

摄影与影视制作系列丛书 [📷]

摄影 赏析

陈勤 主编 天龙 王萌 副主编

✍️ * | ♥️ Photography

化学工业出版社

摄影与影视制作系列丛书 [📷]

摄影 赏析

陈勤 主编 天龙 王萌 副主编

✪ I ♥ Photography

化学工业出版社

· 北京 ·

认清摄影面目，掌握摄影分类，明了摄影规律；欣赏名家名作，扩大审美视野，提高自身修养；分析各类作品，借鉴他人经验，学习专业技艺。

本书立足于公正客观的角度，综合讨论摄影赏析的规律方法及具体应用。采用理论观点与实际案例结合、经典佳作图片与具体分析文字相对照的编写方式，结合摄影专业教学的实践成果而编写。内容主要包括摄影体系分类、总体评价要求、常见摄影门类作品解析等。

本书可供国内高等院校摄影及相关专业师生使用，也是摄影爱好者学习摄影理论和作品欣赏的重要参考。

图书在版编目(CIP)数据

摄影赏析 / 陈勤主编. — 北京: 化学工业出版社,
2016.8

(摄影与影视制作系列丛书)

ISBN 978-7-122-27209-6

I. ①摄… II. ①陈… III. ①摄影评论 IV.
①J405

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第120649号

责任编辑: 李彦玲

责任校对: 宋 玮

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张9½ 字数170千字 2016年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

丛书编写委员会

顾问：邓维（中国摄影家协会副主席，中国摄影家协会摄影教育委员会主任）

主任：陈勤（原华光摄影学院摄影系主任）

李毅（大连医科大学艺术学院院长，中国摄影家协会摄影教育委员会委员）

副主任（排序按姓名汉语拼音顺序）：

刘文奕 齐镇宇 曲阜贵 单光磊

史民峰 孙家迅 孙越 吴玉峰

委员（排序按姓名汉语拼音顺序）：

陈勤 陈霞 杜铨 郭浩 李毅 刘雯

刘文奕 刘亚夫 齐镇宇 曲阜贵 单光磊 石昌武

史民峰 孙家迅 孙寰 孙越 陶新 王萌

吴玉峰 夏双双 张新根 张艳菊 赵欣

FOREWORD 前言

“观千剑而识器，操千曲而知音”。自古以来，一门技艺的学习，看得多就学得_多、懂得_多，自然也就成了行家，甚至成为个中高手。

摄影自不例外。一个摄影爱好者，无论是新手还是老手，通过欣赏名家名作，不仅可以扩大审美视野、提高自身修养，还能通过分析各类作品，借鉴他人经验、学习专业技艺。同时通过摄影作品的赏析，对于我们从理论上认清摄影的发展演变、门类特点和相互关系，具有很大的帮助。对于摄影赏析，国内外的理论家都有共识：一个摄影人如果仅会操作器材，只是刚踏上摄影的台阶；如果学会了摄影赏析，就有可能真正跨进摄影创作的大门。

关于摄影赏析，虽然大家都承认它是摄影成长道路上很重要的一环，或者说是真正超越他人、鹤立鸡群的重要支撑，但对于其到底应怎样来开展来深入，历来众说纷纭，莫衷一是。这也难怪，因为摄影本身就是一个多面体——上天入地、用途无限，无论是从哲学、美学、心理学、艺术、社会学和传播学等方面都可以进入其中，得到不同的观点和评价。本书从三个方面来讨论摄影赏析，一是摄影自身的发展与特点，二是摄影的应用和分类，三是根据常见摄影门类来具体赏析，分层次分步骤来展开。这样从摄影是什么开始，到摄影有多少种“用途”，然后看用的“效果”怎样，一步步来讨论和分析，自然对于摄影的体系就有清醒的认识，对摄影的技艺有全面的掌握，对摄影的优劣有明确的标准。有了这样的基础，再

来看自己的作品就不会茫然了，看别人的作品也知道好坏了。

同时一个人在摄影赏析水平上的提高，对于自身的摄影创作也有着重要的帮助，那么再进一步创作发展，就不会迷茫混沌了。其实对于摄影作品的赏析不仅是一个个体行为，它还是一个很好的群体交流方式。大家相聚一起，对一幅摄影作品或一个摄影流派进行分析讨论，通过不同观点的碰撞，既明晰有关的是非对错，也增长自己的理论修养。古话说“奇文共欣赏，疑义相与析”，也正是说文学艺术中赏析的用处。所以学习摄影赏析，掌握摄影赏析，是大有好处的。

