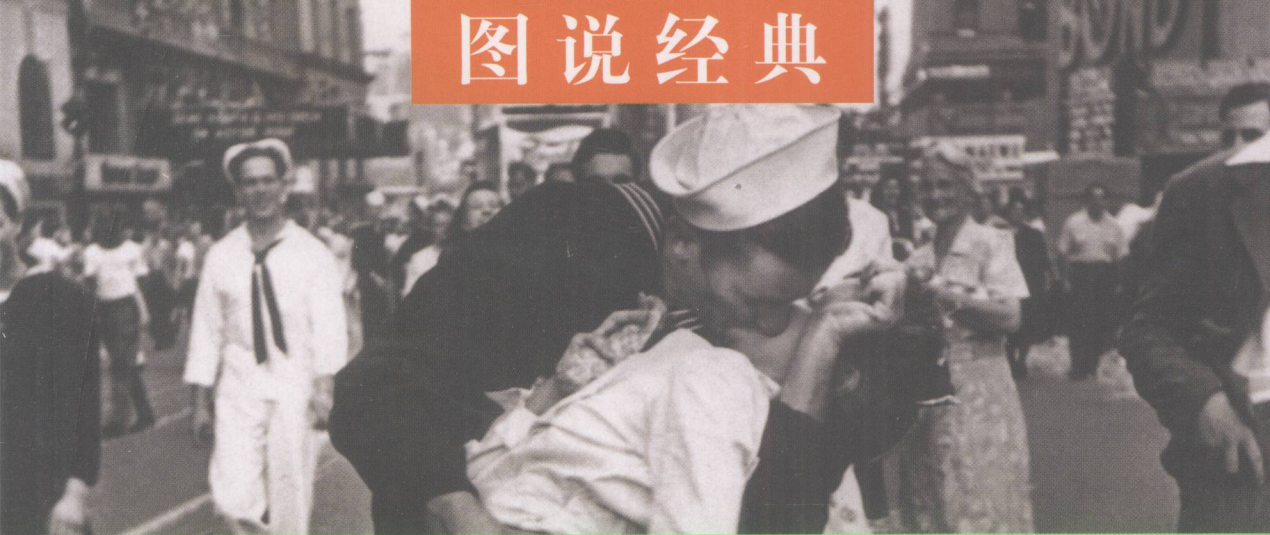

图说经典

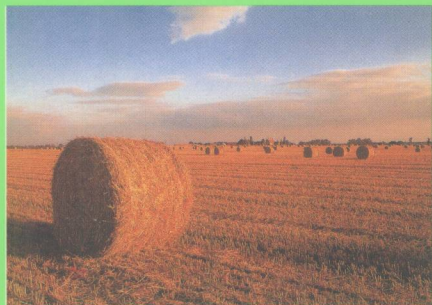
摄影的历史

荟萃中外经典

图说人类文明

郑虹 著

图片、文字、版式设计等多种视觉要素有机结合
立体展现摄影的历史以及精神内涵
知识的力量和图片的色彩一起流淌
带您走进魅力无穷的影像世界

华文出版社

摄影的历史

郑虹 著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影的历史 / 郑虹著. —北京: 华文出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5075-2272-3

I. 摄… II. 郑… III. 摄影艺术—艺术史—世界 IV. J409.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 085350 号

书 名: 摄影的历史

标准书号: ISBN 978-7-5075-2272-3

作 者: 郑 虹 著

责任编辑: 杜海泓

封面设计: 潘 松

文字编辑: 于海娣

美术编辑: 杨玉萍

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbbs.com.cn>

电子信箱: hwcbbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-51221762

经 销: 新华书店

开本印刷: 三河市华新科达彩色印刷有限公司

720mm × 1010mm 1/16 开本 13 印张 213 千字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 11 月第 2 次印刷

