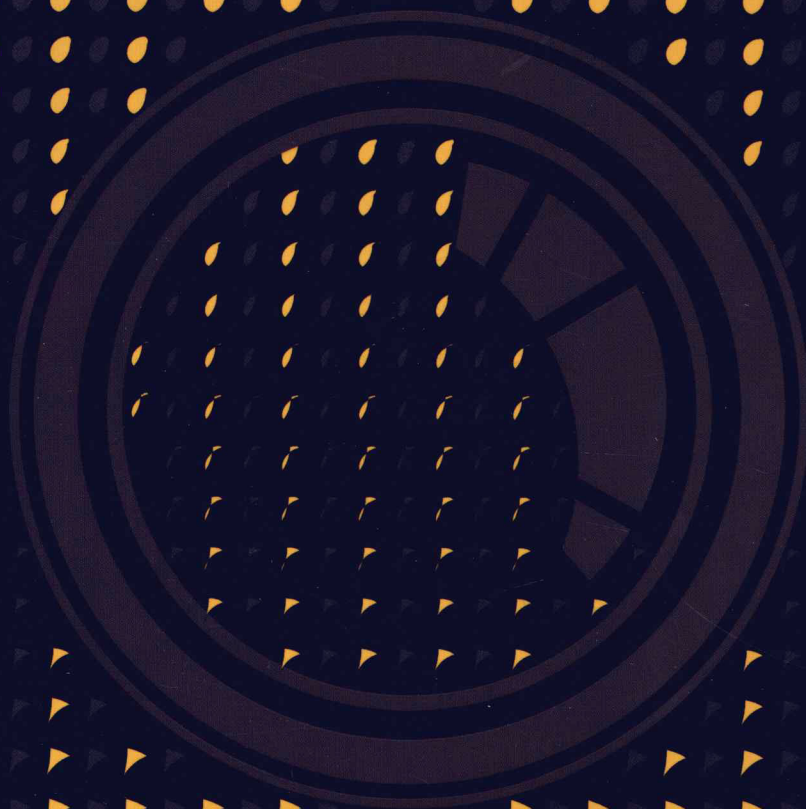

媒 体 艺 术 设 计 系 列 教 材

创意摄影与表现

CREATIVE PHOTOGRAPH

任宏伟 金川 编著

数 字 媒 体 艺 术 设 计 系 列 教 材

J41/136

2009

创意摄影与表现

CREATIVE PHOTOGRAPH

任宏伟 金川 编著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影与表现 / 任宏伟, 金川编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5621-4714-5

I. 创… II. ①任…②金… III. 摄影艺术—研究 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150723 号

数字媒体艺术设计系列教材

主编: 罗力

创意摄影与表现 任宏伟 金川 编著

责任编辑: 王石丹 王正端 戴永曦

封面设计: 江颖

版式设计: 杨嘉宏

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 1 号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排版制作: 点划设计工作室

制 版: 重庆海阔特数码彩印有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 256 千字

版 次: 2009 年 8 月 第 1 版

印 次: 2009 年 8 月 第 1 次印刷

ISBN: 978-7-5621-4714-5

定 价: 48.00 元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心

地址: 重庆江北区杨河一村 78 号 10 楼 (400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术设计专业教材敬请垂询选题策划中心、艺术分社

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

选题策划中心电话: (023)68254107

艺术分社电话: (023)68254353

随着时代的发展,数字媒体逐渐成为社会信息传播的主要方式。何谓数字媒体?概括的讲,数字媒体就是通过数字化设备进行信息采集、设计、制作,将图像、文字、声音等信息元素进行数字编码处理并实现数字化传播的媒体。数字媒体有三个显著的特征,一是依靠了计算机等数字化设备和技术作为信息加工的技术支撑;二是数字媒体很容易实现图像、声音、文字等信息元素的整合,形成视觉、听觉、互动的立体传播效应;三是主要以数字化网络、数字化介质如光碟、U盘等进行信息资源的传播,实现了快捷、广泛、灵活、方便的传播方式。基于这些特点,使数字媒体的发展速度非常快,应用领域也越来越广,成为了当代社会信息传播的主要发展方向。

