

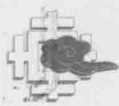
21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty-First Century



摄影美学

Photographic Esthetics

主 编 殷 强 徐国政
著 李文方
辽宁美术出版社



21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Photographic Esthetics

摄影美学

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 殷 强 徐国武
著 李文方
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学 / 李文方著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社,
2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5813-5

I. ①摄… II. ①李… III. ①摄影美学—高等学校—
教材 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049059号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 申虹霓

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 12

字数 450千字

书号 ISBN 978-7-5314-5813-5

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 美与美学

007

- 第一节 美学 / 008
- 第二节 西方美学思想 / 011
- 第三节 中国美学思想 / 016
- 第四节 马克思主义美学观 / 019

第二章 摄影美学基本原理

021

- 第一节 摄影美学的源流与发展 / 022
- 第二节 摄影的本质与特性 / 023
- 第三节 摄影美的本质与特性 / 026
- 第四节 摄影美学的基本范畴 / 029

第三章 摄影技术美

039

- 第一节 技术与技术美 / 040
- 第二节 造影技术美 / 042
- 第三节 造型技术美 / 050

第四章 摄影形式美(上)

063

- 第一节 形式与形式 / 064
- 第二节 摄影物质形式美 / 066
- 第三节 摄影内容形式美 / 078

— 第五章 摄影形式美(下)

097

第一节 摄影自然形式美 / 098

第二节 摄影风格形式美 / 115

— 第六章 摄影内涵美

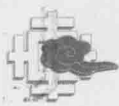
145

第一节 内涵与内涵美 / 146

第二节 摄影意识美 / 147

第三节 摄影知性美 / 160

第四节 摄影情感美 / 174



21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Photographic Esthetics

摄影美学

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 殷 强 徐国武
著 李文方
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学 / 李文方著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-5813-5

I. ①摄… II. ①李… III. ①摄影美学—高等学校—
教材 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049059号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 申虹霓

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 12

字数 450千字

书号 ISBN 978-7-5314-5813-5

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长

何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

孙 明

广州美术学院副院长

赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长

王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长

李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任

洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

— 第一章 美与美学

007

- 第一节 美学 / 008
- 第二节 西方美学思想 / 011
- 第三节 中国美学思想 / 016
- 第四节 马克思主义美学观 / 019

— 第二章 摄影美学基本原理

021

- 第一节 摄影美学的源流与发展 / 022
- 第二节 摄影的本质与特性 / 023
- 第三节 摄影美的本质与特性 / 026
- 第四节 摄影美学的基本范畴 / 029

— 第三章 摄影技术美

039

- 第一节 技术与技术美 / 040
- 第二节 造影技术美 / 042
- 第三节 造型技术美 / 050

— 第四章 摄影形式美(上)

063

- 第一节 形式与形式 / 064
- 第二节 摄影物质形式美 / 066
- 第三节 摄影内容形式美 / 078

— 第五章 摄影形式美(下)