定 价: 29.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

人类的历史是一部多元的文明发展史，毋庸置疑，这部文明的发展史是一个庞杂的知识体系，大多数的人都很难在短时间内掌握其脉络和底蕴。

如何才能较短的时间内获得更多的信息，从而有效地掌握人类文明发展史的相关知识呢？为了帮助读者提高人文素质，快速把握人类文明的精髓，编者选取了人类社会发过程中最有代表性的文明成果，推出了这套“彩色人文历史”系列丛书。整套丛书包括摄影的历史、电影的历史、建筑的历史、音乐的历史、绘画的历史、雕塑的历史、民俗的历史、婚姻的历史等多个分册，以图释文，深入浅出地介绍人类发展史中的各个侧面，为读者提供一个了解人类文明的平台。

历史上，很少有哪项发明能像摄影一样，对人类社会的进步和发展产生如此重大的影响。区区 100 多年，摄影已经从根本上改变了我们看待世界和体验自身的方式。一张照片可以凝固一个瞬间，也能够展现一段历史。

本书引入全新的艺术理念，结合编写体例、图片和艺术设计等多种要素，按照时间顺序，全方位介绍了摄影术的诞生、探

前言

PREFACE

索、发展、成熟和鼎盛时期的重要理论、著名摄影师及其代表作品等，探寻了摄影技术上的不断发掘和美学上的日益发展，展示了才华横溢的摄影师所做的努力及其获得的伟大成就。增设的“相关摄影家”、“摄影常识”、“摄影流派”、“摄影大事记”等辅助栏目，简要讲述摄影的相关知识，使本书形成一套完整的体系，为读者了解摄影史提供不同的角度和更为广阔的视野。

全新的视角、精练简洁的文字、科学的体例、创新的版式设计和精美的图片等多种元素有机结合，引领读者从一个崭新的层面去领略摄影世界的精髓。翻开此书，您即置身于艺术摄影之父雷兰德的画意境界，看到卡梅伦作品中的人物性格与气质，还可以看到年代更迭中肖像照片所展示的沧桑变化，从而开始一段身临其境的全景式摄影之旅，感悟人类用智慧与梦想谱写的一首壮丽的影像文明诗篇。