数字媒体作为新兴的传播媒体,具有广阔的发展前景,数字媒体的人才需求也成为高校关注的焦点,许多高校纷纷设立了数字媒体专业,为培养时代需求的专业人才做出了努力和贡献。但是,各高校数字媒体专业的人才培养目标及方式存在很大的差异,大致可分为五种类型:第一类是以数字媒体技术的应用与开发为重点,往往是在计算机专业的背景下建立起来的;第二类是利用数字媒介作为艺术作品的载体,实现当代艺术表现形式的创新,主要是美术专业拓展的新媒体艺术方向;第三类是以互联网的信息资源策划、设计为主要内容,培养网站策划、网页设计的专业人才;第四类是借助了计算机多媒体的数字化平台,主要培养动画、游戏方面的专门人才;第五类是在视觉传达设计专业的基础上,为拓展数字化信息传播的新领域,培养运用数字媒体技术和艺术设计方法,进行数字化信息传播媒体艺术设计的专门人才。这套数字媒体艺术设计的系列教材,正是针对上述第五类艺术设计人才的培养,建构了较为完整的主干课程教材体系。

传统的视觉传达设计专业主要培养从事平面设计的人才，如商品包装、招贴广告、书籍装帧、印刷版式、标志符号等设计，所面对的传播媒体主要是印刷媒体。当新兴的数字媒体出现后，为加强学生的社会适应能力培养，往往视觉传达设计专业也开设了一些数字媒体相关课程，如数字图像设计制作、网页设计、Flash动画等课程，但面对新的媒体仍然是沿用了平面设计的理念和方法。经过我们多年的教学与设计实践却发现：作为信息传播的平面媒体设计与数字网络、数字视频媒体设计是完全不同的概念。比如：平面设计的主要构成要素包括了图形图像、文字、色彩、二维平面构成，而数字媒体设计的构成要素往往增加了运动、时间，以及三维空间的组织结构等；平面设计的内容往往是专题性的，版式是静态的，而网络媒体的内容是多主题的，版式是动态的、互动的；平面印刷设计的色彩是颜料、油墨等物质，而视频媒体的色彩是色光，比颜料的色彩丰富很多，等等。因此，我们认为数字媒体艺术设计的教学一定不是传统的设计理念和方法简单地加上数字媒体技术，而针对数字化的新型传播媒体，应该具有全新的艺术设计理念和系统的方法。组织“数字媒体艺术设计系列教材”的编写与出版，正是为了建构以数字媒体技术为支撑的视觉传达艺术设计新观念和新方法的专业课程体系，培养能够正确掌握和驾驭数字媒体艺术设计的专业人才，并通过艺术设计推动数字媒体在社会信息传播中得到更好的发展。

从以上角度来编写“数字媒体艺术设计”教材的在全国确属少有，我们也没有更多的参考和借鉴，并由于数字媒体设计人群的年轻化，编写教材的作者没有太多资深的名家教授，更多的是研究生毕业不久的青年教师，虽然他们曾对教材的内容进行过专题的研究并实施于几年的教学实践，但就编写教材来讲还缺乏经验，难免教材中有不尽完善之处，还请全国的同行给予宝贵的意见和建议，并殷切希望能参与到系列教材的修订与完善工作中来。尽管如此，但是我相信这套教材对于视觉传达设计范畴的数字媒体艺术设计专业的课程体系建设具有积极的作用，对于培养具有数字媒体视野和创新思维的艺术设计人才建构系统的知识和能力具有重要的引导作用。

主 编 罗 力

编 委 何 洁 教授 清华大学美术学院副院长

郭线庐 教授 西安美术学院副院长

郝大鹏 教授 四川美术学院副院长

贾荣林 教授 北京服装学院副院长

余 强 教授 四川美术学院设计学院副院长

范汉成 教授 湖北美术学院设计系主任

夏光富 教授 重庆邮电大学传媒艺术学院院长

许世虎 教授 重庆大学艺术学院院长

周小波 教授 四川美术学院影视动画学院院长

胡 虹 教授 重庆工商大学设计艺术学院院长

前言

19 世纪人类进入了一个科技时代，各种科学技术突飞猛进，其中一种科学技术的发展在视觉艺术方面做出了重要的贡献，那就是首次被亚里士多德在其著作《Problemata》中提到针孔成像的原理被发展成为“摄影术”。至此，摄影术为人类描绘图像提供了前所未有的广阔空间和非凡的想象力空间。19 世纪末 20 世纪初，相机和胶片的大量生产和使用为摄影术的普及打下坚实的基础。二战后，相机的作用已经不仅仅是记录图像的工具，更多的艺术家和设计师运用摄影技术创作作品，摄影也真正的走入艺术的殿堂。

