

责任编辑: 王锡安

封面设计: 邵 新

摄影作品赏析与美学

中国摄影出版社出版

(北京东城区结绳胡同 61 号)

外文印刷厂印刷

开本 1/32 印张: 7 $\frac{1}{8}$ 字数: 18 万
1989 年 5 月第一版 1989 年 5 月第一次印刷
印数 1—15000

统一书号: I S B N 7-80007-7-029-8/J · 29 定价: 4.50 元

前 言

1985年，中国摄影函授学院第一期摄影艺术专修班开学，本书以《摄影作品赏析》为名列为其基本课程之一。当时是连载于《摄影函授月刊》凡十二期之各期中的。这次集纳成册，仍维持原貌，未做改动，然书名改成《摄影作品赏析与美学》，则自有其原委。

读者可以发现，本书从第一章开始，就不是一本单纯的摄影作品赏析之作。引以为例的照片，也不是人们熟知的“名作”照片。赏析的阐释也另辟蹊径，力避因袭。当时想，与其鹦鹉学舌般将“名作”的“定论”复述一遍，莫如将赏析的基本知识和方法作一介绍更为有益。作品赏析是一种独立性很强的思维活动，往往因人而异，既然如此，那么为什么要让别人来代替自己思维，并得出千篇一律的结论呢！

传统的方式是：先把作品内容复述一遍，又介绍一下作者和作品的背景，再用“放之四海而皆准”的立场观点对作品“品评”一番，得出事先预定的结论，或者一切皆好，或者一无是处。不难看出，这种方式已经形成僵化模式，又带有浓厚的主观成份，形同八股。更遗憾的是，它竟与美学无缘。人们可以翻一翻，美学家们写了多少美学论著，他们可以大谈诗歌、小说、音乐、美术……唯独不谈摄影；甚至连词书、教科书的美学条目和门类中，也把摄影加以“忽略”，似乎摄影的“美学籍”早就被开除或压根就没有被“批准”加入过。然而，摄影作为一门艺术，没有美学的指导怎么行呢？看来摄影界不能指望别人的恩赐，不妨自己跨进美学之门。

今天人们学摄影完全不必再走过去的老路，他们有一个更高的起点，并且有权利获得比以往更广泛更精深的知识。美学已

经跨出了纯理论的深宅大院，进入了世俗社会，也来到摄影的平民百姓之中。

正是出于上面的种种考虑，所以从一开始，笔者就力图将美学与摄影作品的赏析结合起来，并把自认为是作品分析的基本知识和方法溶入其中。在这种情况下撰成的书稿，似乎用今名才更为确切。自然，门户初开，内中奥妙难于一时看清，未知数很多，笔者仍在探索，所述不妥者想是在所难免，望读者不吝指正。

图7—1 油菜花
敖恩洪摄

图7—2 奇葩
高明义摄

图7—3 魔鬼的宴会
陈和毅摄

图7-4 鹿 汉米尔顿摄

图7-7 红与黑

图7-5 乌篷船入陶公洞
高明义 刘宁

图7-6 大海儿女

目 录

第一章 概论

什么是摄影作品的欣赏.....	(1)
作品欣赏是一个审美过程.....	(3)
作品欣赏与精神文明.....	(7)
摄影作品是一种视觉艺术	(11)
摄影作品的欣赏对专业摄影工作者的意义	(14)

第二章 风光作品的欣赏与分析

风光作品是自然美的再创造	(18)
优美作品	(20)
壮美作品	(23)
美与不美的辩证关系	(27)
借景抒情	(29)
风光作品与中国画	(31)

第三章 静物、花卉与小品

静物、花卉作品	(34)
视觉形式的美	(35)
图案美、装饰美	(40)
质感	(43)
小品	(46)
拟人化	(48)

第四章 人物作品的欣赏与分析

社会美	(50)
肖像	(53)
崇高与滑稽	(57)
悲怆作品	(61)