第一章 摄影诞生期：影像固定的开始

—— 19 世纪三四十年代

第 1 节 摄影的第一道门：摄影术的诞生 2

神奇的视觉感受——暗箱成像 2

阳光下的作品——第一张实景照片的诞生 5

第 2 节 科技新成果：两种早期摄影术 7

一项新的魔术——达盖尔式摄影法 7

文明的热潮——“达盖尔式摄影室” 11

向复制的迈进——卡罗式摄影法 14

第二章 摄影初创期：艰难的探索

—— 19 世纪五六十年代

第 1 节 技术新突破：“湿”板时代 18

蛋白的妙用——“蛋白玻璃”摄影法 18

化学新成就——胶棉摄影法 21

摄影进入家庭

——“安布罗式”和“铁板式”摄影法 24

艺术风行一时——“名片肖像”热 27

第 2 节 蹒跚学步：绘画摄影的崛起 31

雄心勃勃的开始——“艺术摄影之父”雷兰德 .. 31

合成之美——情节摄影大师罗宾逊 35

画意面纱——人体摄影 38

诠释绘画——静物小品摄影 42

第三章 摄影发展期：艺术启示录

——19世纪60年代中~80年代末

第1节 现代摄影的序幕：“干”板时代..... 46

- 按快门的瞬间——胶卷登场了 46
- 精确记录的飞跃——动体摄影诞生 51
- 划时代的进步——彩色摄影异军突起 53

第2节 探索内心的起步：人像摄影

- 性格与气质——摄影界号手卡梅伦 57
- 精神与瞬间——“经典作家”纳达尔 60

第3节 喧嚣后的沉寂：自然主义摄影..... 64

- 自然一角——拓荒者爱默森 64
- 艺术气质——风土大师柯蒂斯 68

第四章 摄影成熟期：独立之路

——19世纪末20世纪初

第1节 破蛹成蝶的蜕变：现代摄影的滥觞..... 72

- 旧时代的终结者——摄影分离派 72
- 第一块基石——即时摄影 77
- 新的典范——纯摄影 80
- 脱胎换骨的决裂——直接摄影 84

第2节 新的高峰：现代摄影经典时代..... 88

- “镜头比眼睛看到更多”——“摄影视觉” 88

- “剔透的光的梦”——亚当斯与“区域曝光法” .. 93
最大景深最小光圈——“F/64 小组” 97

第五章 摄影鼎盛期：百花齐放的艺术

——20 世纪初~20 世纪中叶

第1节 摄影进入社会：写实主义摄影 102

- 将镜头对准生活——社会纪实摄影 102
人道主义典范——历史记录者海因 105
生活变奏曲——“人情味”纪实摄影 108

第2节 摄影界的新宠：抓拍摄影 112

- 小型相机加现场光——“堪的摄影” 112
“决定性瞬间”——摄影史上的一道门：布列松 .. 115
“为大众生活写真”——中国抓拍摄影 120

第3节 摄影介入媒介：新闻摄影 124

- 社会生活的代言人——新闻摄影带头人里斯 ... 124
触动时代的神经——“新闻摄影的先驱”艾森斯塔特 ... 128
走进悲悯胸怀的独行侠——专题摄影家史密斯 . 132
战争噩梦的殉难者——战争摄影家卡帕 136
新闻摄影师的大家庭——玛格南图片社 140

第4节 人像走向个性化：肖像摄影 145

- 张扬灵魂的光芒——人像巨匠卡什 145
存在主义的哲学思考——“环境肖像”大师纽曼 ... 149

目 录 CONTENTS

第5节 探索与争鸣：反主流摄影 153

- 摄影蒙太奇——达达主义摄影 153
- 非理性之路——超现实主义摄影 158
- “漩涡式照片”——抽象主义摄影 163
- 诠释现代理念——新客观主义摄影 167
- 意念的表达——主观主义摄影 170

第六章 摄影的新发展：现代化的迈进

——20 世纪中叶~20 世纪末

第1节 新的照相工业中心：东部崛起 176

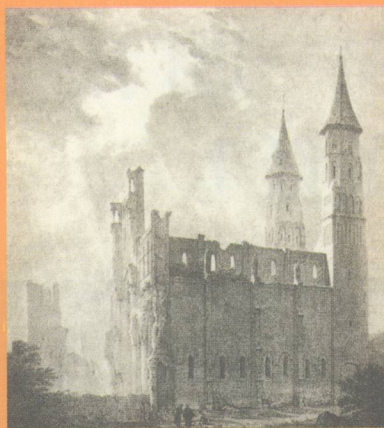

- 东方艺术——日本摄影狂飚突进 176
- 源与流——中国摄影融入世界 180
- 本土特色——印度摄影一枝独秀 182

第2节 时代潮流：摄影流行文化 185

- 工业化运作——商业摄影繁荣 185
- 新婚之吻——婚纱摄影普及 189
- 商业与艺术结合——时尚广告摄影异军突起 ... 191
- 裸露之美——人体摄影异彩纷呈 194

第一章

摄影诞生期：影像固定的开始

——19 世纪三四十年代

与绘画、雕塑等技艺比起来，摄影术的出现要晚得多，但随着19世纪科学技术的蓬勃发展，以及人们对直接记录可视影像的要求越来越强烈，摄影术的出现终于变得不可阻挡。

第 1 节

摄影的第一道门： 摄影术的诞生

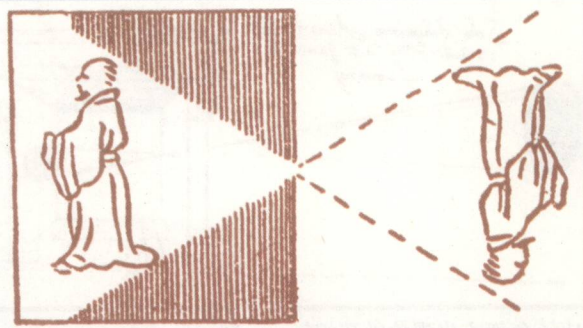
摄影术最早起源于古代人们对光与影现象的好奇和研究，以此为起点，由成像到光影画箱，科学的积累到19世纪20年代，终于有了突破性进展：一个叫尼埃普斯的法国人拍出了世界上第一张照片。从此，摄影的大幕才真正被缓缓地拉开。

