

Art Photography

艺术摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Art
Photography
艺术摄影

邵大浪、寿冰青 编著
吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术摄影 / 邵大浪, 寿冰青编著. - 长春: 吉林摄影出版社, 2002.8

(世界光影档案 / 秦真元主编)

ISBN 7-80606-494-X

I. 艺… II. ①邵…②寿… III. 艺术摄影-艺术史-世界 IV. J412.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038541 号

世界光影档案 艺术摄影

编 著: 邵大浪 寿冰青

责任编辑: 秦真元

装帧设计: 龙震海

出版发行: 吉林摄影出版社

地 址: 长春市人民大街 124 号

邮 编: 130021

印 刷: 长春新华印刷厂

地 址: 长春市吉林大路 35 号

邮 编: 130031

印 次: 2002 年 8 月第一版第一次

规 格: 889×1194 毫米 1/32

印 张: 5.5

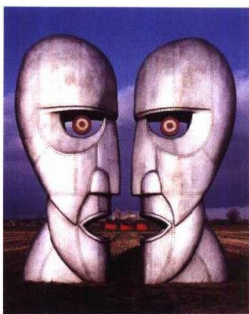
字 数: 5 千字

图 片: 157 幅

书 号: ISBN 7-80606-494-X/J·363

定 价: 29.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

艺术摄影

Art Photography

世界光影档案

摄影之所以在当代被视为一种视觉造型艺术，而并非仅仅是复制客观现实的工具，与各个历史时期摄影家们不懈的艺术追求和探索密不可分。尤其是摄影术发明的早期，有关于摄影作品是否具有艺术性的争论，摄影与绘画的交融与分离，都成为艺术摄影发展的源头和动力。或许可以这样来界定艺术摄影：它的摄影观念首先排斥功利性和实用性，强调创意和实验性，使用艺术语素和手法，侧重摄影家个人主观意念或传达某种视觉美感。

画意派摄影

早期摄影为反驳摄影作品不具有与绘画类似的艺术性，从而促使许多摄影先驱努力尝试使摄影作品获得与绘画类似的效果，以证明摄影创作的艺术价值。他们借鉴绘画的各种表现手法和采用经典画作或《圣经》为创作题材，而其中一些摄影家本身具有绘画的功底，在其摄影创作中自然而然地带有明显的画意倾向。

19世纪50年代至20世纪20年代，画意派摄影在摄影艺

术史上占据了相当长的历史时期。其间，出于对绘画如何借鉴及创作手法的不同，交替出现了画意摄影的不同流派：高艺术摄影、自然主义摄影、印象派摄影。这一现象多少反映了早期艺术摄影在与绘画对话中的种种困惑和反复。尽管受到绘画艺术理念的局限和束缚，但是早期摄影所体现出的对于艺术纯粹性的精神追求和热情，却成为后来的艺术摄影创作者宝贵的艺术财富。画意派摄影阶段同时也为艺术摄影在近现代的发展奠定了坚实的基础。设想如果艺术摄影没有经历这样一个追求纯粹艺术的阶段，或许摄影在当代社会中扮演的角色就会面目全非了吧。

画意摄影运动以19世纪50年代主要发端于英国的高艺术摄影为起点。当时，摄影作为新鲜事物，竭力为自身在艺术领域争取一席之地。50年代至80年代是高艺术摄影发展的兴盛时期。其主要特点是运用绘画的规则、原理进行摄影创作，以期使摄影作品达到绘画似的艺术效果。而事实上，许多摄影家确实在这一艺术追求上表现卓著。

有“艺术摄影之父”美誉的英国人奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德创作的富于寓意色彩的《人生的两条道路》，是早期以摄影手段创作的堪与其他艺术作品同列于艺术殿堂之作。此摄影作品受到的礼遇，在某种程度上承认了摄影作品同样可以获得艺术价值，这无疑对当时的摄影创作者是极大的鼓舞。雷兰德类似的著名作品还有透着哀伤情调的《艰难时世》。

