

World

陈
申
●
审
订

Understanding The Photography

世界摄影

艺术之旅

刘
飞
越
●
编
著

Aesthetical

宁夏人民出版社

UNDERSTANDING

UNDERSTANDING THE PHOTOGRAPHY

世界摄影艺术之旅

刘飞越 编著 陈 申 审订

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界摄影艺术之旅 / 刘飞越编著. —银川:
宁夏人民出版社, 2004.2

ISBN 7-227-02686-8

I. 世... II. 刘... 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(2003)第106361号

- 总 监 制: 郭光华
- 审 订: 陈 申
- 总 策 划: 布鲁南 康 琳
- 设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司
(E-mail: klgyh@public.bta.net.cn)
- 责任编辑 布鲁南 布志勇
- 图文编制 刘 莹
- 装帧设计 北京羽人创意设计中心

世界摄影艺术之旅

编 著: 刘飞越
出版发行: 宁夏人民出版社
(银川市北京东路139号)
印 刷: 北京华联印刷有限公司
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16
印 张: 17.5
字 数: 150千字
彩 图: 520幅
ISBN7-227-02686-8/J·263
定 价: 75.80元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

目 录

前 言 / 006

摄影技术的发明和早期摄影作品 / 8

绘画派摄影 / 16

纯影派摄影 / 26

纪实派摄影 / 40

抽象派摄影 / 86

荒诞派摄影 / 100

世界风光摄影及其名家名作 / 110

世界人像摄影及其名家名作 / 126

世界人体摄影及其名家名作 / 170

世界新闻摄影及其名家名作 / 198

世界野生动物摄影及其名家名作 / 222

世界广告摄影及其名家名作 / 238

世界服饰摄影及其名家名作 / 248

世界花卉小品摄影及其名家名作 / 258

本书是为一般艺术爱好者和摄影爱好者编写的。它按照历史发展的线索，介绍了世界摄影艺术的主要流派和摄影大师，展示了他们的著名作品，同时还穿插了一些欣赏摄影作品时所必须具备的基本知识。因此，本书多少带有一点简史性质。既有知识性、观赏性，也为大家了解摄影艺术的发展提供了比较丰富的资料。

“摄影”又称“照相”，其西文中的词义来源于希腊文的“光线”与“描写”两个词，意思是“用光线描写”。事实上，我们今天所看到的照片上的影像，就是照相机用光线“描写”出来的。其过程是：光线通过镜头进入照相机，使胶片（或照相纸）上的感光乳剂层发生光化学作用；然后，这些感过光的胶片再拿到暗房中进行显影、定影、印像等一系列程序的处理，一张照片就诞生了。

“摄影术”的发明，是人类现代文明最伟大的成就之一，它凝结着无数人的心血。在这些探索早期摄影术的欧洲人中，达盖尔可以称之为实用摄影技术的第一发明人。1839年8月19日，法国科学院和美术学会联合向世界宣布了“达盖尔摄影术”的诞生。“法国已接受了这项发明，并且一开始就表示为能够慷慨地把它奉献给全世界而自豪。”从此，日益成熟的摄影技术就成了全人类的共同财富。它不仅是人类记录客观世界最形象、最真实的语言，而且还为艺术家们把握世界、描写世界、抒发内心情感提供了一种全新的形式。

今天，摄影已成为人类重要的传播媒介和交流工具，自然与社会的发展是一种历史的必然。在这一进程中，斗转星移，时光流逝，山川改迁，民情变异，是谁也无法留住和挽回的。而摄影却可以定格历史，凝固瞬间，为我们形象地记录下一场场政治风云和天灾人祸，一次次战争冲突和突发事件，以及每天都在形成和消失的风土人情。摄影亦为科学研究的重要手段之一，它可以记录下科学实验的各个过程，可以使肉眼观察不到的现象和人类难以到达的场景得到忠实再现。

摄影在今天还当之无愧地发展成为造型艺术的一个特殊门类，造型艺术又称视觉艺术，它以一定的物质材料为手段，通过塑造平面或立体的可视形象来反映艺术家对客观世界的主观理解与审美评判。摄影创作所塑造的形象当然只是平面的，照相机、感光材料以及大自然与人工制造的各种光线则是它塑造形象的物质手段。利用这些物质手段，世界各国的摄影大师拍出了无数丰富多彩、千变万化的照片，它们或含义深刻，或构思新颖，或造型奇特，或影调优美，或五彩缤纷，或素淡高雅，或锐意创新，或功力立见……其中有的作品，已经成为举世公认的艺术杰作，在现代世界艺术史上占有令人瞩目的地位。

