

陈华沙 主编

中国高等院校摄影专业系列教材

摄影名作鉴赏

林 路 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影名作鉴赏/林路 著, —上海: 上海人民美术出版社, 2011.3
中国高等院校摄影专业系列教材
ISBN 978-7-5322-7086-6

I. ①摄... II. ①林... III. ①摄影艺术-鉴赏-高等
学校-教材 IV. ①J405

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第229899号

中国高等院校摄影专业系列教材
摄影名作鉴赏

主 编: 陈华沙

著 者: 林 路

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

书籍设计: 高秦艳 孙姝婕 左 骏

技术编辑: 陆尧春 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张 10

版 次: 2011年3月第1版

印 次: 2011年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7086-6

定 价: 48.00元

中国高等院校摄影专业系列教材

摄影名作鉴赏

林路著

数字影像将影响和改变人类生活

数字是一个多元的意义和象征，他所表达的是无所不能。

数字原来是纯数学和理科的概念，但是，今天的数字代表了技术和生活的全部，无论是在什么领域，数字和数字技术，彻底改变了人类传统的生活方式和思维方式。

现代摄影的数字化影像对于传播、媒体、交流产生了决定性的影响，又彻底改变了传统媒体运作的形式和传播的形式，数字及其技术强调的是生活和思维的无限主义，带来的是社会传播和影响的自由主义和多元主义。

数字使人类进入了后技术时代、后工业时代和后现代社会，也建构了 21 世纪社会、文化体系的核心形式与关键内容。

现代科技以及数字技术已经进入了社会生活的各个领域，特别是以数字影像构成的主流媒体内容，已经在改变社会生活的形式和内容，开始出现从物质到文化，从内容到精神的变化，影像的东西有利于成为我们表达思想和精神的有利媒介形式。数字化影像是现代科技的产物，为我们的媒体注入、编织起更加感知、理性的世界，媒体技术与媒体艺术也成为了我们生活的重要组成部分。

今天，影像正以强有力的态势介入、包围和控制人们的日常生活，人们时时刻刻、不知不觉地与影像世界共生、共存。作为数字技术构成的影像内容，已经成为人们对世界的一种了解、沟通、表达的方式，甚至是影响和改变社会某种思想和体系的变革力量。因此，我们可以毫不夸张地说，数字影像已经渗透到社会的各个方面，也是建构 21 世纪社会文化体系的主流脉搏。

从 20 世纪 70 年代开始，数字技术开始出现了端倪，并迅速在各个领域及媒体、艺术等各个方面开始运用，尤其是在摄影、电影、电视制作中的应用，对其传播和对社会产生了根本的影响，数字技术在工业及其他方面的应用，对人类和社会产生了颠覆性地取代和影响。我们现在可以清醒地看到，21 世纪将是数字影像和数字生活的时代。

本系列教材从策划、论证、写作、出版，是目前国内为数不多的可以运用到现代高等教育“摄影专业”的实用教材。以全新的思维观念和知识结构，从社会、变化、时代角度，研讨由于数字及其技术的出现所带来的影像变化和观念变化。站在一个比较高的视点，探讨数字技术的出现，进行数字与摄影技术、摄影观念、摄影实际的研究，特别是在当下社会各个领域和媒体领域数字影像技术、数字摄影技术与艺术创作的结合方面进行梳理，着力探讨数字技术条件下的摄影发展和媒体艺术，力图在文字的写作和出版的内容中，用深入浅出的语言、实例、论述，对各个方面的内容和涉及数字摄影技术的各门课程加以经验总结。本系列教材主编陈华沙教授以理念独特，观点新颖，试图达到对已经开展数字化摄影课程的内容进行衔接，尤其是强调技术的实用性和观念的创造性，注重强调理论对实践的直接指导，力求理论联系实际的科学意义。本书的特色在于能够积极把握当前数字摄影和媒体传播的时代性、方向性，用最新的观念引导开展摄影技术、数字技术教学实践，书中的内容和教学方法操作性强，能够以最快的速度帮助学生掌握摄影技术与艺术表现的同时，又掌握各门课程的学习方法和具体应用。

中国人民政治协商委员会 委员
中国电影家协会 副主席
北京电影学院 院长 / 博士生导师 / 教授

TEACHING PROCESS

教学进程安排

章节	课程内容	课时
名作诞生的基本要素	摄影历史的沿承 / 文化和艺术背景 / 个人气质与修养	12
摄影名作鉴赏——唯美篇	画意的风景 / 浪漫的人像 / 经典的小品	12
摄影名作鉴赏——纪实篇	街头的猎影 / 生活的潜流 / 战争悲喜剧	12
摄影名作鉴赏——观念篇	身体的异化 / 剧场的重构 / 拼贴的梦幻	12
结语：摄影家与摄影创作	摄影家与摄影创作	

