

APPRECIATION OF CLASSIC PHOTOES

经典摄影赏析

顾铮 编著

浙江摄影出版社

APPRECIATION OF CLASSIC PHOTOES

经典摄影赏析

顾 铮 编著

浙江摄影出版社

责任编辑：丁 珊

封面设计：宋一春

图书在版编目 (CIP) 数据

经典摄影赏析 / 顾铮编著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2002.3

ISBN 7-80536-898-8

I . 经... II . 顾... III . 摄影艺术 — 艺术评论 — 世界 IV . J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 094877 号

经典摄影赏析

顾 铮 编著

出版发行：浙江摄影出版社
(杭州市葛岭路1号 邮编：310007)

经 销：全国新华书店

制版印刷：杭州富春印务有限公司

开 本：889 × 1194 大 32 开

印 张：6.25

印 数：1 — 3000

2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-80536-898-8/J · 507

定 价：22.00 元

(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

目 录

1	前 言
3	无言的诗——艺术摄影
37	人性地图——肖像摄影
65	自然的讨论——风光摄影
93	写实存真——纪实摄影
125	危险作业——人体摄影
167	时尚拓片——时装摄影

前 言

本书精选摄影术发明 160 年以来,摄影史上得以流传的各个风格流派的摄影精品,并以艺术、肖像、风光、纪实、人体和时装为基本分类,国内最为活跃的青年摄影理论家顾铮先生对每幅作品均作了精彩的诠释,帮助读者结合作品诞生的时代背景来欣赏作品,以求对本书所选的精品有更为全面的解读。

无言之诗——艺术摄影

无言的诗——艺术摄影

摄影术发明后，许多西方摄影家一直在以自己的聪明才智孜孜不倦地提升摄影的艺术地位，尽管他们的努力有时显得有些悲壮。从传统的艺术等级制度来看，摄影——这个于1839年才予以公布发明术的新型视觉样式，实在不足以进入艺术的领域。因为摄影只是一个借助于机械光学装置成像的视觉手段，它难以使摄影家们获得一种作为身怀绝技的艺术家的尊严。但是，这种对摄影的轻视反过来也成为了一种动力，使得摄影家们一心想要突破“摄影只能纪实”的固有特性，从而，以艺术表现的成功来博得众口一辞对摄影的承认与重视。

于是，摄影史上就出现了19世纪后半叶的“艺术摄影”，以及19世纪末20世纪初的“画意摄影”。这两类艺术摄影的主要倾向是：在创作题材与表现效果上尽量向绘画看齐。这些摄影家们的努力重点主要是，从绘画艺术中汲取题材方面的灵感并且借鉴于绘画艺术的某些创作手法，竭力争取赋予摄影以能与绘画一争高下的表现力。虽然当时的许多作品太过于追随绘画的画面表现效果，似乎显得失去了摄影的自尊，但是，无论如何，从历史的角度看，这些摄影家们的努力最终还是获得了人们的尊重。假如没有艺术前行者们这样认真而又长期痛苦的创作探索与实践，也许就没有后来的摄影家们对摄影特质的真正

把握的无比愉悦，当然，这是在摆脱从属于绘画表现的阴影后所获得的。况且，也只有在对摄影的艺术情结有了真正的满足与厌倦之后，才会有着对表现摄影特质的义无反顾的探索，只有真正到了这个时候，人们对艺术摄影的理解才可能会有进一步的提升。

如果说，以上两类19世纪的艺术摄影是一种对绘画艺术的向往的产物的话，那么在这之后出现于20世纪前半叶的艺术摄影（主要是纯粹摄影与先锋摄影），也许就可以说是一种不再关心是否以绘画的标准来衡量并决定摄影的命运，从而获得了摄影表现自身快乐的真正的摄影艺术了。

在20世纪前半叶的纯粹摄影与先锋摄影中，体现得非常明确的特点是，前者是对摄影表现的纯粹性的追求，后者则是对摄影表现的可能性的探索。韦斯顿、亚当斯、坎宁安们试图通过最大限度地突出、强调摄影语言的纯度的方式，确立摄影的自信与自尊。以曼·雷等人为代表的摄影家们则以大胆的尝试（如中途曝光、物影照片、摄影蒙太奇等）来开拓摄影所能表现的广阔疆域，使得摄影因此而获得了作为一种视觉表现手段的种种可能性与自由度。也许只有此时，艺术摄影作为一种对摄影表现样式的命名，才是真正的、名至实归的了。

彼得·亨利·爱默生： 采莲

英国人彼利·亨利·爱默生(1856-1936)可以说是一位最早认识到摄影应该回归自身的摄影家。他的名著《自然主义摄影术》就是一部反对亨利·皮奇·罗宾逊等人通过修改、摆布等手法来拍摄艺术摄影作品创作态度的摄影理论著作。他在书中提倡,摄影家应该创作忠实于自己肉眼视觉的影像。这幅作品以清晰的聚焦与锐利的影像,对生活场景与自然中的人作了诚实可信的刻画。爱默生提倡的自然主义摄影理念,成为后来斯蒂格里茨倡导“纯粹摄影”观念的先声。

