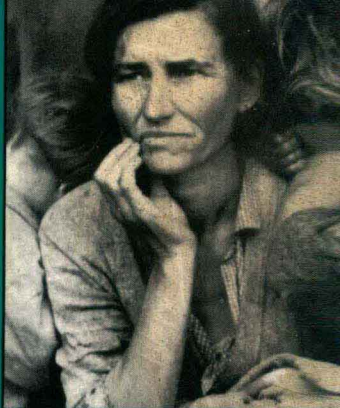

摄影家参考丛书

谈美国摄影

[美国] 李 元 著

中国摄影出版社

陈 申主编

摄影家参考丛书

谈 美 国 摄 影

〔美国〕李 元 著

谈美国摄影

中国摄影出版社

(京)新登字 180 号

摄影家参考丛书

谈美国摄影

作 者 [美]李 元

责任编辑 罗晓风

出 版 中国摄影出版社
(北京东单红星胡同 61 号)

印 刷 北京二二〇七工厂

发 行 新华书店北京发行所

开 本 850×1168 1/32

印 张 4.75

首次出版 1992 年 10 月

首次印刷 1992 年 10 月

印 数 1—5000 册

ISBN7-80007-088-3/J·88

定 价:4.80

前 言

“君自故乡来，应知故乡事。”（引自王维的一首诗）自从 1982 年我访问了国内摄影界以后，每次回到国内，不论在单位邀约的座谈会上或是在与几位摄影爱好者一起闲聊的时候，总免不了向我问起美国摄影的情况。提问者好像是说：“君自美国来，应知美国摄影事。”1985 年，在《国际摄影》杂志编辑部的鼓励下，我开始撰写介绍美国摄影动态的文章多篇。我感谢编辑部给我以宝贵的篇幅发表文章，因而得以把自己多年来学习和从事摄影过程中的体会、阅读摄影书刊的心得和接触周围摄影活动时的感受写出来，与国内的朋友们相互交流思想。但是，这些文章只是对美国摄影作一般性的介绍，就是说仅限于介绍“怎样的”情况，而缺乏“为什么”的分析；它们对于熟悉摄影发展的文化背景与社会价值的读者来说属于信息一类，也许读者从中可以了解到美国摄影的概貌或得出某些结论。然而，它们毕竟是不够深入，更缺乏完整性和系统性。要把一个颇具广度与深度的问题在篇幅有限的杂志里叙述清楚显然是困难的，怎样把诸种问题串联起来，还须补充写什么，从而使所写的东西丰富充实与富有条理性，这就成了我写本书的目的。

我希望通过本书能将美国摄影的来龙去脉作个比较全面、系统的介绍，同时谈谈我对摄影在现代社会中的地位问题、对美国摄影传统及其影响的认识。我深信，这将有助于读者了解美国摄影，并从中吸取对中国摄影有益的东西。

1989 年是摄影术发明 150 周年。经过一个半世纪的探索与发展，摄影已成为一门艺术，成为现代文明中不可缺少的一部分。摄影艺术的成长与发展表明摄影工作者对于这种新的视觉媒介体有

了成熟的认识,表明摄影家表达事物与意念的方式的演变与扩大。随着摄影技术的逐渐改进和完善,摄影更得到迅速的发展,从事摄影的人越来越多;摄影家们比前更有可能去表现种种事物和创作构想,同时群众对摄影作品的欣赏能力也大为提高。摄影拥有为其它艺术难于争取到的群众性,这是它的一大优势。其次,摄影作为一门艺术除了有美学欣赏价值外,又有纪实的功能,其中包括从婚丧喜庆到战争场面的纪实与科学领域的应用。作为一种纪录的工具,摄影为社会文化的演变留下了极其丰富的史料,使群众清楚地看到了过去并产生一种“身历其境”的感觉。作为一个冷静的旁观者,摄影启发人们了解自身,进而主动地去分析和解决社会问题,促进社会的进步。可见摄影的作用是多方面的,它的潜在能力也是异常巨大的。从社会物质的价值论来看,群众对摄影的需要导致了摄影科技的发展,并使之成为社会经济中一门重要的工业部门,反过来,这个工业部门又促进经济的发展。由于摄影在社会生活中颇具广度与深度,因而引起理论家和实践者对摄影的本质进行探讨和争论,难于为这种“千面艺术”下一个确切的定义。