神奇的视觉感受

——暗箱成像

21 世纪的我们已经身处一个充满影像符号的时代，一个借助于阅读计算机网络的超文本来激发和培育想象力与创造力的时代，而在两个世纪以前，这根本无法想象。那时，眼睛是捕捉一切景观的主要工具，但人的视觉感受是转瞬即逝的，也是现场性的。如何让眼前的美景变成永恒，如何让遥远的异国他乡的奇景，即使足不出户，也能为世人所共享，便成为人类文明探索的课题。于是，绘画、雕塑等技艺诞生了，观看成为了一种文化的、艺术的享受，人类的热情与想象便始终伴随着对视觉的不断解放而释放和膨胀。但是通过艺术家的手去摹写、刻画、复制的影像是如此主观而模糊，人类与周围世界的关系仍然像迷宫般扑朔迷离。科学技术的发展让这一切变得清晰，用科学手段捕捉幽灵般的影像从此有了肥沃的土壤。随着19世纪数学、物理学、化学等基础学科的丰富和蓬勃发展，一种直接记录可视固定影像的技术诞生了，它就是摄影术。

对于光与影的研究,早在2300多年前就已经开始了,这是一段十分悠久的历史,古人曾进行过详细的记载。而人类在光学知识方面的最初记录,要数中国的《墨经》和希腊亚里士多德的《质疑篇》,其中就有关于光的直线前进、光反射的原理阐述,以及对平面镜、凹面镜、凸面镜成像现象的描述,《质疑篇》中甚至对针

中国古代的小孔成像实验示意图

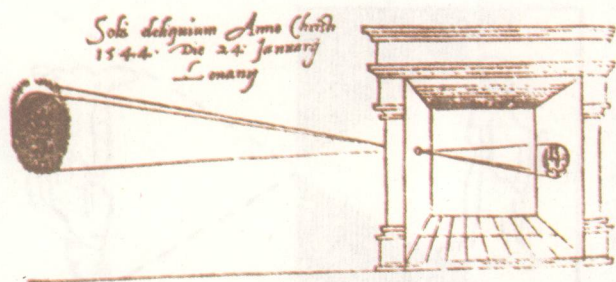
光线沿直线行进的过程中穿过小孔,在屏上形成一个与实物大小相同的影像。此实验证明了光沿直线传播这一原理,并对摄影术的发明有重大启示意义。

孔成像的原理有了说明和验证。到了宋代,沈括在《梦溪笔谈》一书中详细叙述了“小孔成像匣”的原理,即从明亮景物上反射来的光线,通过一个小孔进入一个暗室,便可在对面墙壁上形成一个暗淡的景物影像,并且形成的影像是上下颠倒的,因为从物体上部来的光线,只能照射到墙壁的下部,从下部来的光线,只能照射到墙壁的上部。这种小孔成像的现象,在科技发达的今天看来如此简单,但对于古人已经算是科学史上的伟大发现了。1558年,G.波儿塔在《自然的魔力》中对暗箱成像做了清楚的叙述,第一次明确描述了暗箱的用法。16世纪文艺复兴时期,艺术家们发现暗箱原来是解决作品中透视问题的绝好工具,于是也就是在这个时候,欧洲出现了供绘画用的“成像暗箱”,人们将墙壁上的小孔挖大,装上一个望远镜的镜头,便可以得到一个更明亮、更清晰的影像。这些暗箱,主要摆布在公共场所,如公园、游乐园等公共建筑里,当时主要满足人们的

