

21世纪艺术教育系列教材

摄影艺术与鉴赏

PHOTOGRAPHY ART AND
APPRECIATION

主 编 孙钢军

副主编 崔伟伟 赵 芳 房振宏

河南大学出版社

· 开封 ·

21世纪艺术教育系列教材

摄影艺术与鉴赏

PHOTOGRAPHY ART AND
APPRECIATION

主 编 孙钢军

21世纪艺术教育系列教材

摄影艺术与鉴赏

主 编 孙钢军

河南大学出版社

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影艺术与鉴赏 / 孙钢军主编 .—开封 : 河南大学出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5649-0088-5

I. ①摄… II. ①孙… III. ①摄影艺术 - 教材 ②摄影艺术 - 鉴赏 - 教材 IV. ① J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 209126 号

责任编辑 湛洪波
责任校对 湛洪波
封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社
地 址 河南省开封市明伦街 85 号 邮 编 :475001
电 话 0378-2864669 (办公室) 0378-2825001 (营销部)
网 址 www.hupress.com
经 销 河南省新华书店
制 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 河南郑印印务有限公司
版 次 2010 年 2 月第 1 版
印 次 2010 年 2 月第 1 次印刷
开 本 890mm×1240mm 1/16
印 张 10.75
插 页 6
字 数 280 千字
印 数 1-3000 册
定 价 38.00 元

前 言

随着近代科学技术的发展,1839年8月19日,一种全新的、令世人震惊的新技术——摄影术应运而生。随后,摄影因其兼具科学性、艺术性、文化性等多重特性而神采奕奕地登临艺术殿堂,其无穷的魅力令人叹为观止,并以超乎想象的方式影响着、改变着整个世界的艺术发展轨迹和人们的生活方式。

尤其是在21世纪,数码科技得到了迅猛的发展,数码照相机开始进入寻常百姓家,为千家万户留下了无数美好、温馨、珍贵的记忆。21世纪也被专家称为“图像化时代”,在这样一个数码照相机大普及、图像占据主导地位的新时代,会赏图、懂摄影自然就成为现代人,尤其是大学生的一种基本素质要求和时尚生活趋向。

纵观市场上琳琅满目的摄影教材,我们不难发现,大多数摄影教材和课外读物几乎都是谈摄影器材、摄影技术、拍摄技巧的,而较少有从技术与艺术的角度、摄影艺术的规律和作品鉴赏方面给以切实指导的。

因此,有必要运用科学的方法、崭新的理念、创新的体例,结合摄影艺术的发展规律和当前高校艺术素质教育的实践,借鉴西方摄影教材的编写理念,编撰一部兼具实用性、艺术性、创新性的摄影艺术教材。

本书的主要创新点有:

- 1.突出教材内容的趣味性、知识性、针对性、实用性和新鲜性;
- 2.突出教材内容的简洁性、通俗性和易操作性,符合大学艺术普及教育的要求;
- 3.强化摄影实训内容,以实际训练带动理论教学;
- 4.大量删减陈旧、过时的内容,增加最新的摄影理念和知识;
- 5.克服现有教材大多侧重技术、技巧的弊端,重视学生审美情趣的培养和综合人文素养的积淀,大胆突破原有教材的老框架,将培养重点定位于培养学生综合人文素质和艺术修养,陶冶学生的审美情操和文化精神;
- 6.增加摄影美学方面的基本知识,通过摄影基本技术和美学方面的讲解,重点让学生具有较高的读图能力和用图能力;
- 7.每一章节开头部分,精选一些摄影艺术作品作为引例,首先为学生营造一个浓厚的视觉学习氛围,引导学生从感官欣赏过渡到理性思考,提高学习效果;
- 8.每一章后,设计有两类练习题,一类是基础知识训练题,一类是能力训练题,练习题紧扣重点、难点,强化学生对所学知识和技能的掌握。

