

永恒的
瞬间

艺术长廊丛书

YONGHE DE
SHUNJIAN

中外摄影
精品欣赏

周振鹤★编著

少年儿童出版社

T4
95-13

3147051

艺术长廊丛书

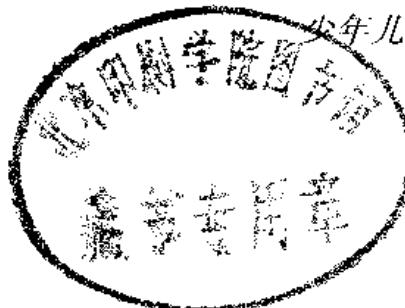
永恒的瞬间

——中外摄影
精品欣赏

YONGHENG DE SHUNJIAN

周振德★编著

少年儿童出版社

永恒的瞬间

— 中外摄影精品欣赏

周振德 编著

王 俭 装帧

责任编辑 房永斌

美术编辑 吴列平

责任校对 黄亚承

技术编辑 史建平

少年儿童出版社出版发行

上海延安西路 1538 号

邮政编码：200052

全国新华书店经销

上海十二印刷厂排版

商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32

印张：10.375 插页 10

字数：191,000

1997年7月第1版 1997年7月第1次印刷

印数：1—5,000

ISBN 7-5324-3094-4/J·162(儿)

定价：13.50 元

内 容 提 要

跨世纪的人才需要智慧的头脑，美好的青春和人生离不开高雅的艺术。这套“艺术长廊丛书”将引导中学生和青年朋友步入缤纷的艺术殿堂，去获取知识的滋养，享受美的芬芳。

本书系“艺术长廊丛书”中的一种。本书以通俗、流畅的文笔，图文并茂的形式，生动介绍了自摄影术发明以来的一百多年中，中外摄影精品 100 余帧。有神态毕肖的人物肖像摄影杰作，如《丘吉尔肖像》、《李斯特肖像》、《白求恩大夫》和《画家齐白石》等；有反映人民疾苦的《印度饥民》、《巴西病孩》和《盲妇》等；有表现高超摄影技巧的《子弹穿过苹果》、《飞燕掠水》和《16 周岁的胎儿》等；还有展示美丽自然风光的《喜马拉雅山日出》和《黄山雨后》等。题材多样，风格迥异，摄影技巧高超，会使人大饱眼福、大开眼界。当你读了这本书，既可了解这些摄影杰作的精髓所在，又陶冶了情操，还能提高自身的艺术素养和品位，从而为培养对摄影的兴趣和迈入摄影艺术的神圣殿堂提供了一位难得的“好向导”。

中共上海市委副书记陈至立和上海摄影家协会前副主席张宝安分别为本书作了序和前言。

序

陈玉立

革命导师列宁在《青年团的任务》中指出：“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”艺术教育是培养人们正确的审美观念、健康的审美情趣、陶冶高尚情操的重要内容和途径。对青年开展艺术教育，传授美学知识，是潜移默化地提高他们的思想道德素质，促进他们智力和身心健康发展的有力手段。

由少年儿童出版社精心组织编写的这套“艺术长廊丛书”，从音乐、芭蕾、电影、戏剧、绘画、雕塑、建筑和摄影八个方面，分别介绍了古今中外一百余件艺术精品，其中有贝多芬和冼星海的音乐、莎士比亚和汤显祖的戏剧、达·芬奇和齐白石的绘画、秦始皇的兵马俑和古希腊的维纳斯雕像等。书中还介绍了中国的故宫和埃及的金字塔等伟大历史文化古迹。这些流芳百世的历史文化遗产，是历代艺术家呕心沥血的艺术结晶，是劳动人民伟大创造力的集中表现，也是全

人类共同的宝贵财富。相信广大青少年会从这些五彩缤纷、光华夺目的艺术精品中更好地了解世界文化遗产，汲取丰富的艺术营养，开阔视野，增长知识，全面成长。

优秀的少儿读物是广大青少年的良师益友。希望出版部门能不断地为我们的下一代提供更多更好的精神食粮。

前　　言

自从达盖尔(法国)于 1839 年公布摄影术至今,摄影艺术虽然只有 150 多年的历史,但她却以辉煌灿烂的成果,令人瞩目的艺术魅力,成为人民群众特别是我国广大青少年所喜爱和接受的艺术样式。

摄影是一门“厚积薄发”、看似容易而又艰难的艺术。从宏观的意义上说,摄影艺术纵向上要求承先启后,多展望未来;横向要求高瞻远瞩、展望世界。摄影艺术已经完全走过了模仿绘画的阶段,进入了与其他姐妹艺术相互增益和智能横移的崭新时代。摄影艺术创作理应是一种严肃的使命,一种真诚的呼唤。摄影艺术家应该独具慧眼、蹊径独辟、责无旁贷地去寻觅、发现、抓取人民群众喜闻乐见的、经得起时代考验的永恒的瞬间。

