

SHEYING

画意摄影

HUAYISHEYING

摄影现代艺术丛书

HUAYISHEYING

浙江摄影出版社

画意摄影

摄影现代艺术丛书

HUAYISHEYING

张 钢 著

浙江摄影出版社

责任编辑：丁 珊

装帧设计：何雪峰

画意摄影

张 钢 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编:310007)

经销：全国新华书店

制版：杭州东联图文制作有限公司

印刷：浙江兴发印刷厂

开本：889 × 1194

印张：7

字数：160 000

印数：1-3 000

1999年6月第1版

1999年6月第1次印刷

ISBN 7-80536-585-7/J · 330

定价：38.00元

(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

目 录

编者的话	1
前言	3
什么是画意摄影	7
画意摄影的由来	8
画意摄影的特征	11
画意摄影的价值	16
画意摄影的源流	23
和摄影术相伴而生	24
早期画意摄影的兴起	29
画意摄影的发展	47
画意摄影面临的考验	48
画意摄影的曙光	52
画意摄影在中国	83
引进摄影的中国人	84
早期摄影的普及	86
早期的摄影团体	92
新中国的画意摄影	101
画意摄影的类型	123
仿画摄影	124
写意摄影	132
创意摄影	138
集锦摄影与影画合璧	145

沙龙摄影	152
画意摄影和姐妹艺术	159
画意摄影和影视、电脑	160
画意摄影与绘画	164
画意摄影和哲学、文学、音乐	172
画意摄影的创作	179
创作主体的心态	180
前期创作	185
后期创作	198
画意摄影的创作方式	206
后记	216

编 者 的 话

画意摄影
HUAYISHEYING

摄影的功能原本是纪实。也许，摄影的纪实负载着太多的责任，跟艺术家们的创造大相径庭，因而，改变摄影的“纪实”功能成了这些从姐妹艺术中走来的摄影艺术家们孜孜不倦的追求。

于是，在摄影艺术潮流的涌动中，产生了种种创意，有了画意摄影，有了照片拼贴，有了阳光下的物影照片，有了照片集锦，也有了摄影的抽象、象征和幽默等林林总总的艺术样式。

这些反“纪实”却又在镜头前被实录了的影像和纪实摄影共同组成了摄影艺术的主流。

在艺术的创作过程中，艺术家们运用的手段从来都不是单一的。一幅好的艺术作品应该是运用多种艺术手法的结晶。本套丛书中某些经典作品的重复出现在所难免，但对作品的论述各有侧重，这将有益于加深您对作品的理解。

中华民族是一个有着特殊思维方式的民族。在这套《摄影现代艺术丛书》中，我们力求客观地分析、评介已融入世界艺术潮流中的中西方摄影现代艺术；在接受摄影这一外来文化的同时，在对摄影的思索、探讨过程中，为本土摄影艺术的创新和发展提供可资评判和借鉴的依据；旨在抛砖引玉，希望能在我国这块神奇的土地上涌现出更多研究摄影特性、钻研摄影艺术的摄影家们！

前言

画意摄影
HUAYISHEYING

摄影的艺术创造是感性问题，也包含理性内容。

对创作主体而言，灵感通过摄影的物化方式表现出来，也是情感实现的主要途径。通过研究摄影艺术创作思维的倾向性，以及它的物化结果——摄影作品的特征来抽象概括有关摄影艺术的创作规律和观念则是本书的重点。

在探讨过程中，随着问题的逐渐深化，一些尚待解决的矛盾初露端倪。如创作主体的心理机制影响画意摄影创作的科学依据；功利性比重对画意摄影的影响；不同类型、不同样式的画意摄影如何表现时代精神；画意摄影究竟能在多大

程度上反映出摄影的本质特征；画意摄影主流地位的现实性等等，都是较有价值的线索。只是由于本书篇幅所限，因而，对部分问题的探讨难以作深入展开。

关于画意摄影同相关专业的关系，是一个不可忽视的内容，特别是它和绘画间的相互影响似乎永无休止。从某种角度来分析，两种艺术样式的界限越来越趋于模糊。

画意摄影依恃绘画而成功起步，同时又将绘画从描写具象的传统方式中解脱出来，使美术家找到了一种全新的表达方式。这既是画意摄影对绘画的回馈，又是后者对前者新一轮“调教”的开始。

其实，在一些画家出身的摄影家眼里，绘画和摄影是没

有严格区别的。著名拼贴摄影家戴维·霍克尼就认为，有的画意摄影“不是摄影，因为它和绘画有关，然而它又是摄影，因为它用的是照相机”。霍克尼是位有争议的人物，但他对个性的强烈追求，促使我从艺术史的角度切入，在进行深入思考的同时加大了论述分量。

多年来，我国摄影界缺乏个性形成的土壤，许多摄影者对卓尔不群才具艺术价值的这一意识很是淡漠。个体的主见和创造性思维被一浪高过一浪的赛事所淹没。我以为，中国画意摄影如果不真心实意地鼓励个性的形成和发挥，就很难在强手如林的艺术界自立。在本书中，我也将努力体现我的这些观点。

什么是画意摄影

画意摄影

HUAYISHEYING

何谓画意摄影?这个对摄影界来说小得不能再小的问题,却是一个难以回答的问题。

摄影术经过一百多年的发展和创新,如今的“画意”,早已不再是传统意义上对绘画的模仿或是带有绘画审美倾向的创作。它是一种更宽泛意义上的摄影的艺术创造。

画意摄影的由来

画意摄影
HUAYISHEYING

1839年，摄影术诞生之后，整个摄影艺术的发展方向大体沿着两条线路在行进：一条是强调客观真实的写实主义；另一条是强调主观真实的画意主义。两种摄影模式构成相互对立的双方，它们每一方的存在，实际上都是以对方的存在为条件和依据。