本书主编为陈勤，副主编为天龙、王萌。各章节编写作者为：第一章朱晓军，第二章王萌，第三章天龙，第四章陈勤（第一、三节）、许艳清（第二节）、朱颜（第五节）、天龙（第四节），全书统稿由陈勤完成。在本书编写过程中，很荣幸得到了中国摄影金像奖获得者、原中国摄影家协会副主席陈勃先生，中国著名摄影理论家、北京电影学院教授杨恩璞先生的关心指导，特此致以崇高的敬意！同时还得到国内外众多著名摄影家的热心支持，提供了精彩而典型的作品范例，在此表示衷心的感谢！

编者

2016年4月

第一章 摄影与摄影赏析..... 1

第一节 认清摄影..... 2

一、摄影是多面体..... 2

二、从源流发展看摄影..... 7

第二节 摄影赏析..... 14

一、摄影赏析的重要性..... 14

二、图片摄影的特点..... 16

第二章 摄影作品的分类..... 23

第一节 摄影作品分类的重要性..... 24

一、分类标准..... 25

二、分类的目的..... 26

第二节 作品分类..... 27

一、宏观界定..... 28

二、常见分类..... 32

三、单幅与系列..... 37

四、新发展与新类型..... 43

第三章 作品的欣赏评价.....45

第一节 作品总体评价.....46

一、分类定位.....46

二、难易程度.....47

三、思想创新.....49

四、画面美感.....51

第二节 画面具体分析.....54

一、构成好作品的要素.....54

二、主题、主体与画面构成.....55

三、光色影调.....60

第四章 作品分类赏析.....66

第一节 人像摄影.....67

一、人像摄影分类及特点.....67

二、人像摄影审美与评价.....72

三、作品解读.....77

第二节	风光摄影.....	83
一、	风光摄影分类及特点.....	84
二、	风光摄影审美与评价.....	88
三、	作品解读.....	95
第三节	纪实摄影（新闻摄影、纪实摄影、民俗摄影）.....	101
一、	纪实摄影分类及特点.....	101
二、	纪实摄影审美与评价.....	105
三、	作品解读.....	109
第四节	艺术摄影（创意摄影）.....	115
一、	艺术摄影分类及特点.....	115
二、	艺术摄影审美与评价.....	120
三、	作品解读.....	124
第五节	广告摄影.....	131
一、	广告摄影分类及特点.....	131
二、	广告摄影审美与评价.....	133
三、	作品解读.....	138
参 考 书 目		144

☆ | ♥ Photograph!

第一章 摄影与摄影赏析

第一节 认清摄影

“摄影是什么？”不管是刚拿起相机的菜鸟，还是久经考验的摄影老手，免不了都会有这样的问题。对于摄影人来说，这就像那个古老而永恒的哲学命题：“我是谁？从哪来？到哪去？”，让每一个有所追求的人苦思而求解。

一、摄影是多面体

认识并清楚摄影到底是什么，对于我们在实际拍摄中把握摄影规律并合理应用技巧，是很重要的一个基础。可是，这个问题也是被许多人所忽视的，他们常常觉得“拿起相机就拍、拍到什么就是什么，有什么可想的呢”。在今天，拍照已经不是19世纪那般神秘小众，而是非常大众化了。但是真正拍得精彩、玩得自如的人，却是拥有相机的人群中的极少部分。原因何在，当我们都没有把自己要做的事情弄清楚，又怎么能奢谈做得好呢。

那么摄影是什么呢？对于现代人来说，摄影似乎是一件很平常的事儿，但是仔细问一下，就未必能说明白说完整。有人认为它是一门伟大的艺术，高雅又有神奇的创造力；有人认为它是一种文化娱乐，出门旅游拍拍纪念照而已；也有人认为它最大的用途是拍摄证件照，给每个人见证身份；还有人认为它是绘画的替代物，用来给书刊杂志配图以美化版面……众说纷纭，各有道理。

（一）摄影是科学技术的结晶

摄影是一个综合了光学、化学、物理、精密机械、自动化控制、计算机、艺术造型等科学知识和技术发明而成的结晶。具体来说，摄影术是一种前所未有的全新科技手段，摄影器材是人类所发明的新型科技工具。一百多年前的照相机虽然只是一个木匣子加一块玻璃凸透镜，但从那时起就已是工业文明的新发明成果。从早期普通的手动机械相机到今天高度智能的数码相机，从传统繁复的化学胶片到简单便捷的数码方式，在不同的年代，摄影术紧紧跟随科学技术的进步而不断发展，一直代表着不同时代科技水平的高度（图1-1）。