进入 21 世纪，与人们生活息息相关的媒体日新月异，而图像就已经成为各种媒体最明显的特征之一，摄影顺理成章地成为一种不可或缺的艺术形式，并且运用于许多领域。新闻报道、日常生活、科学研究、图像采集、商业宣传、艺术表现等等领域都可见摄影技术的身影，但是无论运用于任何领域，摄影技术都有其客观规律和方法可循，这就是摄影技术基础。在掌握了技术的基础上，为了获得更准确、更出色的图像，就必须在创意摄影表现上独树一帜。

本书是作者在教学实践中累积的关于摄影的技术和美学知识，定位于信息时代背景下的数字摄影创作与创意表现，使读者能较系统地了解摄影基础理论，了解传统摄影与数码摄影的工作原理，掌握摄影相关技术的能力，具备通过摄影获取图像资料、积累创意摄影表现的创作经验的能力。

本书建立于现有的理论基础、着眼于摄影未来发展的前瞻性眼光，以教学实践实例为基础，同时兼顾摄影爱好者以及摄影和设计从业人员，进行有深度、前瞻性的理论探讨，把实践意义、启发性的观念和新颖的思路相结合，分章节以单元加思考、练习与指导的结构形式编写，把传统理论、技术与数字理论、技术相结合，较为系统的对摄影的发展和各种视觉表现呈现在读者面前。

通过本书读者可以了解：

1. 传统摄影与数码摄影的工作原理，掌握摄影设备的性能及操作方法，注意规范操作行为。
2. 摄影与绘画的艺术表现特点，从构图、光影、色彩等方面对摄影的表现形式做较深入的探讨。
3. 如何针对艺术表现获取素材，有意识地在摄影实践中培养敏锐的观察能力和对摄影表现的捕捉能力。
4. 了解主题性摄影与有目的的实验性拍摄相结合的摄影创意方式。
5. 如何在摄影作品的编辑中既要注意突出表现主题，又要保持摄影作品的原创性和真实性特点等等。

目录

第一章 概论

第一节 摄影技术的发展	1
一、传统摄影技术的发展	1
二、数码摄影技术的发展	3
第二节 摄影艺术的发展	5
一、绘画主义摄影	5
二、印象派摄影	6
三、写实摄影	7
四、自然主义摄影	8
五、纯粹派摄影	8
六、新即物主义摄影	9
七、堪的派摄影	10
八、达达派摄影	11
九、超现实主义摄影	11
十、抽象摄影	12
十一、主观摄影	12
第三节 创意摄影与图像表现	13
一、创意摄影的基本概念	13
二、创意摄影图像表现	14
教学导引	16

第二章 摄影技术与基本技巧

第一节 摄影成像原理	17
一、光、化学成像原理	17
二、光、电子成像原理	19
第二节 摄影器材	22
一、照相机及镜头的基本构造与功能	23
二、商业创意摄影专业设备及其使用	30
三、摄影胶片的分类与特点	38
四、数码相机的特点	39
五、摄影照明设备	40
第三节 摄影技术基础	41
一、摄影曝光原理与应用	41
二、光的特性与摄影用光	43
三、摄影图像表现的基本技巧	47
四、数码摄影与后期处理	49
教学导引	52

第三章 摄影的视觉语言与表现

第一节 摄影的视觉语言	53
一、摄影图像与视觉表现	53
二、摄影的视觉语言特征	54
第二节 摄影的视觉语言运用	56
一、摄影视觉语言与视觉心理	56
二、摄影用光与视觉表现（光的三个特征在影像中的运用）	57
三、摄影的焦点及景深与视觉表现	60
四、摄影的速度及运动与视觉表现	61
五、摄影的影调及色彩与视觉表现	62
六、摄影的空间及透视与视觉表现	65
七、摄影的构图及视点与视觉表现	67
第三节 摄影图像构成中的形式美感	75
一、摄影图像作品中的形式和形式美	75
二、影像中形式的本质要素和表象要素的视觉表现	76
三、摄影作品中形式美感的特征	79
四、摄影作品形式美原则	80
第四节 摄影的视觉语言与观念表达	83
一、观念摄影的发展	84
二、观念摄影与当代艺术	87
三、观念摄影的定义及创作表现	88
四、国内观念摄影代表作品的图像视觉语言表达	92
教学导引	94