为了获得合法的艺术地位，早期的摄影家们本能地选择了以改变摄影本质特征的方法来求得远离现实的效果，因此，摹仿绘画成了他们的最佳选择。

摄影所得到的直接实惠就是在短时间内，使一大批高素质的艺术家聚集到画意摄影中来，而画意摄影的阵营也因人

材储备的充裕而得到不断的充实和巩固，并为日后更大规模的演进积蓄了能量。现在看来，这种做法在画意摄影的早期，即摄影立足未稳的时候还是可行的、有效的。

直接寄生于绘画的画意摄影，是形式最僵化、概念最单一的画意摄影，它从题材到技法都不能越雷池半步。受众对这种新型艺术样式的认识仅停留在猎奇的水平。应该说，画意摄影进入到自觉的发展期已是19世纪末、20世纪初了。

真正意义上的画意摄影实践，是从20世纪20年代开始的。此时正值文艺复兴以来艺术发生最深刻演变的关键时期。其“基本特征或许可以用现代性、国际性和多样性来加以概括。所谓‘现代性’，归根结蒂，指的是现代艺术的‘反传统’，即艺术本身顺应历史潮流，发生了质的变化，大体上沿着具象、半具象、半抽象、抽象的发展方向前进”。（张泽乾：《法国文明史》）

画意摄影在这一阶段的空前繁荣，也得益于日趋先进的科学技术和更为广泛的艺术空间的支持。追求具象的摄影家，可以朝着更清晰、更具细节、更微观的方向深入；追求半具象的摄影家，可以品尝非理性、超现实的禁果；追求半抽象的摄影家，则瞄准自己的感觉世界并在形式上更加夸张；追求抽象意味的摄影家，则尊奉人类心灵的潜意识；追求荒诞、离奇意境的摄影家，这时也不甘示弱、大显身手。

摄影艺术创作进展到这个地步，已经和早期的画意摄影相去甚远了。此时再把这类摄影形式顾名思义地称作“画意摄影”显然有些牵强。但概念很重要的特征之一是主客观的统一。一方面，概念的内容来自客观事物，是对客观存在的反映；另一方面它属于意识范畴，并非客观对象本身。在此意义范围内，让这类摄影形式的称呼、概念带上历史色彩和感情因素是可以理解的。重要

画意摄影

HUAYISHEYING

的是：画意摄影的概念所代表的这类摄影，在经过不断超越自身的发展后，实力十分强大。

目前，画意摄影不仅融合了所有艺术摄影的门类和流

派，而且还和电脑创意等高科技手段联系起来，向人类经济生活和日常活动不断渗透。预料不久的将来，画意摄影会愈来愈为世人所瞩目。

画意摄影的特征

画意摄影
HUAYISHEYING

画意摄影是科技和艺术的结晶，也是人类文明史上以科技手段进行艺术创作的首次尝试。它不仅开创了一门全新的艺术形式，也是科学技术直接介入艺术领域的开始。

应该说科技与艺术这一史无前例的结合，是画意摄影本质特征形成的前提和基础。

和其他的所有艺术一样，画意摄影本质特征的形成，曾经历了一定时间的考验，并在摄影术诞生后的短短几十年间，产生了为数众多的摄影艺术家，他们不仅遍及世界各地，而且风格流派层出不穷。历史上还从来没有这样一种艺术，像今天的摄影艺术和时代精神衔接得如此紧密，发展得如此

迅速。以至于它的受众群还没有彻底清醒过来，就已经在量上成几何级数地参与了画意摄影的创作。

画意摄影一出现，就以肖像摄影的方式为民造福，深入人心，特别是下层民众终于有机会成为艺术传播的受益者，为摄影这门大众艺术奠定了良好的基础。其次，摄影艺术的可复制性以及操作方式的相对简单性，使画意摄影的展览遍地开花，很大程度上加强了它在各地区、各阶层的影响。

科学技术的日新月异，不仅使画意摄影随之变化，它所带来的设备及材料上的价廉物美，使得一般受众向爱好者转化以及爱好者向专业摄影者的转化要比其他任何一种艺术都普遍。画意摄影还有一种被利用的强迫性，它使每个人都必须端庄地坐在镜头前接受镜头的扫描。在现代家庭中，拥有一两台照相机已不是件稀罕事，这在无形中刺激着人们的拍摄欲望。

画意摄影与其他艺术相比，具有真实感人的特点。正是这种特点，才给人以一般艺术所没有的愉悦感。许多样式的画意摄影，其画面内容的情节有的是杜撰的，有的违背了生活的逻辑，但镜头前所传达的活灵活现和有血有肉的信息，却以一种超现实的冲击力打动着每一位欣赏者。如美国摄影家L·索罗金创作的作品《女孩和小红桶》(图1)，画面上一个充满童真的小姑娘手拎红桶，就像刚从海里来到人间的小精灵。如果说这张作品所代表的某一摄影样式还有些许人情味，那么由美国摄影家比尔·怀特拍摄的《人与鸭》(图2)所代表的另类作品则完全莫名其妙，不谙人世。

对于画意摄影而言，有时作品本身即使意义不明确，但只要构图和用光比较到位，那么镜头质感所产生的怪诞视觉也会让你激动不已。如德国摄影家汉斯·纳勒曼的《模具》(图3)也是如此。还有一种属于