



西方摄影艺术流派及其大师们

[日]重森弘淹

中国摄影出版社

476411



476411

西方摄影流派及其大师们

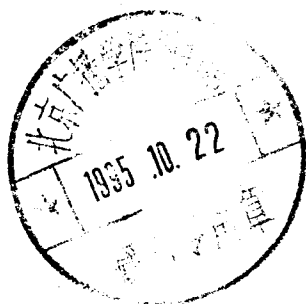
〔日〕重森弘淹 著

吕 琳

译编

陶新中

中国摄影出版社



京新登字 180 号

西方摄影流派及其大师们

原 著 [日]重森弘淹
翻 译 吕 琳 陶新中
责 编 江 影
出 版 中国摄影出版社
印 刷 河北省遵化市印刷厂印刷
发 行 新华书店北京发行所
开 本 850×1168 1/32
印 张 8.5
首次出版 1994 年 8 月
首次印刷 1994 年 8 月
印 数 1-8000
ISBN 7-80007-130-8/J·130
定 价 10.80 元

J403
Z5H
259
5

写在出版之前

《世界摄影艺术流派及其大师们》一书，原名为《世界的写真家》。作者是当代日本著名摄影评论家重森弘淹先生，他还写有《现代摄影》、《广告摄影探究》等多部著作。

《世界摄影艺术流派及其大师们》于1965年3月出版，很快就销售一空。翌年一月即再版发行。

该书以摄影发展历史为经，各摄影艺术流派和名家为纬设立章节，且每章节又分“概述”和“人物述评”两个部分，体例新颖不俗。全书眉目清楚，揭示力强，且言简意赅。

由于在宏观地审视百多年摄影艺术现象时，作者能够站在历史唯物主义的立场上，运用社会学方法论，将这些摄影艺术现象置于一定历史的社会背景中——政治的、经济的、哲学的、文化的——进行考察、认识、剖析和评述，这就在一定程度上保证了图书内容的客观性，科学性和公正性。像这样一本不可多得的带有普及性质的摄影艺术发展史专著，无怪乎一经问世，当即受到读者的热情欢迎。

在我国尚无此类图书出版的今天，尽管它是几十年前的作品，我认为，翻译出版它，对我国摄影界开阔艺术视野，增长历史知识，提供学习借鉴仍是很有价值的。为此，当本书付梓之际，我极愿意写这篇短文，向亲爱的读者们推荐这本书！

任一权

1994年3月

目 录

第 1 章.....	1
南北战争与边境开发的纪实运动	
——美国早期的纪实摄影家们	
马修·B·布雷迪(MATHEW·B·BRADY)	
第 2 章.....	7
艺术摄影的发展	
——绘画式摄影的变迁	
艾尔弗雷德·斯蒂格利茨(ALFRED STIEGLITZ)	17
爱德华·斯泰肯(EDWARD STEICHEN)	23
安塞尔·亚当斯(ANSEL ADAMS)	32
第 3 章	39
摄影的初创时代	
——摄影先锋派的活动	
尤金·阿特热(EUGENE ATGET)	49
爱德华·韦斯顿(EDWARD WESTON)	55
莫霍伊·纳吉(MOHOLY NAGY)	63

第 4 章	69
摄影纪实运动的展开	
——FSA 摄影纪实运动	
多萝西娅·兰格(DOROTHEA LANGE)	78
第 5 章	84
摄影杂志的诞生	
——《生活》的摄影家们	
玛格丽特·伯克 - 怀特(MARGARET BOURKE - WHITE)	92
艾尔弗雷德·艾森斯塔特(ALFRED EISENSTAEDT)	102
卡尔·迈登斯(CARL MYDANS)	110
安德列斯·法宁格(ANDREAS FEININGER)	117
第 6 章	126
摄影纪实运动的精华	
——马格那姆集团的活跃	
亨利·卡蒂埃 - 布勒松(HENRI CARTIER - BRESSON)	138
罗伯特·卡帕(ROBERT CAPA)	146
戴维·西摩(DAVID SEYMOUR)	153
沃纳·比肖夫(WERNER BISHOF)	161
尤金·史密斯(EUGENE SMITH)	169
菲利普·哈尔斯曼(PHILIPPE HALSMAN)	174
厄恩斯特·哈斯(ERNST HAAS)	181
第 7 章	189
现代摄影界的新秀	
——摄影先锋的动态	
威廉·克莱因(WILLIAM KLEIN)	194
罗伯特·弗兰克(ROBERT FRANK)	201

