

青年美育书系

QINGNIAN MEIYU SHUXI

摄影

she ying mei

刘 可/著

贵州出版集团
贵州人民出版社

书系

QINGNIAN MEIYU SHUXI

摄影

she ying mei

刘 可/著

贵州出版集团
贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影美 / 刘可著. — 贵阳: 贵州人民出版社,
2009.4

(青年美育书系)

ISBN 978-7-221-08522-1

I. 摄 II. 刘… III. 摄影美学—青少年读物

IV. J401-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061640 号

责任编辑: 黄筑荣

封面设计: 刘 锴 朱 嵩

摄影美

刘 可 著

出版发行: 贵州人民出版社

(贵阳市中华北路 289 号)

经 销: 新华书店

印 刷: 贵阳科海印务有限公司

规 格: 1/32 890mm × 1 240mm

印 张: 5.125

字 数: 124(千字)

版 次: 2010 年 3 月第 1 版

印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-221-08522-1

定 价: 14.00 元

编者的话

美育即审美教育,是社会主义教育方针的重要组成部分。它与德育、智育和体育相互渗透,相互促进,对促进人的全面发展具有不可替代的重要作用。

随着我国社会经济的迅猛发展和教育改革的不断深入,美育受到了普遍的重视,取得了很大的成绩。但毋庸讳言,由于认识不够到位,美育的普及还不够理想。之所以如此,主要有两个方面的原因。一是我国还处在社会主义初级阶段,社会的审美文化水平不高,还不能为青年人审美素质的提高提供一个耳濡目染的环境。二是培养青年人审美素质的主要阵地——各级各类学校——在审美教育的认识和实践上还存在以下不足:有些学校认为美育与升学、就业无关,因而只在德育、智育和体育上下力气,忽视美育;有的学校用教师的言行举止和校园文化等大美育的因素代替美育,显得空泛,不够具体,因而收效不大;即使在大学的文科专业中,除了中文系开设《美学》课之外,其他院系均未开设相应课程,理科专业就更不用说了。正因为如此,不少青年人在德、智、体、美方面,出现了严重的不平衡现象——学科成绩很好,但对美的领悟和评断水平却有限,有的甚至美丑颠倒。这种现象不仅不利于形成青年人健全和谐的情智结构,而且会影响到民族素质的全面提高。

美育是现代青年的重要素质之一。作为高校教育工作者,帮助青年人树立正确的审美观,培养他们的审美能力,使之成为能评

断真、善、美和识别假、丑、恶的全面发展的新人,这既是党的教育方针的要求,又是建设社会主义精神文明的义不容辞的历史责任。为此,我们在广泛的审美调查的基础上,从小美育的角度,约请相关专家,编辑出版“青年美育”书系,力图为社会主义审美文化的普及,做一点力所能及的事。

这个“书系”,将根据广大青年人的审美需要,编辑出版针对下列两类审美对象的普及读物。

一类是针对传统审美对象的,比如《文学美》、《音乐美》、《舞蹈美》、《绘画美》、《书法美》等。其中还包括并不属于艺术美范畴的《自然美》、《社会美》。这类审美对象早已进入人们的审美视野,是广大青年既熟悉但又“知其然,而不知其所以然”的传统的审美视点。因为它们是传统的,故而也是重要的。

另一类将以新技术革命创生的新的审美领域为对象,比如《科技美》、《生态美》等。这些美闪耀着科技的光芒,是一个新奇眩目的世界。在这一类中,我们还将编辑出版《和谐美》、《伦理美》等读物。后者虽然是古已有之,但由于它们的审美价值是在工业文明的历史发展中才突显出来并受到人们的青睐,因而它们依然是对传统审美对象的超越。

为了更符合青年朋友的阅读心理,当然也包含着编撰难觅的实际,我们将阐释上述两类审美对象的读物交叉出版。比如“书系”第一辑中的《文学美》、《音乐美》就属于前者,而《科技美》、《生态美》、《摄影美》就属于后者。

我们诚挚地希望读者对“书系”提出宝贵的意见和建议,使之更符合广大青年朋友的审美实际,以利于他们接受并内化为他们的审美能力。

“青年美育”书系编委会

2010年1月

前 言

摄影自它诞生到现在虽然还不到两个世纪,但由于它的纪实魅力,备受人们的关注和钟爱,已迅速发展成为一种色彩缤纷的现代文化。今天,没有相机的人家已很少,没有摄影实践的人尤其是青年人更为鲜见。

