

世界绘画摄影大师画传

世界摄影大师

景物动物

摄影经典

500

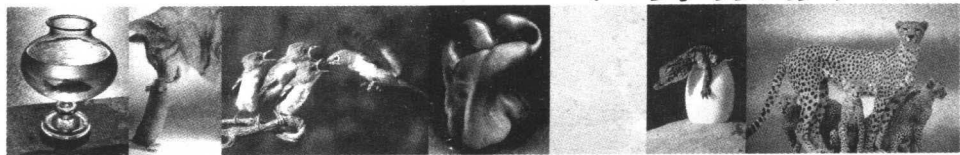
幅鉴赏

紫都程文超 编著
远方出版社

世界绘画摄影大师画传

世界摄影大师

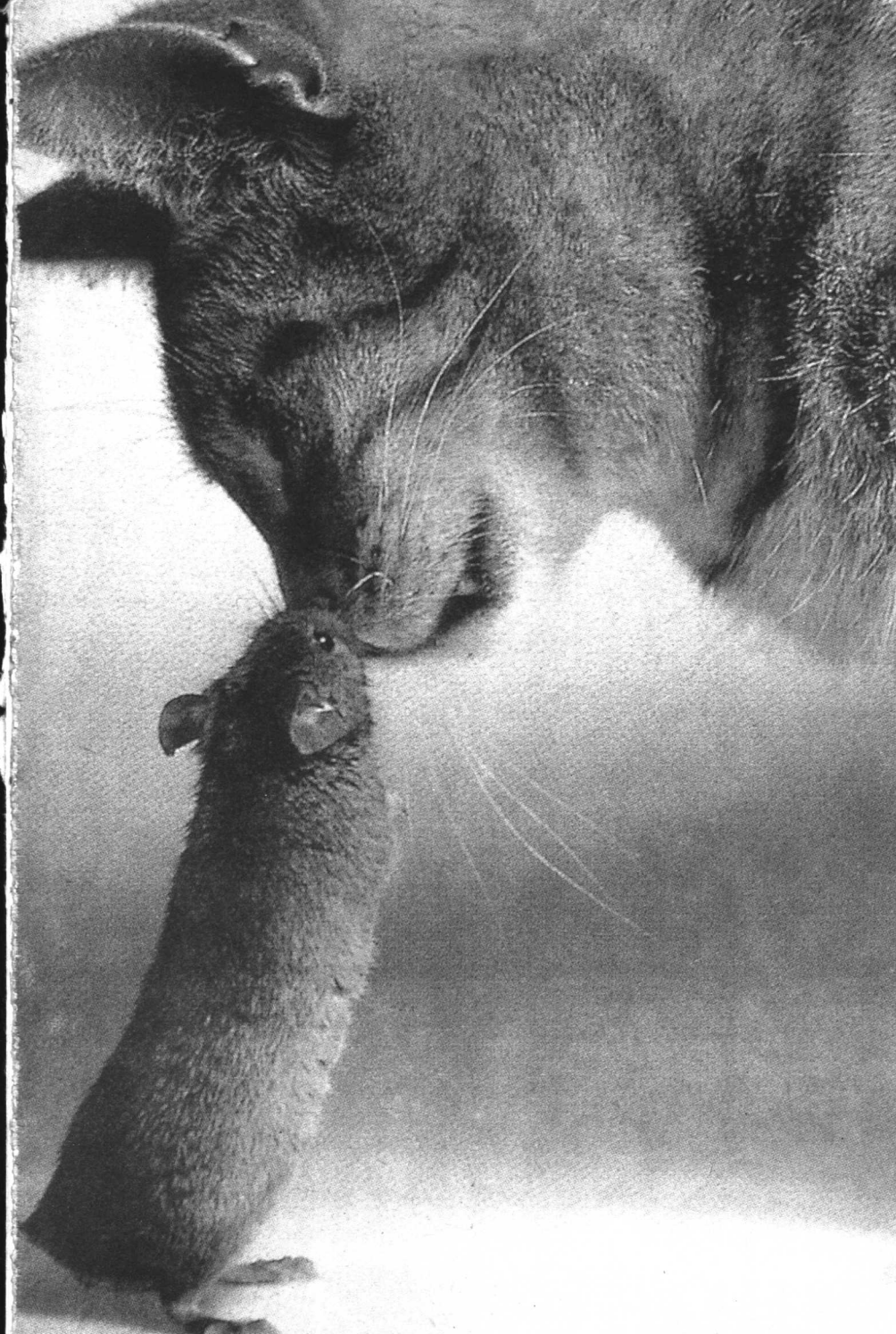

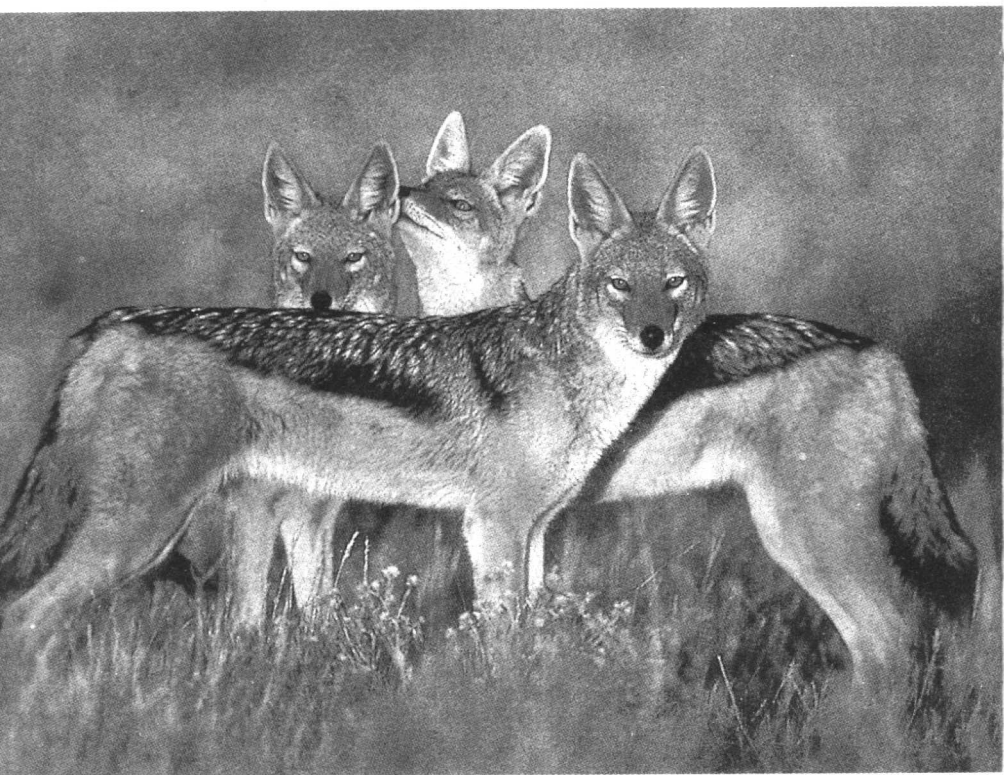
景物动物摄影经典 500 幅鉴赏 (上)

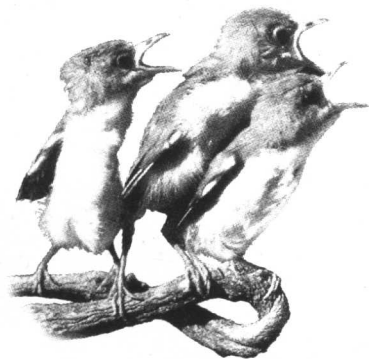
编著 / 紫都 程文超

图片 / 岳鑫 傅新阳

远方出版社 · 2005

羽翼未丰的雏鸟大张小嘴啼叫

我要！我要！我要！

画外，归巢母鸟在空中扑动翅膀

用小鸟填满孩子的渴望

一幅照片，兼容色彩、动感和音效

快速抓拍将瞬间

凝结为永恒哺育之爱

摄影流派演进

