

YEYUSHEYINGJIA
CONGSHU

业余摄影家丛书

鉴赏

徐李海英 著
窦海军 主编

第二辑

四川科学技术出版社

业余摄影家丛书第二辑

摄影作品的鉴赏

编 著 者 李英杰 窦海军
责任编辑 罗云章
封面设计 韩健勇
版面设计 康永光
责任校对 缪栋凯 李承新 王初阳
赵 钢
责任出版 周红军
出版发行 四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮编 610012
开 本 787×960 毫米 1/32
印张 3.375 字数 60 千
插页 6
印 刷 成都宏明印刷厂
版 次 1998 年 1 月成都第一版
印 次 1998 年 1 月第一次印刷
印 数 1—5000 册
定 价 5.50 元

ISBN 7-5364-3594-0/J·91

■ 本书如有缺损、破页、装订错误，请寄回印刷厂调换。

地址/成都外东沙板桥

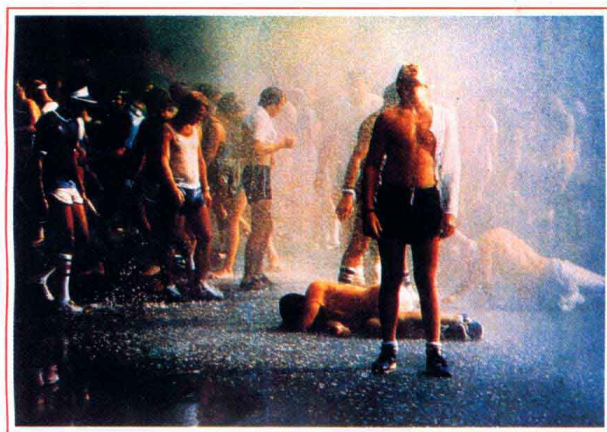
■ 如需购本书，请与本社邮购组联系。

地址/成都盐道街3号
邮编/610012

■ 版权所有·翻印必究 ■

●图 1
齐心协力
古大彦 摄

●图 2
马拉松运动员
〔美〕查尔斯·B·罗杰斯摄

●图 4
时代
吴志坚 摄

●图 3

成功

〔前苏联〕亚力山

大·马卡洛夫 摄

●图 5

唯美摄影—心境的呈现之一

●图 6

唯美摄影—心境的呈现之二

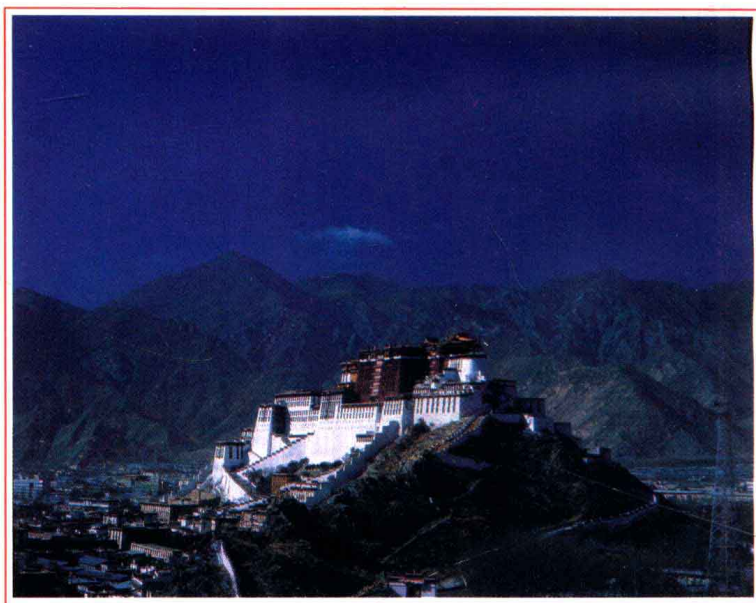

●图 7

雪后长城

●图 8

●图 9

布 达 拉 宫
杨晓利 摄

内容简介

本书以通俗的笔法,由浅入深的阐述了摄影艺术作品的鉴赏过程。

内容包括讲述摄影作品的鉴赏对摄影艺术创作的重要性;中外对摄影艺术作品的鉴赏方法与标准;最后以大量摄影作品为实例进行细致分类与分析鉴赏。

作者力图摆脱以往旧的肤浅分析方法,而揉进现代美学、心理学的最新理念,结合实际创作体会,达到了艺术理论与创作实践的相结合,对于初学摄影的爱好者以及专业拍摄工作者都有一定参考价值。

写给业余摄影家

“业余摄影家丛书”第二辑 10 本书现在出版了。第一辑 10 本书已于 1996 年上半年与广大读者见面。“丛书”一出世,即受到广大读者欢迎,这无疑是对四川科技出版社及许多作者的鼓励与支持,在此我们深表谢意。