喜悦与情趣	(64)
第五章 人体与人体造型	
人体美	(68)
舞台表演的人体造型	(73)
体育运动的人体造型	(78)
动感及其他	(84)
第六章 摄影作品的诗意与音乐性	
节奏、韵律、旋律	(88)
和谐	(92)
含蓄与朦胧	(99)
意境	(105)
第七章 彩色摄影作品的欣赏与分析	
历程的回顾	(108)
色彩的和谐	(110)
色彩与感情	(115)
色块与形式美	(118)
彩色表现种种	(123)
第八章 多幅组合摄影作品的分析	
摄影小说	(127)
专题摄影作品	(130)
专题摄影趋势	(135)
专题连载作品	(140)
第九章 摄影作品的民族色彩	
民族与审美	(146)
摄影与民族色彩	(150)
摄影家与民族文化	(154)
创造有中国特色的摄影艺术	(160)

第十章 摄影作品的地方色彩

地理与地方色彩	(165)
视觉形象与地方色彩	(167)
乡土气息	(173)
民族与地方色彩	(176)
异国情调	(179)

第十一章 摄影艺术的风格

风格概说	(182)
摄影作品的风格	(184)
摄影家的风格	(188)
民族风格	(192)
时代风格	(195)

第十二章 摄影艺术的流派

流派与表现方法	(199)
流派与美学	(202)
社会主义现实主义	(207)
其他摄影流派	(212)

第一章 概论

什么是摄影作品的欣赏

在人们的日常生活中，除了工作、学习、吃饭、睡觉，还常常要拿出一定的时间去阅读小说，看电影，看戏剧，参观美术展览，参观摄影展览，或者听音乐、看舞蹈。这里所说的小说、电影、戏剧、摄影、音乐，都是文学艺术的各种形式及其作品。这里所说的阅读、看、听，则是欣赏的意思。或者可以这样说，阅读、看、听，实际是欣赏的通俗说法或口头用语。

“欣赏”一词，并非现代才有。晋代著名文学家陶渊明在他的诗作《移居》中这样写道：“奇文共欣赏，疑义相与析。”明末清初的文学家黄宗羲在《念祖堂记》中则写道：“余昔谒文肃，两至其地，曲池怪石，低回欣赏”。

那么，“欣赏”一词到底是什么意思呢？欣，是喜悦、快乐之意；赏，是观看、赞扬之意。所谓欣赏者，即以喜爱的心情来领略其中的意味是也。然而，这一词汇在文艺学里，其含义就要比上面的解释复杂和丰富得多。

在文艺学里，欣赏（Appreciation）是文艺作品从发生到完成过程中重要的一环，是作者（表演者）与欣赏者之间思想交流的纽带。文艺作品，其中也包括摄影作品，作为一种社会现象，只有通过欣赏，才能完成其社会使命，才能发挥其审美、认识、教育、娱乐的社会功能和作用。摄影作品及其他艺术作品，当它创作完成以后，如果始终不发表、不演出，不让人欣赏，那末，其本身就变得毫无意义了。古人云：“凡音者，生人心者也，情动于中，故形于声；声成文，谓之音。”《乐记·乐本篇》。这就是说，音乐作品的产生，是人们“情动于

中”的思想表达。然而，表达本身不是目的，也不是事情的终结，其目的和终结则在于欣赏。许多人知道俞伯牙摔琴遇知音的故事。那故事是说音乐家俞伯牙弹得一手好琴，他弹的琴曲《高山流水》，高洁清雅，无人能解，有一次外出，他遇上了能欣赏并理解其演奏的樵夫钟子期，他喜出望外，引为知音，可是后来钟子期不幸死去，俞伯牙悲痛欲绝，竟摔碎古琴，从此不再弹奏，因为他觉得，没有欣赏者，自己的弹奏已经毫无意义。由此可见，欣赏在文学艺术中占有何等重要的地位。

不言而喻，作为一门艺术，摄影也是需要人们去欣赏的，摄影作品也需要自己的“知音”，以完成其社会使命。有过摄影创作经历的人都知道，自己辛辛苦苦爬山涉水去拍照片是为了什么。当他有了一两张佳作，自己决不准备把它打入“冷宫”，而是希望它能展览或发表，从而受到人们的欣赏。倘若这些作品，能够在读者（观众）中激起一些反响，无论是称道或是批评，作者都会感到宽慰。有些题材或内容，比如去年组队去南极的科学考察，摄影工作者预计其作品会受到社会的普遍赞赏，那末，他会置一切于不顾，即便有生命危险，也会勇往直前，前去拍照。正如著名文学家巴金前些日子在香港所说：“生活培养作家，读者培养作家，对作家来说，最重要的是有读者买他的书。”

