

全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材

摄影鉴赏与实践

顾建华^瑶主编

中南大学出版社

摇图书在版编目(CIP)数据

摇摄影鉴赏与实践 顾建华主编 鄠—长沙 :中南大学出版社 原书书号

摇 ISBN 7-5713-1111-1

摇 I 摄影鉴赏 II 顾建华 III 摄影艺术 原鉴赏摇 IV 摄影

摇中国版本图书馆 CIP 数据核字( )第 号

摄影鉴赏与实践

顾建华摇主编

责任编辑摇胡业民

责任印制摇文桂武

出版发行摇中南大学出版社

摇摇摇摇社址 :长沙市麓山南路摇摇摇摇邮编 摇摇

摇摇摇摇发行科电话 摇摇 传真 摇摇

印摇摇装摇长沙市华中印刷厂

开摇摇本摇外开摇摇员摇摇 印张 员摇摇 字数 摇摇千字 摇彩插 源

版摇摇次摇 摇摇年 圆月第 员版摇摇 摇摇年 圆月第 员次印刷

书摇摇号摇 ISBN 7-5713-1111-1

定摇摇价摇 摇摇元

图书出现印装问题,请与经销商调换

摇摇摇摇摄影记录着历史，宣泄着情感，沉淀着思考，寄托着期盼，
也在创造着未来；人们从来没有像今天这样通过镜头观察世界，认识世界，影响世界，
也通过镜头发现自己，认识自己，发展自己。
摄影延展着人们的视觉，丰富着人们的生活，也在改变着人们的
思维方式和话语方式。

……

本书为高校素质教育和艺术教育的摄影教材，也可供广大摄影爱好者阅读。

全书共有九章，前四章主要阐释摄影艺术的形成和发展、特性和价值、
语言和手法、创作和鉴赏等摄影审美的基本问题，

后五章分别探讨了五种常见的摄影门类——人像摄影、风光摄影、
静物摄影、纪实摄影、新闻摄影的鉴赏和实践。

附录简要地介绍了数码摄影基础知识，

以帮助初学摄影者能够迅速掌握数码摄影的要点，投入摄影实践。

本书汲取了近年来摄影鉴赏与实践的新经验以及摄影艺术理论研究的新成果，
并且融入了编著者探讨摄影鉴赏与实践的心得。

本书的编著，旨在提高非摄影专业的高校学生和广大青年的摄影审美与实践的能力。

全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材

学术指导委员会

主任委员 曾繁仁 山东大学教授、博导、著名美学家

陈启元 中南大学教授、博导

委员 (按姓氏笔画排序)

王旭晓 中国人民大学教授、博导

王海东 中南大学出版社社长、教授、博导

闫国忠 北京大学教授、博导

宋凡圣 浙江大学教授

杨辛 北京大学教授、著名美学家

郑小筠 清华大学教授

欧阳中石 首都师范大学教授、博导、著名书法家

欧阳周 中南大学教授

徐晓钟 中央戏剧学院教授、著名戏剧理论家

顾建华 北方工业大学教授

编委会

主任委员 王旭晓 中国高等教育学会美学教育分会副会长兼秘书长

副主任委员 欧阳周 中南大学文学院教授

编委 (按姓氏笔画排序)

王旭晓 中国人民大学教授、博导

王毅 四川外国语学院审美与旅游文化研究所教授

冯元元 清华大学艺术教育中心副教授

邢高熙 清华大学艺术教育中心副教授

郑晓华 中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授、博导

欧阳周 中南大学文学院教授

姜敏 河北大学艺术学院教授

总摇序

在我国现代化建设事业逐步深入的重要历史时期，由王旭晓、欧阳周教授分别担任正副总主编的《全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材》即将陆续出版。这是我国高校美育事业发展的一件具有重要的意义的事情。

首先，本教材的出版正值具有重要历史意义的党的“十七”大刚刚结束，因而成为贯彻“十七”大精神的重要举措之一。众所周知，党的“十七”大站在世纪之交的历史高度，又一次对包括美育在内的素质教育给予了高度重视。党的“十七”大报告指出“要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育”。这就又一次将美育作为党的教育方针与素质教育的不可替代的重要组成部分。而且，更为重要的是党的“十七”大报告将“坚持以人为本”作为科学发展观的重要组成部分，而科学发展观则必然地包括“促进人的全面发展”的重要内容，美育恰恰是促进人的全面发展的不可缺少的途径。这是我们党和我们国家对美育重要作用认识的深化，进一步将其提到决定经济社会发展前途命运的高度。事实证明，缺少人的现代化是不可能的；而缺少美育的人的现代化也是不可能的。美育已经成为在马克思主义人学理论与教育理论指导下关系到未来一代一代建设者的基本素质与精神面貌的极为重要的事业。