记得出版社罗云章同志当初约我策划与担任这套丛书主编的时候,我们的初意是希望这套“丛书”能像一束无名小花,把它贡献给广大业余摄影家,也愿它能对我国摄影艺术园地装点得更加绚丽多姿,更企盼它能对影友的学习摄影有所帮助。因为未来的摄影艺坛是属于他们的,美好的明天,将是他们施展摄影艺术才

能的广阔天地。

“业余摄影家丛书”已出 20 本,它涉及到摄影技术的许多方面,但还有许多摄影技艺有待一些专家编写成书,继续出版第三辑……。我们期望,这套“丛书”能作为与广大读者之间联系的友谊纽带,同时希望广大影友对本丛书提出宝贵意见与要求,以期改进我们的编辑工作。

徐 枫

1996 年夏于徐州

目 录

一、摄影作品鉴赏、分析的必要性

1. 作品鉴赏、分析是摄影创作的重要环节 (1)
2. 对作品鉴赏、分析是摄影创作的最终目的 (4)
3. 观众对作品再创作的发挥 (5)

二、摄影作品分析的方法与标准

1. 任何艺术作品都有相对的评价标准 (7)
2. 中国绘画理论对中国摄影艺术评价的影响 (9)
3. 从园林的“三境”说到艺术的真、善、美 (11)
4. 现代心理学的分析方法 (13)
5. 新、奇、活与时空观 (16)

三、摄影作品鉴赏实例

1. 摄影创作的选题	(20)
2. 命题的技巧	(25)
3. 发挥联想的翅膀	(29)
4. 基底与主体	(33)
5. 发挥明暗衬托的作用	(36)
6. 摄影的变形夸张	(39)
7. 追求含蓄的表现	(43)
8. 影像虚与实的运用	(47)
9. 巧用光影	(49)
10. 注意刻画人物内心世界	(52)
11. 摄影创作中的减法	(55)
12. 让自己的照片“不一样”	(60)
13. 唯美摄影——心境的呈现	(62)
14. 纪实摄影家的“至真”境界	(65)
15. 没有单纯的形式	(68)
16. 站在长城上的两种人	(71)
17. 剪裁的微妙	(74)
18. 加强色彩意识	(78)
19. 彩色、黑白各有所长	(83)
20. 叩响抽象摄影之门	(86)
21. 走向“抽象世界”的深处	(91)

一、摄影作品鉴赏、分析 的必要性

1. 作品鉴赏、分析是摄影创作的重要环节

摄影创作是一种大众化的艺术活动,它比绘画、雕

塑等艺术活动更为容易入门,因而有广泛的群众基础。当然,一旦入门,又会感到真正搞出点名堂并不是想象的那么简单。确实,摄影可以成为一项艺术活动,但不是所有的拍摄者都是艺术家,也并不是拍下的任何图片都是艺术品。不过,摄影创作也并不神秘,只要投入一定的精力与财力,肯定会有收获,它甚至比绘画等平面艺术收效更快,且极具有偶然性,搞了一两年摄影创作的人,能在报刊杂志上发表一些作品,甚至在摄影比赛中得个大奖,并非天方夜谭。

正是有以上特点,有人说摄影既容易又难,难就难在人人都能拍摄,尤其是摄影器材高度发展的今天,但真正能从众多摄影爱好者中脱颖而出就不容易了。那么,如何才能使自己的作品摆脱一般,表现非凡呢?这就要求我们对摄影创作过程的每一个环节都不能放松,特别是要学会对作品的鉴赏与分析,即要多看别人的作品,起到学习借鉴的作用;又要对自己的作品进行认真分析,达到不断改进、提高创作水平的目的。

首先,让我们了解一下摄影创作的全过程。

摄影创作的第一个环节是观察。这是对创作者眼光是否敏锐的一个检测。从某种意义上说,出色的摄影家,尤其是善于抓拍社会题材,以及以新闻报导为主的摄影家,首先应是一个观察家。在观察自然、社会、人的变化过程中发现所要反映的题材。我们在平时拍摄活动中时常有这种体验:由若干名摄影家组成的创作队伍同时到一个地方去拍摄,等洗出照片后,每人拿出自己得意作品时会发现,怎么有些精彩场面自己也

曾看见,但却没有引起注意,没有发现它的价值或美的形式,而白白放过了,但别人却拍出了佳作,这就是观察力不同的差别!

