

影视传播教育高地精品课程教材 世界摄影思想发展历史全景描述

摄影观察丛书

A History of Photography Ideology

摄影思想史

修订版

林路 著

责任编辑 余谦 郑幼幼
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学
装帧设计 融象设计工作室 & 郑幼幼

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影思想史/林路著. --修订本.--杭州: 浙江摄影出版社, 2015.2

ISBN 978-7-5514-0910-0

I. ①摄… II. ①林… III. ①摄影艺术—思想史—世界
IV. ①J409.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第030757号

摄影思想史 (修订版)

林路 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

电话: 0571-85151350

传真: 0571-85159574

经销: 全国新华书店

制版: 杭州立飞图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 29

2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-0910-0

定价: 79.00元

目 录

修订版前言

一、原点——探索中的摄影思想前史

1. 尼埃普斯和摄影史前思想	12
2. 达盖尔与塔尔博特的话语权	14
3. 摄影科技思想的转向	18
4. 现代主义神话的开端	20

二、摹本——再现世界的几种可能

5. 摹本之一：战争与冲突	26
6. 摹本之二：风景与建筑	31
7. 摹本之三：日常生活与民俗	39
8. 摹本之四：人物与肖像	43
9. 阿杰和拉蒂格的意义	49

三、幻象——摄影成为艺术的捷径

10. 拉斐尔前派与高艺术	56
11. 画意摄影的思路脉络	60
12. 光影朦胧的印象派	64
13. 象征主义的萌芽和发展	68
14. 浪漫主义的缘起和回归	80
15. 沙龙摄影的来龙去脉	90
16. 唯美观念的极致与滥觞	94

四、再现——从自然主义开始

17. 自然主义摄影实践	104
18. 从连环会到摄影分裂主义	107
19. 斯蒂格里兹与斯泰肯	110
20. 德国“新客观”运动	115
21. 美国的直接摄影派	120
22. F64 团体及其摄影家们	122

五、实验——不仅是科技的思维

22. 运动摄影的流变	132
23. 光效应摄影的迷恋	136
24. 旋涡摄影和物影抽象	138
25. 曼·雷与莫霍利-纳吉	142
26. 结构主义摄影家们	146

六、纪实——当代摄影思想的成形

27. 社会纪实摄影的萌芽	156
28. 农业安全局摄影	159
29. 《生活》杂志的亮相	163
30. 玛格南图片社的分流	167
31. 玛格南的著名摄影家	172

32. 玛格南和战争摄影	178
33. 纪实摄影轨迹的延伸	180
34. “荷赛”与中国摄影	185
七、符号——观念摄影与摄影观念	
35. 由挪用产生的观念	190
36. 多样化的观念摄影手法	195
37. 从传统暗房到电子明室	199
38. 走向边缘的观念实践	205
39. 现代主义和原创性	211
40. 礼仪、物恋及其他	217
41. 观念摄影在中国	223
八、时尚——华丽的影像盛宴	
42. 时尚摄影缘起的年代	230
43. 强手林立的时装摄影	234
44. 时装影像的性与暴力	238
45. 名人与时尚的追踪	244
46. 新人崛起的时尚空间	251
47. 时尚摄影与中国	261
九、身体——摄影本体的回归	
48. 从绘画阐释的人体	266
49. 当身体作为一个容器	271
50. 裸体与政治的价值观	275
51. 局部与抽象的变形	281
52. 身体探索的多样化空间	286
53. 徘徊于肉欲与色情之间	290
54. 人体摄影在中国	299

十、都市——永远的影像调色板

55. 都市夜色中的潜行者	306
56. 都市中的浪漫和幽默	310
57. 与城市休戚与共的心灵	317
59. 从另类的弗兰克到帕尔	325
59. 日本和中国的都市摄影	337

十一、风景——岂止是风花雪月

60. 风景——岂止是风花雪月	348
61. 新色彩摄影的风景	357
62. 新地形摄影的景观	365
63. 中国风景摄影的迷思	371
64. 生活在人造的风景中	381