CONTENTS

目录

007	1 名作诞生的基本要素
008	摄影历史的沿承
013	文化和艺术背景
017	个人气质与修养
023	2 摄影名作鉴赏——唯美篇
024	画意的风景
038	浪漫的人像
057	经典的小品
067	3 摄影名作鉴赏——纪实篇
068	街头的猎影
086	生活的潜流
107	战争悲喜剧
117	4 摄影名作鉴赏——观念篇
118	身体的异化
130	剧场的重构
143	拼贴的梦幻
153	5 结语：摄影家与摄影创作
154	摄影家与摄影创作

INTRODUCTION

概述

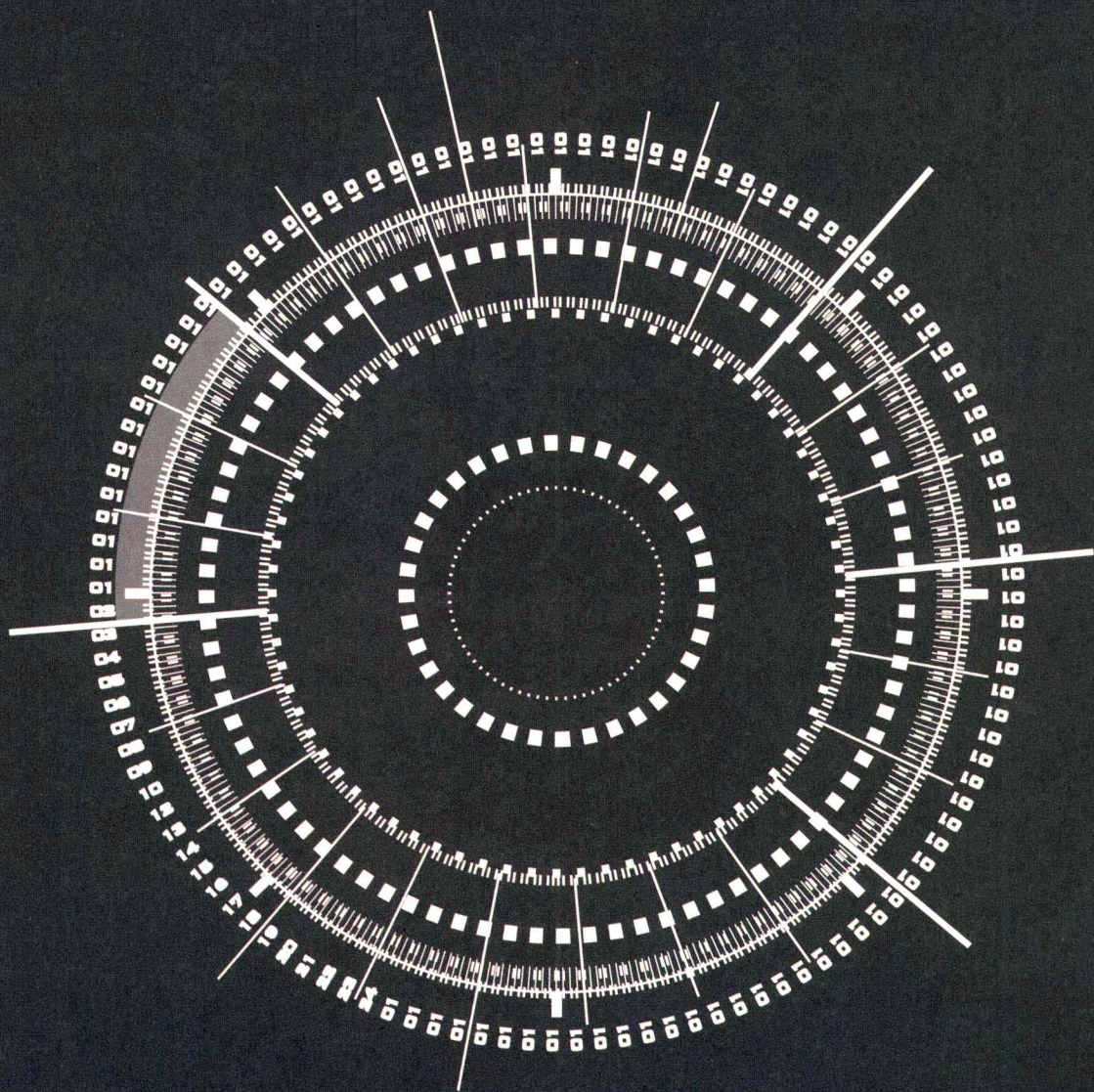
摄影作品的鉴赏涉及摄影的历史发展、摄影家的创作方式以及对摄影作品分类解读的可能。前两点是从创作者的角度，解释摄影作品成型的原因，以及优秀的摄影作品之所以会成为不朽的关键。从欣赏者的角度出发，随着摄影艺术和摄影科技的高速发展，在摄影普及的同时，也对摄影人提出了更高的要求。因此如何从摄影审美的角度提高自身的修养，显得尤为重要。本教材从摄影创作和鉴赏的双向角度，选择了世界一流的摄影家百余幅经典之作，加上详尽的作品分析和摄影家的生平介绍，力求从一定的深度展开摄影鉴赏的理论空间。同时，教材还从不同的角度介绍了摄影史的流变和摄影创作的一些规律，从而拓宽摄影创作的思路。对于摄影作品的分类，主要为三大类：

