

风光摄影的**美学**表达

李凡 著

中国摄影出版传媒有限责任公司
China Photographic Publishing & Media Co., Ltd.
中国摄影出版社

风光摄影的**美学**表达

李凡 著

贵州师范学院内部使用

中国摄影出版传媒有限责任公司
China Photographic Publishing & Media Co., Ltd.
中国摄影出版社

图书在版编目（CIP）数据

风光摄影的美学表达 / 李凡著. -- 北京：中国摄影出版传媒有限责任公司, 2019.11

ISBN 978-7-5179-0920-0

I. ①风… II. ①李… III. ①风光摄影 - 摄影艺术
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第246226号

风光摄影的美学表达

作者：李凡

出品人：高扬

责任编辑：郑丽君

封面设计：冯卓

内文设计：马治立

出版：中国摄影出版传媒有限责任公司（中国摄影出版社）

地址：北京东城区东四十二条48号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpph.com

邮箱：info@cpph.com

印刷：北京地大彩印有限公司

开本：16开

印张：14

版次：2019年12月第1版

印次：2019年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0920-0

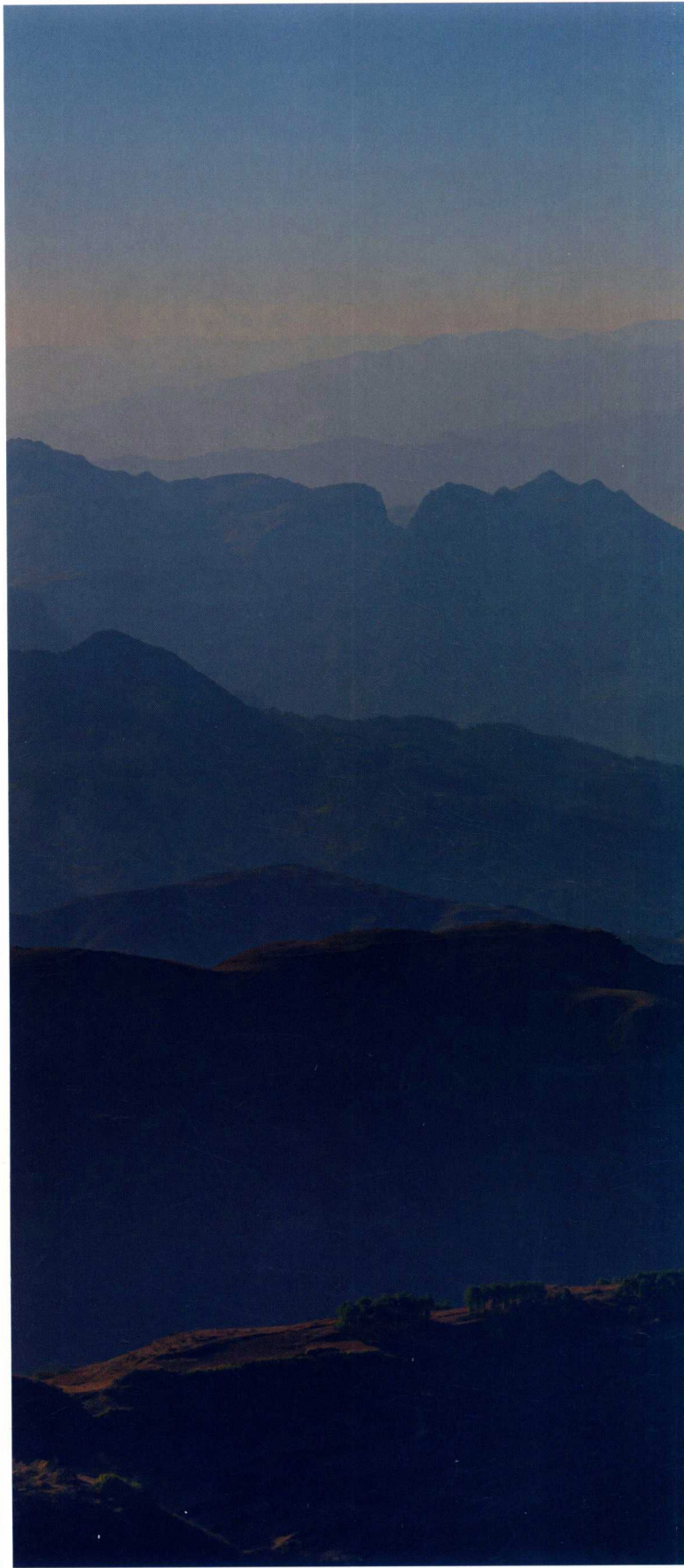
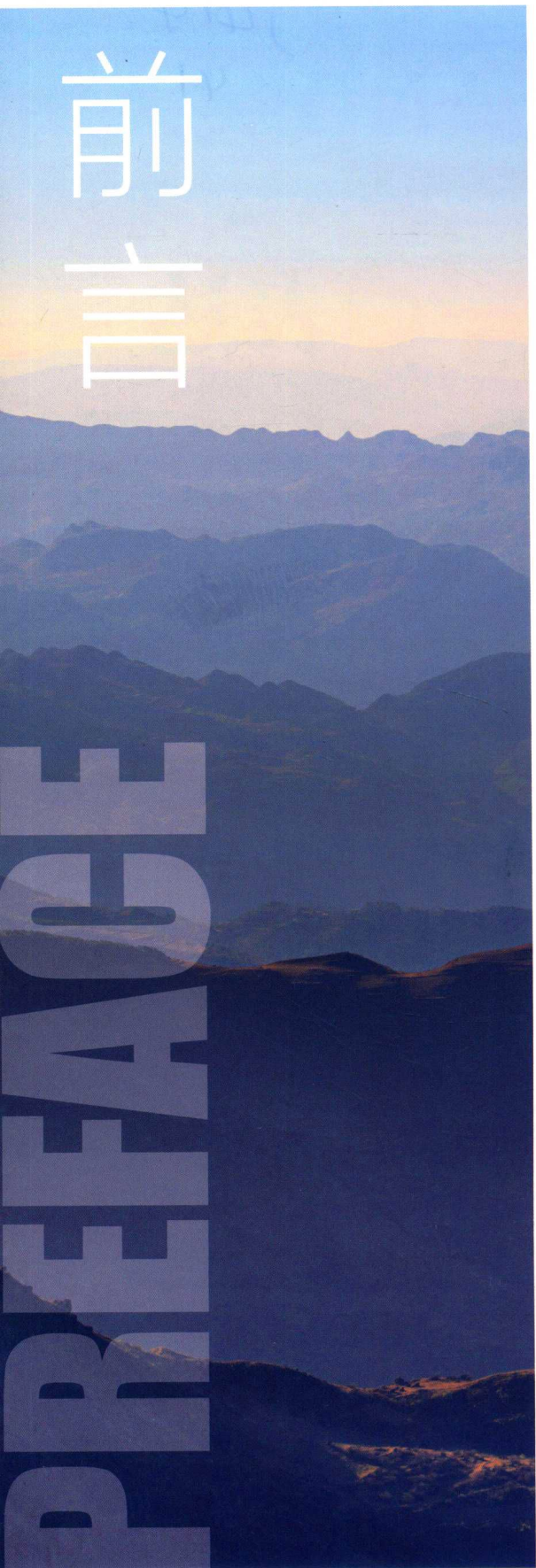
定价：79.00元

