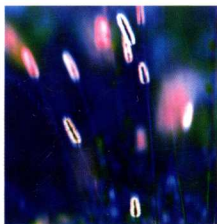

MEIDEFAXIANYUBIAOXIAN

摄影 艺术

的发现与表现

SHEYINGYISHUMEIDEFAXIANYUBIAOXIAN

● 李保国 编著

国防大学出版社
guofangdaxuechubanshe

国防大学出版社

摄影艺术
美的发现与表现

SHEYINGYISHU
MEIDEFAXIANYUBIAOXIAN

李保国 编著

目 录

开篇絮语

展开想象的翅膀自由飞翔	008
-------------	-----

上 篇 摄影艺术美的发现

一、美的本质	024
二、美的存在形态	028
三、美与艺术	033
四、摄影怎样才能成为艺术	041
五、美的发现与创造	048

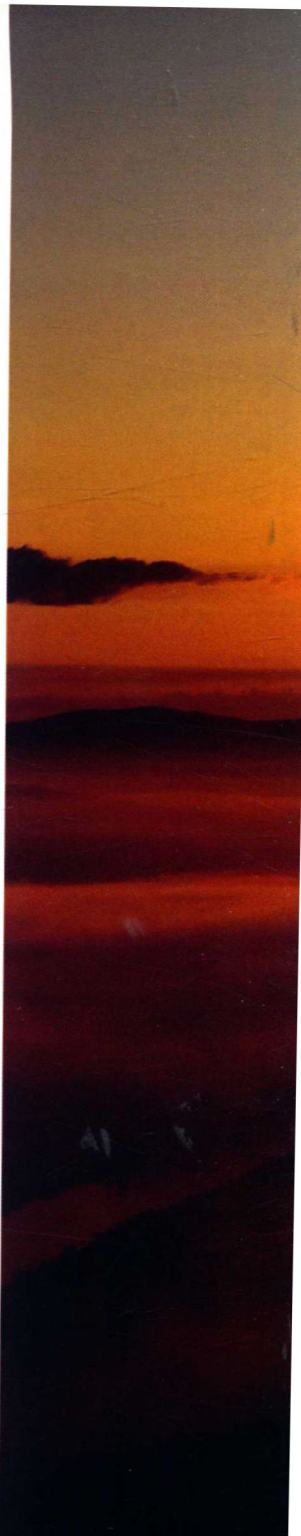
中 篇 摄影艺术美的创作方法

一、摄影艺术美的表现形态	073
二、摄影艺术美的再现与表现	077
三、表现意识的思维训练	093
四、纪实摄影创作实战中的学与思	099
五、摄影艺术创作个性的培养	106

下 篇 摄影艺术美的表现手法

一、结构	114
二、光线	143
三、线条	157
四、影调	162

五、色彩	165
六、角度	173
七、视角	181
八、空间意识	190
九、黑白的魅力	196
十、其它手法	200
十一、标题与再创作	210
后记	220

