

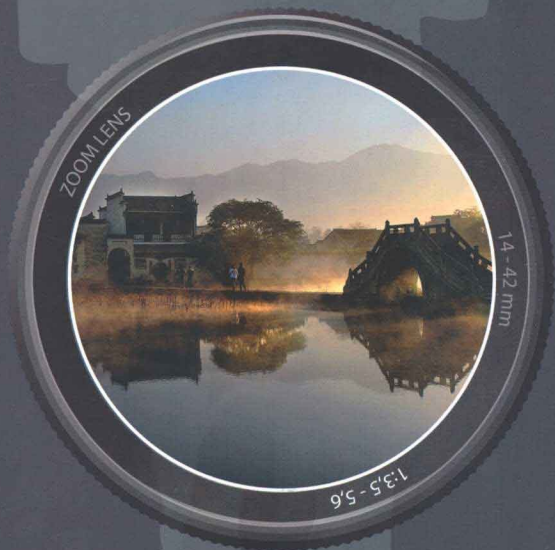
高等院校“十二五”规划教材·摄影专业
中国高等教育学会摄影专业委员会 全国高校摄影联合会 推荐教材

摄影艺术

与

赏析

王传东 赵天蔚 编著



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



规划教材·摄影专业
影专业委员会 全国高校摄影联合会 推荐教材

SHEYING
YISHU
YU SHANGXI

摄影
艺术与赏析



王传东 赵天蔚 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影艺术与赏析 / 王东, 赵天蔚编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012. 1

(高等院校“十二五”规划教材·摄影专业)

ISBN 978-7-5381-7162-4

I. ①摄… II. ①王… ②赵… III. ①摄影艺术-高等学校-教材
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 201238 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 7.5

字 数: 190 千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2012 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: ANTONIONI

版式设计: 于 浪

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7162-4

定 价: 45.00元

投稿热线: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7162

丛书专家委员会

名誉顾问：刘志超

顾问：潘鲁生

主任：苗登宇

委员：（按姓氏笔画为序）

王传东 宋振军 胡希佳 唐家路 董占军 韩 青

丛书编委会

主 编：王传东

副主编：韩 青

编 委：（按姓氏笔画为序）

上官星 于 峰 王 兵 王培蓓 王 楠 从海亮

刘 倩 宋卫东 张百成 张晓明 张博晨 李劲男

李 楠 夏洪波 聂劲权 渠述勋

目录 CONTENTS

第1章 摄影概述	006
第一节 绪论	006
第二节 摄影术的诞生和发展	007
第三节 艺术摄影演变与风格流派	011
第四节 摄影的分类	019
第五节 摄影的社会价值与功能	020
第2章 艺术摄影	024
第一节 艺术摄影概述	024
第二节 人像摄影	025
第三节 静物摄影	033
第四节 风光摄影	035
第五节 创意摄影	041
第3章 新闻摄影	047
第一节 新闻摄影的基本特征	047
第二节 新闻摄影的评价标准	049
第三节 如何进行新闻摄影采访	051
第四节 不同类型题材的研究	056
第4章 社会纪实摄影	059
第一节 社会纪实摄影概述	059
第二节 社会纪实摄影的特征	065
第三节 社会纪实摄影与新闻摄影的关系	066
第5章 应用摄影	068
第一节 科技摄影	068
第二节 广告摄影	070
第三节 时装摄影	076
第四节 现代影楼艺术摄影	079
第6章 摄影艺术与创作	083
第一节 摄影艺术与观察	083
第二节 正确的观察方法	084
第三节 摄影家的基本素质	087
第四节 摄影艺术创作的技能	090
第7章 浅谈摄影作品的欣赏与分析	099
第一节 摄影艺术的基本特征	099
第二节 摄影艺术赏析的涵义及特点	106
第三节 摄影作品赏析的条件	108
第四节 摄影作品分析的方法与步骤	111
第五节 摄影作品实例评析	112
参考文献	120

前言 FOREWORD

近年来，我国高校的摄影教育在全国各地大、专院校受到了越来越多的重视。素质教育的要求和高素质人才的培养也进一步促进了摄影教育的发展。摄影作为一门科学与艺术的表现形式和表现方法，同时又是一种信息传播的重要手段，在社会的各个方面发挥着重要作用。应当看到，现代摄影已不仅仅是简单的记录和个人化的艺术创作，更是文化媒介由文字向影像方式转变的重要过程。未来，社会需要对影像具有综合把握能力，能够灵活运用以摄影和图像为语言的高素质综合型的人才。

摄影普及教育在大学生素质培养中的重要性，以及在大学生素质培养中所起的作用也是其他学科无法替代的。摄影这门集科学、艺术于一身的学科，已成为当今大学生素质教育不可缺少的重要组成部分。

