

献给摄影150年

摄影美学论稿

● 卢火 著

SHE
YING
MEI
XUE
LUN
GAO

黑龙江
教育出版社

摄影美学论稿

卢火 著

黑龙江教育出版社

1989年·哈尔滨

摄影美学论稿

卢火 著

责任编辑：孙少平

封面设计：孙少江

黑龙江教育出版社出版（哈尔滨市道里森林街42号）
新华附属印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行
开本787×1092毫米1/32·印张12·字数230千
1989年9月第1版·1989年9月第1次印刷
印数：1—2,500

ISBN 7—5316—0903—7/J·14定价：4.60元

作者小传

卢火，原名卢占桓，辽阳人，1968年毕业于北京理工大学。曾任中国摄影家协会黑龙江分会理事、大兴安岭地区影协副主席兼秘书长，收录《中国摄影家大辞典》。其摄影作品、论文发表千幅（篇）以上；发表科普作品、文艺理论、杂文、诗歌、小说等作品共30多万字。现有《摄影心理学》、《摄影夜话》等专著交付出版社出版。

目 录

第一辑 摄影的本质

摄影的文化系统（代绪论）…………… 1

思索的起因——文化系统中的摄影子系统
——文化流向中的摄影——摄影流向中的文化
和摄影美学

摄影的文化艺术形态…………… 25

缪斯神话：人类最早的艺术形态学——艺
术形态学的意义：艺术世界的内部结构——摄
影的文化艺术形态——摄影文化艺术形态的预
备性原理图——摄影的文化艺术形态图的展开
式与循环式——摄影文化艺术形态划分的美学
依据补充

纪实，还是纪叙？…………… 41

发现不是发明——我的发现——摄影的
纪叙本质——摄影的种类——纪实主义摄影派
的形式与发展——纪实是现实主义的畸型

摄影的艺术社会学视角…………… 65

艺术社会学存不存在——艺术社会学的对

象——艺术社会学与美学的叠合——艺术社会学视角的意义

摄影的价值系统.....74

摄影的多视角观照——人的审美关系历来是价值关系——审美价值与其他价值的关系——F〔±〕摄影价值

第二辑 摄影的审美特征

摄影与感觉.....86

问题的提起：埃斯特惕克——马克思的贡献：感觉的实践发生论——艺术：不是表达个人感觉——被忽视了的问题：感觉研究——感觉：一个源远流长的生存谋略——艺术：在感觉方面给人以秩序——直觉：理性思维的起点——感觉：摄影的一种语言——感觉：形象思维的一个因素——感觉到世界最高形式美：性格——深刻的感觉：需要更多的注意——抽象摄影与具像摄影的感觉问题

摄影艺术的空间原则..... 104

瞬间艺术论的瓦解和布勒松的欺人之谈——摄影中的时间与空间的结合——摄影：虚幻的空间——影影的时间“差”与空间感——画面空间的职能

形象/背景手稿..... 114

形象/背景的视觉原理——形象/背景的特

点与意义——摄影家的难题：突破感觉成见——
形象/背景 的转换——形象在摄影中的地位
——形象的摄影与摄影的形象——摄影形象的
分类——形象在艺术中的进化——形象的两重
性——形象的矛盾性

蒙太奇论稿..... 128

蒙太奇的由来——蒙太奇思维始于摄影艺术
——摄影蒙太奇的第一次高峰——蒙太奇的
意义——蒙太奇即思想——构图、图象与形象
——形象——摄影家的焦点——平行蒙太奇在
摄影上的变态

