

周文 \ 张雄 \ 王电章 编著

高等院校 基础摄影教程

NEW INTRODOCTORY PHOTOGRADHY COURSE FOR HIGH EDUCATION

云南美术出版社

高等院校基础摄影教程

周其光 李增瑜 编著

云南美术出版社

前言

摄影是读图时代的图像生成机器。

虽然自1839年8月7日达盖尔的银版法摄影工艺在法兰西学院公诸于众至今，摄影艺术仅有160余年的历史，但它的发展速度却是其他兄弟艺术所无法比拟的。从早期笨重简陋且体积庞大的照相器材、金属与玻璃制成的感光板、危险的碘化蒸气、恶臭的镁粉闪光灯，到设计人性化、曝光准确、操作简单方便的全自动传统相机以及今天连孩童都可操作的数码相机，仅仅是摄影器材就经历了让人眼花缭乱的变革。逼真的画面、瞬间“凝固”物像的能力、越来越便捷的操作方式使摄影在今天已普及成为仅次于音乐艺术的又一大众艺术。

一百多年中摄影也经历了社会、文化、艺术等各种变革的洗礼，从一个蹒跚学步的孩童发育成为强健成熟的青年。一批又一批摄影大师、一浪又一浪的摄影思潮、纷呈的摄影流派，不仅使人们的视觉艺术经验得到了极大的丰富，也为摄影今后的发展作好了坚实的铺垫。摄影已浸润到了社会各个行业，潜入到人们意识的深处，改变着人们的价值观念与行为模式，直接或间接地影响着社会的进程。今天新的数码摄影技术浪潮又为摄影的普及以及它的将来铺展开一个更为广阔的前景，为摄影带来更为深刻的技术与观念上的变革。

摄影对于读着图片长大的一代又一代人来说影响是巨大的，身处铺天盖地的图片包围之中，人们应该对它的性质有个清醒的认识。但相对于图片的泛滥，国内摄影艺术的普及教育工作做得还很不够。普通的摄影教材多是基于传统技术的厚本文字书，常常令人望而生畏。有的虽是文、图兼有，但编写草率简略，印刷也往往比较粗糙。多数教材对摄影艺术史方面的内容更是甚少提及，将技术与艺术问题割裂开来看待，让人只知其然，不知其所以然。

针对这种状况，在编写这本为摄影初学者而设计的教材时，编者尽量将在大学教学实践中经常遇到的问题以图文并茂的形式加以讲解和讨论。在单纯的技术问题中加入适量的艺术、文化因素的讨论，使摄影以更丰满的形式出现在读者面前。简明的阐述，亲身的拍摄体验，带您置身其中去了解摄影艺术的教学方式，希望将会给您带来单纯的艺术史书籍与单纯的技术书籍所不曾有过的体验与思考。

目 录

摄影艺术史略

- 008 摄影的诞生与发展
- 010 照相机的技术发展
- 012 摄影艺术的风格与流派

传统摄影器材

- 018 照相机的类型
- 020 镜头
- 022 135 相机的品牌及特点
- 024 传统感光材料
- 026 摄影附件

数码摄影器材

- 030 选择数码相机的理由
- 032 数码相机的新功能
- 034 数码相机的品牌和特点
- 036 数码相机的附件

相机的使用技术

- 040 提高影像质量
- 042 测光与曝光
- 044 取景与构图
- 046 聚焦方式
- 048 光圈与景深
- 050 快门速度
- 052 多次曝光与包围曝光

- 054 滤光镜的使用
- 056 便携式闪光灯
- 058 影室器材与灯光
- 060 追随与变焦拍摄

画面构成元素

- 064 认识光
- 066 影调
- 068 色彩
- 070 线条
- 072 形状
- 074 质感
- 076 图案
- 078 透视与空间
- 080 前景与背景

静物摄影

- 084 自然光静物
- 086 室内灯光静物
- 088 微距摄影

人物摄影

- 092 抓拍人像
- 094 摆拍人像
- 096 影室人像
- 098 儿童摄影
- 100 肖像特写

- 102 场景
- 104 民俗风情

风景摄影

- 108 四季风光
- 110 水景
- 112 雨景
- 114 雪景
- 116 雾景
- 118 日出与日落
- 120 清晨与黄昏
- 122 夜间摄影
- 124 建筑
- 126 室内
- 128 动物
- 130 植物

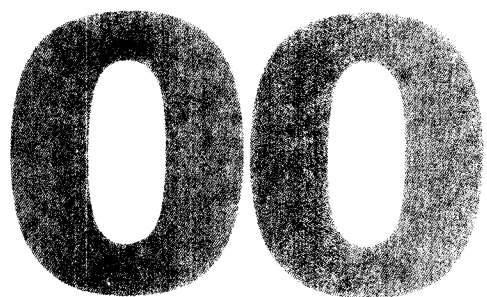
数字暗房

- 134 数字图像的获取
- 136 数字图像的制作
- 140 数字图像的输出

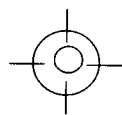
(附)

传统黑白暗房

- 142 胶片冲洗
- 144 照片制作

摄影艺术史略

摄影艺术史略

自诞生之日起人的双眼就是个体生命了解世界的一种最重要的途径。像孩子对着镜子做鬼脸一样，观看图像成为好奇的人们了解自身与周围环境的一种方式。人们对观看图像的嗜好基于最原始的生存本能。