当今，我们生活在影像无处不在的时代，尤其是年轻一代是在影像的包围中，在影像的灌输下成长起来的，他们的思维方式和行为方式都与他们共生的影像密不可分。正如美国著名学者丹尼尔·贝尔所断言：“当代文化正在变成一种视觉文化，而不是一种印刷文化。”随着摄影、影像技术的飞速发展和其在人类生产、生活中各个领域的广泛运用，摄影已成为现代人所必须掌握的技术技能之一。现在人类社会已经进入到了21世纪，数字网络，也被广泛地应用到现代社会的生活、生产和工作的各个领域。现代社会，随着摄影、电影、电视、录像及计算机网络的日益发展，影像文化已成为现代文化的重要特征和鲜明标志。而摄影恰恰是影像文化的重要组成部分和基础，因此，摄影教育应与美育教育一样，成为各大专院校素质教育的一门重要课程或必修课。

本书在编写过程中，遵循摄影教学的实际规律，力求达到系统、全面地介绍摄影艺术各门类的艺术特点，同时重点培养学生对摄影艺术作品的鉴赏能力和分析能力。本书可供高等院校或高等职业专科学校进行摄影专业的教学用书，同时也适用于摄影选修课或成人自学考试使用。

王传东

第1章

摄影概述

第一节 绪 论

时至今日，摄影术已诞生170多年了。

摄影术的诞生，使人类在观察自然景观和人类社会时有了第三只眼睛，有了用艺术的眼光观察自然现象和人类社会的发展，并以其独特的艺术语言和光影效果，开拓了又一个展示人类理想世界的广阔领域。正因为如此，有无数摄影家孜孜不倦地探索，创作出了不计其数，令人赏心悦目的杰出作品和推动人类社会不断进步的精心佳作。

摄影术的诞生，以其直接真实地再现逼真形象，分毫不差地展示其“百闻不如一见”的现场感和巧夺天工的艺术，凝固了无数珍贵的历史瞬间，使人类在100多年的发展史上有了真实可视的影像记录。同时，摄影的触角已伸入到了人类社会的生活、工作、科技和生产的各个领域，成为人类社会活动不可或缺的工具。这一切均离不开一百多年来科学技术的迅猛发展和现代摄影器材的不断更新，使摄影文化插上了有力的翅膀，在辉煌的艺术殿堂尽情飞翔。

摄影术从诞生到发展，从银版法到现代计算机和数码照相机，从曝光长达12小时的影像不清晰到曝光只需 $1/12\ 000\text{s}$ 的高清晰影像。如此高速地发展，均离不开人类对影像信息记录和传播的极大需要，以及一百多年来物理学、化学、光电学、电子学及机械制造业的发展。同时，科学技术的发展又进一步促进了与摄影技术相关科技的发展。

摄影术和摄影艺术两者有着根本不同的属性。摄影术是指以照相机、感光胶片、暗房设备等为工具的技术应用，它是在机械地重复动作，化学的同一条件演变，物理效应的“千篇一律”下的往复使用。而摄影艺术则是在上述“物质条件下”在对摄影术的应用中，通过影像反映生活，表现思想情感所能达到的准确鲜明，生动深刻的思想程度以及画面结构形式，表现技巧的完美程度，使得要表现的对象得到升华、提炼的视觉艺术。

摄影艺术的一个显著特征，就是与绘画艺术一样是一种直观的供人欣赏的视觉艺术，但它又有别于绘画艺术。摄影艺术的表现力在某些方面，能够激励甚至震撼人的心灵，它所描述的事件，仿佛能够使人身临其境，在观赏中有一种亲切感。同时，它又在画面中留有一部分思维想象空间，让观赏者在观赏时根据各种不同人物的思维去自由地联想，从心灵深处感悟其中的情感，使摄影者与观赏者之间架起一座交流思想感情的桥梁。这就像我们欣赏一部交响曲或一段民族音乐一样，只有能够听懂乐曲中的音乐语言，充分地了解各种乐器的表现力，才能听得懂，才能真正深入到每一个音节中，去领略作曲家的思想情感，以及由此产生的每一个音符，并从中感悟到音乐中的意境。

第二节 摄影术的诞生和发展

一、摄影术的诞生

1839年8月19日，路易斯·达盖尔的银版法摄影术由法国政府在法兰西学院的一次会议上公诸于世，仅一个多小时后，全城的光学仪器商店就被蜂拥而至的消费者挤满了，他们争相购买可以拍摄图片的器械。这仅仅是开始，摄影术的流传速度是如此之快，以至于诞生不到10年间，仅在巴黎，2000台相机和超过50万张摄影用金属板就被抢购一空。这股骚动和热潮席卷了整个世界。1853年，美国一万多名摄影师拍摄了近30万张照片。1856年，伦敦的大学增添了摄影课程。一个新的艺术样式就此诞生。

论及历史，我们不能忘却那些先驱者的功绩。同时，不能不提及三位最重要的开创者：

- 约瑟夫·尼埃普斯——世界上第一幅永久性照片的成功拍摄者。
- 路易斯·达盖尔——世界上第一个实用摄影术的发明人。
- 威廉·塔尔博特——由负像到正像，现代摄影法的奠基人。

