

A BRIEF AESTHETIC HISTORY OF PHOTOGRAPHY

世界摄影美学简史

赵刚 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

Brief History of Photographic Aesthetic

世界摄影美学简史

赵刚 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

世界摄影美学简史 / 赵刚编著. -- 北京: 中国摄影出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5179-0708-4

I. ①世… II. ①赵… III. ①摄影美学—世界 IV. ①J401

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 003668 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2016-1211 号

世界摄影美学简史

作 者: 赵 刚

出 品 人: 赵迎新

责任编辑: 马 兰 李 森

策划编辑: 李 森

装帧设计: 冯 卓

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司

开 本: 16 开

印 张: 20

版 次: 2018 年 4 月第 1 版

印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷

I S B N 978-7-5179-0708-4

定 价: 89.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

自 序	7
概 论	14
第一章 原点的探索：摄影术诞生之初的美学思考	18
第一节 摄影原点的“三人两术”	20
第二节 两种摄影术的不同特质	30
第三节 “卡罗法”与“美”	34
第二章 “黑盒子”的画意：第一种国际性的摄影美学 ——“画意摄影”	38
第一节 摄影，从“术”到“艺术”	40
第二节 “画意摄影”的发展	42
一、“画意摄影”的第一个阶段：“高艺术”摄影	43
二、“画意摄影”的第二个阶段：“自然主义”摄影	46
三、“画意摄影”的第三个阶段：“后画意时期”	51
第三节 “画意摄影”的历史贡献	57
第三章 摄影的本体美学：“直接摄影”与“决定性瞬间”	58

第一节 摄影的本体探索	60
一、摄影美学早期探索的分期	61
二、摄影的两大基本特性	63
三、技术对摄影本体探索的推动	67
第二节 直接摄影 = 照相机 + 镜头 + 感光乳剂	71
一、“摄影教父”阿尔弗雷德·斯蒂格利茨	73
二、“直接摄影”的代表人物保罗·斯特兰德	79
三、“f/64 小组”	83
第三节 德国“新客观主义”摄影	86
第四节 瞬间的“决定性”	91
一、绘画与超现实主义的烙印	91
二、走向“决定性瞬间”之路	95
三、“决定性瞬间”理论	101
四、“决定性瞬间”理论的影响	110
第四章 两个人的“革命”：摄影“新时代”的序幕	112
第一节 对“决定性瞬间”的反思	114
第二节 罗伯特·弗兰克与《美国人》	117
一、一个欧洲人在美国	117
二、《美国人》的启示	123

第三节	威廉·克莱因与《纽约》	130
	一、一个美国人在欧洲	130
	二、《纽约》的“反叛”	133
第五章	摄影的“新时代”	138
第一节	新时代	140
第二节	新风景：从“社会的风景”到“批判的风景”	146
	一、“社会的风景”	146
	二、新地形学（“批判的风景”）	158
	三、从“社会的风景”到“新地形学”	166
第三节	纪实与“新纪实”	171
	一、“新纪实”摄影展	172
	二、纪实摄影的演进	180
	三、“新纪实”的意义	197
第四节	“新彩色”：彩色的指引	204
	一、彩色摄影的早期技术探索	205
	二、彩色摄影进入实用期	207
	三、彩色摄影进入“艺术期”	213
	四、“彩色摄影之父”威廉·埃格斯顿	220
	五、威廉·埃格斯顿的“指引”	226

第五节	私摄影：“我是你的镜子”	234
	一、拉里·克拉克与《塔尔萨》	235
	二、南·戈尔丁与《性依赖的叙事曲》	239
第六节	“七彩的虹”：宝丽来	247
	一、宝丽来的“艺术基因”	248
	二、宝丽来式的摄影美学	252
第六章	摄影的“大时代”	270
第一节	当代摄影的轮廓	273
第二节	资本下的艺术：以“艺术”之名，行“市场”之实	278
	一、艺术市场：一级市场、二级市场	279
	二、摄影作为艺术产业	283
第三节	摄影“大时代”	288
	一、关于“大”	289
	二、为什么“大”	296
	三、“最大”是多大	298
第四节	“大时代”的美学	301
	一、从“快速一瞥”到“凝视端详”	302
	二、大画幅摄影美学	307
展 望		316