第四章 创意摄影表现

第一节 图像创意理念的形成	96
一、创意的视觉魅力	96
二、思维方式对创意理念的影响	97
三、从“小聪明”到“大创意”的形成	99
第二节 创意摄影表现的基本方法	101
一、图像创意表现方法在摄影中的运用	101
二、摄影镜头语言及表现形式的创新	102
第三节 商业摄影中的创意表现	103
一、商业摄影创意表现的目的	103
二、商业创意摄影必须达到的标准	104
三、商业摄影创意表现的操作流程	113
教学导引	119
后记	120

第一章

概 论

第一节 摄影技术的发展

一、传统摄影技术的发展

传统的摄影技术的发展可以追溯到1839年8月19日，在法国科学院与美术学院的联合集会上，公布了法国画家和物理学家达盖尔的银版摄影术，法国政府放弃对这项发明的专利，并公之于众。人们通常以这一天作为摄影术的开端，其后历经了几十年的胶片制作技术的发展和镜头的不断完善，特别是照相机的演变，由机械向电子化、数码化发展。

1839年至二战期间，照相机的发展主要表现在完善自身的基本结构和基本性能上。发展的主要趋势从笨重机身向小型轻便发展；由木制机身向金属机身发展；内镜盖遮挡向机械快门发展；取景器由框架式向光学式发展等等。随着卷片的问世，出现了卷片装置，记数装置和输片装置；为了拍摄自己，出现了自拍装置。在这个阶段的后期，还出现了立体照相机、彩色分底照相机、摆头照相机等其他特殊功能摄影机。这个阶段的飞速发展，一是照相机结构日趋完善，出现了定型化照相机；二是从19世纪80年代起，照相机制造业已初具规模，为摄影的大众化奠定了物质基础。从二战至20世纪50年代，是照相机发展的完善阶段。这个发展阶段的主要特征是，照相机的光学性能和机械性能得到了进一步提高，并开始与电子技术相结

合。如果说定型阶段是照相机小型化的过程，则完善阶段是照相机自动化的起点。

1932年德国蔡司·伊孔公司生产的“孔塔斯”是世界上第一台安装有连动测距器的小型照相机。1945年出现半自动收缩光圈和自动收缩光圈的照相机。同年，美国波兹罗斯德公司发明一步成像照相机。1948年瑞典生产出7120单反照相机。1951年，德国“阿克发·吉伐”公司生产了世界上最早的电眼测光照相机。1958年德国又推出了内装助动测光装置的康泰瑞克照相机。1954年，西德设计了微距镜头。同年西德生产莱卡M3型照相机，它使用了扳把卷片，校正取景视差和拍摄记数并自动复零，因此成为世界名牌相机。1956年，西德阿克发公司生产电眼EE测光照相机。如果说完善阶段是德国照相机领导潮流的时期，成熟阶段则是日本照相机工业崛起的时期。1959年，日本尼康相机正式配备了变焦距镜头，极大地丰富了摄影的表现力。1960年，日本旭光(潘太克斯)公司发明了通过镜头测光的TTL测光照相机，开创了单镜头反光相机测光的新天地。这个阶段的主要特征是：照相机向全自动、微型化和数码技术方向发展。(图1-1)

传统摄影技术的发展还有一个功不可没的因素——暗房技术。暗房技术不仅仅影响了传统摄影技术的发展速度，同时也建构了数码摄影后期处理技术的理论框架。

图1-1 尼康传统相机

图1-2 由数码相机、电脑和打印设备实现数码摄影技术

数字媒体艺术设计系列教材
创意摄影与表现

二、数码摄影技术的发展

今天,我们在生活中仿佛遭遇“数码风暴”,这个闯入者来势汹汹,形成无孔不入之势。短短几年的时间,摄影的数码化梦想不仅呈现在我们面前,而且童叟皆知。无需质疑,我们身处信息技术空前发展的时期,科技与艺术携手共同缔造着数码时代。从电脑、互联网、电子邮件、电子相册到数码相机不仅成为许多摄影师经常谈论的话题,甚至普通老百姓也对这些耳熟能详,更成为他们不可缺少的生活、工作的工具。