彼得·亨利·爱默生：采莲

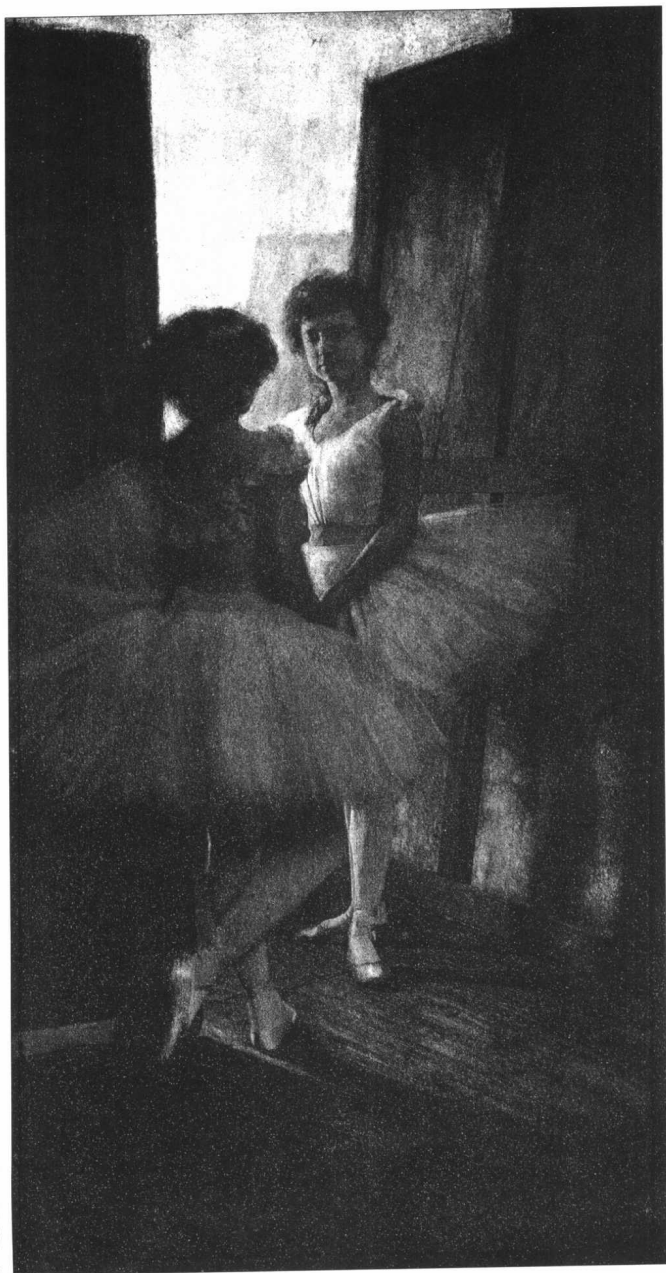
摄于1886年

罗贝尔·德马奇： 舞台背后

法国画意摄影的主将罗贝尔·德马奇（1859 - 1937）的这幅《舞台背后》，表现了即将登上舞台演出的两个少女。他以深思熟虑的黑白影调配置及精心的画面构成，组成了一幅艺术性很强的、具有素描效果的仿画摄影作品。这张作品显然有着浓厚的德加素描作品的影子。