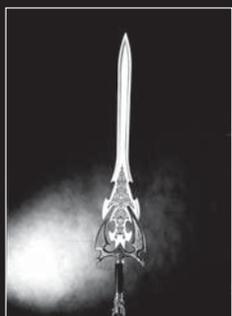
综上所述,本书的编写至少有两点现实意义:一是它冲击了当前摄影艺术教育中重技术、技巧,轻艺术修养的观念;二是它打破了当前摄影艺术类教材偏重“大而全”的编写常规,大胆将摄影艺术相关理论与技术、技巧进行了重新整合,更加贴近摄影艺术普及教育的实际。

contents

目 录

前 言	1
第 1 章 摄影艺术概述	1
第一节 什么是摄影艺术	2
第二节 摄影艺术的瞬间	4
第三节 摄影艺术的价值	6
第四节 摄影艺术与其他艺术的关系	8
第 2 章 摄影艺术的造型要素	17
第一节 点	18
第二节 线	24
第三节 影 调	30
第四节 色 彩	34
第 3 章 摄影艺术的造型法则	37
第一节 摄影用光法则	38
第二节 摄影构图法则	45
第 4 章 摄影艺术常用表现手法	59
第一节 对 比	60
第二节 节 奏	66
第三节 “留 白”	69
第四节 对称与均衡	71
第五节 含蓄与夸张	74

第 5 章	摄影艺术观察与发现	79
第一节	什么是摄影艺术观察	80
第二节	刻意观察和随机观察	80
第三节	克服观察的障碍	81
第四节	有效的观察方式	83
第五节	观察能力的训练	85
第 6 章	摄影艺术创作	93
第一节	摄影艺术创作概论	94
第二节	摄影艺术创作的经验积累	95
第三节	摄影艺术创作的技术基础	97
第四节	摄影艺术创作常用的方式	110
第 7 章	摄影艺术作品后期处理技术	115
第一节	Photoshop CS 图像处理软件简介	116
第二节	Photoshop CS 常用工具及操作	118
第三节	常用后期处理技术详解	121
第四节	摄影作品的艺术化处理	127
第 8 章	摄影艺术鉴赏的相关理论	131
第一节	摄影艺术鉴赏概述	132
第二节	摄影艺术鉴赏的相关理论	134
第三节	摄影艺术鉴赏的内容	139
第 9 章	摄影艺术分类及其审美特征	143
第一节	风光摄影及其审美特征	144
第二节	静物摄影及其审美特征	146
第三节	人像摄影及其审美特征	148
第四节	广告摄影及其审美特征	151
第五节	纪实摄影及其审美特征	153
第六节	创意摄影及其审美特征	156
第七节	摄影艺术作品鉴赏案例	158
	参考文献	164

1

摄影艺术概述

对我而言，摄影即生活，它总得和生活打交道。

——(瑞士)罗伯特·弗兰克

摄影最伟大的功绩是让我们感觉到，我们可以将全世界纳入脑海中。

——(美)苏珊·桑塔格

学习要点

1. 摄影艺术的概念与特征
2. 摄影艺术的瞬间
3. 摄影艺术与其他艺术的关系

学习目标

1. 知识目标：掌握摄影艺术的概念与特征；掌握摄影艺术的瞬间理论；了解摄影艺术与其他艺术的关系。
2. 能力目标：能够运用摄影艺术的基本概念和摄影艺术的瞬间理论简单分析摄影作品的优劣。

第一节 什么是摄影艺术

一、摄影术与摄影艺术

让我们先欣赏几幅摄影作品，在欣赏的过程中思考一个问题：摄影艺术是什么？它和摄影术是否是同一个概念？（图 1-1 ~图 1-4）

什么是“摄影术”？“摄影术”，简单地说就是拍摄照片的技术，泛指以照相机、感光材料等物质为条件的一种工具性记录手段和方法。

什么是“摄影艺术”？“摄影艺术”是指摄影者以照相机为创作工具，以摄影技术为创作手段，通过对客观世界或社会生活的观察与选择，并将自己对生活的认识、理解以及情感体验融入作品的创作过程及结果。

可见，“摄影术”和“摄影艺术”并非一个概念。“摄影术”作为工具手段，它的光学、机械、物理、电子效应应具有精确性、客观性和“千篇一律”的复制性。而“摄影艺术”