097

第一节 摄影自然形式美 / 098

第二节 摄影风格形式美 / 115

— 第六章 摄影内涵美

145

第一节 内涵与内涵美 / 146

第二节 摄影意识美 / 147

第三节 摄影知性美 / 160

第四节 摄影情感美 / 174

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校摄影艺术专业教材

THE PHOTOGRAPHIC MATERIAL FOR UNIVERSITY OF TWENTY-FIRST CENTURY

CHAPTER 1

美学
西方美学思想
中国美学思想
马克思主义美学观



美与美学

第一章 美与美学

第一节 美学

一、美学的产生

美学是关于美的科学。

人类关于美的体验和思考,历史极为久远,早在原始公社时期,人类便已开始在居地、工具和简单的饰物上开始塑造美、欣赏美和享受美了。此后,随着人类智慧的启蒙和精神生活的丰富,美日益地凸显出来,成为思考与研究的对象。大约公元前5世纪,在世界各主要文明发源地,例如欧洲的古希腊、北非的古埃及、南亚的古印度、东亚大陆的中国,都产生了比较清晰的美学思想萌芽。人类史前时期对美的理解与思考主要是对与自己日常生活密切相关的各种事物的审美判断与审美体悟,并将其抽象化、定型化,使之成为一个地区、一个文化群落在某个特定时期里共同的审美风尚。这种审美风尚有时又反过来成为一种文明的标志,一种文化的特质。例如古希腊的裸体雕塑、古埃及的神祇造像,中国古代陶器的造型与纹饰,都强烈地体现着地中海古文明、尼罗河古文明、黄河长江古文明的特殊审美倾向,并成为这些文明与其他文明相互区别的重要标志。可见,美和审美与人类生活是紧密相关、不可分割的。

在人类第一个创造美、欣赏美和享受美的“美感启蒙”时代,也就是公元前6世纪、5世纪这段时间里,人们虽然创造了堪称美的奇迹的造物,体现了人类审美的种种追求和思考,不过此时人们却没有对自己在这些辉煌造物中所体现的美及审美观念做过系统的、理论的探究,但在公元前4世纪,这种“美感启蒙”同时又是“美学蒙昧”的时代终于结束了。美学作为一门学术进入了人类精神世界的领域。

人类最初的美学探讨,主要集中在两个领域,即哲学领域和艺术领域。从哲学角度对美学进行研究,使美学从开始就带有强烈的玄学色彩,这使以后几千年美学研究与哲学一样带有终极关怀的形而上情结。这种哲学色彩的美学,追寻美的终极来源,美与人的关系,并将美与伦理学结合,将美神圣化、理想化、思辨化。

从艺术实践出发对美进行研究,则使美学与创造和鉴赏这些现实活动密切相关,更多地拓展了人类对美的形式、范

畴及审美观念的特殊性的认识,从而将美与艺术创作融为一体,将美实践化、具体化、物质化。

经过数千年的发展与演变,到现在美学的这两个领域已经融为一体,形成了庞大的体系。作为一门科学的现代美学,始于18世纪德国哲学家鲍姆加登(A.G.Baumgarten 1714—1762),他在1735年发表的著作《哲学的沉思》中,首次提出“美学”(aesthetica)概念,并作为一个特殊的科学名称使用。1750—1758年鲍姆加登完成了世界上第一部美学理论专著《美学》("Aesthetica"),系统地阐释了美与美学的基本理论。正因为如此,鲍姆加登被公认为是“美学”学科的创立者,被称为“美学之父”。

二、美学的研究对象与研究方法

美学是关于美的科学,所以可以说美学的研究对象是美。由于艺术是美的集中体现,美学有时也被称为“艺术哲学”。但美不仅仅限于艺术美,还理所当然地包括自然美和社会美,因此美学研究对象不可能局限于艺术。从艺术本身来说,无论从其创作的动机,还是创作的手法、风格、特点,乃至构成其价值内容的要素来看,也不可能仅仅限于美,还包括政治、社会、伦理、宗教等非美的东西,艺术不可能与美完全等同,“艺术学”或“艺术哲学”实际上也不可能等同于“美学”。

现代美学的研究对象是自然、社会、艺术领域中一切与美相关的问题。美的概念含义丰富,可以从不同角度理解,也可以从不同层面解释,美学的研究方向和研究领域也因研究对象的不同而呈现出十分复杂的体系。

哲学美学,是把研究重点放在美的超越性上面。它将美作为一种普遍的东西,根植于人性最深处,对人类来说是极其本原的东西,从这一认识出发,研究美的来源,美的本质,美与人的关系。哲学美学是美学的基础,从哲学上思考美学根本问题,使美学作为一门科学的整体构架得以确立。哲学美学因其对美的基本归属有不同认识而分为客观美学和主观美学两大支派。客观美学是指从审美对象方面研究美,形成首先承认美是一种客观存在的基本理念。主观美学则指从把握审美对象的主体的态度或作用方面研究美,形成首先承认超越客观的实体或理念是美的终极内容的基本认识。这两种美学思想在历史上是与相关的哲学融为一体的。

