

SHEYINGSHENMEIYUBIAOXIANFANGFA

李文方 / 著

摄影审美与表现方法

美镜头

黑龙江人民出版社

摄

影

审

美

与

表

现

方

法

美镜头

目 录

绪论 摄影与摄影审美 · 1 ·

1. 摄影
正在成熟的 21 世纪文化 · 3 ·
2. 摄影视觉
重新发现世界和人类自己 · 11 ·
3. 摄影艺术
选择与控制的艺术 · 21 ·
4. 摄影审美
新视觉中的新秩序 · 31 ·

第一章 摄影审美的技术因素 · 41 ·

5. 密度
影像生命的源泉 · 45 ·
6. 反差
给照片以性格 · 53 ·
7. 颗粒性
从微观到宏观 · 62 ·
8. 清晰度
“看清世界”与“难得糊涂” · 70 ·
9. 色质
使影像变得更鲜明 · 78 ·
10. 光线
摄影造型的灵魂 · 88 ·
11. 速度
时间的压缩与延伸 · 99 ·

12. 视角
空间的收紧与扩展 · 107 ·
13. 景深
“有限”与“无限” · 116 ·
14. 特技
魔术师与开拓者 · 122 ·

第二章 摄影审美的形式因素 · 131 ·

15. 黑白
两极世界的魅力 · 137 ·
16. 色彩
摄影天地里的“虹” · 143 ·
17. 影调
光线的音乐 · 150 ·
18. 线条
通向心灵的捷径 · 159 ·
19. 形体
对世界的直接把握 · 166 ·
20. 瞬间
让印象永恒 · 173 ·
21. 动感
对空间的超越 · 180 ·
22. 力感
紧张与冲突 · 187 ·
23. 量感
确立照片的“地心” · 192 ·

24. 质感
摄影的触觉 · 198 ·
25. 空间感
挣脱平面的牢笼 · 203 ·
26. 和谐
在变化中求统一 · 211 ·
27. 对比
在对立中完善整体 · 222 ·
28. 均衡
照片结构的内在天平 · 231 ·
29. 节奏
间隔秩序的魔力 · 239 ·
30. 韵律
回旋展开的诱惑 · 246 ·
31. 纪实
现场目击世界 · 252 ·
32. 写意
追寻性灵之光 · 259 ·
33. 简朴
返朴归真的境界 · 267 ·
34. 含蓄
深藏婉曲的韵味 · 276 ·
35. 真切
缩短人与人的距离 · 285 ·
36. 朦胧
拓展观照的天地 · 295 ·

37. 幻化
超视觉与超现实 · 304 ·
38. 象征
创造“象外之象” · 312 ·
39. 抽象
摄取“无象之象” · 322 ·

第三章 摄影审美的心理因素 · 333 ·

40. 潜意识
照片的神秘情结 · 338 ·
41. 直觉
摄影灵感的“向导” · 345 ·
42. 意念
审美品格的标志 · 351 ·
43. 意象
独立的“心中之象” · 357 ·
44. 意境
形神合一的心境 · 363 ·
45. 通感
寻求“视觉以外的照片” · 370 ·
46. 联想
给影像插上翅膀 · 376 ·
47. 想像
让摄影更富有创造性 · 384 ·
48. 情绪
内心世界的晴雨表 · 390 ·

49. 情感	
镜头内的人性升华	· 398 ·
50. 情调	
摄影的抒情诗	· 406 ·
51. 情趣	
照相机的幽默感	· 412 ·
52. 理性	
摄影世界的智慧光芒	· 419 ·

