

4

潮起潮落

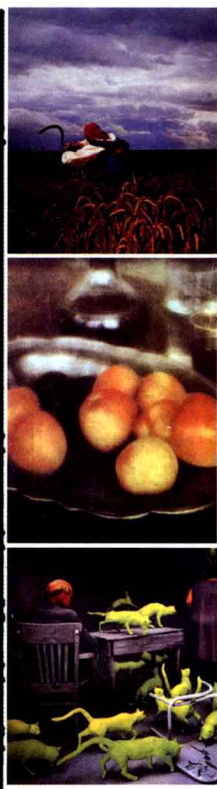
世界艺术摄影解读

夏雨 / 编著 湖南美术出版社

1700年，蒂费热·德拉·鲁尚在《古万蒂》中描绘了人类向往已久的一个梦想：即不经画家之手，便把眼前的影像永久地留存下来。窗户也好，远眺中的地平线也好，乌云也好，翅膀中的大海也好，集合所有物体反射的光就成为画，并且可以在人眼的视网膜上，玻璃，水等光滑的表面上照出影像，这是众所周知的常识。

以前的人，早就在做一项研究工作，就是把把这些会消失的影像固定住。他们制造出一种不可思议的奇妙物质，把这种物质涂在画布上，然后对准目的物，一瞬间，影像就被印在画布上了。接下来，把画布放进一个黑暗的地方，经过一个小时，印在画布上的影像就干了，而且经历多久也不会消失。如此，就完成了了一幅很完美的绘画。那种描写的逼真性，巧夺天工的手法，真是足以乱真。

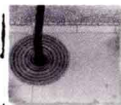
65年后，这个法国马托邦故事描绘的梦想，终于成为了现实。

Shiie Yishu Sheying Jiequ
Flow and Flow

舞蹈者（组照之一）
1940.
芭芭拉·摩根摄

玫瑰与木板

1932.
安塞尔·亚当斯摄

4

SHIHUA YINGXIANG MINGJIA
SHIJIAZHONGSHIYING
史话·影像·名家——史家眼中的世界摄影

Shiye Yishu Sheying Jiedu

ebb and flow

潮起潮落

世界艺术摄影解读

夏雨 / 编著 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

潮起潮落——世界艺术摄影解读 / 夏雨编著. —长沙:

湖南美术出版社, 2011.5

(史话·影像·名家丛书)

ISBN 978-7-5356-3088-9

I. ①潮… II. ①夏… III. ①艺术摄影 - 摄影艺术 - 艺术史 - 世界

IV. ①J409.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 070832 号

潮起潮落——世界艺术摄影解读

出 版 人: 李小山

作 者: 夏 雨

责任编辑: 陈 刚

责任校对: 伍 兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

装帧设计: 谢颖设计工作室

印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司

地 址: 广州市南沙经济技术开发区环市大道南路 334 号

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 20

字 数: 18 万

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3088-9

定 价: 48.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

而照片，只是从野外或影像，称为‘自然的手印’；驱力。因此，摄影先能力。具有精确写实的摄影的再现，以证明生的房屋，只是现实陋的‘美感’，树木和简毫放的物品、庭院中堆味的。那些室内随意的平很难感受到艺术的的大多数照片中，似的的确，在早期先驱者的发明罢了。明确记录大自然影像的项发明，摄影不过是一项能够准们认为，摄影手段，人绘画的辅助手段，只是门艺术，充其量只是摄影并没有被视为一宣告诞生。在早期，摄影本正

1839年，摄影术正式宣告诞生。在早期，摄影并没有被视为一门艺术，充其量只是绘画的辅助手段，人们认为摄影不过是一项发明，一项能够准确记录大自然影像的发明罢了。

的确，在早期先驱者的大多数照片中，似乎很难感受到艺术的意味。那些室内随意堆放物品、庭院中毫无美感的树木和简陋的房屋，只是现实生活的再现，以证明摄影具有精确写实的能力。因此，摄影先驱们把用相机摄取的影像，称为“阳光画”或“自然的手印”，而照片，只是从野外采集到的标本。

