

A Century's History of Photography

百年摄影

王传东 等编著

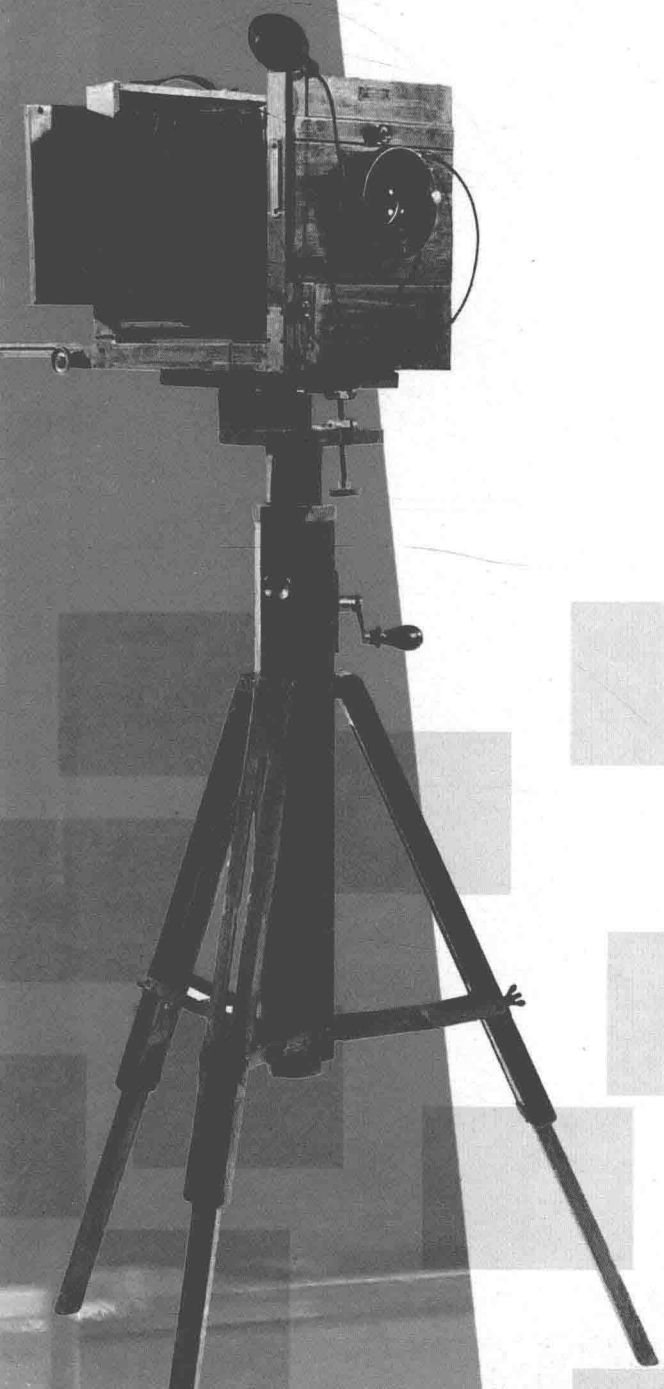
山东教育出版社

A Century's History of Photography

王传东 田金良 张晓明 纪涛 编著

山东教育出版社

摄影百年

图书在版编目(CIP)数据

摄影百年/王传东等编著. —济南: 山东教育出版社, 2016

ISBN 978-7-5328-9320-1

I. ①摄… II. ①王… III. ①摄影史—世界
IV. ①J409.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057947号

摄影百年

王传东 等编著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625
网 址: www.sjs.com.cn
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 济南继东彩艺印刷有限公司
版 次: 2016年8月第1版第1次印刷
规 格: 260mm×270mm 12开
印 张: 29印张
印 数: 1-2000
字 数: 420千字
书 号: ISBN 978-7-5328-9320-1
定 价: 158.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0531-87160055)