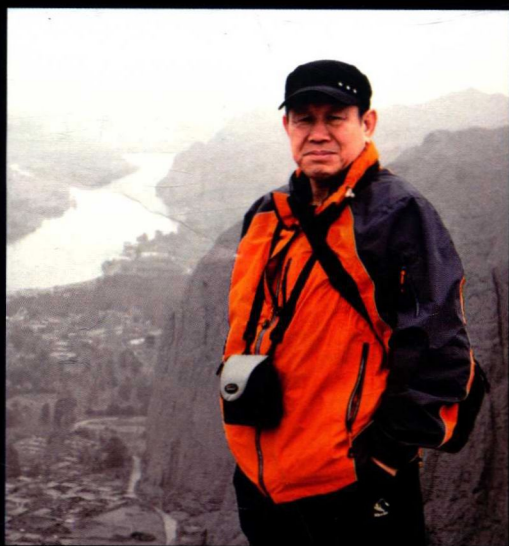

国防大学出版社

摄影艺术
美的发现与表现

SHEYINGYISHU
MEIDEFAXIANYUBIAOXIAN

李保国 编著

要使自己的摄影作品升华为艺术，并具有独特的创作个性和耐人寻味的感染力，就需要培养自己丰富的想象力。

—— 编 者

目 录

开篇絮语

展开想象的翅膀自由飞翔	008
-------------	-----

上 篇 摄影艺术美的发现

一、美的本质	024