当然，与绘画、雕塑、建筑、工艺美术等其他造型艺术动辄数千年的历史相比，摄影还很“年轻”，它的发展历程不过才160多年，可岁月虽“短暂”，成就

却斐然。摄影艺术依然留下了它成长的光辉足迹。

在经过最初阶段的探索之后，“绘画派”是第一个出现在世界摄影舞台上的艺术流派。其摄影家刻意模仿绘画艺术，拍出的照片构图精致，用光讲究，且影调优美。绘画派摄影流行于19世纪五六十年代至20世纪初。1893年的汉堡画意摄影展览以及巴黎摄影俱乐部和伦敦摄影沙龙的成立是它发展的高峰。

20世纪初，“纯影派”作为绘画派的对立而崛起。其摄影家们主张摄影创作必须发挥它本身的特性，以发掘出世界万物的光、色、线、形、纹、质之美。20世纪30年代“f/64群体”的出现，把纯影派的艺术创作推向了高潮。

在世界摄影舞台上，“纪实派”摄影的历史最为悠久。其推崇者主张摄影创作要面向现实，面向人生，要能反映出人民群众的喜怒哀乐和世界各地的风土人情。不过由于受到器材的限制，初期的纪实摄影只能拍摄一些静态的东西。20世纪初，纪实摄影在美国得到发展。1935年“FSA”群体的出现是其走向成熟的标志。1946年，布列松提出了“决定性瞬间”的观点。它不仅使纪实摄影有了一个坚实的理论基础，而且一直影响着几代纪实摄影家的创作。

出现在20世纪20年代的“抽象派”摄影跟抽象绘画有密切关系。其作品往往没有具体的内容和情节，但具有强烈的视觉音乐感，能给人以鲜明的形式美。因此，它们同样得到了一些人的欣赏和喜爱。

绘画派、纯影派、纪实派和抽象派，是摄影艺术发展的四大流派。其中，抽象派摄影乃是整个现代派艺术在摄影领域的一个分支。在这之后，出现在摄影领域里的具有现代派意味的艺术流派就更多了，而活跃在20世纪60年代的“荒诞派”摄影，只是其中之一。这一派摄影家往往追求用特别的反常方法来深刻、尖锐地揭露现实生活，作品别具一格。

从历史的角度观察，迄今为止的各类摄影作品不仅带有上述艺术流派的风格色彩，其创作领域也是非常广阔的。诸如风光、人像、人体、新闻、野生动物、广告、服饰、花卉小品等题材，都曾博得过摄影家们的衷心喜爱。而在这些表现领域，大师们也的确创作出了许多脍炙人口、经得起时间推敲的美妙作品。其独到的取景、准确的用光、优美的画面，无不使人过目难忘。

对于上述这一切《世界摄影艺术之旅》都有比较详细的介绍与展示。本书将带领读者朋友穿越时光影像的画廊，回眸世界摄影的旅程，进行一次视觉艺术的真正享受。不过需要指出的是，由于资料和学识的限制，本书在编写过程中难免会有一些疏漏谬误之处。在此，我们真诚地希望广大读者和有关专家批评指正。

摄影技术的发明和 早期摄影作品

Photography

摄

影技术的发明与光学物理和感光化学是紧密联系在一起的。早在古代，人们就已了解“暗室成像”的现象，即从明亮景物上反射来的光线，如果通过一个小孔进入暗室，便可在对面墙壁上形成暗淡的景物影像。到了16世纪，一些便于携带的暗箱常被西方艺术家用作画面的辅助工具。他们把影像反射到画板上，用笔描出轮廓，然后再着色。但小孔暗箱不能解决影像清晰度和亮度的矛盾。于是1550年，意大利科学家丹提给这种暗箱装上了凸透镜。1620年，著名天文学家开普勒将双凸透镜筒和一面镜子装在一个小型黑色帐幕上，让镜头摄取的影像通过镜子反射到正下方的制图台上。这就是现代相机的雏形。

成像问题解决之后，摄影技术要想把影像永久记录下来还得解决感光材料问题。1727年，德国的J.舒尔策教授发现了银化合物的光敏特性。1825年，法国人约瑟夫·尼普斯将涂有感光物质的金属材料置于暗箱中，成功地记录下了一幅画面，取名为《牵马的孩子》。它是用暗箱拍摄的世界第一幅永久性照片，至今仍被保存着。

L.达盖尔是巴黎的艺术家和风景画家，他在另一位法国人尼埃普斯的启发下，在用金属板作摄影实验时发现，如果把已曝光的铜版放在加热的水银上熏蒸，其影像可以得到加强。1837年，达盖尔已有了一个完整的操作系统，可以拍摄大部分明亮光线下的景物，曝光时间约为30分钟。他把这种摄影术命名为“达盖尔式摄影法”。1839年8月19日，法国政府向全世界宣布：摄影术诞生了！不久，达盖尔式摄影法又作了一些改进。维也纳的J.波茨沃尔还为它设计了一个新镜头，使暗箱里的影像亮了10倍，其曝光时间也减少为1分钟。

