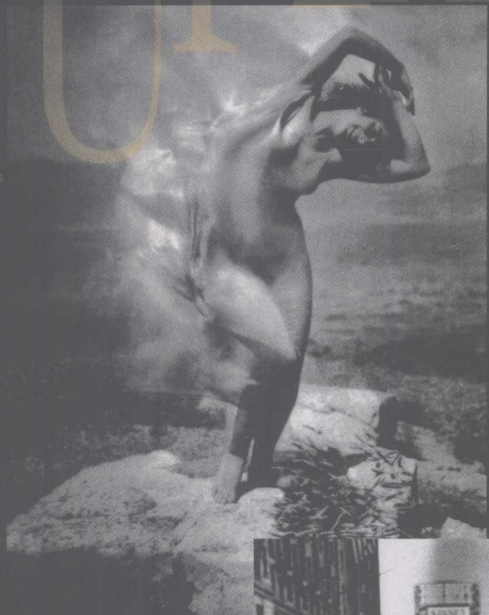

王真 编著

光影中的灵魂

图片摄影作品赏析

中国国际广播出版社

光影中的灵魂

——图片摄影作品赏析

王 真 编著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

光影中的灵魂——图片摄影作品赏析 / 王真编著. —北京:
中国国际广播出版社, 2009.4
ISBN 978-7-5078-3033-0

I. 光… II. 王… III. 摄影艺术-鉴赏-世界 IV. J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第200486号

光影中的灵魂——图片摄影作品赏析

编 著	王 真
责任编辑	王 芳
版式设计	国广设计室
责任校对	徐秀英
出版发行 社 址	中国国际广播出版社 (83139469 83139489[传真]) 北京复兴门外大街2号 (国家广电总局内) 邮编: 100866
网 址	www.chirp.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	海军政治部印刷厂
开 本	787 × 1092 1/16
字 数	300 千字
印 张	16.75
印 数	5000 册
版 次	2009 年 4 月 北京第一版
印 次	2009 年 4 月 第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5078-3033-0 / J · 131
定 价	39.80 元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究

(如果发现印装质量问题, 本社负责调换)

前 言

本书按照历史发展的线索，比较系统全面地介绍了各个时期主要摄影流派的摄影作品，并且根据摄影的不同门类，展示了中外摄影大师的名作。通过深入探索和研究各种流派题材的构思、各种造型手段的运用、创作个性风格以及时代特点等，使读者在提高摄影图片艺术鉴赏能力的同时，掌握赏析摄影作品必备的基本知识。

本书共分为十一章，内容包括：摄影术的诞生和初创期的探索、画意摄影、现代摄影、纯影派摄影、纪实摄影、现代主义摄影、风光摄影名家名作、广告摄影名家名作、人像摄影名家名作、新闻摄影名家名作、人体摄影名家名作。