二、美的存在形态	028
三、美与艺术	033
四、摄影怎样才能成为艺术	041
五、美的发现与创造	048

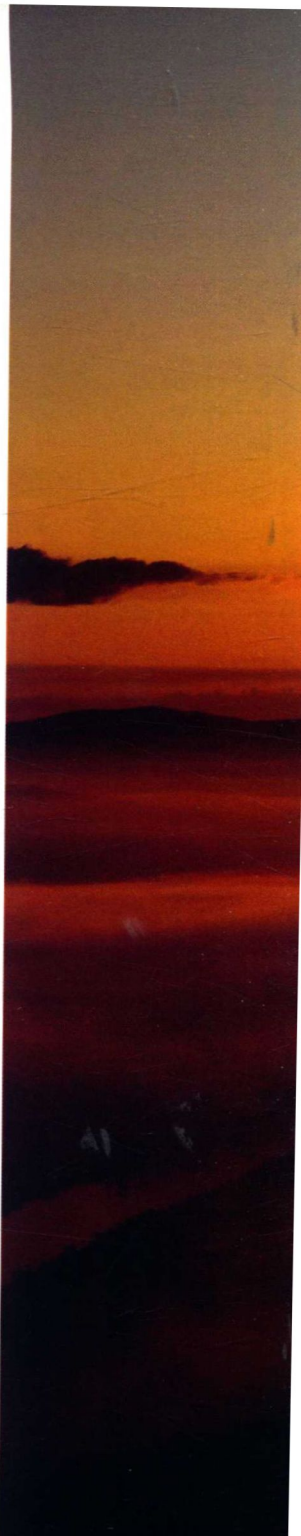
中 篇 摄影艺术美的创作方法

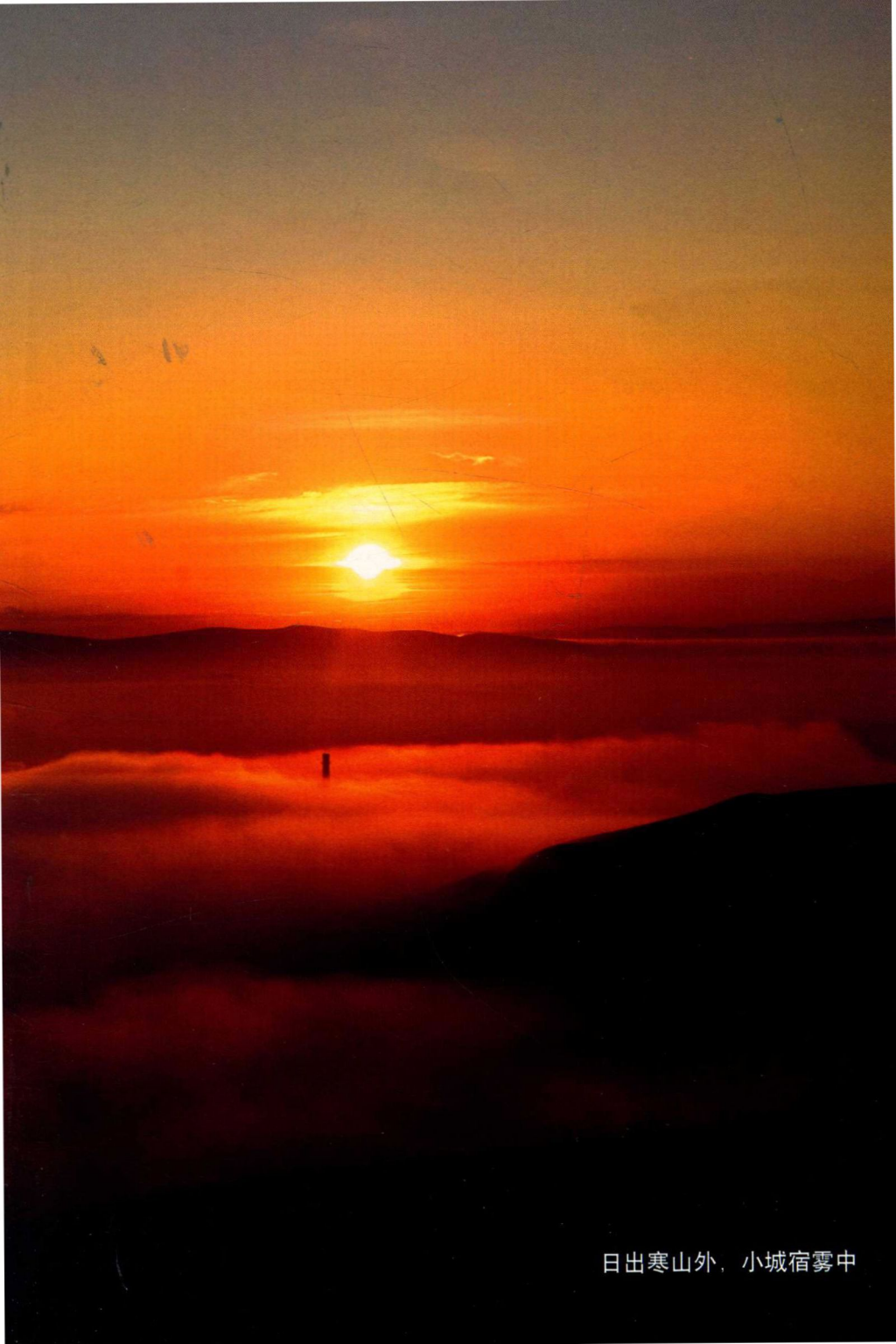
一、摄影艺术美的表现形态	073
二、摄影艺术美的再现与表现	077
三、表现意识的思维训练	093
四、纪实摄影创作实战中的学与思	099
五、摄影艺术创作个性的培养	106