第 8 章.....	208
当代时装摄影家	
——百花齐放的摄影家们	
塞西尔·比顿(CECIL BEATON)	209
欧文·佩恩(IRVING PENN)	216
理查德·埃维登(RICHARD AVEDON)	223
第 9 章.....	230
几位与众不同的摄影家	
——摄影界的杰出人物	
布拉赛(BRASSAI)	231
罗伯特·杜瓦诺(ROBERT DOISNEAU)	238
罗尔夫·温奎斯特(ROLF WINQUIST)	247
伊拉(YLLA)	255

第一章

南北战争与边境开发的纪实运动

——美国早期纪实摄影家们

马修·B·布雷迪(MATHEW B BRADY)

蒂莫西·H·O·沙利文 (TIMOTHY H O SULLIVAN)

亚历山大·加德纳 (ALEXANDER GARDNER)

查尔斯·R·萨维奇 (CHARLES R SAVAGE)

纵观将近一百五十年的摄影发展史,可以发现:欧洲摄影流派和美国摄影流派在其各自的发展中,具有鲜明的自身特征。

自十九世纪到二十世纪初的欧洲摄影发展,主要是绘画派摄影的进程。在有着悠久历史的欧洲艺术传统观念上,摄影能否作为一种新的艺术形式登上舞台,从一开始就是个引人关注的问题。当然,人们最初对摄影——这种以机械手段为媒介进行表现的形式,对其中究竟包含有什么样的内涵,能否承认创作主体作用等等,所表现出的疑惑在当时是可以理解的。

那时,不同于肖像绘画的人像摄影受到了极大欢迎,因为它以质轻而又不失精细的描写,满足了人们对艺术的某种追求。尽管如此,也有一些画家却是厌恶和蔑视这黑黑的箱子。有些人形容他们对摄影的感情就如同产业革命之际,工人对机器所产生的恐怖情感。

那时的摄影者们在这种具有纪录性和再现性的形式中,并没有去寻求摄影自身的艺术价值和美学价值。相反,他们却是去模仿绘画艺术的表现形式,仅仅为获得仅次于绘画艺术的地位而努力。

因此,绘画派摄影的发展虽然也经历了不少曲折,但是他们始终与学院派绘画的风格密切相关。类似新古典派、浪漫主义的绘画派摄影、自然主义摄影、印象主义摄影等等流派就在不断兴衰之中发展起来。

这些流派在刚传入美国时,在一定程度上促进了美国的摄影发展。可是,当摄影传入美国仅二十年,美国国内就爆发了南北战争。这次战争为纪实摄影创造了良好的时机,从而使美国的摄影沿着不同于欧洲摄影风格的道路发展起来。

把摄影传入美国的是电报发明家莫斯(1791—1872)。他在巴黎逗留期间,得知达盖尔的发明,并与达盖尔会面,在某种程度上将其制作方法据为己有。1839年8月,达盖尔银版照相术发表,同年9月该技术就传入美国。其传播之迅速,是人们意想不到的。

十九世纪的美国历史,概括起来就是西部开发的历史。其开发成功与否,关系到美国社会未来的繁荣。以开发事业为中心,东部地区产业资本的发展亦日新月异。然而,南部以农业为主,被称为种植园的大农庄制度较为发达。他们为了弥补白人劳动力的不足,从非洲输入大

量黑人奴隶,以极低的报酬残酷地压榨黑人的血汗。大农庄制度正是在这样的奴隶制基础上繁荣起来的。

南部各州与开发西部的东部人不同,他们有浓厚的保守思想。由于美国是以民主主义为基础的社会,因此,东部与南部在经济体制和社会结构方面的对立,形成了迥然不同的社会风气,和针锋相对的政治立场。

1860年,作为美国产业资产阶级代表的共和党人林肯当选总统。南部的强硬派不仅不停止南部独立的主张,同时还发表了“南部联邦”的宣言。翌年4月12日,南方军队进攻南卡罗莱纳州,于是战争爆发了。

当时,美国面临着严重的国内危机,它危及了国家的命运和民主制度的存在。

在这样激烈的社会动荡中,摄影家们感受到了命运的呼唤,纪实摄影由此应运而生。不难想像,假如没有这场战争,美国摄影的发展可能不会选择与欧洲绘画派摄影相异的道路,现在贯穿于美国摄影历史始终的纪实摄影流派,正是在当时特定的历史环境中诞生,并具备了不同于欧洲摄影史的性质和内涵。

