

AESTHETICS
OF PHOTOGRAPHY

摄影美学III

秦大唐 秦鹏·著

一个优秀的摄影家必定是一个具有美学思想的摄影家！

摄影美学领域的重量级专著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

AESTHETICS
OF PHOTOGRAPHY

摄影美学Ⅲ

秦大唐 秦鹏·著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书共7章,从联想美、抽象美、对比美、均衡美、组照美、境界美、艺术美等方面进行了分析和论述。本书提出了许多实用的摄影美学方法,如错杂抽象、视觉变异、视觉恒常、组照理论、格式塔理论、软硬色、小秤砣、逆追随、移情理论、考夫卡理论、走极端理论等,为摄影美学提供了新的内容,进一步丰富了摄影美学的技法库。

摄影艺术作品的创作需要深厚的真功夫,“摄影美学”就是这深厚的真功夫之一。本书可帮助摄影新手快速走向正确的摄影之路,也可帮助有一定水平的摄影者摆脱“瓶颈”的困扰,还可指引希望深造的摄影者走入艺术的殿堂!

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学.Ⅲ / 秦大唐, 秦鹏著. — 北京: 北京大学出版社, 2019.7
ISBN 978-7-301-30522-5

I. ①摄… II. ①秦… ②秦… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第095957号

书 名 摄影美学Ⅲ

SHEYING MEIXUE Ⅲ

著作责任者 秦大唐 秦鹏 著

责任编辑 吴晓月 刘沈君

标准书号 ISBN 978-7-301-30522-5

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 pup7@pup.cn

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62570390

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 12印张 272千字

2019年7月第1版 2019年7月第1次印刷

印 数 1-4000册

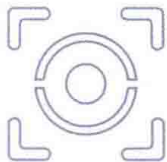
定 价 79.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系。电话: 010-62756370

“摄影美学”是摄影与美学的结合，运用美学的理论指导摄影。

在摄影越来越普及的情况下，许多影友却越拍越感到困惑，有的影友多年来在技术、光圈快门上下足功夫，但拍摄水平却总也得不到提高；有的影友多年来走南闯北辛勤拍摄，最后却不知道应该怎样拍了。为什么会出现这种情况呢？因为在摄影之路上必然会遇到“瓶颈”，那么该如何克服呢？“摄影美学”正是解决这个难题的有效方法，因为一切文学艺术的问题，如果不从美学的角度和高度去关照，就不可能有透彻的认识和理解；同时，摄影艺术是一种美的表达，“摄影美学”讲述了美的表达技巧，因此可以帮助读者拍出美的作品。

《摄影美学 I》和《摄影美学 II》的出版，受到影友的广泛欢迎，大家普遍反映很有启发，受益匪浅。本书为《摄影美学》系列的最后一本，是《摄影美学 I》和《摄影美学 II》的继续，既与《摄影美学 I》《摄影美学 II》相联系，又相对独立。全书共分为 7 章，在前两本书的基础上，本书继续利用美学的研究成果，提出许多实用的摄影美学方法，从联想美、抽象美、对比美、均衡美、组照美、境界美、艺术美等方面进行了分析和论述。这些方法可以帮你打开思路，带你走出“技术掩盖艺术”的误区，帮助你的作品更上一个台阶。

作为对《摄影美学》3 本书，共 20 章的一个小结，下面几项内容是值得我们关注的。

1. 书中提到的多种摄影美学方法很实用，并且很有效果，一些重

要的摄影美学方法，如关系、前景、马赫带、变异点、准对称、亚高潮、形式美、大色块、似动点、标题美、闭锁图形、完形理论、朦胧、含蓄、联想、极简、错杂抽象、拼贴抽象、对比、均衡、格式塔、软硬色、色彩变异点、云雾雪雨利用、逆光、小秤砣、走极端、逆追随、移情等是需要通过不断地实践来体会和掌握的。