但毋庸讳言,人们对摄影文化的认知程度与摄影的这种高度普及并不平衡。相对而言,摄影方面的书籍出得不多,已问世的摄影著述,又大多偏重摄影技术和技巧。有关摄影文化尤其摄影审美文化的普及读物,实在不能满足社会的精神需要。这种情况,既不利于摄影水平的提高,更不利于一般摄影向摄影艺术的升华。

有鉴于此,笔者结合摄影教学中了解到的学生实际,以青年为对象,撰写了这本偏于摄影审美的小书,希望它能在摄影文化的普及中,尽一点微薄之力。

关于此书,有以下几点需要特别说明:

一、鉴于此书的宗旨是普及摄影的审美文化,因此本书重在阐述摄影的历史发展、风格流派、内在美与外在美、审美特征和审美

鉴赏,力图从概说的角度,同青年朋友们交流摄影美及其有关内容。

二、鉴于这套丛书对每本书篇幅的限制,摄影文化中的不少问题,本书未能展开深入的阐述。比如创意摄影,名家辈出,名作很多,流派繁荣,本书不仅挂一漏万,而且明显存在阐述不周和论述不到位的情况。

三、鉴于本丛书面向一般青年人,因此本书淡化了有关摄影技术、技巧方面的述说。比如广角、景深、人工光和后期制作,等等。虽然摄影艺术与科学技术结合很紧,但摄影中的上述问题,专业性较强,而且纸上谈兵也无多大效果,故涉及不多。关于摄影中的技术、技巧问题,要靠各位青年朋友在摄影实践中,尤其是在向有丰富经验的摄影专家的虚心学习中,去深入思考和探索,才有可能把握。

四、鉴于摄影名作虽多但了解这些作品的青年人尚少的现状,本书列举的作品,绝大部分是选用尽人皆知的佳作。摄影史上尤其是当代的众多名作,未能较多介绍,这很遗憾。

最后,还应指出,由于摄影艺术发展很快,摄影技术日新月异,因此今天还算是符合实际的说法,明天可能就会成为笑话,甚至成为谬论。这是无法回避的现象,也是饱含喜悦的认知悲剧。

此书阐释不当乃至错误之处,敬请指正,不胜感激。

作者于 2010 年 1 月

目 录

前 言

一 改变世界历史记存方式的伟大发明 001

- 1.1 达盖尔的杰出贡献/001
- 1.2 照相机的发展历程/004
- 1.3 感光材料研究的艰辛步履/012
- 1.4 摄影的社会意义和艺术影响/015
- 1.5 摄影的未来走向/020

二 摄影的类别与流派 023

- 2.1 摄影的两大主流/024
 - 2.2 形式多样的摄影门类/029
 - 2.3 异彩纷呈的摄影艺术流派/039
 - 2.4 如何看待纷纭复杂的摄影艺术流派/052
-

三 摄影艺术的审美特征

055

- 3.1 摄影艺术与其他艺术的共性/055
- 3.2 摄影艺术独特个性之一:纪实性/062
- 3.3 摄影艺术独特个性之二:瞬间性/069
- 3.4 摄影艺术独特个性之三:时代性/074
- 3.5 摄影艺术的局限:“戴着脚镣跳舞”/076

四 摄影艺术的内在美

081

- 4.1 “内容为王”,主题至上/081
- 4.2 美好情志的具体表现/083
- 4.3 摄影艺术家的人文关怀是作品内在美的重要因素/088
- 4.4 细节的表现力/091
- 4.5 时代的形象记忆:得天独厚的内在审美价值/094
- 4.6 不能忘记的幽默/096

五 摄影艺术的外在美

099

- 5.1 光、影、形、色、线的魅力/101
- 5.2 光、影、形、色、线和谐统一的构图美/110
- 5.3 丰富多彩的表现手法/120
- 5.4 中西文化差异对摄影艺术外在美的影响/122