摄影作品的第二直接性..... 142

中项：艺术作品的形式特性——摄影：拟
人化与非拟人化的辩证关系——摄影作品的第
二直接性——特殊性：个别性与普遍性的中介

镜头永远是主观的..... 155

苏东坡《琴诗》的启示——镜头永远是主观
的——从“理想”开始总是靠不住的

第三辑 摄影艺术的审美创造

孕 育..... 162

美是难的——拒绝完美的摄影家——孕育
——美感的组合方式——美丑泯绝的美学原理

情 致..... 174

艺术中究竟是什么引起共鸣——情致的含

意——性格与情致——情致与心灵——情境
——渗透

势..... 183

势的概念——势的种类——势：生命动态
形式的同构形式

摄影画面的空白..... 195

停顿万岁——空白不空——空白的含蓄的
内涵——空白能造成期待的审美愉快

摄影画面的气氛..... 201

气氛对摄影创作的意义——气氛是可以创
造的——画面气氛的创造

论线条..... 207

线条在艺术中的地位——线条结构在摄影
中的骨骼作用——点、线、面的微积分关系
——线条的性质——线条即思想

化丑为美 点石成金..... 218

美与丑都是艺术创作的题材——丑比美更
能暴露性格——很美的地描绘一副面孔——化
丑为美在摄影中的意义

论肖像的摄影描绘..... 229

人物情绪的描绘——对具有鲜明特征部位
的特写描绘——肖像的综合描绘——拟物描绘
——动态描绘——性格描绘

肖像摄影的体裁..... 233

肖像体裁的时代特点——肖像摄影体裁的

分类原则——肖像摄影的体裁种类

色彩和谐台议..... 240

戏曲脸谱的启示：色彩的装饰性——鲁迅的启示：色彩和谐不是混浊——黑格尔的启示：差别是和谐的本质——《色彩交响曲》的启示：色彩交响——列宾的启示：色彩即思想——歌德的启示：色彩的感情与伦理作用

黑白摄影的朴素美..... 253

黑白的朴素美——黑白的虚写功能——黑白的抽象力和表现力

摄影艺术的形式美..... 257

内容与形式的关系——形式美的基本构成——形式美的特性——形式美的意义

摄影艺术的技艺美..... 267

技术的概念——艺术为什么总是借助技术扩大自己的范围——技艺美在艺术中的地位，——技艺美的独立性——技艺美在创造性摄影上的价值——技艺与风格

摄影的视觉语言..... 279

摄影是感官的延伸、思维的语言——摄影视觉语言研究的意义——摄影的视觉语言

第四辑 摄影创作中的审美意识

摄影家的主体意识——摄影家的全人格的实现..... 294

反思：人是有意识的物种存在——摄影家

主体意识涵义——摄影家的自我实现

摄影形象的“主体意识”——摄影不是摄“影”…… 310

“无能为力”——摄影家的“被动状态”

——摄影的主客观情感的吻合——摄影的典型
形象就是类型形象——无人形象摄影作品中
的主体意识

摄影读者的主体意识——尊重读者的自我实现

需要…… 326

参加摄影的是观众的心灵——读者的自我
实现——创立摄影评论家队伍

我与“我”(代跋)…… 344

我的美和丑：人物性格的复杂性——“我”
在我艺术作品中——镜头思维——“社会相”
摄影——我的审美意识的物态化风格——寻
找、发现、选择

美没有尾声(后记)…… 375

第一辑

摄影的本质

摄影已成为一种复杂的精神——物质文化系统。它的思想性、认识性、形象性、情感性、愉悦性、科学性、工艺性、只是一般属性，只有审美属性才是它的本质属性。从系统论可知，审美属性是各种属性中起统摄、决定性的系统质。摄影的全部奥秘可以归为一句话：唤起人们对熟悉与陌生的宏观世界或微观世界的惊奇感！

——题记

摄影的文化系统 (代绪论)

美学的发展将是一方面哲学与心理学、艺术社会学，另一方面是基础美学与实用美学不断分化而

又不断综合的双向进展的行程。

美是难的。“信言不美，美言不信”（《老子》）。

美学文章往往写得都不美，缺少意味。

文章开头难。美学文章开头更难。

本文开头的题目，如果换成摄影本身的语言，不妨加一副标题：“摄影的宏观曝光”。如果用文学上规范的词汇，就是“摄影的宏观描述”。

凡宏观，必伴随现象。

文学艺术界就有许多现象：“何其芳晚期现象”（政治进步、艺术上退步）、“刘晓庆现象”（誉毁相生）、姚雪垠现象（用自己的东西证明自身）……

与本文有关，我提名设一个“张艺谋现象”。

其貌不扬的张艺谋，一肚子内秀举世瞩目。我喜欢他、爱他，其基点是影友间天然的亲密——不过他不认识我，我不认识他。我从摄影作品《对弈》和电影作品《黄土地》、《红高粱》认识他。