2. 将多种摄影美学方法联合应用，效果会更明显。
3. 摄影的创意会使作品更具意境。
4. 摄影艺术作品必须是独创的、唯一的。
5. 培养独到的眼力和艺术直觉是摄影人的必修课。

摄影是技术和艺术的结合，以艺术关照技术，就会对摄影艺术创作有新的感悟和认识，《摄影美学》是进入摄影艺术殿堂的金钥匙！

十年磨一剑！在十多年的时间里，我一直在中国摄影家协会北京摄影函授学院的提高班和全国各地的多个摄影班中讲授《摄影美学》，得到摄影界专家和广大影友的高度重视与认可，在讲授过程中，《摄影美学》也不断地得以补充和修改，达到了较为完善的程度。在本书的出版过程中，得到了许多专家、老师和北京影友的指导与大力支持，他们还为本书提供了精美的作品，这些作品为本书增色添彩，在这里向他们表示衷心的感谢！

书中每小节配有二维码，用手机扫一扫，就能看到同步的教学讲解 PPT，PPT 中有大量优秀作品展示。建议读者扫描下方二维码，下载所有 PPT。

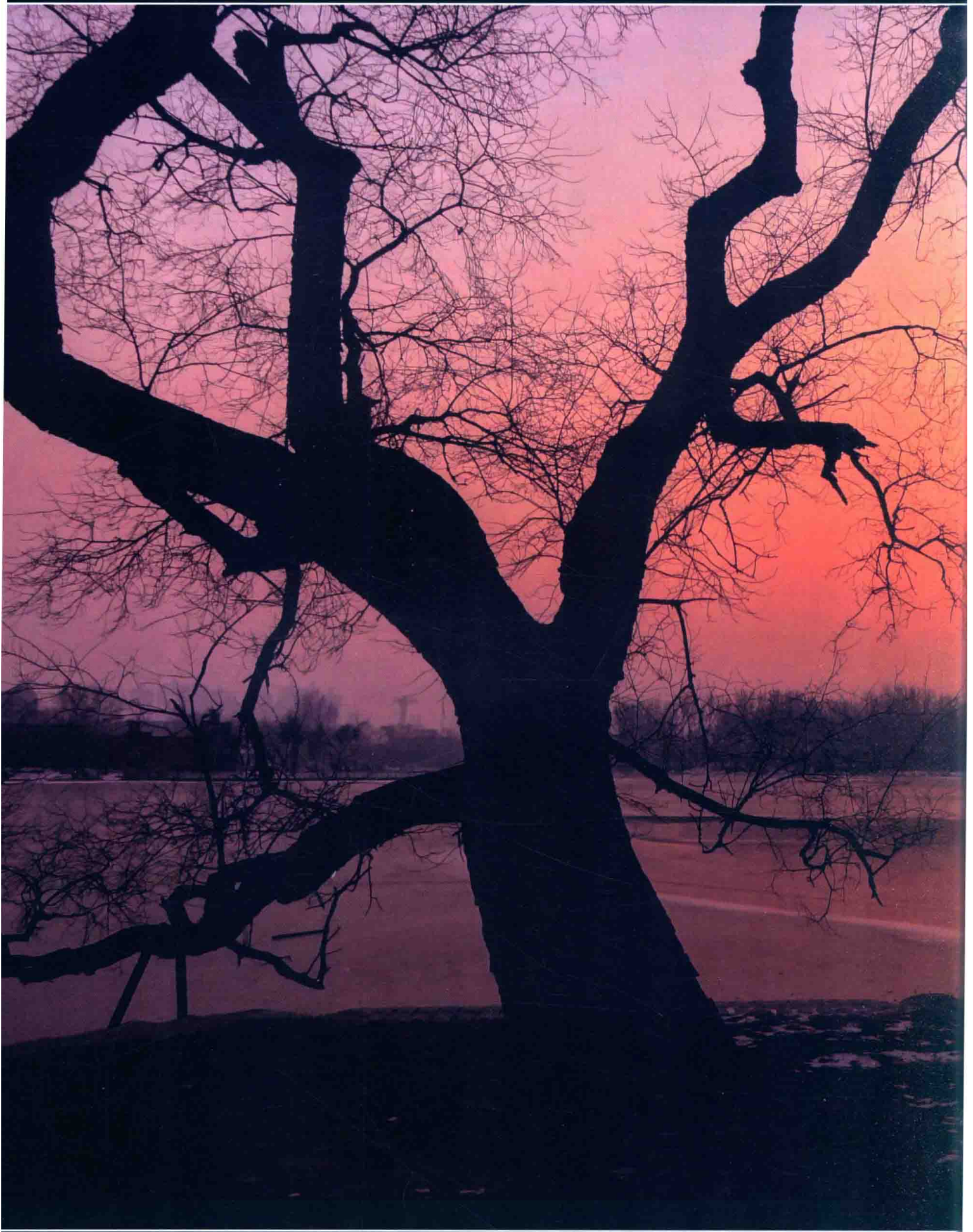

“博雅读书社”
微信公众号

美学家说：“文化修养是艺术进展的重要因素，尤其到高级阶段，几乎是决定性因素。”《摄影美学》是提高摄影水平的必经之路，是克服摄影进程中“瓶颈”的行之有效的办法，是摄影进阶的阶梯，跳出摄影圈，再从美学的高度回看摄影，你会得到更多的启发。摄影美学，大片之道！

一位优秀的摄影家必定是一位具有美学思想的摄影家！

秦大唐、秦鹏

目录 CONTENTS

第1章 联想美

第一节 想象与联想	2
第二节 联想的作用	4
1. 联想是由一个内容启发另一个内容	4