1. 约瑟夫·尼埃普斯和日光蚀刻法

约瑟夫·尼埃普斯，法国人。从1793年起，尼埃普斯就已开始用感光材料做永久性地保存影像的试验。1826年的一天，尼埃普斯在房子顶楼的工作室里，拍摄了世界上第一张永久保存的照片（图1-1）。经过长达8小时的曝光，装在暗箱中的铅锡合金板记录下了窗外可见的全部景色。在这张正像上，左边是鸽子笼，中间是仓库屋顶，右边是另一物的一角。由于受到长时间的日照，左边和右边都有阳光照射的痕迹。尼埃普斯把他这种用日光将影像永久地记录在玻璃和金属板上的摄影方法，称作日光蚀刻法。他的摄影方法，比达盖尔早了十几年，实际上应被称为摄影术的发明者，只是由于尼埃普斯为保密而一直拒绝公开，也就未被予以公认。

2. 路易斯·达盖尔和银版法

路易斯·达盖尔，法国人。达盖尔青年时从事舞台美术，后来对如何能留住暗箱中的影像产生兴趣继而作深入地研究，在这期间，结识了尼埃普斯。1829年受尼埃普斯相邀，在尼埃普斯日光蚀刻法的基础上，共同合作研究。尼埃普斯于1833年逝世。而达盖尔在1837年用感光过的镀银铜版，浸泡在加热的盐水中获得定影而完成了自己的达盖尔银版法。《巴黎寺院街》（图1-2）是他在1838年摄制的。由于曝光时间要长达数分钟之久，因此很难留下人的行迹和身影。

达盖尔因银版法成为举世公认的摄影术发明人。银版法作为一种实用的

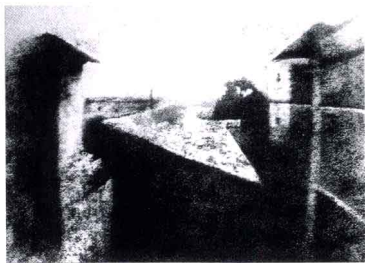


图1-1 窗外 约瑟夫·尼埃普斯 摄

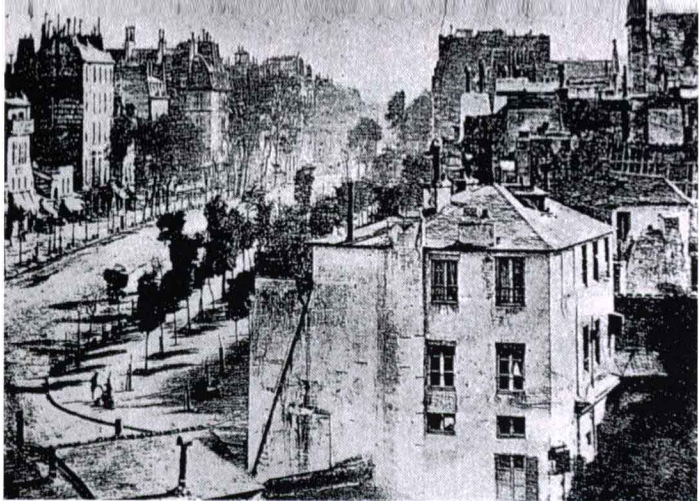


图1-2 巴黎寺院街 路易斯·达盖尔 摄

摄影方法，虽成本和价格昂贵，但影像质量极为精细，自公布于世便迅速在欧美得到应用，直到19世纪50年代的胶棉湿版工艺出现之前，一直是最主要的摄影技法。银版法在摄影史上具有重大意义。正是银版法的发明和问世，才使摄影得以成为人类在绘画之外保存视觉图像的新方式，由此开创了人类视觉信息传递的新纪元。

3. 威廉·塔尔博特和卡罗式摄影法

威廉·塔尔博特是英国著名古典文学家和科学家。1835年，塔尔博特就曾研制出他的第一张相纸负像，可用来印制正像。但由于是纸质纤维，印出的正像颗粒粗，反差大，在像素上与银版法不能相比。1839年，达盖尔的银版法率先正式公布。至1841年，塔尔博特改进完善后的负像—正像工艺才在英国取得专利权。塔尔博特把他的摄影方法称为卡罗式摄影。卡罗式摄影的影像质量固然不能和银版法相比，但卡罗式可以从负像反复地印制正像，这实际上就是今天由负片印放正像工艺的前身。塔尔博特作为负像—正像工艺的创始人，他的发明给现代摄影中的负片工艺开创了起点。

二、摄影的发展

摄影的历史，离不开器材的发展。摄影是科技的产物，摄影的发展与器材的不断改进有着密切的关系。关于摄影器材的发展，主要是照相机和镜头的发展及黑白感光材料（胶片、相纸）的发展，这两部分的内容代表着摄影器材的最基本构成。

从针孔成像的暗箱，到今天具有眼控对焦功能的高度自动化相机；从当年尼埃普斯曝光8小时的沥青铜版，到今天按下快门片刻后便可得到照片的波拉；从经典的银盐胶片和相纸形成的传统的影像生成工艺（Picture形式）到全新概念的数码摄影和电脑图像处理系统（Images形式），摄影器材和工艺在发展上经历了难以尽数的变革，也饱含着无