在南北战争中从事纪实摄影的不仅是布雷迪(MATHEW·B·BRADY),还有他的助手加德纳(ALEXANDER·GARDNER)(1822—1882)和学生奥·沙利文(TIMOTHY·H·O·SULLIVAN)。

加德纳与其儿子一起受雇于北军波特马克司令部,当地图绘制员时开始了他们的纪实摄影。1886年完成《战争纪实》一书。

当时,尚未有网线版印刷,这本书只不过是由两本贴有100张照片的相册组成。今天,加德纳和布雷迪的纪实摄影已经成为珍贵的历史资料。



图1:加德纳“消灭叛军的阻击兵”1858

南北战争以北军胜利而终结。随着国内危机的缓和,一度因战争而中断了的西部开发事业又再度兴起,生活节奏也更加快了。

西部开发与铁路的铺设是齐头并进的。政府直属的西部勘探队也很快组成。人员大多是参加过南北战争的纪实摄影工作者。这些人把战争中的忘我精神也带到了边境纪实之中,并加以发扬光大。例如,加德纳在拍摄联邦太平洋东部建设状况的同

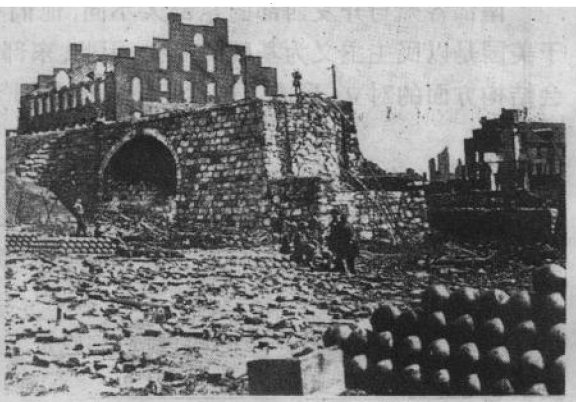


图 2:加德纳 “里士满的废墟” 1863

时,也拍摄了地理学上的风土人情。另外,布雷迪的学生奥·沙利文在参加北纬 40 度地区地质探险队中,钻入内华达州附近的一个矿山坑道,冒着随时可能发生爆炸身死的危险进行拍照。特别是,他于 1873 年和 1874 年,两次参加了由 J·M·霍莱中尉指挥的西经 100 度以西的探险队中,记录下未曾开发的资源和未知的边境见闻,以及行程上的艰辛,价值更巨大。值得一提的是,他第一个详尽地描绘了亚利桑那州,



图 3:奥沙利文 地狱般的矿区工棚 1865

现美国游览胜地之一的旧印第安遗址。

C·H·萨维奇(1831—1909)和 A·A·哈特等人也纷纷拍下了记录铁路建设的珍贵的历史照片。

还有 J·K·毕拉斯参加科罗拉多地区峪谷探险队, W·H·杰克逊参加 1870 年

宾夕法尼亚大学组织的地质探险队,他记录下的有关黄石河地区的资料得到国会的承认,该地区还被划为国立公园。之后,杰克逊又以欧洲为中心,到日本、印度等远东地区旅行,发表了许多纪实性照片。

如上所述,从南北战争到边境开发时期,纪实摄影如急风骤雨般发展起来,特别是边境纪实摄影,由于有众多的摄影家参加而显得格外引人注目。这些边境纪实正是依靠摄影者的勇气和耐力而完成的。



图4:奥沙利文 “格兰特将军司令部” 1864

纪实摄影的历史性,正是其价值所在。所谓历史性,就是指它在经历了漫长的时间考验后,仍然具有生命力,仍然具有能够正确反映历史的真实,并具有充分的说服力。

边境开发纪实反映了一个真实的历史阶段,所以它才具有资料性。现在,假如我们想亲眼看到美国当年西部开发的真实情景,唯一能够帮助我们的,只有这些纪实摄影照片了。它们能够使我们对于西部开发有一个正确的认识。从这个意义上讲,这些照片是极其珍贵的。