探寻表象背后的本质

——《摄影百年》序

摄影术的发明，使人类对图像的构造有了新的可能。人们可以随时捕捉不断变化的视觉现实，不断塑造时代的图像记忆，并借由复制、数码等技术手段，以图像的形式呈现过去与现在的因缘际会，揭示表象之内永不停息的变化以及符号背后现实意义的延伸，深刻体现某一时代里共同的视觉心态、共同的内心选择，从而真正在科技与人文交互的视野里，透过丰富多彩的社会生活情景，探寻事物背后的机缘与趋势。所以，关于摄影史的梳理和回顾具有格外深刻的意义，它不仅铺陈了这一个艺术门类发展转化的现象和脉络，也包含了科技与艺术、表象与本质、瞬间影像与历史意义等许多深刻的命题，借由摄影史上每一个微妙的改变和探索得以生动甚至淋漓尽致地诠释。从这个意义上说，摄影史既是客观的陈述，也是一个自主生成的现实体系。它所呈现的绝不仅仅是某种知识谱系的构成，而又是生动的影像、内在的观念、艺术的表现、技术的交相辉映，具有丰富深邃的意义。《摄影百年》这部书给予了我们这样一次体验和理解摄影的机会。

《摄影百年》以“摄影科技的发展”和“摄影艺术的演变”为线索，回顾了摄影百多年来的发展历程，收录了摄影技术诞生、摄影基础、光学原理、相机结构等技术内容，并展开了关于摄影流派、摄影思潮及新观念的介绍和研究，评点了摄影史论暨重大历史人物、事件和有影响的经典作品。应该说，这体现了对摄影构成的认识，也包含了对摄影本质和规律的阐释。或许没有哪一种艺术形式如摄影这样真实地记录历史、再现历史，将科技与人文紧密交织

在一起，在人类认识世界和表现世界的两种思维和视野中，营造了一个交叉而综合的地带；形成自身独特的知识结构和共同性的文化背景，并由此展开对事物、对人物、对问题的个人发现和重新发现。而一个领域，一门艺术，一种技术，跨越历史长河，在一百多年间的潮流汹涌，回瞰之，最重要的往往不在于捕捉每一个点上的变化，而是把握面上的发展趋势，与规律融合，与技术同步，随艺而变，随态而行。《摄影百年》把握了其中的脉络和肌理，并有精当精彩之处，带来许多启示。

值得指出的是，《摄影百年》在回顾摄影的百多年发展历程的同时，对摄影学科的诸多领域做了探索及创新性研究，包括数字艺术视角下摄影的再定位，对摄影学科体系及审美的再研究，对摄影价值的广义探讨，以及对摄影史研究的新趋势等。将摄影置于当代艺术的宽泛背景下做全新的诠释与解读，力求实现摄影理论的突破，这无疑是具有现实意义和发展眼光的。因为社会发展总是一个不断变革的过程。摄影的发展与科技发展、信息传播、艺术创新、大众化语境等都有着紧密的联系，无论是图像走向消费时代，还是数码信息技术普及带来的人人皆可创的创客、自媒体时代，摄影的技术和视觉文化生态都发生着深刻变革。任何一个关注摄影、从事摄影的人都不能忽视这样的发展潮流，而且今天的人们正身处其中。如何深入认识这样的摄影生态，是一个从当下延展至未来的文化命题。

总之，摄影充满了艺术魅力和思想深度，借由技术表现瞬息万变的生活，以及人的思维水平与感觉能力，其中有现实，也有悟性和禅机，包含感觉的新锐和思想的醒悟，还有与众不同的视觉体验、豁然开朗的见地、突如其来的启发，或瞬间的创造，以及力透表象社会的反省。《摄影百年》让我们通过摄影和它的历程，更加深刻地体验和理解其中的意义，感知艺术与科技的融会贯通，感受充满道义、责任、良知的精神诉求，开启了一场关于摄影的回溯和探索之旅。

本书的作者之一王传东是我工艺美校的同学，彼此同一专业，有共同的秉性，之后我改攻民艺研究，他改攻摄影专业并曾留学昆士兰美术学院，在摄影教育教学方面做了大量工作，编写了一系列教材，在摄影研究方面有可喜的建树。而今，时间正是专业耕耘和努力最好的见证。在《摄影百年》出版之际，是为序。

潘鲁生

乙未清明于历山作坊

前言

德国著名的影视理论家克拉考尔曾说过，人类有着再现现实的永恒冲动，但在摄影术发明之前，尚无一种方法能满足人类的这种冲动。这种冲动也促使几代科学家通过不懈的努力，终于在1839年8月19日由达盖尔向世界宣告摄影术的诞生。