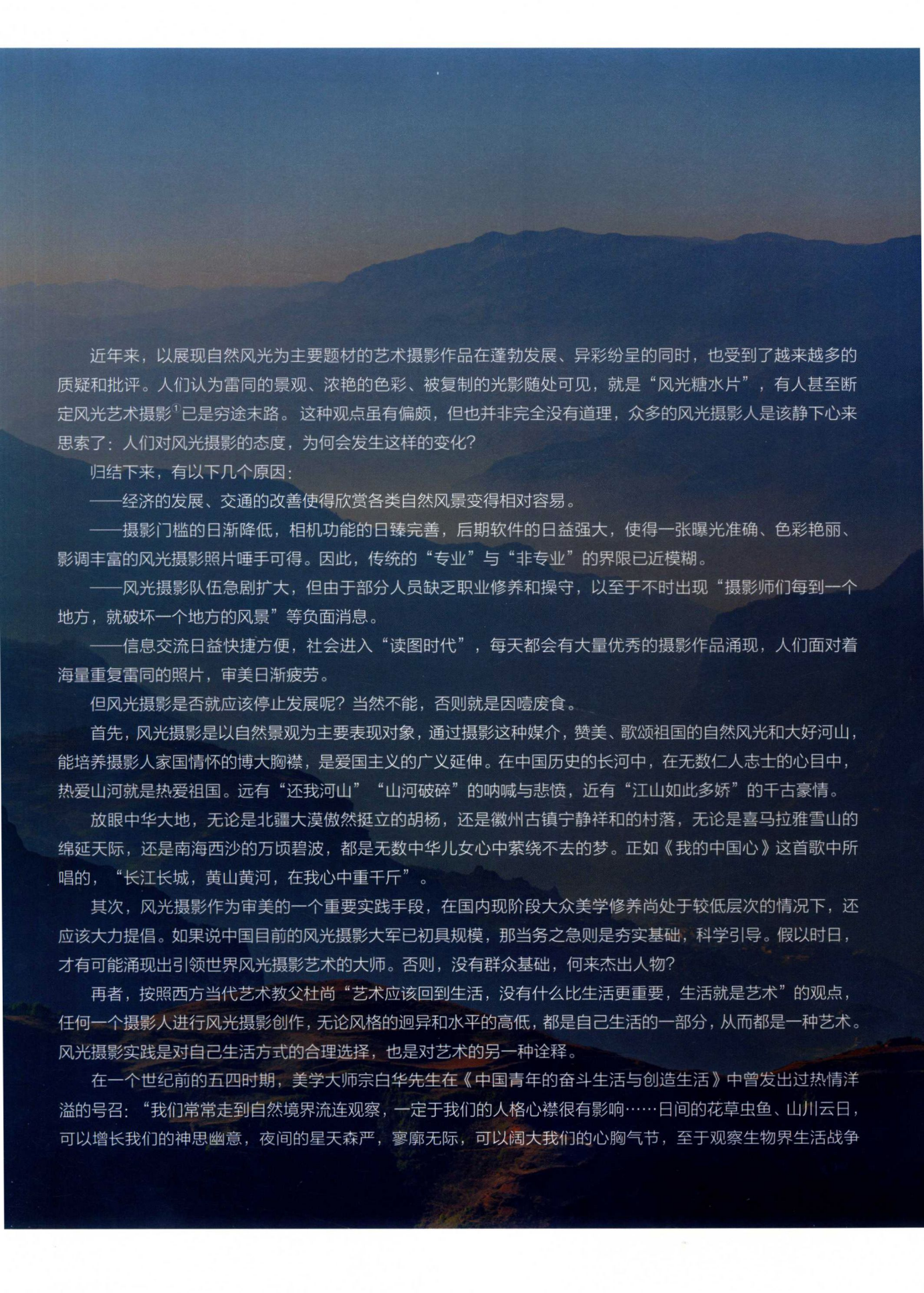
版权所有 侵权必究

贵州师范学院内部使用

前言

PREFACE

近年来，以展现自然风光为主要题材的艺术摄影作品在蓬勃发展、异彩纷呈的同时，也受到了越来越多的质疑和批评。人们认为雷同的景观、浓艳的色彩、被复制的光影随处可见，就是“风光糖水片”，有人甚至断定风光艺术摄影¹已是穷途末路。这种观点虽有偏颇，但也并非完全没有道理，众多的风光摄影人是该静下心来思索了：人们对风光摄影的态度，为何会发生这样的变化？