纪实摄影原本是用以留作纪念的。不论它的作者是否被人遗忘了,湮没了,但其作品仍独立地构成不朽的价值。今天的时代可以说是摄影时

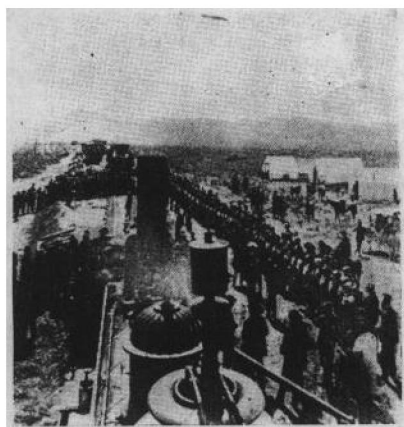


图5:萨维奇 “东西太平洋阵线会合的瞬间” 1869

代,无数业余摄影爱好者们捕捉到的时代镜头,将来也会成为“作者不详”式纪实照片。然而,会有许多作品作为没有歪曲当年历史真相的纪实而留有价值。在艺术领域,作品的价值体现在时代变迁的考验中,决定纪实摄影的价值首先是历史性。因为,纪实摄影与纯艺术的评价标准也是不同的。

从事纪实摄影,要抛弃个人的名誉、地位,这种精神首先是孕育在对现实社会不懈地剖析和深入地了解之中。

第二章

艺术摄影的发展

——绘画式摄影的变迁

艾尔弗雷德·斯蒂格利茨(ALFRED STIEGLITZ)

爱德华·斯泰肯(EDWARD STEICHEN)

安塞尔·亚当斯(ANSEL ADAMS)

戴维·O·希尔 (DAVID OCTAVIUS HILL)

奥斯卡·G·雷兰德 (OSCAR G RETLANDER)

亨利·P·罗宾森 (HENRY PEACH ROBINSON)

朱莉娅·玛格丽特·卡梅隆 (JULIA MARGARET CAMERON)

纳达 (NADAR)

彼得·亨利·爱默森 (PETER HENRY EMERSON)

摄影能否称为艺术,长期以来众说纷纭。电影的问世也同样如此,可以说这是新兴艺术注定的命运。为了获得艺术的称号,早期摄影家们努力模仿同时代的艺术形式,甚至从内容到形式上都维妙维肖地模仿绘画艺术。然而他们的努力恰恰与初衷相违,结果反而为确立摄影自身的艺术价值设置了障碍。早期摄影家们面对处于领先地位的绘画艺术,虽然已经意识到使用机械工具进行造型的方式具有光明前景,但却又深感自卑。因为他们当时深受传统美学观念的影响,认为艺术应该是由艺术家本人创造出来的,他们认为只有经过亲手创作的“第二自然”,才能溶进灵魂,才能付之以个性。这种观点束缚了摄影家们的身心。直到现在,不是仍有一些人这样认为么?尽管当今各种新的物质和产品源源不断地出现在市场上,但是仍然有人觉得手工艺品的价值要高于机械产品的价值。

摄影是一种很准确的复制手段,它自身的功能应该能开拓出一种新颖而又独特的艺术形式。然而,早期的摄影家却一心只想把绘画的手法引进摄影创作中来。

以英国为中心的欧洲摄影界,当时就是把摄影要近似于绘画作为奋斗目标的。在表现形式上则利用合成、修版和上色等技术手段,努力使照片接近于绘画效果,由此产生了许多杰出的摄影艺术家。



图6:希尔“十七世纪荷兰绘画式妇女人像” 1845。

其中一位就是英国的截维·希尔(DAVID OCTAVIUS HILL 1802—1870)。他运用碘化银照相纸拍摄出许多优秀的肖像照片。

希尔最初立志成为一名画家。在1843年,他接受了为英格兰独立长老教会成立大会画纪念画的任务。当时,出席人数多达450人,于是他改变了原来的打算,决定用摄影来完成,并请阿丹森这个年轻的化学兼摄影家做他的助手。

碘化银照相法可以使纸的纤维组织在照片处理过程中清楚地显现出来。希尔巧妙地

利用了这一点,不拘泥于细节表现,创造出一种特殊的明暗反差的表现形式。在希尔的代表作中,有一幅被称为“十七世纪荷兰绘画式人像摄影”的照片,照片上是一个向后看的妇女。十七世纪的荷兰美术,由于市民阶层的兴起,在当时的欧洲文化,即宫廷文化色彩支配一切的气氛中,确立了独特的市民式自然主义风格。表现内容也以日常生活为主。事实上,希尔在摄影中并没有拘泥于这种荷兰式的绘画方式,即绘画学院派的古典主义或浪漫主义,而是对写实主义抱有极大的兴趣。因此,可以说希尔的人像摄影,是最早在绘画派摄影中确立写实主义的风格。



图7:希尔 “苏格兰渔师之妻”