科学美学,是把研究的重点放在经验事实上面并力求以可重复的方式加以验证。因为美作为独立的价值体,是属于

“精神”存在层面的,但美又依赖于物质存在层面。美与纯精神现象不一样,它的发生、作用及发展变化,不仅仅发生于人的精神世界内部,它与人的生存环境、生理机能、心理机能息息相关。而用物质科学的精确解析方法,可以对影响美的物质存在、生理构成、心理机制进行研究。这些定量与定性相结合的研究便构成科学美学。目前,科学美学主要有三大支派,即心理学美学、社会学美学和艺术学美学。

心理学美学,是运用心理学研究的科学方法和手段来研究审美主体的审美价值体验。它将审美意识复杂的复合整体分解为感觉、表象、认知、感情等心理要素,从这些要素的组合、互激、反馈等作用上,分析研究美的各种形态、审美享受过程。心理学美学一般也涵盖生理学研究在内,这些以研究感官、神经、脑髓与美感关系的学术,也称为“实验美学”或“生理心理学”。由于心理学的发展,“要素心理学”、“结构心理学”、“整体心理学”、“深层心理学”的出现,心理学美学的研究领域不断扩展,方法也日益多样。如运用格式塔心理学^①研究美感规律的艺术心理学,和运用弗洛伊德精神分析法的潜意识心理美学等都是比较新兴的心理学美学流派。

社会学美学,主要是从社会学观点考察审美现象,通过对艺术现象,特别是艺术史的研究,考察其时代性、民族性、地域性的审美特征,将美作为人类共同体中的集合现象进行观察、分析。社会学美学在审美的观念发展、变化,及其与社会文化变迁之间的关系研究方面有比较深入的探讨。

艺术学美学,有时也被称为“艺术哲学”,是美学较早也较发达的一支。早在19世纪40年代,黑格尔学派就阐述了“精神哲学”的观念,19世纪末,菲德勒、狄索瓦、乌蒂茨等在美学的整体框架下,建立了专门以艺术美为研究对象的艺术学美学。艺术学美学认为,艺术是以美作为自身本质的价值内容,是以人类审美价值的创造为独特使命的特殊的美的载体,同时重视对这种物质载体的分析研究,并将技术制作作为艺术美的必要条件,发展出“技术审美”这一在现代影响巨大的学科。

在艺术学美学的领域中,由于针对艺术门类的不同,又分化出许多专业美学支派,如绘画美学、戏剧美学、电影美学等。我们将要学习的摄影美学,就属于科学美学总的范围内,艺术学美学的一个专业领域。因而,摄影美学将不过多探讨具有哲学色彩的美的本质、来源、转化及美与人类的关系,美的主客观属性等问题,而比较注重于美在摄影中的生成,及各种技术因素、形式因素、心理因素对摄影审美的影响。在某种程度上,我们将要学习的摄影美学带有比较浓厚的“技术美学”色彩。

三、美学基本概念与主要范畴

我们认为,美学是一门科学,而任何门类的科学,都建

立在一整套表述严谨的基本概念、基本范畴之上,美学也不例外。在人类数千年的美学思想史上,曾有过无数关于美的概念、范畴,而不同流派、支脉的美学体系中,也存在着许许多多不同的对这些概念的解说。为了便于展开针对摄影的美学探讨,下列最基本的概念、范畴及其科学解释必须加以掌握。

美:美是人的本质力量的对象化,是人类社会实践的产物。它表示直感感觉的、精神上的一种独自的价值内容,它的特点是“基本单纯的直观,不经概念思维媒介而直接达到愉悦”^②。

审美:在实践的基础上,对美的观照和判断,以及对美的享受。审美作为人类有关美的活动的最直接体现,历来是美学研究的主要内容。审美在本质上是一种人类的实践活动,这种活动以人类特有的“审美需求”为内在动力。所谓“爱美之心,人皆有之”,正是这种人性中最具浪漫色彩的内在需求,使审美成为人类实践的重要内容。人作为审美的主体,在审美活动中,是具有主导地位 and 积极的创造功能的。审美活动的主要内容,是对美的观照、判断和享受。美的观照,即是不通过概念思维,直接领悟美,体验美,感受美。美的判断即在审美活动中得到关于审美体验的价值判定。美的享受即对由审美活动达到的精神愉悦的接受和沉浸。