在这些照片里，所能期待的只有自然主义的描写。创作意图不能获得满足，想象力也被对现实的机械记录给消灭了。

当时，一家杂志对摄影提出了这样的批评。

一 艺术摄影史话

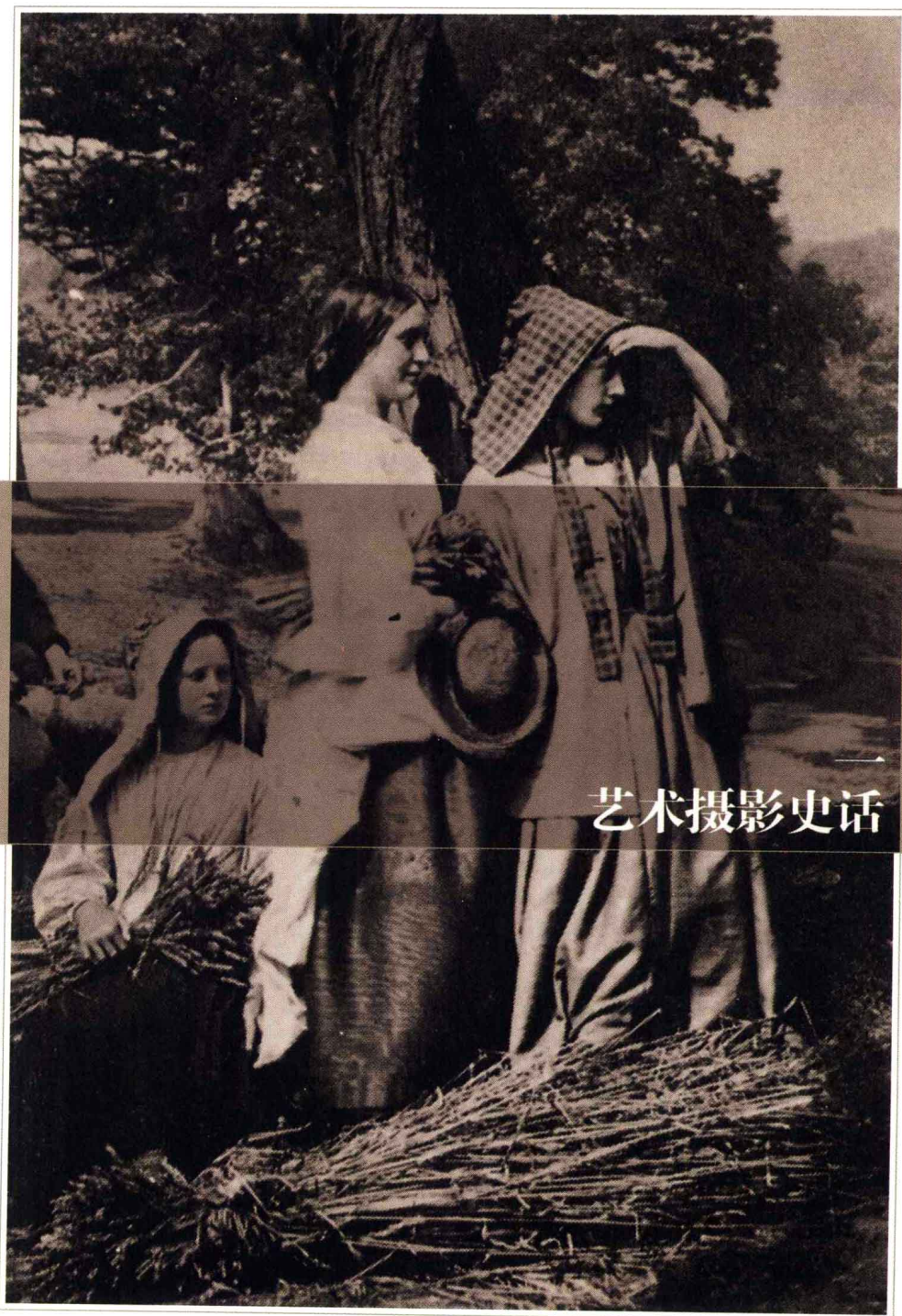
- ◎最初的尝试 /002 ◎像画一样的照片 /004 ◎连环会 /008
- ◎落在茶话会上的一枚炸弹 /012 ◎摄影分离派 /016 ◎“原有的景色”/017
- ◎“世界是美丽的”/026 ◎f/64 小组 /032 ◎另类的影像 /034
- ◎无限广阔的自我表现 /038 ◎中国第一个民间摄影团体 /044 ◎北京光社 /046
- ◎中华摄影学社 /050 ◎黑白影社 /052 ◎半农谈影 /055 ◎南郎北张 /058