很多人把摄影术的发明誉为人类历史上最伟大的发明，因为从科学和艺术的角度讲，以摄影为发端的新的图像艺术群体的出现，标志着艺术世界的一场真正的革命。有了摄影，人类得以用新的眼光来观察他们周围的世界，而且可以真实地反映现实、审视我们自身，它犹如一面镜子，帮助我们剖析生活中的美与丑。摄影同样拓宽了我们的视野，从宏观的宇宙世界到微观的肉眼无法分辨的世界。摄影改变了我们的世界，这些领域包括了社会学、科学、艺术、政治和历史。

正因摄影有着如此至高的社会价值和艺术价值，所以我一直挚爱着这门科学和艺术，并在近三十年来一直从事与摄影有关的研究和教学实践。但在研究和教学中我逐渐发现，国内摄影书籍、教材对摄影有关的历史阐述甚少，缺乏系统性；有关方面的介绍都是散碎的、不连贯的，导致在研究和教学中出现瓶颈，难以突破。但编写这样一本书是有很多困难的——涉及的年代长、范围广，手中又没有充足的资料；可是我也相信，任何复杂困难的工作，只要坚持努力都是可以完成的。

纵观摄影百多年来的发展历程，我认为以两条主线来探索更为条理和恰

当：一是摄影科技的发展；二是摄影艺术的演变。本书共分上下两篇，第一篇着重于摄影技术诞生、摄影基础、光学原理、相机结构等知识；第二篇着重于摄影流派的介绍，摄影思潮及新观念的研究分析，摄影史论暨重大历史人物事件、有影响的经典作品的点评。

本书在回顾摄影的百多年发展历程的同时，对摄影学科的诸多领域做了探索及创新性研究，如数字艺术视角下摄影的再定位、摄影学科体系及审美的再研究、摄影价值的广义探讨、摄影史研究的新趋势等前沿问题。本书将摄影置于当代艺术的宽泛背景下做全新的诠释与解读，力求实现摄影理论的突破。

经过我们几位同仁几年的不懈努力，这本《摄影百年》终于在摄影术发明177周年纪念日来临之际和读者们见面了，这也是我们向一百多年来致力于摄影术发明和发展的前辈们表达敬意的方式。本书是为了适应数字时代影像艺术的发展趋势和教育改革及研究的需要而编著的。它既可以作为工具书，也可以作为摄影专业研究及提高自我摄影艺术欣赏水平的专著，只要能得到摄影专业人员和广大爱好者的喜爱，那就是对我们工作最大的支持和肯定。

王传东

2016年8月19日于千佛山下

目录

上篇

摄影技术的百年历程

3	第一章 摄影技术的百年发展历程
3	第一节 现代摄影术的诞生和发展
10	第二节 摄影术的发展和传播
17	第三节 摄影术的成熟和辉煌
29	第四节 摄影在各领域中的应用
38	第二章 相机百年发展史
38	第一节 相机的发明和初期发展
45	第二节 二战前相机的发展历程
57	第三节 20世纪中后期的相机发展历程
66	第四节 数字时代的相机发展
72	第五节 世界各国相机概览
82	第三章 摄影光学的百年发展历程
82	第一节 摄影与摄影光学
91	第二节 摄影镜头的种类和特点
96	第三节 摄影镜头的光学结构
109	第四节 世界著名的摄影镜头简介
119	第四章 影像记录百年发展历程
119	第一节 影像记录方式的初期探索
126	第二节 胶片时代的影像记录

133	第三节 记录方式的新尝试：一次成像技术
136	第四节 全新的记录方式：数码影像技术

下 篇

摄影艺术的百年历程

143	第五章 摄影艺术的演变与风格流派
143	第一节 摄影艺术的早期发展
153	第二节 摄影艺术的中期发展
155	第三节 现代主义艺术思潮下的摄影
164	第六章 摄影艺术语言
165	第一节 摄影艺术语言的产生
166	第二节 摄影本体语言的研究
169	第三节 摄影中设计语汇的运用
176	第四节 摄影对后现代语汇的借用
182	第七章 摄影艺术分类及其发展
183	第一节 新闻摄影
189	第二节 纪实摄影
194	第三节 人像摄影
198	第四节 风光摄影
203	第五节 静物摄影
205	第六节 广告摄影