数人的心血和智慧。作为摄影学习者，对摄影器材和工艺的演进有所了解，是有必要和有意义的。

1. 照相机的发展

照相机发展到今天，已是人类高智能的集合体。在现代一部高级照相机中，往往融汇了最先进的光学、最尖端的电子学和最精密的机械学，其科技含量相当高。作为摄影的重要工具，照相机在自身的发展上，大致经历如下阶段：

从1839年至20世纪初，为相机发展的初级阶段。这期间，照相机由最初的木制暗箱式发展成以金属为主的机身，性能上逐渐形成机械化。如快门由手拨方式进步为机械快门，光圈和速度均达到可有一个以上控光挡位调节，镜头也由单镜片发展为多镜片组合形式，从而使照相机的摄影功能大大提高。另外，一些颇具个性化的特殊性能相继开始出现。如19世纪50年代出现了立体照相机；1888年美国的伊斯曼针对大众消费研制出的使用胶卷拍摄100张照片的“柯达1号”相机。

从20世纪初到50年代末，是相机发展的中级阶段。在这个阶段，照相机实现了光学化、机械化完善和成熟的过渡。1914年，划时代的徕卡相机原型产生。1924年徕卡相机正式投产。徕卡被公认为是一个无可争议的里程碑——照相机跨入高级光学和精密机械的技术时代。1947年，美国人发明了世界上第一台曝光后片刻即可拿到照片的即有式照相机“波拉洛依德”（Polaroid简称“波拉”，粤语译为“宝丽来”）。多年来，“波拉”相机已形成自家独特的一步成像系列。1948年，同是模组概念的中画幅120单镜头反光相机“哈苏”和大画幅技术相机“仙娜”相继由瑞典和瑞士推出，由于采用了模组式设计，使他们的相机在不同时期研制出不同款式的部件得以互换，显示出相机制造在机械上的精密和标准化。1949年，德国蔡司·伊康公司生产的35mm单镜头反光相机“康泰克斯”代表了现代135单反机的基本造型。在镜头研制和摄影光学的改良方面，1949年美国发明了变焦距镜头，1950年法国发明了摄远镜头，1954年德国发明了微距镜头。包括广角、折反射等更高级的光学镜头纷纷出现，镜头越来越朝着大孔径和多种焦距的方向发展。特种光学玻璃不断被生产出来用于照相机镜头，镜头镀膜工艺也越来越得到普遍应用，镜头的各种照相功能和成像性能迅速被提高。这个阶段，欧美许多厂家在照相机的机械和光学开发中，重视科技与独创，从起步到飞跃，不断地完善和成熟，从而确立起自己的品牌和定型产品。著名的如德国的徕卡、罗莱佛莱克斯、林霍夫、蔡司伊康、康泰克斯、罗敦斯托克、施奈得，瑞士的仙娜、阿卡，瑞典的哈苏，荷兰的金宝，美国的波拉洛依德等。

20世纪60年代起，照相机的发展进入高级阶段，最大的特点体现在电子技术的融入。与以往不同的是，照相机开始包容了更多的科技含量，除了光学、机械学，还有材料力学、人体工程学和电子学等。特别是电子工程技术的大量运用，给相机带来的不仅是性能和功能上的大幅度提高，使照相机的发展取得了日新月异的进步。1960年，以“潘泰克斯”为品牌的日本旭光公司，在德国世界相机博览会上展示了世界上首台以电子测光的135单镜头反光相机“Pentax SP”，率先跨出照相机电子时代的第一步。从此照相机电子化的步伐越来越快，包括大规模集成电路块、微电脑、激光、红外线、超声波等尖端电子工程技术，不断融进相机。当今，一部照相机内可以设置的功能简直多得令人眼花缭乱，人们不必具备专业技能便可轻松拍照。

2. 感光材料的发展

感光成像，是摄影过程的实质性问题。当年，尼埃普斯为了记录一次影像，要在阳光下进行长达8小时的曝光。若要获得能欣赏的正像，那时的先辈们为此曾耗费了更多的时间。我们难以想象当年达盖尔为了在铜版上获得一个正像，要花费多少时间和精力。今天，高达ISO3200的感光片可以在烛光下轻易完成曝光，快捷便利的“波拉”片，可以在数秒内实现成像。今非昔比，这之间汇集了无数人、无数次的探索和实践，经历了一步从低级到高级的进化，从而形成了许多种感光成像的工艺。

一百多年来，感光材料在发展上大致沿以下工艺变革演进：银版法和碘化银纸法→蛋清工艺→火棉胶湿版工艺→明胶干版工艺→软片和胶片工艺。每一类工艺，代表着影像生成的系列过程；每一类工艺中，也还有一些派生工艺。

