奋。而陪衬太阳的街景,鳞次栉比的楼房则笼罩在

矇眊、温馨的阳光中,只有近处街道上出现铺金洒银似的反射光点。这种环境氛围与诗意境界的营造,得力于反射式超长焦镜头。如果不是这样,不要说摄制,恐怕任何富于想像力的人也很难凭空构想出如此瑰丽又无比宏伟的场面。在拍街景时,黑达尔科又选用了超广角的鱼镜头,使地平线反向汇聚,然后把正向拍摄和反向拍摄的画面组合在一起,宛若球形体,我们居住的星球的缩写图便呈现出来。黑达尔科在拍一条鹅卵石铺砌的古色古香的石板马路时,一辆带篷的马车驰过,他用慢速和频闪,造成点彩效果,一种中世纪的悠然之情跃然纸上。

另外说说握相机吧。按经典法则是要端稳,贴住面颊,屏住呼吸,轻轻按下快门。可是,著名摄影家哈斯却反其道而行之,他像玩儿似的,轻巧地抓着照相机,摇摇摆摆,扭扭趔趄,按快门时也不时地抖动,如此神奇般地创造了他的“新视觉”图像。

科学家们还研制了各种摄影附加设备,也都是为了“写真”或“写假”的需要。这样,就

像一把利刃的两面,现代图像技术对立统一的两种基本属性,给图像艺术家以无比广阔的创作天地,无比自由的创作手段。无论再现还是表现,具象还是想像,手持照相机、摄影机、摄像机的图像艺术家们都左右逢源,游刃有余。

我国和世界各国的图像艺术家正在进行着广泛的艺术探索,创造了众多图像艺术的精品。他们的宝贵经验是对人类审美意识、审美标准、创作方法的新探索、新贡献。是对摄影这个诞生一百多年来艺术新生儿的新发展、新概括,当然也是对摄影是否是一门艺术这百年难题的最好的正面回答。

3. 走向新世纪的图像文化

摄影从诞生至今已一百六十多年了。摄影及其衍生而出的电影、电视、电脑图像,现在已经成为人类搜集信息、传递知识、表达情感的方式与渠道。并成为了种种广受欢迎、不可替代的文化形态。

图像文化的直观性,满足了人们视觉上的愿望;它的生

动性,令人有一种身临其境的切身感受;它的丰富性,打破了语言文字对人们认识与感觉上的束缚;它的强固性,使人们得到胜于语言文字数倍的牢固记忆;它的启示性,又使人们的智慧在未知世界里纵情挥洒。人们已经看到,图像与文字、语言的结合,将是一个十分迷人的天地,图像文化定将成为未来世界的主流。

在新闻报道中,人们十分重视图文并茂之路,以图片展示新闻,从而使历史进入可用图像再现的时代。

在科技研究中,摄影成了

眼睛器官的延伸,宏观世界如太空、微观世界如原子结构都可以用摄影进行直接的与可靠的取证。

在广告宣传中,设计师的意象表达绝大部分采用了摄影手段。以直观、生动、夺目的产品与企业形象使人们怦然心动,获取最佳的广告效果(如图1-4)。摄影师把手表的光泽与质感表现得淋漓尽致,对消费者产生极大的诱惑。

在人们的生活中,摄影成为千家万户的宠爱。亲朋聚会、出外旅游、孩童生日、婚庆典礼,都少不了相机快门频频闪

图 1-4 瑞士豪华表

动。摄影在那方寸的天地之中，为人们酿造着回味无穷的甜蜜（如图 1-5）。

图像克服了语言转瞬即逝的弱点，使信息知识与情感波澜变为永恒的直接现实。图像克服了文字的主观与隔离，使观念变成可现的物化形象。

图像以科技为手段，开创了以社会纪实、瞬间纪实、光影造型纪实为表现手法的文化新天地，其功能无限，其魅力无穷。人们已经认识到摄影对于现代人，不仅仅是一种工具、一种技术、一种视觉手段，而且是一种语言、一种观念、一种思维方式。人们通过图像重新认识着世界，也重新认识着自己。

虽然图像文化在今天尚是一株刚破土而出的新苗。但 21 世纪必将成长为枝叶繁茂的参天大树。21 世纪将是以图像为主体的时代。21 世纪的文盲是指那些不会用图像吸纳与传递信息和情感的人。