二 过去的影像

- ◎牛车,布尔戈斯省 /072 ◎成长路上的重要时刻 /074 ◎“反映,并非原作”/078
- ◎抛圈 /080 ◎优雅的“素描”/084 ◎艺术家的伞 /088 ◎七个弥留之际 /090
- ◎暴风雨的心 /092 ◎台阶的海洋 /094 ◎运动的轨迹 /096
- ◎下楼梯的裸女 /097 ◎自然界的艺术形态 /099 ◎哇! 黄油没有了 /101
- ◎建设者 /104 ◎“不一样”的日常景物 /108 ◎另一个面具 /114
- ◎生与死的隐喻 /118 ◎裸体研究 /119 ◎无题的抽象 /122
- ◎动人的“招贴画”/123 ◎女人和纸牌 /124 ◎被异化的人 /127 ◎金鱼缸 /128
- ◎旧日南方的挽歌 /130 ◎肯塔基州 /132 ◎裸体的透视 /134 ◎埃莉诺 /142
- ◎阴与阳 /150 ◎马莎·格雷厄姆“致世界的信”/156 ◎霜冻 /160
- ◎软毡帽 /162 ◎无名电影剧照 /169 ◎我的母亲博尔顿·艾比 /174

三 走近名家

- ◎用照相机“作画”的人 /178 ◎前人未走过的路 /182 ◎山丘上的风景 /186
- ◎纵横摄坛的“思想者”/198 ◎摄影大师们的老师 /208
- ◎“以小见大”的大师 /224 ◎醉心自然的光影人生 /246
- ◎“我会拿出更好的作品”/261 ◎拍摄意念和幻梦的人 /268
- ◎一个富有探索精神的光线操纵者 /286 ◎神秘国度的超现实影像 /294
- ◎令人惊奇的视觉神话 /300 ◎融合流行与传统的天才 /306

—
艺术摄影史话

蕾丝,19世纪40年代早期,威廉·亨利·福克斯·塔尔博特摄

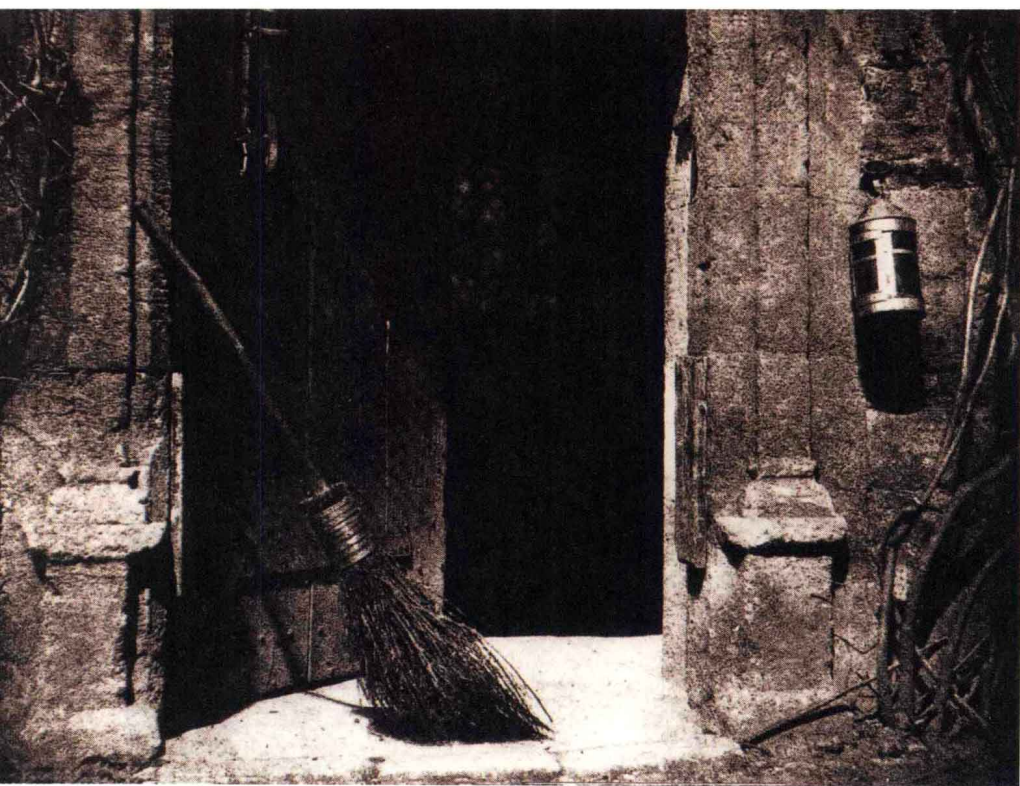
像是担心人们注意不到它的美似的,照片极为细致地展现了这块蕾丝的细节,每一种花型、每一片叶子,甚至每一处针脚都清晰可见。塔尔博特拍摄的对象都很平常,但却具有丰富的内涵。