1839年,摄影术正式问世。早期的摄影器材和感光材料最适合表现的题材是风景与建筑,大自然迷人的风景与器宇不凡的人工建筑就自然吸引了摄影大师们的镜头。随着感光材料和摄影技术发展 to 能得心应手地记录略有动感的影像,以及高速动体的场景时,为大自然中的动植物留影就成了许多摄影大师的使命。与人体、人像、纪实摄影一样,景物摄影在伴随摄影流派演进过程中,留下了大量优秀的作品。

一 画意派摄影

摄影术发明以后,许多人将摄影的构图与绘画规则结合起来,进行绘画性摄影。连环会、汉堡画意摄影展览、巴黎摄影俱乐部、伦敦摄影沙龙等协会的成立和相关的摄影活动,使得画意派摄影在19世纪末到20世纪初达到高峰。至20世纪20年代前后,随着直接摄影的崛起及摄影分离派的后期影响,画意派摄影逐渐衰落。

高艺术摄影

19世纪50年代英国兴起高艺术摄影。50年代至80年代,是高艺术摄影发展鼎盛时期。它是用绘画的规则、原理和摄影的技法,以取得绘画的效果。高艺术摄影的著名代表人物有英国的雷兰德、鲁滨逊、普瑞斯和卡梅伦等。