审美关系:审美活动具有两个基本点,即审美主体和审美客体。审美主体就是在审美活动中进行美的观照、判断与享受的人,审美客体就是在审美活动中处于被观照、被判断和使人能够从中享受愉快的对象。审美主体和客体是相互依存、相互肯定,共同完成审美活动的。审美主体的审美需求和审美能力,以及具体的审美观照、判断、享受只有在相应的对象,即相应的审美客体那里才能得到实现、得到确证,而审美客体本身的审美价值只有在相应的审美主体那里才能转化为美,从而从客体那里独立出来,变成一种存在。

审美领域:由审美对象所属领域的差别,导致审美活动的领域也有不同,这些分门别类的审美活动范围就称为审美领域。从大的领域上划分,审美领域主要可以分为对自然现象的审美,对人类活动现象的审美,对人类自己创造的艺术品的审美。这三大审美领域审美活动的结果,就是自然美、社会美和艺术美。自然美,以大自然固有的审美价值为基础,同时包含着人类认识自然、改造自然的实践活动带给人类关于自然的种种感悟、体验、理想和愿望。社会美,以人自身的行为所实现的伦理价值为基础,更多地融入“善”的内涵,

^①格式塔心理学:又称“完形心理学”。现代欧美心理学的一个主要流派。由韦特墨、考夫卡和苛勒于1912年创始于德国。“格式塔”是德文 Gestalt 的音译,意思是组织结构或整体性。格式塔心理学认为,心理现象最基本的特征是在意识经验中所显现的结构性或整体性,并用物理结构式样,阐释心理结构,如以电场式样解释脑的活动,以几何学、拓扑学概念解说人的心理和行为,以及人格动力结构等。

^②语出康德《判断力批判》。

体现出人对自身、对历史、对社会的理想和追求。艺术美,以人的艺术创造所体现的审美追求为基础,是人类按照美的规律造型的本质体现,它所针对的主要是人类的创新能力、构建能力。介于自然美和艺术美之间,通常被划入艺术美范围的技术美,是现代审美一个极其重要的领域,可以说,在某种程度上,技术美已超越了纯粹的自然美和艺术美,而成为当代人类审美活动的核心。技术美,原本指单纯观赏性艺术品之外所有技术性工作物,如机械、工具、日用品、建筑等所具有的审美价值。一般认为,如果一个人工技术性工作造物具有一定的秩序和规律,结构严谨地充分发挥其功能,那么就会带来审美愉悦,从而具有审美价值。在当代技术飞速发展的情况下,技术美已超越技术性工作物领域,而变成一切人工造物的共同审美领域,包括艺术品与非艺术品在内。

审美判断:在审美观照和审美体验的基础上,形成关于美和美的价值的判断。它是审美活动的核心,也是审美活动的一种超越性结果。审美活动由审美体验、观照开始,进行审美判断,而审美判断又成为审美享受的前提和准备。审美判断不同于一般的逻辑判断,它不是借助概念和推理达成的必然判断,而是审美主体在与审美对象之间进行观照、交融,由情感印象主导的一种心理愉悦,它是或然的、个性的。审美判断的情感效果可以帮助审美享受的充实和完成。但审美判断又不像审美享受那样是即时的,不可剥离的,审美判断一旦形成,则具有与逻辑判断相同的效力,可以脱离被判断的主体、客体,成为一种独立的自在的美学意义上的判断,从而具有明显的超越性。正是审美判断的这种非逻辑性和超越性,才使美学研究成为可能。