本教材的出版也是进一步贯彻党和国家一系列有关加强美育决定的重要举措。早在 1995 年 6 月，党中央与国务院召开的第三次全教会所通过的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中就对美育的重要作用进行了深刻论述，指出“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用”。而且明确要求“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程……高等学校应要求学生选修一定课时的包括艺术在内的人文学科课程”。2002 年 9 月 16 日教育部部长令《学校艺术教育工作规程》指出“各级各类学校应当加强艺术类课程教学，按照国家的规定和要求开齐开足艺术课程。……普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修课”。根据以上精神，教育部于 2005 年下发了《高等学校公共艺术课程指导方案》，对于公共艺术类课程的性质、地位、作用、目标与具体课程设置以及保障等作了明确的规定。本教材就是在上述精神指导下对于课程指导方案的具体落实，较好地体现了课程方案的精神意图。

本教材的主编与参编者都是长期工作在高校美育教学实践第一线的教师，具有丰富的美

育教学的实践经验。这就使本教材具有了较高的实践性特点与可操作性。本教材根据我国新时期 1994 年美育实际,首先立足于普通高校非艺术类专业美育课程的基本任务不是旨在培养专业的艺术人才,而是着力于健康审美观的确立与较强审美能力的培养,也就是立足于培养“生活的艺术家”。为此,本系列教材将课程分为审美基础理论、审美修养、艺术鉴赏与实践三大类。审美基本理论课立足于给学生提供健康的审美观与有关知识;审美修养类课程着重提高学生具体的审美技巧与素养;而艺术鉴赏与实践类课程则是在健康的审美观指导下给学生提供带有导向性的更加具体的审美知识与经验以及提供广阔的亲身体验艺术的空间。本教材还努力贯彻古今、中西结合的精神,既考虑到中西方艺术、审美传统和具体的艺术门类,也努力将多方面的现代艺术类型、审美技巧等纳入课程体系之中。它是总结 1994 年美育教学实践的重要成果之一,我想一定会受到广大美育教师的欢迎并在教学实践中不断完善。因此,编者还一定十分欢迎广大从事美育教学工作的老师与其他美育爱好者对本教材提出宝贵的批评意见。

美育事业虽然十分重要,但由于陈旧教育观念的影响十分牢固,因而美育实际上至今仍然是所有教育与教学环节中最薄弱的一环,即便是《高等学校公共艺术课程指导方案》在课程设置、选修要求、教师人数与后勤保障方面的要求已经从我国实际出发是一些最基本的要求,但真正达到这一要求的高校其实并不是多数,我们在美育方面的工作任务还很重。我想在当前大好的形势下,在包括本系列教材编写者在内的广大美育工作者的锲而不舍的努力下,随着我国现代化事业的深入发展,人们一定会愈来愈加重视美育事业。我们深信并期待着。

曾繁仁

1994 年 1 月 15 日

目摇录

绪摇论.....	员
摇摇一、摄影——“人类有史以来最伟大的发明”.....	(员)
二、摄影艺术——“难就难在它太容易了”.....	(猿)
三、摄影教育——“不懂得摄影语言的人,是将来的文盲”.....	(缘)
第一章摇摇摄影艺术的形成和发展.....	(愿)
第一节摇摇摄影艺术的初创期.....	(愿)
摇摇一、仿画摄影和“艺术摄影之父”雷兰特.....	(愿)
摇摇二、自然主义摄影和埃默森.....	(员)
摇摇三、印象派摄影.....	(员)
第二节摇摇摄影艺术的成熟期.....	(员)
摇摇一、纯粹派摄影和“现代摄影之父”斯蒂格里茨.....	(员)
摇摇二、新即物主义摄影和斯特兰德、布洛斯菲尔德.....	(员)
摇摇三、云源小组和韦斯顿、亚当斯.....	(员)
第三节摇摇纪实与新闻摄影的崛起和繁盛.....	(员)
摇摇一、堪的派摄影和萨洛蒙.....	(员)
摇摇二、《生活》杂志社和“新闻摄影之父”艾森斯塔特.....	(员)
摇摇三、云粤摄影调查和伊文思、兰格.....	(员)
摇摇四、玛格南图片社和布列松、卡帕.....	(员)
摇摇五、“拍摄灵魂的大师”卡什和“环境肖像”摄影大师纽曼.....	(员)
第四节摇摇现代主义摄影和后现代摄影.....	(员)
摇摇一、未来主义摄影、达达主义摄影和超现实主义摄影.....	(员)
摇摇二、抽象主义摄影和主观主义摄影.....	(员)
摇摇三、后现代摄影.....	(员)
第五节摇摇独具特色的中国摄影艺术.....	(猿)
摇摇一、中国特色的绘画主义摄影.....	(猿)
摇摇二、中国特色的现实主义摄影和革命现实主义摄影.....	(猿)
摇摇三、中国新时期摄影艺术的多元化.....	(猿)