3. 彩色摄影的出现

从历史上来看，彩色摄影的发展，并不晚于黑白摄影。科学研究在很早便已发现光和色彩的关系，并曾进行过多次探索。从摄影正式诞生的年代起，感光成像的技术使黑白摄影早先一步进入实用，尽管摄影尚未能直接记录和再现事物的实际色彩，但是人类为对影像赋予色彩的追求却一直在进行着。人类在从事有关彩色摄影的各种试验和探索的同时，也采用过许多其他办法来为黑白影像增添色彩，包括绘画式的手工渲染、调色等工艺。人们在对光和色彩的研究中，通过认识和完善三色理论，乃至加色法、减色法、网屏与彩屏、染料与成色，以及其他有关彩色摄影的科技发明和实验上的不断成功，步步逼近了彩色摄影的实现。1935年，柯达克罗姆（彩色反转片）研制成功并付诸应用，从此，彩色摄影终于算是梦想成真。继而在1942年，彩色负片正式推出。彩色摄影变得像黑白摄影一样方便易行。彩色摄影发展迅速，几十年内便在全球得到广泛普及和应用。

三、摄影的未来

1981年，日本索尼公司在德国国际广播器材博览会上推出了世界上首台磁录像照相机玛维卡。它的出现改变了传统摄影的银盐工艺，以电磁记录手段开创了新的图片影像生成方式。记录的影像依然以图片为主，只是记录影像的载体已不是银盐胶片而已。当时由于像素难以提高且成本和造价昂贵等一系列问题，被认为实用价值不大而未获开发推广。

20世纪90年代后期，数码摄影及配套的电脑图像处理系统迅速崛起，使得传统的银盐类感光材料不再是记录影像的唯一方式。数字化的图像通过计算机可以更自由、更宽泛地加工处理，从而免除了以往“湿”操作的麻烦和不便，使摄影的后期制作得以彻底从传统暗房的局限中解放出来。当然，对于习惯了以传统银盐图像为专业标准的人而言，数字化图像的像素仍不够理想，但随着这一技术的不断进步，如像素的提高，成本的降低以及数码摄影更全面、更高级的应用，银盐类感光材料成为历史也未必没有可能。不论你认为这是摄影的异化、派生或是彻底革命，它确实已经在我们的生活中发生了，并且代表着一种未来。

第三节 艺术摄影演变与风格流派

艺术摄影

艺术摄影指摄影中的艺术部分。它作为一个重要的摄影门类，以艺术性与实用摄影和新闻摄影等相区别。艺术摄影是通过塑造艺术形象来反映社会生活，来表达摄影家主观思想情感以及艺术情趣的一种摄影形式。

艺术摄影通过对现实的超越和重构，表达摄影家对社会、自然和宇宙的解释和对情感的宣泄，使观众关照人的本质力量，获得美的感受。

创作出优秀的摄影作品是摄影家的最终目的，摄影技术技巧的运用是达到这一目的的技术手段，而在摄影的创作方法上，它必须遵循艺术的普遍创作原则，如造型创意的原则、典型性原则、艺术的真善美原则等。艺术摄影的创作手法也是多种多样的。我们可以从不同的创作题材、创作风格流派、不同的创作手法中看到大师们的心灵表述和创作的轨迹。

1. 绘画主义摄影

1839年摄影艺术问世。人类在应用中，为满足摄影的客观复制性功能，进一步自然地产生了用摄影作为手段进行艺术创作的兴趣。首先是那些有绘画修养的摄影者，用摄影制作出有绘画效果的照片。

摄影与绘画以各自所具有的特性，开始了交融互补的尝试，形成了艺术摄影的初级阶段。而作为艺术摄影史上的第一个流派，则是始于19世纪50年代的画意摄影运动。兴盛至19世纪末，消退于20世纪20年代。在发展时期产生的主要支流有：高艺术摄影、自然主义摄影和印象派摄影。

(1) 高艺术摄影。画意摄影运动是19世纪50年代主要从英国兴起的高艺术摄影为开端。当时，摄影是新事物，其纪实性和工艺性使社会对摄影是否是一种艺术争执不休。在竭力为摄影获取艺术地位的斗争中，产生了高艺术摄影。英国的奥斯卡·雷兰德以在“曼彻斯特艺术珍品博览会”展出他的作品《两种人生》(图1-3)而出名。这幅摄影作品模仿了拉斐尔的绘画风格。在摄制时，他用16个以上的模特，按预先设计好的位置去摆好姿势，用了30多张底片，在两张相纸上叠印，耗时数周，方才成功。作品为31英寸×16英寸，展出时引起轰动并且被英国维多利亚女王购买收藏。这张照片的重要意义，在于能在艺术殿堂与其他艺术品鼎足而立，来表明摄影是艺术的创作手段。雷兰德的成就，使他被誉为“艺术摄影之父”。

(2) 自然主义摄影。19世纪80年代，伴随着高艺术摄影的衰落，写实风格的画意摄影——自然主义摄影出现。自然主义摄影随艺术上的自然主义思潮出现，代表人物英国的彼得·埃默森，1889年著有《自然摄影》，代表作《收获》(图1-4)。在这本书中，阐述了自然主义摄影的理论体系：摄影应是一门独立的艺术，是艺术与科学的结合；摄影艺术可以由自然环境中的自然题材，通过取景、构图、用光和选择调焦的直接记录来实现；焦点视觉理论，即人眼视场的中间部分是清晰的，而边缘部分是模糊的，为达到人眼的视觉再现，则焦点不必完全准确。在不破坏拍摄对象的结构和形象的前提