本书内容翔实，图文并茂，兼具知识性和观赏性。既适合在校学生学习的需要，又可作为摄影爱好者进修和自学的参考书。

由于资料和学识的限制，本书在编写过程中难免会有一些疏漏谬误之处。在此，我们真诚地希望广大读者和有关专家批评指正。

王真

2009年1月

目 录

第一章 摄影术的诞生和初创期的探索 / 1

第一节 摄影术的诞生 / 1

- 一、尼埃普斯的“日光刻蚀法” / 1
- 二、摄影术的正式诞生——达盖尔的“银版摄影法” / 3
- 三、“负正”系统与塔尔博特的“卡罗式摄影法” / 5

第二节 初创期的探索 / 8

- 一、早期肖像摄影 / 8
- 二、早期风光摄影 / 12
- 三、早期地质考察摄影 / 14

第二章 画意摄影 / 17

第一节 情景画意摄影与雷兰德 / 18

- 一、情景画意摄影 / 18
- 二、雷兰德 / 18

第二节 情节画意摄影与罗宾逊 / 20

- 一、情节画意摄影 / 20
- 二、罗宾逊 / 21

第三节 画意人体摄影与画意静物摄影 / 23

- 一、画意人体摄影 / 23
- 二、画意静物摄影 / 27

第三章 现代摄影 / 30

第一节 即时摄影与斯蒂格里茨 / 30

第二节 纯粹摄影与斯泰肯 / 35

第三节 直接摄影与斯特兰德 / 40

第四章 纯影派摄影 / 44

- 一、f64 小组 / 44
- 二、韦斯顿 / 44
- 三、亚当斯 / 49

第五章 纪实摄影 / 56

- 一、早期纪实摄影家尤金·阿杰特 / 56
- 二、社会纪实摄影家刘易斯·海因 / 58
- 三、堪的派摄影家萨洛蒙 / 62
- 四、写实主义摄影家安德烈·柯特兹 / 63
- 五、“FSA”摄影家埃文思、兰格 / 67
- 六、新闻摄影摄影家爱森斯塔特 / 70
- 七、“人情味”纪实摄影家罗伯特·杜瓦诺 / 73
- 八、专题摄影摄影家尤金·史密斯 / 78
- 九、具有历史眼光的马克·吕布 / 82
- 十、激进派摄影家罗伯特·弗兰克 / 84
- 十一、大胆突破的摄影家威廉·克莱因 / 86
- 十二、与苦难者在一起的塞巴斯提奥·萨尔加多 / 88
- 十三、提出“决定性瞬间”理论的社会纪实大师布列松 / 90
- 十四、战地纪实摄影大师卡帕 / 96

第六章 现代主义摄影 / 98

第一节 抽象摄影 / 98

- 一、最早的抽象摄影——科伯恩 / 99
- 二、“冷抽象”——纳吉 / 101
- 三、“热抽象”——布鲁吉耶尔 / 102
- 四、动抽象——费宁格 / 104
- 五、半抽象 / 105

第二节 达达主义 / 107

第三节 超现实主义摄影 / 110

- 一、超现实主义摄影 / 110
- 二、超现实主义代表人物 / 113

第四节 新客观主义摄影与主观主义摄影 / 124

- 一、新客观主义摄影 / 124
- 二、主观主义摄影 / 125

第七章	风光摄影名家名作 / 131
第一节	风光摄影的发展 / 131
第二节	风光摄影名家名作 / 134

第八章	广告摄影名家名作 / 153
第一节	广告摄影的发展 / 153
第二节	广告摄影名家名作 / 156

第九章	人像摄影名家名作 / 180
第一节	人像摄影的发展 / 180
第二节	人像摄影名家名作 / 182
一、马修·布雷迪	/ 182
二、亚历山大·加德纳	/ 184
三、艾蒂安·卡尔雅	/ 185
四、卡梅伦	/ 186
五、纳达尔	/ 189
六、奥古斯特·桑德	/ 193
七、尤素福·卡什	/ 194
八、阿诺德·纽曼	/ 196
九、让卢普·西埃夫	/ 198
十、其他人像摄影名作欣赏	/ 204

第十章	新闻摄影名家名作 / 217
第一节	新闻摄影的发展 / 217
第二节	新闻摄影名家名作 / 219

第十一章	人体摄影名家名作 / 234
第一节	人体摄影的发展 / 234
第二节	人体摄影名家名作 / 236

主要参考文献	/ 256
--------	-------

后记	/ 257
----	-------

第一章 摄影术的诞生和初创期的探索

摄影术的诞生直接导因于绘画和印刷业的需求。19世纪,作为科学技术基础门类的数学、物理学、化学乃至机械加工制造学蓬勃发展,为用科学手段捕捉幽灵般的影像提供了条件。西方的画家为了取得更精确的写实效果,开始普遍使用一种叫做“光影画箱”的辅助性绘画工具。这种工具颇似后来的单镜头反光式照相机,光线通过透镜形成人工影像,便可用碳笔描摹成画了。

第一节 摄影术的诞生

一、尼埃普斯的“日光刻蚀法”

19世纪初,平版印刷技术开始成为一种新的实用工艺。这一工艺引起了法国人约瑟夫·尼塞菲尔·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce, 1765-1833)的极大兴趣。

1825年,尼埃普斯将涂有感光物质的金属材料作为成像片基,成功地记录下了一幅画面,起名为《牵马的孩子》(图1-1)。该作品取材于17世纪荷兰的一幅版画,画面表现的是一个孩子将一匹马拉进马厩。它是用暗箱拍摄的第一幅永久性照片,这张照片是有确切年代可稽的世界上第一张照片。这帧作品由法兰西博物馆以39.8万美元成交价收藏。

