

摄影的道理

SHEYING DE DAOLI

钟林卡 著

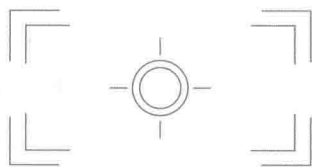

四川大学出版社

摄影的道理

SHEYING DE DAOLI

钟林卡◎著

四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:杜 彬
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

摄影的道理 / 钟林卡著. —成都:四川大学出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5690-1510-2

I. ①摄… II. ①钟… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328188 号

书名 摄影的道理

著 者	钟林卡
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-1510-2
印 刷	四川新恒川印务中心
成品尺寸	140 mm×210 mm
印 张	13.25
字 数	768 千字
版 次	2018 年 9 月第 1 版
印 次	2018 年 9 月第 1 次印刷
定 价	88.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://press.scu.edu.cn>

▼ 意象圆融:摄影的道理

拍摄一张照片是很容易的事:把光圈速度调到自动挡,对准目标,按下快门。

摄影的技法廉价性带来了应用的普及性,让摄影成为一种重要的社会需求和文化现象。“19世纪的最有逻辑的唯美主义者马拉美说,世界上一切事物的存在,都是为了在一本书里终结。今天,一切事物的存在,都是为了在一张照片中终结。”(桑塔格《在柏拉图的洞穴里》)

但是,摄影的普及性降低了摄影的地位,让摄影之为艺术变得更为困难。

摄影之为艺术,就必须超越其自身。

摄影具有工具性,最初只是一种复制和记录的工具。只有超越工具性,摄影才能超越自身。因为作为艺术的摄影,不是为了记录和复制,而是为了述说;即使正在记录或复制,仍然是为了述说。

摄影是选择的艺术。

F.费里尼说:“何谓艺术家?就是那些蓦然惊觉置身于物理现实与形而上现实之间的外省人。”这个外省人想要穿越两个现实之间的不明地带,达到一种新的身份、新的确定、新的实在。为此,画家进行再造,将主观之物(或经过主观过滤的实在之物)再造并呈现于画布或纸帛之上;摄影师则进行选择,选择那些合意的实在之物,将之复制并呈现到相纸上面。

这种摄影的客观性,导致摄影之为艺术的美学标准与绘画大相径庭:“为绘画而制订的美学评价的标准,有赖于真品(还有赝品)和技艺的标准——这些标准对摄影来说,要么过于放纵,要么根本不存在。”(桑塔格《摄影信条》)

照片没有笔墨或肌理可供批评或赞美,那种冷冰冰的公文气息减弱了照片的形式美,迫使摄影去追求更复杂的审美意义。摄影曾经剥夺了绘画的文献价值,反过来,绘画又迫使摄影只能通过一个狭窄之门去寻找自己的艺术价值。

摄影之为艺术的价值决定于选择的能力。

摄影师必须正确地、巧妙地、创新地进行选择,选择机位、角度、位置、景深;选择色彩、层次、背景、光线,更重要的是选择对象和主题。桑塔格写道:“喜欢一张照片而不喜欢另一张照片,也极少只意味着这张照片在形式上更优越;它几乎总是意味着,观众更喜欢那情调,更尊敬那意图,或那照片中的人物。”

选择决定了照片是有趣的还是乏味的、厚重的还是轻薄的、苍白的还是动人的;更重要的是,决定了照片是有价值的还是无意义的。

选择的能力决定于艺术人格的有无与丰瘠。

艺术人格建立在对生命的深刻体验与参悟之上,它是一种意趣、一种态度、一种修为、一种眼光;它是一种气质,一种风度,也是一种既能感动自己也能感动他人的能力。一个不能感动的人绝对不是一个真正的艺术家。现实中,可以容易地找到一个个摄影师,却很少能找到一个丰满的艺术人格。

艺术人格的丰满或贫瘠决定了选择的效果与成败。虽然在所有艺术形式的价值构成中,艺术人格都占有重要的主导地位,但它对摄影尤其重要,它构成了摄影艺术价值的内核与主体。

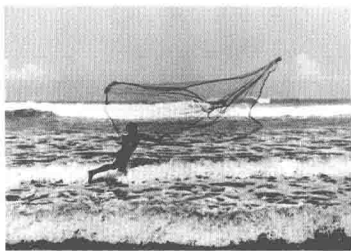
摄影的灵魂是充盈于照片之中的艺术人格,照片所唤起的共鸣,实际是艺术人格的共鸣。正如我们观看萨尔加多的作品,并不是感动于照片用光的精巧或者构图的完美,而是感动于作者那份对人类命运的悲悯。“世界上哪有什么艺术呢?只有一个个的艺术家!”(列夫·托尔斯泰)