图1-3 两种人生 奥斯卡·雷兰德 摄

下，对焦可以有适当的模糊和变化。

自然主义的观点，对后来的摄影发展产生了广泛的影响，如印象派摄影、直接摄影、现实主义摄影等，都从自然主义摄影汲取到各自所需的养分。

(3) 印象派摄影。19世纪90年代，又兴起了印象派摄影。印象派绘画、自然主义摄影的焦点视觉理论和树胶重铬酸盐印相工艺是促成这一潮流产生的主要因素。受印象派绘画的影响，许多摄影家开始运用各种柔焦和软焦手法，竭力将影像朦胧和柔化，以使作品看上去更像印象派绘画的效果，借此来实现他们所认为的艺术化。



图1-4 收获 彼得·埃默森 摄

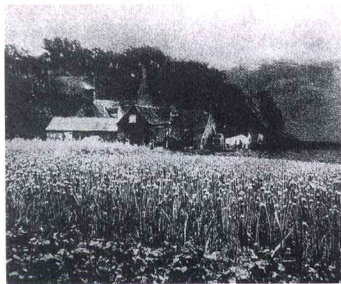


图1-5 蒔田 乔治·戴维森 摄

代表人物如英国的约翰斯顿，美国的阿尔文·兰登·科伯恩，法国的德·迈耶。

特别是1894年采用的树胶重铬酸盐印相工艺，更加拓宽了印象派的表现天地。有些印象派摄影家甚至在照片上使用画笔以加强和丰富朦胧的画意效果。某些自然主义摄影的追随者为了画意，更是夸大了埃默森的焦点视觉理论，甚至激进到可以不考虑是否

有焦点的程度，如采取不用镜头而是针孔成像的方法。英国的乔治·戴维森的作品《葱田》（图1-5）便是针孔成像的一个典例。

2. 连环会和摄影分离派

19世纪末20世纪初，对艺术摄影发展起重要作用的两个组织是在英国伦敦成立的连环会和美国纽约成立的摄影分离派。这两个组织的出现和存在，起到了从画意摄影向现代艺术摄影转变的纽带作用。

（1）连环会。连环会1892年成立于英国伦敦，最初是针对皇家摄影组织令人不满的展览政策和旨在使画意摄影成为独立的表现艺术而成立的。埃默森和鲁宾逊都是连环会成立的策划者。1893年，举办了连环会的首届国际性画意摄影展“连环会摄影沙龙”，展品300多幅。在选拔的标准上，不限题材和手法，也不限表现风格，只以作品的艺术品位和格调而定。连环会此举赢得了艺术摄影界同行的广泛欣赏和拥护。同年，德国在汉堡举办了“第一届国际业余摄影展”，法国也于1893年在巴黎成立了“巴黎摄影俱乐部”，并于1894年举办了它的首届艺术摄影展。随后，其他国家也陆续响应，画意摄影运动轰轰烈烈地开展起来。连环会促成了艺术摄影的大团结，几乎所有画意派的重要摄影家都成了连环会员，画意摄影运动很快达到高潮。画意摄影在20世纪初的10年间，成为世界摄影的最主要潮流。

1908年，连环会和新崛起的美国摄影分离派产生分歧，1910年解体。

（2）摄影分离派。摄影分离派是1902年在美国成立的，由主要的画意派摄影家组成的非正式团体，代表人物是艾尔弗雷德·斯蒂格利茨。他早先是连环会成员，摄影分离派是连环会的分支机构，发起的初衷旨在将美国的画报摄影家们组织起来，通过各类活动来促进美国本土艺术摄影的发展，并与欧洲形成竞争。摄影分离派组建后的主要活动有：创办机关刊物《摄影作品》，着重介绍、宣传欧美的前卫画家、摄影家及他们的作品；开办了著名的“291”画廊（在纽约第五街291号开办），多次举办容许多种风格并存的绘画与摄影展览；成功地组织美国摄影家的作品参与国际展览和比赛。

摄影分离派在创作方向上，起初侧重的是以印象派摄影为主的画意摄影。1910年后，斯蒂格利茨、斯泰肯等人立场鲜明地倾向直接摄影的表现。由此内部产生分歧，1917年，随着《摄影作品》停刊和“291”画廊关闭，摄影分离派也自行解散。

摄影分离派的重要作用改变了艺术摄影原先以英法为中心的格局，使其逐渐往美国倾斜。而摄影分离派最有意义的一步，则是向直接摄影的转变。这一举措为艺术摄影从20世纪起，由画意摄影向纯摄影的过渡开了先河。