参考文献目录	· 425 ·
--------	---------

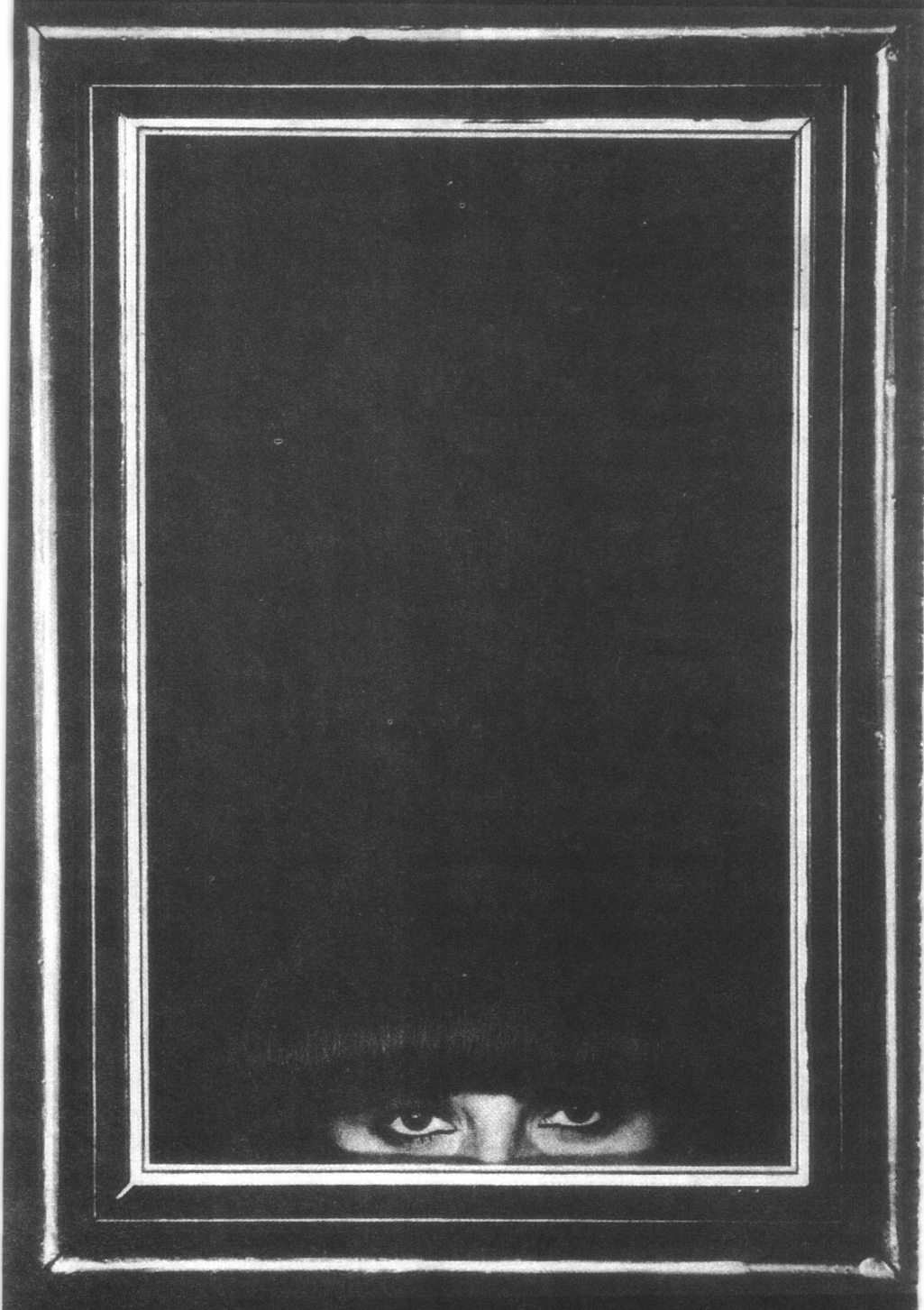
索引	· 427 ·
----	---------

后记	· 440 ·
----	---------

绪论

摄影与摄影审美

人类的历史早已证明,任何一种造型技艺,只要它是富有生命力的,就都不会自我封闭于艺术领域。它必然会透过艺术之窗,向人类生活的各个领域渗透,在渗透中发展自己,完善自己,造成复杂、交错的关系。作为一种独特的文化形态,它又必然发育一整套独特的审美观念。而摄影,正是一种极富生命力的新的造型技艺。

1. 摄影

正在成熟的 21 世纪文化

称摄影为“世界文化”或“未来文化”并不能算溢美夸张之辞。摄影所表现出来的开拓性、兼容性和超越性,的确具有人类未来共同文化的特征。

摄影是什么?