“心之所谓意。”(董仲舒《春秋繁露·循天之道》),艺术人格便是摄影之心,是安放摄影之心的所在。欠缺艺术人格的照片,就像是抽去了骨骼和精魄的肉体,了无生机,散发着腐朽和死亡的气息。

摄影的过程,本质上,是神与物游的过程,是摄影之心寻找安放之所的过程,找着了,便内融于其中,使之变得光亮而鲜活。

内融是生发于原初的融合,是将基因搅拌在一起,“揉进骨子里去”的那样一种状态、那样一种进程;这一进程可以达到一种境界,在那里,神与物,心与所,形而上与形而下,已然一体、圆融贯通,如佛典所言:“此有故彼有,此生故彼生,此无故彼无,此灭故彼灭。”(慧思《大乘止观》)。照片是照片,照片非照片,镜中之物炫动着灵光,在无尘的时空之海中,时而疾航,时而漂浮,有如《楞严经》中“如来观地水火风,本性圆融,周遍法界,湛然常住。”

这种内融而生、圆融贯通的境界,就是意象。意象圆融,就是摄影的道理与追求。

▼ The Truth of Photography: the Harmonious Imago

It is easy to take a picture: adjust the aperture speed to the automatic gear, aim at the target, and press the shutter.

The cheapness of photography techniques has brought about the popularity of the application, so that photography has become an important social needs and cultural phenomena.

"Stephane Mallarme, the most logical aesthete of the nineteenth century, has said that the existence of everything in the world is to end in a book, and today all things are in order to end in a picture." (Susan Sontag, *On Photography*: in the cave of Plato)

However, the popularity of photography reduces the status of it and makes photography an art more difficult. To make photography an art, it must transcend photography itself.

Photography has the instrumental nature, initially photography is just a tool for copying and recording. Photography can transcend itself only when photography transcends its own instrumental nature. That's because photography as an art is not for recording and reproducing, but for narration. Even if it is being recorded or copied, is still for the purpose of narration.

Photography is the art of choice.

"What is an artist? It was the country folk who suddenly found themselves in a zone between physical reality and metaphysical reality." Federico Fellini once said. The country folk want to cross the unknown zone between the two realities, to achieve a new identity, a new certainty and a new actuality.

For this purpose, the painters are recreating. The painters recreate the subjective objects (or those objective things which filtered by subjective consciousness) and show them on canvas or paper. The photographer will choose the things which are desirable and deserve the reality, then copy them and present them to the photo paper. The objectivity of photography makes art photography different from painting, in aesthetic standards. "The standard of aesthetic evaluation for painting is dependent on the standard of the genuine (and fake) and skills - these standards are either too indulgent or inappropriate for photography." (Susan Sontag, *On Photography*: The Creed of Photography)

A photo doesn't have paintbrush skills or textures that can be criticize or praise by esthetes. So this character of photo diminishes its formal beauty. Photography is forced to pursue more complex aesthetic significance. Photography has ever deprived the document value of painting, conversely, painting forced photography to find its own artistic value only through a narrow door.

The value of photography as an art depends on the ability to choose.

When photographers select the location, angle, depth of field, the color, level, background and light, they should know how to choose correctly, skillfully and innovatively. The more important thing is the choice of the object and theme. "In photography, the object and theme are dominant." Susan Sontag once said, "Like this photo but do not like another photo, it rarely means that the picture is more superior in form; It always means that the audience prefers the atmosphere, more respect for the purpose, or the person in the photo".

The choice determines whether the photo is interesting or tedious, meaningful or lacking in soul, pale or moving. More importantly, the choice determines whether the picture is valuable or meaningless.

The ability to choose depends on the presence or absence, rich or poor of artistic personality.

The artistic personality is based on the profound experience of life and the life perception. It is a kind of thought and purpose, an attitude, self-cultivation, insight; it is a temperament, a kind of grace; it is also an ability that can move both himself and others. A person who can't be touched is definitely not a real artist. In reality, it is easy to find a lot of photographers but rarely find a photographer with rich and full artistic personality.

The rich or poor of artistic personality determines the effect of choice: failure or success.