斯蒂格利茨是美国摄影史上巨匠式人物（图1-6）。斯蒂格利茨不仅是一个优秀的

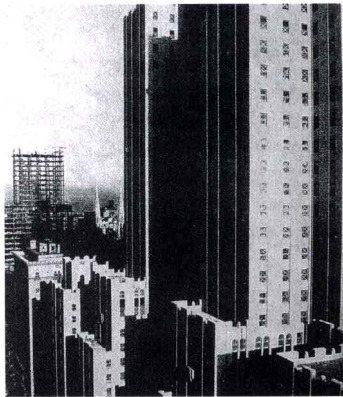


图1-6 纽约 艾尔弗雷德·斯蒂格利茨 摄

摄影家，而且具有杰出的组织和领导才能。1902年，他在美国建立了摄影分离派，创办刊物，开设“291”画廊，不遗余力地提供条件，不计报酬地介绍和扶持欧美的前卫画家、摄影家，如塞尚、毕加索、马蒂斯、卡塞比尔、戴维·希尔、怀特、斯泰肯等。20世纪以来，美国能超过英法成为世界艺术摄影的前卫，与斯蒂格利茨付出的不懈努力不无关系。

3. 纯粹派摄影

纯粹派摄影是指主要由直接摄影或如实摄影、新客观主义摄影和F64小组的美学观念共同构成的一类摄影表现风格，是在与画意摄影的相对立中，一步一步树立起来的。

画意摄影的美学准则是摄影作品的艺术性要以绘画效果为前提，由于过多地强调了绘画性，导致了画意摄影对绘画的依附。而纯粹派摄影则立足于摄影本体语言的独立性，关注摄影纪实特色的自然属性，追求的是在对客观物象的视觉再现上，如何用摄影自身的语言进行真实完美的表述，诸如细节层次、影调和质感等。纯摄影运用的是写实手法，包括反对摆布和人为修饰，追求尽可能清晰的焦点，尽可能宽的景深，尽可能大尺寸的底片和尽可能直接的印相等。

19世纪末20世纪20年代前，纯粹派摄影的表现形式被称作“straight photography”，即直接摄影或如实摄影。19世纪末英国的克雷格·安南，美国的斯蒂格利茨等人，都是致力于这一种表现的著名人物。这一时期，摄影家们以严肃的态度，通过细致入微的观察和发现，巧妙地利用相机、镜头和感光材料本身的特性，不依赖后期加工，直接真实地再现客观物象。

由于直接摄影的表现方式更符合摄影本质功能上的纪实特性，因而很快成为影响艺术摄影和其他门类摄影的表现风格，而纯摄影的理论体系也由直接的美学观点而形成初步构架。20世纪起，纯摄影作为直接摄影的代称逐渐多起来，这和某些追求“纯粹”精神的艺术表现及20世纪初美术界出现的纯粹主义不无关系。

20世纪20年代后，纯粹派摄影就彻底取代画意派摄影，成为艺术的一大主流。这与20世纪20年代产生的新客观主义摄影和30年代崛起的F64小组的推动是分不开的。而纯摄影的理论体系也由新客观主义摄影和F64小组的美学观念的续入而更加完美。

(1) 新客观主义摄影

新客观主义又叫新现实主义。20世纪20年代，德国出现由表现主义转向现实主义的新客观主义绘画，主张从客观主义立场出发，忠实地描绘事物。新客观主义摄影实际是绘画上的新客观主义在摄影上的反映。新客观主义摄影认为，摄影有着自己的特性，而客观准确地再现事物，揭示事物的本质，就是摄影的特性，是其他艺术所无法替代的。

在表现方式上，新客观主义摄影强调的是通过观察和发现，进而以直观的、不矫揉造作的写实手法，对客观世界做真实细致的描绘。

然而，新客观主义摄影为突出细节全面清晰所尽的努力，有时会导致作品流于表现形式，以致有批评认为，新客观主义摄影的表现只是为观察而观察，呆滞而不够艺术。但不论评价如何，不可否认的是新客观主义摄影对20世纪的摄影发展，特别是广告摄影中的工业摄影、产品摄影产生了巨大的影响。新客观主义摄影的代表人物是伦格·帕契和卡尔·布洛斯菲尔德。

德国人伦格·帕契，是新客观主义摄影的先驱人物。从20世纪20年代起，他用摄影对客观事物和人造物品进行深入细致地探索，常用手法是从近距离或特殊的角度，用均

匀柔和的漫射光来获取真实清晰地细节,旨在以局限的题材去发掘无限的创造。其代表性摄影专集《世界是美丽的》于1928年出版,汇集有100幅突出表现建筑物、机械、动物或植物细节性的图片。

卡尔·布洛斯菲尔德也是德国人,另一位新客观主义摄影的代表人物。从1889年起就开始用摄影研究植物结构,30年不间断地捕捉植物的叶、茎、根等构成的自然形态美,包括以特写来刻画局部的细节(图1-7)。1929年将精选出的植物照片,以《自然界的艺术形态》为书名出版。

