

阅读摄影经典丛书

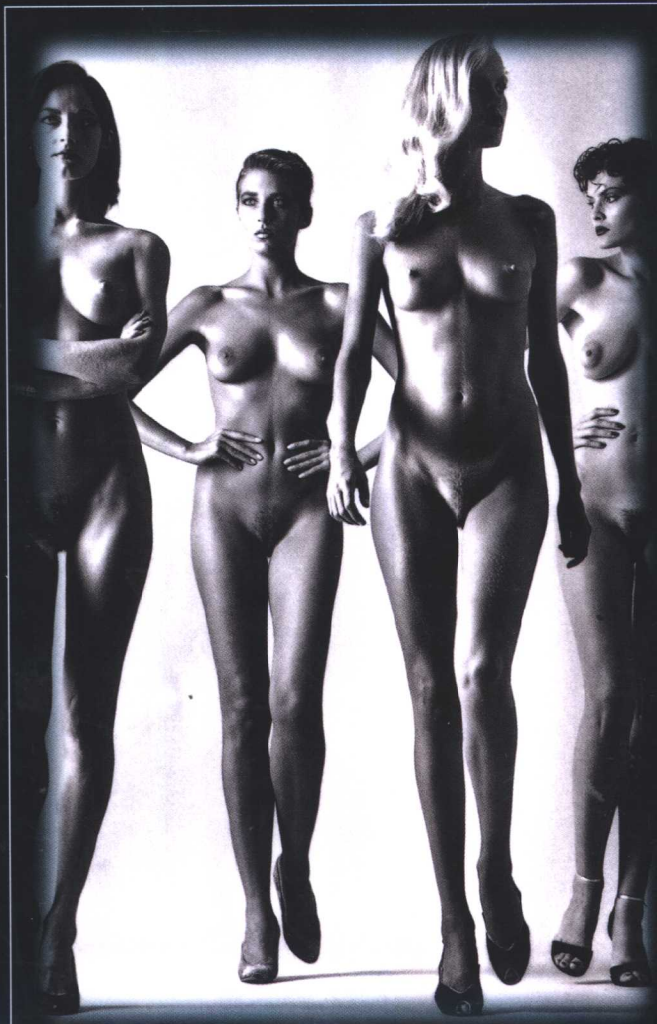
摄影
史上

探索的足迹

The
Exploring's
Footprint

韩子善 著

中国工人出版社

阅读摄影经典丛书

韩子雷 著

摄影史上 探索的足迹

SHE YING SHI SHANG TAN SUO DE ZU JI

中国工人出版社

ZHONG GUO GONG REN CHU BAN SHE

图书在版编目(CIP)数据

摄影史上. 探索的足迹 / 韩子善著. —北京: 中国
工人出版社, 2002.6
(阅读摄影经典丛书)
ISBN 7-5008-2814-4/J.243

I .摄… II 韩… III 摄影集—世界 IV .J431

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第 036485 号

出版发行: 中国工人出版社
地 址: 北京鼓楼外大街 45 号
邮 编: 100011
电 话: (010) 62350006 (总编辑) 620005038 (传真)
发行热线: (010) 62005049 62005042
网 址: <http://www.wp-china.com>
经 销: 新华书店
印 刷: 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
版 次: 2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 32
字 数: 30 千
印 张: 4 彩插
印 数: 001-5060
定 价: 28 元
书 号: ISBN 7-5008-2814-4/J.243

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

总 序

——阅 读 经 典

在科技进步日新月异、文化信息滚滚如潮、时尚新风席卷社会的今天，我们的生活五光十色，异彩纷呈，目不暇接，诱惑多多，行色匆匆。

在这种社会文化情势下，在多种选择中，我认为应该提倡：阅读经典。

何谓经典？这是前人在他们生活的时代，在当时外界提供的条件下进行的超群出众的卓越的发现、发明与创造。这种融注了他们学识、才华、修养与人格的作品，超越了他的生命本身。千百年来，在人类文化艺术的长河中熠熠闪光，照亮了后来者前进的道路。成为后来者成长时不可或缺的营养，成为探索者坎坷路上一个个不可或缺的路标。

诗人说：“经典作品，清澈但难于穿透；透明但难于解析；幼稚但难于模拟；单纯但难以复制。”

经典跨越了时代，成为历史认同的经典；经典超越了个人，成为社会关注的经典；经典迈过了功利，成为艺术美感的经典。

岁月悠悠，在人类文明的历程中，科学的、哲学的、建

筑的、雕塑的、文学的、绘画的、音乐的经典，光芒四射，成为人类的骄傲，精神的向往。

摄影的经典呢？

只有一百六十多年历史的摄影，由于科技手段的使用，其生产量要比有几千年历史的绘画多得多。在这浩如烟海的照片世界里，哪里去寻找经典？

如果我们静下心来，回溯几代摄影家走过的探索之路，回味那些震撼过我们心灵的影像，仰望那些用照片为社会进步与文明繁荣做出贡献的功臣名将，我们会发现，有那么多值得反复欣赏、反复阅读、反复体会的精品。这些精品是时代赋予与个人创造的结合，是必然与偶然的结合，是科技与艺术的结合，是瞬间与永恒的结合，堪称“经典”。这其中有成功的启示，也有前车之鉴，但都是后来者前进路上的里程碑、指路牌。