摄影影象固然是科学技术的成果,而且被称之为“世界性的视觉语言”,特别是摄影家常把摄影当作表达自己对社会的认识的一种形象化手段,然而摄影的人文科学性仍然远远超过它的自然科学性。本世纪20年代以后,摄影从画意派和沙龙摄影的狭小圈子里跳出来,逐步走向社会,发展为一种独立的艺术形式。在这个过程中,西方(特别是美国)社会经济的发展、摄影在社会生活中的普遍应用、社会价值观的演变都成为确立新的摄影传统的重要因素。在西方动态的社会观影响下,摄影技术、它的应用与价值也随着时代而向前扩展。在今天美国社会里,摄影如同电灯、自来水一样成为不可缺少的一部分。摄影艺术的价值是与整个社会需要密切相关的,唯有对美国摄影发展的状况以及社会生活对它的影响有比较全面的认识,才能了解摄影本身的作用和地位。我觉得,深入研究当今摄影创作与摄影理论的根据,有助于自己在摄影追求上的

选择。

我是在美国一所大学教物理的，摄影并不是我的职业，却也超越了闲情逸致的业余爱好。在我的生活里，物理是脑的应用，摄影是心的表露。我想通过摄影创作找到在教育 and 经历上是“中西合璧”的自己；在这个过程中我体会到摄影和物理对个人思想的种种影响。摄影和物理虽是各不相同的学科，但两者都需要通过实践来取得具体的成果。只有从实践中才能发现新的境界，完整的理论往往是经过实践之后总结出来的。在摄影创作中用理论指导实践可使摄影者具体地表现出自己的构思，但假使为理论所限，就难以进一步发挥创作行动与创新精神，因而所拍作品缺乏一种生动活跃的自发感(Spontaneity)。我觉得，在创作实践中可能产生一些不够理想的作品，但不能视之为完全的失败。也许，在这种不够理想的作品里有某些出乎意料的效果，应当有意识地、创造性地将它运用到未来的创作尝试上，经过摸索很可能获得成功。同时，在西方文化中常强调探索、创新和开拓精神，以致有一部分人不接受理论的引导，从新去作摄影创作的探索，年青人尤其是这样；他们喜欢通过摄影进行创新，并以此为爱好。

摄影和物理的出发点均在于通过实践创造新的成果，不过解释这种成果的理论却有区别。在物理学中，一般定律是极为严格的，而且在同样条件下所得到的实验结果也不受地域性的影响，中国古代的发明往往得到西方科学成果的印证，没有什么出入。摄影作品的价值固然有赖于光学仪器与化学显影所得到的效果，但最主要的是取决于使用相机的人灵活运用这些技术体现其构思的技能。在同一个地方和同一个时间内拍摄的两幅照片，往往会由于画面的取舍和拍摄角度的不同而有相当的出入，它们的价值更要看观众的审美趣味，难有一个统一的结论。可以说，在摄影创作上几乎是没有绝对的正确或错误。有人这样问我：李元先生，你的风光作品一般都不摄入人物，那么若有人把人物摄入画面里，这是不是错了呢？也有人问我：当一幅用暗房技术处理的摆布的摄影作品受

到群众欢迎的时候,摄影的瞬间艺术的特性是否就被否定了呢?对这些问题若加以简单的答复,那对摄影的创新与发展是没有益处的。摄影艺术涉及的面非常宽广,它不可能也不会“只在一棵树上吊死了”。