[最初的尝试]

这种平庸的记录,不久就被威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot, 1800~1877)所突破。在《自然的画笔》一书中,塔尔博特已经开始利用影像中的暗示性力量,强调出照片的重点,以引起人们的注意。

书中第6幅照片《开着的门》,拍摄了一扇半开的门,门旁放着一把扫帚,墙壁上挂着一个灯笼,这些东西组合在一起,弥漫着一种古老乡村的神秘氛围。为了证明它的价值,塔尔博特提到了荷兰绘画。

开着的门,1844,威廉·亨利·福克斯·塔尔博特摄

草垛,1844,威廉·亨利·福克斯·塔尔博特摄

这是个码得很规矩,而且覆了顶的干草垛。从树的叶子看来,季节应在夏末或秋初。值得注意的是草垛旁边的梯子和刈草刀,它们让观者联想到人的存在。

塔尔博特在书中写道,《草垛》证明了摄影术有能力揭示“许许多多微末的细节,它们有助于表现真实和现实”,而这正是摄影独特的优势,因为“没有哪个画家会不厌其烦地从大自然中忠实地复制这些细节”。

这是它(摄影)初期一张微不足道的照片,有些偏爱它的朋友愿意去评论它。

对我们来说,荷兰画派在把日常熟悉的事物作为主题方面有着足够的权威。一个画家的眼睛,常常会被在普通人看来很平常的东西所吸引,一缕阳光、一道投射在他走过的小路上的阴影、一株枯萎的橡树或一块布满苔藓的石头,都会引起他一连串的思考、情感和独特的想象。

这段动情的评论,阐述了照片应该如何营造画面。塔尔博特认为,照片中每一个要素的存在,都必须经过周密的安排,目的是为了唤起人们的“思考、情感和独特的想象”。

《开着的门》是一个充满“期待”的场景,提灯等待着黑暗,扫帚等待着使用者,开着的门等待着进入者。富于意味的细节,使人产生丰富的联想,于是艺术想象产生了,摄影也不再是物质现实的复制。

塔尔博特曾说过:

相机的记录是毫无保留的,但没有指导或某种强调的话,对于它们的发现我们能了解些什么呢?

《开着的门》为此进行了有益的尝试。

晒草者,1899,西奥多和奥斯卡·霍夫迈斯特摄

傍晚时分,女孩从地里归来,让人想起法国画家米勒的名作《拾穗者》。一样的色调、一样的风景、一样的神情,照片中的女孩也确实来自米勒的故乡,是拾穗者的后代。只不过,她比油画中的拾穗者多了几分沉思。

[像画一样的照片]

继塔尔博特之后,一些摄影家开始探索如何使摄影从“机械的记录手段”进入“艺术”行列,取得美学、情感以及自我表达的效果。他们认为,要增强摄影的艺术性,就要模仿绘画。

因此,他们向“拉斐尔前派”和“印象派”绘画学习,从圣经、文学作品中选取题材,采用舞台式的摆布拍摄,然后通过拼接、叠印等方法,把多张照片组合成一幅作品;或借助针孔相机和柔焦镜拍摄,印相时采用漫射滤光镜,使照片产生朦胧的艺术效果。