他懂摄影造型艺术的美学原理，并懂得电影的最基本特征是摄影造型。然而流行的观点却是综合越多的艺术越好——于是那“此起彼伏”的“远山呼唤效果”目不暇接；那画外音响的火车轧轨声不绝于耳……

从《黄土地》肇始的探索电影，不仅在以文化反思的主题上显示出第五代电影批判精神的严厉，（相当于五四时的“审父”）而且在以审美的眼光的生命本体的悲剧感来观照

复杂的社会变革方面显示出美学探索的力度。与摄影美学探索密切相关的是《黄土地》的摄影——天地间压在角落上的悲苦的人们。摄影美学上的见解适合这部电影主题的凝重与反思，使用广角镜头把人物“推”到一个象征黄帝子孙的黄土地广阔的背景上，仿佛离我们有一段距离（美学有距离说——人对艺术与现实审美活动的基本原则是保持适当的心理距离），更适合对往事、逝去的昨天的反思。

继《黄土地》摄影之后，张艺谋的《红高粱》被国际承认，发给大奖。于是有人就到高粱地来“踩”，大有不踩平不罢休的架势。接着有人起哄、围观——这是咱中国老祖宗好围观的因子的遗传。问他们踩高粱地干什么？他们说“我爷爷乱撒尿，丑死了。”

《红高粱》好就好在这泡尿上。依我的美学观，如果不在高粱地野合，不往酒缸撒尿，西方莎士比亚的徒子徒孙们就不会给奖、更不会给大奖。

丑吗？是不美！那么久演不衰的莎士比亚戏剧里的人都美吗？莎士比亚所写的一些小丑几乎都充满着聪明伶俐的天才式的幽默，这也显得很不相称。人们会问：“这样聪明伶俐的人怎能干出那样笨拙的勾当？……就性格本身是整体，反而是具有生气的这个道理来看，这种始终不一致正是始终一致的、正确的”（黑格尔《美学》第一卷 306 页）。美学原理就有这么一条：美丑并举。你若不以为是真理，我只好搬出“咱们的爷”（不是《红高粱》“我爷爷”）马克思来训话了。马克思教导我们说：要莎士比亚化、不要席勒化！席勒化是把人物变成“时代精神的单纯的传声筒”、“太完美无缺了”。

反对“我爷撒尿”就是一种美学上的无知。

本书的美学思考就从这里开始。

就从我提名的“张艺谋现象”开篇。

思索的起因

所谓“张艺谋现象”，是说张艺谋重新再现了长期以来的“在我国的文学艺术中，曾经发生过酒神精神的失落现象”，打破了公式化、过分追求艺术的教化和认识功能、本能地对审美鄙夷却以为伟大、进步、革命的“左”倾观点的束缚。

我国民族的文化弱点是习惯于站在政治视角上观看艺术，在伦理法庭评判艺术，在功利层次上批评艺术。

这个弱点在摄影界还相当强硬。有人本能地对美学反感。当老王提出摄影美学观点时就奔向老王与人家争吵（以对美学的无知来争吵，怪滑稽的）；当老张提出摄影家要自我表现时，就奔向老张送去一顶帽子“自我表现论”。“论”是戴帽子。“不解气，再拿出“自我表现主义”。“主义”就是棍子、打人的棍子了。这种政治上进步、艺术上退步的现象，使摄影后辈（不敢说第五代摄影家）瞠目结舌大惑不解，原来我们尊敬的摄影家竟然对美学不入门到了美善不分的地步——把美与善划等号，甚至认为摄影的本质是对事物真善美的反映！这个貌似全面的定义，把科学和宗教都包括进来了，还自以为马克思主义呢！不承认美有相对的独立性的马克思主义，马克思也不收他为徒的。

这就是摄影界“反美现象”！也是本书写作的思索起因。

和动机，但不是目的。目的是为了人们走上审美的视角观照艺术，而不是总抱着社会学、政治学的观点不放。

简言之，本书写作的起因是出于忧患意识。

我忧患不加强美学修养，摄影界将是政治界的传声筒、文艺界的死角。

“左”的思想意识竟使一些从事革命多年的摄影家不知“美的需要是人的最高层次的需要。”