摄影的出现最大程度地满足了人们的这种嗜好，被称为“机械之眼”的摄影成为人类观察周遭世界的第三只眼睛。从摄影获得的崭新视觉图像强烈地影响了人们对事物的认知。同时，在摄影的使用过程中人们对摄影图像的本质也不断有新的认识与思考。从初期接触时对摄影的痴迷与狂热到成熟期的冷静与内省，在摄影与人类生活的契合过程中摄影艺术史像一面明镜般映照出一百多年来人类精神不断成熟的历程，成为人类宝贵文化财富的重要组成部分。

限于篇幅，本章只能对精彩纷呈的摄影史作粗略介绍。若能使读者对摄影发展概貌有初步的了解，并激发出读者对丰富的摄影艺术史的兴趣，本章的意愿便已达到。

时代背景

摄影是工业时代的必然产物。19 世纪的欧洲经历着人类社会发展史上最深刻的社会变革：新兴资产阶级势力日益壮大，时代在冒蒸汽的火车头、鸣着汽笛的轮船、以及各种机器震耳欲聋的轰鸣声中大步向前推进。科学、技术的进步以及潜在的巨大图像市场都为摄影的产生创造了条件。

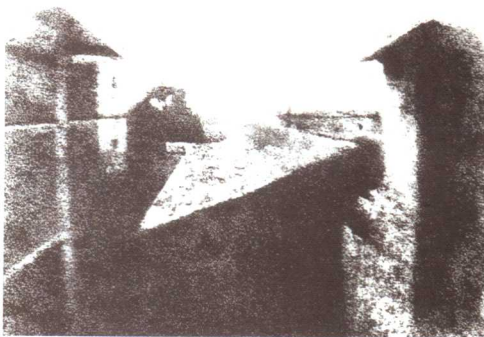
历史渊源

小孔成像的现象很早就引起人类的注意。中国春秋时代的大思想家墨翟是最早记录这一现象并正确阐明其原理的人。希腊大思想家亚里士多德（Aristotle）在其著述中也提到了这一现象。文艺复兴时期天文学家、建筑师、艺术家们利用这一原理制成暗箱，帮助观测物像。到了 16 世纪，暗箱开始在更多领域中运用，带有简单玻璃放大镜片的便携盒式暗箱有了照相机的基本结构，在暗箱中能观看到物象清晰的投影。

18 世纪 30 年代科学家们制成一种“隐形墨水”，将花或树叶遮挡在涂有硝酸银的纸上并暴露在阳光下，一段时间过后挪去花叶即可得到有着明显轮廓的影像。这种原始的影像制作方式不久便成为当时欧洲流行的消遣游戏。

摄影的诞生

1826 年法国人涅普斯（Joseph Nicéphore Niépce）在他乡间的宅第中发明了最原始的摄影术：将一块涂有白沥青的金属板放入带小孔的暗箱，并将小孔朝外放置在自家卧室的窗台上，八小时后他得到了一张模糊的图片：《格拉茨的屋顶》。然而这张模糊的照片却成为了载入摄影史的里程碑式的作品。涅普斯的朋友达盖尔（Louis-Jacques-Mandé Daguerre）完善了这项发明，用涂有碘化银的铜板获得了更为清晰的影像。法国政府购买了这项新发明，并于 1839 年 8 月 9 日在巴黎科学院大礼堂内将之公诸于众，引起了轰动。摄影史上以这一天为摄影诞生的日子。新发明吸引了社会各阶层的强烈兴趣，人们意识到摄影在科学、艺术、经济等各个领域的巨大潜能，纷纷加入使用、研究的行列。摄影不仅在欧洲取得了巨大成功，在美国也迅速得到普及，发展成为兴旺的商业。随着时间的推移摄影很快传遍到世界每一个角落。

涅普斯作品 格拉茨的屋顶

摄影技术与设备的发展

1. 相机的演绎

昂贵、笨重、体积庞大的器材与原始的技术一开始使摄影只能为专业人员与富裕的业余爱好者所用。但随着公众热情的高涨，局面很快得到改观：1839 年底第一架重量不超过 31 磅可以手提的照相机问世。1839 年摄影在直晒阳光下曝光尚需 15 分钟，到 1842 年就缩减到了 20~30 秒。1840 年以前的照相机基本上采用一个简单的如放大镜般的单镜头，造成照片中部清晰而边缘模糊的影像。1840 年光学仪器商们发明了平面像场透镜，用这种镜头拍出的照片整体效果清晰而影像也不会变形。

第一台大众型盒式相机

1880 年美国乔治·伊斯曼在纽约开设了伊斯曼干板照相公司。1888 年他成功推出第一台大众型盒式相机。1889 年他又推出涂有感光乳剂的赛璐珞胶卷，并提出“你按快门，我们来完成”的口号：拍摄者将拍好的胶卷连同照相机送到公司，公司负责冲洗印相然后为照相机换上新的胶卷。这种全新服务方式赢得了大众的欢迎，为摄影的普及起到了推波助澜的作用。“Kodak”品牌从此变得家喻户晓。

20 世纪初相机还没有统一的规格与型号，但相机结构上逐渐出现了

光圈、快门等装置。1913年德国莱兹工厂的工程师巴纳克按35毫米电影胶片的规格设计出第一款莱卡(Leica)相机。采用平视取景方式的莱卡I型相机装有焦距为50mm,口径为f/3.5的艾尔玛镜头,快门速度为1/20-1/500秒,在1925年的莱比锡博览会上引起广泛关注。小巧、轻便的莱卡相机标志着135相机潮流的兴起。