无题 李·弗里德兰德 摄

自然主义摄影

1889年,彼得·亨利·埃默森撰写了《自然主义摄影》一书,被认为是自然主义摄影的宣言。自然主义摄影作为一种摄影写实风格的思潮在80年代便开始兴盛起来。它重视对自然的感受,提倡在实际的自然环境中发掘题材,以写实手法来表现自然美的形象。

诺福克的白金汉渡口 彼得·亨利·埃默森 摄

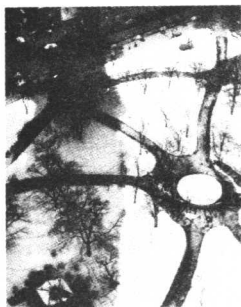

△ 静物 劳娜·吉尔平 摄

画意派摄影家吉尔平早年热衷于理想化的柔焦手法,这幅作品主体鲜明、影调偏暖,使画面产生静物油画的效果

▷ 弗里德兰德的作品构图稀松,主题散漫,意向含糊。照片上,近景模糊不清的公用电话,充塞背景的汽车,或许表示了不同目的地之间的连接

▷ 埃默森用印相法照片和凹版照片描绘了风景、海景和东英格兰农村生活的风情,这是其中著名的一幅

章鱼 阿尔文·兰登·科伯恩 摄

印象派摄影

19 世纪末许多摄影家开始运用各种柔焦和软焦手法，印象派绘画、自然主义摄影的焦点视觉论和树胶重铬酸盐印相工艺构成了这股潮流最大要素。代表人物有约翰·杜德利·约翰斯顿、罗贝尔·德马奇、阿尔文·兰登·科伯恩、德·迈耶、海因里奇·库恩等。

二 连环会和摄影分离派

连环会

1892 年成立，最初是针对皇家摄影组织令人不满的展览政策和旨在使摄影成为独立的表现艺术而成立的。埃默森和鲁宾逊是策划者。艾尔弗雷德·马斯克尔、亨利·皮奇·鲁宾逊、乔治·戴维森等 12 人为发起者。1908 年，连环会和新崛起的美国摄影分离派产生分歧，一些分离派的重要成员与连环会分手。1910 年连环会解体。世界摄影的中心也由英、法转向美国。

摄影分离派

1896 年“业余摄影家协会”和“纽约摄影学会”合并成“纽约摄影俱乐部”，创办内部刊物《摄影作品》，开办“291”画廊，并举办容纳许多种风格并存的绘画与摄影展览；组织美国摄影家的作品与国际展览的比赛。

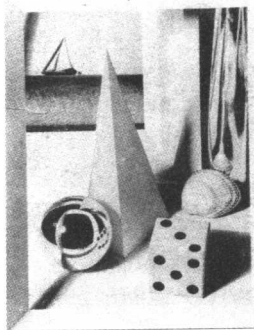
代表人物有施蒂格利茨、爱德华·施泰肯、约瑟夫·基利、格特露德·卡塞比尔、克拉伦斯·怀特，发起者还有弗兰克·尤金、阿尔文·兰登·科伯恩、弗朗西斯·本杰明·约翰斯顿等。

莲 爱德华·施泰肯 摄

三 纯粹派摄影

纯粹派运用写实手法，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印相等，讲求写实的非社会性和表现上的主观情感地投入。詹姆斯·克雷格·安楠、弗雷德里克·H. 伊文思，其后施蒂格利茨，再后保罗·斯特兰德、查尔斯·希勒等，都沿袭了这种风格。