图 1-1 《星空》理查德·克罗威 摄影

图 1-3 《葛丽泰·嘉宝》克拉伦斯·辛克莱·布尔 摄影

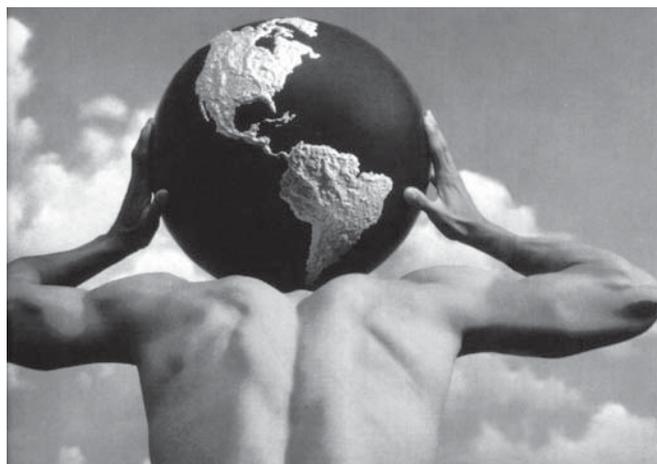

图 1-2 《肩上的地球》吉姆·皮帕工作室 摄影

图 1-4 《比翼双飞》托马斯·赫尔 摄影

影艺术”，不仅需要摄影术这种工具手段，而且还要注入摄影者的观念、思想、情感、生活体验和艺术感悟等，从而使照片超越简单的记录、复制、再现，达到一定的典型高度，具有较高的审美价值。

因此，区分“摄影术”和“摄影艺术”的根本依据是考查拍摄活动中所获得的成品是否具有审美属性和较高的审美价值。试比较图 1-5 和图 1-6，看看它们的区别在哪里。

二、摄影艺术的特征

1. 影像的纪实性

影像的纪实性是摄影艺术的首要特征。与绘画、平面设计等其他平面造型艺术相比，摄影的影像是纪实和逼真的。这种纪实性和逼真性决定于照相机和感光材料纯粹的光学、物理和电子等特性。也就是说，当摄影者取景完毕按动快门后，景物的反射光经过镜头在感光材料（胶片或影像传感器）上形成影像，景物和影像之间

图 1-5 《留念》一明 摄影

图 1-6 《梦幻舞步》孙钢军 摄影

就形成了一种直接的一一对应关系。摄影界曾经盛行一句话：“照相机不会撒谎。”这就是对摄影“客观纪实性”的一种表述。当然，由于拍摄者拍摄动机的复杂性以及摄影技术（含数码后期）的多样性，照相机不可能完全与“真实”、“客观”画等号（照相机一旦成为人们撒谎的工具，会比其他手段更具有欺骗性和隐蔽性）。

试比较图 1-7 和图 1-8，两幅作品都是表现乡村风景的，但绘画与摄影给我们的视觉感受是截然不同的。

2. 影像的瞬间性

摄影艺术的第二大特征是影像的瞬间性。瞬间性在

图 1-7 《乡村小路》康斯太勃尔 绘画

图 1-8 《村头》孙钢军 摄影

这里有四点含义：

第一，摄影艺术作品不反映事物的运动过程，而是截取事物运动变化过程中的一个瞬间，并将这一瞬间的运动状态凝固成静止的影像。摄影只能捕捉瞬间，不能像电影、电视那样可以记录运动变化的全过程。

第二，摄影艺术的影像是瞬间完成的，不像绘画那样是一笔一笔逐步添加完成的，也不能像绘画那样可以随意更改。

第三，摄影影像瞬间的凝固特性可以使我们看清一般情况下无法看清的现象。例如，水滴落入水盆溅起的水花，我们用肉眼是无法看清它的细节的，但是摄影可以将它美妙的瞬间凝结下来。如图 1-9。

第四，摄影影像的凝固特性还可以让我们长久地、仔细地揣摩一幅画面，不像电影、电视的画面那样一晃而过、无法停留（除非用特殊的设备让画面静止）。

尽管摄影艺术画面是静止的，但这并不意味着摄影艺术不能表现动态感。摄影者可以通过两种方式表现

图 1-9 《水滴·魅力》祁连山 摄影

物体的运动状态：一是运用长时间曝光和追随拍摄技法，产生动静结合的影像，显性传递运动信息；二是选择适宜的瞬间，隐性传递运动信息，使人联想到运动的过程（后面的章节将作详细介绍）。