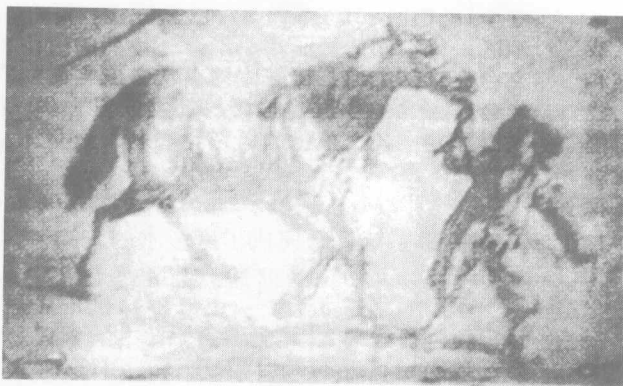

图1-1 《牵马的孩子》尼埃普斯摄(1825)

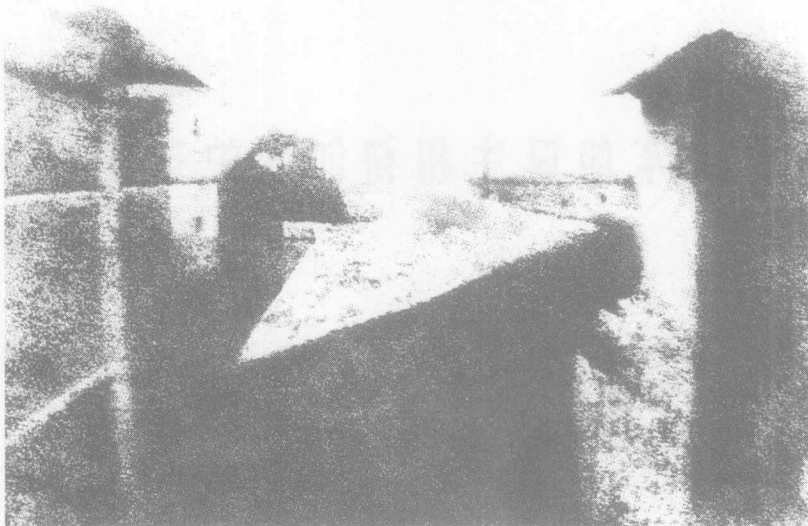

图1-2 《窗外景色》
尼埃普斯摄 (1826)

虽然世界上最早的摄影作品是尼埃普斯的《牵马的孩子》，但是这幅作品仅仅是对绘画的一种翻拍，真正面对外部世界捕捉并成功固定影像的，还应当说是尼埃普斯于1826年拍摄的《窗外景色》（图1-2）。

《窗外景色》是尼埃普斯用自制的照相机拍摄的他法国居所阁楼的天窗外的景色，进行了长达8小时的曝光。《窗外景色》长久以来被认为是世界上第一张永久保存的照片，它被视为世界上直接获取自然影像的第一张成功之作。

在尼埃普斯拍摄的《餐桌上的静物》（图1-3）

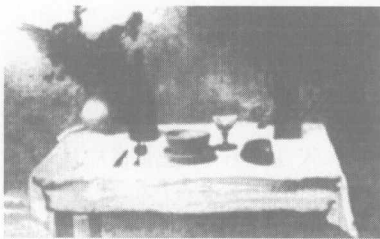

图1-3 《餐桌上的静物》尼埃普斯摄

中，我们可以清楚地看到餐桌上的酒瓶、碗碟、杯子等物品，画面的清晰度得到较大提高，拍摄时间应晚于1826年。

尼埃普斯将自己这种以日光作用于感光柏油，从而达到将影像长久固定在玻璃或金属板上的方法命名为“日光蚀法”（Heliography）。这是世界上最早的摄影技术系统。事实上，尼埃普斯的“照相机-感光材料-显影”摄影系统已经完成了摄影术的发明，但是由于保密原因，在尼埃普斯逝世前并没有得到公认。但是尼埃普斯极大地影响了印刷工艺的发展，这一点功不可没。