第二章摇摄影艺术的特性和价值	(猿)
第一节摇摄影技术与摄影艺术	(猿)
摇摇一、摄影艺术——科技与艺术的结晶	(猿)
摇摇二、摄影艺术的技术基础	(猿)
第二节摇摄影艺术的特性	(猿)
摇摇一、瞬间性与永恒性	(猿)
摇摇二、直观性与即时性	(猿)
摇摇三、纪实性与创造性	(猿)
第三节摇摄影艺术的价值	(猿)
摇摇一、认知价值	(猿)
摇摇二、教育价值	(猿)
摇摇三、审美价值	(猿)
第三章摇摄影艺术的语言和手法	(猿)
第一节摇摄影艺术的语言	(猿)
摇摇一、线条	(猿)
摇摇二、光线	(猿)
摇摇三、影调	(猿)
摇摇四、色彩	(猿)
第二节摇摄影艺术的构图和手法	(猿)
摇摇一、摄影艺术的构图	(猿)
摇摇二、摄影艺术的表现手法	(猿)
第四章摇摄影艺术的创作和鉴赏	(猿)
第一节摇摄影艺术的创作	(猿)
摇摇一、摄影艺术的创作条件	(猿)
摇摇二、摄影艺术的创作思维	(猿)
摇摇三、摄影艺术的创作过程	(猿)
第二节摇摄影艺术的鉴赏	(猿)
摇摇一、摄影艺术鉴赏的作用	(猿)
摇摇二、摄影艺术鉴赏的心理机制	(猿)
摇摇三、摄影艺术鉴赏的方法	(猿)

第五章 摇人像摄影之鉴赏与实践	(怨缘)
第一节 摇人像摄影之鉴赏	(怨缘)
摇摇一、人像摄影的意义和类别	(怨缘)
摇摇二、人像摄影之鉴赏要点	(怨怨)
摇摇三、人像摄影之佳作赏析	(员园猿)
第二节 摇人像摄影之实践	(员园怨)
摇摇一、人像摄影之器材准备	(员园怨)
摇摇二、人像摄影之布光技巧	(员员员)
摇摇三、人像摄影之姿态调整、构图规律及后期处理	(员员猿)
摇摇四、人像摄影之实战技巧	(员员缘)
第六章 摇风光摄影之鉴赏与实践	(员员怨)
第一节 摇风光摄影之鉴赏	(员员怨)
摇摇一、风光摄影的意义和类别	(员员怨)
摇摇二、风光摄影的鉴赏要点	(员圆员)
摇摇三、风光摄影佳作赏析举隅	(员圆圆)
第二节 摇风光摄影之实践	(员圆源)
摇摇一、风光摄影之准备	(员圆源)
摇摇二、风光摄影造型技巧	(员圆怨)
摇摇三、风光摄影专题	(员圆元)
第七章 摇静物摄影之鉴赏与实践	(员圆圆)
第一节 摇静物摄影之鉴赏	(员圆圆)
摇摇一、静物摄影的意义和类别	(员圆圆)
摇摇二、静物摄影的鉴赏要点	(员圆源)
摇摇三、静物摄影佳作赏析举隅	(员圆缘)
第二节 摇静物摄影之实践	(员圆员)
摇摇一、器材设备	(员圆员)
摇摇二、布置光线	(员圆源)
摇摇三、基本工作流程	(员圆缘)
摇摇四、特殊拍摄技巧	(员圆缘)