很难确切回答这个问题。

自从 1839 年摄影术诞生以来,还很少有人从哲学或美学的角度思考这个问题。

但我们必须从这一点开始,否则我们关于摄影审美的长谈,就会因为缺乏共同的思路而变得困难重重。

自远古以来,人类就对“影像”有着浓厚的兴趣。在许多民族的传说中,都有关于影像异化的神秘描述,“影像”甚至到今天仍有几分神秘气息(图 1·2)。中国浪漫精神的渊藪《庄子》中,有一则“形影竞走”的著名寓言^①。在这则寓言中,影像已经成为一种独

^① 《庄子·渔夫篇》:“人有畏影恶迹而去之走者。……走愈疾而影不离身。……疾走不休,绝力而死。”

立的客体,并且已经成为艺术观照的对象。而《墨子》中对“小孔成像”的科学探讨,则体现了人类想从技术上把握影像的最初成功。至于流传颇为久远的铜镜,更是成像与观像的精美造物。但是,如何将影像永久固定下来,却耗费了人类两千余年的探索时间。在这样漫长的历程中,人类不得不借助于想像来完成今日摄影轻而易举便能完成的事情。中国唐代传奇《古镜记》、阿拉伯故事《天方夜谭》,都曾从实用角度揣测了摄影的未来形貌。而中国古典名著《红楼梦》中那曾致贾瑞于死地的“风月宝鉴”,用今日摄影的眼光来看,实在无非是一本王熙风的风姿照相册而已。只不过在当时,影像脱离本体独立存在,还只能是一种幻想。

图 1-2 天外来客(美国)肯尼斯·戴克尔 摄

正当东方世界对影像作着超前性质的艺术想像时,西方世界却借助于自然科学与技术手段逐渐逼近摄影的实体。公元 1760 年,即摄影术发明的 80 年前,德拉罗修发表的科学幻想小说《基凡

提》中,竟然绘声绘色地写道:“为把这种会消失的影像固定下来,他们已经制造出一种不可思议的奇妙物质,……用这种方法,一瞬之间就可完成一幅画。这种印象既不是能凭人类技术所模仿,而且经过多长时间也不消失。那种描写的逼真性和笔致的巧妙,真是天衣无缝,原封不动。”很显然,这已不是随心所欲的幻想,而是一种科学的预言了。果然,不到一个世纪,摄影便从几千年幻想的神奇迷雾中脱颖而出,变成了活生生的现实。1839年8月的一天,法兰西学术院的科学院与美术学院举行了联席会议,确认达盖尔发明的银版摄影术,并正式确定这一天为摄影术诞生日。其时,学院门前,聚集了成群的观众,那情景简直如同庆祝一场重大的战争胜利一样热烈而隆重。

为什么一种实用技术的发明会叫人们如此欣喜若狂?其实,当时人们的欣喜并不在技术本身,而在于这种技术所暗示的、人类孕育了几千年的审美理想的实现。人们透过当时原始而又粗糙的银版照片(图1·3)体验到了一个新时代的来临,一种新文化诞生的激动。应当说,人类的美感本身就是一种宏观把握能力。许多事物出现的时候,也许并不显得特别重要,可人们却能一下子感到它内在的无限潜力。摄影术的诞生再次验证了这一点。自法兰西学术院那次轰动的联席会后的一个半世纪以来,摄影如同

图1·3 银版法照片《米兰之女》
(1845年)

图1·4 无言（奥
地利）海明·盖伊
托 摄

图1·5 演员甲木
的葬礼（法国）卡
蒂埃·布勒松 摄
（1965 年）

图1·6 乔治亚·
奥基夫与奥维尔·
考克斯（美国）安
塞尔·亚当斯 摄
（1937 年）

一个“宇宙黑洞”，以其惊人的力量和速度，吸收着几乎一切门类的现代科学成果和艺术创造力，迅速地建筑着自己的“文化蜂巢”，发育着自己的美感天地。

摄影术发明者达盖尔
(1846年 银版法照片)

时至今日，摄影作为一种文化形态，不仅渗透到经济、政治、法律、科学、技术、教育、新闻、出版乃至艺术各门类，甚至在人类生活的几乎一切重大场合，都有着摄影的积极参与。从一个婴儿的呱呱坠地到他的百日嬉乐、学校生活和快乐的热恋、难忘的蜜月，无言的愁苦(图1·4)，会心的微笑(图1·6)，甚至最终与人世的诀别(图1·5)……这一切都与摄影结下了不解之缘。摄影已透过这一切，深深地影响着人类观察的方式、思考的方式，乃至生活的方式。可以毫不夸张地说，摄影已成为社会、