1920年闪光灯被发明。早期燃烧的镁条虽可提供耀眼的强光,但燃烧时会产生辛烈的浓烟,给拍摄带来了很大的麻烦。虽说早在1880年就出现了钨丝灯,但钨丝灯的光线强度和光线颜色都无法达到令人满意的效果,因而没有得到广泛使用。1887年出现了较温和的闪光粉,保存在玻璃盒中的镁粉闪光灯直到20世纪早期才被广泛采用。

1928年德国人又推出了禄莱(Rolleiflex)120双镜头反光照相机,6x6cm的胶片规格与高质量的蔡司(Zeiss)镜头使其成像质量出类拔萃。

Hasselblad 1600F型120单镜头反光式照相机

1948年瑞典哈苏(Hasselblad)1600F型120单镜头反光式照相机面世。哈苏相机设计先进,可换用不同焦距的镜头与装有不同规格胶片的后背暗盒。20世纪60年代它的500型相机随宇航员登月,拍下人类历史上激动人心的瞬间。

20世纪中期还出现过各种规格的优质品牌相机,它们有的因某种缺陷而停产,如德国的蔡司折叠式120相机。有的则因某些成像优势仍在专业广告摄影中继续被使用,如瑞士的仙娜(Sinar)。

1948年蔡司公司研制出五棱镜单镜头反光式康太克斯S型相机(Contax),它是现代135单镜头反光式相机的鼻祖,在取景、对焦上都超过了莱卡相机。

20世纪50年代以后,将单镜头反光式35毫米相机作为重点研究生产对象的日本厂商非常活跃。1962年日本潘太克斯SP型(Pentax)照相机率先采用通过镜头测光的TTL测光模式,为光圈优先式自动曝光打下基础。1976年日本佳能(Canon)公司推出全电子化AE-1型相机,采用快门优先式自动曝光模式。1977年日本美能达(Minolta)公司研制出具备光圈优先式、快门优先式两种自动曝光模式的XD型照相机。1978年佳能公司最先推出程序式自动曝光A-1型相机,其光圈与快门速度均由电子相机自动控制。1985年以前各大相机厂商生产的35毫米单镜头反光式MF相机都是手动对焦相机,而1985年日本美能达公司推出的美能达a7000型相机改变了这种局面:它是世界上第一款35毫米单镜头反光式AF自动对焦相机,真正实现了“你按快门,我们来完成”的美好愿望。自动对焦相机从此成为相机市场上的主流。

1992年佳能公司首次推出采用人工智能眼控对焦系统的EOS5型相机,根据取景框后眼球反射红外线的方向,相机自动选择对焦点。而1998年推出的EOS3型相机采用45点眼控对焦,获得眼睛看到哪里相机就针对哪里对焦的自动化程度。

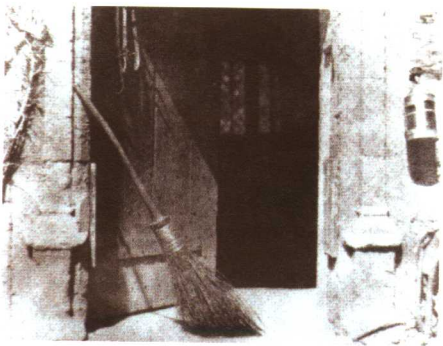
20世纪70年代起在相机生产制造领域即以F2型全机械照相机而声名卓著的日本尼康公司在80年代推出尼康F3型自动曝光照相机。随后问世的尼康FA型照相机是当时电子化程度最高的机种,首创了区域测光法。1988年尼康F4问世,1996年尼康公司推出具有十字型五区域自动对焦功能的顶级专业相机尼康F5。尼康F5独创的3D彩色矩阵测光系统配有1005像素的红、绿、蓝感应器,精确测取出景物的曝光值。1998年由尼康F90为原型改进的尼康F100在测光系统中更采用了超过30000个实际拍摄数据的10区域3D矩阵测光系统,曝光精确度更加出类拔萃。

2. 感光材料的变化

几乎与达盖尔同时,法国公务员伊波利特·巴亚尔(Hippolyte Bayard),英国绅士威廉·亨利·福克斯·塔尔

第一台莱卡135相机
Ur-Leica

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特的摄影作品

博特(William Henry Fox Talbot)都独自发明出了用相纸印相的技术。塔尔博特的“卡罗版摄影术”用涂着氯化银的纸,得到了理论上可以不断复制图片的纸底片。这奠定了传统摄影负片工艺的技术基础。

1848年阿贝尔·涅普斯·德·圣·维克多利用蛋白质使银盐固化在玻璃板上作为感光乳剂使用。1851年英国雕刻家佛瑞德·斯克特·阿彻发明了湿板照相法,用胶棉(硝棉与乙醚的混合物)使涂有银盐的玻璃板易于感光。湿板照相法允许大块玻璃负片在相机内被曝光并获得清晰的影像,但由于玻璃板上的涂层变干后会失去效用,摄影师必须要在现场涂抹底版并曝光,使用起来很不方便。1860年代中期干板被发明了,干板可以在实验室内涂抹并晾干,需要时直接带到现场曝光,大大方便了摄影师的使用。