总之，摄影艺术的特性是影像的纪实性与瞬间性的有机统一，摄影艺术因此而有别于其他艺术形式。

第二节 摄影艺术的瞬间

“瞬间美”是摄影艺术最大的特点。

摄影艺术无论表现何种事物，表现何类题材，以及使用何种方法，都是将现实生活或自然景观的某一瞬间连同作者的思想、情感等主观意识定格在照片上，即不仅表现被摄景物外部形态的“瞬间美”，同时还表现作者思想、情感的“瞬间美”。

那么，摄影的瞬间可以分为哪些类型？什么样的瞬间是有价值的？对此，摄影界长期以来争论不休，莫衷一是。我们总结前人的研究成果，融合自己的理解，尝试着把摄影瞬间大体分为决定性瞬间和非决定性瞬间；同时，从其他角度又把摄影瞬间分为情节性瞬间和非情节性瞬间。

一、决定性瞬间与非决定性瞬间

决定性瞬间，这一概念是由法国著名摄影家亨利·卡蒂埃·布勒松在 1952 年出版的著作《决定性

瞬间》中提出的。布勒松说：“在生活中发生的每一个事件里，都有一个决定性的瞬间。当这个瞬间来临时，周围的诸种因素会排列成最具意义、最为协调的几何形态，并显示出某一事件的完整面貌。这个瞬息即逝的瞬间，就是决定性瞬间。摄影就是能在这极短的时间里，准确地抓住各项因素都达到完美状态的最关键的一刻，并把这一特定瞬间固定下来。”

决定性瞬间，又叫典型瞬间、瞬间精华。用通俗的话讲，就是指摄影者立足于一定的角度所拍摄的最能够代表事物本质的刹那间的情节形象。这个瞬间形象，必须既有丰富的内涵，又有强烈的视觉形象效果。

布勒松这位世界级抓拍大师以自己的实践，向世人奉献了大量形式完美、内涵深刻、瞬间精到的作品，以证明“决定性瞬间”理论的正确性和应用价值。目前，摄影界大多数摄影家都认可并实践着布勒松的理论。

《浅沼稻次郎遇刺》（图 1-10）、《柏林墙边》（图 1-11）正是充分体现“决定性瞬间”的传世佳作。

图 1-10 《浅沼稻次郎遇刺》长尾安 摄影

图 1-12 《美国人》(组照之一) 罗伯特弗兰克 摄影

图 1-11 《柏林墙边》亨利·卡蒂埃·布勒松 摄影

图 1-13 《美国人》(组照之二) 罗伯特弗兰克 摄影

但是，“决定性瞬间”理论并非百分之百的真理，也并非能表现世间所有瞬间的魅力。经仔细观察我们会发现，生活中有许多影像并不属于“决定性瞬间”的范围。它们虽不具备“决定性”的特质，但它们确实很有独特性，具有不可取代的形象价值和丰厚独到的美学价值。

美国现代派摄影家罗伯特·弗兰克和威廉·克莱因等人就公开反对“决定性瞬间”理论，认为它过于刻意和完美，主张摄影者用自然的、不经意的方法去拍摄，

不必非要摄取所谓的高潮和决定性瞬间，认为摄影家的个性、敏锐的观察力比几何审美价值更重要，从而提出了“非决定性瞬间”的观点。罗伯特·弗兰克曾说：“我不希望捕捉‘决定性的瞬间’，世界在飞快地转动，世界也不是完美的。”

因此，有人极力推崇罗伯特，认为罗伯特的想法更接近事物和摄影本质的功能，它不是绘画构图的延续或模仿，而是摄影本身的意义。

其实，生活和自然界本身就是五花八门、丰富多彩的，并非都是完美无缺的。作为艺术，摄影的拍摄和表现方式也应该是多元化的，既然能捕捉“决定性瞬间”，那为什么不能捕捉“非决定性瞬间”呢？有时过于追求所谓完美的形式和深刻的内涵，反而会使作品有一种矫揉造作的不真实、不自然之感。相反，画面形式存在一些缺憾，反而会令作品更生动、更亲切或更具深度。

《美国人》是罗伯特·弗兰克以随意的、自然而然的方式拍摄的，深刻反映 20 世纪美国社会现状以及公民心态的摄影专集。在这本专集中，作者实践着自己提出的“非决定性瞬间”理论。如图 1-12、图 1-13。