唯美篇从风景、人像和小品三个类别，得以浏览无处不在的美在摄影作品中的体现。希望通过这些作品，真正拓宽审美的视野，对摄影表现的美有一个更为客观和准确的认识。纪实篇所涉及的不管是热衷于街头的抓拍，还是沉浸在自己生活状态中的记录，以及将摄影作为一种对世界的目击（尤其是战争纪实），证明摄影名作中的纪实力量往往是最强大，优秀的纪实摄影作品可以为一代又一代的后来者提供知往鉴来的生存图标。观念篇则显得更为现代，观念摄影也是对摄影师和观众相互影响的一种挑战。尽管摄影家在观念摄影的运用手段上各有不同，但是目的都是殊途同归——借助视觉的观念阐释更为深刻的生活哲理。

书中列举的每一位摄影家都选择其两幅经典的代表作，结合摄影家的生平，在详略之间，尽可能全面地展现摄影作品的魅力所在。

第一章 名作诞生的基本要素

目标：通过本章教学，使学生掌握观察的基本规律与技巧、空间的含义——视觉联想、影调与线条的处理，表现物体形态技术与技巧，画面趣味中心与视觉中心的建立与处理。

第一节 摄影历史的沿革

取景的过程其实就是一个把心灵的影像从纷乱复杂的现实环境中抽离出来的过程。

——作者语

摄影和其他艺术样式一样，经历了各种流派的发展和演变。摄影的进步尽管和科技的发展密切相关，但更多的是表现出人的观念和意识与社会同步发展的历程。摄影的发展始终受到绘画流派发展的影响，并且在 170 多年的历史中，几乎经历了绘画需要数千年才完成的演变过程，从而形成一道独特的风景线。

在摄影发展史上，最早的摄影流派就是高艺术摄影和画意摄影。历史上的高艺术摄影，主要指的是早期受绘画中的拉斐尔前派影响的摄影流派，由英国摄影家所建立并在 1850 年至 1870 年之间达到顶峰。高艺术摄影家们接受了艺术评论家关于“要掩盖平凡和丑陋”的告诫，避免表现日常生活题材，而经常借用流行诗、历史传说和《圣经》中的创作轶事、寓言故事、基督生活等作为题材，主要宗旨是通过这些画面阐述道德观念，给人以教益。由于这些题材不可能在日常生活中找到，因此摄影家就搭置了许多精巧的布景，摆放豪华的陈设，精心指导服装模特，从而使不少摄影家后来都成为舞台设计专家。高艺术摄影作品在后期制作上普遍采用叠印法，常常将不同场景的画面通过后期印制组合在一起，以克服摄影画面较为单一的不足，这不仅需要高超的技术，也因制作的难度接近绘画而逐渐被艺术界所接受。

19 世纪 70 年代以后，随着摄影艺术的迅速普及和摄影纪实观念的冲击，高艺术摄影流派终于走下艺术神圣的殿堂，逐渐消失并发展为画意摄影流派。这一流派的产生主要是想打破高艺术派摄影家保守派一统天下的局面，主张各类艺术家要表现自己的个性和才华，不依附于刻板的传统模式。从表面上看，画意摄影流派也是强调美感比题材本身更重要，强调画面中的影调、线条、平衡等因素的重要性超过画面的现实意义。同时为了表现美的效果，一切世俗和丑陋的题材都要避免出现。然而，和高艺术摄影的一个明显的区别就是，画意摄影流派已经很少采用类似拼贴、叠合等方式产生类似绘画的效果，而是强调直接的拍摄或特殊工艺的制作手法，产生画意效果。比如为了消除和避免画面中不必要的细节，通常使用模糊清晰度和控制影调等方法，因此获得了许多摄影艺术家的赞同。包括以后的自然主义摄影、印象派和摄影分裂主义等，从广义的范围上说，都曾经受到画意摄影流派的影响，然而最终又以反叛的姿态，给原始的画意摄影以猛烈的一击。