第八章 摄影大师及名作	208
一、现代摄影的开端：尼埃普斯和达盖尔	208
二、卡罗式摄影术的奠基者	210
三、新艺术的诞生	210
四、克里米亚战争的记录者罗杰·芬顿	211
五、回归自然	212
六、早期肖像摄影：纳达尔和桑德	214
七、私人化肖像的诞生——朱丽亚·玛格丽特·卡梅隆	218
八、影视的鼻祖	218
九、叛逆与新生	219
十、东方的采访	220
十一、巴黎市井的记录者——尤金·阿杰	222
十二、纪实的力量	223
十三、现代摄影的启蒙者安德烈·柯特兹	224
十四、《巴黎之夜》	225
十五、FSA纪实运动	227
十六、构成主义在摄影领域的体现——亚历山大·罗德钦科	228
十七、尤金·史密斯的专题摄影	229
十八、纯粹派摄影大师——阿尔伯特·伦格尔·帕奇	231
十九、意象摄影大师爱德华·韦斯顿	232
二十、风光摄影大师安塞尔·亚当斯	234
二十一、抓拍的价值——埃里希·所罗门	236
二十二、决定性瞬间：亨利·卡蒂埃·布勒松	237

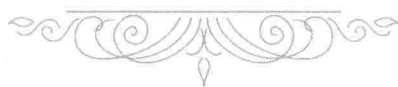
240	二十三、幽默风趣的瞬间：罗贝尔·杜瓦诺
242	二十四、尤素福·卡什
244	二十五、超现实主义大师曼·雷与比尔·布兰特
246	二十六、《原子的达利》
248	二十七、失焦的卡帕
249	二十八、摄影教育的先行者米诺·怀特
250	二十九、华人纪实摄影先驱庄学本
252	三十、勇敢的女战地记者——伯克·怀特
254	三十一、胜利的旗帜
254	三十二、新闻摄影之父艾尔弗雷德·艾森斯塔特
256	三十三、安德烈斯·费宁格
257	三十四、色彩摄影大师哈斯
258	三十五、战争的迷茫
259	三十六、哈罗德·埃杰顿与闪光灯的故事
261	三十七、阿诺德·纽曼与环境人像
263	三十八、大卫·霍克尼与拼贴照片
264	三十九、《三个月的人类胎儿》
265	四十、《枪毙越共》
265	四十一、登月
266	四十二、《忏悔》
267	四十三、促使越战提前结束的照片
268	四十四、“中国摄影之父”吴印咸
269	四十五、集锦摄影家郎静山
271	四十六、陈复礼的“影画合璧”摄影

四十七、何藩	272
四十八、《伟人周恩来》	274
四十九、“中国摄影的教父”阮义忠	274
五十、饥饿的乌干达	276
五十一、欧文·佩恩	276
五十二、人像大师埃夫顿	278
五十三、让卢普·西夫	279
五十四、男性美的颂歌——罗伯特·梅普尔索普	281
五十五、欲望摄影师——赫尔穆特·牛顿	282
五十六、杰出的女摄影师——玛丽·埃伦·马克	285
五十七、拍《劳动者》的萨尔加多	286
五十八、马格南华裔摄影师张乾琦	288
五十九、战地记者詹姆斯·纳奇威	290
六十、史提夫·麦凯瑞	291
六十一、艾略特·厄韦特	294
六十二、一个摄影记者的痛苦——凯文·卡特之死	296
六十三、乔治·罗杰	297
六十四、光影魔术师——费尔南德·佛萨格弗斯	299
六十五、水下舞蹈摄影家霍华德·舒尔茨	300
六十六、《大眼睛的小姑娘》	302
附录	304
一、摄影名家	304
二、摄影常用名词汇编	315

319	三、摄影名词解释
329	四、摄影网站
329	五、摄影杂志网站
330	六、摄影机构网站
332	七、图片网站
333	八、摄影大事记

上 篇

摄影技术的百年历程

第一章

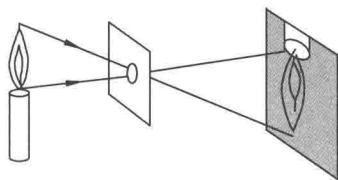
摄影技术的百年发展历程

第一节 现代摄影术的诞生和发展

一、摄影术的早期探索

1. 摄影诞生的基石——小孔成像

人类对摄影术的探索和向往从史前就已经开始了，在这些早期的探索当中，东西方的学者和科学家都为此付出过努力。这其中，有一位中国人还为此做出了开创性的贡献。他就是中国著名的学者和哲学家——墨子（图1-1）。