2. 联想可表现出美感	5
3. 联想是摄影艺术的催化剂	5
第三节 联想美的表现方法	7
1. 接近联想	7
2. 类比联想	8
3. 对比联想	10
4. 因果联想	11
5. 情景联想	13
6. 标题联想	14

第2章 抽象美

第一节 抽象摄影概述	20
1. 抽象的概念	20
2. 抽象和抽象摄影的定义	21
3. 抽象摄影的特点	23
4. 抽象摄影的发展	23
第二节 抽象摄影技法	24
1. 简化	24
2. 几何图形的抽象表现	30

3. 错杂抽象	34
4. 后期合成抽象	37
5. 拼贴抽象	39
6. 其他引起变形的抽象	40
第三节 抽象艺术的发展	40
1. 抽象艺术的发展	40
2. 中国抽象艺术的发展	43
第四节 抽象摄影的意义	44
1. 满足了人心理和情感的需要	44
2. 开辟了广阔的创作空间	44
3. 引起了视觉的震撼	46

第 3 章 对比美

第一节 错觉—视觉变异—对比	50
1. 错觉及其产生的原因	50
2. 视觉变异的类型	52
3. 对比的概念和意义	52
第二节 对比的作用	53
1. 对比可增强视觉冲击力	53
2. 对比可起到参照物的作用	54
3. 对比可留下珍贵的历史资料	55
4. 对比使作品由“错误”变“优秀”	56
5. 对比使画面产生韵味	56
第三节 对比的条件	57
1. 画面中要有两个以上因素	58
2. 要有可比性	58
3. 对比因素要明显	59
第四节 对比的方法	60
1. 物理因素的对比	60
2. 人物情感因素的对比	62
3. 多种对比的存在	66
第五节 对比的原理	67