审美趣味:享受和领悟审美对象,判断其审美价值的能力。原德文为 *Geschmack*, 英语 *Taste*, 法语 *Gout*, 本来的意义是“味觉”,意喻有关愉悦的一般性判断能力。但在美学应用上,审美趣味已很少表示一般判断能力,而是强调美学意义上的趣味,判断的差异。“趣味”是一种个体化的存在,所谓“趣味不容争论”,便是指这种审美趣味天然具有个体差异性。审美趣味的差异,受先天素质的影响,也受审美经验积累的规范,同时更受时代、民族、地域的制约。在一定时代、一个民族中,往往存在某种共同趣味,作为一种审美风尚,规定某种文化或文明的外在形态。而对于一个人来说,审美趣味会在一生中不断变化。审美趣味有层级差别,粗俗低级的审美趣味和高尚健康的审美趣味是客观存在的。人可以通过有意识的学习和训练,提高自己审美趣味的层次,如长期有目的地学习、他人的感化和引导、坚持不懈的自我设计与自我完善等都可以导致个人审美趣味的提升。

审美价值:人类在审美活动中,由主体和客体相互关系所形成的价值。美是在对象与自我之间的观照、判断、享受关系中成立的,审美实践是美得以完成的必要过程,而在这—实践过程中,作为人类心智活动和客体对象人化、内在化

的结果,就产生客体对主体的价值。这种由审美实践产生的价值,就是审美价值。审美价值具有一般价值的共性,同时也有自己的特殊性。这些特殊性表现在:审美价值依赖于感官印象和心理反应,它的有无、高低直接取决于对象刺激感官、引起愉悦的方式和程度;审美价值虽然直接源于个人审美判断,但它同时也要求客观的准确性,对于同类审美活动经常达到的审美愉悦不因个案差别而失去其价值倚托;审美价值是一种内涵价值,它与其他人类活动产生的价值相区别的一点是没有直接目的性和现实功利性,但人类活动或人工造物可以同时兼具审美价值、实用价值;审美价值不直接形成伦理价值和认识价值,但当“善”与“真”被作为审美对象时,审美价值可以涵盖相应的伦理范畴和认识范畴。

移情作用:审美活动中,主体将自我情感投射到对象,并作为对象固有特质加以体验,从而达到使审美客体人化、内在化的心理活动。由于美本身就是人的本质力量的对象化,情感力量同样属人的本质力量,审美活动中将自我情感融入客体对象,乃是美的本质的一种必然要求。但是,在实际的审美活动中,这种移入或融入,会有程度上的差异。移情作用与有意识的类推、联想、比拟不同,它的发生与作用有如下特点:移情是在不自觉的情形下,审美主体内心情感的非理性化转移;在审美过程中,这种被投射的感情是作为审美客体自身固有的东西被感知、被体验的;审美判断是认可主体与客体的统一,从而达到深层次的主客融合和相互渗透,导致极度自我陶醉的审美享受。移情作用主要表现在客体是有感情的人的场合,但也经常发生于观照自然物场合。移情作用由其对象不同又可以分为:积极移情作用,即将积极情绪投射对方;消极移情作用,即将消极情绪投射于对方。前者的结果是加强美感,后者则会削减美感或导致丑感。同时移情作用也可能发生逆转,即在审美过程中,审美主体将自我本身投入客观之中,顺应客体的情感控制。正移情作用,又可称内感情移入,而逆转的负感情移入,又可以称为外感情移入。移情作用是现代西方美学的一个重要命题,但应用移情作用进行审美和艺术创作、鉴赏在中国已有两千年以上的历史。

审美范畴:将在审美活动中以无限多样存在并都具有精神价值的美,依其原理结构、特殊状态所表现的某种共性,划分出的审美类型。这种划分主要是沿用了哲学上的范畴概念,在实际应用中,有时也将审美范畴称之为“美学范畴”、“美的基本形态”、“美的样式”或“美的样态”。目前,审美的范畴在不断地增多,但有几种基本范畴从古至今一直是美学研究的重点,如纯粹美、特性美,以及优美、崇高、悲壮、幽默、滑稽和丑等。纯粹美,即纯然体现美的一般特质的狭义的美,也就是理想美。纯粹美,在美学范畴论中,是与崇高、悲壮等同一级别的范畴,它直接表现在表露内容与形成形式毫无矛盾并且完善协调上,是一种单纯美,核心美。特性美,由审美对象固有特性引起的美。特性美基于与纯粹美相对立