知识角：相机的选择

相机的选择主要取决于摄影师的拍摄用途和心理价位。现代照相机品种繁多，形状与功能各异，其类型划分也因标准不同而有许多划分方法。从相机的实用角度来谈，对于业余摄影师来说，相机种类的选择主要有135相机、数码相机、一步成像相机；对于专业摄影师来说，除以上种类外，还可以选择120相机、大型相机等。

二、摄影术的正式诞生——达盖尔的“银版摄影法”

法国人路易·雅克·芒代·达盖尔 (Louis Jacques Mande Daguerre, 1787-1851) 是巴黎的艺术家和风景画家, 风景画创作品位很高, 铅笔画《树林景观》至今收藏于纽约乔治·伊斯曼国际摄影博物馆中。达盖尔在法国人尼埃普斯的启发下, 弥补了摄影操作中曝光时间过于漫长、画面影像模糊不清的缺点, 发明了“银版摄影法”。银版摄影是直接正像, 其影像品质极其优良, 由于银粒细腻, 汞合金明亮悦目, 整个影像精微细腻, 层次丰富充实, 可以拍摄大部分明亮光线下的景物, 曝光时间约为30秒。达盖尔把这种摄影术命名为“达盖尔式摄影法”。1839年8月19日, 法国政府正式对全世界宣布: 摄影术诞生了! 由于达盖尔对摄影术的开创性贡献, 他被誉为“摄影之父”。

摄影术的诞生与19世纪初光学、化学和机械工业的迅速发展是分不开的。科技的飞速发展给摄影术的诞生创造了有利的条件。摄影术诞生之前, 我们只能靠绘画来记录影像, 绘画作品是画家再创作的产物, 主观意识很强。在摄影术发明之后, 我们可以利用摄影来直接获取逼真的影像, 它使人类第一次掌握了即时捕捉并长久固定、长期保存外界影像的能力, 同时也开辟了人类艺术的又一个领域。

1837年达盖尔用镀银铜板对着工作室一角拍摄的《工作室一角》(图1-4), 被作为摄影术发明的凭证, 现在收藏于巴黎法国摄影家协会。作为摄影术的创始人, 达盖尔本人的摄影作品并不是很多, 但是从现存的几幅图片中, 我们可以看出他本人精湛的绘画功底和过人的钻研独创精神。

图1-4 《工作室一角》达盖尔摄 (1837)