第4章 均衡美

第一节 视觉恒常及平衡、对称与均衡	72
1. 修正角度与视觉恒常	72
2. 平衡、对称与均衡	73
3. 视觉恒常与均衡	76
第二节 均衡的作用	77
1. 有丰富的表现力	77
2. 增强画面的意境	78
3. 为创作提供广阔的空间	78
第三节 均衡的拍摄方法	80
1. 画面中的因素须有对应物	80
2. 用小物体压阵	81
3. 以不等量不同形的因素达到均衡效果	82
4. 关注画面的整体均衡	84
第四节 均衡方法的关注点	85
1. 后期可优化均衡效果	85
2. 均衡更重视人的心理感觉	85
3. 灵活搭配	86
第五节 均衡法在摄影中的应用	88
1. 风光摄影中的均衡	89
2. 人文摄影中的均衡	89
3. 人与风光的综合摄影中的均衡	90

第5章 组照美

第一节 组照的定义和例子	94
第二节 组照的作用	100
1. 组照可表现事件的全貌	100
2. 组照可达到“1加1大于2”的效果	101
3. 组照中照片之间的关系形成美	102
第三节 组照的形式	102

1. 分析事件——时间线索	102
2. 报告事物——空间线索	102
3. 说明理念——平行线索	106
4. 展示变化——对比线索	109
第四节 组照的拍摄要点	110
1. 组合需要远景、中景、近景、特写相结合	111
2. 有一张精彩的打头片	112
3. 情景有交错, 场面不重复	112
4. 组照的片子都要精彩	113
第五节 练习拍摄组照的方法	114
1. 从拍摄 4 张照片的组照开始	114
2. 需注意的问题	115

第 6 章

境界美

第一节 境界美的意义和创作思路	120
第二节 摄影的创意要使作品更具意境	122
1. 作品要有内涵	122
2. 如何表现出摄影作品的内涵	122
3. 通过后期加工达到创意的效果	124
第三节 画面表现的技巧要使作品更具韵味	125
1. 格式塔理论	125
2. 色彩添灵气	128
3. 调味秘方	135
第四节 情感的沟通要使作品更具魅力	143
1. 拍摄有情感的场景	143
2. 移情	144
第五节 境界之美的作用	146

第 7 章

艺术美

第一节 什么是艺术?	150
1. 艺术是一种美	150

2. 艺术是人的创造物	151
3. 艺术不具有直接的实用性	152
4. 艺术是情感的表现	152
5. 情感不直接等于艺术	152
第二节 美的本质	153
1. 非概念性	153
2. 意无穷性	154
第三节 关于艺术品	155
第四节 艺术作品必须是独创的	155
1. 拍别人没拍过的	155
2. 拍别人拍过的场景时要出新	159
3. 老景增加新内容	159
4. 艺术家要有个人风格	159
第五节 使人震惊的作品	161
1. 寻找有视觉冲击力的画面	162
2. 考夫卡理论	162
3. 走极端	165
第六节 易为他人所理解的作品	169
1. 能为观者理解	169
2. 艺术在于求共鸣	170
3. 审美愉悦	170
第七节 对艺术家的要求	171
1. 独到的眼力与独特的表现形式	171
2. 浪漫、深刻、雅俗共赏	172
3. 多技法联用与决定性瞬间	173
第八节 如何成长为摄影艺术家?	174
1. 逐步发展, 循序渐进	174
2. 要有执着的坚守	175
3. 培养艺术直觉很重要	176
4. 培养独到的眼力	176
5. 培养美感, 学习美学	177

参考文献	182
-------------------	------------

联想美

这幅摄影作品的画面看上去是一个夕阳下的古渡口，极易引发联想。联想在艺术创作中有重要的作用，在我国古代诗作和画作中常说，诗中有画，画中有诗，其实这都是联想的作用。联想使画面具有广泛而深邃的意境，例如，读唐代诗人王维的诗句“渡头余落日，墟里上孤烟”，就会使人产生类似于左侧摄影作品表现出的画面感，而观看这幅摄影作品的画面又会使人联想到这两句唐诗，诗句与画面互为联想对象，联想的作用由此可见一斑。