数码摄影技术起源于柯达公司1985年的静态视频相机,从第一台数码相机的出现至今才20多年的时间,数码相机技术飞快地发展着。任何一项新技术的出现都受到同时代文化发展与科技条件的影响,摄影也不例外,摄影术诞生的时候还无法制作出胶片,然而传统的胶片技术经历了160多年的辉煌,感色性方面由色盲片到全色片,感光形态方面由金属片到胶卷,感光度也在不断提高,伴随技术成熟的同时也可能将走到它的“终点”。摄影的发展越来越呈现出一种新的趋势,那就是传统的胶卷最终将被数码技术取代。从化学成像到数码成像不仅仅是一项技术革新,同时也是一次思维和表现的革命,如果说传统的摄影更能体现摄影技术的功底,则数码影像更需要人的灵感、创意和表现能力。无论是专业摄影工作者还是业余摄影爱好者都应看到这一形势并从中找到自己的位置。

数码摄影技术,最初是由美国柯达、日本富士、尼康、佳能、索尼公司和荷兰的飞利浦公司六家在感光材料领域、照相机领域和家用电器领域里卓有成效的世界级大公司共同发起的,并进行了在光学、电子和计算机技术领域的联合开发研制。几年来各大公司都投入了巨额资金和强大的技术力量,仅柯达一家公司,10年来就投入了近60亿美元的资金。在现今这个激烈竞争的社会中,技术合作显得越发难能可贵。各大公司在共同开发,联合研制的同时,又都保持了本公司在技术领域里的绝对优势。近年来,德国的徕卡公司、爱克发公司、日本的奥林巴斯公司、爱普生公司、美能达公司、卡西欧公司、理光公司、东芝公司、日立公司、松下公司、夏普公司、适马公司和美国的惠普公司、IBM公司、威达公司、宝丽来公司也都相继投入了数码相机的开发研制,并不断有民用或准专业的机型出现。而柯达公司和富士公司也开始了与瑞典的哈苏布莱德公司、瑞士的仙娜公司、日本的玛米亚公司的合作,为其生产的120单反相机和4×5英寸(1英寸=25.4毫米)座机配备数码影像后背。近年来,数码相机的销量在直线上升,包括中国、美国和日本等国家,数码相机的销量,已超过了传统相机。(图1-2)

数码摄影随着计算机技术的发展同步更新着自己的技术与概念,无论是网页制作,多媒体素材的采集和桌面出版技术的数码化都使数码影像得以应用。虽然数码技术的前期投入较大,但后期有更大的节省空间,从环保角度

着眼, 由于它不使用化学药品不对环境造成危害, 这些足以构成它必然的优势。在1984年的洛杉矶奥运会上还只有两家新闻社在试用佳能与索尼公司的数码相机, 而在2008年北京的奥运会报道中数字技术已成为体育记者首选使用的方式, 同时也成为2000年奥运会以来使用图片最多的一次奥运会。(图1-3) 而在以往的奥运赛事中, 往往是柯达和富士胶卷的争夺战场, 各国记者拍摄的大批胶卷要使用临时暗房由摄影记者不分昼夜地工作冲洗出来。数码影像系统从拍摄到制作的过程中少了好几个中间环节。这不仅节省了大量设备投资、材料及药品消耗, 而且减少了很多技术环节可能产生的质量问题, 使最终的产品更有保障。如果只是用显示器观看作品, 还可以减少打印机、打印纸和墨盒等各项投资。现代数码技术还可以和传统银盐技术结合起来使用, 即用传统照相机拍摄的底片和照片也可以通过专用底片扫描仪和图片扫描仪存入计算机, 等需要时打印成数码影像照片; 而用数码照相机拍出的照片也可以用专用的胶片记录仪制作成135、120或4×5英寸底片, 再用传统的放大机、扩印机洗成普通的银盐照片, 或直接用数码放大机放大照片, 这两种方式可交互使用。(图1-4)