科伯恩从旋涡画派获得启示，把反光镜像万花筒似的排列在照相机镜头周围。这幅摄于 1917 年的作品是第一批非写实的抽象派照片之一。

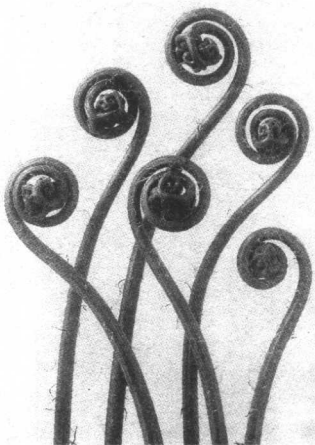

△ 红郁金香 恩斯特·哈斯 摄

哈斯以轻松柔和的色调来表情绪，从而达到绘画的效果。

△ 静物 保罗·奥特布里奇 摄

奥特布里奇的作品在明暗对比、线条与块面关系的处理上都独具一格，以新的视觉语言重新确立“产品摄影”的地位。

△ 幼蕨 卡尔·布洛斯特菲尔德 摄

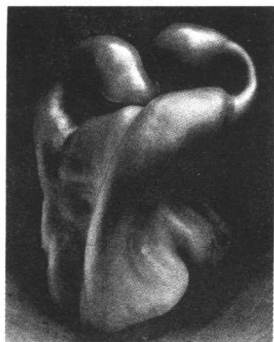
照片中，卷曲的幼蕨小苗被安排得像一组小小的音符，成就了赞美大自然的颂歌

新客观主义摄影

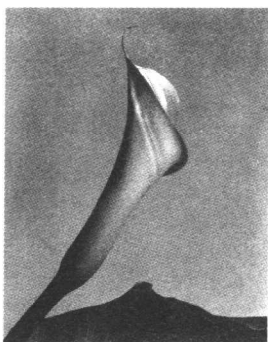
新客观主义认为，摄影有着自己的特性，而客观准确地再现事物，揭示事物的自然本质，就是摄影的特性，是其它艺术所无法替代的。在表现方式上，它强调通过观察和发现，以直观的、不矫揉造作的写实手法，去对客观世界做真实细致的描绘。代表人物是伦格-帕契和卡尔·布洛斯特菲尔德。

f64 小组

1932 年成立于美国西海岸加利福尼亚，主要成员有爱德华·韦斯顿、安塞尔·亚当斯、伊莫金·坎宁安、威拉德·凡·戴克等人。f64 小组没有负责人，未举行过会议，也不交会费。它讲求“纯正”和“直接”的表现风格，要求对原事物进行直接拍摄，摄影画面应当全部清晰，各层次的影调都要细微丰富，因而在拍摄上提倡用大片幅相机，必要时将光圈缩至最小的 f64；通过对曝光、显影和印放技术的控制，依靠纯正的摄影工艺，以保障摄影的纯粹。1935 年，该会解散。

甜椒 爱德华·韦斯顿 摄

带叶的马蹄莲 伊莫金·坎宁安 摄

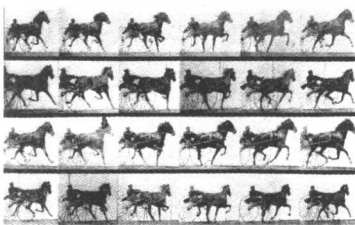
四 多元发展

未来派摄影

未来派采用以事物的运动和速度状态来表现空间和时间。1910 年，意大利的安东·吉乌利奥·布拉加利阿最先提出摄影的未来宣言，并开始实践。他认为动态摄影可以捕捉动作的复杂性、韵律、真实和非物质性。动态摄影的动感并非是技术上的失误，而是客观事物在运动中的完整轨迹的真实再现。

物影照片

物影照片是指将物体置于感光材料上，不经过照相机拍摄而直接用光线曝光，再

△ 动物在运动中的神态

埃德沃德·迈布里奇 摄

迈布里奇是早期拍摄动物及人类动作最有贡献的摄影家。他发明了“活动幻灯机”，能将各幅照片迅速地连续放映而产生动作

马蹄莲 曼·雷 摄

按常规显影后所得到的照片。它不讲求形式的完美和新颖,而追求前卫精神。夏德·拉斯罗·莫豪利-纳吉和曼·雷是最著名的物影照片创作者。

蒙太奇

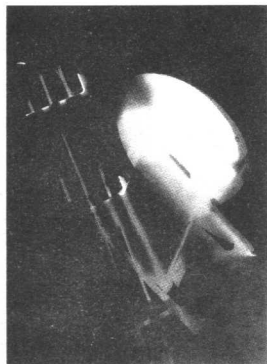
蒙太奇就是对照片进行剪辑,这种技法源自20世纪20年代前后德国达达派,他们将文字和图像拼成单独的作品。20世纪20—30年代,照片剪辑十分受欢迎。代表人物有劳乌尔·豪斯曼、亚历山大·罗德琴科、EL·利西斯基等,最有代表性的是拉斯罗·莫豪利-纳吉和约翰·哈特菲尔德。20世纪50年代以后,照片剪辑逐渐衰落。

抽象与超现实

抽象摄影和超现实摄影是对摄影的客观记录事物功能的另一种超越。前者以事物要素的具象或事物形式的非具象,来传递视觉情绪或表达更含蓄的内涵。后者是让现实和非现实在矛盾中共存,用写实的手法来表现非现实的现象,创造出既有现实中的合理,又有非现实的怪诞。这方面的代表人物有杜·豪伦、科伯恩、施蒂格利茨、爱德华·韦斯顿、布列松、莫豪利-纳吉、曼·雷、哈尔斯曼等。

主观摄影

主观摄影关注的是如何利用摄影表达事物的精神内涵,严格说,它不是一个摄影流派,而是一种观念。主观摄影在题材和表现手法上都不讲究定法,而特别注重在拍摄时摄影家个人情感倾向的投入和流露。代表性摄影大师施蒂格利茨、米诺·怀特、奥托·施泰纳特等。另外,哈里·卡拉汉和阿伦·西斯金德在主观摄影领域也很有建树。