罗贝尔·德马奇：舞台背后

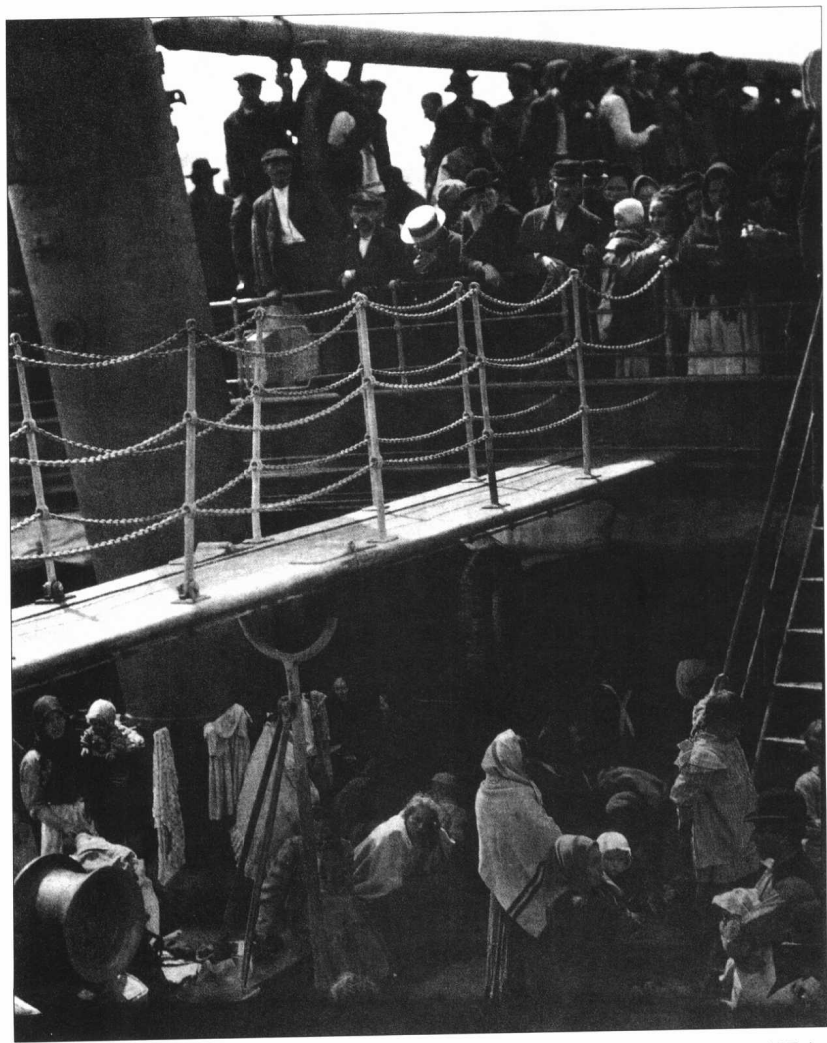

摄于1897年

阿尔弗雷德·斯蒂格里茨：

三等舱

阿尔弗雷德·斯蒂格里茨（1864 - 1946）在拍摄《三等舱》时，已经基本完成了他对摄影主题的转换，即从追求纯艺术的自我表现的主题转换到表现人间疾苦的“纯正”的主题上来。这张照片是他在一艘横渡大西洋的客轮上拍摄的，通过表现处于社会底层的人民生活，他确信，自己能将对艺术表现的追求与反映生活的现实这两者完美地融合在一起。

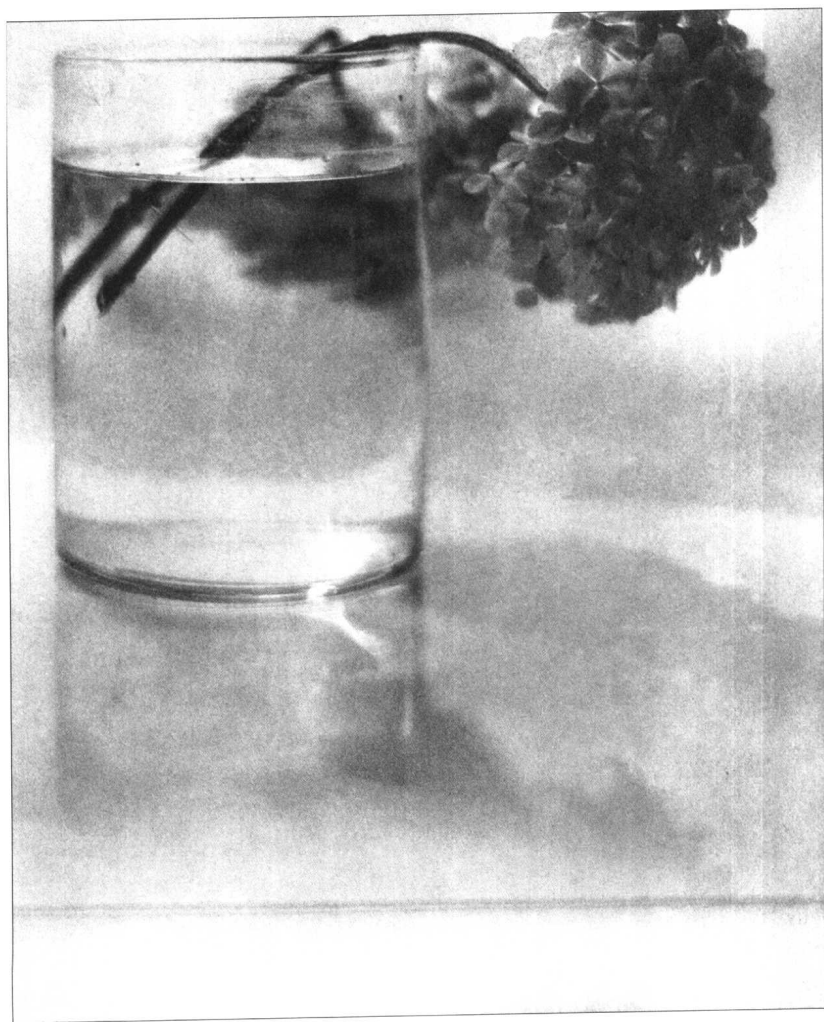

阿尔弗雷德·斯蒂格里茨：三等舱

摄于1907年

阿道夫·德·梅耶： 静物

出生于法国，却在美国从事摄影创作的阿道夫·德·梅耶（1868 - 1946），以现代时装摄影的先驱者闻名于世。从这幅静物作品我们可以看出，他其实是一位具有深厚功力的艺术摄影家。他拍摄的许多照片常以极其简洁的高调造型，营造出一个个恬静、洒脱的画面。他的高调作品中有着细腻影调变化，这是一种需要人们静下心来细细体会的内涵丰富的高调。

阿道夫·德·梅耶：静物

摄于1907年