归结下来，有以下几个原因：

——经济的发展、交通的改善使得欣赏各类自然风景变得相对容易。

——摄影门槛的日渐降低，相机功能的日臻完善，后期软件的日益强大，使得一张曝光准确、色彩艳丽、影调丰富的风光摄影照片唾手可得。因此，传统的“专业”与“非专业”的界限已近模糊。

——风光摄影队伍急剧扩大，但由于部分人员缺乏职业修养和操守，以至于不时出现“摄影师们每到一个地方，就破坏一个地方的风景”等负面消息。

——信息交流日益快捷方便，社会进入“读图时代”，每天都会有大量优秀的摄影作品涌现，人们面对着海量重复雷同的照片，审美日渐疲劳。

但风光摄影是否就应该停止发展呢？当然不能，否则就是因噎废食。

首先，风光摄影是以自然景观为主要表现对象，通过摄影这种媒介，赞美、歌颂祖国的自然风光和大好河山，能培养摄影人家国情怀的博大胸襟，是爱国主义的广义延伸。在中国历史的长河中，在无数仁人志士的心目中，热爱山河就是热爱祖国。远有“还我河山”“山河破碎”的呐喊与悲愤，近有“江山如此多娇”的千古豪情。

放眼中华大地，无论是北疆大漠傲然挺立的胡杨，还是徽州古镇宁静祥和的村落，无论是喜马拉雅雪山的绵延天际，还是南海西沙的万顷碧波，都是无数中华儿女心中萦绕不去的梦。正如《我的中国心》这首歌中所唱的，“长江长城，黄山黄河，在我心中重千斤”。

其次，风光摄影作为审美的一个重要实践手段，在国内现阶段大众美学修养尚处于较低层次的情况下，还应该大力提倡。如果说中国目前的风光摄影大军已初具规模，那当务之急则是夯实基础，科学引导。假以时日，才有可能涌现出引领世界风光摄影艺术的大师。否则，没有群众基础，何来杰出人物？

再者，按照西方当代艺术教父杜尚“艺术应该回到生活，没有什么比生活更重要，生活就是艺术”的观点，任何一个摄影人进行风光摄影创作，无论风格的迥异和水平的高低，都是自己生活的一部分，从而都是一种艺术。风光摄影实践是对自己生活方式的合理选择，也是对艺术的另一种诠释。

在一个世纪前的五四时期，美学大师宗白华先生在《中国青年的奋斗生活与创造生活》中曾发出过热情洋溢的号召：“我们常常走到自然境界流连观察，一定于我们的人格心襟很有影响……日间的花草虫鱼、山川云日，可以增长我们的神思幽意，夜间的星天森严，寥廓无际，可以阔大我们的心胸气节，至于观察生物界生活战争

的剧烈，又使我们触目惊心，启发我们大悲救世的意志……所以，我向来主张我们青年须向大宇宙自然界中创造我们高尚健全的人格……”²在物质文明高度发达的今天，这种“高尚健全的人格”更具现实意义。

众所周知，风光摄影是实践性极强的艺术，摄影师通过对大自然的观察和认知，进行高度的浓缩和提炼，力求在繁杂无序中发现美的规律。这是塑造“高尚健全人格”一种极好的方式。

因此，中国的风光摄影没有理由停下发展的脚步。

但是，我们必须在继承中创新。

首先是继承。继承中国传统文化的理念、智慧、气度和神韵。当前，传统文化建设已得到高度重视，以文化复兴助推民族复兴已上升为国家战略。从古到今，中华民族文化强大的创造力和辉煌的成就，是我们自豪和自信的源泉。风光摄影的创作，只有扎根中华大地这块我们生于斯、长于斯的土地，才能“观古今于须臾，抚四海于一瞬”，在世界文化的激荡中站稳脚跟。如果只是一味模仿外来文化，而丢弃了自己的根本，是不会得到世界其他民族尊重的。

如何在继承中创新？笔者认为，应从人格的完美、平和的思想、总体的美感、兼容的心态四个方面进行。

一、追求人格的完美

对于摄影者来说，进行风光摄影创作，能培养自己“独与天地精神往来，而不做倪于万物”的情怀；能锤炼自己“人格不高，艺作难求其高”的品德节操。在中国人眼中，人格第一，人品唯上。一个人艺术造诣再高，但如果德操不正，品行不端，最终一定会遭到唾弃。摄影艺术创作中涌现出的优秀作品，不是偶得机巧，而是作者综合历练的过程，是完善自身道德修养的过程。通过作品，可以看出作者内心是仁厚还是狭隘，其理想世界是阔大还是狭窄。只有具备强烈的人文精神，追求人格的完美，才能创作出不朽之作和传世之作。

二、体现平和的思想

平，注重平衡；和，体现和谐。老子认为：“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，孔子倡导“过犹不及”的中道观，《中庸》以“致中和”为修养的最高境界。在风光摄影中，要体现“和”的思想，就要从大自然中体悟人生的真谛，在心灵上和大自然相通，着力塑造物我交融、天人合一的气势和意境。如果一味模仿西方理念，过于注重人的“强势”，强烈主张向外征服、支配自然的思想，最终只会走入死胡同。

三、强调总体的美感

中国哲学视天、地、人为一整体，在艺术创作、艺术鉴赏中注重的是整体意识，并不追求部分或全部的“形似”，而是通过对气势、神韵、意境等的把握，来给予欣赏者总体的美感。近年来国内大量的风光摄影作品之所以广受诟病，其中一个重要原因就是在艺术创作中忽视整体意识，片面追求光影、质感、影调等细节，以至于越描越像，越像越描，离中国哲学艺术整体思维的本真意义却越来越远。这种现象令人担忧，过于注重纯客观地描摹自然易造成内在精神性表达的缺失和弱化，耗时、耗力但缺乏艺术感染力。