十二、性别——女性摄影思想小史

65. 女性摄影思想的萌芽	394
66. 现代女性摄影的分流	401
67. 女性地位与评价方式	405
68. 女性多样化的观看方式	414
69. 面对死亡做出的选择	422
70. 善于“制造”神秘的女性	429
71. 走出男性的光环或阴影	432
72. 年轻而富有责任感的女性	440
73. 世纪末的青春活力	446
74. 中国女性的遗憾与骄傲	454

**A History of
Photography
Ideology**

影视传播教育高地精品课程教材

摄影思想史

修订版
林路 著

浙江摄影出版社

目 录

修订版前言

一、原点——探索中的摄影思想前史

1. 尼埃普斯和摄影史前思想	12
2. 达盖尔与塔尔博特的话语权	14
3. 摄影科技思想的转向	18
4. 现代主义神话的开端	20

二、摹本——再现世界的几种可能

5. 摹本之一：战争与冲突	26
6. 摹本之二：风景与建筑	31
7. 摹本之三：日常生活与民俗	39
8. 摹本之四：人物与肖像	43
9. 阿杰和拉蒂格的意义	49

三、幻象——摄影成为艺术的捷径

10. 拉斐尔前派与高艺术	56
11. 画意摄影的思路脉络	60
12. 光影朦胧的印象派	64
13. 象征主义的萌芽和发展	68
14. 浪漫主义的缘起和回归	80
15. 沙龙摄影的来龙去脉	90
16. 唯美观念的极致与滥觞	94

四、再现——从自然主义开始

17. 自然主义摄影实践	104
18. 从连环会到摄影分裂主义	107
19. 斯蒂格里兹与斯泰肯	110
20. 德国“新客观”运动	115
21. 美国的直接摄影派	120
22. F64 团体及其摄影家们	122

五、实验——不仅是科技的思维

22. 运动摄影的流变	132
23. 光效应摄影的迷恋	136
24. 旋涡摄影和物影抽象	138
25. 曼·雷与莫霍利-纳吉	142
26. 结构主义摄影家们	146

六、纪实——当代摄影思想的成形

27. 社会纪实摄影的萌芽	156
28. 农业安全局摄影	159
29. 《生活》杂志的亮相	163
30. 玛格南图片社的分流	167
31. 玛格南的著名摄影家	172

32. 玛格南和战争摄影	178
33. 纪实摄影轨迹的延伸	180
34. “荷赛”与中国摄影	185

七、符号——观念摄影与摄影观念

35. 由挪用产生的观念	190
36. 多样化的观念摄影手法	195
37. 从传统暗房到电子明室	199
38. 走向边缘的观念实践	205
39. 现代主义和原创性	211
40. 礼仪、物恋及其他	217
41. 观念摄影在中国	223

八、时尚——华丽的影像盛宴

42. 时尚摄影缘起的年代	230
43. 强手林立的时装摄影	234
44. 时装影像的性与暴力	238
45. 名人与时尚的追踪	244
46. 新人崛起的时尚空间	251
47. 时尚摄影与中国	261

九、身体——摄影本体的回归

48. 从绘画阐释的人体	266
49. 当身体作为一个容器	271
50. 裸体与政治的价值观	275
51. 局部与抽象的变形	281
52. 身体探索的多样化空间	286
53. 徘徊于肉欲与色情之间	290
54. 人体摄影在中国	299

十、都市——永远的影像调色板

55. 都市夜色中的潜行者	306
56. 都市中的浪漫和幽默	310
57. 与城市休戚与共的心灵	317
59. 从另类的弗兰克到帕尔	325
59. 日本和中国的都市摄影	337

十一、风景——岂止是风花雪月

60. 风景——岂止是风花雪月	348
61. 新色彩摄影的风景	357
62. 新地形摄影的景观	365
63. 中国风景摄影的迷思	371
64. 生活在人造的风景中	381