其实，摄影器材（照相机和镜头等）不仅是人们使用的新科技工具，还因为其特殊功能、精密制造和完美造型，一直是人们喜爱的工艺品，也常常成为一些人的艺术收藏。例如德国徕卡相机和镜头（图1-2），长久以来被一些人当作工艺品来收藏，而不是当作摄影工具来用。今天市场上有不少几十年前的老徕卡二手镜头，流转中还维持着高价，让人不得不点赞。还有一些老古董相机，今天的价格也远远超出原价，如同艺术品一样被人们看待和珍爱。

图1-1 照相机结构图

图1-2 徕卡相机

(二) 摄影是人类第三只眼

摄影是人类发明创造的第三只眼——特殊而科学的眼，极大地延伸和拓展了我们人眼正常所无法到达的时空领域，并以前所未有的方式和结果影响着现代社会，令当今时代的普通人在视觉感知和思维方式上都产生了重大改变。

先看微观摄影和宏观摄影，就是超越古代人类的新视野。人的视力是非常有限的，例如

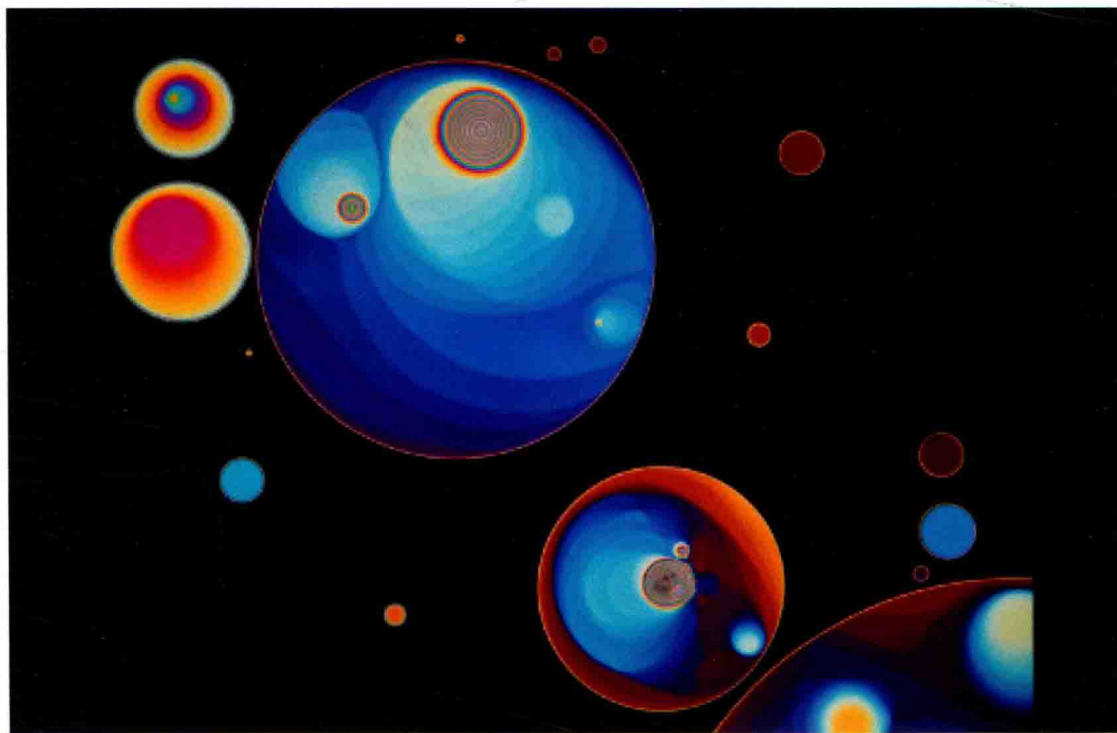

图1-3 肥皂膜 (150×) / Gerd Guenther摄

细微的物体是看不到的，像细胞、头发丝的剖面、昆虫的眼球和叶子的气孔等。有了放大摄影、电子显微摄影，它们就能帮助科学家揭开那些东西的奥秘，让人们看到微观世界物体的构造（图1-3）、内部运动状态和生长规律。同样过于庞大的物体人的眼睛也是看不清的，如地球是不是圆的？地球上大气环流是如何运转的？我们在地球上是不看到的。但自从有了人造卫星、宇宙飞船等高空飞行器，并在上面装备了摄影装置，拍摄到了地球全貌（图1-4），我们才真正见到自己生活的星球和气象云图状态，也才有天气预报等生活服务。