数码摄影的后期电脑处理技术也在飞速的发展, 没有计算机图像技术的参与, 汤姆·汉克斯饰演的阿甘无法与已故总统肯尼迪握手。《黑客帝国》对数码图片的运用, 更是开创了另类的电影镜头语言。360度静帧照片的顺序播放, 使

图1-3 数码摄影技术大量使用于2008北京奥运会

图1-4 新闻报道中数码照片相对于传统胶片在速度和质量上都有优势

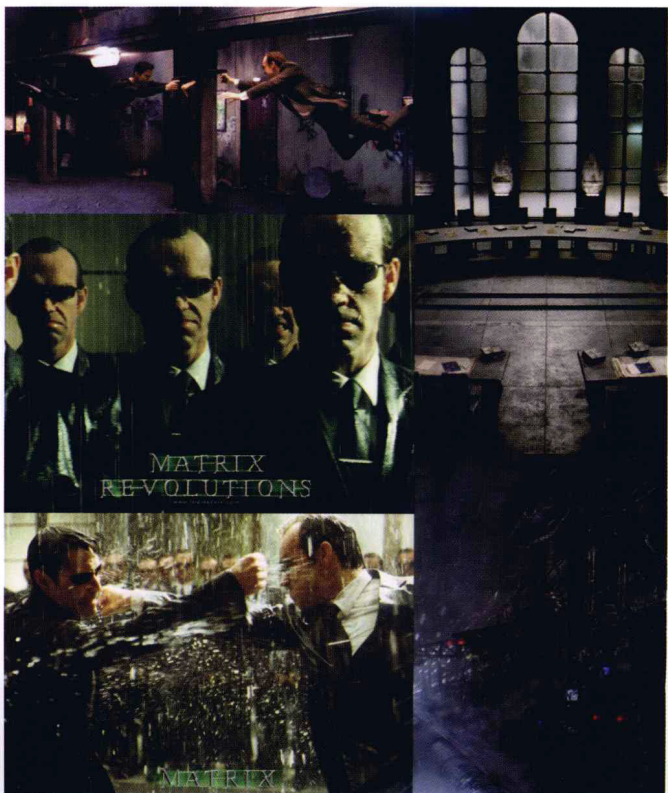

图1-5 《黑客帝国》中数码摄影技术的运用极大地丰富了电影的镜头语言

得女主角可以在空中停留，我们可以从多个角度观察她的动作。数码的复制性也在电影中有所表现，让我们可身临其境地感受男主角面对复制人的激烈打斗场面。（图1-5）我们在享受这些大片的魅力时，也在享受着改变传统制作方式获得的巨大成功。2008年9月在旧金山的数字电影节上，参展作品达1500部，现在有将近90%的电影在制作中会利用数字技术，数字电影革命的下一个重点将是高数字品质的放映方式。

在近年的摄影器材展示会上，越来越多高画质的数字相机频频面市，不仅像素数量大大提高，相机性能也是日新月异，当民用相机可以轻易达到1000万像素以上时，对于数字相机清晰度的争论已经不多了。以往在需要高质量的数码图像时曾经使用的方法是使用大型滚筒扫描仪（扫描仪的技术早已成熟），目前多款专业级数码相机如120单反数码相机和专业数码后背的CCD面积已经接近120底片，大幅打印后的照片甚至比传统影像还要清晰。

人们预料，新的艺术文明将改变摄影观念，当代高新科技提出的挑战将引发新一轮图像科技和艺术革命。传统的与先进电子技术的完美结合会为图像艺术带来新的辉煌！

第二节 摄影艺术的发展

摄影艺术发展史，既是摄影艺术与绘画艺术相互影响和相互渗透的发展史，也是摄影艺术与绘画艺术分道扬镳的发展史。自摄影诞生之日起，摄影艺术与绘画艺术之间的交叉和渗透就十分频繁。也正是在这种交叉和渗透过程中，摄影才逐渐迈进艺术的殿堂。