Although artistic personality occupies an important dominant position in the value composition of all art, it is particularly important for photography, which forms the core and main body of the artistic value of photography.

The soul of photography is the artistic personality, which infuses, enriches and activates the photo. The photo evokes the empathy with the audience, which is actually the empathy evoked by the artistic personality. Just as we watch the works of Sebastiao Salgado, we are not moved by the ingenuity of light or the perfection of composition, but by the author's compassion for the human's fate. "Is there any art in the world? Only artists!" (Leo Tolstoy)

"The abode of the heart is called mind." (Dong Zhongshu, Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals) The artistic personality is the heart of photography, which is where the heart of photography is. A picture without artistic personality, like a body that had been taken out of bones and soul, emitting the smell of death and decay.

In essence, photography is a process of subjective and objective work together, is a process that the photography heart is looking for its abode. When it is found, the inward mix together which makes the abode bright and verve.

"inward mixing" is a process from primeval beginnings, a state based on gene mixing. The process leads to a realm where subjective and objective, material and spiritual, metaphysical and physics, all are inwardly mixed together. There is no difference, no boundaries, to become a new harmonious entity. As written in the Buddhist classics: "Because this one exists, so that one also exists. Because this one survives, so that one also survives. Because this one vanishes, so that one also vanishes. Because this one perishes, so that one also perishes". (Hui Si, Da Cheng Zhi Guan (Mahayana Meditation))

Photo is a photo, photo is not a photo. The things, in the camera with the aura or in the pure sea of time and space, sometimes are sailing, sometimes are floating. As written in the Buddhist classics book *Leng Yan Jing*: "In the eyes of Buddha, Soil, water, wind, fire are essentially the same. They are full of the universe, clear and peaceful."

Imago is the clear and peaceful realm which comes from "inward mixing". The pursuit and truth of photography is the harmonious imago.

目 录

单元1 摄影之初 1826—1856	001
1826年 窗外的风景	003
1839年 摄影之父	005
资讯链接:达盖尔摄影法	007
资讯链接:卡罗摄影法	008
资讯链接:二次曝光法	013
资讯链接:摄影的词源学	013
摄影的谱系	014
1840年 达盖尔照相馆	016
资讯链接:镜式相机	017
资讯链接:立体照片	018
资讯链接:立体镜	018
资讯链接:安布罗摄影法	019
1843年 肖像摄影:希尔与亚当森	020
1844年 自然的画笔	023
1844年 摄影在中国	026
1849年 东方主义摄影:西方眼中的东方影像	029
1851年 摄影革命:阿切尔与瞬间摄影	033
1855年 战地纪实:从克里米亚到葛底斯堡	035
资讯链接:皇家摄影学会	039
资讯链接:名片照片和橱柜照片	040
1856年 风光中的浪漫	042
绘画主义的兴起	044
绘画主义的悖论	047
 单元2 咏叹调 1857—1899	 051
1857年 高艺术	053
1858年 巴黎上空的热气球	057
资讯链接:航空摄影	060
19世纪50年代 广告摄影的兴起	062
资讯链接:伍德伯里制版法	063
1867年 什么是合法的焦点?	064
1868年 约塞米蒂风格	068
1871年 摄影革命:明胶干板技术	071
资讯链接:珂罗法	072

1877年	运动摄影:迈布里奇的马腿	074
1888年	社会纪实:从格拉斯哥旧城到纽约东区	075
1889年	自然主义摄影	080
	资讯链接:自然主义	082
1890年	印象派摄影	082
	资讯链接:树胶重铬酸工艺	086
	资讯链接:油性印相法	087
	资讯链接:釉溴印相法	088
1892年	连环会	089
1896年	柯蒂斯:纪实摄影的另一个方向	093
1899年	尤金·阿杰的老巴黎	096

单元3 现代叙事曲:实验的时代 1903—1932	099
1902年 摄影分离派:认识摄影的自我	103
1903年 斯蒂格利茨:机器与我	108
资讯链接:漩涡照片	111
现代摄影与摄影的现代性	111
1911年 欧洲摄影实验:未来主义	115
1913年 时尚摄影:梅耶与斯泰肯	118
资讯链接:时尚摄影的起源	120
1916年 欧洲摄影实验:达达主义	121
1917年 欧洲的摄影实验:构成主义	124
1917年 美国风格:纯粹摄影	127
1922年 韦斯顿:到处是秩序	130
1922年 欧洲的摄影实验:物影照片和黑影照片	134
1925年 东方的浪漫	136
1925年 相机的小型化及其影响	140
堪的摄影	141
1925年 “有人情味的摄影”:另一种欧洲风格	144
1928年 欧洲的摄影实验:新写实主义摄影	149
1928年 桑德尔:人类类型学	153
1930年 时尚与摄影:古典与现代	155
1931年 欧洲的新闻摄影:从集会到战场	159
1931年 本雅明的“灵光”	163