下 篇 摄影艺术美的表现手法

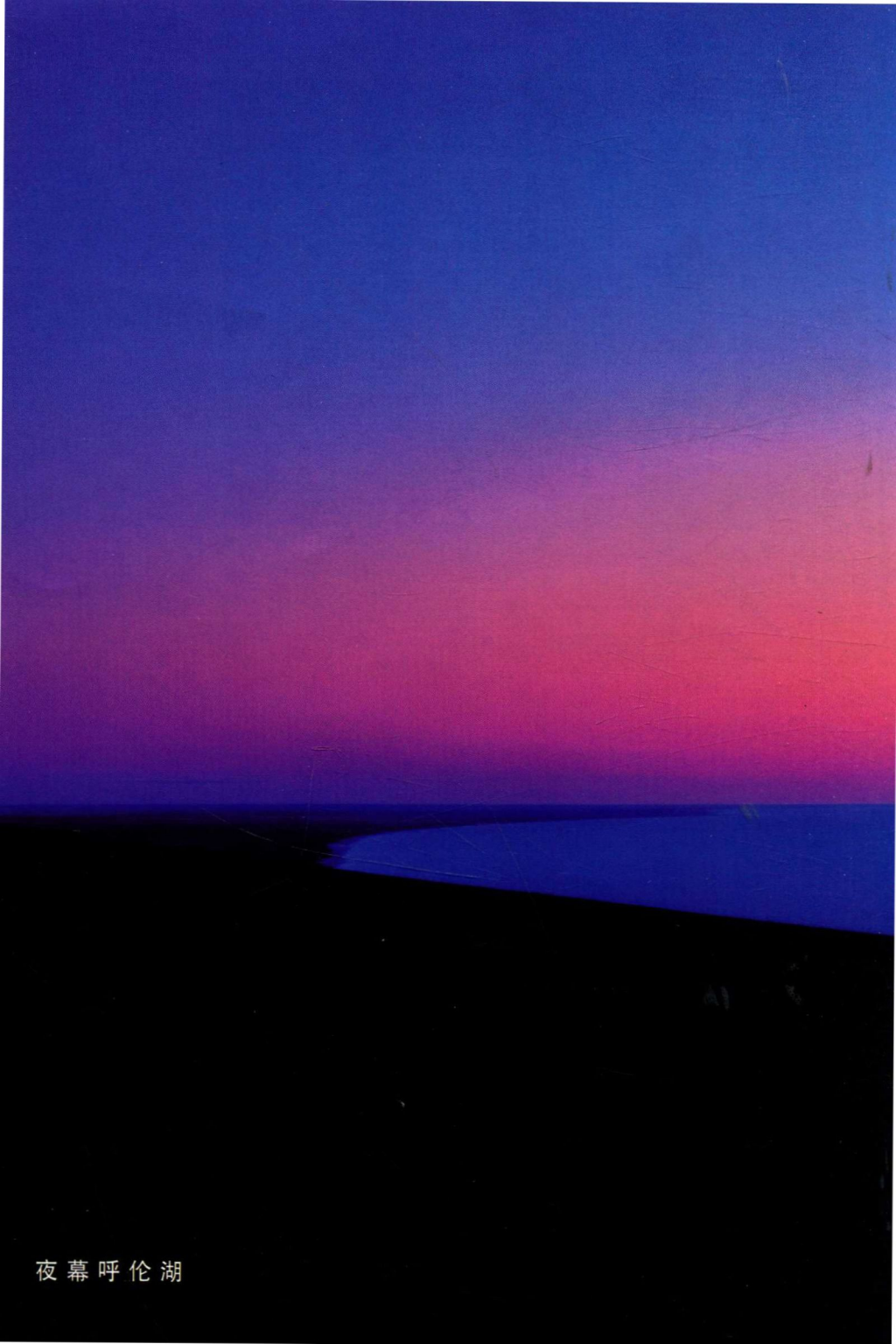
一、结构	114
二、光线	143
三、线条	157
四、影调	162

五、色彩	165
六、角度	173
七、视角	181
八、空间意识	190
九、黑白的魅力	196
十、其它手法	200
十一、标题与再创作	210
后记	220