光影图像 拉斯罗·莫豪利-纳吉 摄

告别演出 布列特·韦斯顿 摄

△ 蒙太奇 亚历山大·罗德琴科 摄

△ 香烟第17号 欧文·佩恩 摄

佩恩一直注意事物寓意的置换,这已成为超现实摄影的一大特征。照片中的香烟被拍得既现实又极不现实

◁ 布列特·韦斯顿擅长对物象细部作风格化和个性化的提炼。大自然的万千气象在他的镜头中,往往简约为典雅的象征符号,使作品在揭示大自然粗犷质朴的原始美时别具一种视觉穿透力

摄影器材的发展

一 照相机的发展阶段

初级阶段(1839年~20世纪初)

这一阶段,由最初的木制暗箱式照相机发展成金属为主的机身,性能上逐渐机械化。快门由手拨方式改进为机械快门,光圈和速度均可使用一个以上控光挡位调节,镜头不再局限为单镜片。19世纪50年代,立体照相机出现;同时,迪斯雷里的“名片”式照相机被部分摄影大师使用;1888年美国的伊斯曼研制出“柯达1号”相机。

中高级阶段(20世纪初~50年代末)

这一阶段的成就是实现了光学化、机械化向完善和成熟的过渡。1914年,徕卡相机原型产生,1924年正式投产,标志着照相机从此跨入高级光学和精密机械的技术时代。1947年,美国人兰德发明了世界上第一台拍立得。1948年,中片幅120单镜头反光相机“哈苏”和大片幅技术相机“仙娜”相继由瑞典和瑞士推出。1949年,德国生产的35毫米单镜头反光相机“康泰克斯”在造型设计上与现代135单反机十分接近。镜头研制和摄影光学领域,1949年美国推出了变焦距镜头,1950年法国推出了远摄镜头,1954年德国推出了微距镜头。

高级阶段(20世纪60年代以后)

这一阶段的最大特点是采用了电子技术,照相机开始包容了更多的科技含量,在功能上更加齐全,在制作上更加精致。1960年,日本旭光公司率先推出世界上首台以电子测光的135单镜头反光相机“Pentax SP”,标志相机进入电子时代。1981年,日本索尼公司推出世界上首台磁录像照相机“玛维卡”。不久,全新的非银盐图片影像生成方式——数码摄影和电子计算机图像处理系统及“先进摄影系统”结合,受到大力推崇和革新。

二 照相机的主要类型

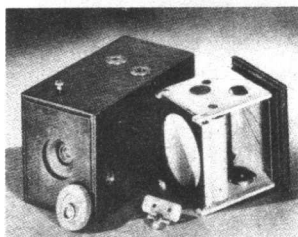
方盒式相机

典型的方盒照相机通常由两个方盒套合而成,前盒装有镜头,后盒装有取景的磨砂玻璃,通过改变两盒的距离来实现调焦。达盖尔1829年设计出消色差双片凹凸透镜,可是光圈和速度是“无级”的,控光只能依靠快门——镜头前的盖子或一个金属片来完成,曝光时间至少要数十分钟。

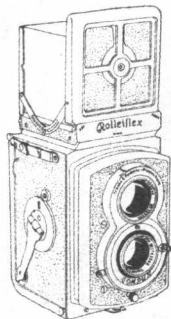
柯达公司曾出产过两款方盒式相机。乔治·伊斯曼于1888年研制了轻便的方盒式相机“柯达1号”。另一款“小小勃朗尼”是1900年推出的,胶片可由拍摄者自己冲洗和更换。

腔式相机

腔式相机在19世纪40年代出现,改进了方盒式相机的调焦功能。1840年,佩兹瓦尔推出一台由两个腔结合成的照相机,装配的镜头是双合消色差透镜, f 为3.6,焦距为150毫米。同年,谢瓦利埃制造了一架机身可折叠

△ 柯达一号相机

△ 双腔相机

1948年，瑞典哈苏公司研制的
120单反机“哈苏1600F”相机

的相机，其暗箱两侧为装有铰链的木板，卸下镜头和对焦用的磨砂玻璃后，便可对叠。

反光型相机

反光型相机分为单镜头反光和双镜头反光两大类。它的基本构造是一个镜头取景，另一个镜头成像，两个镜头装在一块板上，齐进齐退。双镜头反光相机最早在19世纪80年代就出现了，20世纪50年代曾出现过使用热潮。由于使用起来存在一些不便，19世纪70年代就被单镜头反光相机取代了。

一步成像型相机

埃德温·赫伯特·兰德使用发明的特殊感光材料于1947年研制出一种新型相机，使拍照的过程从曝光到冲印实现了相机一体化，只须在1~2分钟内即可完成，他以公司命名“波拉洛伊德”。大的相机可以拍24×20寸“波拉”片，小的普通民用相机在身份证件照片和科技领域广泛使用。