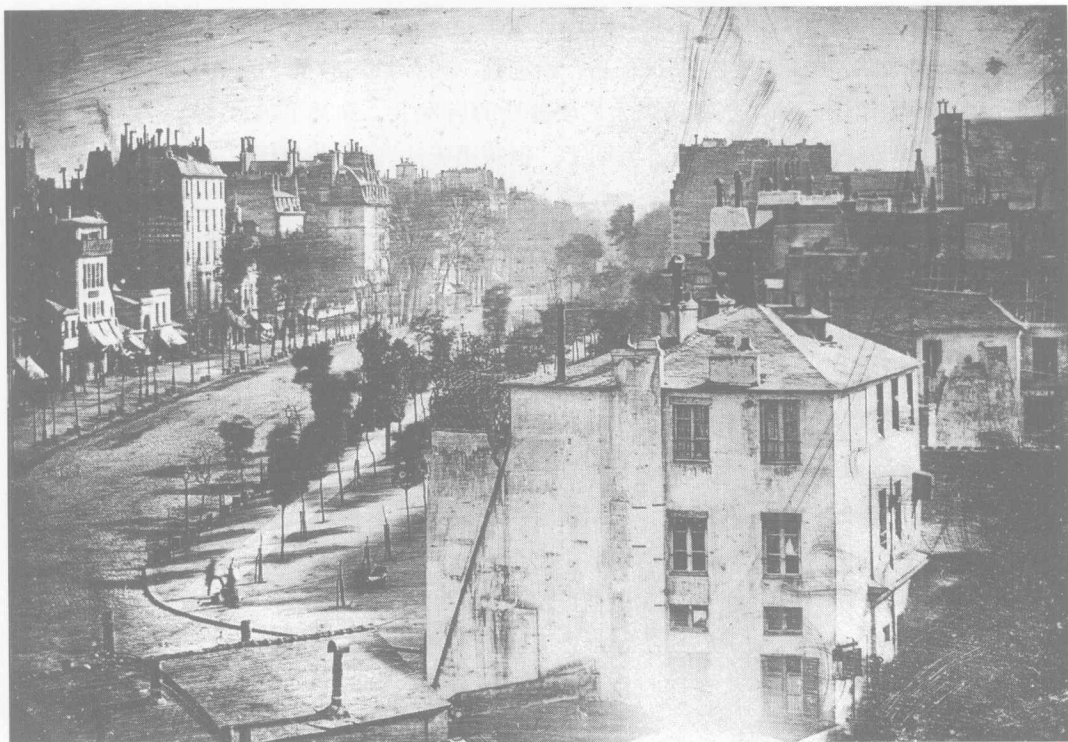

图1-5 《巴黎寺院街》达盖尔摄 (1838)

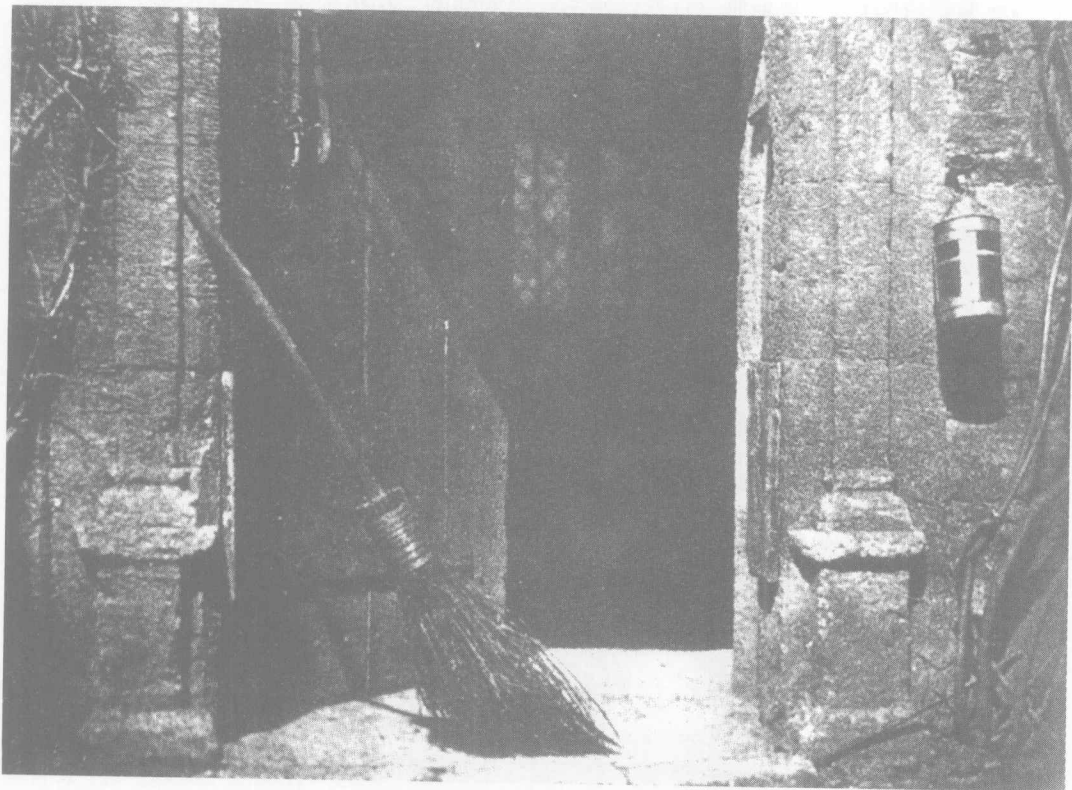
达盖尔在1838年拍摄了这幅《巴黎寺院街》(图1-5),画面具有强烈的空间透视感,场面宏伟,景物错落有致。寺院街位于巴黎的下等生活区,那里贩夫走卒形形色色,三教九流层出不穷,人称“罪恶街”。这幅作品诞生至今已一百七十年,仍以其魅力令人刮目。

三、“负正”系统与塔尔博特的“卡罗式摄影法”