无论是决定性瞬间还是非决定性瞬间，都是一种选择，哪一种选择更适合摄影者的表现对象，都是因人而异、因地而异、因景而异的，而这正是摄影瞬间的魅力所在。

二、情节性与非情节性瞬间

如果摄影画面所凝固的瞬间是以人物或动物的情节性活动为主要内容的，且观看者不用通过文字说明就基本上能看出作品中的人物在做什么或发生了什么事，那么我们姑且把这种瞬间称为“情节性瞬间”。例如，《分离》（图 1-14）就是一幅典型的“情节性瞬间”佳作。

非情节性瞬间，在生活中、创作中是大量存在的。例如以表现景物外在结构、色彩、影调等为重点的风光、静物、花卉、人像、创意摄影，多为非情节性的，这些作品并不刻意让观赏者看到作品中的人或物在做什么以及发生了什么事，而是让观赏者从作品的形式感中获得审美享受。例如《滇池》（图 1-15），作者在画面里表现的是大自然的魅力，中间虽然没有情节性因素，但是观赏者可以从作品的形式、色彩中得到美感享受。

图 1-14 《分离》石培 摄影

图 1-15 《滇池》孙钢军 摄影

第三节 摄影艺术的价值

简要归纳起来，摄影艺术具有审美价值、认识价值、教育价值和娱乐价值。

一、摄影艺术的审美价值

审美价值是摄影艺术的首要价值。作为艺术的一种类型，摄影作品在形式上符合美的规律和人们的审美需求，能够给人带来视觉上的享受，激发人的美感，提升人的审美情趣和审美能力；在内容上或多或少地反映了具有审美价值的事物以及作者对该事物的审美评价。

摄影艺术是以具体、可感的视觉形象诉诸感觉的一种感性的审美形式。即便是以客观纪实见长的法国著名摄影家亨利·卡蒂埃·布勒松，也一直追求在作品中表现审美的、诗意的风格。在他的“决定性瞬间”里，我们看到的并不仅仅是作者随意抓取的时间和空间的片

段，还有极富形式感和韵律感的画面，从这一点来说，布勒松的“决定性瞬间”也可以说是“审美性瞬间”。例如，布勒松在 1949 年拍摄的反映老北京日常生活的作品《门里门外》（图 1-16）。

图 1-16 《门里门外》亨利·卡蒂埃·布勒松 摄影

作品运用了多种具有审美特质的表现手法来展示“决定性瞬间”：第一是画面的光影效果十分突出，给画面增添了几许艺术的魅力；第二是对比手法的应用，门里坐着的白白净净的富态老板与门外穿着破旧、吃窝头、咽咸菜的劳工产生了巨大反差；第三是“黄金分割”构图法的应用，门里的老板与门外的劳工分别处于画面的两个“黄金点”附近，并形成对角线构图态势，充分展示了作者高超的构图艺术修养。这样一张表面上看似平淡的作品，其实蕴涵着作者深刻的思想和审美情趣。

二、摄影艺术的认识价值

摄影艺术除了具有审美价值外，还具有一定的认识价值。因为摄影艺术记录了自然界和人类社会的现象，使人们可以超越时空的限制去了解、认识所不知道、不清楚的自然界和社会情景。

摄影不仅能记录人眼平时看得见的事物，还能表现人眼看不清或看不见的事物。例如，通过微距摄影，我们可以看清花卉的细部结构（图 1-17）；通过特殊摄影，可以展现胎儿在子宫里的神秘影像（图 1-18）；通过水