与画意摄影并行发展的是早期的写实主义摄影。写实主义摄影又可译作纪实主义摄影，它依赖于摄影本身所具有的准确而完美无缺地记录视觉世界的能力，迅速满足人们对现实生活情形和重大事件的形象了解的需要。对于早期的写实主义摄影家来说，最容易掌握也最适合早期的摄影器材和感光材料去表现的就是风景与建筑。这不仅仅是因为自然的优美动人和建筑本身的宏大壮观，更重要的是当时的感光材料还难以得心应手地记录略有动感的影像，更不要说高速运动的场景了。当然，从拍摄的社会意义来考察早期写实主义摄影，对于今天最具有历史意义的摄影画面，恐怕莫过于日常生活与民俗摄影的影响了。而且用照

相机直接面对日常普通的生活和富有保存价值的民风民俗，也是写实主义摄影流派中最有社会影响的部分之一。一些有个性的摄影家很早就举起了写实主义的大旗，并将照相机镜头义无反顾地对准日常生活中被认为粗俗的画面，从而留下了一批蔚为壮观的世俗与民俗照片。在早期的写实主义摄影中，人物肖像摄影也一直是摄影家关注的对象。

从宏观上看，19世纪末，画意摄影的流派几乎主宰着全世界的摄影沙龙和展出，但也日益显示出它的保守和固步自封。特别是在19世纪80年代中期，英国的摄影已经以闭关自守和毫无独创性而闻名，这就使得一些独具个性的摄影家感到了不满，开始了对画意摄影的挑战。1889年，以英国摄影家彼得·亨利·埃默森的《自然主义摄影》一书为标志，自然主义摄影流派提出了“回归自然”的口号，展开了对矫揉造作的画意摄影的直接挑战。自然主义摄影的原则是把眼睛感受到的自然现象直接记录下来，要求主题的真实性而不是有意的安排或设计，认为人为地加工和影响会有损于而不是有助于摄影语言的准确表达。

与此同时，从印象派绘画中得到灵感的印象派摄影也诞生了。1890年，英国伦敦柯达有限公司的经理乔治·戴维森在一次关于“摄影的印象派”讲座中坚持认为，尽管锐度和清晰度对一些照片是至关重要的，但是在其他情况下，它们也可能完全用不着。他认为决定性因素是摄影师在艺术上的观念。为了说明他的观点，他展出了一幅后来成为摄影史上经典的摄影作品《葱田》，这幅看起来完全是“印象派的”、没有经过调焦的摄影，其实是通过没有镜头而是用金属片上的针孔拍摄的，展现了印象派摄影独具魅力的一个方面。

随后出现的摄影分裂主义又可以翻译为“摄影分离派”，主要是以美国著名摄影家阿尔弗莱德·斯蒂格里兹为中心进行的。他于1902年创办了一个新的团体“摄影分离派”，举起了与传统的画意摄影分离的摄影分裂主义大旗。摄影分裂主义要求摒弃画意摄影中的纯仿画手法，提出了纯摄影主义的理论，力图强调摄影不仅在技术手法上，同时也在表达个体的个性意义上，更多地考虑摄影本身的规律和特点，使摄影变得更纯粹化，独立于绘画之外。它的影响逐渐扩大并成为20世纪开始的10年中受全世界瞩目的最杰出的艺术摄影焦点。

接着，新现实主义摄影这一名词在20世纪20年代开始被摄影界所接纳，意在表明坚决放弃在沙龙中长期占主宰地位的画意主义摄影，开始以直观的、不矫揉造作的现实世界作为艺术影像的源泉。从题材的选择上，这一流派更多地注重现实中具有丰富细节的影像——从变幻的风景、不加修饰的肖像，到树木、石头的自然风干的结构，以及冰冷的机械产品。在拍摄的手法上，要求充分利用自然光照，努力展现其丰富自然的影调和清晰的细节，凸现摄影家对光线的极强的控制能力，而不经过后期的暗房特技加工制作。