亨利·佩奇·鲁滨逊的摄影风格与雷兰德有别。他的作品多带有叙述的情结。首先他按照自己所设想的创作意图分别拍摄照片，而后将照片按其设计草图所定的位置依次拼贴、修饰、翻拍后得到最终的摄影作品。如其代表作《弥留》便是用5张照片拼接、修饰而成，作品流露出高艺术摄影中常常带有的伤感情调。而鲁滨逊的《摄影的画意效果》、《摄影创作的图画》和《艺术摄影》等著述中，则详尽地阐释了他的摄影创作理念和手法。

另一位英国人威廉·莱克·普瑞斯的高艺术摄影则充分调动舞台化妆、摆布等手段，在预定场景进行创作，其典型作品《堂吉诃德在他的书房》，就是在他自己的摄影室布置完成的。

高艺术摄影本身对绘画因素的极端重视，导致其刻意地模仿绘画。到19世纪80年代，在缺乏创意和人为摆布暴露的刻板中渐趋衰落，代之而起的是崇尚自然、写实风格的自然主义摄影。

1889年，彼德·亨利·埃默森在其《自然主义摄影》一书中提出自然主义摄影的观点。即重视对自然的感受，提倡在实际的自然环境中获得创作灵感，以写实手法表现自然之美。自然主义摄影的提出显然是基于对高艺术摄影创作刻板风格的批判，然而从根本的摄影理念上看，自然主义摄影并不反对摄影对绘画的借鉴，而是反对矫揉造作地一味模仿绘画的情形。埃默森的《诺佛克的生活与风景》作品集集中地反映了他的自然主义摄影主张。其他的一些摄影家也积极响应和参与到这一理念的创作实践中来，其中便包括鲁宾逊。他的后期创作题材多以人物与自然景色的结合为内容。埃默森的自然主义摄影观念进一步拓展了画意摄影派的创作空间，同时，对后来的各流派摄影均产生了积极的影响。

19世纪90年代，自然主义摄影的焦点视觉论和树胶重酸盐印相工艺促成了画意摄影运动中最后的印象派摄影阶段。印象派摄影的兴起，实质上是受到印象派绘画的影响，为求达到与印象派绘画朦胧、柔化的一致效果，当时的摄影家们采用了各种柔焦和软焦，包括印相时加用漫射滤镜等手法。有的印象派摄影家甚至用画笔对照片进行修饰和加强朦胧效果，如美国摄影家弗兰克·尤金；或是采用原始的针孔成像方法，如英国人乔治·戴维森的作品《葱田》。

进入20世纪，印象派摄影的热潮逐渐退去，大多数曾经热衷于印象派风格的摄影家，如斯蒂格利茨、斯泰肯等人纷

纷转向直接摄影。软焦、柔焦技法在很长时间内无人问津，只是偶尔在广告、时尚和婚纱摄影中作营造气氛之用。

19世纪末20世纪初的世纪之交，英国伦敦成立的连环会和美国纽约成立的摄影分离派，对艺术摄影在现当代的发展产生了深远的影响。

1892年5月，由埃默森和鲁滨逊等人发起并建立连环会。这一组织最初旨在针对皇家摄影组织的展览政策和使画意摄影成为独立的表达艺术。连环会举办的多次国际画意摄影展以及各种形式的摄影艺术沙龙，推动了世界画意摄影运动达到高潮。20世纪初的10年代，画意摄影成为世界摄影的主流。连环会作为松散的国际性团体，由于产生内部分歧而在1910年最终解体，画意派摄影运动也走到了历史的尽头。

1902年，由艾尔弗雷德·斯蒂格利茨倡导建立摄影分离派，它作为连环会的分支机构，旨在团结美国的画意摄影家，促进美国本土艺术摄影的发展。1903年创办机关刊物《摄影作品》，大力介绍和宣传欧美前卫画家、摄影家及其作品；1905年在纽约第五大道开办著名的“291”画廊，举办多次绘画与摄影展览和国际性比赛，极大地推动了艺术摄影在美国的发展。1910年后，分离派内部关于直接摄影产生了严重的分歧，至1917年最终自行解散。摄影分离派的历史功绩在于它完成了画意摄影向直接摄影的转变，并且使20世纪后的美国成为艺术摄影的重要阵地，进而对整个20世纪的艺术摄影发展产生了深远影响。