达盖尔创立的“银版摄影法”宣告了摄影术的诞生，其制作的照片质量也非常细腻精致，但由于制作成本较高，并且一次只能拍摄一张照片，照片无法进行反复复制。英国人威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot, 1800–1877）通过不断的摄影探索，解决了照片复制的难题。塔尔博特将他的摄影系统称之为“卡罗式摄影”，它开创了摄影的“负正”系统，可以从一次曝光取得的负片上，反复印制正片，虽然画面质量不能与达盖尔的银版摄影相媲美，但是为今后摄影领域的小幅底片放大成正片，乃至随意剪裁复制，提供了有利的条件。

塔尔博特1843年拍摄的作品《打开的门》（图1-6），深深地打动了一百多年来无数的观赏者。英国著名摄影理论家伊安·杰夫里写道：“《打开的门》是一个等待着人出现的场所。提灯等待着黑暗，扫把等待着使用者，而门口则等待着进入者。塔尔博特受制于他的方式，没有自由地把他的故事展示到最后，他转而去表现空缺，并且指出了这种空缺是如何通过想象而补足的。这些启发性的要素是摄影的主要成分，因为它们延伸了图片可能的意义。”

图1-6 《打开的门》塔尔博特摄（1843）

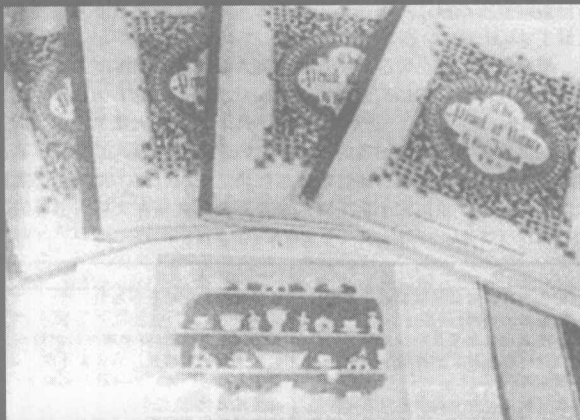

图1-7 《自然的画笔》

知识角：光圈

光圈，位于镜头内，由若干金属薄片组成的可调节大小的进光孔，又称“相对口径”，相对口径的大小用光圈系数 f (focal) 来表示。我们较为熟悉的 f 系数有： $f2$ 、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64。一只相机镜头的 f 系数通常只具备其中连续的7~8档，例如 $f2 \sim 16$ 、 $f1.4 \sim 16$ 、 $f2.8 \sim 22$ 等。在镜头光圈调节环上，光圈系数一般都会标识出来。

塔尔博特除了钻研“卡罗式摄影”系统之外，还出版了一本名叫《自然的画笔》（*The Pencil of Nature*，图1-7）的画册，这本画册是世界上第一本摄影画册，共收藏了塔尔博特拍摄的卡罗式大幅照片24幅，同时在画册的附文中，塔尔博特描述了他发现卡罗式摄影法的经过，并阐明了它的优点及其使用方法。1844-1846年《自然的画笔》分6个部分出版、销售，至今仍有少数留存，是收藏家极珍贵的藏品。

《瓷器》（图1-8）是画册《自然的画笔》中的插图，拍摄的是一个展示架上制作精美的瓷器。“卡罗式摄影”使用纸纤维成像，颗粒较粗，清晰度低，反差大。画册中的照片，由于时间长，已有点儿褪色。

图1-8 《瓷器》塔尔博特摄

图1-9 《草垛》塔尔博特摄 (1844)

塔尔博特曾经说过：“摄影术有能力揭示许许多多微小的细节，它们有助于表现真实和现实，然而，却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。”1844年塔尔博特创作的《草垛》（图1-9），是摄影史上有名的照片之一，画面中巨大的干草垛码放得像一座房子，是对生活状态的一种真实记录。

在法国政府宣布摄影术发明之后，人们以极大的热情来尝试着这一新的令人兴奋的技术，不同行业的人们争先恐后地投入到摄影行业，摄影成为肖像、静物、风光、自然或社会场景记录的最便捷的工具。

当然，由于技术与艺术上的不成熟，早期的摄影照片还显得很幼稚，画面显得有些粗糙，但这些照片却是摄影术发明和发展的见证，为后人重温当时的社会历史风貌留下了永远的视觉记录。

第二节 初创期的探索

一、早期肖像摄影

无论外部世界是多么神奇，最有诱惑力的始终是人本身。人们一旦掌握了捕捉和留存影像的能力，最强烈的愿望自然是认识自己，保留自己的影像。

法国新古典主义绘画大师安格尔曾经说过：“摄影真是巧夺天工，我很希望能画到这

(1)