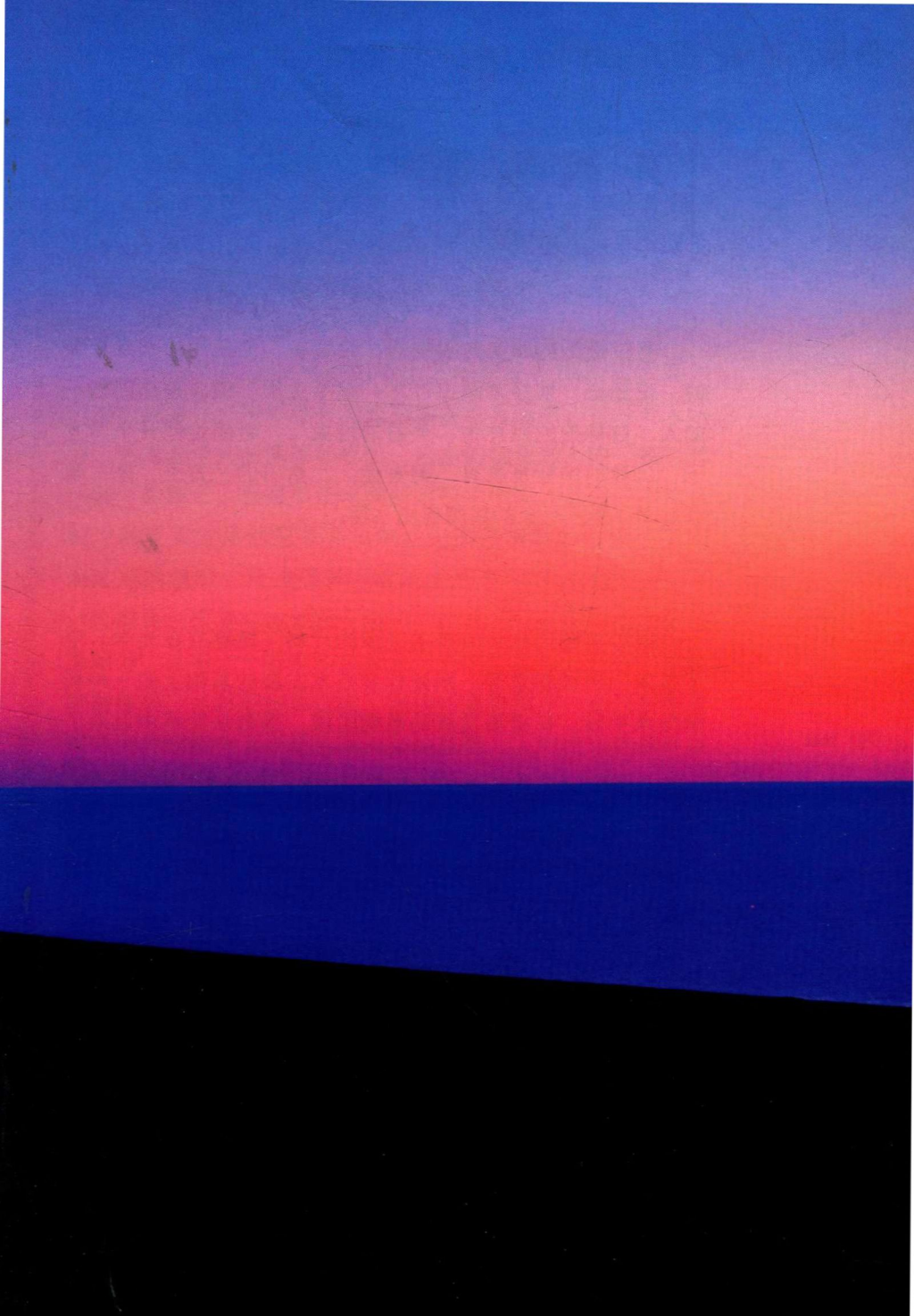

日出寒山外，小城宿雾中

夜幕呼伦湖

开篇絮语

——展开想象的翅膀自由飞翔

有位摄影的朋友向我抱怨：论装备，他使用的是专业级的，论勤奋，他经常跋山涉水，起早贪黑，但总是感到艺不如人，自称拍的照片为“美丽的垃圾”，希望给他开个“方子”。我的诊断是患有“美盲症”，给出的“方子”是：学点美学，展开想象的翅膀自由飞翔。

一、摄影艺术在不断的探索中成长

摄影是现代科学与技术进步的产物，是建立在光学、电子技术、机械制造等一系列科学技术发展的基础上的一种科学技术手段。在摄影发展的最初阶段，摄影从绘画中汲取了

001 残阳

有价值的东西。在摄影成为新闻传播的重要手段后，摄影追求纪实性与逼真性。随着科学技术的进步和人类精神需要，当人们把摄影作为创造艺术作品的手段，用摄影来反映现实生活，表达自己的见解和感受，抒发思想感情，给人美感享受时，便产生了一门新兴的艺术——摄影艺术。