树胶重铬酸盐工艺和油溶重铬酸盐明胶工艺的出现,使摄影家处理照片的方法更加多样。可以在制作底片时加上颜料来控制影调、色彩和质感,使背景细部淡化,也可以用画笔直接在照片表面上修改。这一切,使照片看起来酷似绘画,“画意摄影”由此得名。

画意摄影的代表人物是奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德和亨利·佩奇·鲁宾逊。

雷兰德的作品《两种人生道路》,在“艺术珍品展览会”(19世纪英国最重要的展览会之一)上展出时引起了轰动。这幅宛如中世纪油画的照片,被称为是“最壮观的场面,最出色的照片”。

堂吉珂德在他的书房,1855,威廉·莱克·普瑞斯摄

这是普瑞斯利用一些古老的物品,在他的摄影室里拍摄的。演员穿着堂吉珂德的服装,按照摄影师的设想摆出“艺术”的姿势。

利物浦印象, 1906, 约翰·达德里·约翰斯顿摄

冷清的街道上传来清晰的马蹄声, 那辆孤寂的马车要驶向哪里? 一切都不得而知, 只是似曾相识的朦胧印象……

树胶与重铬酸盐的复合相纸, 使建筑巧妙地隐去了繁琐的细节, 表现出铅笔素描的质感。

洋葱园, 1890, 乔治·戴维森摄

细密秀挺的青葱, 静静地伫立在整齐的葱园中。它顶上盛开的白花连成一片, 虚化了清丽的葱影, 为画面蒙上了乡村特有的恬静色彩。

这幅柔焦照片, 摄于萨里郡高姆舍尔村。它采用针孔相机长时间曝光, 然后用布纹相纸印制出来。乔治·戴维森 (George Davidson, 1856~1930) 认为“软调摄影比尖锐摄影更优美”, 清晰聚焦是不自然的, 柔和聚焦能产生“漫射”效果, 恰如景色在头脑中一扫而过, 留下一个总的印象, 而这正是艺术的魅力所在。

潮起潮落
世界艺术摄影解读

开镰,布瑞·格里弗林摄

三十九级台阶,1922,亚瑟·F·凯尔斯摄

旋转而下的台阶,划出一道优美的弧线,仿佛是流畅的乐章,演奏出建筑艺术的畅想曲。旁边的圆塔,为这首旋律撑起了一片厚重有力的幕台。少女伸出手,似乎要触摸视觉上的陶醉。

画面弥漫着古典梦幻般的色彩,在光影的烘托下,和谐而富有质感。

链接

拉斐尔前派

拉斐尔前派于1848年建立,5年后解散。这个组织的画家拒绝唯物主义的创作标准,号召回到单纯和天真中去,推崇纯正的色彩和清晰的纹理,这些是他们在拉斐尔以前的意大利画家作品中发现的特征。

印象派

绘画中的印象派运动于19世纪60年代中期到80年代在法国盛行。印象派画家注重表现自己对自然的瞬间感受。他们的目的不是把物体画下来,而是再现色彩,使那些色彩在充满光线的气氛中传达物体的视觉印象。

英吉利海峡边的快乐奔跑,1914,詹姆斯·B·威灵顿摄

炎热的夏天,英吉利海岸是人们享受阳光和凉爽的好地方。女孩们快乐地在沙滩上奔跑,灿烂的笑容绽放在天真无邪的脸上,身后浪花拍打的声音,与笑声一起飘荡在晴朗的天空中。

就在这一年,第一次世界大战爆发,整个欧洲再也听不到这样的笑声。

[连环会]

连环会是画意摄影的重要团体,它是针对不合理的展览规定而成立的。1891年,在“大不列颠摄影协会”(1894年改名“皇家摄影协会”)的一次影展上,组织者拒绝展出柔焦艺术照片。这种极端的做法,引起了一些摄影家的不满。

第二年5月,一群富于革新精神、厌倦了锐焦摄影的摄影家,在伦敦成立了连环会。这个组织比较松散,没有主席,也没有展览委员会,会员都是被邀请加入。每个会员是一个“环”,每月由各个“环”轮流组织活动一次。最早的成员有乔治·戴维森、艾尔弗雷德·马斯克尔(Alfred Maskell)、亨利·佩奇·鲁宾逊等人。

1893年,连环会举办了第一届画意摄影展览,名为“连环会摄影沙龙”,其他国家也陆续举办画意摄影展,画意摄影成为世界艺术摄影的主流。同时,连环会的规模不断扩大,几乎所有重要的摄影家都成了它的会员。