纯粹派摄影

纯粹派摄影的写实观念可溯源自埃默森的自然主义摄影。19世纪末至20世纪初，其表现形式称为直接摄影或如实摄影。这一时期的摄影家们崇尚不依赖后期加工，通过细致观察直接拍摄，以真实再现客观事物。20年代后，这一探索摄

影本体语言的直接摄影形式进一步发展到纯影阶段。德国的新客观主义摄影和美国的f64小组的实践,则将纯影理念发展到极致。纯粹派摄影风格注重以摄影自身语言对客观物象进行真实完美的视觉再现,讲究细节层次、影调和质感,其写实的手法反对摆布和人为修饰,追求大景深的清晰感,以大尺寸底片尽可能地直接印相。纯粹派摄影在艺术摄影的道路上开辟了新的天地。

20世纪20年代,德国的新客观主义摄影蔚为风尚。它主张客观准确地再现事物,揭示事物的自然本质,而这正是摄影这门艺术独一无二的特性。在表现方式上,新客观主义摄影强调细致观察进而直观再现的写实手法。尽管存在一味执着于细节和清晰导致作品呆滞和表面化的弊端,但是对于现代主义摄影的发展,尤其是在广告摄影、工业摄影领域中发挥了巨大影响。

阿尔博特·伦格-帕契是新客观主义摄影的先驱。他以近摄或特殊角度,辅以均匀柔和的漫射光获取物像精致清晰的细节和质感,在平凡事物中挖掘美的存在。《世界是美丽的》摄影专集为其代表作品。另一位新客观主义摄影代表卡尔·布洛斯菲尔德用30年时间创作了《自然界的艺术形态》,其中主要展示了植物的叶、茎、根等构成的自然形态之美。

新客观主义摄影的美学观念在其后的美国纯影派f64小组的实践中得到进一步的发扬。1932年,美国西海岸一批年轻摄影家,包括爱德华·韦斯顿、安塞尔·亚当斯等纯影派重要代表组织成立非正式摄影团体f64小组。f64是其拍摄时使用的最小光圈值。为了获得影像清晰、层次丰富、影纹质感细腻的效果,获得尽可能大的景深,因而拍摄时需要使用尽可能小的光圈。f64小组的创作信条是表现“纯正”和“直接”的风格,反对摆布,通过事先预见,凭借娴熟的摄影技艺,最终得到纯影作品。纯影派的作品从根本上摆脱了画意摄影的影响,在探索摄影本质的道路上跨出了重要一步。

爱德华·韦斯顿早期热衷于柔焦式的画意摄影。20世纪20年代起，踏上了纯影创作之路。他在创作上，惯于使用大幅底片直接印相和使用小光圈得到大景深。其作品的魅力在于从平凡事物中提炼新意，赋予诗意之美。《第30号青椒》等作品均体现了韦斯顿的审美功力。f64小组的另一位纯影代表性人物安塞尔·亚当斯的纯影魅力尤其反映在他的风光摄影作品中。从1916年开始，他多次踏足约塞米蒂谷进行风光摄影创作。其作品呈现出庄重典雅和富于哲理、诗意的特色，如著名的《月出》。亚当斯还发明了“区域曝光法”，使得他在黑白摄影影纹和质感的处理上达到了后人不可企及的颠峰。

艺术摄影的多元化

20世纪艺术摄影的另一主流现象是，摄影受各种艺术思潮的冲击和影响，呈现出多元化的趋势。并且随着摄影器材和彩色摄影等工艺的革新，艺术摄影的表现手段和领域进一步得到拓宽，各种流派和风格的艺术摄影在独立与融合相互取长补短，各自在不断地完善中开掘艺术摄影的深度和广度。

未来派摄影是发端于意大利的未来主义在摄影中的发挥。1910年，意大利人安东·吉乌利奥·布拉加利阿首先提出摄影的未来宣言，并由此展开积极的摄影实践。未来主义信奉现代机械文明所特有的运动、速度和力量。由此，未来派摄影的表现形式多为动态摄影。布拉加利阿认为正是动态摄影捕捉到了事物的复杂性、韵律和真实，是客观事物在运动中的真实再现。美国的琼恩·迈利创作的《下楼梯的裸体》，布拉加利阿的《吸烟者》，都是秉持未来派摄影理念的动态摄影作品。