摄影还能弥补人眼对事物时空变化感受上的不足。比如，子弹穿过苹果、飞溅的水花水珠，这些瞬间人眼难以捕捉辨识，可是摄影就能够轻松地拍摄下来，并且图像清楚分明

图1-4 地球全貌

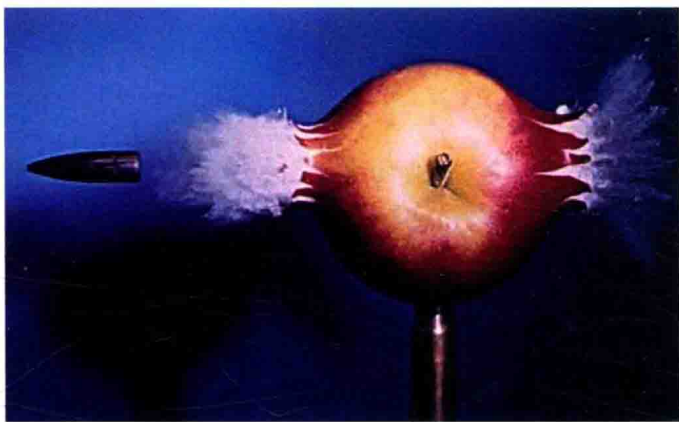

图1-5 子弹击穿苹果/哈罗德·爱杰顿

图1-6 红外线风景/David Keochkerian

(图1-5)。再有花朵开放和虫蛹孵化等生物现象变化十分缓慢,一下子很难观察它们的活动全程,但利用定时逐格摄影就能把它们几天、几小时的变化过程,在显示屏和照片上用几秒就展示出来了。还有利用红外摄影透射烟雾等干扰(图1-6),在勘探和军事侦察中都有很大用处,紫外摄影还可以把表面看不到的印迹,如罪犯的指纹拍摄出来,这些对于警察破案帮助很大。随着科技的进步,摄影记录事物的功能越来越强,还将不断开拓新的视野空间,对科学探索研究和扩大人类视野发挥越来越大的作用。

(三) 摄影是一种图像语言

如果从交流传播的角度上来看,摄影是一种图像语言,一种与文字语言截然不同、与绘画相似的视觉语言。

人类几千年来,对于图像图形的记录和创作,一直是很小众和高难度的,因为工具简易、天赋条件和技艺学习等限制,加上纯手工和个体化的工作方式,绘画只能是极少数人所为,画家这个名词也总是笼罩着神圣的光环。摄影的出现改变了一切。由于摄影是采用照相机等科学技术工具来捕捉和记录人物的影像,具有操作标准、快捷方便和真实准确的绝对优势,从出现之时就打败和取代了绘画在人物写真再现方面的传统用途,也破开了大众参与图像记录工作和视觉艺术创造的狭窄门框。今天互联网时代的大众影像普及浪潮,其实也正是摄影具有的快捷方便和互联交流需求所致。

(四) 摄影可以是艺术

生活中大多数人总是将摄影认同为艺术的一部分,就如同绘画、书法、音乐、舞蹈等艺术门类一样。摄影是一门艺术吗?严格意义上看,摄影并不是一门艺术,而是可以用来实现艺术创作的工具和承载艺术任务的载体。当我们采用摄影进行艺术创作并在作品中承载作者的情感思想,便称之为艺术摄影创作和艺术摄影作品,但摄影还可以用来拍摄新闻照片、记录科研考察等更多工作,远远不止于艺术。就像语言文字,人人都在用但并不都是诗人和小说家,只有在作家手里,语言文字才成了艺术作品。一句话,摄影不等于艺术,但摄影可以用来“玩艺术”。

当然,承载艺术任务的摄影,具有超越绘画的、前所未有的影像写真能力,摄影图像的逼真、准确和复制等特性,使其成为视觉图像记录和表现的重要代表,可以逼真地记录下世界万物和转瞬即逝的生活,也可以创意地表现作者对社会现实的情感认识。不管是纪实还是创意,摄影者奉献给观众的每一幅摄影作品,可以是记录一个真实的瞬间,也可以向大众传播某个热点事件,也可以对观者呈现新的思想观念。只要摄影者具有高度的形象思维能力,善于选择和提炼艺术形象,摄影语言特征鲜明,摄影作品就会充满艺术感染力,在当今