1870年左右英国医生理查德·马多克斯博士用烹煮动物骨骼获得的胶体固化银盐,制成新的感光乳剂,保证了胶片的感光速度和便携性。约翰·卡尔巴特制成涂有这种新感光乳剂的薄赛璐珞条,摄影胶片才有了我们今天所熟悉的样貌与质量。

1870年美国加利福尼亚的有钱人关于跳跃的马是否会四蹄腾空的赌注导致了另一项新发明的出现:摄影师拍下了连续的奔马照片,并发明了“动物实态显示仪”。1880年卢米埃尔兄弟放映了电影史上第一部电影。

1906年以前摄影感光剂仅对光谱中的蓝色光敏感,对红色光几乎不能分辨。在黑白照片上红色物体色调非常不自然。“全色”胶片在1906年被发明后,所有色彩均被记录成相应的影调。

1907年卢米埃尔兄弟在市场上推出“autochrome”微粒彩屏干板,在感光剂里使用彩色的马铃薯淀粉产生类似于印象派风格的彩色照片。这是第一种有效的彩色胶片。1935年柯达研制出多层感光乳剂外耦形彩色胶片柯达chrome,1946年推出Ektachrome内耦型胶片。20世纪中期以后胶片生产迅猛发展,美国的柯达,欧洲的爱克发、伊尔福,日本的富士、柯尼卡等公司跨国家和地区生产和销售具有各自特色的胶片。20世纪80年代初在普通胶片市场占有很大份额的富士公司将胶片研究开发重点放在反转片上,1983年推出Fujichrome100专业D型,质量超过了Ektachrome,受到专业摄影师们的欢迎。1990年推出的FujiChromeVelvia内耦胶片更是品质超群,在kodak的老家美国也卖得很火爆。1999年柯达E100VS的推出扭转了柯达在反转片市场上的劣势,T颗粒技术与饱和的色彩使之获得广泛好评。最近柯达E100G/GX与富士Velvia100F又相继投放市场,胶片市场逐渐演变成富士vs柯达的局面。

3. 数码潮流

20世纪50年代,随着计算机的发展,世界开始步入数码时代。20世纪60年代,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)在宇航员登陆月球前,NASA发射了一些探测器到月球上以了解月球表面的情况。NASA的技术人员发现这些探测器所发回的信号传输强度与宇宙中心的自然信号相比显得非常虚弱,用普通接收器无法解码。NASA技术人员为增强信号使图像清晰化,采用电脑技术将信号处理并使之转变为数字信号。信号中的噪音被清除后,发回的图像变得清晰,这就是数码图像最初的应用。等到后来Apollo号登上月球时,发回的信号已非常清晰。20世纪80年代初,数码相机在美国出现,应用在军事领域。美国军方用它从高空拍摄地面影像,通过卫星向地面传送照片。后来数字技术逐渐转为民用,应用范围日渐广泛。

1981年日本索尼公司首次推出模拟式“MAVICA”电子照相机。

1986年柯达公司发明了世界上第一块CCD电荷耦合器,代替胶片感光。稍晚CMOS技术也开始应用到数码相机上。1991年柯达公司推出了世界上第一台数码相机。1992年柯达公司与飞利浦公司联合制成照相光盘系统PhotoCD。照相光盘将胶片上的图像用数字化的方式输入电脑,使图片得以在电脑上处理、储存与传输。

1995年,柯达公司推出价格在1000美元以下的DC40,这是第一部民用级的数码相机,它宣告数码相机民用时代的到来。同期推出的还有Apple QuickTake100,这两款相机都使用串行接口与电脑相连。

1997年10月Adobe、Canon(佳能)、Kodak(柯达)、Fuji(富士)、hP(惠普)、IBM、Intel、live Picture、Microsoft 微软等九家公司联合成立了数字成像集团,制定了数字影像标准,加强了数字技术的开发与推广。

数码相机生产与制作逐渐形成规模,进入21世纪以后技术上的进步更是日新月异,众多名目的新产品令人眼花缭乱。随着公众对数码相机热情的上涨,各大数码相机厂商之间的竞争也变得更加激烈。2004年全球传统相机和镜头厂商相继与具有高端数字技术的厂商合作或合并(如蔡斯与柯达、莱卡与松下、哈苏与易迈康、柯尼卡与美能达等),共同开发新的数码相机。摄影的数字化成为信息时代不可逆转的潮流。

摄影艺术思潮：

同为平面视觉艺术，摄影与绘画艺术的发展有着剪不断，理还乱的密切关系。相机的结构就是在广为画家们使用的暗箱上发展而来的。早期的摄影一出现就抢走了当时欧洲十分流行的袖珍肖像画的市场，许多画家也被迫转而从事摄影行业。他们将绘画风格作为摄影的追求目标，对绘画风格的盲目而拙劣的模仿，矫揉造作的摄影风格，加上表现手法的千篇一律，引发了摄影究竟是不是艺术的讨论。当时许多人认为摄影还谈不上是门艺术，不过是简单的机械性操作而已。