Brief History of Photographic Aesthetic

世界摄影美学简史

赵刚 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

目 录

自 序	7
概 论	14
第一章 原点的探索：摄影术诞生之初的美学思考	18
第一节 摄影原点的“三人两术”	20
第二节 两种摄影术的不同特质	30
第三节 “卡罗法”与“美”	34
第二章 “黑盒子”的画意：第一种国际性的摄影美学 ——“画意摄影”	38
第一节 摄影，从“术”到“艺术”	40
第二节 “画意摄影”的发展	42
一、“画意摄影”的第一个阶段：“高艺术”摄影	43
二、“画意摄影”的第二个阶段：“自然主义”摄影	46
三、“画意摄影”的第三个阶段：“后画意时期”	51
第三节 “画意摄影”的历史贡献	57
第三章 摄影的本体美学：“直接摄影”与“决定性瞬间”	58

第一节 摄影的本体探索	60
一、摄影美学早期探索的分期	61
二、摄影的两大基本特性	63
三、技术对摄影本体探索的推动	67
第二节 直接摄影 = 照相机 + 镜头 + 感光乳剂	71
一、“摄影教父”阿尔弗雷德·斯蒂格利茨	73
二、“直接摄影”的代表人物保罗·斯特兰德	79
三、“f/64 小组”	83
第三节 德国“新客观主义”摄影	86
第四节 瞬间的“决定性”	91
一、绘画与超现实主义的烙印	91
二、走向“决定性瞬间”之路	95
三、“决定性瞬间”理论	101
四、“决定性瞬间”理论的影响	110
第四章 两个人的“革命”：摄影“新时代”的序幕	112
第一节 对“决定性瞬间”的反思	114
第二节 罗伯特·弗兰克与《美国人》	117
一、一个欧洲人在美国	117
二、《美国人》的启示	123

第三节	威廉·克莱因与《纽约》	130
	一、一个美国人在欧洲	130
	二、《纽约》的“反叛”	133
第五章	摄影的“新时代”	138
第一节	新时代	140
第二节	新风景：从“社会的风景”到“批判的风景”	146
	一、“社会的风景”	146
	二、新地形学（“批判的风景”）	158
	三、从“社会的风景”到“新地形学”	166
第三节	纪实与“新纪实”	171
	一、“新纪实”摄影展	172
	二、纪实摄影的演进	180
	三、“新纪实”的意义	197
第四节	“新彩色”：彩色的指引	204
	一、彩色摄影的早期技术探索	205
	二、彩色摄影进入实用期	207
	三、彩色摄影进入“艺术期”	213
	四、“彩色摄影之父”威廉·埃格斯顿	220
	五、威廉·埃格斯顿的“指引”	226

第五节	私摄影：“我是你的镜子”	234
	一、拉里·克拉克与《塔尔萨》	235
	二、南·戈尔丁与《性依赖的叙事曲》	239
第六节	“七彩的虹”：宝丽来	247
	一、宝丽来的“艺术基因”	248
	二、宝丽来式的摄影美学	252
第六章	摄影的“大时代”	270
第一节	当代摄影的轮廓	273
第二节	资本下的艺术：以“艺术”之名，行“市场”之实	278
	一、艺术市场：一级市场、二级市场	279
	二、摄影作为艺术产业	283
第三节	摄影“大时代”	288
	一、关于“大”	289
	二、为什么“大”	296
	三、“最大”是多大	298
第四节	“大时代”的美学	301
	一、从“快速一瞥”到“凝视端详”	302
	二、大画幅摄影美学	307
展 望		316

自序

这是一本关于摄影美学的简史，阐述摄影术诞生之初直至当代，世界范围内主要摄影美学的产生、发展与传承。

摄影美学是讨论摄影与美的学科，即摄影有关“美”的价值观和评价标准。从摄影史来看，摄影美学常常以摄影思潮及摄影流派的形式出现。

显而易见，本书只讨论“艺术摄影”——作为艺术形式的摄影，不涉及其他领域的摄影。

简言之，摄影可以粗略地分为两大类，即应用于实用领域的“实用摄影”和以艺术为目的的“艺术摄影”。

作为工业革命后科学技术的产物，摄影术自从1839年8月19日诞生以来，因为其源于科技基础的超越人手的极度精细的描绘能力，迅速被应用于照相馆人像摄影、文物普查、战地纪实、探险记录、人类学调查、科学研究、新闻报道、商品推销等众多领域，逐渐发展出专业化的档案摄影、新闻摄影、科技摄影、天文摄影、医学摄影、商业摄影等。这些将摄影作为工具、用于实用领域的摄影门类，均属于“实用摄影”领域。而被用作艺术表达、作为艺术的一种形式和媒介而存在的摄影，通常被认为是“艺术摄影”。

这样的分类基于摄影的“动机”，即进行某一摄影行为时对影像未来

使用的意图。由于摄影动机的多样性和复杂性，这样的分类并不精确，实际上存在着许多交叉和模糊的地带；特别是在某种条件下，“实用摄影”的影像产物完全有可能进入“艺术摄影”领域，变身为艺术摄影作品。