在摄影的写实手法高度发展的同时，作为一种科学的摄影也以其抽象的面貌出现在艺术领域中。20世纪初，现代艺术运动掀起了前所未有的革命，特别是“物力主义”、“力量”和“运动”，都成为当时革命性艺术世界中的重要词汇。它们以生命和运动为基础的抽象形式，以新颖的手法表现世界，并成为后来现代艺术运动——“立体主义”运动的一部分。这些摄影创作手法大多和连续运动相关，强调对运动物体连续影像的定格处理以及复合光线作用等，其作品的特征都与展现世界的能量有关，与现代工业的高速发展遥相呼应。画面的主体可以是任何虚化的动体：从夜间行驶的汽车产生的光带，到翩翩起舞的舞蹈演员创造的环状线条，或是通过定时曝光使一些极快的动作表现为一连串定格的、细节清晰的影像，使之看上去有一种心理的动感。此外，这些现代能量的释放，还可以利用镜头的变形夸张因素，在斜穿画面的运动的

线条和形状构图上展示强劲的力量；包括彩色胶片的巧妙利用，以及通过自然形态有规律的光影组合，都能产生为现代人所崇尚的光效应力量。随着摄影科技的迅速发展，电子闪光灯，尤其是频闪闪光灯的出现，运动摄影就逐渐变为轻而易举的事。

在后期制作上，抽象主义摄影无视所谓的“传统工艺”，利用负感效应（又称“中途曝光”或“萨巴蒂效应”，使画面产生负像的反转抽象效果）、粗颗粒放大（以粗糙的底片颗粒使画面产生抽象性），以及不用照相机的物影照片进行创作，包括采用特殊拍摄角度、局部大特写夸张细节以及多次曝光等技巧，甚至将多种不同的技术综合起来加以运用，产生奇特多变的抽象画面。

而在 20 世纪二三十年代产生的结构主义摄影，则强调表现力极强的外形和造型结构——起源于 1913 年俄国的一种非理性的艺术运动。当时的结构主义艺术家用一些普通的材料，如玻璃、铁、塑料等，填补日常生活与艺术之间的裂缝，也用来改变工业品的设计。于是，摄影家们从独具匠心的艺术家们的实验性创作中得到启发，开始使用相机表现那些过去不被注意的造型和形态——如通过奇特的视点、倾角、特写、倒影等表现景物和阴影的造型，主体也常常被扭曲，以突出一些需要被刻意表现的部分，并结合各种有效的摄影技法，使画面产生明显的结构形态而忽略物体本身所留给人们习惯的和真实的造型特征。

接下来的象征主义摄影具有较长的历史渊源——只是在早期的摄影家手中，他们并不是很自觉地运用象征的手法创作出具有象征意义的摄影作品。具体分析具有象征意义的照片，它们所表现的是与题材本身没有直接联系的事物，而且并不是简单地用另一个事物表现要说明的事物。对于拍摄者来说，摄影作品可以表现个人的观念，也能像催化剂一样，使人们联想起经验中的感受，获得一种独特的体验。这些作品乍一看不知所云，但是有深刻的含义——以潜移默化的作用让欣赏者浮想联翩。对于欣赏者来说，在阳光照耀下熠熠闪光的、沾有霜花的方格玻璃，会使人心潮起伏；人在不同的心绪下，会觉得雨水、岩石、云和植物的各种形态，能体现不同的含义——只要他们是以自己的情感去观赏作品的，象征的力量就产生了。20 世纪的四五十年代是象征主义发展的重要阶段，一批独具个性的摄影家运用象征主义的手法，在各自的领域中创造出富有鲜明特征的作品。

浪漫主义摄影则是一种强调戏剧化效果的表现方式，非常注重画面中总体情绪、感情和幻觉的综合力量，以产生一种比现实生活更为理想化的浪漫情调。浪漫主义摄影的缘起，可以从 19 世纪大部分职业照相馆搭建的背景上找到依据。在摄影工作室里选择彩色绘制的幕布、道具和装饰品，都能反映出一种浪漫的装饰

左图：奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德《人生的两条道路》（1857 年），早期画意摄影的代表作之一。