观赏乐趣,有些暗箱保存完好,至今仍作为珍品存留着。17世纪初,德国一位科学家斯切温特发明了一种称作“牛眼”的设备,将一木球钻孔,孔两端安装上透镜,它小巧轻便,便于携带,透镜的短焦距造成的广角效果,也扩大了视域。不久这种小装置便风靡于欧洲大陆,最早是作为艺术家们画画的辅助工具。为了方便利用,他们将封闭的暗箱安置在轿子上,以便跟随他们四处游走采风,轿子顶上通常装有镜头或反光镜,能将

摄影常识

针孔照相机:是一种古老的成像工具,它不需要镜头、反光镜或其他任何光学部件,而是让光线穿过一个小孔,在暗箱形成外部景物的倒像。它利用小孔成像基本原理,表明了光沿直线传播。

1856年西方出现的针孔相机示意图

针孔相机是笨重的英国湿版照相机的部分，针孔成像的暗箱则是照相机的鼻祖。

影像更加清楚，甚至在这样的暗箱中，影像可以直接描摹在纸上；有的为了获得最清晰的影像，采用收缩式设计，便于调节焦距。这样的发明，对准确地观察描绘风景建筑的透视与比例，是极其有用的。难怪18世纪的画家阿尔加罗蒂在《绘画随笔》中会发出这样的感叹：连当今最杰出的意大利画家都身受其惠，可以说，再没有别的工具能帮助他们画得如此逼真了。

但是要记录真正的影像还有一段很长的路要走，18世纪的暗箱还比较原始和粗糙，所形成的影像严格意义上说只能称作“影”，仍然模糊虚幻，而与真正清晰的“像”相去甚远。这种缺陷在19世纪得到极大改观。一种叫做“光影画箱”的工具的出现，开启了对照相机雏形的探索。它类似于我们熟悉的单镜头反光式相机，摄影时镜头对准明亮的被摄物体，光线通过透镜形成影像，再通过反光板反射，到毛玻璃景屏时便形成清晰、明亮的物影，并且可以随意调整视域，如果想得到纤毫毕现的画，只需要将薄纸覆盖在景屏上用笔描摹。

摄影大事记

1100年，埃及物理学家A.阿尔哈桑记录了针孔镜箱的应用和反射定律的原理；

1250年，欧洲修士司马格纳斯发现银盐受光会变黑，形成了摄影术诞生的基础；

16世纪中叶，凸透镜代替小孔，开始形成清晰和明亮的影像；

1676年，休士伦主张在暗箱中加入一块45度角的反光镜，上方加一块透明玻璃，并放上半透明的油纸，用来绘画；

1685年，查恩改进了这种小型反射式暗箱，使它的应用越来越广泛了，直到19世纪这种暗箱仍在使用的。

和真实相比，影像的魔力是殖生幻觉，它往往可能是一种虚像、一个载体或一种借口，同时，和虚幻相比，影像的魔力又是记录真实，它往往是一种力量，一个参照，或一份历史。而暗箱成像作为记录影像的最初，为人类文明史上的一颗奇葩——摄影艺术的开创做出了不可磨灭的贡献。

阳光下的作品

——第一张实景照片的诞生

科学的发现总是让人出乎意料，世界上第一张照片竟然是阳光下的产物。那是1826年的一天，一幅名为《窗外景色》的作品问世，被称为真正“太阳下的作品”。它是法国科学家J.N.尼埃普斯经过长达8个小时的曝光，才使装在暗箱中的铅锡合金板显现出了窗外的全部景色，由于涂在铅锡合金板上柏油的感光度低，所以必须要经过长时间的强烈日照，并且还要使用熏衣草油对柏油进行溶解。柏油受光曝晒部分变硬而不易溶解，其他部分根据受光的多少溶解程度也不一样，当它们全部或部分溶解的时候，影像便显现出来，并得以永久固定。这帧作品也被称为《谷仓和鸽子窝》，照片左边是一个鸽棚，右边展露出来一个临近的屋檐角，中间部分是仓库斜屋顶，这是他在居住的阁楼上对着天窗所记录的全部影像，一切如亲眼见到般真实，没有一点人为的痕迹。这幅长20.3厘米、宽16.5厘米的金属正像照片，是直接记录影像的开始。虽然影像比较粗糙，发亮的金属画面也只有在侧光角度下才能看清楚，但它开启了摄影的大门，是人类用暗箱和感光材料拍摄成功的第一幅永久性照片。巴黎光学专家谢瓦利埃为了这次实验，特制的一个暗箱，也成为摄影史上摆脱绘画依附，独立用于摄影的第一个暗箱。