一、绘画主义摄影

绘画主义摄影是盛行于20世纪初摄影领域的一种艺术流派，它产生于19世纪中叶的英国，泛指仿画摄影、印象派摄影及现代主义摄影等诸流派的一种摄影艺术思潮。

绘画主义摄影又称高艺术摄影，历史上的高艺术摄影主要指的是以英国摄影家所建立的早期受绘画中的拉斐尔前派影响的摄影流派，高艺术摄影家们经常借用流行诗、历史传说和《圣经》中的轶事、寓言故事、基督生活等作为题材，主要宗旨是通过这些画面阐述道德观念，给人以教益，由于这些题材不可能在日常生活中找到，因此摄影家就搭置了许多精巧的布景，设置豪华的陈设，同时精心指导服装模特，也因此使不少摄影家后来都成为舞台设计专家。高艺术摄影作品在后期制作上普遍采用叠印法，常常将不同场景

的画面通过后期印制组合在一起,以克服摄影画面较为单一的不足。这不仅需要高超的技术,也因制作的难度以及接近绘画而逐渐被艺术界所接受。(图1-6)

图1-6 绘画主义摄影 弥留 亨利·佩奇·鲁滨逊

二、印象派摄影

印象派摄影是从印象派绘画中得到灵感的。19世纪60年代中期到80年代,绘画印象派运动在法国盛行,著名的印象派画家莫奈和雷诺阿为了反对绘画的陈规陋习,力求再现那些在充满光线的气氛中传达物体的视觉印象的色彩。这一具有创新意义的实践在摄影界引起了尽管是迟到的,但却是重要的反响。1889年,英国举办了法国印象派绘画的首次展览。绘画主义派摄影家罗宾森在其影响下,提出“软调摄影比尖锐摄影更优美”的审美标准,提倡“软调”摄影。该流派是绘画印象派在摄影艺术领域中的反映。开始,他们运用软焦点镜头进行拍摄,布纹纸洗印,追求一种模糊朦胧的艺术表现效果。随着“溴化银洗相法”和在颜料中混入重铬酸胶洗相纸法的出现,印象派作品从对镜头成像的控制发展到暗房加工。他们提出“要使作品看起来完全不像照片”,并且认为“假如没有绘画,也就没有真正的摄影”。(图1-7)