我对摄影刚发生兴趣时,常常想把心里的构想具体地在照片上表现出来,但很快我就发现“词不达意”,感到自己不善于运用摄影词汇。为了充实自己,我阅读了不少摄影书刊,那五光十色的图片看得我眼花缭乱,有时候甚至使我对摄影创作失去信心。那么,我该走什么路呢?我是应该尽力迎合一时的潮流以求得观众的喜欢,还是应该我行我素以坚持自己的艺术见解呢?这个问题一直到今天仍在我脑海里盘旋。该怎么走,什么是正道?这问题实在不易作出直截了当的回答。不过,在不断探讨这个问题的过程中,我扩大了视野,加深了对摄影的认识。我体会到摄影艺术的多元性对摄影的发展是必要的,无论是盲目的模仿或是狭隘的排斥都难于为自己确立一个有意义的艺术生命。我认为,即使是在最令人难以接受的作品里也可能会得到一种可贵的启发,而即使是在最风行一时的佳作里也可能有与自己的创作信念及艺术追求相违的东西。再说从横的方面来看,尊重摄影艺术的多元性,可使兴趣不同、所抱目的不同的广大观众有个“和平共处”的环境,大家各自有欣赏自己所喜爱作品的机会,同时也可促进各种摄影风格在社会上各行各业得到应用,从而有助于社会经济的发展。

我觉得摄影就像一团湿泥一样,有人把它捏成一个娃娃,有人把它做成一个手镯,有人则把它塑造成一座抽象的山;甚至有人将这湿泥当作一团不成形的东西看待,留给别人的想象去充实它。只要有湿泥,就没有必要一味坚持个人所要塑造的形象而阻碍他人发挥想象力的做法。对不同作品的研究、接受,也可以为我们带来创作上的益处。对摄影的探讨,对过去的作品的观赏、分析,无疑有助于自己了解摄影的潜能,引发自己的想象力,开拓摄影创作的新境界。中国有句老话“读死书不如不读书”,这话说得很有道理,值

得我们深思。

在编写本书的过程中,我参考了鲍蒙特·纽霍尔的《摄影史》、内奥米的《世界摄影史》、约翰·萨科斯基的《摄影家的眼睛》、约翰森·格林的《美国摄影史》等多部著作,这样本书中的理论叙述以及作品的评介就有所根据。其次,对美国摄影发展的社会背景和摄影传统等问题,我也谈了自己的看法或作出解释。

李 元

目 录

前 言	1
美国摄影学会的方向——美国摄影动向之一	1
七十年代的新彩色——美国摄影动向之二	6
摄影的新趋势——美国摄影动向之三	11
新闻纪录摄影的近况——美国摄影动向之四	16
摄影的叙事技巧——美国摄影动向之五	24
美国摄影界的三种力量	31
影响美国摄影的社会背景	45
美国七位摄影大师及其影响	56
五十年代表现派的三位大师——剖视美国摄影艺术的发展 ..	77
流派与摄影艺术的发展	85
《美国人》与当前纪录摄影	106
集锦艺术与观念派摄影的发展	110
摄影和特性与审美观	115
文化对风光摄影的影响	122
风光摄影的动向及其它	127
体育摄影的艺术性	131
附：我的艺术追求——答《国际摄影》记者问	133

美国摄影学会的方向

——美国摄影动向之一

随着摄影技术到印刷技术的进展,摄影已经从艺术演变成大众信息传播的媒介。摄影艺术的“多元性”已经是很明显了!当我们欣赏(或者批评)一张摄影作品时,我们必须明白这张作品是用在什么地方,它的对象是什么:我们不喜欢的不一定就是坏的艺术品,我们喜欢的,也不一定是应该模仿的!摄影艺术的“多元性”也使我们认识到:在谈到摄影艺术时,我们已经无法定论哪一派是“正宗”,哪一派是“支流”。我们更不能人云亦云,看到别人这么拍就认为自己不走相同的道路就是“跟不上时代”。今天美国摄影界的影响虽然很大,但是日本、欧洲各有他们独特的风格。谈摄影,很多人喜欢谈“流派”,其实任何一种艺术,若是进入了“流派”,那就是跟别人走,而没有自己独特的风格了!