在观察的同时,另一个创作环节就是思索,这是检验作者文化艺术素质高低的重要步骤。观察时看到的東西很多,如何去选择有意义的题材,达到主题突出、意境深远、生动感人?拍摄前的思考起决定性作用。这时要求作者发挥丰富的想象力及联想的能力,此时要求摄影者是一位出色的思想家。只有作者首先能想到的东西才有可能通过摄影手段把它记录下来,再去争取感染别人,自己的思路如果过于狭窄,想象力干枯,那么创作出的作品就不可能思想深度很高。

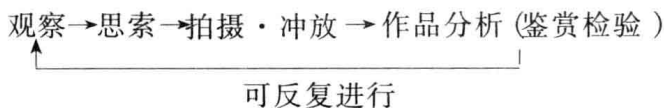
在观察与思索的基础上,下一个创作环节就是拍摄,拍摄是在瞬间完成的,作者在瞬间要抓住被摄物最生动的形象,最典型的时刻,并要力争完成内容与形式的完美统一。首先是用光与构图的运用,因而这瞬间却能反映作者的基本功是否过硬。当然,后期暗房制作也是创作的重要内容,拍摄者的思想意图能否在画面上反映出来,暗房制作起着决定性作用,因而真正的摄影家都是自己亲自动手进暗房制作。

照片一旦制作完毕,就可以公布于众——或传阅、或见刊、或进展馆。如果认为到此摄影创作过程已经完毕,那就大错特错了,因为作为艺术创作的全过程,还有一项十分重要的环节——对作品进行分析,亦可称为鉴赏过程。

对作品的分析过程,实际上也是对作品的欣赏与

检验的过程。任何艺术品一旦进入社会,被群众观赏,就有一个社会反映问题。这包括艺术的鉴赏活动和社会效果反馈两层内容。创作者如果拍出的照片不仅仅是藏在密室内供个人欣赏,那么就要负有一定的社会责任感。就要虚心听取群众的意见,包括真心实意的表扬与批评。在此基础上,自己要对自己的作品重新做出分析,肯定成功的地方和找出不足的弱点,然后争取有机会或创造机会进行再创作。只有这样,艺术的创作水平才能有突飞猛进的发展。因而,创作的全过程也是一个可反复进行的过程,当然,每一次反复都是一次新的飞跃和提高。

最后,我们可以用简图来表示一下摄影艺术创作的全过程:

2. 对作品鉴赏、分析是摄影创作的最终目的

和其它艺术活动的目的一样,摄影创作的目的也具有审美作用、认识作用和教育作用。

一旦您的照片进入社会,被别人观赏,就有一个社会效果问题。有人说,我拍照片纯粹是为了自娱,玩玩而已,没想那么多。这种说法表面看是一种低标准的自谦表示,而实际上却是一种对社会不负责任的表现。任何艺术作品只要公布于众,都有一个鉴赏过程及对作品分析的过程,这就是艺术创作的最终目的。不然,

文学作品不经阅读分析,只能是一堆作废的纸张;雕塑不经鉴赏分析,也只能是一块无意义的石头;而摄影作品不经鉴赏分析,也只是一张曝光作废的相纸。而我们的摄影作品,却要做到传美、传感和传情的作用,要陶冶人的情操,因而对作品进行分析,对作者是一种社会责任感的体现,对观众则是一次在美的艺术享受中获取精神上的极大满足。可以说,对作品进行必要的分析与鉴赏,实际上是将艺术家创作的作品从死的材料中解放出来的必要手段,并是使其获得现实的艺术生命力的唯一可行途径,这也是艺术创作的最终目的。

3. 观众对作品再创作的发挥

如上所述,任何艺术作品最终总要和广大观众见面,接受群众的检阅。观众在对作品鉴赏的同时,实际上就是对作品进行分析,肯定其成功的部分,并从中得到教益与审美乐趣,同时也找出不足之处,对作品进行批评和提出修正意见。

现代接受美学认为:观众在对作品分析的同时,都要表露出自己的思维定向,由于每个人在阅历经验、文化素养、审美情趣等方面各有自己的特点和个性,在对艺术作品分析鉴赏的过程中必定要注入自己的感情、想象和理解,因此观众头脑中的审美意象,肯定不会和创作者心目中的审美意象、主题表露完全一样,而是经过了观众的改造、发挥、联想,达到一个再创造的境界。尤其是一些有深刻内涵性和富有哲理性的作品,智者见智,仁者见仁,有些联想和理解力可能远远超出原作

者的想象。

一个作者曾经谈到这种感想,他第一次在美术馆举办个人作品展览时,展出一些富有哲理和联想性作品,为了检验观众是否能看懂,于是他装作一名普通观众跟在别人后面听取对他作品的评价,最后他发现,观众真的是英雄,自己的意图不仅能被观众所理解接受,而且还各自有独特的见解,有些发挥使作者都感到震惊和喜悦。

当然,群众的发挥,总要围绕原作的主题范围,不可能相离得太远,如果原作本身主题就较宽泛,表现形式较含蓄,有意给观众留下一定的联想空间,使作品具有一定歧意性,那么观众对作品的再创作可能性就更大。

因而我们得出结论:鉴赏者要对作品进行再创造,那么首先就要掌握对摄影作品的分析方法。