《冬日暖阳》

马云珊 摄

名家名言

联想是艺术创意的催化剂，联想是由一个内容启发另一个内容。

——美学家王令中

第一节 想象与联想

想象是艺术创作中的主要手段，联想则是想象的重要一环，想象在艺术创作中有着不可替代的作用。西方著名哲学家和美学家黑格尔说：“如果说到本领，最杰出的艺术本领就是想象。”苏联的伟大文学家高尔基说：“艺术是靠想象而存在的。”世界著名科学家爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括了世界上的一切。”¹

我国古代许多诗作也都利用了想象的手法，例如，唐代诗人岑参的诗作：

忽如一夜春风来，
千树万树梨花开。

把漫天飞雪的景象想象为春天盛开的梨花，用想象的方法表现出一种美感，形象、贴切。再如，宋代诗人陆游的诗作：

小楼一夜听春雨，
深巷明朝卖杏花。

由夜间在小楼里听到的春雨声，想到春天来了，花儿会在春雨的滋润下绽放，明天一早在小巷深处会传来卖花人的叫卖声，想象带来了多么美的意境！

摄影作品《目光》（图 1-1-1-1）由法国摄影家罗伯特·杜瓦诺所摄，在一个小酒馆里，一对新婚夫妇正在相互敬酒，陶醉在幸福之中，他们身边各有一位单身汉，痴情地望着女

售货员，作者用闪光灯抓住了这个妙不可言的瞬间，画面中几个人物不同的目光表现，给了观者丰富的想象空间。

摄影作品《示范》（图 1-1-1-2）摄于 1925 年，画面表现的是，英国伦敦初次参加社交活动的女孩在肯辛顿宫接受培训——当手绢掉落时，什么是正确的拣手帕方式。这虽是一件小事，但通过照片可以使人想象到当时的社会风气、英国的礼仪规范，以及培训教育的细化和及时等。

想象既然如此重要，它的定义是什么？康德说：“想象力是一种创造性的认识功能，它有本领，能在真正的自然界所提供的素材里创造出另一个相似的自然界。”²

想象包含哪些内容呢？应该说，想象的内容主要包括联想和幻想两个方面，这两个方面所涵盖的内容是不一样的。我国著名的摄影教授朱羽君老师说：“想象包括联想和幻想两个方面。联想是想象的一般形态，由此及彼，触类旁通；幻想则天马行空，神游万仞，超然物外。”²唐代诗人孟浩然的诗作：

夜来风雨声，
花落知多少？

运用的就是联想，由风雨声想到花会被风雨打落。而毛主席的一首词，除第一句外，都是幻想：

我失骄杨君失柳，
杨柳轻飏，
直上重霄九。
问询吴刚何所有，
吴刚捧出桂花酒。
寂寞嫦娥舒广袖，
万里长空且为忠魂舞，
忽报人间曾伏虎，
泪飞顿作倾盆雨。

由上面的诗句可以看出，不论是联想还是幻想，都有很强的感染力。在诗词和文学创作中，幻想有着广阔的表现领域；而在摄影艺术创作中，使用较多的是联想的创作方法。

由上可知，联想是想象的表达方法之一，那么联想的定义是什么呢？生物学家、心理学家和艺术家会给出不同的答案。例如，西方著名的生物学家巴甫洛夫说：

图 1-1-1-2 《示范》 佚名 摄

图 1-1-1-1 《目光》 罗伯特·杜瓦诺 摄

“条件反射即联想。”³ 心理学家对联想的定义是，联想是回忆的一种表现形式。³ 艺术家对联想的解释是：联想，对于艺术家是一种艺术的创造，对于欣赏者则是一种合乎审美规律的心理现象，诗人通过想象创造出使人浮想联翩的深沉浓郁的艺术境界，欣赏者在审美过程中则以丰富奇妙的联想去“扩大”艺术形象的容量，使其更具丰富感人的艺术魅力。³

在摄影作品《变迁》（图 1-1-1-3）中，老旧房屋和胡同拆迁的画面，特别是画面中那个望着眼前一切而留恋不肯离去的坐在轮椅上的居民，引发了人们对过去胡同和四合院生活的记忆，以及对未来生活的联想。在上述例子中我们可以