可是我们也不能闭门造车,我们有必要了解别人是怎么做的,是在什么样背景下做的,然后在吸取别人经验的情况下,建立起自己的风格,从这样的构想出发,我愿意向读者陆续介绍一些美国摄影动态。

美国摄影学会(Photographic Society of America,简称PSA)成立于1934年,是目前美国所有摄影群众组织里历史最悠久的。现在有个会员一万八千人,另外还有地区性的团体会员二千个左右。这些团体会员,也就是分布在很多城镇的摄影同好会(camera club)。这些同好会虽然会员的数字不一,大的可以到一两百人,小的可能只有二三十人,但平均来说,总有五十个会员左右。这些同好会的会员虽然大多数都不是美国摄影学会的个人会员,但都直

接受到美国摄影学会的影响，所以，总加起来，美国摄影学会影响力所能达到的至少有三万多人。而且美国摄影学会还和全世界四十多个国家或地区的摄影学会有交流和联系。它在摄影艺术上的影响，除了通过摄影同好会这些组织的活动以外，最主要的是它所赞助的国际沙龙影展。这种影展分别在全世界各地举行，一年总有一百次以上。而很多国外的摄影家都曾在沙龙影展得奖或入选为荣！

虽然美国摄影学会在名称上给群众一种权威性的感觉，而且由于它的成员数字庞大，不论在照相器材的购买力和活动的号召力方面都有相当可观的影响，但是，在美国摄影界里，基本上是属于一个业余摄影的群众团体。作为一个纯粹以对摄影艺术的爱好为出发点的单位来说，它的确有不受商业社会影响的劲头，但是从另一个角度来看，也正因为缺乏这种刺激，会员们的作品往往给观众以一成不变的感觉。很多今天国际沙龙得奖的作品和十年前的往往没有太大的区别。而像美国杂志摄影家协会或者美国职业摄影家协会，因为这些机构的成员是依靠摄影为生的，他们对社会演变的冲激就比较敏感。即使就学校里摄影系的成员来说，他们虽然只是从事摄影艺术的探讨，但是艺术上的创新是任何一个艺术家的追求，也是一个艺术家成就的度量衡，要在艺术界里站得住脚，他们也必须跟随着潮流去走。而对一般美国摄影学会的会员来说，这个压力并不存在。他们既不需要像一些广告摄影家那样，经常想“出奇制胜”地产生可以“一新耳目”的作品（不论这个“新”是否新得有艺术价值），也不像艺术摄影家那样，要把摄影艺术作为表达一个构思或者对社会评论的工具。从爱好出发，美国摄影学会的会员们追求的往往是美的享受，并且往往以在国际沙龙影展里得奖为满足，如此而已！

那么国际沙龙影展又是怎么样举办的呢？要了解这点，就必须先对美国摄影学会的组织、成员和活动有所了解。

一般来说，一个对于摄影有兴趣的业余爱好者，他和摄影艺术

的第一次接触往往就在他所居住地区的摄影同好会里。他在这里找到了一群有共同兴趣的朋友。也在这里初次得到别人对他的作品客观的评论。从这儿，他学到了许多摄影和表达的技巧，也建立了他对摄影艺术的基本概念。虽然有些人从这个基础出发找寻新的知识，开拓他的领域，但大多数人所追求的往往是在这既定的摄影艺术观点范围内的技术加工。因为假如他们停留在摄影同好会这个圈子里的话，唯一的鼓励就是摄影比赛。于是他们的艺术方向就这样定型了！不再考虑到多方面发展的可能性。

在摄影同好会的定期聚会里，一般的活动可以分为摄影比赛和摄影讲座两类。而美国摄影学会的影响力就建立在这些活动上！因为摄影比赛需要评判员，摄影讲座需要主讲人。这些人往往都是在美国摄影学会里比较活跃的或者在国际沙龙影展里比较有成就的。而讲座的主题除了旅游幻灯集和美国摄影学会提供的各种幻灯节目以外，多半是主讲人根据自己的经历来介绍技术、构图或对摄影的其它方面的体会。就在这些活动里，摄影爱好者建立了他的摄影审美观和艺术创作的范畴！