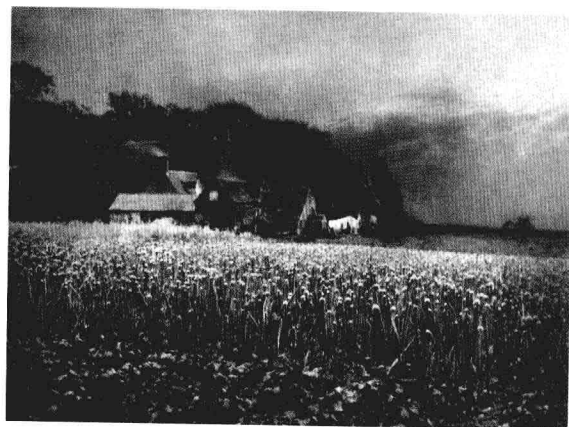

上图：玛格丽特·卡梅伦《母亲和孩子》（1865年），带有维多利亚画意色彩的唯美主义作品。

上图：彼得·亨利·埃默森《采睡莲》（1886年），自然主义的代表作，摄影以唯美的姿态进入了自然生活现场。

右图：乔治·戴维森《葱田》（1889年），作为印象派的代表作，采用了针孔摄影的成像技法。

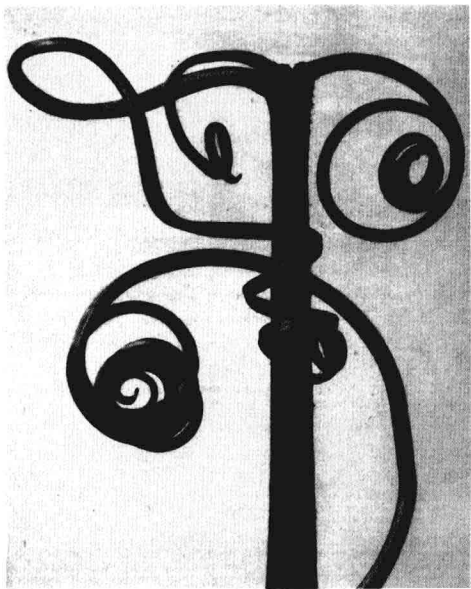

情趣。另外，高艺术中的摆布手段以及印象派手法中的柔焦和后期制作技术，也非常适合创作富有浪漫色彩的摄影作品。

超现实主义摄影起源于绘画，是建立在主观幻觉之上的一种创作手法，以1924年法国文艺理论家布勒东发表《超现实主义宣言》为标志。由于超现实主义影像需要由潜意识创作，日常是建立在幻觉和空想之上，但又是通过最强烈的现实性和最清晰的细节表现的，这就使得摄影成为创作超现实影像的理想工具。因为照片具有清晰记录微小细节的能力，并以准确和精确著称，可以将幻想与现实结合为一体。从本质上看，超现实主义影像主要是表现非理性的、反叛的观念——尽管有的轻松愉快，有的富有浓厚的象征色彩，也有的则用于社会或政治宣传，但更多的是以死亡、腐朽、瓦解为主题，凸现荒诞的幻想、病态的意识和偶然的“视像”，这也和现代工业的高速发展、人性的被扭曲有着本质的关联。

20世纪70年代以后，摄影的发展已经难以用一些具体的流派加以分类了，各种艺术的表现手法异彩纷呈，摄影家个人的创作个性更为突出，犹如江河入海，气势逼人。但有一点是肯定的：由于私人计算机容量的不断增加和价格的下跌，摄影家开始注意影响他们未来的新媒介，而业余爱好者也欢迎处于技术上升趋势的数码影像。报社正在逐渐淘汰暗房，彩色负片在自动系统中运行，方便地通过扫描，制作成数据

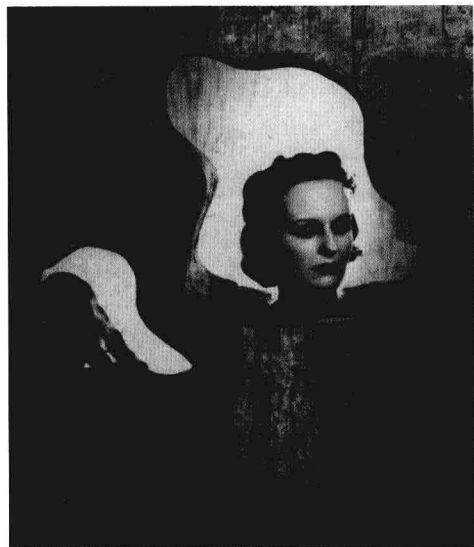
存档。编辑可以搜寻这些档案并编辑照片，并直接进入电子页码版面的编排。面对数码技术，面对摄影艺术新的历史走向，有人忧心，有人欣喜。但有一点是肯定的：所有人都在通过自己的努力，为摄影艺术写下更为辉煌的一笔，诞生了无数可以写入史章的摄影名作。