在这种理论指导下,印象派摄影家还用画笔、铅笔、橡皮在照片画面上加工,特意改变其原有的明暗变化,追求“绘画”的效果,如拉克罗亚在1900

图 1-7 印象主义摄影 拥挤的人群 罗伯特·德马奇

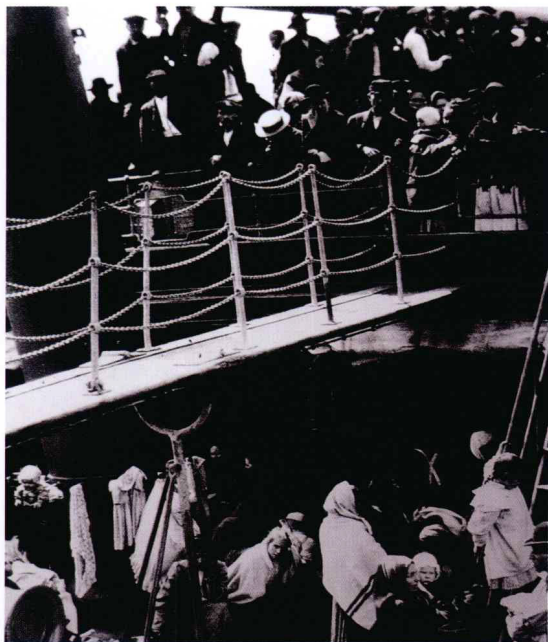

图 1-8 写实主义摄影 三等船舱 阿尔弗雷德·斯蒂格里茨

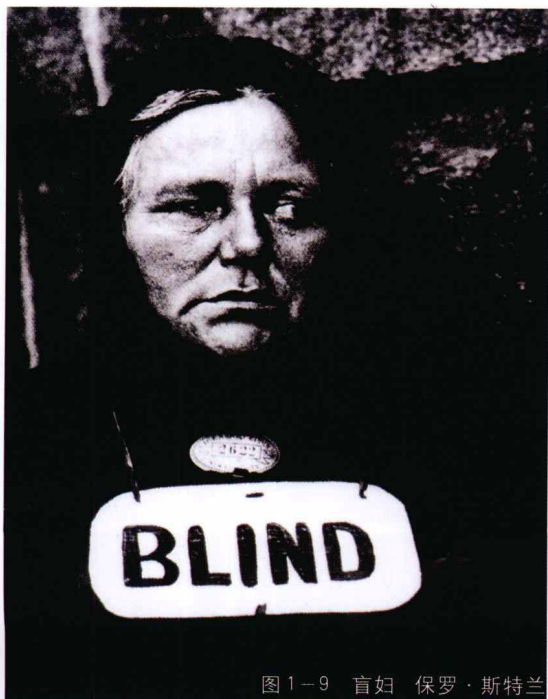

图 1-9 盲妇 保罗·斯特兰

年创作的《扫公园的人》，就像是一幅画在画布上的炭笔画。印象派摄影家使自己的作品完全丧失了摄影艺术自身的特点，所以有人又把它称之为“仿画派”。可以说它是绘画主义摄影的一个分支。

从总体上看，印象派摄影作品营造了一种浪漫的风格，从而与传统的画意摄影形成了迥然的区别。

三、写实摄影

写实摄影是一种源远流长的摄影流派，延绵至今，仍是摄影艺术中基本的、主要的流派。它是现实主义创作方法在摄影艺术领域中的反映。(图 1-8)

该流派的摄影艺术家在创作中恪守摄影的纪实特性。在他们看来，摄影应该具有“与自然本身相等同”的忠实性，画面中的每一个细节，只有具有“数学般的准确性”，作品才能发挥其他种类艺术媒介所不具有的感染力和说服力。

斯蒂格里茨曾说：“只有探讨忠实，才是我们的使命”。另一方面，他们又反对象镜子那样冷漠地、纯客观地反映对象，主张创作应该有所选择，对所反映的事物应该有艺术家自己的审美判断。著名写实摄影大师路易斯·海因就说过这样的名言：“我要揭露那些应加纠正的东西；同时，要反映那些应予表扬的东西”。可见他们崇尚艺术应该“反映人生”的观点。他们敢于正视现实，创作题材大都取于社会生活，艺术风格质朴无华，但具有强烈的见证性和提示力量。(图 1-9)

由于写实摄影作品所具有的巨大的认识作用和非凡的感染力，逐渐在新闻领域中占据了自己的地位。

四、自然主义摄影

自然主义摄影提倡对自然的直接感受,也就是要求在实际的自然环境中拍摄自然景物。1889年,以英国摄影家彼得·亨利·埃默森的《自然主义摄影》一书为标志,自然主义摄影的原则是把眼睛感受到的自然现象直接记录下来,要求主题的真实性而不是有意的安排或设计,选择构图和找好视点固然很重要,但构图应该以每处景物的内容决定,而不是要依据什么强加的“艺术准则”,任何过于复杂的人为加工,只会损害图像的内在美,破坏作品价值。这就是自然主义摄影流派的价值观。(图1-10)

图1-10 自然主义摄影 采集睡莲
彼得·亨利·埃默森

图1-11 纯粹派摄影 石级之海 伊文思

五、纯粹派摄影

纯粹派摄影是成熟于20世纪初的一种摄影艺术流派。其创导者为美国摄影家斯蒂格利茨。他们主张摄影艺术应该发挥摄影自身的特质和性能,把它从绘画的影响中解脱出来,用纯净的摄影技术去追求摄影所特具的美感效果——高度的清晰、丰富的影调层次、微妙的光影变化、纯净的黑白影调、细致的纹理表现、精确的形象刻画。总之,该派摄影家刻意追求所谓的“摄影素质”:准确、直接、精微和自然地去表现被摄对象的光、色、线、形、纹、质诸方面,而不借助任何其他造型艺术的媒介。

从某个角度说,纯粹派的某些主张和创作是形式主义和自然主义的“混血儿”,后来则衍变成“新即物主义”。但该流派在一定程度上促进了人们对摄影特性和表现技巧的探索和研究。

纯粹派后期的作品则向线条、图案和歪曲形象的抽象方面发展,其有影响的摄影家是亚博、史丁纳、史脱特文和伊文思等。(图1-11)