当然，自娱自赏的艺术活动及其作品也是有的，但是这种活动和作品毕竟很少，况且它们也不是艺术家艺术生涯的目的，再退一步说，这种活动或作品也还是有欣赏者的，只不过欣赏者主要的是他们自己罢了。如此说来，不被人欣赏的艺术作品终究是没有的。

作品欣赏是一个审美过程

在日常生活中，人们总是频繁地进行着各种审美活动，随时随地都在衡量和评判着事物的美丑。街上的花，公园里的树，商店的橱窗，行人衣着的花色款式，水乡的小桥，园林的亭台楼榭，海浪冲击的礁石，高山的云雾，落日辉映的彩霞……谁不去审美呢？谁不去追求美呢？似乎可以这样说，审美和母爱一样，是人类的天性。现代的人是如此，古代的人大概也是如此。考古学的材料证明，至少在距今五、六千年前的新石器时代，人类就已经有了审美的活动了。他们在彩陶上绘制（或刻制）的花纹和色彩以及造型上的创造，就是这种审美活动用于艺术创作的表现。

人们的审美是普遍的。然而，在各式各样的审美对象中，人们兴趣最浓的审美对象还是艺术。

著名的德国古典美学家黑格尔认为：美学“所讨论的并非一般的美，而是艺术的美”。在他看来，美学实际是艺术的同义语，因此，美学的“正当名称”应该是“艺术哲学”。时至今日，在我国美学界仍然有人主张：美学研究的对象就是艺术，而不是别的什么；或者主张美学研究应以艺术为研究中心，但并不研究艺术本身的一般规律，而是研究艺术中的哲学问题，即审美观问题。黑格尔的见解，以及我国美学界的这些主张，正确与否，我们姑且不予置评，但他们的见解和主张却反映了一个事实，即在人们的审美对象中，艺术占据了一种无可非议的特殊地位。因为艺术是人们对各种事物（关系）审美后再用美的形式加以创造的，因此这种美更概括，更集中，更符合人们的审美理想，在人们的审美层次中也最高级。这便是在人们

的生活中，艺术作品那么富有魅力，那么受人喜爱的原因。

人们对艺术作品的欣赏过程，实际是人们的审美过程。这个过程也是该作品创作者的审美活动的继续。艺术家在创作艺术作品的时候，从构思到表现，他们用以思考问题的方式，不是象科学家、理论家那样运用逻辑思维，而是运用形象思维。同样，人们对文艺作品的欣赏，也是运用形象思维而不运用逻辑思维去进行审美。

这里有一幅题为《渡》（图 1—1）的摄影作品，我们不妨来分析一下人们在欣赏的时候是怎样进行形象思维的：

图 1—1 渡

这幅作品展现在我们面前的是，阴霾的天空，辽阔而波涌的水面，远处低矮的浅山，近处长着野草的岸，水面中正

有一群人骑着马，还赶着几头载着物资的牦牛横渡。水已淹及牛背及马腹，人群有疏有密但却成一直线，竟向对岸奔去，甚是惊险。画面上的这些云、山、马、牛、人、水都是人们可以感知的具体的视觉形象，是摄影者有意为我们选择的。我们的欣赏，我们的形象思维也是从这里开始。感知以后，我们就会加进自己以往的生活经验，知道水的波浪由骤起的狂风掀起的，阴云密布，这是风雨欲来的征兆，从而形成了“山雨欲来”这个画面之外的新的表象。人们还知道，过河只有两种办法，或者过桥，或者乘船，看来这里既无桥又无船，显然不是人们常来常往的渡口。而且四外连一棵树也没有，也看不见其他有生命的东西，总之是够荒凉的。那一群人实在没有别的办法，只好不惜湿了衣服裤子，涉水强渡了。如此想来，人们不禁还要问，这是些什么人呢？他们又为什么要到如此偏僻的地方来呢？是解放军吗？仔细一瞧，不对，前面几个戴宽沿帽的，显然是身着藏装的牧民，后面的人虽有带枪的，但无论怎么说也不象士兵。那么，这又是怎么回事呢？有的读者可能就想到此为止，但是脑子里却留下一些疑问。