在美国摄影学会和散布各地的同好会之间，往往还有一个中间层的组织，那就是地区分会。这一类地区分会多半建立在同好会比较密集的地区，以州区或大城市与它的卫星城作为一个个体。像我所居住的新泽西州就有一个新泽西摄影同好会联合会，由新泽西州的三十余个同好会联合组成。这种联合会主持本地区内各同好会间的摄影比赛（由每个同好会选送作品，以团体身份参加），也编排当地评判员和节目主持人的名册，供给本区各同好会使用。

除了这些组织和活动以外，美国摄影学会直辖的彩色幻灯组、自然摄影组、新闻摄影组等又直接组织全国各地的摄影同好会举行全国性的定期摄影比赛，由各地同好会以单位身份，选送会员在这方面的作品，使地区与地区之间有相当的交流。

这些地区性的和全国性的摄影比赛，虽然说是由地区性分会或美国摄影学会主办，但基本上，却是由一个摄影同好会来承办，

而评选员也多半是就地邀请。我在这儿把这些比赛详尽介绍的原因，是因为国际沙龙影展就是以这种竞赛作为模式的，一般来说美国摄影学会赞助的国际沙龙影展多半是由一个当地的摄影同好会承办的，虽然作品选送的地区可能遍布全世界，但就评选的方式和评选委员的基本艺术观点来说，它和上述的那些比赛并没有什么两样。

根据我个人的经验（我在 1979 年以前经常参加国际沙龙影展，近年来曾参与评选多次），一般国际沙龙影展的入选作品，讲究在色调上强烈，在构图上简洁，在主题上明确，给观众以强烈的冲击力（impact）。换句话说，这些作品往往就像报纸上的头条新闻标题一样，既能够对读者有吸引力，又要能一目了然。画面上景物太复杂了就往往被认为“主题表达得不够明朗”或者“喧宾夺主”。过份有深度的作品，假如不能立刻被评选员接受，也难以入选！就题材上来说，摆拍的人物照和静物照往往是每个沙龙影展里必有的作品（有一位摄影家光凭“艺术人像”在国际沙龙得奖或入选就达千次以上）。自然光下的人物特写，因为肤色和背景的关系往往不像在人工光下拍摄的“艺术人像”那么受到欢迎。野外花鸟之类作品也常常需要像人物特写一样去拍（把花鸟主体几乎充满整个画面，而且光线匀称）才能入选（拍这类题材和拍摄人物的唯一差异在于背景。拍摄花鸟时，人工背景往往是落选的主因）。适当的小动物，如猫狗之类，假如也能拍成像“艺术人像”那种特写，也是国际沙龙的宠物。表现动态的（利用追随技术拍出来的摩托车骑士或划水冲浪的运动员）和暗房加工（像中途曝光等）照片，虽然不像前几年那样吃香，但在入选的名单里，往往还是少不了的。很多香港和东南亚摄影家，喜欢在一个有强烈色彩和节奏（韵律）的背景里加上一个人物的画面，这一类作品也是相当受欢迎的，甚至被认为代表香港地区的风格。当然入选的作品不限于这一些，但这是一些比较容易入选的例子。

今天国内读者对于国际沙龙日益感到兴趣，很多人也以入选

为荣，这对于国内今后摄影技术上的发展是有良好的刺激作用的。可是，我们必须了解，国际沙龙的艺术方向并不是今天摄影界的唯一方向！在随后的文章里，我将介绍摄影艺术的另一个极端，也就是在近代摄影艺术界里比较时髦的所谓“新彩色”。

七十年代的“新彩色”