古人曰：“温故而知新。”阅读经典，人们会发现，当今的许多争论、弯路、创新，前人已经探索过、思考过、验证过。前人的作品有如台阶，铺就了我们通往明天的路：是肩膀，让我们站

上去成为巨人，去创造明日的辉煌。

二十年前，“摄影队伍是一支没有文化的队伍”之说甚为流行，原因是多方面的，至今已大为改观。但在文化界，摄影与文学、戏剧、电影等比起来仍有很大的文化差距，就是与同是平面造型艺术的绘画与书法相比，摄影的学术水平、理论体系、美学观念与创作思想也亟须立起直追。这种现状要求摄影家、摄影师、摄影爱好者除了在提高摄影技艺、勤奋创作之外，还需要认真阅读一些文化经典，包括摄影史上的作品经典。

我们不妨把这些经典看做是《唐诗三百首》、“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。如今是摄影文化普及天下的时代，且不说专业摄影师理应熟知我们摄影史上的经典，就是一位摄影爱好者也应略知前辈在摄影征途走过怎样的道路？是怎样成功过与失败过？他们的努力为我们留下了怎样的精神财富？

阅读经典，这是一条令人眼界开阔、融会古今、发人深思、益人心智的认知之路、欣赏之路、启示之路。

知识给人智慧，知识给人力量，知识给人感觉，知识给人快乐。

近几年来，几家出版社先后出版了这方面的几本书。我如获至宝地买来。读后，在感谢作者的辛劳的同时，又很感不足。有的经典与非经典混杂，有的缺乏必要的文字背景，有的经典在何处，百思不得其解。我想，埋怨别人不如自己动手去做，但从我掌握的资料，从我的时间与精力等方面看，我都是力不胜任的。年过花甲，“老牛明知夕阳短，不用扬鞭自奋蹄”，我决心权把这题目当做一个学习和研究的方向，“每天进步一点点”，总能做点事情。感谢《中国摄影家》特邀我做“经典今析”栏目的主持，使这项工作一步一步做下去。感谢中国工人出版社又鼓励我，把经典作品编著成系列丛书，因此才有这套书的出版。

这套书分为三集，摄影史上《探索的足迹》、《警世的影像》、《名将的功勋》。明年推出《人像》、《人体》、《时装》类的摄影经

典作品，再后推出中国摄影史《报道的经典》、《艺术的经典》，每套均选析一百六十多幅经典。摄影的历史毕竟只有一百六十多年，在人类文化艺术园地中，只是一棵破土初萌的新芽，由此而观，其经典就尤应珍视。

阅读经典，学习经典，是为了创造经典。让我们的头脑成为一个摄影经典图片库，开阔我们的视野，帮助我们识别，激发我们的灵感。

愿朋友们的作品也能成为经典。

韩子善

2002 年春 清华大学美术学院

—— 探索的足迹 ——

摄影，曾经是古代哲学家的一个梦想，他们在两千多年前就曾蒙眬地意识到，如果要直观地、完整地、生动地认知、记录事物的形貌，不是凭语言，也不能只靠文字，而是要依赖图像。

这个伟大的梦，人类做了两千多年之后，才在科学技术发展的前提下，被发明出来。

虽然摄影童年的脚步是蹒跚的，但这是实现梦想，从无到有的伟大一步，尼普斯、达盖尔、塔尔博特的成功探索，为摄影术打开了大门，为摄影文化奠定了基础。

经过几代摄影家艰苦卓绝的探索。今天，我们欣喜地看到，摄影已是一棵枝叶繁茂的大树。它植根于科学与艺术的土壤之中。随着科技的迅猛发展和人们艺术观念的不断更新，摄影之树长出了许多枝条。新闻摄影、报道摄影、风光摄影、建筑摄影、人像摄影、时装摄影、体育摄影、舞蹈摄影、产品摄影、广告摄影等，都已成为现代人的生活与工作的主要内容，而纪实、浪漫、宏观、微观、高速、慢速、主观、抽象、构成、荒诞、写意、创意等多种理念的追求与实践，又使这个大树多姿多彩，变化万千，令人目不暇接。