第八章摇纪实摄影之鉴赏与实践	(员缘)
第一节摇纪实摄影之鉴赏	(员缘)
摇摇一、纪实摄影的意义与类别	(员缘)
摇摇二、纪实摄影的鉴赏要点	(员缘)
摇摇三、纪实摄影佳作赏析举隅	(员圆)
第二节摇纪实摄影之实践	(员圆)
摇摇一、思索与观察	(员圆)
摇摇二、动机与感悟	(员圆)
摇摇三、主题与表现	(员圆)
摇摇四、器材与技巧	(员圆)
第九章摇新闻摄影之鉴赏与实践	(员缘)
第一节摇新闻摄影之鉴赏	(员缘)
摇摇一、新闻摄影的意义和类别	(员缘)
摇摇二、新闻摄影的鉴赏要点	(员圆)
摇摇三、新闻摄影佳作赏析举隅	(员圆)
第二节摇新闻摄影之实践	(员圆)
摇摇一、新闻摄影的基本原则	(员圆)
摇摇二、新闻摄影的技术技巧	(员圆)
摇摇三、新闻摄影的采访	(员圆)
附录：数码摄影基础	(员圆)
第一节摇数码相机的入门知识	(员圆)
摇摇一、数码相机的类型	(员圆)
摇摇二、数码相机的主要构件	(员圆)
摇摇三、数码相机的使用和保护	(员圆)
第二节摇数码摄影的基本技艺	(员圆)
摇摇一、数码摄影的曝光	(员圆)
摇摇二、数码摄影的对焦和景深	(员圆)
摇摇三、数码摄影的构图	(员圆)
后记	(员圆)
参考文献	(员圆)
彩插图	(员圆)

绪论

一、摄影——“人类有史以来最伟大的发明”

1839年前，当很多人还只是为刚刚诞生的摄影有着存留图像的奇妙功能而惊喜的时候，卓有远见的科学家阿巴哥就天才地预言：“摄影的出现，将在人类文化史上产生巨大的震撼，将对人类科学与艺术的发展作出非凡的贡献。”

人类从旧石器时代开始，经过数百万年的蒙昧岁月，大概到了距今三四万年的晚期智人时期，逐渐创造了语言，于是人际交流有了质的飞跃，人类的进化也大大加速了。到了六七千年前，埃及和两河流域产生了用木棒书写在潮湿泥板上的楔形文字；我国则在四五千年前产生了刻在龟甲和兽骨上的甲骨文。从此，人际交流能够跨越空间和时间，知识和文化更便于传播和保存。人类社会正是“由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”^①。

语言、文字都是符号性文化。哲学家卡西尔有句名言：“人是进行符号活动的动物。”有了语言、文字的人才是文明人。数千年来，在人类的实践活动中，语言、文字符号和思维互为作用，不断地推动着文明的发展。

然而，语言、文字这类符号性文化，有着地域和族群的隔阂，不同地域和族群之间需要经过翻译，否则难以沟通；语言缺乏直观性，能大致地描述对象，却不能逼真地再现对象，对于形象思维的作用不如抽象思维大。大量实验证明：人所获取的信息80%来自视觉，人对图像所传达的丰富信息的接受最为充分，保持记忆的时间最长。正因为如此，人类在创造语言、文字的同时，也创造了绘画、雕塑。图像自旧石器时代的后期起就一直是文化的重要载体，它可以直接地以视觉形象来储存和传播信息，不需要转换成语音或文字符号，不存在地域和族群的隔阂。但是，由于绘画、雕塑都是手工制作，需要较多的条件和时间，不是人人都可以学会的，学会了也不是随时随地都可以运用，而且它们主要用于表达人们的某种情感或者某种观念，而不是准确地再现和传播某种场景，其象征意义较强，而信息含量有限，所以图像在以往人类文明的发展中只能成为语言、文字的辅助。

摄影的发明，让人类文明日渐脱离了以语言、文字为中心的理性主义形态，而转向以图像为中心的感性主义形态。

^① 马克思恩格斯选集：第1卷，北京：人民出版社，1995年。

摄影是图像，但不同于以往手工创作的绘画、雕塑。一是它的逼真性非绘画、雕塑所能比拟的，法国大画家安格尔当年目睹了摄影的逼真效果后，不由得赞叹说：“摄影术真是巧夺天工，我很希望能画得这样逼真，然而，这可能是任何画家也难以做到的。”二是它的便捷性也非绘画、雕塑所能比拟，摄影可以快速完成，可以机械性复制和大批量生产，可以让大众广泛参与，并且没有地域和族群的隔阂。正如德国思想家、文艺理论评论家瓦尔特·本雅明在他的摄影文论《机械复制时代的艺术作品》中所指出的那样，“机械复制”的意义就在于把文化从“可听”（语言文化、口传文化）、“可读”（文字文化、印刷文化）转变为“可视”（图像文化、视觉文化）。