就在这时，英国的H.F.塔尔博特同样成功地进行了他自己的摄影术试验，并把它命名为“卡罗斯摄影法”。于是在19世纪的30年代末、40年代初，世界上出现了两种摄影方法。但由于种种原因，只有“达盖尔式摄影法”生存并传播开来。

在摄影技术发明之前，人们记录影像的方法只能靠绘画，它们的主观性很强，产生的影像是经过艺术家再创作的产物。达盖尔式摄影法公布后，人像摄影室纷纷建立起来，人们都为能得到一幅清晰逼真的达盖尔式照片而惊喜。当然，早期的摄影照片还很幼稚，即便是一些精心拍制的作品，如《中世纪古堡废墟》、《草垛》、《女士背影》、《海》、《威森河谷》等，也由于技术与艺术上的不成熟而显得有些粗糙。但这些照片却是摄影术发明和发展的见证，在经历了一个半世纪之后它们已相当珍贵。尤为值得一提的是，这些早期摄影作品还为后人重温当时的社会历史风貌留下了永远的视觉记录。

这幅为纪念画家泰勒而拍摄的石版画照片诞生于1820~1833年之间,是L·达盖尔(Louis Daguerre, 1787~1851)最早的作品。画面上的中世纪古堡虽已是废墟,但哥特式风格依然可见,两幢尖塔高高耸立,巨大的山墙像是在诉说着往事,天空阴霾笼罩着古堡。作者那时已注意用光和影来表现事物的质感。为推广摄影术,达盖尔送出了很多早期照片,其中就包括这幅《中世纪古堡废墟》。

寺院街位于巴黎的下等生活区,那里贩夫走卒形形色色,三教九流层出不穷,人称“罪恶街”。达盖尔1838年拍摄了这幅《寺院街》,因为作者以前曾在该街上的一个杂耍喜剧院作过布景设计。

1837年达盖尔用镀银铜板对着工作室一角拍摄,然后将感过光的铜板浸泡在加热的盐水中获得了影像,即读者看到的这幅《工作室一角》。这块首次定影成功的金属干板被视为摄影术发明的凭证,现收藏于巴黎法国摄影家协会。

知识角

达盖尔式摄影法 拍摄程序

达盖尔摄影术公布于1839年,当时它的操作程序为以下6步:

1. 将一块镀银的铜板彻底清洗并抛光。

2. 把镀银的铜板置于一个装有碘溶液的小箱子内,在室温下停留5~30分钟,至镀银的表面变为金黄色为止(可在红灯下观察)。这时,镀银的铜板已光敏化,可以放入暗光盒内,以供拍照。

3. 在暗箱内曝光5~12分钟(视镜头)。

4. 将已曝光的镀银铜板置于75℃的水银上方,面朝下,进行显影。

5. 用海波溶液将留在镀银铜板上的银盐洗去(定影)。

6. 最后将铜板用蒸馏水清洗,并晾干。

1840年,达盖尔式摄影法进一步改进,又增加了如下两个步骤:

1. 在进行完上述第2步之后,将镀银的铜板放在氯化银溶液中漂洗,然后可按照第2步的方法略微处理一次。

2. 在进行完上述第5步之后,将定影后的铜板浸于氯化金溶液中,以加强影像的效果。

法国人约瑟夫·里普斯于1825年拍摄的《牵马的孩子》,以镀有感光材料的金属板作为成像片基,可见那时爱好摄影术的大有人在。该作品取材于17世纪荷兰一幅版画,画面表现的是一个孩子将一匹马拉进马厩。

这幅摄于19世纪40年代的《女士背影》是英国画家希路(1802~1870)和亚当斯(1821~1848)在苏格兰拍的。希路是画家,亚当斯则研究卡罗斯摄影法。两人于1843年开始合作,制成了3000张纸版底片。19世纪90年代,苏格兰摄影家安南发现并出版了他们俩的作品,于是他们才为世人所知。

1835年，“卡罗斯摄影法”的发明者H.F. 塔尔博特(Hervey Fox Talbot, 1800-1877)用写字纸蘸上氯化银，晾干后盖上花边和树叶，放在阳光下暴晒。结果，未被物品遮盖的银盐变成了黑色。而把经过曝光的氯化银纸浸泡在浓盐水中，上面就显出了影像。这幅《艾比的窗口》是塔尔博特用木匠艾比为他制作的木制相机，装上感光片，曝光20分钟后得到的负像。