(2)

图1-10 银版法肖像 索斯沃斯和哈维斯摄 (1843-1860)

样逼真，然而任何画家也办不到。”人们再也不用为了得到一幅心仪的肖像绘画忍受长时间不能动的痛苦，经过改进的达盖尔摄影法满足了人们渴求美、保留自己影像的愿望。一时间，许多人像摄影的照相室纷纷建立，人们都为能得到一幅清晰逼真的达盖尔式照片而惊喜，一股“肖像热”在欧美等国家掀起了热潮。

1. 索斯沃斯和哈维斯兄弟

在美国，银版法摄影得到了值得瞩目的发展。19世纪40-60年代，在众多从事银版照相的商业性摄影公司中，以埃尔伯特·索斯沃斯（Albert Southworth）和约书亚·哈维斯（Josiah Hawes）兄弟的摄影室较为人知。他们遵循达盖尔银版法的基本规范，用光亮的金属盘制作照片，每幅照片都单独处理，单独曝光，完成的作品图像清晰、形制精美（图1-10）。这些银版照片被小心地珍藏，多达240幅，1999年由索斯比拍卖行拍卖，以超过300万美元高价售出，并在美国摄影博物馆公开展出。

2. 希尔、亚当森

在英国，经过改进的塔尔博特卡罗式摄影法得到长足的发展，成就了一些名家，其中较为突出的是罗伯特·亚当森（Robert Adamson，1821-1848）和戴维·奥克塔维厄斯·希尔（David Octavius Hill，1802-1870）。希尔是一名画家，亚当森则

知识角：快门

现代照相机有慢至数秒到快至数千分之一秒的多级快门速度，相机快门速度的变化幅度越大越好，尤其是高速档。现代不少高档相机最高快门速度已达 $1/8000$ 秒。快门的速度单位是秒。在光圈不变的情况下，快门打开的时间越长，胶片接受的曝光量越多；打开的时间越短，则胶片接受的曝光量越少。相机上快门速度标记常见的有1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000等，这些数字均是表示实际快门速度的倒数秒。如30表示实际快门速度为 $1/30$ 秒。在光圈不变的情况下，相邻两级快门速度的曝光量相差一倍。如 $1/60$ 秒比 $1/125$ 秒的曝光量多一倍； $1/500$ 秒则比 $1/250$ 秒的曝光量少一半。

研究卡罗式摄影法。两人于1843年开始合作，亚当森负责拍摄，而希尔主要负责艺术指导，共制成了3000张纸版底片。19世纪90年代，苏格兰摄影家安南发现并出版了他俩的作品，于是他们才为世人所知。希尔和亚当森拍摄的照片，创造了一种深远的内在摄影风格。将被摄人物从摄影棚的人工光源中解放出来，利用自然光源——太阳光进行照明，画面强调光照效果，善于用光效表达人物内心情感。画面中的背景多采用深色背景，暗背景亮主体，使画面中的人物显得更为生动突出，人物犹如光的创造物一般在黑暗中浮现。他们的肖像作品充分表现了19世纪艺术家的使命感和创造力。

图1-11 《理绳》希尔、亚当森摄
(1846)

作品《理绳》（图1-11）是希尔和亚当森人像摄影的代表作之一，摄于1846年。画面中的人物处于深色背景前，侧逆光使人物脸部一面受光，一面在阴影中，人物粗犷豪放的外形、坚毅刚强的性格表露无遗，给人极大的震撼。

希尔和亚当森在19世纪40年代拍摄的《女士背影》（图1-12），将镜头对准女士的背影进行拍摄，女士穿着中世纪的服装，站在深色的环境中，头部略微转向一侧，女士的背影带给我们无穷的想象。

图1-12 《女士背影》希尔、亚当森摄

图1-13 《约翰·史蒂文森和他的雕塑》 希尔、亚当森摄（1845）

《约翰·史蒂文森和他的雕塑》（图1-13）中的约翰·史蒂文森统帅般的独特气质被展现出来。人物和他的雕塑外形上具有相似性，照片展现了人物刚毅的性格，显得深沉而有力。