单元4 现代叙事曲:新大陆 1932—1956	167
1931年 安塞尔·亚当斯:黑与白的美	169
资讯链接:分区曝光法	173

1932年 美国风格:清晰地观看	174
资讯链接:西海岸摄影运动	178
1935年 摄影的彩色时代	179
1935年 美国风格:人道主义与纪实性	181
资讯链接:FSA摄影	185
1936年 “有人情味的摄影”:心灵与诗意	186
1936年 《生活》杂志与新闻摄影	191
资讯链接:摄影联盟	195
在场:深夜街头的威吉	196
1940年 摄影的建制化	197
摄影家族:三子之家	200
1941年 肖像摄影:卡什和纽曼	202
1946年 时尚摄影:阿维登和佩恩	205
1948年 欧洲的摄影实验:超现实主义	208
1951年 欧洲的摄影实验:主观摄影	214
1952年 决定性瞬间	218
1955年 唯美的简洁:西斯金德、米诺·怀特与卡拉汉	222
1956年 “人类大家庭”展览及其意义	227
斯泰肯的传奇	230
单元5 变调 1956—1975	235
变调:向着后现代	237
1956年 时代的宣言者:《纽约》与《美国人》	239
西方之外:自我与他者	244
20世纪60年代 日本的面孔	247
资讯链接:第二次世界大战前的日本摄影	252
20世纪60年代 商业摄影:镜头前的婚纱	255
1962年 安迪·沃霍尔的艺术	257
1963年 观念摄影的兴起	261
1965年 唯美的简洁:大西洋两岸	262
1966年 “向着社会的风景”	265
1967年 超现实主义:尤尔斯曼和吉布森的“白日梦”	269
1968年 欧洲纪实摄影:生活的情调	271
20世纪70年代 观念摄影:在大西洋两岸	276
1970年 时尚摄影:题材革命	280
1971年 美国纪实摄影:社会与战争	286
1971年 黛安·阿巴斯:视域扩张	288
1975年 西方之外:拉丁美洲摄影	291

1975年 新地志摄影:中性观察的风光美学	298
1976年 新彩色摄影	302
资讯链接:摄影的心理构图	306
1977年 桑塔格:在柏拉图的洞穴中	307
单元6 后现代的和声 1977年以后	311
后现代的情绪	313
资讯链接:柯勒的后现代摄影美学原则	315
摄影的后现代	316
1975年 数字时代的来临	319
资讯链接:世界上第一台数字相机	320
1977年 梅普勒索普:寻找自我	322
1976年 杜塞尔多夫学派:类型学摄影的发展	326
1977年 扮演的风格:百变辛迪	331
扮演的风格:辛迪之后	332
20世纪70年代 “另一类真实”:性别摄影	336
1978年 时间摄影	341
1979年 挪用与翻拍:原创的新定义	344
1984年 西方之外:印度的色彩	346
1984年 日本摄影:彷徨与性感	349
1986年 私摄影:南·戈尔丁	353
1987年 无可超越:威特金和塞拉诺	357
时尚摄影:叙事与跨界	360
20世纪90年代 观念追随:中国的观念摄影	366
西方之外:当代影像	367
多元的时代:创新与复古	378
资讯链接:蛋白相纸 Albumen print	382
资讯链接:蓝晒工艺 Cyanotype	382
资讯链接:铂金相纸 Platinum print	383
多元的时代:在传承中创新	384
资讯链接:照片油画	389
1997年 消失的技法	390
无界:后现代之后	393
摄影人物	399