一个重要的事实是，欧洲文艺复兴以来，通过来华耶稣会士为媒介，西方思想家和艺术家们对中国的哲学

美学思想有所认识，很多人开始意识到中国哲学和艺术的精神实质其实是更高一筹的。“欧洲理性时代的思想来源，一是希腊，一是中国。中国哲学文化，特别是孔子哲学的传播，为其外来条件……不同于宗教家的思想家们，则以孔子，作为他们启蒙运动的旗帜。”^③从远的来说，有笛卡尔、莱布尼茨、歌德、休谟、伏尔泰、狄德罗，近的则有荣格、雅斯贝尔斯、马丁·布伯、李约瑟等。如20世纪存在主义哲学的代表人物海德格尔，他晚年悉心研究老子的思想学说并参与《道德经》的德文版翻译；在美术创作领域，西方现代艺术之父、被毕加索尊称为“唯一老师”的法国著名画家塞尚，其后期作品基本都放弃了焦点透视法，而运用类似中国画中散点透视甚至是无透视的方法；在摄影领域，以当代欧洲著名画家、摄影家大卫·霍克尼的不少摄影作品为例，无论作者承认与否，其体现出的就是中国传统的艺术手法。作品整体浮现着中国式的意象性以及无透视等特征，而非西方传统的焦点透视，从而让人们更多感受到作品的意境。西方在向我们学习，而我们自己却把优秀的传统给丢了，这难道不值得深思吗？

四、具备兼容的心态

中华文化绵延数千年而不绝，其中一个重要原因就是具有“海纳百川”的精神。我们敢于、乐于吸收外来的文化，更善于消化外来的文化，汲取其中的营养，使其变成自己文化的一部分。在风光摄影创作中，在坚持中国传统的整体观、平和观及气势、意境的基础上，系统地学习、借鉴西方美术的光影色彩学体系、成像透视原理以及黑白构成、平面构成、立体构成等法则是必要的。中西思维方式的贯通融合，必定能使中华文化更加繁荣昌盛，对世界文化作出新的贡献。

西方的造型艺术理念对当代中国有着巨大的影响，同时也造成了很多人的盲目崇拜。究其原因，主要是近代中国的积贫积弱，导致文化艺术从曾经的“领跑”变成了如今的“跟跑”。但这只是历史长河中的短暂一瞬，中华民族的复兴不可阻挡，中华文化必将重新领跑世界。作为一个从事风光摄影的中国人，学习西方的优秀成果，不是迷信对方，不是亦步亦趋，而是要挺起胸膛，坚定自信，融会贯通，从而创造出全新的中国风光摄影格局，引领世界文化艺术的潮流，这才是中国风光摄影的最终发展方向。

当然，要开创中国风光摄影的新格局，在有限的篇幅内难以详尽阐述，也非个人之力所能完成。本书权当抛砖引玉，热忱希望有志于探索风光摄影的广大读者批评指正。

① 本书的风光摄影，仅指风光艺术摄影，不包括地理摄影、地质摄影或其他具有科研性质和历史价值的纪实风光摄影。

② 宗白华著，林同华编：《宗白华全集·青年与人生》，合肥：安徽教育出版社，2008年。

③ 朱谦之：《中国哲学对欧洲的影响》，上海：上海人民出版社，2006年。

目录

008 第一篇 构图之美

- 010 点的表现形式——画面中的核心要素
- 012 点的表现形式——空间里的时间联结
- 014 点的表现形式——起点、特点、中心点
- 016 线的表现形式——直线的庄重与肃穆
- 018 线的表现形式——曲线的动态与情感
- 020 线的表现形式——气韵线的气势与韵律
- 022 面的表现形式——方向和延伸
- 024 面的表现形式——情绪和基调
- 026 面的表现形式——烘托和衬托
- 028 点线面的综合表达——奠定基调，引导视线，画龙点睛
- 030 点线面的综合表达——点的拼合是面，面的切割是线
- 032 点线面的综合表达——从空间到意境的体验
- 034 X形构图——活力、放射和伸展
- 036 A形构图——稳重、静谧和正直
- 038 V形构图——对称、次序和舒展
- 040 S形构图——中国的天道象征
- 042 对角线构图——静止的扩张动感
- 044 对角线构图——延伸的历史岁月
- 046 对角线构图——流动的虚实空间
- 048 主体与陪体——视线正中呈主体
- 050 主体与陪体——稳定底部置主体
- 052 主体与陪体——阳光分割显主体
- 054 主体与陪体——光线明暗现主体
- 056 对称与均衡——前景对称显均衡
- 058 对称与均衡——左右对称显均衡
- 060 对称与均衡——上下对称显均衡
- 062 对称与均衡——视觉心理显均衡
- 064 对称与均衡——计白当黑显均衡
- 066 对比与和谐——冷与暖
- 068 对比与和谐——近与远，小与大，永恒与短暂
- 070 对比与和谐——静与动，虚与实
- 072 对比与和谐——刚与柔，明与暗
- 074 对比与和谐——人与自然
- 076 统一与变化——统一色调中补色的变化
- 078 统一与变化——统一影调中光线的变化
- 080 统一与变化——统一空间中深度的变化
- 082 统一与变化——统一要素中形状的变化
- 084 统一与变化——统一色调中层次的变化

- 086 节奏与韵律——山峦轮廓的透视影调
088 节奏与韵律——曲线节奏的舒缓之美
090 节奏与韵律——直线节奏的阳刚之气
092 节奏与韵律——自然生命的律动流淌
094 节奏与韵律——盘旋风景的动感张弛