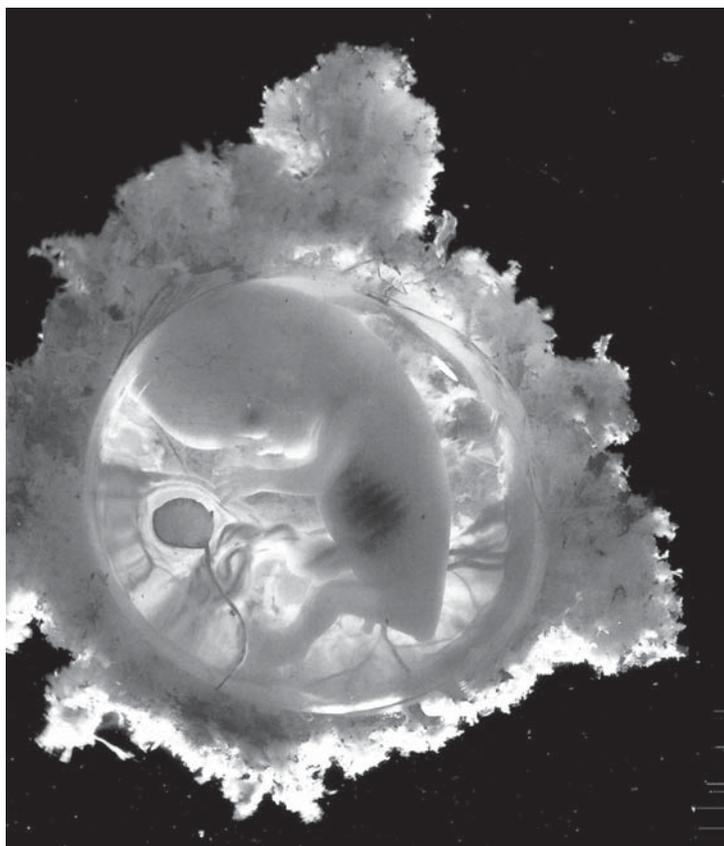

图 1-18 《三个月大的人类胎儿》伦纳特·尼尔森 摄影

下摄影，可以展现海底动植物的异彩……

三、摄影艺术的教育价值

摄影艺术不仅能记录、表现自然界和社会，同时，还能通过外在的艺术形式传达作者内心的情感和思想。作者通过对光线、角度、聚焦、瞬间的选择，通过构图艺术处理，表达其对自然和社会的态度，从而对观赏者产生潜移默化的教育作用。如图 1-19。

摄影艺术的教育价值是间接的、隐性的，是通过寓教于乐的形式产生效应的。如多数的风光作品、静物作品、人像作品、创意作品等，并不直接表现现实生活，有的只是纯粹的形式美，但它们同样可以让人赏心悦目，可以陶冶人的性情，可以提升人的审美情趣。

值得一提的是，摄影艺术决不能为“教育”而创作，否则就会丧失艺术的品格，而沦为一种宣教工具。

四、摄影艺术的娱乐价值

摄影艺术，作为一种大众文化载体，除了具有审美

图 1-17 《百合》薛欣 摄影

图 1-19 《无语的控诉》丁聘 摄影

价值、认识价值、教育价值外，还具有娱乐价值。如今，世界已进入“图像化时代”，尤其是当今数码科技的日新月异，促使摄影也像下棋打牌、上网游戏、旅游休闲一样，成为一种大众化的娱乐活动。作为高雅的娱乐形式，摄影是一种休闲，是一种消遣，也是一种享受。它可以缓解我们工作、学习的压力，可以宣泄我们心中的情绪，可以激发我们的创造力，使我们体验创作的愉悦。

由于旅游活动和摄影艺术拥有共同的资源，如风光旖旎的自然风景和别具特色的人文风情，因此摄影的娱乐价值能在旅游活动中得到最充分的体现。极力促进旅游和摄影的联姻已成为当前摄影艺术界的时尚。例如，2000年以来，我国兴起的各种摄影节，均选择旅游资源丰富的地区举办，诸如山西平遥、浙江丽水、贵州都匀、河南焦作、云南大理、福建武夷山等，许多摄影艺术团体也精心组织“摄影旅游”特色项目，推出川藏风情、新疆喀纳斯风情、徽州民居、丝绸之路、云南梯田、内蒙古坝上采风游等，甚至还推出了东南亚、非洲、欧洲、美洲、澳洲等旅游线路，并派摄影圈里的“大腕儿”随团指导，既能提升娱乐的档次，也有助于摄影者创作水平的提高。例如，作品《生命》(图 1-20)就是摄影发