六 名作欣赏

125

参考文献

155

一 改变世界历史记存方式的伟大发明

1.1 达盖尔的杰出贡献

1839年的一天,法国伟大的画家安格尔收到一份邀请,请他去参观一个叫达盖尔的风景画家的一项发明。作为一位大师级的画家,安格尔经常会收到艺术沙龙的各种请柬,但是,关于科学发明的邀请却很少收到。考虑到达盖尔的画家身份,安格尔还是接受了邀请。然而,这次参观却让安格尔终身难忘:他看到达盖尔运用一台机器,经过30分钟的曝光,又在暗室里鼓弄一阵之后,拿出一张黑白的风景图片来。这幅图片给了安格尔极其深刻的印象,他说道:“世界上最伟大的画家也画不出如此精确的素描。”

安格尔所看到的这项发明就是摄影术。它的发明人达盖尔由此从一个二流的布景画家一跃成为改变世界历史留存方式的伟大发明家。

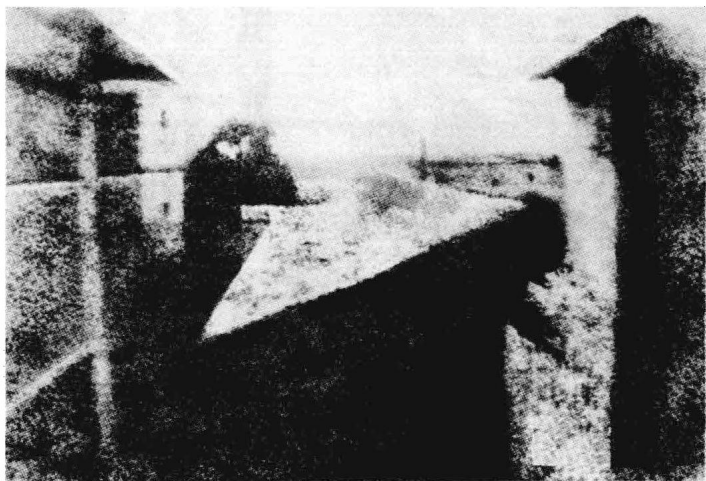

达盖尔像

说起摄影术的技术原理,早在公元前 400 年前,中国的墨子所著《墨经》中就有小孔成像的记载;13 世纪,在欧洲出现了利用针孔成像原理制成的映像暗箱。一般人可以走进暗箱观赏映像,风景画家则可以利用它更加精细地描画景物;1550 年,意大利的卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上,使暗箱的映像效果更为明亮清晰;1558 年,意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈,使成像清晰度大为提高;1665 年,德国僧侣约翰章设计制作了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱,因为当时没有发明感光材料,这些暗箱中的景物虽然清晰却无法保存,只能用于绘画时勾勒轮廓线条。1826 年法国 N. 涅普斯在他所发现的原始感光材料上,摄制成人类用暗箱设备手段在感光材料上显影形成的

第一张永久性照片《窗外景色》。虽然这张照片摄制时间长达8个小时,成像也不清晰,但它打开了摄影的大门,具有重要的历史意义。

法国画家达盖尔对涅普斯的发明极有兴趣,主动与涅普斯合作,共研究摄影术。涅普斯去世后,他继续进行实验。经过数年努力,他利用水银和铜板作曝光材料,用两个一大一小的木箱做相机,终于拍出了《工作室一角》这幅具有突破性的照片。

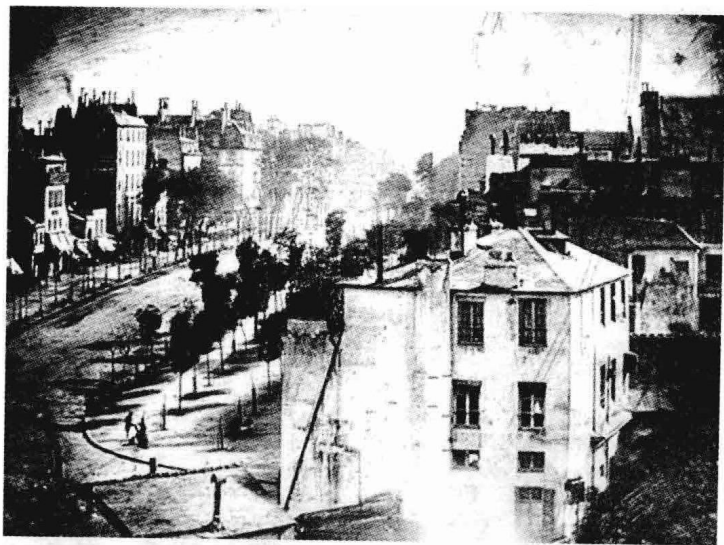

世界第一张照片:《窗外风景》

1939年8月19日,法国著名科学家阿拉哥在法国科学院和艺术院的特别会议上,阐述了达盖尔的发明及操作过程。后来人们把这一天定为摄影誕生日,把达盖尔誉为“摄影之父”。