其实在很早以前，人们就已经注意到阳光的神奇，它不仅能形成影像，还能奇妙地使许多物质改变它们本来的颜色，科学家总是在不断摸索世间万事万物千变万化的规律，他们就像魔术师般玩弄出无穷的花样。早在1727年，德国物理学家J.舒尔茨就过了一把“魔术”瘾，他把硝酸银和另外的粉末混合在一起装入玻璃瓶，充分摇匀，然后置于太阳光照下，奇妙的是被太阳照射到的混合物变成了紫色，而当他把这些东西放到火上加热的时候，却没有这种变化，这充分证明了阳光能使物质变色的真理。同样的太阳“戏法”在另一次实验中被他所领教。

摄影家简介

约瑟夫·尼塞费尔·尼埃普斯 (1765~1833), 法国发明家。1813年开始致力于改进平版印刷技术, 试图用光代替平版粉笔作画。1822年以玻璃板为片基, 涂上柏油, 在阳光下曝晒, 得到浅灰色和黑线组成的影像。1825年委托法国光学仪器商人查尔斯·塞福尔为其照相暗箱制作光学镜片。1827年将感光材料放进暗箱, 拍摄并记录下历史上第一张摄影作品。1829年与达盖尔合作, 共同研究摄影术。1833年7月5日, 他意外死亡。

尼埃普斯1825年拍摄的《牵马的孩子》, 是根据17世纪荷兰版画拍摄的, 是一幅金属板固定影像照片。1823年至1830年间曾他还拍摄《餐桌上的静物》, 使影像越来越清晰。1826年至1827年间拍摄《安波西红衣主教肖像》, 人像轮廓和眉目甚至衣服的褶皱都非常清晰。

《牵马的孩子》

画面表现的是一个孩子将一匹马拉进马厩。

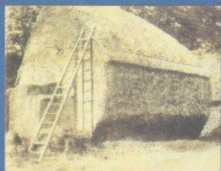
J.舒尔茨不经意间发现, 当他在盛有银盐的瓶子上贴上不透光蜡纸, 经过长时间曝晒后, 银盐的表面会留下蜡纸上的影像和文字, 虽然转瞬即逝但清晰可见。留住影像的实验在1800年前后, 还被另一位科学家T.韦奇伍德所尝试, 他想制作影像能持续耐久的晒图, 即“阳光照片”, 但是他用玻璃画晒印出来的美丽的影像, 只适合在暗室昏黄的烛光下观看, 强烈的光照会顷刻间磨灭掉一切的影像。

为了得到世界上第一张真正的暗箱照片, 早在1793年的时候, 尼埃普斯以及他的兄弟便已经开始试图用感光材料永久保留住影像。他们对当时新发明的平版印刷很有兴趣, 想设法把平面上的影像直接印刷出来。尼埃普斯曾经在信中写道: “我把暗箱置放在工作室里, 镜头对着窗帘和窗外的鸟笼。我发现感光纸上的影像虽然模糊, 却真的留住了。明亮的背景在图中呈黑色, 而深暗的鸟笼却呈白色。我想用暗箱捕捉影像的方法终于被我发现了。” 尼埃普斯将自己这种作用于感光柏油, 从而能将影像永久保留在玻璃或金属板上的方法自诩为“日光绘画法”或“日光蚀法”。这种方法被誉为世界上最早的摄影技术系统, 但因为光的敏感度太低, 始终没能应用于摄影。1827年, 尼埃普斯还将这种技艺应用