因为内部矛盾以及与另一个组织“摄影分离派”产生分歧,1908年,连环会宣告解体。

休息时刻,1925,詹姆斯·B·威灵顿摄

这位先生一边抽烟,一边看报纸。他的女伴一手托着杯盘,一手扶着凉篷,姿态优雅地站在一旁。

詹姆斯·B·威灵顿是连环会成员。1891年他还是英国新柯达胶片厂的经理,生产出快速、细质的伊索-威灵顿照相底片。他的公司,威灵顿-沃德有限公司,最后与伊尔福特公司合并。

名家档案

亨利·佩奇·鲁宾逊

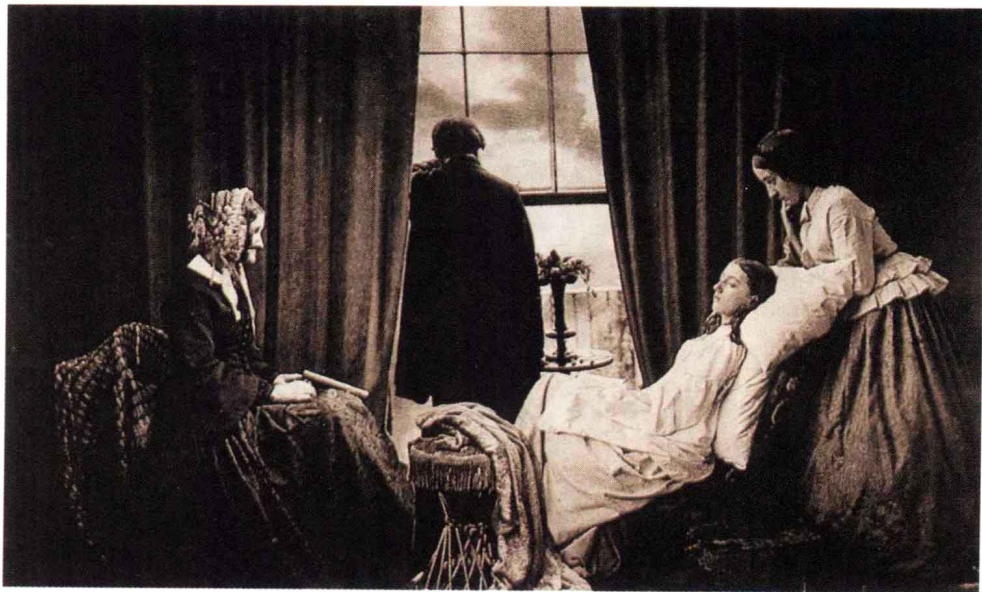
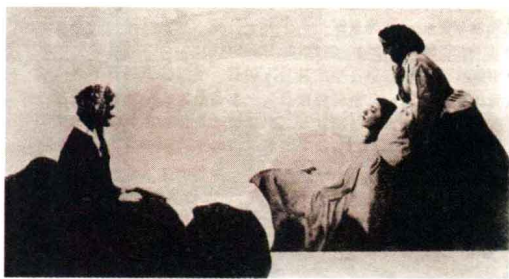
亨利·佩奇·鲁宾逊(Henry Peach Robinson, 1830~1901)出生于英国的卢德罗。他曾在一个书店工作,同时学习艺术,给各个刊物写文章、画素描。鲁宾逊对摄影发生兴趣,是由于1851年的“重大展览”。6年后,他开了一家人像摄影室。

受雷兰德的影响,鲁宾逊开始制作合成照片。他的第一幅作品《芳魂欲逝》,由5张底片组合而成。感人的故事情节和完美的构图,让它在水晶宫展览会上获得头奖,也引起了争议。争论的焦点是这种题材是否过分伤感,能不能作为摄影的主题。

鲁宾逊的制作方法跟雷兰德略有区别,他是将不同的照片画面剪下来,贴在同一张背景照片上,然后修饰好接缝再进行翻拍和印制。这种通过剪辑来组合照片的方法,称为“集锦摄影法”。