运用摄影的手段能否创造出艺术作品？摄影能否成为艺术？美学界、摄影界有过长期的争论与探索。曾经有人认为，艺术表现人的情感和思想，艺术的创造是人的“技”和“艺”的结合，而摄影是一种科学技术手段，是通过相机机械地对现实生活的纪录和复制，纪实是摄影的本质，不能表达人的情感，所以摄影不能成为艺术；有人认为，艺术创造需要创作者经过长期“技艺”的学习和训练才能具备创造能力，比如一个画家的成长要用几年甚至更长时间，才能掌握线条、色彩等创作技能。而摄影是借用了一系列科学成果，大大地简化了再现生活形象的技能，人们比较容易地获得这种能力，而且它的逼真性、相似性又有了科学的保证，使得一些传统的艺术家感到愤愤不平，嘲笑摄影是“五分钟就可以学会”的技术，用摄影手段进行艺术创作的人是“低能儿”，极力贬低和否定摄影能成为艺术的努力。然而，也有一些有志于摄影艺术探索的人，认识到了运用摄影手段进行艺术创作的价值和可能性，认为摄影虽与其它艺术（比如绘画）的表现手段不同，但艺术追求却是一致的，都需要通过一定的技能来反映生活，表达艺术家对生活的感受、认识和评价。如果一个画家没有艺术家的眼光和心灵，那他一辈子充其量也不过是一名画匠。如果一个摄影者，只是用摄影手段逼真地纪录现实，而没有任何艺术创造，充其量也不过是一名摄影匠。摄影艺术创作虽然借助于一定的科学技术手段，但掌握这种技术的是人，人的思想、理念、主观情感可

以借助相机等技术手段充分表现出来。创作真正具有独创性、有特色的摄影艺术作品，同样不是一件容易的事，它和其它艺术一样，同样需要遵循艺术创作的规律，深入生活，挖掘生活主题，选择鲜明的题材，揭示生活的典型形象，并寻求合乎主题和题材的独特造型形式，同样需要付出艰巨的创造性劳动。

长期的摄影艺术创作实践证明，摄影的技术性不仅不会影响摄影的艺术创造，相反，日新月异的数码技术的发展，为摄影艺术创作提供了更加丰富的表现手段，一种用光线来塑造画面形象、表达思想感情的摄影艺术得到了广泛应用，并以其独特的艺术特点及功能，渗透到了社会生活的各个领域。摄影可以形象地记录人们的日常生活和社会交往的各种活动，使人们生活的悲欢离合和酸甜苦辣化为永恒；摄影可以纪录历史、重现历史，那些含义深刻、具有高度生活概括力和艺术感染力的摄影作品，更具有永恒的艺术价值和史料价值。总之，摄影不仅是近代影响最大的传播媒体之一，它既有文献实用功能和政治宣传教育功能，同时也是一门新兴艺术，这一艺术形式已逐渐成为人们生活中不可缺少的重要组成部分。

数码技术的飞速发展，使摄影进入了一个“全民摄影、图像狂欢”的时代。手机上装上了五花八门的摄影软件，使人们在极短的时间内就能成为摄影的“高手”。这种摄影越来越普及、摄影术越来越平易、图片传播越来越公民化的现象，以及易拍、有趣、分享、互动的特点，有人把它称为“手机摄影时代”。手机摄影者认为，摄影从来就不是一种光学行为，而是一种需要，如同照镜子，他们对影调、景深之类的术语根本不屑一顾，让他们尊重摄影术的古典美学与传统秩序也不切实际，他们的艺术感觉完全在手机摄影的世

界里，摄影在他们看来是如此的简单。这种现象必将使摄影趋向二极分化，即大众化与专业化。在大众图像狂欢的背后，摄影师的生存空间受到挤压，留给摄影艺术创作者的是一个艰深的、更加强调综合素养的、精英化的寂寞之路。