看来，古希腊“引起争执的金苹果”问题还要引起中国土地上的摄影界“特洛伊之战”。爱神阿芙洛狄特给人美的愿望要遭鄙视，而给人财宝和智慧的赫拉和雅典那将光荣凯旋（详见本书跋）。

如果搬出孟子劝宣王“好色”的话给摄影界“反美”的人听，那会被说成海淫海盗。

不仅仅是文明的进程使大自然在人类面前忽然变得陌生起来，“厄尔尼诺现象”在世界各地象幽灵一样游荡、人类在它的缔造者面前显得难于驾驭，就是最能引起大众审美形式的摄影，在摄影家面前也忽然棘手起来，达摩克利斯之剑，高悬在我们头上的威胁，使摄影家也感到担忧。这种担忧虽不是直接产生于社会的振荡而表现在摄影范围内，但是越研究摄影越见出摄影奥秘的难解之谜是那么难于探索、那么繁多，远不是懂得光圈与快门组合那样简单。于是人们纷纷绕开“摄影核”而在最外层的“活泼”层次”——技术上，展开大奖赛角逐。竞技状态之良好，在华夏历史上是实实在在地史无前例。

当然仍有人拒绝颓废，拒绝完美（美学上的一个观点），

以探索精神把思维的触角伸向“摄影核”的内部……

文艺理论家们以为，艺术家的自我实现，除了自由意识之外，必须有高度的使命意识。广义地说，使命感是敢于承担人世间的苦恼，象鲁迅说的那样，“好象全世界的苦恼萃于一身，在替大众受罪似的”，承担历史留下的重担。这就是忧患意识。

用美学词汇说，依我的观照，我们摄影家既然敢于爬险峰、越深堑，就不必在摄影理论的高峰面前胆怯、望而生畏。哪怕为了爬上一座高峰，必须窜下一条深谷！谷底固然可怕，但“通过重重危险去寻找不朽是一件赏心乐事”（拉美特里）。不必等待、等待、等待高级相机问世的消息，等到“美的瞬间”的降临，等待阅读名人写给我们的大作，等待大奖的奖金……

摄影家最大的优越性就是无法懒惰、必须勤奋。这正好帮助我们去寻求、探索。我以这本书呼唤影友们，人啊，还是靠自己的力量吧！

我呼唤影友们“学学西方”人那勇敢的性格吧——不仅是在大球比赛（篮球、排球）中敢打敢拚、勇敢顽强，也敢于勇敢地（有人说是本能地）构架自己的理论体系。

不要怕学西方，西方有我们信仰的祖宗——马克思。何况倾倒于酒神的西方哲人还没有疯癫。他肯求人们和他在大地上一同冒险和寻求。

回头看看我们的太极图（见本书《形象/背景手稿》）就发现，我们民族多么圆滑、和对立面共存的愿望多么强烈。向来说我们民族勇敢，其实有许多人与勇敢相反：中庸、逆来

顺受，任人方圆，随人俯仰。

这不是虚构。摄影界最害怕“虚构”二字，讳莫到什么深度，谁能知底？岂敢！

这也不是童话。摄影家们反对童话，乐意在纪实中奔忙。何况我没写童话的天才。

这也不是讽刺，到现在我还没这种恶习。其实，“讽刺的生命是真实”（鲁迅）。

请看爱因斯坦对中国人善良的赞扬“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础，那就是，希腊哲学家发明的形式逻辑体系（在欧几里得几何中），以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系（在文艺复兴时期）。在我看来，中国贤哲没有走上这两步，那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是这些发现在中国全部做了出来”（《西方科学的基础和中国古代的发明》）。

我读了这段“相对论”也很吃惊。我吃惊的是摄影界状况与中国上述状态一致——“没走上这两步”，“又全部做了出来。”

“两步”是理论体系，“全部做了出来”是黑白、彩色摄影作品齐全。

然而，没有理论是可怕的灾难——往往当时不知道，事后显示出来。

物理学家太善了。他不肯批评有过四大发明的民族，害怕伤害我们脆弱的神经——怎么不脆呢？《红高粱》在西方获奖，我们在东方就发毛了，总疑心人家在调戏我们、丑辱我们，这是心里没底的表现，一个在心理上再也输不起的民