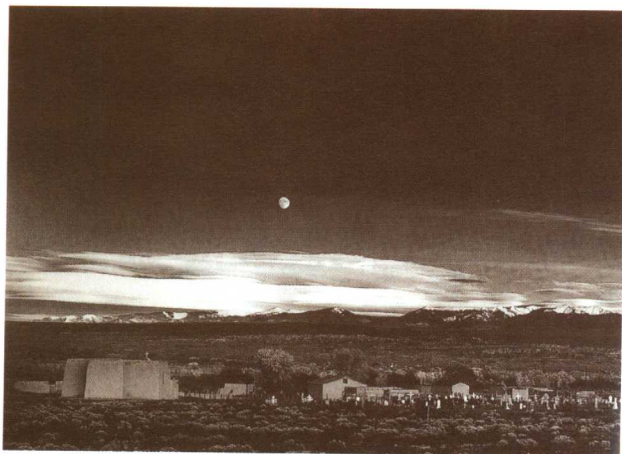
但一批又一批优秀艺术家的加盟改变了这一格局，他们将艺术领域中的一些新观念带入了摄影领域。他们用自己的作品明白无误地回答了摄影是机械操作还是艺术创造的问题。

在摄影的发源地法国，众多的人像摄影艺术家中，波希米亚艺术家图尔那雄·纳达（Felix Tournachon Nadar）脱颖而出，他的镜头下未经修饰、个性分明的人物开始有了内在精神。

被称为现代摄影之父的阿尔弗雷德·斯蒂格里茨（Alfred Stieglitz）最初在纽约创立“摄影分离派”时也以“献身于绘画风格的摄影”为己任，致使20世纪初期的美国成为画意派摄影的天下。大量摄影师在千方百计的将照片弄得像一幅绘画上下功夫。他们雇用模特儿，化妆成各种人物摆成经典绘画中的姿势拍照，然后通过

对底片的刮、擦、压、磨、剪贴、拼凑，获得与绘画风格相近的照片。但随着时代变化，这种唯美而缺乏时代气息并违反摄影本性的创作方式开始越来越显得不合时宜。斯蒂格里茨率先放弃原来的做法转而在街头寻找题材，《驿站》、《冬天的第五大街》等都市题材作品呈现出浓厚的时代生活气息。斯蒂格里茨推举的年轻摄影师保罗·斯特兰（Paul Strand）以其系列充满现代感、现实感的作品为“摄影分离派”的活动画上了句号。

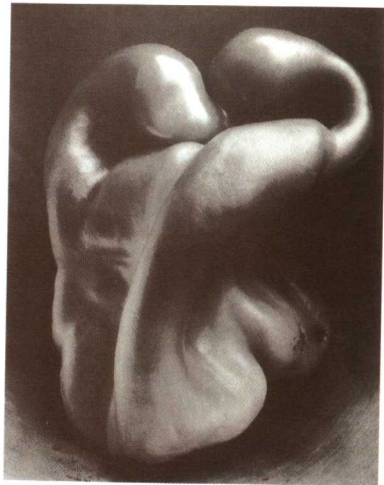
在斯蒂格里茨的影响下，美国一批年青的

安塞尔·亚当斯作品 月升

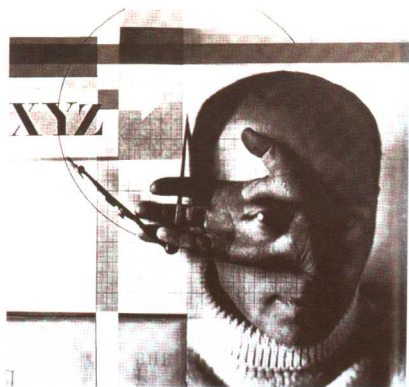
摄影家组成了摄影史上有名的f/64小组，成员包括爱德华·韦斯顿（Edward Weston）和安塞尔·亚当斯（Ansel Adams），他们将斯蒂格里茨的观点进一步发挥，主张用摄影独特的艺术语言表现景物天然之美。f/64是多数照相机上最小一级光圈。光圈小则曝光时间长，拍摄时必须使用三角架。虽然看上去又笨又慢，但这种方式拍出的照片有个共同特点：影调层次丰富、纹理清晰、照片清清楚楚。爱德华·韦斯顿善于在平凡事物中挖掘创作题材，他拍摄的辣椒有运动员肌体般健美的曲线，透过他拍摄干枯树木，我们可以领略到对生命顽强不屈的赞颂。热爱大自然的安塞尔·亚当斯为了拍摄四季中不断变化的美景，经常冒着艰险在野外徜徉。为了获得丰富细腻的影调，他毕生都坚持在暗房中自己冲扩影像。流淌如音乐般的影调使他的作品充满着奇妙的韵律。他们的努力，开启了现代摄影之门，终于使世人承认摄影是独立于绘画的新型艺术样式，是新的时代精神与社会需要的产物。

现代主义摄影是现代摄影中最具历史文化价值的核心组成部分，是西方现代主义思潮在摄影中的体现，是受当时先锋艺术思潮影响的摄影艺术家对摄影艺术表现形式的探索与丰富。美国女艺术家伊莫金·坎宁安（Imogen Cunningham）的花卉摄影作品中，抽象精确的构成与理性冷静体现出一种强烈的现代主义美感。