二、摄影艺术创作需要摄影美学的指导

摄影怎样才能成为艺术、如何提高摄影艺术创作水平的问题，依然是摄影这门年轻的艺术在创作实践中需要不断探索、不断追求的一个新课题。由于相机的“智能化”和普及性，进入摄影的门槛大大降低，许多摄影爱好者在技术上依赖“傻瓜”程序化，买一台相机，看看说明书就能拍照，这种现象使一些人认为，摄影是一种简单的技术，五分钟就能学会，容易养成热衷于动手，却赖于动脑观察研究的习惯，常常凭个人喜好行事，甚至有人认为摄影是运气加机会，把摄影艺术创作寄以撞大运上；由于摄影艺术的“年轻化”，摄影美学研究及摄影艺术创作成果还不能满足当今摄影群体的需要，广大摄影爱好者对“入门容易、提高难”缺乏思想准备，忽视对艺术创作规律的认识，没有养成从审美的角度观察世界、揭示客观事物的思维方法与习惯，存在重技术、轻理论，重技能技巧、轻观察思考，雷同模仿、缺乏创新的现象，其根本原因是审美意识和审美思维的缺失。

马克思主义认为，世界是可知的，主要通过科学的、伦理的和审美的三种方式认识世界、把握规律，三者相辅相成，互为补充，从各个侧面、多方位地揭示事物的真谛。所以，审美和科学、伦理一样，都是人类认识世界、改造世界的方式和武器。三种方式中，美学的特殊性在于从人类审美的角度去认识世界，它研究的对象和方式不同于科学和伦理，科学是求真、伦理是倡善，美学则是寻美，有其特殊的

认识方式。比如对树木的研究和认识，如果从科学的角度，人们会运用生物学通过对树木的年轮、生长所需要的气候环境和对土壤结构的分析等，认识树木生长发育的条件和规律，从而找到培育森林的措施；如果从伦理（道德和法律）的角度，人们会认识到树木森林与人类生存环境的关系，从而制定相关法规，规范人们爱护森林、保护环境的行为准则；如果从审美的角度，人们会从树木的抗严寒、战风雨、百折不挠的顽强生命力，顿悟出人生哲理和精神启迪，产生精神力量，从而把培育森林、保护树木成为人们自觉自愿、发自内心的寻美行为。三种方式从不同的视角深入，全面揭示了树木与森林的内涵和价值。由此可知，美学主要是研究人类如何运用形象思维和感情方式，感知与揭示客观世界，

002 友谊赛

从而推动事物前进。

摄影美学就是用美学的观点去解释摄影艺术，是对审美主体与审美客体的关系进行研究的学科。摄影美学研究的直接对象是摄影审美对象、摄影美和摄影美感；摄影美学研究的范围是美的存在、美的认识和美的创造的普遍规律及三者的相互关系。摄影艺术创作就是摄影者运用摄影技巧，把自己的审美意识物化成新的摄影艺术美，即新的摄影艺术形象。因此，摄影没有美学理论的指导，摄影艺术的创作就会迷失方向。

学点美学可以培养人的审美能力，丰富人的审美情趣，发展人的审美理想和美的创造力；能够陶冶情操、塑造心灵，在美的愉悦中唤起人们的高尚情怀，在潜移默化之中使人的良知变得更加纯真和善良，最终使人能自觉乃至自然地按照美的规律来改造客观世界和重塑主观世界；掌握一些美学的基本要点，对正确认识美和摄影的关系，辩证处理好摄影作品的教育与认识价值和审美价值的关系，用正确的美学观念指导摄影艺术创作等，都具有重要的指导意义。

1. 可以提高对美的悟性

大雕塑家罗丹说过，“美是到处都有的，对于我们的眼睛不是缺乏美，而是缺少发现”，拍摄实践中常常会遇到这样的情况，同在一个地方，有的人觉得没有什么可拍，拍出来也是平平淡淡没有看头，有的人却获得了很美的瞬间，这里关键不是你没有看到，而是缺乏美的修养，缺的是“心眼”，患了“美盲症”，于是对美就视而不见了。无论是初学者还是成功的摄影家，在学习和拍摄实践中无不涉及到形式感、光影节奏、点线面构成、色彩协调和影调韵味等直接与美学有关的问题，摄影者平时注意美