小型相机

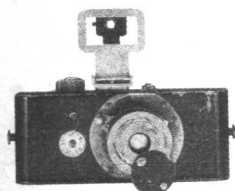
1913年，德国推出世界上第一部135相机。1924年，“徕卡1A”型正式投入生产。同年，“厄尔玛诺克斯”由德国厄内曼·沃克公司推出。摄影师们可以在较暗的室内光线下甚至夜间都市进行抓拍。以1949年德国蔡司·伊康公司的135Cantax S型为先导，50年代起，

徕卡原型Ur-Leica

小型相机开始向内设五

棱镜取景的135单镜头反光式发展。60年代，日本不断推出改进后的135单反机。进入90年代后，人工智能在单反机上的运用，将135单反机塑造成了超功能相机。各品牌厂商竞相采用最新工艺。电子化平视旁轴取景的小型相机和电子化的135单反相机在世纪末双峰对峙，共同构筑了市场奇观。

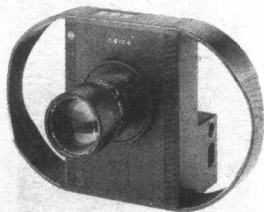
厄尔玛诺克斯相机

非银盐胶片型相机

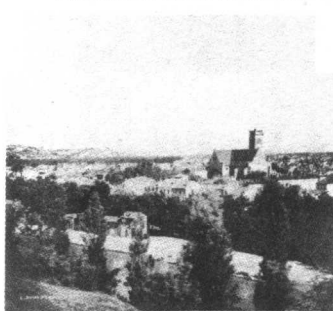
1981年，日本索尼公司推出“维卡”。它没有使用含银盐的感光胶片，而是将将摄得的影像通过技术处理后印制成图片，当时被认为实用价值不大而未获开发推广。另一种非银盐的照相方式——数码摄影，却在90年代成为市场新宠。数码照相机将摄得的影像与电子计算机结合，避免传统暗房中复杂且极易操作失败的工序。随着数码摄影的技术日益提高，数字化图像的像素将会越来越逼真、越来越精确。

△早期的“波拉”相机SLR680

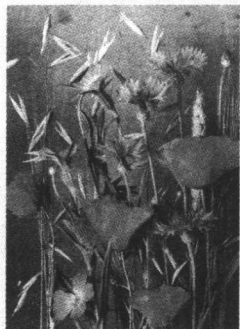
△徕卡数码相机

△ 法国昂古莱姆风光
路易·杜科斯·杜·蒙伦 摄
1877年 干涉彩色工艺

△ 湿版法摄影帐篷

△ 花卉 亨利·埃尔夫 摄
1907年 奥托克罗姆工艺

三 感光材料的发展

从整个摄影史来看,感光材料在不断演进过程中大致经过了这么一个过程: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。

蛋清工艺

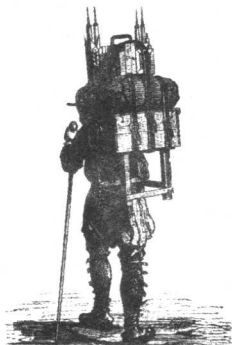
1850年,布兰夸特·埃瓦德研制成蛋清相纸。蛋清相纸是在白纸上敷以鸡蛋清和氯化铵的混合液,干燥后可以长期储存影像,可经过曝光显像,也可用于不经显影的晒像法。这是感光材料的一大进步。

火棉胶湿版工艺

1851年,费雷德里克·斯科特·阿彻尔在卡罗式摄影法的基础上,研制成功了火棉胶湿版。在玻璃上可以获得永久性的负像或正像,且感光速度大大提高。并且成像清晰,基本上无颗粒,成本低廉,能用相纸反复印制,所以很快便取代以前所有的感光材料在市场上得到极大推广。

明胶干版工艺

1871年,理查德·利奇·马多克斯首先用明胶替代火棉胶混以溴化银做感光剂。明胶是用动物的骨和皮提炼成的透明胶体。常温下,它吞吐水十分容易而性质不变,因而它替代了火棉胶成为感光剂的新载体,从而解决了以前须趁湿的时候际显、定影的问题,并且感光速度也大大提高。从此,“湿版”变成“干版”,外出拍摄再不需携带笨重的暗房设备了。80年代又出现了树胶重铬酸盐印相工艺。

湿版法摄影者的行囊

软片和胶片工艺

1887年,汉尼巴尔·古德温将感光剂涂敷在“赛璐珞”薄片上,从而使以往的干版玻璃片基便于携带。1889年,伊斯曼公司改进后的赛璐珞为片基的软片和胶卷成为摄影者的新宠,10年后,全世界约80%的胶卷产自柯达。1930年,软片改用醋酸纤维做片基,一直沿用下来。至20世纪70年代后,用尼龙、涤纶或锦纶等高分子化学材料为片基已十分普遍。