爱德华·韦斯顿作品 辣椒30号

意大利未来主义摄影热衷于表现“光、速度与运动”，其代表人物安东·吉乌里奥·布拉加里亚（Anton Giulio Bragaglia）希望创建一种动态图片，通过重叠、虚影表达事物的运动节奏，造成强烈的动感与视觉冲击。显露出将时间与运动统一于画面的匠心。参加了达达主义与超现实主义运动的艺术家里·曼（Man Ray）则轻松游走于绘画与摄影之间：“用摄影表现绘画所不能，以绘画表现摄影所不能”。他创制的物影照片在技术上别开生面，艺术观点也很有代表性。匈牙利艺术家安德烈·柯特兹（Andre Kertesz）受超现实主义艺术影响，用从跳蚤市场买来的凹凸镜拍出了《变形人体系列》，将人们熟悉的胴体变成陌生而抽象

埃尔·利西茨基作品 构造者

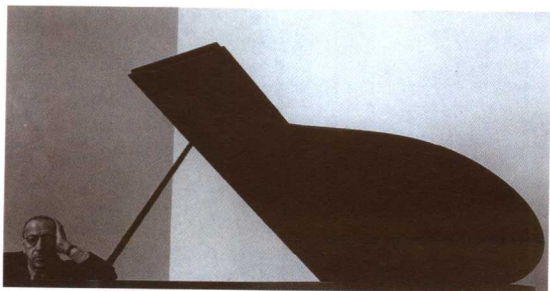
的块垒。德国柏林达达主义艺术家政治倾向强烈，他们发明了摄影蒙太奇。摄影蒙太奇打破文艺复兴以来以人们熟悉的透视法则，将事物重新组合成发人深省的画面。支离破碎、混乱、富于象征与讽刺意味的画面是对战争年代社会现实的强烈批判。1919年成立于德国的包豪斯设计学院对摄影也产生了影响，大批现代主义摄影家运用俯视、仰视、近摄、摄影蒙太奇、物影照片等摄影手段，采用包括x光、显微镜等在内的摄影工具，为人们获得了崭新的视觉经验。德国新客观主义摄影则强调客观理性的描叙，主张让事物本身说话。他们或从现代工业的象征如钢铁与机械中发现冷峻之美，或从近摄植物细部中发掘几何构成之妙。阿尔伯特·伦格·帕契（Albert Renger-Patzsch）摄影作品集《世界是美丽的》的书名贴切的传达出他们的摄影观：通过肢解与分离，世界可以转变为符合某种审美观的图形。

苏联十月革命的胜利使当时许多年轻艺术家深受感染，他们热切希望创造一种与新时代相符的新型艺术风格。他们当中许多人选择了摄影这一年轻的艺术表现形式。亚历山大·罗德钦柯（Alexander Rodchenko）是他们中最具代表性的摄影师。他认为摄影家从普通视角看到的世界不足以表达革命时代高涨的热情，而采用俯视、仰视、倾斜变化角度等非常规视角可以使视觉承受到一种强有力的冲击，能表达出作者对世界全新的理解。另一位摄影师埃尔·利西茨基（El lissitzky）的影像相对显得冷静，《构造者》以自我为模特探索了一种表现的新途径。现代主义摄影从形式、手法到内容上的标新立异为现代摄影奠定了坚实的基础，对现代摄影艺术产生了深远的影响。

现代摄影的兴起过程中涌现了许多令人难忘的大师：

加拿大籍摄影家优素福·卡什（Yousuf Karsh）是位喜欢用大相机、大底片、小光圈和硬性镜头的人像摄影大师。他突破了人相摄影中甜美媚俗的倾向，在他的镜头下被视为缺陷的特征（如人物皮肤皱纹）不再被刻意回避，皱纹、毛发、胡须等原来要加以掩盖与修饰的特征转而被卡什用来刻画人物的性格与内在魅力。卡希从当时剧场舞台灯光的设计得到启发，在布光渲染情趣与意境上也很有独到之处。1941年二战法西斯势力猖獗之际，卡什为英国首相丘吉尔拍摄的肖像照恰到好处的体现了这位大政治家沉着、坚毅的风范。

以环境人像著称的阿诺德·纽曼（Arnold Newman），善于将人物与周围环境有机结合，并以抽象、洗练、严谨而富于象征性的手法将人物个性、职业、生活状态、精神状态巧妙地烘托出来。

阿诺德·纽曼作品 钢琴家

菲利普·哈斯曼（Philippe Halsman）在1940年巴黎沦陷于纳粹手中前逃离欧洲定居美国。作为人像摄影大师他为我们提供了包括爱因斯坦、温莎公爵夫妇、玛丽莲·梦露、达利等一大批那个时代具有代表性的人物的经典照片，其摄影表现手法多样而具有创造性。

20世纪30年代莱卡相机与各种大口径镜头、快速感光胶片的出现使摄影艺术中又产生一股新的潮流。新闻摄影记者扔下了传统的笨重设备，更加快速地捕捉到更多的精彩镜头。

布列松作品 巴黎街头

法国的摄影大师亨利·卡蒂埃·布勒松 (Henri Cartier-Bresson) 则钟情于反映现实生活的人物抓拍, 怀着热情带着 135 相机他几乎跑遍了世界。他提出了“决定性瞬间”的理论, 主张通过抓拍生活中关键、有代表性的场景, 朴素自然的反映出生活的真实情趣。

另一位法国摄影大师罗贝尔·杜瓦诺则几乎一辈子也不愿离开他所热爱的巴黎, 他的摄影创作也总是围绕着巴黎那些他熟知而且深爱的普通人。他通过风趣的手法为我们活灵活现地描绘出了一幅幅关于巴黎世俗生活的场景。