烧友在新疆进行“旅游摄影”活动时所拍摄的佳作。

通过自娱自乐和广泛交流，一些业余爱好者逐渐成为摄影专业人士，甚至还成了摄影家。因为在某种意义上讲，娱乐也是通往艺术殿堂的一座桥梁。

图 1-20 《生命》马健骊 摄影

第四节 摄影艺术与其他艺术的关系

艺术的多种门类之间，同中有异、异中有同，从而构成了异彩纷呈的艺术世界。它们以各自的方式反映社会，满足着人们精神生活的需要。这些千姿百态的艺术门类，彼此间取长补短，在相互影响、相互作用之下不断取得发展与完善。所以艺术圈里就有了这样一种说法：“所有艺术都是相通的。”不管是何种艺术形式，也不管各自有哪些特性，它们都要遵循作为艺术的最基本的规律。因此，我们有必要站在艺术的大视野上，通过彼此之间的联系、对照、比较，更深入地把握某一类艺术的本质特征。

本节我们重点考察摄影与绘画、雕塑、音乐、文学之间的关系，以拓展摄影艺术创作的思维空间，丰富摄影艺术的表达手段。

一、摄影与绘画

1839年8月19日，摄影术宣告诞生。从摄影术的发展过程看，它诞生的直接动力之一就是绘画的需要。银版摄影术的发明者路易·达盖尔本人就是一名画家兼舞台设计师。可以说，摄影在“怀胎之中”就和绘画紧密联系在一起了。

1. 摄影与绘画的相似之处

摄影与绘画，好像一对亲兄弟，它们的特性有许多相似之处。

首先，两者都是在平面的二维空间塑造三维空间视觉效果的艺术，即都属于平面造型视觉艺术，摄影和绘

画的造型元素基本是一致的，都是用点、线、面、形、影、色等形式要素表现事物的凝固状态。

其次，两者都是对客观景物静态的图像化再现。摄影和绘画的画面形式一旦形成，就被“凝固”下来，成为静态的、不变的瞬间形象，不能像电影、电视等艺术那样表现事物发展的全过程。因此，艺术家们往往注意捕捉生活中最具情趣性、最具典型性、最具决定性的瞬间，把它们凝固下来，给观众最具视觉冲击力的画面形态，增强画面的空间感、时间感、过程感，丰富作品的内涵，并引导观众的审美与想象。德国古典美学家莱辛在《拉奥孔》一书中指出：“画应从动作情节的发展过程中，选择足以见出前因后果，最富于暗示性，给想象最大的余地的那一顷刻，即动作情节发展到顶点或顶点前的一顷刻。”这其实就是亨利·卡蒂埃·布勒松所倡导的“决定性瞬间”。例如19世纪法国绘画大师泰奥多尔·籍里柯的名作《梅杜萨之筏》(图1-21)，其用绘画的方式将海难中幸存者的举止神态表现得惟妙惟肖。

对摄影来说，画面如果能够把正要过去和正要到来的东西都凝聚在一瞬间，那么欣赏者的思维就可以超越

时空的限制，在画面所反映的事件中自由穿梭，作品给予欣赏者的思考、想象空间也将无穷无尽。例如亨利·卡蒂埃·布勒松的摄影名作《柏林墙边》(参见图1-11)就是这方面的代表。

当然，摄影创作的瞬间选择比起绘画来说要困难一些。画家可以凭借印象或纯粹的想象选择出自己认为最佳的瞬间，形成一定的画面形式；而摄影上的瞬间不能够为人脑所储存，也不可能让人经过一段时间的揣摩、品味再现出来。摄影上的瞬间是稍纵即逝的，容不得半点的迟疑和马虎，摄影者必须做到思维敏捷、拍摄迅速、技术过硬，才能够把“决定性瞬间”记录下来，形成优秀的摄影艺术作品。从这一点来讲，摄影者应该比绘画者具有更加丰富的审美经验和较高的艺术修养，以及更加敏锐的观察力、捕捉力，这样才能适应摄影艺术创作瞬间选择的需要。

第三，摄影在艺术创造方面借鉴了绘画的许多精华。绘画有着数千年的历史积淀，无论从技法上还是从艺术理论上都为摄影的发展提供了极为丰富的营养。风格迥异、复杂多样的绘画艺术形式为摄影者开阔视野、借鉴

图 1-21 《梅杜萨之筏》泰奥多尔·籍里柯 绘画

图 1-22 《原野》竹内敏信 摄影

经验、激发灵感打开了方便之门，摄影可以从绘画上的平面设计、空间构成、光影描绘、色彩搭配、线条变化、构图技法、成品形式等方面汲取许多营养。日本著名风光摄影家竹内敏信的作品《原野》(图 1-22)，风格独特，颇有西方素描的韵味，也不失中国古典绘画(淡彩水墨)的风韵。可见竹内先生在绘画艺术方面的深厚功底，而这一点恰恰给他的摄影创作注入了非凡的灵感和活力。