用于他所感兴趣的印刷工艺, 试图用摄影方法来复制雕版, 即所谓的“照相制版法”。遗憾的是, 直到1833年他逝世之前, 他所创立的摄影法仍未公诸于众。1898年, 这幅照片最后一次公开在世人面前亮相, 后来一度销声匿迹, 直至1952年才重新面世。当科学家们完成对它的研究后, 这张照片才得以公展。

第2节

科技新成果：两种早期摄影术

当几乎所有人都在为“光影画箱”而欢呼喝彩时，又一位法国人达盖尔从幽静中闪现出来，他的银板摄影法风靡整个欧洲，达盖尔摄影室遍地开花。几乎同时，塔尔博特发明的“卡罗式摄影法”解决了“达盖尔式摄影法”制作成本高、难以复制的缺点，使摄影真正成为大众化的一项活动。

一项新的魔术

——达盖尔式摄影法

在摄影史上，达盖尔是一位声名显赫的人物，他是幸运的，但其成功之路也是坎坷的。正如美丽的风光往往并不出现在平坦的大道上，曲径通幽更能达到意想不到的效果一样，历史前进的车轮偏爱选择无人的小道而达到它的驿站，在某个转弯处或许就会发现一道异样的风景。达盖尔正是这样一道风景，当几乎所有人都在为“光影画箱”而欢呼喝彩时，他却从幽静中闪现出来。

如今，当我们为摄影那小小方寸之间便能展现出“捕风捉影”、“呼风唤雨”、“遨游太空”、“回溯历史”的力量而惊叹的时候，当我们为那逼真的再现技术和“光与影”的魅力而感动的时候，我们是否会想起摄影的真正创立者呢？他就是“摄影之父”路易·雅克·芒代·达盖尔（1787~1851）。这是一位富有探索精神的画家，早期酷爱风景画的创作，后来从事舞台艺术，曾经是巴黎一家著名歌剧院的首席舞台布景家，和当时许多布景者喜欢在画板上勾勒草稿不同，他善于独

《中世纪古堡废墟》(1820)

达盖尔这张极早期的照片拍摄的是中世纪古堡的废墟，模糊的景象生动表现出光线艰难射出厚厚的云层，整个古堡笼罩在阴沉灰暗的雾中的景象。早期的摄影家已经注意用光和影来表现事物的质感，毕竟，摄影艺术的本质也是光与影的表现。

术。由于尼埃普斯的固执，执迷于第一幅照片的经验，不肯用新的材料来改进技术，直到他1833年逝世也没有取得新的进展。而达盖尔从前人基础上起步，却想要走得更远。他认为“日光绘画法”的影像太模糊，曝光时间过长，于是当尼埃普斯逝世后，他仍然继续这项伟大的事业。功夫不负有心人，8年的艰辛实验，结出了丰厚的果实。一种影像更清晰更精美、使用更便捷、更方便保存的摄影法诞生了，即“达盖尔摄影法”，并因其金属板涂银的方法，又被称为“银板摄影法”。这是1837年的一天，当他偶然发现经过曝光的铜板受到加热的水银蒸汽熏染的时候，会产生出“显影”，不仅影像固定，影纹细腻、色调均匀，而且只需短短30分钟的曝光时间，是尼埃普斯的“日光绘画法”无法想象的。惊喜万分的达盖尔立刻以最快的速度布置了一组静物，拍摄出《工作室一角》，

辟蹊径，通过暗箱的摹仿演练来设计薄纱天幕，因此对于暗箱的功能了如指掌。在19世纪20年代时，他发明了一种被称为“西洋镜”的活动立体布景画，观众可以透过一个小孔观看名胜古迹和异域风情，遗憾的是这种活动布景画只能即时观看，无法重复欣赏。勇于探索的达盖尔便开始思考怎样才能留住画面而能直接凭反光观看。于是当尼埃普斯成功的消息不胫而走的时候，达盖尔写信给他，经过了三年漫长的互相交往和彼此启发，1829年，他终于受到尼埃普斯的邀请而携起手来共同研究摄影