然而，阅历比较丰富，或者到过西藏的人就不同了，他们一看就知道这是西藏或类似西藏那样的高海拔地区。前面的几个牧民显然是为后面的人带路和驮运行李的，而后面的人就颇费猜测了，是医生？是科学考察队员？是下乡干部？是体验生活的文艺工作者？总之，不管是哪一种，他们的精神都是值得钦佩的。读者虽看不清他们的脸，但从他们紧张而不慌乱，节奏急促却又显得从容的行动中，人们想象他们的面部表情一定是严峻而坚定的，他们在性格气质上，一定是不畏一切艰难险阻，勇往直前的。

上面对欣赏照片《渡》的形象思维过程的分析是较简单和

一般的，实际上有的人想的远不止这些，尤其是富有想象力而又富有浪漫色彩的青年，或者有过类似经历的边疆归来者，真不知会勾起他们什么遐想，抑或引出什么美梦！

这些姑且不去说它，现在需要指出的是：

第一：读者（或观众）的这种形象思维，是从他所欣赏的作品引发起来的，并且按照作者的创作思想、创作意图继续向前发展，有时甚至是无拘无束地向前延伸。在这个过程中，作者和欣赏者的想法，在许多地方相一致，但是，当欣赏者加进个人的经验时，两者的想法就会出现差异。这种差异不单发生在作者与欣赏者之间，而且也必然出现在不同的欣赏者之间。

在这一点上，我们可以看到形象思维与逻辑思维之间的明显不同。逻辑思维藉以推理、判断的每一个概念都有严格的内涵和外延，在这些概念基础上加以演绎、推理而得出的结论，包括作者在内，无论谁都应当完全一致。科学家依赖的是逻辑思维，他所撰写的实验报告或者考察报告所得出的结论要求别人去做同样的实验或报告所得出的结论应与之完全相同。科学家所写的论文，要求他所使用的论点、论据有力地证明自己的结论，对于他人的与自己结论不符的论点，还要一一批驳。由此可以看出，逻辑思维对于作者要说明的问题，在范围上是有一定限制和规定的，同时又是排它的。形象思维则不同，对于作者所要表达的思想说来，没有什么限制和规定，而且也无法强迫欣赏者和自己的想法一致，因而不是排它的。文艺作品的审美之所以可以做到“言有尽而意无穷”，其原因也在这里。

其次，逻辑思维的演绎、论证，重在说理，而且在说理中要求有很强的客观性，因而不能有离开作者所论证的事物的主观色彩，更不能掺杂个人的感情色彩。而形象思维则相反，它不单不排除作者的主观色彩，而且还要十分强烈地去表现个人

的感情色彩。甚至可以这样说，没有“情”，就不成其为形象思维，就不会有艺术作品的意境，就不会感染人、打动人，就不会有艺术作品的魅力。“状物抒情”之所以受到艺术家们的重视，就因为他们认识到感情色彩在文艺作品中的重要性。《诗品》说：“非长歌何以聘其情”；前面提到的《乐记》也说：“情动于中，故形于声”；鲁迅说：“能憎能爱才能文”；别林斯基也说：“没有情感，就没有诗人”。刘勰在《文心雕龙》里，对这个问题说得更深更透，这里不便长篇引用，就此打住。总之，形象思维中的感情问题，是摄影工作者必须十分重视的。

作品欣赏与精神文明

中国是世界上极受各国人民尊敬的国家，究其原因之一，就是因为中国具有历史悠久而又灿烂辉煌的古老文化。在历史的长河中，黄河两岸诞生了多少文化名人，创造了数不尽的文化瑰宝……以及“四大发明”、万里长城等奇迹。中国的封建文明曾经发展到一个令人叹为观止的高度。