在达盖尔问鼎摄影术的同时,在英吉利海峡的另一边,英国科学家H. 塔尔博特发明了“卡罗式摄影术”,并留下了一张世界上最早,至今还在的负片。当时还有位科学家J. 谢赫尔爵士把他研究成功的定影技术,无偿献给塔尔博特。正是这位高尚的爵士,提出了“正片”、“负片”等摄影概念,把用相机记录物象的活动称为“摄

影”。

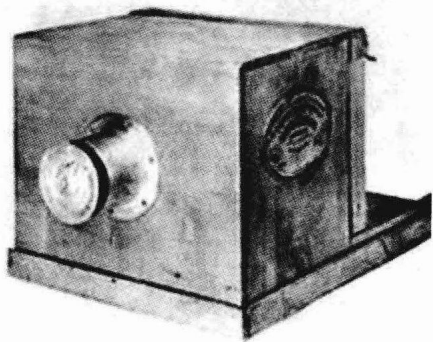
达盖尔拍摄的照片

摄影在达盖尔、塔尔博特、赫谢尔等科学家的智慧中诞生和命名之后,就像一位不成熟的少女,在全世界的热情关注中,青春洋溢地君临人类。

1.2 照相机的发展历程

初期的照相机体积庞大,十分笨重,携带十分不便。照相时还必须在晴天的中午,被摄者在镜头前要端端正正地坐上半小时左右。这让热衷于想把自己的形象留存于世的人颇有苦楚。因为需要的曝光时间太长,对天气的要求又高,照相实在不是一种享受。这严重影响了照相机的推广和普及。不过没多久,随着一系列针对相机进行的技术改造,曝光所需的时间大大缩短,曝光手段越来

越简单,相机机身也变得小巧,而成像质量却更好。照相机由此逐渐变得很方便、很实用。相机的发展历程,清晰地显示出沿着“设备从大到小,操作从繁到简,精度从低到高”的轨迹,体现了作为“万物之灵”的人类的科技智慧。

达盖尔发明的“照相机”

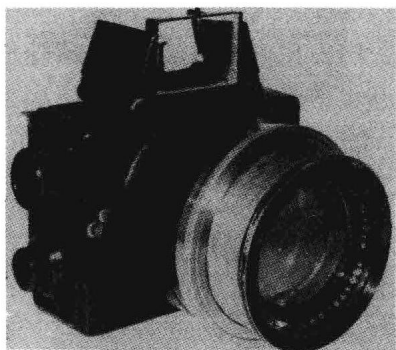
从“银板法暗箱”到安装胶卷的可携式相机

最初的暗箱有一间房子那样大,人在暗箱中操作,以后才慢慢地改进为轿子式暗箱、折叠式暗箱、反光式暗箱。

达盖尔的“银板法暗箱”,其实就是一个像方形柜子一样的大木箱。它虽然构造简单、笨重,但却是照相机的雏形,是最原始的照相机。后来,木质的箱体变成金属质地的机身,并逐步机械化:快门变为机械制动,镜头由一个发展为多镜片组合,光圈也拥有了控光挡位。在相机的机身和功能得到不断改进的同时,一些很有个性的小型相机开始问世。