同时我们也看到，在社会发展中，摄影是滞后的；在学术研究中，摄影是散乱的；在艺术发展中，摄影是徘徊的。究其原因，一方面是因为我国经济曾长期落后，摄影缺乏资金支持；

图 1-5 陈刚 摄

另一方面是由于摄影队伍普及与提高未分，兼职与本职难辨，业余与专业混淆，致使摄影现状有许多不尽如人意之处。

首先，摄影的功能呈渗透性与散见性，而没有形成主动性与系统性。摄影的重要，人人皆知。但一个部门、一项事业能把摄影作为一项独立的工作长期地系统地进行者极少。例如，一个名牌企业往往没有相应的图片资料；全国珠宝的检测，往往缺乏品种图片的档案。

其次,摄影观念呈自发性与随意性,而缺乏自觉性与主体性。有价值的摄影都是从具象中显现出抽象的本质,摄影者对画面构成给读者以思维导向,应该有种规律性的驾驭。缺乏理性的判断,缺乏逻辑的把握,摄影只能是一种漫无边际的主观臆说。

再次,摄影设备呈简陋性与零散性。摄影首先是一种物质手段。摄影之所以在短短的一百年间有这样令人惊讶的发展,这正得益于物质手段的不断更新。可以想像,在新闻摄影、广告摄影、人像摄影的领域均以陈旧、粗陋、落后的装备去拍摄,是很难与使用现代摄影器材所具备的影像素质与功能显示相比。

最后,摄影人员呈短暂性与流动性。由于没有经受摄影专业训练,没有系统的职业培训,现在从事摄影的人员,多数是自学的或师傅带徒弟带出来的。因而摄影人员缺乏终身效力、专门研究与精益求精的志向。先兼职后弃之,成功成名即改操他业的大有人在。由于摄影专业队伍缺乏稳定性,摄影专业队伍的情况往往呈变化多

端、扑朔迷离的状态。

这一切都严峻地表明:为了适应社会的发展,为了充分发挥摄影应有的作用,摄影队伍的专业化建设,势在必行。只有我们具有了一支用现代化设备器材装备起来的,具有强烈摄影意识与摄影责任心的专业摄影师队伍,中国的摄影事业才会有更好的发展,才能在新的世纪中,放射出图像文化特有的光彩。

目前,我国的专业摄影师虽然还不多,但一支初具规模的专业摄影师队伍已经形成。

(一)新闻摄影记者。从事报刊的新闻摄影采访与报道。这支队伍历史最长、人数最多、装备最好、职业最稳定。从战争年代至今,每个时代这支队伍都会涌现出一批杰出的人物。

(二)商业广告摄影师。社会主义市场经济的确立与发展,促进了商业广告的兴起与繁荣。在无图片难以成广告的现代社会里,广告摄影备受青睐。商业广告摄影在成像质量与画面创意上都有很高的要求,需要广告摄影师具有较高的技术与修养。因此,目前专业人员还不多。近些年来如雨后

春笋般出现的广告公司、时装公司、模特公司中,专业的广告摄影师寥寥无几。特别是我们的广告摄影作品的水平与国外优秀作品相比还有一定的差距。但是,由于经济发展的迫切需要,又由于商业广告摄影也确有可观的经济效益,近十年来,我国的商业广告摄影也有了较大的发展,专业广告摄影师也越来越多。

(三)影楼人像摄影师。随着人们物质生活的改善与消费观念的更新,国营照相馆刻板的拍摄模式已满足不了人们的需要。于是各种大小不一的影楼便应运而生,并迅速发展。目前的影楼人像,大都追求唯美风格,十分讲究化妆与服饰,拍出来的照片甚至能使丑变美、使老变少,颇受消费者的喜爱。随着人们生活水平的提高,影楼人像摄影师的前景将十分广阔。

(四)自由摄影投稿人。由于摄影进入市场,照片成了商

品,于是一些摄影师便扔掉了铁饭碗,凭着自己的实力、自信与勇气,走向广阔的摄影天地,成为自由摄影投稿人。他们瞄准照片市场,为国内外客户拍摄旅游风光片、新闻专题片、广告招贴照片、挂历照片以及产品照片等。他们一般都有很强的自觉性,在商海与摄影两个领域展示自己的才华。

(五)摄影教学专业教师。改革开放以来,摄影人才需求量剧增。在中国尚没有一所正规从事摄影教学的院校的情况下,一些院校开办了摄影专业,开始了中国摄影教育艰难的起步。

当我们展望未来时,我们感到兴奋,又感到紧迫。机遇就在面前,选择等待我们行动。观察家们认为:“21世纪将是东方的世纪;21世纪人类将创造出以图像文化为核心的新文明。”让我们抖擞精神,用我们的才华、智慧与激情,去迎接新世纪图像文化时代的到来。