文明，是与野蛮相对应的反义词。野蛮的引伸含义还有愚昧、落后。人类经历的第一个文明是他们学会了使用火，从此，人类不再茹毛饮血，由不开化变为开化，由生食变为熟食。人类用火焙烧陶器，制造了许多精美的彩陶，从而创造了新石器时代的瑰丽文化。文明，作为社会发展的总体概念，是随着时代的进步而越来越发展和越来越丰富的。人类文明既包括物质方面，也包括精神方面。这两方面关系紧密，既互相促进，又互相影响。有人以为，精神文明只是社会道德而已，其实这是一种误解。精神文明的范畴相当广泛，它几乎涉及上层建筑中与意识形态有关的一切领域，除那个社会的道德观念

外，还包括那个社会的伦理规范、法律、教育、科学、体育、卫生，当然还包括含文学艺术在其内的文化。就文学艺术而言，一个社会的文学艺术越发展，成就越高，群众的欣赏水平越高，那个社会的精神文明也越有高度。事实上，一个社会的文学艺术是不能孤立发展的，除了物质方面外，它的发展还与那个社会的道德、法律、教育……紧密相连。此外，文学艺术本身，在其普及与提高、欣赏与作品两方面又是互相关联、互相影响的。

有关文明与精神文明的概略介绍就谈到这里。下面让我们来了解一下摄影艺术及其作品欣赏与精神文明之间的有关问题。

不言而喻，摄影艺术只是精神文明中很小的一个组成部分。首先，它的出现是资本主义物质文明的产物，因为在资本主义之前，无论奴隶制社会、封建社会的科学技术发展都达不到摄影术得以产生的水平。因此，只有到了资本主义社会，摄影才作为一种艺术形式进入了文学艺术之林，从而使那个社会的精神文明增添了新的内容。

其次，摄影艺术的继续发展，其作品的更加精良和更加高级是与如下两个因素紧密相连的，其一是科学技术的更加发展为摄影艺术的发展提供了物质基础，其二是群众欣赏水平的提高向摄影创作提出了更高要求，并在此基础上造就了造诣更高的摄影家。今日的摄影艺术作品，撇开内容不谈，就其工艺和技法技巧而论，它所达到的高度真令人为之瞠目。试想一下，当群众接受了镜头的虚实后，他们就不满足于某些作品的全实艺术效果了，而一些摄影家也不再满足于只使用标准镜头，开始希望配备表现力更多样、性能更佳的镜头来，这又反过来促进了摄影工艺和工程的发展。事实上，摄影艺术是在短期内技

术技法发展最快的艺术形式之一。由此可见，上述几个因素是如此紧密相连而又互相促进的。

好了，现在我们可以着重谈谈摄影作品的欣赏与精神文明的问题，作为一种艺术，摄影也同样具有审美、认识、教育的功能。关于审美，前面已经提到，在以后的章节还将深入研讨，然而在这里仍有必要谈谈美育的问题。什么是美育？简单说，美育就是审美教育，美感教育。但是，摄影作品欣赏中的美育和学校里的美育课是不完全一样的，因为前者是在作品的欣赏中人们自觉自愿地去接受的，在潜移默化中陶冶了性情、培养了情操，通过摄影作品去培养人对自然美、社会美、艺术美的欣赏能力和创造美的能力。审美，固然是人类的天性，但较高的审美能力却需要熏陶，需要培养。摄影作品的美育，是使人们在享受中受到熏陶，在愉悦中得到培养。越是优秀的摄影作品，这种美育的作用就越大。

再说摄影的认识功能。人们对事物的认识是通过多种渠道进行的。通过哲学，人们对世间万物最一般的规律进行认识。以自然界为对象的各门科学，如天文、地理、生物、地质、化学……人们通过它们，对自然界有了认识 and 了解。儿童通过学校、家庭、环境对世界进行了解。通过旅游，也可以使人去认识许多东西。总之，渠道是多种多样的，它们认识的方式和特点、效果也是各不相同的。

摄影的认识功能是无可非议的。就某种意义上讲，摄影只不过是人眼视觉功能的扩展，在现代社会中，它可以帮助人类进行用眼睛完成不了的各种观察，例如外层空间的观察。当前，各发达国家图象艺术（包括摄影、电视、录像、电影）的广泛运用和日益普及，正是因为摄影有这种认识功能。摄影如同语言文字一样，用途十分广泛，既可从事科学研究，也可用