对摄影是否只能是现实的再现这一问题的思考和探索发展出抽象摄影和超现实摄影实践。抽象摄影是以提炼现象的本质要素，从而传达出含蓄的内涵为目标；而超现实摄影则

是以写实的手法来表达非现实，在现实与非现实的撞击中获得非现实的某种“真实性”。两者从本质上都是对摄影的客观记录事物功能的超越，其表现手法和创作手段也有诸多雷同，两者的界限较为含糊。

匈牙利人安德烈·克泰兹的人体扭曲系列是抽象摄影的著名表现之作。以超现实主义摄影和抽象摄影著称的美国摄影家克拉伦斯·约翰·劳哈林，擅长于将各种类型照片以多次曝光合成。他的摄影集《密西西比河畔的幽灵》就是这方面的出色作品。捷克斯洛伐克人弗朗蒂塞克·德蒂柯尔的人体摄影，以人体与几何形的背景相结合，带有浓厚的抽象色彩。同时代的各国摄影家在这一领域均有或多或少的介入，他们尝试运用各种表现手段，力图使摄影拥有更富想象力的创作天堂。

这里还不得不提到物影照片和蒙太奇这两种实验性摄影中经常运用的创作技法。物影照片是将物体置于感光材料上，不经照相机拍摄而直接让感光材料曝光，再以正常显影得到照片。较为著名的物影照片制作者有克里斯汀·夏德、莫霍利-纳吉和曼·雷。蒙太奇手法出自20世纪20年代前后德国的达达派，通过对照片随心所欲的剪辑和拼贴创造意义。它不仅在抽象和超现实主义摄影创作中广泛运用，而且在广告创意和出版设计领域也有所作为。许多画家、摄影家，如亚历山大·罗德钦科、约翰·哈特菲尔德、拉兹罗·莫霍利-纳吉都是擅于此道的高手。

主观摄影

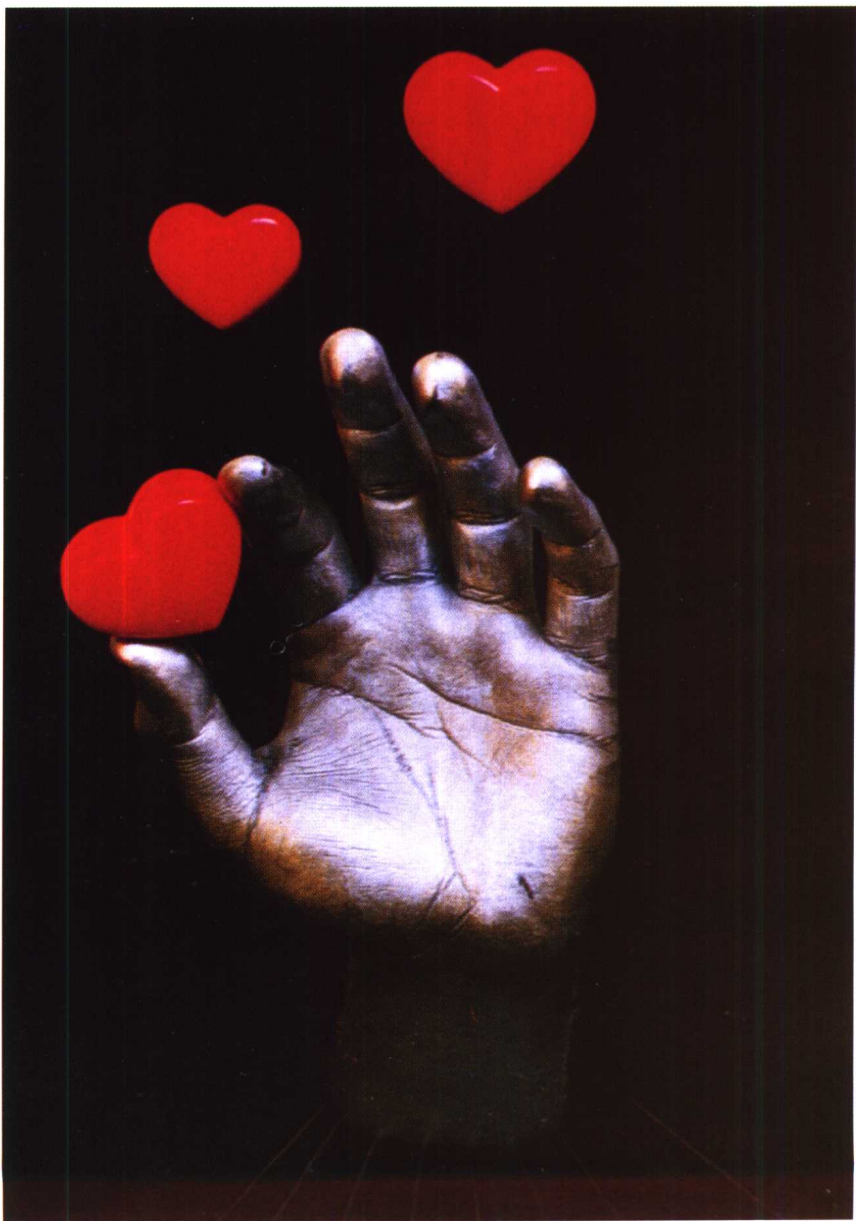
主观摄影并非指艺术摄影的某一流派，而是指摄影家利用摄影来表达事物的精神内涵或摄影者本身的主观意识和内在精神。主观摄影者认为摄影不在于选择何种形式，重要的是摄影家对主题的敏锐直觉，以及在摄影作品中自然地传达真