文化、文明的这种转向，随着摄影技术的进步和广泛运用而加快。摄影发明百年时，即19世纪的70年代，有“诗人哲学家”美称的海德格尔，就敏锐地预见到世界将作为图像被把握和理解，提出了“世界图像时代”的著名表述^①。而在数字化、网络化、信息化的今天，我们确实已经进入了以图像文明为主体的“读图时代”，摄影已经成为世界通用语，渗透到了当代人生活的方方面面。调查表明，当今我们对社会信息的获得和交换，有80%是以图像的方式进行的；联合国教科文组织前几年的有关统计资料就已显示，全世界每人每天平均要阅读100多幅照片。全世界与摄影有关的网站竟达数千万之多。无论是政治还是经济、科学还是艺术、工业还是军事、考古还是生物、茫茫无际的天体景物还是肉眼难见的微观领域，改变世界命运的重大事件还是芸芸众生的琐碎小事……摄影都可以超越时空，无所不及。摄影已经成为人们重要的生活内容，传媒的最清晰、最便捷的媒体，探求世界秘密的最不可缺少的手段。

固然，语言、文字永远是人类重要的交际工具，它在表情达意、激发想象力、进行深邃的思维活动等方面有着图片无可替代的作用。但是，在很多时候，“一图胜千言”，它直截了当、一目了然地提供和传播信息，具有强大的视觉冲击力。特别是在信息爆炸的当代社会，摄影在准确、快捷、直观、具体、生动地传播信息方面有着语言、文字无可比拟的优越性，更能吸引人们的眼球，更为人们所重视。如1975年发生的“怨愤”事件中，《纽约时报》的记者在第一时间就用手中的照相机拍下了美国纽约世贸大厦遭受恐怖袭击的图片，这些图片通过网络传遍全球，立即引起整个世界的震惊和巨大反应。“怨愤”事件中即时摄下的图片于1976年获得了美国最高的新闻奖——普利策奖。“怨愤”事件遗址现在悬挂着许多当时拍摄的图片，瞬间的景象已经凝固成永恒的悼念，让每个来这儿凭吊的人心绪难平，其影响胜过千言万语的讲解。

人们从来没有像今天这样通过镜头观察世界、认识世界、影响世界，也通过镜头发现自己、认识自己、发展自己。摄影延展着人们的视觉，丰富着人们的生活，也在改变着人们的思维方式和话语方式；摄影记录着历史，宣泄着情感，沉淀着思考，寄托着期盼，也在创造着

^① 《海德格尔选集》上海：上海三联书店，1991：103。

未来。正因为如此，联合国所属的国际摄影协会把摄影称为“人类有史以来最伟大的发明”。

二、摄影艺术——“难就难在它太容易了”

摄影并不都是摄影艺术，就如说话并不都是朗诵艺术、写字并不都是书法艺术一样。艺术的本质在于它的审美性。缺乏审美价值的摄影作品只不过是一般的图片而已，虽然它能保存和传播某种信息，但不能冠以艺术品的美称。

狭义的摄影艺术专指艺术摄影，主要包括人物摄影、风光摄影、静物摄影等；广义的摄影艺术泛指各类摄影中具有审美价值的作品，本书所说的摄影艺术取其广义，除了以上三种艺术摄影外，还主要研讨了纪实摄影、新闻摄影等人们经常接触的摄影种类的鉴赏与实践，其他如广告摄影、时装摄影、科技摄影、天体摄影、水下摄影……在书中虽然也有所涉及，但限于篇幅，不设专章论述。

在摄影发明的初始阶段，有些著名艺术家对摄影是否能成为艺术曾经表示怀疑。如大雕塑家罗丹在他的《艺术论》中宣称：“艺术家是说真话的，照相是说谎话的……世间有一种低级的精确，那就是照相和翻模的精确。”大诗人波德莱尔也说：“摄影仅仅当作画家的助手，才有存在的价值。”他们之所以这样断言，是因为他们当时所见的照片虽然能精确地再现物象，但确实缺少艺术性、审美性。

然而经过摄影家坚持不懈的努力，摄影终于进入了艺术的殿堂，从开始时对绘画艺术的仿照，到后来发挥自己独特的艺术特性，摄影艺术越来越成熟，越来越光彩，越来越繁盛，也越来越受青睐，不但比其他艺术品种毫不逊色，而且现在已经成为参与人数最多、人们兴趣最高、最大众化的艺术。