图1-7 大漠驼队/李建成

艺术世界中占据非常重要的地位。如中国摄影家李建成的作品《大漠驼队》(图1-7),我们知道茫茫沙漠之中,是一片荒凉和干枯的死海,但摄影家却运用高明的摄影技艺,通过人物形态、光影选择和色彩处理等环节,将一个荒凉枯燥的沙漠场景变成了充满艺术魅力的炫丽画面。

(五) 摄影是生活新方式

摄影从诞生之日起,就成为了当时的社会时尚,随后不断发展演变,逐渐成为全社会的生活方式。早期,摄影因为高成本、科技性和复杂性等原因,主要是有钱人的时尚新风。但很快就成为社会信息传播和交流中最常见的方式,从新闻到证件照,从报刊到电影,都离不开摄影,并逐渐变成各阶层人们喜爱、常用的工具、技能和生活方式。

进入互联网时代和数字化时代后,人人都是媒体,人人都在传播,已逐渐成为一种新的生活方式。手机、照相机和电脑等影音设备,实现了网络化和数字化,使数字化影像成为人们可以随时随地获得的信息。从大都市到小城镇、从专业人士到百姓家庭,各种数字影像开始成为人们生活中的重要内容和信息窗口,并互动交流和自由传播。在此基础上,摄影协会组织和摄影竞赛活动也是爆炸式出现,在中国出现了一个奇葩和非常有趣的“摄影高烧”现象(图1-8)。据不完全统计,中国目前有人像摄影、新闻摄影、建筑摄影、民俗摄影、教育摄影、军事摄影、旅游摄影、婚纱摄影、鸟类摄影、昆虫摄影、金融摄影、民航摄影、公安摄影、老年摄影、青少年摄影等数百个类型的摄影协会,加上中国摄影家协会和各省、市、地区以及各单位的摄影家协会,会员总数已远远超过百万,可以说将摄影作为个人生活新方式,中国人是典型代表。

摄影这个高科技工具,当人们熟悉了性能、掌握了原理、明白了标准,就可以用它来做

很多事。无论是艺术的创作表现，还是非艺术的记录再现，我们都可以用这个快捷方便的工具来完成、来实现。我们可以到大自然中进行科考摄影记录，可以给亲朋好友拍摄人像写真，可以将内心自我的思绪痕迹造影表现。

图1-8 摄影热

二、从源流发展看摄影

西谚云：“罗马不是一天建成的”，摄影也是经历了不同阶段和多种营养的培育而诞生，让我们回头看看摄影成长之路，也许有利于认清其本质与变化。

（一）源于风景描绘的影像工具

摄影的基本原理，主要来源于小孔成像的物理现象。早在公元前4世纪，中国先哲墨翟在《墨经》光学八条里就记录了他看到的太阳通过树叶间的小孔在地面形成的投影，提出了小孔成像的原理（图1-9）。16世纪欧洲文艺复兴时期，大艺术家达·芬奇根据小孔成像的原理绘制出绘画暗箱草图，17世纪欧洲画家又利用小孔成像的原理制造了绘画暗箱（Camera），暗箱把外界景物折射到箱子里的玻璃板上，画家就按此勾描景象的轮廓（图1-10）。这样一来，比起几千年来用比划和记忆的方式来绘画，记录描绘真实风景的过程就变得准确和方便多了。

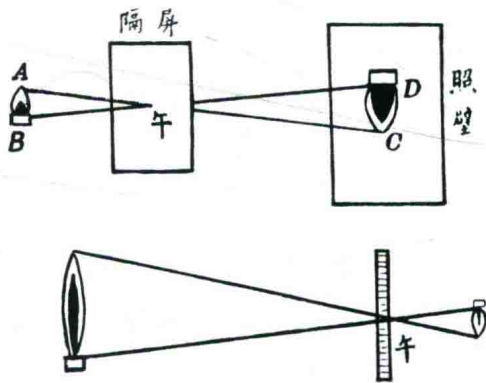

图1-9 小孔成像

但这样一笔一画地描绘风景毕竟很慢很费时间，许多人便想到用科学方式来记录暗箱里的投影。在18世纪，欧洲各国的科学家、画家围绕摄影术的发明进行了各种实验和探索。1826年，法国人尼埃普斯找到了一种能感光的材料——白沥青，拍摄了人类历史上的第一张照片《窗外景色》（图1-11），由于白沥青感光极慢，拍摄一张照片至少8个小时，无法应用于日常生活。十年后，法国画家路易斯·达盖尔