096 第二篇 光影之美

- 098 顺光——前景纵深与冷暖对比
100 顺光——明度变化与色调对比
102 顺光——主体动感与虚实结合
104 侧光——正侧光的立体空间与秩序
106 侧光——前侧光的明暗反差与层次
108 侧光——后侧光的纹理质感与轮廓
110 顶光——暗色背景凸显主体
112 顶光——远望其势近取其质
114 顶光——前景与天空的强化
116 逆光——侧逆光的光明与灿烂
118 逆光——顶逆光的情调与透视
120 逆光——正逆光的壮丽与壮美
122 散射光——萧散之美
124 散射光——荒寒之美
126 散射光——枯槁之美
128 天光——短暂的灿烂与辉煌
130 天光——色彩与细节的结合
132 天光——圣光逝去前的瞬间
134 影调——中间调为基调
136 影调——高调为基调
138 影调——低调为基调

140 第三篇 色彩之美

- 144 红——岁月的阳刚与沧桑
146 橙——寰宇的苍茫与雄壮
148 黄——生命的灿烂与热烈
150 绿——寂静的生机与活力
152 青——雪域的庄重与希望
154 蓝——天地的冷峻与广阔
156 紫——晨曦的尊贵与娇柔

- 158 品红——天际的梦幻与浪漫
160 灰——宇宙的本真与归一
162 白——万物的虚实与空润
164 黑——自然的威力与严峻

166 第四篇 气势之美

- 172 气势——自然的磅礴与险峻
174 气势——自然的悲慨与苍凉
176 气势——自然的雄浑与雄健
178 气势——自然的浩瀚与神秘
180 气势——自然的苍翠与清奇
182 气势——自然的喜怒与情感
184 气势——自然的胸怀与包容
186 气势——自然的峻秀与伟岸
188 气势——自然的奔腾与流动
190 气势——自然的阳刚与气度
192 气势——自然的象征与精神

194 第五篇 意境之美

- 202 意境——自然的寂静与悠远
204 意境——自然的天工与天趣
206 意境——自然的荒寒与寥廓
208 意境——自然的巨古与绵延
210 意境——自然的和谐与友好
212 意境——自然的萧散与疏野
214 意境——自然的时空与情味
216 意境——自然的空灵与淡逸
218 儒之美——中国美学的主干与核心
220 道之美——中国美学的根基与源泉
222 后记
223 作品及作者简介