摄影艺术起初也只是少数人才能创作的艺术，这是因为摄影器材庞大而昂贵，而且摄影技术十分繁难。科学技术的进步，使得摄影器材变得精巧而又便于操作。19世纪末柯达公司为了使摄影市场化，提出了“你只须按一下快门，其余的事情我们来办”的著名口号；20世纪以后，各种易于携带和使用的小型相机陆续出现，感光材料日益进步，冲洗方法逐渐改进，使摄影变得更加方便，摄影艺术也因此成为受大众重视和喜爱的艺术。1904年后美国现代艺术馆开辟指定的场所展出摄影作品，20世纪20年代中期后欧洲的博物馆、艺术中心和画廊也频频举办各种摄影展览，各种摄影大赛也纷纷举行，从事摄影创作和喜爱摄影艺术的人越来越多。后来傻瓜相机的出现，使摄影操作更为简便，似乎人人都可以进行“摄影创作”。例如《中国云南农村妇女自我写真集》，就是一些没有经过专业训练和学习的农村妇女拍摄的。1984年美国福特基金会和云南省农村妇女生育卫生健康项目领导小组把几十台傻瓜相机分发给云南澄江、陆良县的20名农村妇女和20名县乡妇联干部，让她们记录自己的农村生活，事后居然能从一大堆大同小异的样片中选出一本写真集来，于1985年出版，并且颇受艺术界的好评，后来还越洋到美国展出。尤其是20世纪末以来，数码摄影急速发展，很快

普及,不但大大降低了拍摄的技术门槛,使摄影的各种控制更加简便、快捷和精确,而且大大提高了摄影的艺术层次,激发了人们的影像创造的热情和能力,从而将摄影艺术推向了一个新的境界。数码摄影使 20 世纪的摄影艺术更多地融入了普通百姓的生活,同时也使 20 世纪的普通百姓有更多的可能成为“摄影艺术家”。

如此说来,摄影艺术岂非易事?其实不然,虽然摄影艺术是最大众化的艺术,但摄影家们却认为:摄影艺术创作比别的艺术创作更难,“摄影难,难就难在它太容易了!”^①摄影家之所以发出这样的感慨,是因为他们和非专业摄影工作者的普通百姓相比,不再像过去那样占有掌握繁难摄影技术的优势,原先那种要经过长期的、专门的学习和训练才能掌握的曝光、光圈、快门等摄影技艺,现在相机生产厂商已经为摄影者完成,一般百姓不用为之犯难。而摄影艺术是一门瞬间艺术,捕捉生动的“决定性瞬间”是极为不易的,普通百姓人数众多,他们“碰巧”抓住“决定性瞬间”的机遇,可能要远远大于少数专业摄影家,所以一群农村妇女可以照出让艺术家叫好的照片(当然这是从大量的大同小异的照片中筛选出来的少数佼佼者)。水涨船高,摄影家再也不能以对摄影技术的高超掌握取胜,也不能靠等待和抓捕最佳瞬间赢得声誉,而要在观察、体验、立意、创意上表现出自己的艺术才干和天赋。这就需要有相当高的思想、文化、艺术素养和相当丰富的生活阅历才能达到,自然是很难的了。

对于大众而言,摄影技术的易于掌握,往往掩盖了摄影艺术的高要求。谁都能够拿起相机照相,所以误以为只要把图像清晰地表现出来,就是一张好照片,而这导致人们对摄影艺术不甚了了,摄影鉴赏与实践的水平难以提高。甚至还由于摄影“太容易”了,我们每天都在不计其数地制作毫无艺术价值的平庸之作,使我们的艺术鉴赏力和创造力在不知不觉中大大降低。固然,没有经过学习和训练的人也有可能照出一两张艺术照片来,但它并不具有自觉性、必然性,而是带有某种盲目性、偶然性。要提高大众摄影艺术水平,同样也非易事,同样必须全面提高大众的思想素质、文化素质和艺术素质。摆在我们面前的一个尴尬的事实:我国在相机的拥有量和摄影者的数量上,居世界前列,然而具有世界影响的优秀的摄影艺术作品却寥寥无几。专业摄影艺术对大众摄影艺术有引导和示范的作用,而大众摄影艺术则是专业摄影艺术发展和提高的基础。摄影艺术虽然是最大众化的艺术,但我们应清醒地看到,我国摄影艺术总体水平还不很高,要进入世界的前列,还需作出十分艰苦的努力。