如此壮观的景象正是无数位探索者怀着理想、凭着才艺、靠着实干开拓出的一条闪耀着科技之光、艺术之彩的道路。

既然是探索，就有成功有失败。随着时光的冲刷和人们目光的筛选，一百多年的探索之路留下了许多可圈可点，给我们以启发，引我们思考的作品，成为我们的营养与路标。

回溯这一百多年的探索，摄影走着这样的道路：从纪实追求到绘画主义；从自然主义到纯粹摄影；从物质写实到社会写实；从主观抽象到荒诞离奇，直至今天多元发展共同繁荣的当代摄影大观。

摄影探索的足迹明显有着这样的特点：

一、其成功与失败是严格地受着科学技术的推动与制约的。

二、其成功与失败取决于各个摄影家所选择的题材与方法是否适合社会与人们的需求。

三、摄影文化是一种历史的

沉淀，时代的浓缩，人们情感的具象，它的社会性决定了那些脱离历史、时代与人性的探索，最终只不过是过眼烟云，不会留下什么痕迹。

从这一集评析的五十多幅经典中，我们会“温故而知新”，悟到许多有益的启示。

进入21世纪，人们走进了数码影像的时代，人们又开始了更新的探索，但是，文化是作为一种过程在展开，回顾前人一百六十多年艰辛探索的成果，对于我们，既是借鉴，又是鼓舞。

韩子善

2002年春 北京

C o n t e n t s

2	童年时代蹒跚的脚印
22	觉醒之后巨人的足迹
40	精彩纷呈的物质写实
60	风起云涌的社会写实
82	主客结合的影像创造
96	从再现到表现的探索
110	开拓数码影像新天地

童年时代蹒跚的脚印

摄影的童年，是1839年摄影术诞生后的最初几十年。

那时，人们为了认识摄影，发展摄影，进行了艰苦卓绝的探索，留下了蹒跚的脚印。

摄影术的诞生，使摄影师狂喜。如此准确地记录影像，堪称神奇。他们拍摄古建筑、街市风光、各地民情。一些画家恐惧地感到，绘画将没有生存之地。但是，很快地画家们又扬眉吐气起来，对摄影千篇一律地机械地复制现实他们嗤之以鼻。

摄影如何才能与绘画平起平坐？

许多摄影家认为：摄影与绘画同是平面造型，你能我也能。于是，用摄影手段拍摄绘画一样的作品便成为一种潮流，甚至成为一种衡量摄影作品成就的标准，其光辉的顶点就是雷兰达创作的《两种生活方式》，这种探索增强

了摄影师对画面艺术感染力的重视，提高了摄影的艺术含量。但是，追求画意，充其量是绘画的奴婢，而失去了自身的优势与特性。觉察到并且明确地提出摄影要独立，要充分展现科技为摄影带来的写实功能的杰出人物，是英国摄影家爱默生。他提出不加修饰地再现生活，要自然主义地去拍摄，他理论上主张又去躬身实践，但很快遭受失败。因为这种没有选择、不加提炼、缺乏典型意义、缺乏独创造型的照片，只能被视为垃圾。这样的照片，不仅不能和绘画平起平坐，而且更形成了与绘画相差万里的天壤之别。又是这位爱默生又勇敢地站出来，宣布“自然主义摄影”必须死亡，他两次发现摄影误入歧途，两次举起捍卫真理的旗帜。但摄影究竟是什么，人们面对的仍是一片茫然。

牵马的孩子

(法国) 约瑟夫·里普斯 1825 年

谁是世界上第一张照片的探索者，目前有许多说法。

2002 年 3 月 29 日的《中国摄影报》头版头条发布一条从网上下载的新闻称：

由著名的索斯比拍卖行巴黎分部拍卖的一张老照片《牵马的孩子》，经考证确认，其拍摄时间为 1825 年，从而将世界上原公认的 1826 年拍摄的《窗外景色》提前了一年。

这张照片拍摄的是一幅 17 世纪荷兰版画，画面表现的是一个孩子将一匹马拉进马厩。照片上一行字母显示这张照片是作者送给他儿子的。作者使用镀有感光材料的金属板作为成像的片基进行拍摄，试图以此证明摄影术的可行性。

这张照片以 39.8 万美元的成交价被漫无边际图书馆收藏。

窗外景色

(法国) 约瑟夫·里普斯 1826 年

在 2002 年以前，人们一直公认这是世界上第一幅照片。

留住视觉上的影像，这是人类的本能愿望，但是由于科学技术发展程度的局限，这个愿望，两千多年以来，一直是个梦想。法国科学家尼普斯从 1793 年开始从事研究感光材料的永久性，进行保留影像的实验。

1826 年，他用锡合金板涂以柏油，置放到自制的照相机内，对着居住的阁楼窗外，进行了八小时的曝光，然后在薰衣草油中“显影”，对柏油进行溶解。由于景物最亮部分受曝光时的漂白作用而变硬，未被溶解而得以存留，而中间调和暗部调的柏油层较软而逐次被溶解洗掉，这幅金属的正像便诞生了。

这是世界上第一次不用绘画手段而得到的照片，人称“白光绘画”。