美国纪实摄影大师尤金·史密斯 (Eugene Smith) 则用镜头谱写下一首首勇气与正义之歌。作为美国《生活》杂志记者, 二战时他曾多次冒着生命危险拍摄下大量精彩照片。由于不满出版界普遍存在的先入为主的图文编辑工作方式, 反对编辑对图片的任意曲解, 坚持自己对摄影图片的说明权, 史密斯向《生活》杂志提出由自己编写文字并进行版式设计。遭到拒绝后史密斯最终与《生活》杂志决裂, 此后遭遇不断艰难的生活处境。20

世纪 70 年代初史密斯在日本水俣县采访因工厂排污水银、污染水源而导致百姓生病死亡的新闻, 却被工厂雇佣的暴徒殴打。在双目几乎不能对焦的情况下, 他仍不屈不挠的坚持完成了对日本水俣病的报导, 并于 1975 年将图片结集出版。在史密斯充满人文关怀的镜头下, 水俣病受害者的痛苦震撼人心, 无声的控诉了不负责任的工厂。史密斯的报道引起世界舆论的同声谴责, 日本迫于压力制裁了肇事工厂。史密斯的《乡村医生》、《水俣病的受害者》、《施韦策大夫》系列专题报导都以直载了当的朴实摄影手法作以温柔敦厚、坚持不懈的人文关怀而成为新闻摄影史上的经典之作。

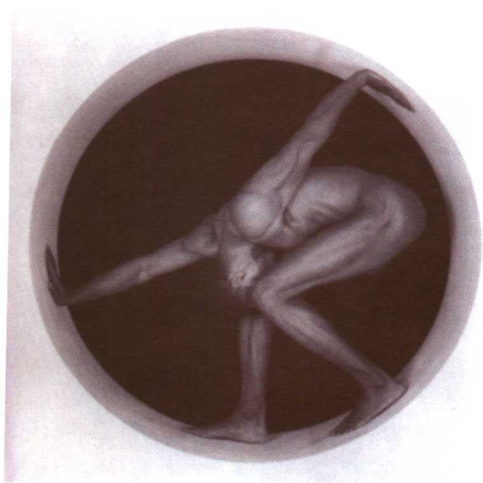
70 年代在后现代思潮影响下, 人们对摄影的许多基本观念有了很大转变, 开始辩证地看待现代摄影提出的摄影理念。对现代摄影定义的诸如摄影的客观性、真实性、美学标准、本质与功用等理念提出批评与质疑。摄影创作上既出现了强调摄影客观记录功能的“新地形学”派, 也出现了许多不再拘泥于真实与虚构尝试通

过自己导演场面提出自己思想的摄影师。对他们而言, 摄影与语言、文字一样不过是表达思想与观点的一种工具而已。今天观念型摄影作为一种重要的艺术形式在西方已被广泛接受并受到普遍尊重。后现代摄影往往经常以毫无美感、艳俗、甚至恶俗的面目出现。一方面这是因为艺术家心目中“美”的含意与标准已发生了很大变化, 是艺术家为达到惊世骇俗、发人深省的目地而刻意采取的举措。另一方面则是时代精神面貌的真实体现: 人们似乎无心给时代做任何的美化, 只是尽情的揭露它的病态与疮疤。

20 世纪 70 年代的美国, 一群志趣相投的摄影师在“新地形学”的题目下组合起来试图以一种冷静、客观不带任何主观评判的方式记录受人类侵犯的大自然。而与“新地形学”摄影师相反, 大批后现代摄影师不仅模糊了摄影与美术之间的界限也模糊了主观与客观之间的界限, 作品中表现出浓重的个人情绪色彩。后现代摄影与其它艺术形式交互渗透, 更广泛的涉足于人性问题与社会现实问题。

尤金·史密斯作品 Tomoko Uemura in Her Bath

罗伯特·梅普勒索普作品 男人体

托马斯·斯特鲁斯作品 城市街道

例如罗伯特·梅普勒索普(Robert Mapplethorpe)在70年代中期以古典美的形式将一直处于隐蔽之中的同性恋曝露在大众视野中并为之申辩。他以无懈可击的构图与细腻精致的影调将体魄雄健的男性人体之美演绎得淋漓尽致,用以探讨同性恋这一危险的社会禁忌。梅普勒索普在1989年因艾滋病去世,但他的努力终于使人们以更加人道的态度对待同性恋人群。

托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)以无个性的摄影风格拍摄出现代工业化大都市单调乏味的本质。他出于纽约、巴黎、东京、罗马这样的大都市的普通社区,但在这些图片中人们找不到熟悉的浪漫情调,逼面而来的是平庸乏味、缺乏个性、空洞而异化了的空間。斯特鲁斯将自己对都市的立场与观点隐藏在摄影机械性的

再现后面,他的照片再一次提醒人们审视自己所创造的文明。

在就社会、政治、性、传统、民族等各种问题阐述自己的观点时,后现代摄影师们对权威往往抱着嘲讽、甚至是蔑视态度。他们在挪用传统图片进行创作的同时对传统价值体系极尽挖苦、讽刺之能事。在日本摄影家森村泰昌手里摄影成为解构西方文化传统的最佳手段,用调侃与戏谑的方式他表达了一个人对文化与传统的态度。而谢莉·莱文(Sherry Levine)通过翻拍大师名作并签上自己名字寄给评委的方式质疑摄影创作的原创性问题。