艺术家要想借助照相机生产出画作来,那就应当遵守用颜料和画笔作画的艺术家所遵守的那些法则。

鲁宾逊始终认为,摄影必须遵循绘画的创作原则。这一观点受到指责,被认为违背了摄影的真谛,但他坚持自己的主张,创作了大量集锦照片。他还著书立说,宣传自己的理论,最有影响的著作有《摄影的绘画效果》、《摄影制作的图画》和《艺术摄影》。

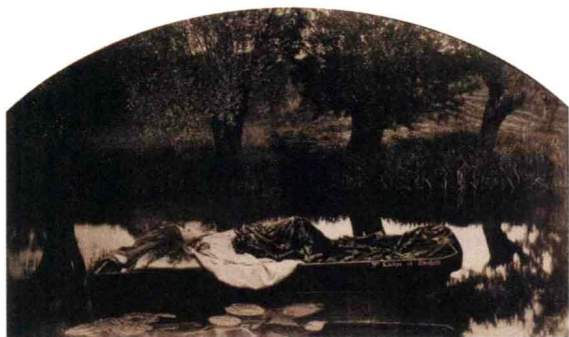
《芳魂欲逝》的人物素材照片
芳魂欲逝, 1858, 亨利·佩奇·鲁宾逊摄

临死的少女,在窗前半卧着,窗外是充满欢乐、春意盎然的世界。洁白的衣衫和无力睁开的双眼,似乎隐喻她升入天堂的圣洁灵魂。看着年轻纯美的生命即将离去,身边的家人表情忧伤。

潮起潮落

世界艺术摄影解读

夏洛特小姐, 1861, 亨利·佩奇·鲁宾逊摄

溺死的夏洛特小姐在随波逐流, 漂向温柔富贵之乡。根据艾尔弗雷德·丁尼生勋爵的同名诗篇拍摄, 用两张底片组合而成, 由于用光和造型的不一致而遭到批评。

他从不谈论他的爱情, 1884, 亨利·佩奇·鲁宾逊摄

秋, 1864, 亨利·佩奇·鲁宾逊摄

鲁宾逊的创作稿

摘棉花一家, 1862, 亨利·佩奇·鲁宾逊摄

颇具艺术性地表现了维多利亚时代英国的民间风俗和田园风光, 是反映那个时代人与自然关系的佳作。

摄影记忆

给清朝外交官拍照

节沐、更衣, 步至格兰斐尔暨罗宾逊(即鲁宾逊)两照相馆, 各影相数幅, 久已许之, 本日乃践约也。

1885年12月30日, 中国外交官曾纪泽在日记中这样写道。就目前所知, 他是唯一让鲁宾逊拍照的中国官员。

19世纪后半叶, 清政府陆续向欧美各国派驻公使。身为洋务派的一员, 精通英语的曾纪泽于1878~1886年出使英法两国。这期间, 他与英、法著名摄影家、画家交往很多, 并且喜欢照相。当时鲁宾逊正在伦敦开照相馆, 于是邀请这位中国外交官拍摄肖像。

曾纪泽是湖南人, 出身名门, 父亲是大名鼎鼎的曾国藩。在清朝的外交官中, 曾纪泽是颇具才华的一位, 他主张“凭口舌巩河山”, 极力维护国家利益, 是封建时代少有的没有给中国带来屈辱的外交官。

狩猎,1886,彼得·亨利·爱默森摄

猎人们对沼泽地非常警觉,他们全神贯注地寻找猎物,就连旁边的猎犬也竖起耳朵倾听四周的动静。

[落在茶话会上的一枚炸弹]

“仿佛是一枚炸弹落在茶话会上”,风靡各国、统治世界摄影沙龙长达30年之久的画意摄影,突然遭到了彼得·亨利·爱默森(Peter Henry Emerson, 1856~1936)的猛烈抨击。他投下的这枚“炸弹”,就是《自然主义摄影》一书。

出生在古巴的爱默森,童年生活在美国,之后到英国学习医学和其他科学,获得过几个学位。为了更好地研究鸟类,爱默森购买了一架相机,从1881年开始学习摄影,他加入皇家摄影学会,并于1882年举办了首次影展。

采集睡莲,1885,彼得·亨利·爱默森摄

柔和的光线和湿润的空气中,两个人划着小船在水面采睡莲。爱默生用田园诗般的视觉语言,记录了英国的乡村生活。