由中年摄影理论研究工作者周振德编撰的《永恒的瞬间——中外摄影精品欣赏》一书,以 100 余幅在摄影史上具

有重大影响的中外摄影精品,用深入浅出、通俗易懂的文字向读者展示了摄影艺术的发展和成就。所选精品的时间跨度几乎覆盖了整个摄影发展时段,它们各自的风格,充分显示了摄影领域中各个历史时期的各种主要的流派,如:绘画主义、自然主义、写实主义、纯粹主义、印象主义、超现实主义、以及各种形式式的现代派摄影,真可谓蔚为大观,不一而足。书中有不少外国的摄影精品是第一次介绍到国内,而国内的摄影精品更是历经时间考验的精华之作。赏析文字对每一幅精品的思想内容、风格流派、艺术特色以及精品作者的简介均作了精炼而又生动的介绍。通过这种图文并茂、边叙边议的形式,相信能进一步引起广大青少年摄影爱好者对摄影艺术的浓厚兴趣,提高对艺术美的欣赏眼光,并进而提高创造美的能力。

1996年8月

(上海摄影家协会副主席、教授)

目 录

- 序 陈至立
前言 张宝安

外 国 篇

画意摄影的经典——《人生两途》欣赏	3
最早的战争照片——《战时巴拉克拉伐港》欣赏	6
营造感伤情调的艺术——《芳华易逝》欣赏	9
早期人像摄影杰作——《赫歇耳爵士》欣赏	12
眼光独到写心曲——《李斯特肖像》欣赏	15
回归自然——《采睡莲》欣赏	18
刹那间的印象——《少女头像》欣赏	21
生气勃勃的生活实录——《三等客舱》欣赏	24
纠正社会弊病的呼唤——《纺织厂童工》欣赏	27
把镜头对准现实——《盲妇》欣赏	30
华夏背后——《妓女》欣赏	33
神奇的植物——《植物茎叶》欣赏	36
机器的美感——《火车头的回转轴》欣赏	39
装饰艺术的趣味——《坐姿》欣赏	42
内涵丰富的时装照——《女帽》欣赏	45
挣脱具象的影像——《从柏林无线电塔俯视》欣赏	48
为整个民族造像——《高等学校教师》欣赏	51

慧眼独具 跋径独辟——《睡美人》欣赏	54
生命礼赞——《利比里亚男孩》欣赏	57
把情感视觉化——《纸带光影》欣赏	60
决定性的瞬间——《布鲁塞尔街景》欣赏	63
一帧“堪的”摄影名作——《罗马政治会议幕后》欣赏	66
哈哈镜里的世界——《变形第40号》欣赏	69
传神写照显灵魂——《纳粹头目戈培尔》欣赏	72
换个视角看世界——《女郎与影子》欣赏	75
诗一般的韵律——《诗人桑德伯格》欣赏	78
超越肉眼所见——《沙丘》欣赏	81
经济萧条的缩影——《难民》欣赏	84
人格尊严的赞歌——《里茨基夫人》欣赏	87
展示人生悲剧——《逃离火场》欣赏	90
战争摄影的不朽之作——《共和军战士之死》欣赏	93
希腊神话的再现——《战争浮雕》欣赏	96
发怒的雄狮——《丘吉尔肖像》欣赏	98
环境肖像杰作——《音乐家斯特拉汶斯基》欣赏	101
变形的魅力——《裸体透视》欣赏	104
一曲劳动的颂歌——《捻线村妇》欣赏	107
向上苍祈祷——《印度饥民》欣赏	110
用色彩描绘世界——《街头印象》欣赏	113
奇妙的光画——《毕加索》欣赏	116
唯闻君叹息——《地铁出口的男子》欣赏	119
人生常有尴尬事——《绅士与舞女》欣赏	122

天伦之乐——《可爱的宝宝》欣赏	125
表现自我的载体——《景观》欣赏	128
线条与块面的趣味——《斯德哥尔摩西桥》欣赏	131
信手拈来 意在画外——《市政参议员》欣赏	134
“语不惊人死不休”——《郁金香》欣赏	137
走向永恒——《圣法兰西斯雪景》欣赏	140
生活化的时装照——《巴黎红磨坊中的晚礼服》 欣赏	143
稚拙的童真与畸形的成熟——《面罩》欣赏	146
飘浮的恐惧和乐趣——《跳水》欣赏	149
神秘的精神旅程——《风景》欣赏	152
技艺与机遇——《月升》欣赏	155
组合心灵图像——《出逃者》欣赏	158
悬浮奇观——《原子的达利》欣赏	161
超越摄影的影响——《巴西病孩》欣赏	164
奇妙的瞬间——《子弹穿过苹果》欣赏	167
揭示生命的奥秘——《16周岁的胎儿》欣赏	170
从太空看地球——《地球初升》欣赏	173
记录构思的艺术——《飘雪的圣诞节》欣赏	176
感悟而出的影像——《憩》欣赏	179
正常与畸形——《墨西哥侏儒》欣赏	182
凄惨的童年——《垂头的女孩》欣赏	185
吸毒者的墓志铭——《吸毒者》欣赏	188
恐怖狰狞为自责——《怪脸》欣赏	191