单元1 摄影之初 1826—1856

UNIT 1 Beginning of Photography
1826—1856

在所有的艺术当中,只有摄影才可以自己有一张正式的出生证明,而非产生于一种寓言……

——于贝尔·达弥施

江声浩荡,自屋后上升。…… 初生的婴儿在摇篮里扭动。

——罗曼·罗兰

1001 尼埃普斯,《窗外的景色》,1826年

▼ 1826年 窗外的风景

1826年的某一天,法国南部普罗旺斯地区的格拉斯小镇,阳光明媚,这对尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niepce, 1765—1833)来说是一个好日子,因为他的试验依赖于太阳是否按时出现,以及阳光是否足够强烈。他的实验室是一个旧房子的阁楼,从窗户望出去,正对着一座谷仓倾斜的屋顶,左边有一个鸽子笼,右边是建筑的外墙。

他把一块涂有白沥青的铅锡合金板放进暗箱里,这个用木材和金属条制作的大家伙是由他的朋友,一个叫谢瓦利(Chevalier)巴黎机械制造商专门制作的。暗箱由两个一大一小的箱子组成,小的一个可以伸缩,伸出来会增加光线投影的面积,不用时可以像抽屉一样缩进大箱子里。暗箱的前面有一个由多片金属页构成的、可以张大或缩小直到完全关闭的圆孔。尼埃普斯把箱子放在一个牢固的架子上,让圆孔正对着窗户,然后,他打开了圆孔,让光线从那里照射到暗箱里的金属板上。然后,他离开了。

时年六十一岁的尼埃普斯喜欢乡村隐居，他出身于旧贵族家庭，有一份不大的财产，这份财产除了供他隐居，还可以维持他对石版绘画的兴趣；年轻时，他曾当过兵，却一直保持着绘画的热情，也许感到自己缺乏绘画的天分，他想通过技术发明找到一条捷径：把景物影像固定在石板或金属板上，再用当时流行的石版印刷术复制下来。

他在金属板上尝试过许多涂料（他曾经第一个采用金属银作为感光涂料，可惜没有坚持下去）；各种感光涂料都能在金属板上留下或清晰或模糊的影像，但过不了多久，影像就会随风而逝。

一年以前，他曾用黑色的铅锡合金板涂一种油溶的白沥青作为感光材料，将一幅17世纪的荷兰版画作品涂油后敷在上面，放到阳光下曝晒；阳光透过版画纸面照射到沥青上，曝光强的部分变硬，曝光弱的较软；然后，他用薰衣草油进行冲洗，软的部分被溶解冲洗掉，硬的部分保留下来，白色的沥青印在黑色金属板上，得到一幅相反的影像（《牵马的孩子》）。

与一年以前的制作不同^①，这一次，尼埃普斯决定拍摄窗外真实的景物，他使用了暗箱。他要把这景物留在感光板上。

大约七八个小时后，天光已暗淡，他回来，打开暗箱后背，取出金属板。没有消散，影像终于存留下来！人类历史上第一张照片就此诞生，它名为《窗外的景色》。

1002 尼埃普斯肖像

1003 尼埃普斯,《牵马的孩子》, 1825年

▼ 1839年 摄影之父

尼埃普斯创造了摄影，达盖尔把摄影介绍给世界。

达盖尔 (Louis Jacques Manda Daguerer, 1787—1851) 也是法国人，一个富有想象力的发明家(他是“西洋镜”(Dioramas)的发明者)，曾当过建筑师学徒、家具设计师、风景画家、舞台布景师，如此丰富的谋生经历以及小布尔乔亚的家庭背景，使他有着一尼埃普斯所缺乏的东西：机敏的市场洞察力和不达目的誓不罢休的功名心。

尼埃普斯没有商业头脑，导致他的伟大发明一直寂寂无闻。1829年，他遇见了达盖尔，把自己的想法和实验结果告诉了对方。两人一拍即合，签订了为期十年的合作契约，决心共同改进和推广这项将影像留在印版上的新技术。但四年后(1833年)尼埃普斯病故。然后，达盖尔向世界推出了这项具有划时代意义的新技术，它被称为“达盖尔摄影法”(Daguerer type)。

达盖尔摄影法具有很强的实用性：使用表面镀银的铜板。曝光前将铜板浸泡于碘溶液中，对曝光后的铜板用加热的水银熏蒸。这使得影像的清晰度大大提升，影像可以保存长久。

1839年7月3日，达盖尔摄影法(也称为“银板照相术”)在法国取得了发明专利；达盖尔得到了终身养老金和帝国荣誉勋章，世界得到了摄影；这一天成为摄影的生日。

1004 达盖尔肖像

1005 达盖尔,《工作室一角》,1837年

▽ 1006 达盖尔,《坦普尔大街》,1838年