十二、性别——女性摄影思想小史

65. 女性摄影思想的萌芽	394
66. 现代女性摄影的分流	401
67. 女性地位与评价方式	405
68. 女性多样化的观看方式	414
69. 面对死亡做出的选择	422
70. 善于“制造”神秘的女性	429
71. 走出男性的光环或阴影	432
72. 年轻而富有责任感的女性	440
73. 世纪末的青春活力	446
74. 中国女性的遗憾与骄傲	454

修订版前言

距离《摄影思想史》首版出版已有七年了，以达盖尔摄影术为标志的摄影诞生至今也已过了170年。本书首版是对1999年笔者所著《西方摄影流派与大师作品》进行结构性的修改和大量补充之后成形的，而修订版则是在首版基础上补充了一些更值得思考的内容，也相应增补了一些更有价值的照片。

正如首版前言所说：笔者在论述过程中，首先注意的是摄影精英的理论和学说，正是这些摄影家的思想及其在作品中的体现，集中概括了摄影思想历史发展的精华。同时，摄影历史上出现过或现在还在影响摄影界的摄影思潮，也是需要关注的对象。这些摄影思潮很难说是一两位摄影家所独创的，而是由许多人甚至许多历史事件以及历史运动所产生和形成的。因此，只有将对摄影精英思想的研究和对摄影思潮的研究结合起来，这样的摄影思想史才可能具有真正的活力。此外，作为一种日益普及的艺术样式，摄影在当今社会的发展势头之迅猛，超出人们的想象。细心关注平民阶层的摄影思想，自然也成为一个不可忽略的因素。书中关于沙龙摄影以及对唯美主义风光摄影等领域的论述，正是基于这样的观点下展开的。全书除了参照大量摄影家的摄影思想文本，力求使思想史尽可能接近历史真实之外，还将摄影思想的发展置于一定的历史和社会背景之中，并结合其他艺术样式加以考察与评述，从而展现摄影思想在当代艺术和传播领域中的地位。

当时所感兴趣的摄影史，更多地聚焦于现当代。这次修订也更强化了摄影思想的当代性。尤其是在七年间对世界摄影流派和思想的关注，发现当代摄影的发展轨迹具有更深刻的思想内涵，也更值得我们探讨和借鉴。尽管作为一部完整的摄影思想的描述历史，无法绕开早期摄影思想的脉络——整体上既要参照一般史学的时间线索，但更应该注重摄影思想本身所带来的跨越时空的启迪和价值。所以书中引入

了大量当代摄影资料 and 评价，充分关注思想史对当下摄影的影响力，则是不言而喻的。修订版力求在整体上描绘出摄影思想在整个发展时期的要点，并在此基础上更强调对当代摄影尤其是当代中国摄影的发展所起的借鉴作用。生活在当代，生活在一个摄影风起云涌的时代，即便是对历史的思考，也是站在当代的立场上的。正如克罗齐所说：“一切历史都是当代史。”

也正如笔者所说：摄影思想史是一个非常难以把握的领域，它看似清晰的中心脉络，却存在着相当模糊的叙述边界。尤其是现代摄影发展到今天，它与各种边缘学科的融合以至于产生的变异，或者摄影在传播学等新兴学科中所担当的特殊角色，常常令人莫名惊诧。于是笔者只能通过自己的体验、自己的想象，尽可能把那些值得咀嚼的思想脉络在当时的语境中推衍出应有的意义。这也符合科林伍德提出的一个重要命题——“思想史，并且因此一切历史，都是在历史学家自己心灵中重演过去的思想。”

修订的成败得失，希望能够得到行家的认同和指点。

林 路

2015 年春于上海天平阁

One

一、原点——探索中的摄影思想前史

尼埃普斯和摄影史前思想

达盖尔与塔尔博特的话语权

摄影科技思想的转向

现代主义神话的开端