图 1-1-1-3 《变迁》 秦大唐 摄

看到联想的力量。

本章将主要论述联想的技法。

第二节 联想的作用

摄影创作中联想的作用主要表现在以下三个方面。

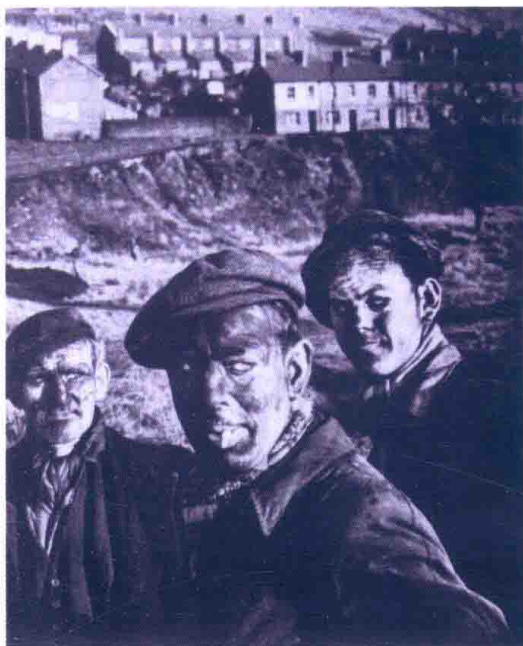
1. 联想是由一个内容启发另一个内容

我国美学家王令中说：“联想是由一个内容启发另一个内容。”¹这段论述说明联想可

以扩大摄影作品的内涵，对摄影艺术创作的意义十分重大。

摄影作品《矿工》（图 1-2-1-1）是摄影家尤金·史密斯的作品，画面中矿工黑灰的面容、严酷的表情和冷峻的眼神，使人联想到其劳动环境的恶劣、生活的艰苦和无奈，也反映了当时那个时代的社会面貌，扩大了画面的意境。从这幅作品可以看出联想的作用：由画面中的图像联想到图像背后的“意境”，这正是联想的作用。所以，我国美学家王令中说：“‘迁想妙得’是对创造性联想的精彩描述。”¹

图 1-2-1-1 《矿工》 尤金·史密斯 摄

我国美学家樊莘森说：“通过联想，欣赏者也就能在有限的篇幅里领略到无限宽广的艺术内容，这里，从现实到理想，从有限到无限，是一个奇妙的复杂的过程……联想和想象，正是完成这一过程的承担者，正是沟通现实与理想、有限与无限的由此及彼的桥梁。”⁴ 联想是由一个内容启发另一个内容，使人们能将有限的篇幅扩展到无限，放大作品的内涵。

2. 联想可表现出美感

我国美学家朱狄说：“美在于联想的说法在洛德·杰弗里的理论中已明确表示过，他认为美是一种通过联想的作用，使某一客观对象诱导出一种审美愉快的力量。”⁵ 西方美学家奥格登说：“任何能诱发联想的事物都是美的。”⁵ 摄影作品《贤内助》（图

1-2-2-1）中的画面表现的是一对年老退休的影友夫妇在公园的荷花塘旁进行摄影创作，男影友在认真地取景构图，其夫人在用纸板为他遮挡阳光，这是生活中的一个小细节，但可以使人产生丰富的联想，可以联想到他们夫妇二人在日常生活中事事都会相敬相助，生活和谐；可以联想到现在的退休人员生活的丰富多彩；还可以联想到摄影活动已得到广泛普及，成为百姓幸福生活的一个组成部分。环境的美、生活的美、互敬互助的美、摄影艺术创作的美，这些联想都可以使人产生美的感觉，得到美的享受。