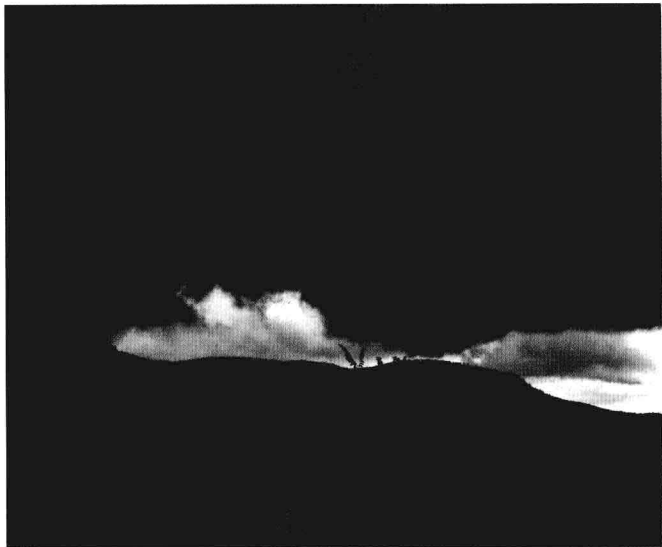
上图：卡尔·布劳斯菲尔德《南瓜藤》（1928年），结构主义或抽象主义的实践，拓宽了摄影的表现空间。

上图：格特鲁德·卡塞比尔《图画书》（1903年），以画意的色彩营造氛围，可能是浪漫主义摄影的先驱。

上图：安格斯·麦克贝恩《孔中的瓦德》（1938年），具有荒诞色彩的观念主义摄影代表作。

上图：阿尔弗莱德·斯蒂格里兹《云层，音乐1号，乔治湖》（1922年），客观写实主义的镜头，对准了天空的云层。

第二节 文化和艺术背景

怎样才算是一张好照片？或者说凭借什么要素才可能成为名作？常常有人这样提问。有人说这是一个无解的问题，也只能得出含糊不清的结论。因为审美的空间不仅取决于客观对象的特性，同时又涉及每一个主观介入者的文化底蕴、生活经历以及许许多多更为复杂的因素。

一张照片仅仅是一个瞬间，这个瞬间的取舍，往往是一张名作诞生的基础。照相机的制造商之所以设计了千分之一秒以上的快门速度，不仅仅是为了曝光的需要，更重要的是为了让拍摄者更为精确地分割时间的长河，从中攫取一片激情的浪花。

瞬间的凝固，首先决定于拍摄者，也就是决定于拍摄者按下快门的那一刹那。现实生活中运动着的事物瞬息万变，按快门早一点晚一点，画面就会出现不同的形象，甚至会产生完全不同的含义。由于摄影受到客观实景的现场性的局限，摄影师不可能有充分的时间构思。这种对瞬间的捕捉能力，一方面来自摄影师熟练的技术技巧，更重要的是来自摄影师认识和把握生活的程度，以及长期生活积淀和艺术积淀而逐渐形成的对事物发展运动方向和趋势的把握，也就是主观预见性与客观规律性统一起来的艺术直觉力。因此，画面上凝固的瞬间只是表面的，在瞬间的背后才是活生生的人——摄影师的真实存在。

如果我们面对这样一个个瞬间，找到的正是我们无法在现场目击同时又很想知道的画面，同时又可以充分地从中获得需要的信息，或者受到不同程度的感染，那么这样一个瞬间所凝固成的画面，也许就是一张好照片。这样的瞬间越是具有不可替代的独特意义，就越是具有长时间保存的价值。时间流逝了，照片永恒。

实践证明，摄影的短暂瞬间之所以具有永恒的魅力，是因为在按下快门的后面浓缩着摄影师的智慧空间以及充满活力的思维方式。这些智慧空间和思维方式包括这样一些内容。

首先是艺术的直觉。在举起照相机的时候，生活中某些事物鲜明、奇异、生动的特点会像闪电一样，给拍摄者的神经和心灵以强烈的震动，使之产生一种不可抑制的创作冲动。摄影师的创作思维往往是以艺术直觉为先导的，这种瞬间的灵感和摄影画面所要求的瞬间存在形式之间的吻合，常常是其他艺术样式所无法比拟的。强调摄影艺术直觉的重要性，也就突出了摄影师的瞬间把握能力。其次是艺术思维的定向调整。在摄影创作中，凭艺术直觉的引导，在刹那间完成创作过程的情况虽然很多，但也会有一个较长时间酝酿、思考、探索、追寻的创作过程。摄影师有时在获得一些模糊的感觉之后，可以在不断的实践当中逐渐调整思维的定向，使某些零星的表象、印象由平淡变为浓烈，由芜杂变为纯净，从而最终构思完成瞬间的画面。把握摄影瞬间的同时也离不开想象的介入。大量的创作实践证明，想象力可以超越具象，先在摄影师头脑中形成某种意象，然后摄影师才运用各种手段去创造崭新的、人人心中所有、而个个眼中所无的精彩瞬间。另外，摄影瞬间的把握还必须融入情感因素和理性思维，前者通过激情深化艺术的直觉，赋予瞬间形象以