风光摄影的**美学**表达

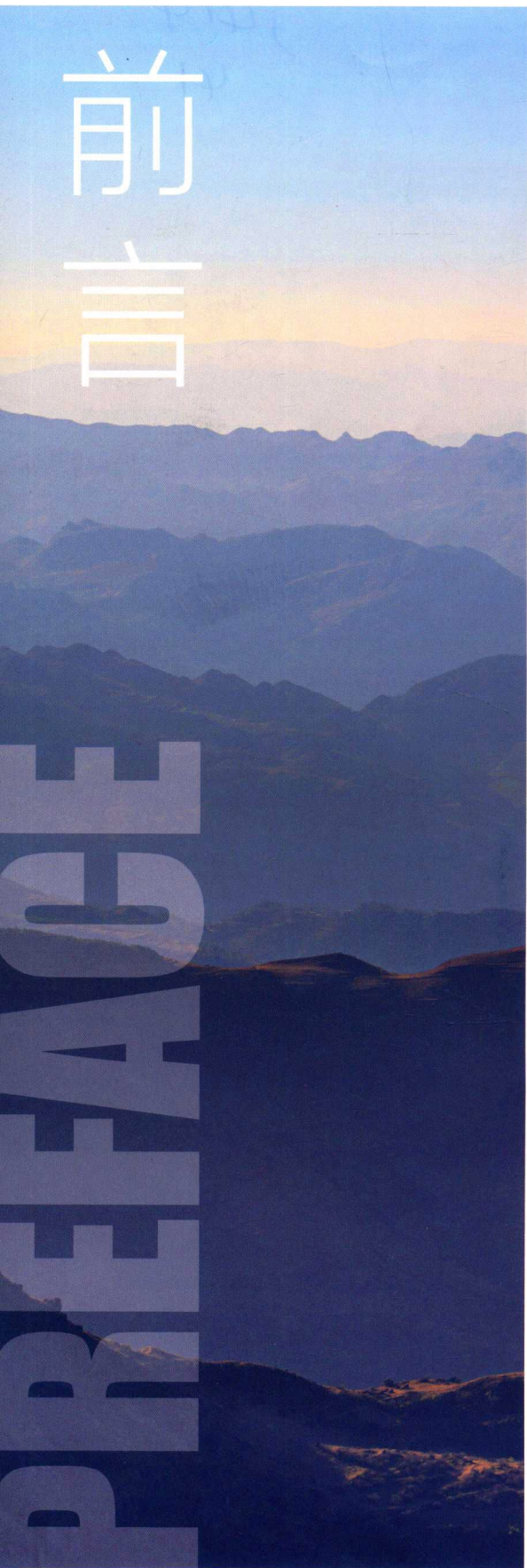
李凡 著

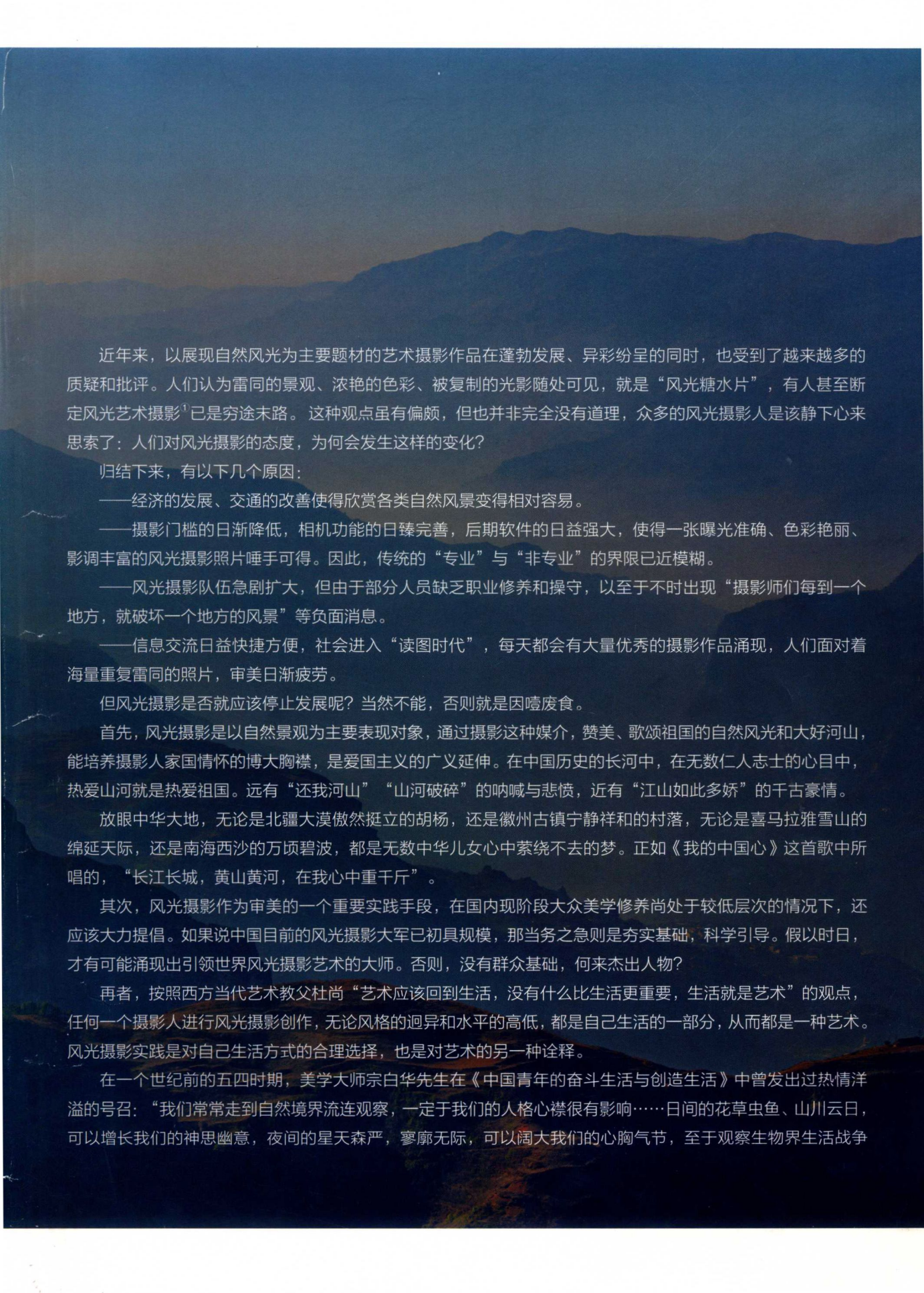
贵州师范学院内部使用

中国摄影出版传媒有限责任公司
China Photographic Publishing & Media Co., Ltd.
中国摄影出版社

前言

PREFACE

近年来，以展现自然风光为主要题材的艺术摄影作品在蓬勃发展、异彩纷呈的同时，也受到了越来越多的质疑和批评。人们认为雷同的景观、浓艳的色彩、被复制的光影随处可见，就是“风光糖水片”，有人甚至断定风光艺术摄影¹已是穷途末路。这种观点虽有偏颇，但也并非完全没有道理，众多的风光摄影人是该静下心来思索了：人们对风光摄影的态度，为何会发生这样的变化？

归结下来，有以下几个原因：

——经济的发展、交通的改善使得欣赏各类自然风景变得相对容易。

——摄影门槛的日渐降低，相机功能的日臻完善，后期软件的日益强大，使得一张曝光准确、色彩艳丽、影调丰富的风光摄影照片唾手可得。因此，传统的“专业”与“非专业”的界限已近模糊。

——风光摄影队伍急剧扩大，但由于部分人员缺乏职业修养和操守，以至于不时出现“摄影师们每到一个地方，就破坏一个地方的风景”等负面消息。

——信息交流日益快捷方便，社会进入“读图时代”，每天都会有大量优秀的摄影作品涌现，人们面对着海量重复雷同的照片，审美日渐疲劳。

但风光摄影是否就应该停止发展呢？当然不能，否则就是因噎废食。

首先，风光摄影是以自然景观为主要表现对象，通过摄影这种媒介，赞美、歌颂祖国的自然风光和大好河山，能培养摄影人家国情怀的博大胸襟，是爱国主义的广义延伸。在中国历史的长河中，在无数仁人志士的心目中，热爱山河就是热爱祖国。远有“还我河山”“山河破碎”的呐喊与悲愤，近有“江山如此多娇”的千古豪情。

放眼中华大地，无论是北疆大漠傲然挺立的胡杨，还是徽州古镇宁静祥和的村落，无论是喜马拉雅雪山的绵延天际，还是南海西沙的万顷碧波，都是无数中华儿女心中萦绕不去的梦。正如《我的中国心》这首歌中所唱的，“长江长城，黄山黄河，在我心中重千斤”。

其次，风光摄影作为审美的一个重要实践手段，在国内现阶段大众美学修养尚处于较低层次的情况下，还应该大力提倡。如果说中国目前的风光摄影大军已初具规模，那当务之急则是夯实基础，科学引导。假以时日，才有可能涌现出引领世界风光摄影艺术的大师。否则，没有群众基础，何来杰出人物？

再者，按照西方当代艺术教父杜尚“艺术应该回到生活，没有什么比生活更重要，生活就是艺术”的观点，任何一个摄影人进行风光摄影创作，无论风格的迥异和水平的高低，都是自己生活的一部分，从而都是一种艺术。风光摄影实践是对自己生活方式的合理选择，也是对艺术的另一种诠释。