3. 联想是摄影艺术的催化剂

我国美学家王令中说：“联想是艺术创意的催化剂。”¹ 我国美学家樊莘森说：“从艺术欣赏的角度讲，审美活动也是一个再创造的过程。审美又成为沟通艺术家与欣赏者之间思想共鸣的桥梁。”⁴ 摄影作品《难忘的记忆》（图 1-2-3-1）是由北京摄影家任新正拍摄的，表现的是北京 798 艺术区的场景。北京 798 艺术区是由 20 世纪 50 年代的工业老厂房改造而成的，它保留了老

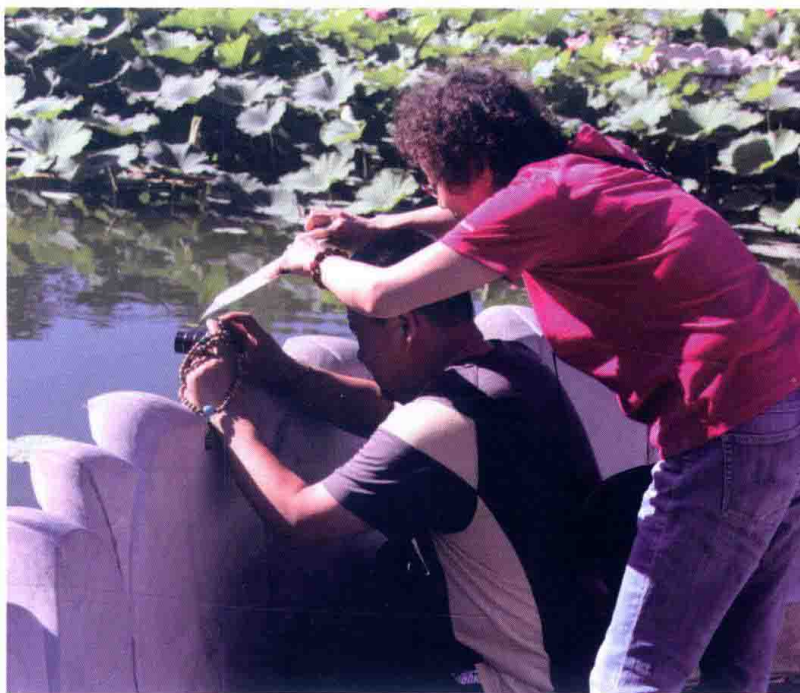

图 1-2-2-1 《贤内助》 秦大唐 摄

1-2-3-1 《难忘的记忆》 任新正 摄

厂房的外形，厂房内却成为画廊和艺术品的展区。画面中，一个人物坐在现代化房间的大玻璃窗内，背对着镜头，面向远处的老厂房，似乎正陷于往事的回忆中。观看此作品也会引起人们对 798 艺术区过去与现在面貌的巨大变化的种种联想，让人感叹不已，联想使摄影家和欣赏者产生思想共鸣，助推艺术创造达到一个新的境界。

那么，如何才能使摄影作品的画面具有联想的效果呢？以下几点是值得影友关注的。

(1) 画面要具有易于引发联想的因素。例如，我国唐代诗人王维的诗作：

空山不见人，
但闻人语响。

王维的诗，诗中有画，能引发人丰富的联想，其中的“人语”就是易于引发联想的因素，在摄影作品中也应有这样的因素存在。

(2) 画面令人喜不如令人思。令人喜固然能给画面带来欢乐的氛围，但令人思更能体现联想的效果。例如，摄影作品《博帕尔大灾难》是由印度摄影家帕布劳拍摄的，表现的是美国在印度博帕尔市建立的农药厂在 1984 年 12 月 3 日发生了严重的毒气泄漏事故，这次事故使 2 500 多人丧生，3 000 多人濒临死亡，约有 10 万人终身残疾。这次事故震惊了世界，这幅作品抓住了事故中的一个场景，即用大特写的形式表现了一个因受毒害而死亡的儿童下葬时的一个瞬间——一个大人将手放在儿童的头上不