1848

在与希尔同一时代里,英国还出现了一位名叫朱莉娅·玛格利特·卡梅隆(JULIA MARCARET GAMERON 1815—1879)的女摄影家。在介绍卡梅隆之前,先介绍一下英国当时绘画派摄影的情况。

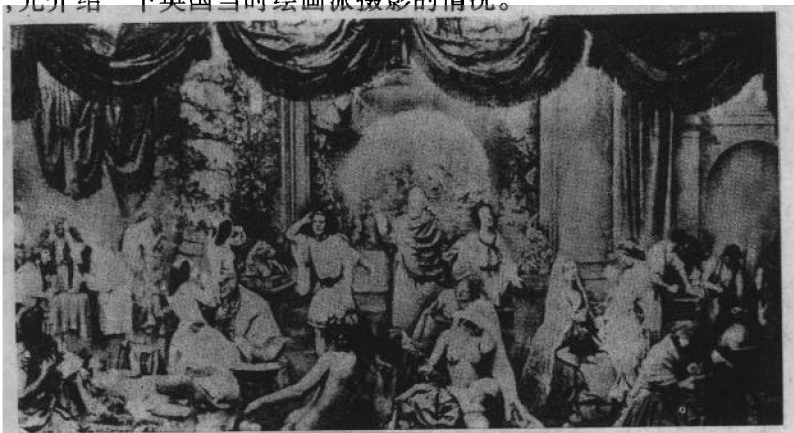


图8:雷兰德 “人生的两条路” 1857

1851年,英国伦敦雕塑家 F·S·阿切尔(FREDERICK SCOTT ARCHER 1813—1857)发明了火棉胶摄影法,这项发明可以说是摄影最早的技术革命。它与达盖尔银版摄影法和碘化银纸摄影法相比较,

曝光时间明显缩短,加快了拍摄时间。火棉胶摄影法是在玻璃板上涂上有溶碘化钾的火棉胶溶液,然后把它放入硝酸银溶液中浸泡,在未干燥之前就进行曝光,之后,用焦酞酚显影,定影后即会得到底片。

火棉胶摄影法的出现,不仅简化了暗房技术,同时对改变照片画面的表现方式有着极大的影响,为摄影趋向于绘画式的表现以技术上的保证。

1853年伦敦摄影协会成立之际,王室画家、该会会长S·V·牛顿提出:摄影的表现形式要与美术的造型艺术相一致,不必受修版或叠印术的限制的观点。

在这股潮流中,O·G·雷兰德(OSCAR·G·REILANDER)用叠放术创作出著名的“人生的两条道路”这幅寓言式的作品。该幅作品是由三十多张不同画面的底版叠放而成的31×16英寸的巨型照片,描写了圣人有两个弟子,一个持有人爱和爱人之心,另一个则整个沉沦在花天酒地之中的故事。作品中登场的人物(包括裸体妇人)均为演员所扮演。1857年,这幅作品在参加曼彻斯特博览会上,被维多利亚女王买去。自此,使用专业模特进行大型作品的创作方法,也就流行起来。

与雷兰德同时齐名的有H·P·罗宾森(HENRY PEACH ROBINSON)。他的代表作是“弥留”,画面中死去的少女就是由模特来扮演的。

值得一提的是:A·萨鲁门是一位雕刻家,他从伦勃朗的画法中得到

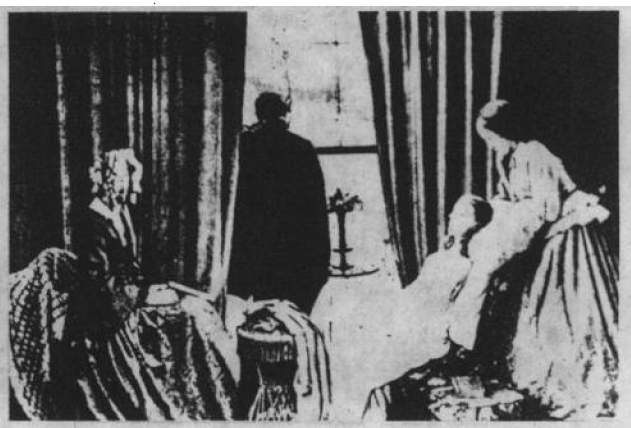


图 9: 罗宾森 “弥留” 1856

启发,在人物的下方安放一盏灯,即“伦勃朗式照明”,从而使摄影向绘画式风格又迈出了新的一步。