实情感。20世纪20年代，被斯蒂格利茨称作“天空之歌”的拟人化的云彩作品可说是主观摄影的早期表现。40年代，主观摄影理念在美国人米诺·怀特的创作和教学中进一步发展起来。到50年代，德国摄影教育家奥托·施泰纳特明确地在欧洲树立起主观摄影的旗帜。1951~1958年间，三次大规模的“主观摄影”展览，使这一摄影概念得到广泛的传播，并在同时代的摄影家中间得到响应。

美国当代著名摄影家和教育家米诺·怀特认为，摄影应当创造出心理学、艺术、科学和宗教相互交融的一个客观瞬间。他的主观摄影注重主观情感注入摄影作品的意义和作用。其作品多以自然物像为题材，以直觉和灵感为触发点，从中涉入自己的情感和意念，从而使其作品充满某种神秘的隐寓和哲理感。《镜子·传心·显示》是米诺·怀特主观摄影风格的集中体现。

德国人奥托·施泰纳特的主观摄影见解认为，主观摄影包括个人摄影创作的所有领域，摄影的形式并不重要，作品的本质在于通过影像表达出摄影者的主观情感。施泰纳特在其主观摄影思想指导下，坚持鼓励其学生进行各种创造性摄影实验，包括物影、剪辑、近距、微距、特写等，并多次举办“主观摄影”展，推动这一艺术摄影理念的发展。

主观摄影理念体系的提出，从某种意义上似乎也传达出在当代艺术摄影领域中已经不存在独占鳌头的所谓主流形态摄影，摄影家们对各种题材的涉猎，多种艺术语言和表现形式的运用早已打破固有的流派界限和束缚，朝着更为自由开阔的摄影艺术观念迈进。艺术摄影标准和概念日趋淡化和模糊的同时，摄影家个人独特风格的展现便显得尤为重要和水到渠成了。