《万顷波中得自由》(图 1-23)是一名学生借鉴绘画艺术的手法拍摄制作的摄影习作，虽有刻意模仿之嫌，但仍具有一定的艺术品位和创新价值。

2. 摄影与绘画的不同之处

(1) 摄影是以客观纪实为基础的艺术，绘画是以主观描摹为特色的艺术

摄影是建立在“客观纪实”基础上的艺术。它有两方面的含义：一是摄影必须依靠纯粹客观的摄影器材来反映现实生活；二是摄影所反映的对象也是客观的现实生活(或以现实生活景象为创作原型)。正是由于这一点，摄影艺术才具有了其他艺术所不能比拟的“真实性”(纯

图 1-23 《万顷波中得自由》段学让 摄影
粹利用数码技术制作的作品除外)。

绘画创作起来就比摄影自由得多。绘画者既可以完全依据客观存在的现实生活，真实、客观、原汁原味地描摹所看到景物的外观、轮廓、结构、质地、色彩等，创作一幅逼真的现实主义绘画作品；也可以在参照客观现实生活的基础上，添加上自己的想象、创意等，创作一幅既有现实主义特点，又有浪漫主义情调的创意绘画作品；甚至可以完全抛开现实存在的生活原型，单凭自己的联想、想象和肆意发挥，创作一幅抽象的、超越现实的绘画作品。在创作中，绘画者的思维空间是无限的，情感的表达也是随意的，加之绘画者的创作技巧和风格的不同，画面形式也就千姿百态、不一而足了。

比较图 1-24 和图 1-25，我们可以看出，同样是刻画女人的神态、形体和质感，绘画和摄影给欣赏者的视觉效果还是有很大不同的。

(2) 摄影是“瞬间完成”的艺术，绘画是“逐渐完成”的艺术

摄影艺术与其他艺术相比，有一个突出的特点：摄影画面是在瞬间完成的(“光画”效果的摄影作品例外)。

图 1-24 《大宫女》安格尔 绘画

图 1-25 《天地之间》乔伊斯·泰尼森 摄影

另外，摄影的画面瞬间是摄影家现场看到并及时抓拍到的。正所谓“机不可失，时不再来”，“过了这个村儿，就没这个店”。因此，美国著名摄影家爱德华·韦斯顿在《以摄影的方式看摄影》中，精辟地指出：“摄影家只能在顷刻之间完成，不能拖延，不能停顿，不能修改，不能再作考虑。在他打开镜头的一刹那，所有细节全被记录，甚至比他用脑筋记忆还要快。”

绘画艺术则不同，它的创作是从无到有、从少到多

不断增加的过程，是画面形式和思想情感在画布（纸）上的累积过程，谁都不可能瞬间大笔一挥就“创作”出一幅惊人之作。正是由于绘画艺术给创作者以无穷的创作自由和空间，因此绘画者可以针对某一选题进行长时间的、反复的酝酿和创作，直至描绘出满意的画作。绘画虽然也是表现某一个历史瞬间、某一个生活断面，但它显得更加从容和自由，画家完全可以将反复构思的瞬间凝结，随后在画室或室外胸有成竹地反映出来。

总之，摄影与绘画确实在物化形态上和形式法则上有着先天的密切联系和共同性，这种共同性使得这两种艺术在各自表现方法上存在着很大程度的交叉、融合。然而摄影与绘画毕竟是两个不同的艺术门类，各自有着不同的特性，因此不能拿绘画艺术的标准和规律去考查摄影艺术，更不能在摄影创作实践中照搬、抄袭绘画艺术的章法、规律，摄影艺术必须遵循自己独特的规律和法则，否则就会走进狭窄的“艺术死胡同”。

二、摄影与雕塑

摄影与雕塑在许多方面都有共同点，可以互相借鉴。

首先，摄影与雕塑都属于造型艺术范畴，两者都具有强烈的形象性，所不同的是，雕塑是三维立体空间中的实体，而摄影画面则是二维的平面。

第二，摄影与雕塑都讲究以形传神，注重“神似”，