——美国摄影动向之二

纽约的现代艺术馆(Museum of Modern Arts)在摄影艺术上的地位,真可以说是“一言九鼎”。远在三十年代,现代艺术馆就建立了摄影部,把摄影作为现代艺术的一部分来看待,开始收藏并定期展出摄影作品。它的第一任摄影部主任鲍蒙特·纽霍尔(Baumont Newhall)所编写的《摄影史》,到现在还被认为是摄影理论和历史探讨上最权威的。现任摄影部主任约翰·萨考斯基(John Szarkowski)对某一类作品的重视或评价,往往被美国摄影界看作今后趋向的指针。在他领导下,现代艺术馆的特别影展,往往被美国摄影界拿来分析和研究,认为是对摄影艺术的发展有特殊的启发。而任何一位摄影家如果得到了现代艺术馆的重视,不单身价百倍,而且就好像在摄影史上争到了一席之地。也正因为如此,现代艺术馆在七十年代的末期展出了一部分年青摄影家的作品,这个特别影展被命名为“新彩色”(其实这个影展,最先曾在纽约州北部塞里寇斯市展出,当时已得到现代艺术馆的支持)。这些作品的风格,马上变成了摄影界的时尚,到今天还被认为是现代彩色摄影的代表。1981到1983年间,这个影展还在欧、日各地巡展!

在这儿,我必须再次指出美国摄影界的划分。美国的广大摄影群众,大致可分作三类。除了上篇所介绍的业余摄影和大家熟悉的广告摄影以外,最受一般艺术馆和大专学校的摄影系重视,而被他们认为真正代表摄影艺术主流的,是我姑且命名为“学院派”的这一派。这一派把摄影作为纯艺术来看待,探讨摄影的表达力,而不讲究它的应用,也不一定考虑到作品的美感。在这一派的眼光里,广告摄影过份低俗,只求视觉上的冲击力(Visual impact),缺乏深

度；而业余摄影是一般群众的闲情逸致，缺乏对时代变化的反应；只有他们自己这一派可以和其它视觉艺术（像绘画，雕塑等）争一席之地，也只有他们才是摄影艺术的正宗。他们给不同时代的作品起了很多流派性的名称，像现代派(modernism)、后现代派(Post—modernism)等。在对摄影艺术的探讨上，他们一方面尽力追求摄影的特征，表达其它艺术（尤其是绘画）所不能表达的（譬如说，他们认为快门的速度往往比脑筋的构思还要快，所以摄影者不应该凭着事先的构思来追求表达的意境，而应该凭直觉拍了再说，拍下来以后再来决定一张作品的价值），另一方面却又受到其它艺术的高度影响。当立体派(cubism)、超现实派(super—realism)或照相式的纪实派(photo—realism)在绘画艺术里流行的时候，这些“学院派”摄影家的作品往往也受到了无形或有形的压力。这当然是因为任何艺术都免不了受到社会变迁、群众口味的影响，从而有同样意识形态上的感受。从现实出发，这也是为了争取在艺术馆展出的机会，因为一般艺术馆的主持人多半是以艺术硕士学历为背景的，他们对于展出作品的取舍显然也受到整个艺术界的时尚的影响！从这个角度来看，“学院派”的作品在摄影艺术领域里可以说最具有国家、社会文化和时代的特征！可是话虽这么说，“学院派”的作品并不是有什么一定的格式。一张被一位摄影评论家认为“十全十美”的作品，往往可以被另一位摄影评论家批评得一文不值。一家艺术馆展出承办人精心选办的影展，也可能被别人指责为“存心唬群众”。甚至有人尖刻地说，在这种没有一定方向的艺术界里，每一个以艺术家自居的人，只要花功夫下去，都可能会有十五分钟的时间去“出风头”！

在这种背景下，“新彩色”影展的承办人莎莉·奥克莱尔在影展的序言里说：“在新彩色影展里，我并不想肯定或否定摄影艺术的多元性。我希望在这个影展里指出彩色摄影独特的视觉结构，把眼光放在一群在我认为最能发挥彩色的特征，也最能克服——至少是减低——彩色的弱点的那些彩色摄影家的作品上”。