美国摄影家法宁格指出:“摄影是一种崭新的艺术形式,它不是一种技术,而是一种艺术。要拍摄一张好照片,不仅需要熟练的技巧,还需要思想、感情、理解力、想象力和鉴赏力,这些品质属艺术家的范畴。”相对于其他艺术来说,摄影是一种在时间和空间上要受到更多限制的艺术,因为它所要表现的对象在某一瞬间的状态具有不可重复性,这就要求摄影艺

^① 韩丛耀摄影艺术的三个高度//中国摄影家协会:中国国际艺术摄影高级论坛论文集北京:中国摄影出版社,2006:166

术创作者比其他艺术创作者具有更敏捷的思维、更饱满的感情、更锐利的目光、更深刻的理解力、更丰富的想象力、更睿智的鉴赏力，以及更高超的艺术表现力和更娴熟的艺术技巧，这样才可能在很短的时间内发现和抓住最重要、最生动、最典型而又最有特色的稍纵即逝的一瞬间，并且最完美地表现出来。

例如法国摄影家罗伯特·杜瓦诺(图园原)在上世纪缘年代拍摄的题为“无题”的纪实作品，有着很强的艺术震撼力(图园原)。照片以巴黎常见的建筑和河流为背景，首先引起我们注意的是画面正中身穿黑色礼服的男士，顺着他的目光，我们看到右侧的正在专注地看着什么的女士，再随着这位女士的目光，我们才发现在河岸的下沿、男士的背后、一个不被人注意的地方，一对青年情侣正在热吻；然后更出人意外的是，摄影家还摄下了左面边缘站在长凳上的小女孩，她在张望着画面之外的东西，让人猜想那里一定有更奇妙的情景，从而浮想联翩，兴趣盎然。这幅照片既质朴朴实又风趣幽默，还有着环环相扣的情节，把巴黎的浪漫之都的特色充分地展现到人们的面前。倘若没有深厚的艺术功底，这是决然拍摄不出来的。杜瓦诺说：“日常生活里的奇妙情景是最动人的，你在街道上不期而遇的事情，是哪一个电影导演也不可能在镜头里给你安排出来的。”正是摄影家的非同一般的艺术观察力和表现力，使他们能从寻常中发现奇特，达到艺术的创新。这实在是长期艰苦的艺术探索的结果啊！

图园原摇无题(杜瓦诺摄)

三、摄影教育——“不懂得摄影语言的人，是将来的文盲”

要提高摄影技术和摄影艺术水平，必须加强摄影教育，这是毫无疑义的。摄影教育最初

并无教育机构，是师徒口耳相传，手把手教学，或者是自己看着说明书摸索，通过和别人交流提高摄影技巧。这显然不能满足社会对摄影人才的需求。到了19世纪，英国伦敦大学的学科中开始有了摄影学，1840年德国柏林技术学院开设了摄影课。19世纪末20世纪初美国商业摄影发展很快，对摄影教育的要求很迫切。于是，1839年摄影家怀特设立了怀特摄影学院，1840年后一些高等院校相继成立摄影系或开设摄影课程，大学摄影教育随之蓬勃发展起来，并且逐渐建立起从学士、硕士到博士的多层次的高等摄影教育格局。1876年还成立了全国性的摄影教育学会。直到现在，美国的摄影教育在教学理念、内容、方法、规模、师资、设备等方面一直都处于世界的领先地位。先进的摄影教育为美国造就了大量优秀的摄影人才，繁荣了美国乃至世界的摄影文化。

我国较为正规的摄影教育始于20世纪初。1904年济南成立的工艺传习所设有“照相”一科，1908年成立的北京平民大学新闻系设有“照相制版术”课程，燕京大学新闻系和复旦大学新闻系则分别于1919年、1924年先后开设了摄影课程。新中国成立后，北京电影学院、中国人民大学、长春电影学院曾开办摄影班。我国在改革开放之后，特别是20世纪80年代后，摄影教育有了长足的发展，许多高校设置了摄影专业，独立的摄影院校也开始出现，还在1980年成立了中国高教学会摄影教育专业委员会。我国的摄影教育虽然和欧美日韩等发达国家比，现在还有一定差距，但其发展势头是喜人的。

摄影教育原起源于职业教育，是一种培养专门摄影人才的专业教育。但是随着摄影技术和摄影艺术的发展，摄影在社会生活中的使用越来越广泛，地位越来越重要，摄影教育除作为专业教育之外，还逐渐成为一种需要普及的人们不可或缺的素质教育。早在1839年，著名的设计家也是著名的摄影教育家、德国包豪斯学校教师莫霍利·纳吉就曾宣称：“不懂得摄影语言的人，是将来的文盲。”就像每个人都要学习读书写字一样，每个人都要学习摄影，这是现代文明人必须具备的素质。