这两本书成为新客观主义摄影的里程碑。新客观主义摄影的美学观念广泛影响了世界摄影,包括对艺术摄影的写实表现有着重大意义。

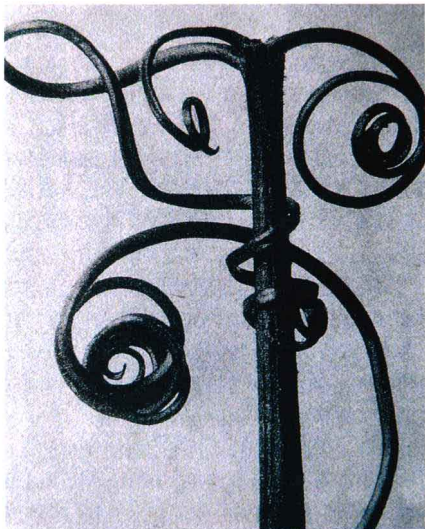


图1-7 葫芦蔓 卡尔·布洛斯菲尔德 摄

(2) F64小组

F64小组是纯粹派摄影在发展上的一个重要团体,于20世纪30年代在美国成立。主要成员有爱德华·韦斯顿、安塞尔·亚当斯、伊莫金·坎宁安等人。

F64小组的摄影信条是崇尚“纯正”和“直接”的表现风格,创作观点包括:摄影要真正地表现客观事物,应当对原事物进行直接拍摄,而不是作摆布;摄影画而应当全部清晰,各层次的影调都要细微丰富,因而在拍摄上提倡用大画幅相机,必要时将光圈缩至最小的F64;应当依靠纯正的摄影工艺,而不是借助树胶重铬酸盐印相工艺和柔焦等其他人为加工的方法。

F64小组的出现,形成与分离派的背离,也是对画意摄影的革命。虽然F64小组于1935年就解散了,但其“直接”、“纯正”的创作观念,同20世纪20年代欧洲兴起的新客观主义摄影一样,对摄影的现实主义表现发展产生了长远的影响。

爱德华·韦斯顿,美国人,20世纪著名摄影大师。一生拍摄作品涉及多种题材,且均有卓越建树。早期热衷于柔焦式的画意摄影,并因此多次获奖。20世纪20年代起,逐渐对画意摄影失去兴趣,特别是受斯蒂格利茨等人的启发后,开始坚定步入纯摄影之路。从1924年起,韦斯顿已经完全放弃了软焦点技术的运用,而转向探索有关摄影本体语言的表现(图1-8、图1-9)。1932年,韦斯顿创建了F64小组,F64小组所推崇的纯摄影风气,使艺术摄影在发展上又进入一个新的境界。韦斯顿在拍摄上,喜欢用大幅面底片(10英寸×8英寸)直接印相,用尽量小的光圈以保障景深,旨在追求全面清晰和影



图1-8 辣椒 爱德华·韦斯顿 摄

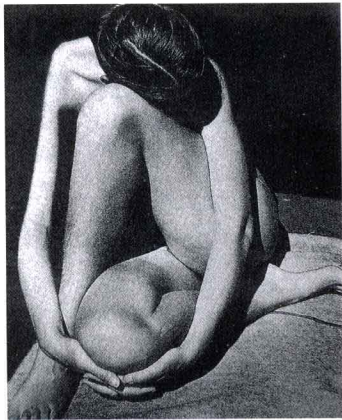


图1-9 人体 爱德华·韦斯顿 摄

调细微。至今凡研究摄影的人，无不他的作品所倾倒。韦斯顿的作品魅力在于他善于从平凡的事物中，发掘出具有新意的题材，将普通的自然形体，赋予具有诗意的灵性，以精细的影调和严谨的构图，展示摄影之美。

安塞尔·亚当斯，美国20世纪最杰出的摄影大师之一。早年爱好音乐，理想是作一个钢琴演奏家。早期摄影是画意风格，20世纪30年代起，受斯蒂格利茨的影响而转变成坚定的纯粹派摄影家。1932年参与创建了F64。亚当斯的摄影生涯很长，曾多次举办展览和出版专集，包括1927年出版一本专集《高山摄影》；1936年在斯蒂格利茨的画廊“美国场所”举办影展；20世纪40年代，举办展览《生来自由平等》，反映日籍美国人的困难处境；1953年，为《生活》杂志拍摄有关美国犹他州摩门教徒的专题报道。重要著述有1935年出版《摄影创作》和1948年《摄影基础丛书》。亚当斯在风光摄影上有着不可动摇的权威性。音乐感、哲学性和庄严的古典美，是他风光作品的特色。亚当斯追求技术上的精确完美，创造了“区域曝光”法。按照区域曝光法，在拍摄前，便可对最终影像做出预见。在他的作品中，黑、白、灰各层次间丰富的影调和清晰度得到充分的体现，观者无不为之折服。黑白摄影的美妙，经由他的演绎，达到了一个极致(图1-10)。

4. 摄影的多元化发展

20世纪初，艺术摄影同绘画一样，走马灯似地变幻着不同的流派和令人眼花缭乱的风格与形式。20世纪30年代彩色反转片和40年代彩色负片的应用，更扩展了艺术摄影的表现天地。世界各国追求艺术的摄影家们在多方面的实验和创造中，使艺术摄影进入了一个多姿多彩的视觉世界。

(1) 未来派摄影

未来主义发端于意大利，受立体主义的启发，派生于20世纪初。未来派信奉现代