这个巨大的干草垛码放得像一座房子，看来牲畜在冬季不缺饲料了。这幅塔尔博特摄于1844年的《草垛》，是摄影史上有名的照片之一，它印证了作者的论断：“摄影术有能力揭示许许多多微小的细节，它们有助于表现真实和现实，然而，却没有哪个画家会不厌其烦地从大自然中忠实地复制这些细节。”

知识角

卡罗斯摄影法

H·F·塔尔博特是英国的一位地主兼科学家。1834年，他用写字纸蘸上氯化银，晾干后，盖上花边或树叶，放在阳光中暴晒，结果，像韦奇伍德的试验一样，未被物品遮盖的银盐都变为黑色。不过塔尔博特有两个重要发现：第一，将已曝光的氯化银纸浸在浓盐水中，可以防止影像的进一步黑化；第二，虽然晒出的影像是负像（即黑色部分代表白，白色部分代表黑），但把这负像通过光线印在另一张感光纸上，就可以表现出正确的影调来。现存的塔尔博特的最老版片是1835年拍的。当时，木匠L·艾比（Lacock Abbey）给他做了一个木质的小暗箱，装上感光纸，曝光10~30分钟，即可得出清晰可认的影像。1840年，塔尔博特对自己的摄影法又进行了改进，改用碘化银替代氯化银，同时也用显影液，这样曝光时间就短了一些，通过事后处理，影像也更为牢固了。

这张摄于1875年的老照片在摄影史上是比较有名的。照片显示了一个有6个站位的公共小便处，故名“不登大雅之堂的建筑”。它左边是电话亭，后边是一个莫里斯式广告柱。19世纪70年代，马维尔似乎是受委托拍摄街道设施，如煤气灯具、电话亭和公共厕所等。这些照片当时被选用在画册里，市政规划部门也拿来展览，只因为它们有实用价值。然而百年之后，这些幅风景照却因其删繁就简的匠心而被视为艺术珍品。

摄影师查尔斯·马维尔（1816~1879）是专门研究巴黎建筑的，他在巴黎市中心一些老街拍了许多照片。不久，这些老街就让城市规划部门扒掉了。这张《老街一景》摄于1851年，画面上是巴黎老街上的 一间圆顶羊圈，构图简单别致。

Understanding The Photography

呈现在读者面前的是一幅农家场景：码放得严严实实的干草垛被架空用以防潮，它前面是鸽子屋，再前面是谷仓，地上是锯倒的树和乱树枝。远处光秃秃的树干表明这里是冬季。《康普顿一景》（1853年）是本杰明·布雷肯奈尔·特纳（1815—1894）拍摄的。

这是亨利·勒赛科（1818—1882）在巴黎拍摄的《公共浴室》（1853）。画面池子里的男子好像有意在梯子下坐着不动，其他3个人可能已经遵嘱作出姿势。19世纪50年代初期的摄影术需要很长的曝光时间，才能记录光线落在白色浴巾和皮肤上各是样子。

朝阳喷薄而出，霞光万道，阴云四散，大海泛着金光，随波抖动。这是法国摄影家古斯塔夫·格雷（1820—1882）拍摄的《海》（1855）。当时，拍摄这样壮观的海上景观并非易事。由于药剂的原因，显影后，当蓝色的海水看上去自然生动时，天空却呈现一片灰暗。于是格雷便用两张底片分别曝光，天空的那张时间短些，海水的那张时间长些，然后再叠印合成浑然一体的画面。格雷原为画家，1848年在巴黎建立摄影室后，很快成为19世纪最有影响力的摄影大师之一。他很早就宣称摄影是一门独立的艺术，并认为照片是否拥有经久不衰的魅力取决于其内在价值。

精心的用光使绿叶郁郁葱葱，繁盛茂密；枝叶下的石雕花盆暗示了身后隐秘的通幽小道，花园的空间感便由此轻松地体现出来。一个长梯斜靠在树枝中——千万别忽视它的存在，它和上幅《公共浴室》中的梯子一样，是早期摄影家在技术条件受到诸多限制的情况下，用来校准空间的得力道具。勒塞科很善于借助这些道具来创造美感，他1855年拍摄的这幅《花园一景》有力地证明了这一点。

清澈的小河和岸边繁茂的丛林，在天幕的衬托下形成轮廓鲜明的剪影。拍摄于1858年的《威森河谷》画面恬静幽美，就像一幅迷人的田园风景画。这张大名鼎鼎的早期风景照片，其天空是用另一张底片印出来的。作者卡米尔·西尔维是个贵族，他对摄影一开始只是一种业余爱好，可到了1858年他已成为职业肖像摄影家。卡米尔的摄影室起初设在巴黎，1859年移住伦敦后，很快名噪一时。

绘画派摄影

Photography