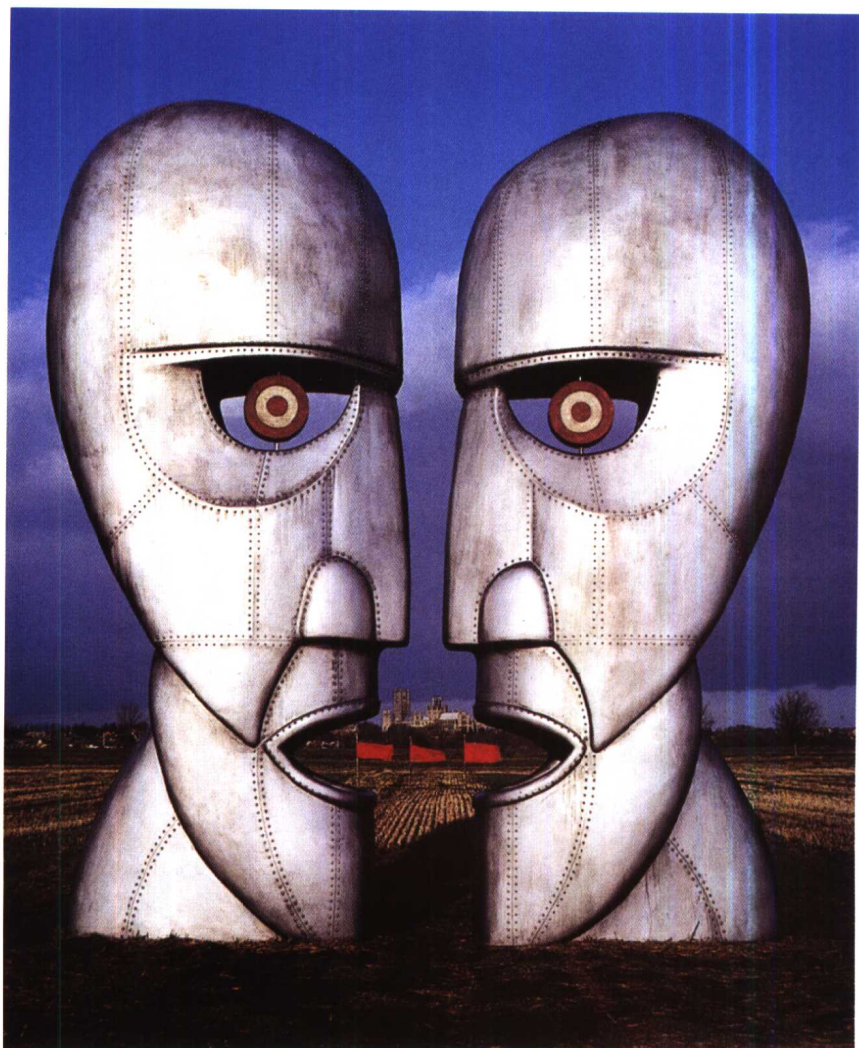
(马耳他) Agostino Baldacchino

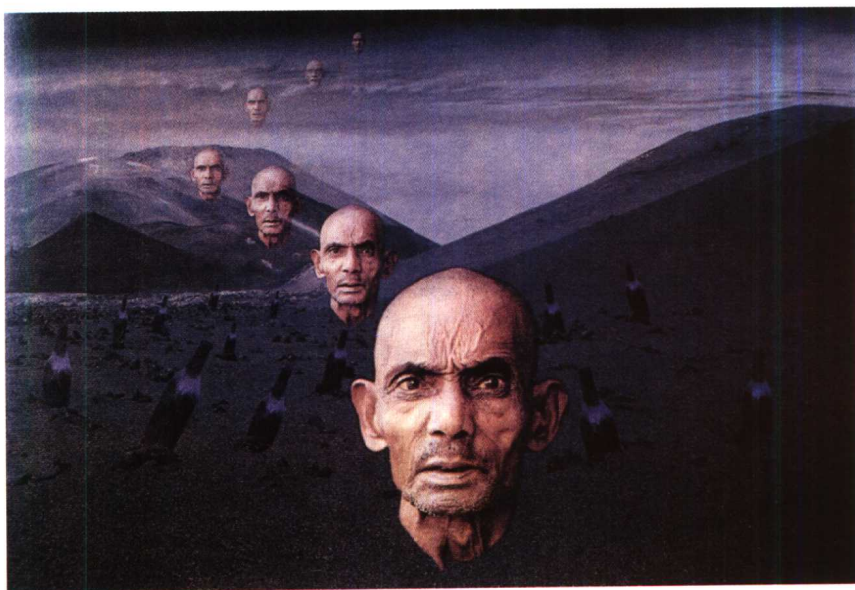
(日本) Shigayasu Hanaba Wakayama

(韩国) Kim Ji-Hwan

(英国) Tony May

(德国) Manfred Kniegelstein

(土耳其) Muzaffer Sutluoglu