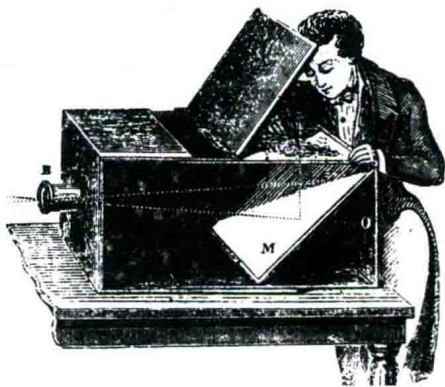

图1-10 画家利用装有镜头的暗箱绘画

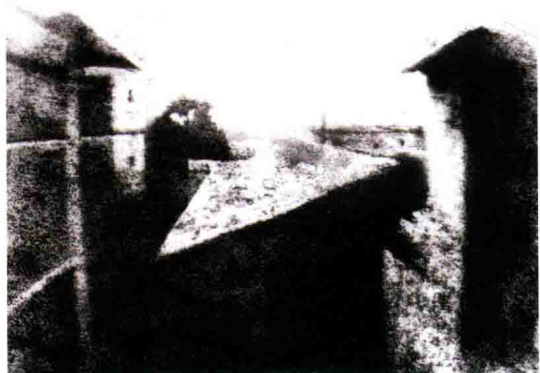

图1-11 窗外景色/尼埃普斯

图1-12 达盖尔和他的相机

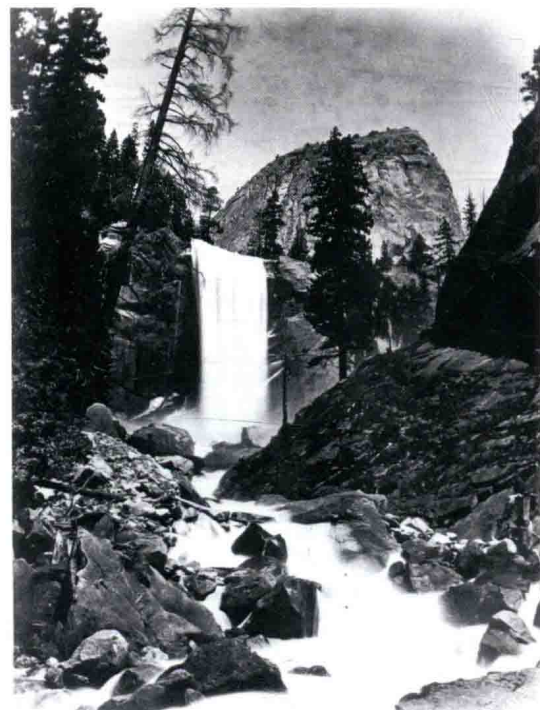

图1-13 春天的瀑布/沃特金斯

改用涂银的底板拍摄，然后再用汞蒸气熏烤和大苏打水浸泡，很快就能显示出拍摄的景物，并凝固在银版上。与此同时，英国人塔尔博特发明了从负片到正片的卡罗式摄影法，奠定了现代摄影术的基础，并出版了世界上第一本附有照片插图的书——《自然的画笔》；法国的贝亚德成功地进行了一次曝光时间长达1小时的实验，在相纸上获得了正像；英国的赫谢尔爵士对摄影术的发明也做了有益的探索，并对摄影术语进行了规范。

1939年8月19日，法国科学院和艺术学院宣布：达盖尔银版摄影术为国家重大发明，并授予帝国勋章。后来，全世界就把这一天称为“摄影术诞生日”，至今已有170多年。尽管达盖尔的银版摄影术比较简单，但我们一定要明白，这毕竟是人类摆脱手工描绘，采用科学仪器和科学方式记录逼真图像信息的开始，可以说是划时代的发明创造。自从达盖尔摄影术诞生后（图1-12），摄影就站在科学技术的基础上，不断成长壮大自身，迅速拓展应用空间，在各方面影响了人类社会。

（二）摄影发展与风格流派

最初摄影只是用来替代绘画的记录功能，但很快人们就发现它用处多多。从早期的木匣子相机到今天的数码相机，人们不仅用它来记录自然万物和社会生活，还发展到用它摹写心中情感和艺术想象。摄影的对象，有风景建筑、人像人物、社会生活和花鸟鱼虫等有形之物，也有科学幻想、梦想空间、艺术构思和意识心理等无形思维。