彩色胶片

1935年,柯达克罗姆胶卷——第一个35毫米透明正片投放市场。40年代,现代彩色胶片的前身——柯达彩片正式问世。美国波拉洛伊德公司于60年代推出彩色“波拉”。80年代,美国柯达公司推出的T-MAX型胶片,是对黑白胶片的重大改进。该胶片对影像的高光和低光部分都能予以充分的感光,且具有极细的颗粒度和极高的清晰度。英国的伊尔福公司和德国的爱克发公司在80年代分别推出自己的染料型黑白胶片。染料型黑白片是按彩色片的染料工艺制造,拍摄后按彩色片的工艺冲洗。

摄影流派演进 2-5

一 画意派摄影

高艺术摄影 自然主义摄影 印象派摄影

二 连环会和摄影分离派

连环会 摄影分离派

三 纯粹派摄影

新客观主义摄影 f64 小组

四 多元发展

未来派摄影 物影照片 蒙太奇
抽象与超现实 主观摄影

摄影器材的发展 6-8

一 照相机的发展阶段

初级阶段(1839年~20世纪初)

中高级阶段(20世纪初~50年代末)

高级阶段(20世纪60年代以后)

二 照相机的主要类型

方盒式相机 皮腔式相机 反光型相机

一步成像型相机 小型相机

非银盐胶片型相机

三 感光材料的发展

蛋清工艺 火棉胶湿版工艺 明胶干版工艺

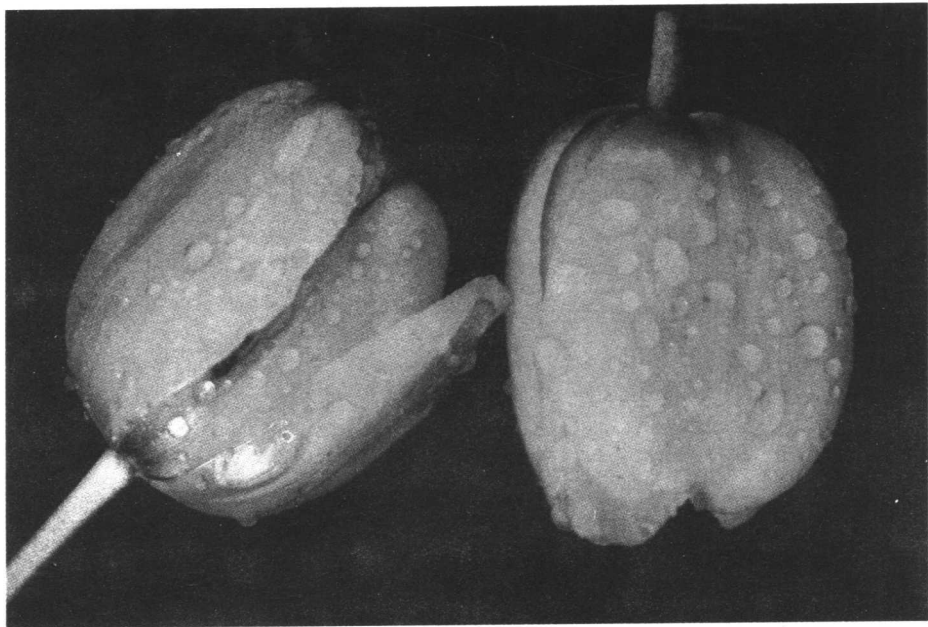
软片和胶片工艺 彩色胶片

目
录

大师名作 500 幅 1-494

附录 495

摄影史大事记

红郁金香 恩斯特·哈斯 日本 1980 年

恩斯特·哈斯

Ernst Haas (美国, 1921—1986)