小孔成像

墨子

图1-1 小孔成像

墨子（公元前468—前376）是中国战国时期著名的思想家、教育家、科学家、军事家和社会活动家，墨家学派的创始人，并有《墨子》一书传世。墨学在当时的影响是非常大的。墨子还在先秦时期创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论。其在光学方面的成就，被誉为摄影光学理论和实践的开创者。大约两千四五百年以前，墨子和他的学生就做了世界上第一个小孔成倒像的实验，解释了小孔成倒像的原因，指出了光沿直线传播的性质。这是对光直线传播的第一次科学解释。

所谓小孔成像（图1-1），是指用一个带有小孔的板遮挡在屏幕与物之间，屏幕上就会形成物的倒像，

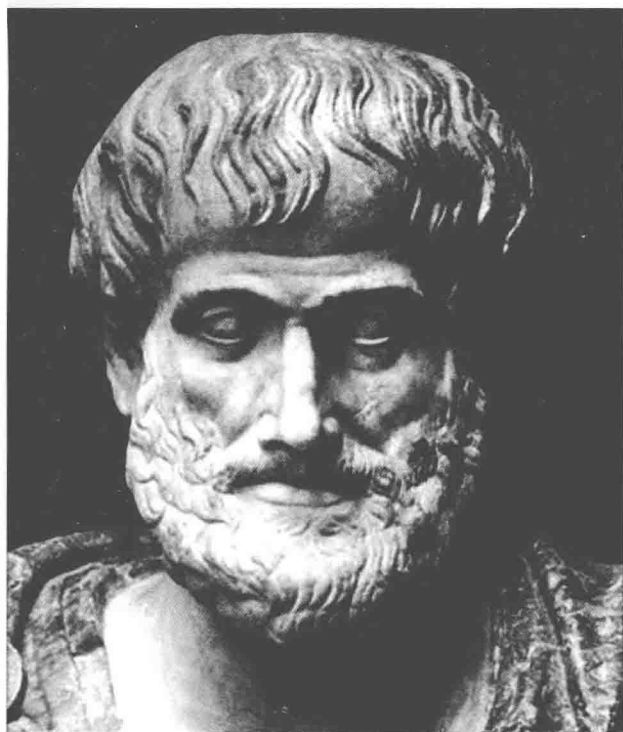

图1-2 亚里士多德像

图1-3 欧几里得像

我们把这样的现象叫小孔成像。如果前后移动中间的板，像的大小也会随之发生变化，这种现象反映了光沿直线传播的性质。这也是现代摄影术诞生的基石。

墨子对这些光学现象的描述和研究，为摄影术的发明奠定了理论基础。而这些理论是在两千多年前就已经提出和发现的。绝大多数的西方学者都认同，墨子是世界探索光学成像原理的第一人，其成就是受到东西方学者和史学家公认的。

2. 西方学者早期探索和研究

西方的学者对早期光学和摄影理论的研究，也做出很多贡献。公元前300年，有一位著名的希腊学者亚里士多德（公元前384—前322）（图1-2），他被誉为世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。他一生有非常多的成就，其著作包含许多学科，如物理学、形而上学、诗歌、生物学、动物学、逻辑学、政治学、心理学以及伦理学。其被誉为西方哲学的奠基者。在他的著作《疑问》中写道：“如果在一个没有窗户的房子里有一个小孔，小孔对面的墙上有一幅倒转的画面，这个画面就是外面的景色。”这是西方学者对小孔成像原理最早的记录，但比中国的墨子晚了一百多年。

另外，与其同时代的希腊数学家欧几里得（图1-3），在亚里士多德的基础上，又进一步研究了眼睛立体成像的原理。在他的著作《光学》中，多次提到“眼睛看到的光是圆锥形的。这个圆锥形是分开的，我们之所以看到立体效果，是因为两个眼睛看到的图像不一样。”当然，他的有些观点也有错误，例如他认为光是从眼睛中发射出来的。

另外，还有著名的物理学家伊本·海赛姆（Alhazen，965—1039），他被尊称为“光学之父”。他一生撰写了200多本关于镜头、镜子、折射、反射等方面的著作，其作品《光学》奠定了光学的基础。后继研究者阿尔哈森则认为光是由太阳或其他发光体发射出来的，然后通过被看见的物体反射入人眼而感知的结果。他也研究光的反射和折