作为素质教育的摄影教育，主要体现在两个方面：

第一，摄影在进入图像时代的现代社会是极其重要的传播手段和媒介，也是极其重要的知识信息载体，摄影教育是一种掌握现代社会交际、学习、工作、生活的基本工具的教育。

第二，摄影艺术是现代社会最大众化的艺术，摄影教育是最能吸引和容纳大众参与的、又最便于实施的艺术教育、审美教育，对于提高人们的审美感知力、理解力、鉴赏力、想象力、表现力、创造力，以及审美情趣和审美修养，对于陶冶情感、砥砺品性，有着显而易见的功效。

欧美日韩等国的摄影教育除了培养专门摄影人才外，也很重视作为综合素质教育组成部分的摄影教育。如法国的摄影教育被列入国民教育体系中，一些重要的大学几乎都设有与摄影相关的课程，供大学生选修或必修；美国大学的摄影课是作为艺术类必修课和通才教育选修课的一种，具有普及性质，美国的社区大学以及各大城市的艺术中心也都开设面向居民的摄影课。

近年来，我国普及性的摄影教育也有了飞快的发展。如上海市有些小学把摄影艺术教育

作为推进素质教育的载体,让小学生通过学习摄影得到主动的、全面的成长;而北京市则有多所老年大学开设了摄影班,使退休老人的生活更加丰富、美好。现在群众性的摄影教育活动在全国各地都有开展。

从高等院校看,非摄影专业开设摄影课的越来越多。起初有些摄影课是基于某种专业的教学和科研上的需要,作为专业的工具课来开设的,如考古摄影、地质摄影、生物摄影、医疗摄影、建筑摄影、水下摄影,等等。但后来更多的是从加强素质教育、艺术教育的需要出发来开设摄影课。学生学习摄影也不再因为专业实用的要求,更多的是出于对摄影艺术的爱好。实践证明,近年来高校非摄影专业的摄影教育,在吸引大学生热爱自然、热爱人生,关心环境、关心社会,学会观察、学会表现,开发心智、培养美德,提高艺术和审美情趣、活跃校园文化等方面都有着显著的效用。

作为高等院校素质教育一部分的高校摄影教育,既不同于高等摄影专业教育;也不同于中小学、老年大学以及其他类型的普及性摄影教育。它们是几种不同定位、不同需求的摄影教育。发展这些不同类型的摄影教育,可以使我国的摄影教育能够逐渐构成从学校到社会,从青少年到老年,从普遍性到职业化,多层次、多角度、多维化、大规模地,把我国的摄影文化推向世界的前列。

高校非摄影专业的摄影课,自然也要学习一些关于摄影技术方面的知识,但这不是学习的重点。从长远看,如何摄影一类的基础知识,应该放在中小学阶段教学;而专门的摄影知识和理论,则是高校摄影专业的学生需要钻研的内容。我们认为,对于一般高校学生来说,应着重学习摄影文化艺术方面的内容,通过优秀作品的熏陶和鉴赏,培养和加强视觉人文素养,并运用到摄影实践中去。所以我们编著的这本主要用作高校素质教育和艺术教育的摄影教材,定名为“摄影鉴赏和实践”,旨在提高大学生的摄影审美文化的品位和能力。

为此,本教材注重人文性、实用性和适用性,前四章主要阐释与研讨摄影艺术的形成和发展、特性和价值、语言和手法、创作和鉴赏等摄影审美的基本问题,后五章则分别阐释与研讨五种常见常用的摄影门类——人物摄影、风光摄影、静物摄影、纪实摄影、新闻摄影的鉴赏和实践。鉴于我国还有很多大学生在中小学阶段从未接触过摄影,而现在人们大量使用的已是数码相机,因此教材的附录简要地介绍了数码摄影基础知识,以帮助这些初学摄影的学生能够迅速掌握数码摄影的要点,投入摄影实践。

大学生是未来社会的栋梁之才,大学生的综合素质对社会的进步和发展有着巨大的影响。加强高校非摄影专业的摄影教育,对大学生全面素质的培养和提高,对促进我国的文明建设、构建和谐社会,必将产生积极而长远的作用。我国高校摄影教育乃至整个社会的摄影教育,也必将随着中华民族的崛起而走向世界的前列。