在一个世纪前的五四时期，美学大师宗白华先生在《中国青年的奋斗生活与创造生活》中曾发出过热情洋溢的号召：“我们常常走到自然境界流连观察，一定于我们的人格心襟很有影响……日间的花草虫鱼、山川云日，可以增长我们的神思幽意，夜间的星天森严，寥廓无际，可以阔大我们的心胸气节，至于观察生物界生活战争

的剧烈，又使我们触目惊心，启发我们大悲救世的意志……所以，我向来主张我们青年须向大宇宙自然界中创造我们高尚健全的人格……”^②在物质文明高度发达的今天，这种“高尚健全的人格”更具现实意义。

众所周知，风光摄影是实践性极强的艺术，摄影师通过对大自然的观察和认知，进行高度的浓缩和提炼，力求在繁杂无序中发现美的规律。这是塑造“高尚健全人格”一种极好的方式。

因此，中国的风光摄影没有理由停下发展的脚步。

但是，我们必须在继承中创新。

首先是继承。继承中国传统文化的理念、智慧、气度和神韵。当前，传统文化建设已得到高度重视，以文化复兴助推民族复兴已上升为国家战略。从古到今，中华民族文化强大的创造力和辉煌的成就，是我们自豪和自信的源泉。风光摄影的创作，只有扎根中华大地这块我们生于斯、长于斯的土地，才能“观古今于须臾，抚四海于一瞬”，在世界文化的激荡中站稳脚跟。如果只是一味模仿外来文化，而丢弃了自己的根本，是不会得到世界其他民族尊重的。

如何在继承中创新？笔者认为，应从人格的完美、平和的思想、总体的美感、兼容的心态四个方面进行。

一、追求人格的完美

对于摄影者来说，进行风光摄影创作，能培养自己“独与天地精神往来，而不傲倪于万物”的情怀；能锤炼自己“人格不高，艺作难求其高”的品德节操。在中国人眼中，人格第一，人品唯上。一个人艺术造诣再高，但如果德操不正，品行不端，最终一定会遭到唾弃。摄影艺术创作中涌现出的优秀作品，不是偶得机巧，而是作者综合历练的过程，是完善自身道德修养的过程。通过作品，可以看出作者内心是仁厚还是狭隘，其理想世界是阔大还是狭窄。只有具备强烈的人文精神，追求人格的完美，才能创作出不朽之作和传世之作。

二、体现平和的思想

平，注重平衡；和，体现和谐。老子认为：“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，孔子倡导“过犹不及”的中道观，《中庸》以“致中和”为修养的最高境界。在风光摄影中，要体现“和”的思想，就要从大自然中体悟人生的真谛，在心灵上和大自然相通，着力塑造物我交融、天人合一的气势和意境。如果一味模仿西方理念，过于注重人的“强势”，强烈主张向外征服、支配自然的思想，最终只会走入死胡同。

三、强调总体的美感

中国哲学视天、地、人为一整体，在艺术创作、艺术鉴赏中注重的是整体意识，并不追求部分或全部的“形似”，而是通过对气势、神韵、意境等的把握，来给予欣赏者总体的美感。近年来国内大量的风光摄影作品之所以广受诟病，其中一个重要原因就是艺术创作中忽视整体意识，片面追求光影、质感、影调等细节，以至于越描越像，越像越描，离中国哲学艺术整体思维的本真意义却越来越远。这种现象令人担忧，过于注重纯客观地描摹自然易造成内在精神性表达的缺失和弱化，耗时、耗力但缺乏艺术感染力。

一个重要的事实是，欧洲文艺复兴以来，通过来华耶稣会士为媒介，西方思想家和艺术家们对中国的哲学

美学思想有所认识，很多人开始意识到中国哲学和艺术的精神实质其实是更高一筹的。“欧洲理性时代的思想来源，一是希腊，一是中国。中国哲学文化，特别是孔子哲学的传播，为其外来条件……不同于宗教家的思想家们，则以孔子，作为他们启蒙运动的旗帜。”^③从远的来说，有笛卡尔、莱布尼茨、歌德、休谟、伏尔泰、狄德罗，近的则有荣格、雅斯贝尔斯、马丁·布伯、李约瑟等。如20世纪存在主义哲学的代表人物海德格尔，他晚年悉心研究老子的思想学说并参与《道德经》的德文版翻译；在美术创作领域，西方现代艺术之父、被毕加索尊称为“唯一老师”的法国著名画家塞尚，其后期作品基本都放弃了焦点透视法，而运用类似中国画中散点透视甚至是无透视的方法；在摄影领域，以当代欧洲著名画家、摄影家大卫·霍克尼的不少摄影作品为例，无论作者承认与否，其体现出的就是中国传统的艺术手法。作品整体浮现着中国式的意象性以及无透视等特征，而非西方传统的焦点透视，从而让人们更多感受到作品的意境。西方在向我们学习，而我们自己却把优秀的传统给丢了，这难道不值得深思吗？

四、具备兼容的心态

中华文化绵延数千年而不绝，其中一个重要原因就是具有“海纳百川”的精神。我们敢于、乐于吸收外来的文化，更善于消化外来的文化，汲取其中的营养，使其变成自己文化的一部分。在风光摄影创作中，在坚持中国传统的整体观、平和观及气势、意境的基础上，系统地学习、借鉴西方美术的光影色彩学体系、成像透视原理以及黑白构成、平面构成、立体构成等法则是必要的。中西思维方式的贯通融合，必定能使中华文化更加繁荣昌盛，对世界文化作出新的贡献。