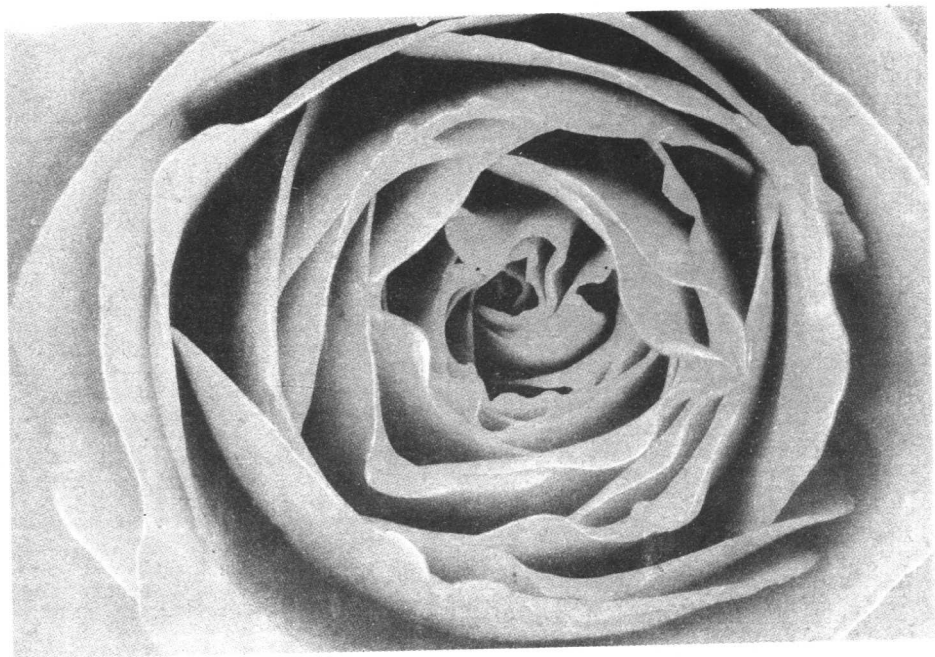
恩斯特·哈斯 1921 年生于奥地利。年轻时，哈斯就曾经想到纽约定居。到了纽约之后，他第一个有意义的工作就是为《生活》——最早刊登有关纽约的彩色摄影随笔的杂志工作，这使他造就成为极富天才和创新精神的摄影家。在那时(1953 年)，彩色摄影与黑白摄影相比仅是一个次要的媒介，但哈斯感到正是在彩色中他能最好地捕捉到城市的神韵和刺激。

1947 年，当罗伯特·卡帕看见恩斯特·哈斯的关于遣返奥地利战俘的照片时，他邀请哈斯到巴黎加入新成立的马格南图片社。这是哈斯事业中一个非常成功的开端，后来他成了同时代最有影响的摄影家之一。

他在维也纳举办的首次个人影展吸引了首都各界的关注。自从哈斯于 1951 年到达美国以来，曾举办了許多展览，包括在纽约现代艺术博物馆(在那里他是第一个举办彩色作品展览的摄影家)，亚洲馆和摄影国际中心举办的一些主要展览。

从那时起，他继续从事彩色摄影，拍摄了威尼斯城、德国、喜马拉雅山、斗牛以及所有令他着迷的美国风情。他这段时期的作品以其轻松柔和的色调，或深沉强烈的阴影来表现情绪，试图调动色彩。

红玫瑰 恩斯特·哈斯 1970 年

哈斯自 20 世纪 50 年代以后，坚持认为彩色摄影较黑白摄影而言，无形中增加了一个更深的艺术表现维度。照片上的红玫瑰被摄得艳丽而妩媚，如果单纯用黑白摄影，肯定无法体现其曲线美和色泽变化。

△ 瓜叶菊和仙客来

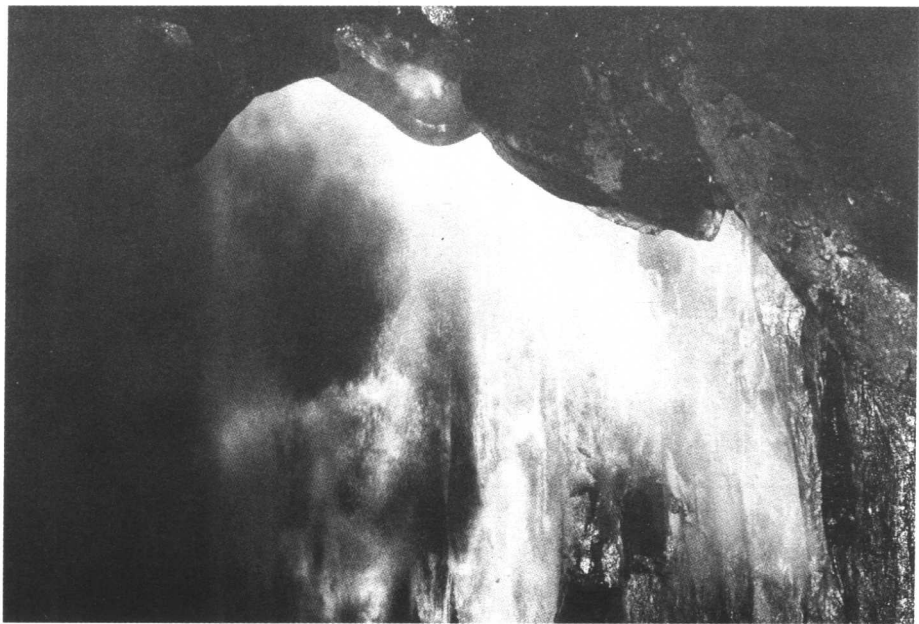
恩斯特·哈斯

美国加利福尼亚

1982 年

白岛 恩斯特·哈斯 新西兰 1985 年

熊野瀑布 恩斯特·哈斯 日本 1983 年