1854年,J.梅利什和B.斯潘塞设计出一种新的相机。这种相机的突出之处是在机内设了卷片轴。通过卷片,让感光材料依次曝光。这是后来胶卷式相机始祖。

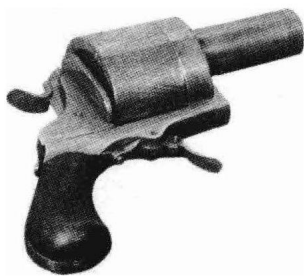
相机在发明之初,取景一直采用窗口式。使用这种相机时,摄

早期的相机

影师在取景时同设备是脱节的,有时候,拍出来的照片和摄影师看到的现实物象有很大的位置差异。对光线条件的处理也只能靠经验,有时还需要一点运气。

1860年,英国的萨顿设计出带有可转动的反光镜取景器的原始的单镜头反光照相机,简称单反。所谓单反,其实只是一种取景方式,它本身并没有很大的技术含量。但是,单反的机内取景模式,却使得摄影师在取景时更加直观地看到照片效果,构图也比窗口式取景器更为准确,从而保证了摄影效果,大大提升了照片的成功率。单反照相机的出现,是摄影史上的一个里程碑。直到今天,单反仍是摄影师们在选择相机时的首选装备。

法国人发明的手枪式相机

1862年,另一种经典的取景模式出现了。法国人德特里把两部照相机叠在一起,一部取景,一部照相,构成了双镜头照相机的原始形式。在此基础上,1880年,英国的贝克制成了双镜头的反光照相机。同单反一样,双镜头相机因为采取了机内取景的模式,大大提升了取景的精确度。而且,低头取景的操作方式使得相机的机位更低,方便进行低位拍摄。双镜头成为后来120相机常用的取景模式,在摄影界同单反分庭抗礼。不过,随着照相机小型化的趋势,双镜头占据空间大不利于小型化的缺点暴露出来,在与单反的竞争中渐渐边缘化。到了数码时代,双镜头取景模式已很难看到了。

单反相机

1888年美国柯达公司发明了世界上第一台安装胶卷的可携式方箱照相机。这种照相机的成功研制,改变了摄影底片是笨重的干板和湿板的历史。从此,摄影甩脱了沉重的包袱,轻快地步入城市、乡村、沙漠和海洋。

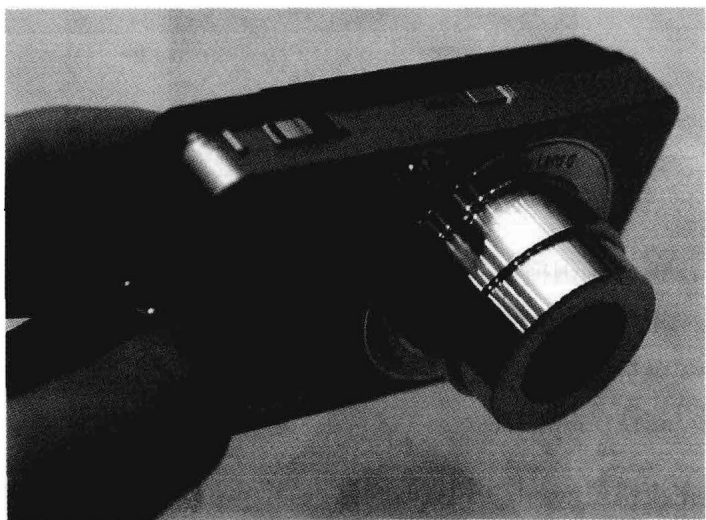
主流机型——135相机的问世

1913年,素以精密仪器制造闻名于世的德国莱兹显微镜厂,推

出了奥斯卡·巴纳克研制出了世界上第一台 135 照相机。135 相机使用柯达公司生产的 18 毫米×24 毫米带小孔的胶卷,利用齿轮牵引操作,胶卷的容量更大,卷片精度更高。成片的长宽比例为 3:4,非常利于剪裁和构图。这种相机还配有一个解像率极高的镜头。它的出现,符合当时人们对相机方便、精确、操作简洁的要求,迅速成为主流机型,并在以后的七十余年里雄霸全球。这种被命名为“莱卡”的相机,是相机发展史上的一个里程碑,之后问世的各种相机,大都是以它为基础的创造。直到今天,135 的格式仍是相机的主流格式。

相机平民化的里程碑——“傻瓜相机”的出现

1956 年,联邦德国首先制成自动控制曝光量的电眼照相机;1960 年以后,照相机开始采用了电子技术,出现了多种自动曝光形式和电子程序快门;日本的小西六摄影公司生产出世界上第一台

数码相机