生命的情感，后者在理性思维的制约下排除一些在摄影创造中经常会出现的盲目和冲动，冷静地把握好瞬间的总体形象。

由此可见，瞬间的把握是一个复杂多维的思维过程，拍摄者能力的高下和修养程度的优劣对画面瞬间的意义可能千差万别，于是一张照片的优劣与否，也就有了一个基本的出发点。一张好的照片首先是凝固了一个美妙的瞬间，它能留住我们匆匆的脚步，然后让我们发出一声惊叹——世界原来是这样的！

接下来的问题是，在摄影师按下快门之后，瞬间被定格了，画面上的形象、色彩、光影，无不带上那个时间的印痕。摄影作品不仅在有限的空间而且在短暂的瞬间里究竟能表达多少内容呢？或者说，在怎样的审美深度上才可以真正进入好照片的范畴？

摄影作品中的瞬间的表达范围大小，首先取决于物体的外在形态、精神状态以及时间流程中的某一刹那捕捉得是否准确。瞬间抓得不准，形象就没有概括力和表现力，真的也会显得虚假，本质就会被现象掩盖。

上图：古斯塔夫·勒·格雷《海上的双桅船》（1856年），以纪实的方式呈现出对美的追求。

在现实生活中，人的运动和事物的发展是有一定规律的，有其隐秘节奏和内在逻辑。画面展现的只是一个短暂的瞬间，但完全有可能表现比其本身更漫长的时间流程。任何运动都有这样几个阶段：起始阶段——转化阶段——高潮阶段——回复到相对静止阶段。它们可能反复出现，在一定的时间流程中形成各种运动的节奏。画面的瞬间凝固在哪个阶段，它的表达范围就会有不同的区别。画面处于高潮阶段时，动体线条舒展，特征鲜明，热烈奔放，常使人感受到旺盛的生命力。画面处于转化阶段时，动体体态富于变化，线条柔和曲折，显得委婉含蓄，产生力量在积聚时的美感。相对静止阶段有一种静态的美，于沉静中孕育内在的力。值得注意的是，画面瞬间的表达范围最具力量 and 最具想象空间的往往并非是高潮阶段，而是在高潮即将到来前的瞬间。这是因为能给人留下联想和想象的余地，无形中将从瞬间的点上进行了延伸。正如莱辛所说：“到了顶点就到了止境，眼睛就不能向更远的地方去看，想象就被捆住了翅膀……”

上图：约翰·汤姆森《流动商贩，江西九江》（1868年），摄影家曾经在中国呆了一年，是最早的民俗摄影家之一。

于是从接受美学的角度出发，一张好的照片，其实是应该留给观众一定想象力空间的照片。如果把什么都告诉观众，却没有为观众留下更多值得玩味的余地，那么即便是一张不错的照片，它的审美深度也不会持久，它的价值也不可能久远，这也许

上图：爱德华·S·柯蒂斯《印第安人系列》
(1900年)，深入到印第安人部落留下的历史文献。

上图：埃米尔·左拉《巴黎，归途》(1899年)，作为自然主义文学流派的领袖，左拉的摄影在文化层面上自然高人一筹。

右图：埃米尔·左拉《世博会，埃菲尔铁塔》，我们看到了1900年的世界博览会、引起争议的埃菲尔铁塔。

可以成为评价一张照片的标准之一。

摄影作品的表达范围，还包括能通过短暂的瞬间表现特定的时间氛围。这是因为，不同的时间有不同的光影分布和光色现象，这样特定的时间在画面上凝固成一点，也就是选择了光影和色彩。日出日落、黎明黄昏、阴晴雨雪，光影分布和明暗反差不同，色温的冷暖各异。有个性的摄影作品无不跳跃着时间的因素，而不是简单、平板的影调展示，从而使摄影作品的瞬间意义得到了升华。所以，一张好的照片，应该可以向观众传递某种氛围，让观众在画面的引导下，感受到自然的美丽和生命的宝贵。只有当人的精神状态和自然的潮起潮落真正融为一体，人与自然的呼吸节奏构成了共同的旋律，生命的意义才可能上升到更为理想的境界。一张好照片——应该说是许许多多张好照片，可能搭出这样一道通向自然王国的彩虹。

当我们把这些全部加在一起的时候，也许就可以对一张好照片做出这样的评价：一张好照片首先是一个精彩的瞬间，是一个无法替代的、或者是令人惊讶的瞬间；它同时又必须是一个值得长时间保留在历史