工欲善其事 必先利其器——《飞燕掠水》欣赏	194
经济扩张的代价——《油漆中的厂房》欣赏	197
于无声处洒哀泪——《戴高乐葬礼》欣赏	200
自我变形的旨趣——《照相变形》欣赏	203
独特的影调和空间——《海滨时光》欣赏	206
虚构影像的冲击——《做鸡汤》欣赏	209
别出机杼的照片包装——《做个金发碧眼妇人》 欣赏	212
自由想象的影像——《死亡降临》欣赏	215
和谐单纯的色彩——《田野》欣赏	219
女权运动的历史存照——《HB-28-80》欣赏	222
此时无声胜有声——《旁观者》欣赏	225
与人类共通的情感——《手术台上的母牛》欣赏	228
为肖像添一丝幽默——《导演约塞扬肖像》欣赏	231
小机巧 大用心——《澳大利亚松树》欣赏	234
为人间苦难留下见证——《喂鸽老汉》欣赏	237
随意采撷亦成章——《阿克伦》欣赏	240
漫步的视觉奇观——《从维斯塔街眺望曼哈顿海滩》 欣赏	243
高山仰止——《喜马拉雅山日出》欣赏	246
重新塑造世界——《办公桌》欣赏	249
爆炸的幽默——《后院销售示范》欣赏	252
对比的震撼——《人类的手》欣赏	255
摄影者的机遇——《裸跑者》欣赏	258

中 国 篇

中国绘画风格摄影——《春树奇峰》欣赏	263
鲁迅先生的最后留影——《鲁迅与青年木刻家》 欣赏	266
国际主义战士的光辉形象——《白求恩大夫》欣赏	269
人民战争的威力——《白洋淀上的雁翎队》欣赏	272
埋葬剥削制度的斗争——《斗争地主》欣赏	275
依依惜别战友情——《欢送战友》欣赏	278
童话般美丽的世界——《跟我走》欣赏	281
神秀奇崛黄山魂——《黄山雨后》欣赏	284
喜不自禁动人心——《在结婚登记处》欣赏	287
用光线刻画人物——《画家齐白石》欣赏	290
创造心中的意象——《日月》欣赏	293
千古雄姿换新装——《万里长城》欣赏	296
白衣天使——《神圣的手》欣赏	299
重彩画意绘新景——《白墙》欣赏	302
甜蜜的梦——《种子梦》欣赏	305
华夏腾飞的象征——《中国龙马》欣赏	308
对祖国母亲的深情——《大地》欣赏	311
中国农村的希望——《希望》欣赏	314
视角别致 耐人寻味——《第一次》欣赏	317

外 国 篇

画意摄影的经典 ——《人生两途》欣赏

在摄影史上,绘画主义摄影(也称画意摄影)是历史最悠久、阵容最庞大、影响最深远的一个流派。它形成于上世纪 50 年代。当时,摄影术发展尚处于初步阶段,照相机的镜头、快门以及胶片、药水等,都还不完善,摄影的特殊表现语言和审美功能也远未为人们所认识。为了提高摄影的艺术地位,许多摄影家采取了模仿绘画的方法,不仅在作品形式上,而且在主题内容上也处处效法绘画,绘画主义摄影由此得名。至上世纪 50 年代后期,绘画主义摄影进入发展的黄金时代,其标志是雷兰达(Oscar Gustave Rejlander,瑞典,1813—1875)《人生两途》的问世。

这是一幅具有浓厚戏剧性和象征意义,以道德训诫为主题的作品。画面上众多的人物,分成三组。左右两组分别代表截然不同的人生道路:右边喻示高尚、纯洁、慈善、勤勉,以及其他美德;左边则象征赌博、贪财、酗酒、淫荡等种种恶行。中间站着一位贤哲老者,正为两个刚踏上人生旅途

的青年指示不同的道路。看来，一个向往美德，一个则为恶行所诱。在他们前面，是另一组忏悔的人物，作者把新生的希望寄托在他们的身上。整幅作品结构严谨，人物姿态生动，犹如一幅精心绘制的油画。

在 1857 年英国曼彻斯特举办的“艺术珍宝展”中，《人生两途》与绘画、雕塑等作品一起展出，摄影第一次与其他艺术平起平坐，终于在艺术殿堂中占据了它应有的一席。英国维多利亚女王对这幅作品极为欣赏，把它购买下来，挂在阿巴特公爵的书房里。

英国女王看中的自然是这幅作品劝人弃恶从善的寓意。然而作品本身却以成熟的摄影技巧和强烈的艺术感染力，成为绘画主义摄影的经典。当时，要摄制这样一幅场面宏大、人物众多（总共 25 人）、动作复杂的照片，不仅是圈外人士，就是摄影界，也有不少人感到不可思议。单就人物姿