历史、时代、人生的一部分，它已经渗入了人的生命本体，与人类的生存息息相关。

东方人历来有善于从整体上领悟事物本质的传统，那么，从哲学意义上看，摄影到底是什么？在这里，不妨把摄影的涵义拓宽一点，将一切保留并再现视觉形象的活动，包括照相、电影、录像等都涵盖在内。假如这不算违背常识的话，我们就不难看出，摄影就是采取一定的物质手段，把特定时间与空间内具像物质的影像保留下来，并可随时供人反复观察的一种活动。摄影作为一种感应手段和创造手段，它的哲学含义，就是不经过人的抽象思维，整体性超时空地传递具像信息。

摄影提供了一种人类进行“全息交流”的现实可能，从这一点

看,它使人类文明产生了划时代的飞跃。摄影术的发明,在人类精神发展史上的价值并不亚于火在人类物质文明发展史上的地位。我们可以逐一考察人类固有的传统信息交流手段,从最原始的手势,得天独厚的语言,语言的物化物文字,本质上都是一种抽象的方式和手段,都是经过人类思维重新组合的符号系统。就是被认为最接近摄影的绘画,实际上也是经过人对对象的抽象分解,并按抽象规律,一条线一条线,一个点一个面地重新组合起来的。它虽然有具像的外貌,但在根本上,却是抽象思考的产物。这也许是人类原始绘画或任何时代的儿童绘画,都是从线画开始的原因。绘画所能提供的涵义,绝不会超过画家对对象的解析性思考的范围。摄影则不然,它采用纯物质的感光手段,整体地保留现场的真实具像,并且可以在任何时间、任何地点供人观看、传播。摄影,作为一种文化现象,表明人类从此掌握了以超时空、大信息的现场具像作为感应与思维单元的能力。简单地说,摄影机乃至整个摄影技术的发明,正犹如当初人类发明刻刀、画笔一样。一支笔使人类掌握了记录语言符号和对对象线条、体积和面积的能力,人们可以用它来记述事实,表述思考,也可以用它来描绘幻想。摄影也是同样,尽管它以记录光影具像为单元,但同样不仅可以用来记录事实,而且可以表达抽象思考,表现人的幻想。即使目前摄影术尚未达到这样的发达与完善:即像运用笔那样地随心所欲,但可以预测,随着电脑与电子技术以及光学技术的不断更新与发展,摄影普及与便利的程度,达到像使用笔那样的自如、随意,是必然的、并不遥远的。

摄影,是一种崭新的文化,它是高度发达的科学技术与高度浓缩的艺术想像的历史性结合,它具有独特的开拓性、兼容性和超越性。摄影的发展,导致了许许多多新视野的开辟。往日神秘的超视觉世界正在向人类敞开大门。摄影对技术、艺术兼容并包,对一

切对象和一切目的无一拒绝。摄影可以超越语言、超越文字、超越观念。它无须翻译,不同种族、不同国家、不同文化圈的人们可以通过照片相互心领神会。尽管最终人们对同一照片内涵的理解也许会大相径庭,但摄影能够最有效地跨越时空障碍,沟通大陆与大陆、年代与年代的信息和交流。时间、空间,对于人类相互之间,乃至星际间的交流,都是一条巨大的鸿沟,但摄影将成为这条鸿沟上最壮丽的桥梁。说到底,摄影是现代信息真正丰富的源头,而作为传输手段的卫星传播、因特网沟通等等,只是将摄影所获取的生动信息运送一下而已。我们可以相信,摄影是正在成熟的 21 世纪文化,称摄影为“世界文化”或“未来文化”并不算是溢美夸张之辞。因为摄影所表现出来的开拓性、兼容性和超越性,的确具有人类未来共同文化的特征。

图 1·7 三位一体(前苏联)考尔·巴科夫斯 摄

早在 1919 年,德国包浩斯学院的莫霍利·纳吉就曾预言:“不懂得摄影语言的人,是将来的文盲。”20 世纪末,21 世纪初,是人类在经历了由语言进入文字的过渡之后,再次经历由符号语言过渡到视觉语言的转折期。在这文化转折的时期,学会并懂得摄影这一视觉语言,将会大大有益于跨世纪的一代。像《三位一体》(图 1·7)这样带点宗教启示录或预言录式的作品,其真正含义并不在于宗教,而在于它明确地表现了摄影语言的无限魅力。因此,学习并懂得摄影及摄影审美,事实上并不仅仅是学会一种技艺,而是学会适应一种新的生活。

悄然来临的 21 世纪,也许正是摄影文化的世纪。