后现代摄影与西方第二次女性主义浪潮在时间上几乎同步,许多女摄影家用自己的作品为女性主义运动作了最好的注解。

美国女摄影家裘迪·戴特(Judy Dater)通过自我夸张的表演展示出中产阶级女性空虚的日常生活,围绕女性在社会中的地位与角色问题以摄影的方式提出了自己的困惑与批评。而劳莉·西蒙斯(Laurie Simons)则干脆让一幢有腿的房子来代表女性的一切。

辛蒂·谢尔曼作品 无题电影剧照#21

女摄影家辛蒂·谢尔曼(Cindy Sherman)在20世纪70年代后期以《无题电影剧照》崭露头角。她以好莱坞电影中的女性形象为原型,以自我为模特,模拟各种类似于电影镜头的场景。作为男性欲望的对象,图片中的年青女性显得迷惘、空虚而绝望。她以这种方式对西方视觉文化中的女性形象提出了批评,向男权社会文化策略发起挑战。在谢尔曼后期的作品里,破碎崩溃的影像则反映了艺术家对人性彻底的绝望情绪。

琼·斯彭斯(Joe Spence)触及到摄影的根本。对商业肖像的虚浮肤浅的厌弃使她转而将镜头对准了英国下层劳动妇女,开始从事纪实摄影。然而她发现仅仅作为旁观者摄影的份量是不够的,摄影只能触及对象的表层,误解与偏见仍然横梗于作者与作品之间。她转而从自身寻求答案。她不仅在自己的相册簿中发现了强加在女性身上的男性文化传统,又以“摄影疗法”记录了自己与疾病的抗争的历程。在斯彭斯的作品里,“美”是不存在的,取而代之的是对自我零距离的观察与剖析,是对生命、疾病、死亡、人性等永恒主题的思索。在她,摄影不再保持虚伪的“客观性”,而是与自我融为一体。在斯彭斯与命运的贴身肉搏、不断追问永恒的过程里,摄影不再是浮于形式美的肤浅记录工具,而是现实、生命与思考之间的桥梁。

日本女摄影家石都内将镜头对准了身体的末梢:手与脚。在这些以自己与同龄人为模特的作品里,女性的身体不再是欲望的对象,而是生命的容器。手与脚比起人的脸来说未经修饰,因此更能透露人的本来样貌,是浓缩的生命地图。透过石都内的镜头,那些带着硬茧、伤痕、皱纹的手与脚诉说着它们生命与情感的历程。

南·戈尔丁作品 性依赖的叙事曲

她评为“100个最重要摄影人物”的第三位，表明这种自话自说的纪实摄影方式已为公众接受。

上世纪80年代兴起的数码摄影艺术从根本上动摇了人们对摄影图片的真实性的看法。虽然自摄影诞生之日起人们就没有断过对剪辑、拼贴、合成图片的兴趣，但这种工作从来没有像在电脑上这么方便。人们可以在电脑上随心所欲的用摄影图片创作自己想要的画面。手工剪贴、传统暗房加工、摄影蒙太奇复杂繁琐的工作在电脑上被轻轻一点的鼠标与各种超强功能的软件所代替。从“take”、“make”到“fake”，图片的制作加工程度扩大，“真实”的含义在改变。摄影越来越多的与各种艺术表现形式融合。最近的例子是艺术家Joe用阵亡在伊拉克的美国士兵照片拼贴的布什肖像。它与传统新闻摄影相比更接近于政治波普艺术。

值得一提的是伴随着摄影器材与技术的节节攀高与数码技术的步步进逼，传统摄影手段越来越被视作一种新的艺术契机而引起人们的重新重视。在西方艺术学院传统摄影艺术课程不仅没有衰落反而得到更多年轻艺术家的喜爱。近年在国内外悄然兴起的针孔相机热与Lomo潮流便是其中的例子。认识到尖端摄影器材及技能与摄影创作之间并无特定联系，人们对原始摄影方式产生了浓厚的兴趣。在反对技术、反对构图、反对一切陈规的年轻的Lomo迷中，甚至漏光、暗角、曝光不足与夸张的色彩等这些常规中被视为摄影缺憾的元素都被积极用来探讨摄影可能的发展空间。摄影艺术的多元化，将是摄影艺术的主要发展趋势。

Lomo风格的摄影图片

对后现代摄影家来说彻底排除主观性的“客观”是一种伪善。摄影师所纪之“实”仍是与真相有距离的。在他们看来承认主观性就是承认个人对真相的解释权，就是承认文化的差异与多元。南·戈尔丁(Nan Goldin)充满私密性的照片模糊了拍摄者与被拍摄者的界限，自己与自己的朋友们就是作品的主人公：一群沉溺于酒、毒品、性，背离了既成的社会价值观念、疏离主流社会、过着波希米亚式生活的年轻艺术家、作家在镜头下既不被奉承也不被刻意扭曲，只是照生活中本来的样子被记录。南·戈尔丁700多张日记式摄影图片在最初公开时采用幻灯机投影配乐播放，让观众分享作者的情感气氛。1986年光圈出版社出版了她的成名作《性依赖的叙事曲》，1993年《另一边》出版。1996年惠特尼美国美术馆为她举行“我是你的镜子”大型回顾展。1998年《美国摄影》将

01

传统摄影器材