西方的造型艺术理念对当代中国有着巨大的影响，同时也造成了很多人的盲目崇拜。究其原因，主要是近代中国的积贫积弱，导致文化艺术从曾经的“领跑”变成了如今的“跟跑”。但这只是历史长河中的短暂一瞬，中华民族的复兴不可阻挡，中华文化必将重新领跑世界。作为一个从事风光摄影的中国人，学习西方的优秀成果，不是迷信对方，不是亦步亦趋，而是要挺起胸膛，坚定自信，融会贯通，从而创造出全新的中国风光摄影格局，引领世界文化艺术的潮流，这才是中国风光摄影的最终发展方向。

当然，要开创中国风光摄影的新格局，在有限的篇幅内难以详尽阐述，也非个人之力所能完成。本书权当抛砖引玉，热忱希望有志于探索风光摄影的广大读者批评指正。

① 本书的风光摄影，仅指风光艺术摄影，不包括地理摄影、地质摄影或其他具有科研性质和历史价值的纪实风光摄影。

② 宗白华著，林同华编：《宗白华全集·青年与人生》，合肥：安徽教育出版社，2008年。

③ 朱谦之：《中国哲学对欧洲的影响》，上海：上海人民出版社，2006年。

目录

008 第一篇 构图之美

- 010 点的表现形式——画面中的核心要素
- 012 点的表现形式——空间里的时间联结
- 014 点的表现形式——起点、特点、中心点
- 016 线的表现形式——直线的庄重与肃穆
- 018 线的表现形式——曲线的动态与情感
- 020 线的表现形式——气韵线的气势与韵律
- 022 面的表现形式——方向和延伸
- 024 面的表现形式——情绪和基调
- 026 面的表现形式——烘托和衬托
- 028 点线面的综合表达——奠定基调，引导视线，画龙点睛
- 030 点线面的综合表达——点的拼合是面，面的切割是线
- 032 点线面的综合表达——从空间到意境的体验
- 034 X形构图——活力、放射和伸展
- 036 A形构图——稳重、静谧和正直
- 038 V形构图——对称、次序和舒展
- 040 S形构图——中国的天道象征
- 042 对角线构图——静止的扩张动感
- 044 对角线构图——延伸的历史岁月
- 046 对角线构图——流动的虚实空间
- 048 主体与陪体——视线正中呈主体
- 050 主体与陪体——稳定底部置主体
- 052 主体与陪体——阳光分割显主体
- 054 主体与陪体——光线明暗现主体
- 056 对称与均衡——前景对称显均衡
- 058 对称与均衡——左右对称显均衡
- 060 对称与均衡——上下对称显均衡
- 062 对称与均衡——视觉心理显均衡
- 064 对称与均衡——计白当黑显均衡
- 066 对比与和谐——冷与暖
- 068 对比与和谐——近与远，小与大，永恒与短暂
- 070 对比与和谐——静与动，虚与实
- 072 对比与和谐——刚与柔，明与暗
- 074 对比与和谐——人与自然
- 076 统一与变化——统一色调中补色的变化
- 078 统一与变化——统一影调中光线的变化
- 080 统一与变化——统一空间中深度的变化
- 082 统一与变化——统一要素中形状的变化
- 084 统一与变化——统一色调中层次的变化

- 086 节奏与韵律——山峦轮廓的透视影调
088 节奏与韵律——曲线节奏的舒缓之美
090 节奏与韵律——直线节奏的阳刚之气
092 节奏与韵律——自然生命的律动流淌
094 节奏与韵律——盘旋风景的动感张弛

096 第二篇 光影之美

- 098 顺光——前景纵深与冷暖对比
100 顺光——明度变化与色调对比
102 顺光——主体动感与虚实结合
104 侧光——正侧光的立体空间与秩序
106 侧光——前侧光的明暗反差与层次
108 侧光——后侧光的纹理质感与轮廓
110 顶光——暗色背景凸显主体
112 顶光——远望其势近取其质
114 顶光——前景与天空的强化
116 逆光——侧逆光的光明与灿烂
118 逆光——顶逆光的情调与透视
120 逆光——正逆光的壮丽与壮美
122 散射光——萧散之美
124 散射光——荒寒之美
126 散射光——枯槁之美
128 天光——短暂的灿烂与辉煌
130 天光——色彩与细节的结合
132 天光——圣光逝去前的瞬间
134 影调——中间调为基调
136 影调——高调为基调
138 影调——低调为基调

140 第三篇 色彩之美

- 144 红——岁月的阳刚与沧桑
146 橙——寰宇的苍茫与雄壮
148 黄——生命的灿烂与热烈
150 绿——寂静的生机与活力
152 青——雪域的庄重与希望
154 蓝——天地的冷峻与广阔
156 紫——晨曦的尊贵与娇柔

- 158 品红——天际的梦幻与浪漫
160 灰——宇宙的本真与归一
162 白——万物的虚实与空润
164 黑——自然的威力与严峻

166 第四篇 气势之美

- 172 气势——自然的磅礴与险峻
174 气势——自然的悲慨与苍凉
176 气势——自然的雄浑与雄健
178 气势——自然的浩瀚与神秘
180 气势——自然的苍翠与清奇
182 气势——自然的喜怒与情感
184 气势——自然的胸怀与包容
186 气势——自然的峻秀与伟岸
188 气势——自然的奔腾与流动
190 气势——自然的阳刚与气度
192 气势——自然的象征与精神

194 第五篇 意境之美

- 202 意境——自然的寂静与悠远
204 意境——自然的天工与天趣
206 意境——自然的荒寒与寥廓
208 意境——自然的巨古与绵延
210 意境——自然的和谐与友好
212 意境——自然的萧散与疏野
214 意境——自然的时空与情味
216 意境——自然的空灵与淡逸
218 儒之美——中国美学的主干与核心
220 道之美——中国美学的根基与源泉
222 后 记
223 作品及作者简介

第
一
篇

构图之美

THE BEAUTY
OF THE
COMPOSITION