例如在现当代艺术中，“借用、挪用”手法盛行，不少艺术家都利用“实用摄影”的成果进行创作，于是这些原本作科学研究、产品营销等之用的照片就可能“原封不动”地变身为艺术作品。

摄影的整个发展过程，就是摄影从最初的“术”（科学技术的产物和应用），走向“艺”、“术”（“艺术摄影”和“实用摄影”）的多样化多维度的发展。在当代社会，摄影既是一种应用极为广泛的视觉信息记录、传播的技术手段，又是社会公认的重要艺术形式之一。世界已经充斥着图像，人类已经置身于“读图时代”。摄影深刻地改变了人类认知、感受世界的方式。

从摄影术诞生时“摄影能否成为艺术”的众说纷纭，到20世纪70年代以后艺术敞开大门拥抱摄影，100多年来伴随着一系列摄影美学思想的提出和实践，摄影走过了一条纷繁复杂的艺术探索之路。

那么，摄影美学是如何发展演进的？摄影艺术的内在脉络又是怎样的呢？

对此，美国著名摄影学者约翰·萨考斯基（John Szarkowski）称之为存在于摄影自身之中的“有用的”传统：“它有着某种生命，这一生命有着某种生命线，在特定时间出现的特定照片散发出的活力，足以让别的摄影师相信，他们可以从中借鉴、窃取和发展，让它成为自身创作的优势。这正是我感兴趣的传统。”

萨考斯基自1962年执掌美国纽约现代艺术博物馆（MoMA）摄影部，到1991年退休，历时近30年，用“策展”的方式，理出这条“生命线”——

摄影艺术的脉络，供摄影界借鉴。

我对这条“生命线”感兴趣始于2003年。当时我正在英国学习，在导师休·汉密尔顿（Hugh Hamilton）先生指导下，开始对奥古斯特·桑德（August Sander）、罗伯特·弗兰克（Robert Frank）、伯纳德·贝歇和希拉·贝歇夫妇（Bernd and Hilla Becher）、斯蒂文·肖（Stephen Shore）等重要摄影师进行研究。每次讨论时，导师都会提醒我注意其中的“脉络和传承”。

摄影师的实践离不开思想，重要摄影师的思想反映了时代的摄影美学，摄影美学的传承演变就是摄影艺术道路上的一个个足迹。之后十多年，我的研究就好像是在做摄影艺术发展的“拼图”：通过对各个历史时期典型摄影美学的分析和梳理，拼接出一条摄影艺术内在的发展传承的脉络。

摄影只有短短的不到200年的发展历程，与历史动辄以千年、以万年计的绘画、音乐相比，实在是艺术大家庭中极年幼的一个，但是摄影面貌的多样多变、在当代艺术中的侵略性和扩张性，又与它的“年龄”极不相称。在这个错综复杂的样貌下，不管是摄影理论研究，还是摄影实践创作，都很容易迷失其中。这就需要对摄影艺术的内在规律具有相当程度的认识。

这些年我也耳闻目睹了不少国内摄影界的“学术讨论”，例如关于“纪实”，关于“当代”，总是争论得很激烈，但总是争而无果。以我拙见，这种情况同样是因为面对复杂多变的摄影，我们的学术讨论至今仍然缺乏一个共识性的史论坐标体系。可以想见，站在不同的学术纬度、使用着不同的参照系，怎么可能得出一个学术性的结果呢？

有鉴于此，愈加觉得梳理摄影美学的发展脉络的确是一件有价值而又迫切的事情。

2014年，正值摄影术发明175周年，《中国摄影家》杂志邀我撰写一批摄影史论文章；第二年又邀我主持“摄影美学”方面的学术专栏，得到了不少摄影同行的认可和鼓励。后来我将这一系列论文修改成“世界主要摄影美学发展脉络”系列，在我的个人微信号“赵说”上陆续发表。经过长时间的修改，最终有了这本书。

我不自量力，试图用“摄影美学简史”的形式，通过对摄影术诞生以来主要摄影美学思想产生、发展、传承过程的梳理，撇开枝枝蔓蔓，来廓清摄影艺术发展的这条思想主线。

这样的思考，或许能给广大摄影爱好者、摄影师、摄影理论工作者提供一种参考；同时，这本书也是抛砖引玉，期待更多人一起来建设摄影史论的学术体系。

这就是我写这本小书的初衷。

当代艺术中的摄影，早已进入专业化程度很高的发展状态。作为专业人士，无论是摄影理论家、评论家，还是摄影家，抑或是摄影艺术机构的从业者，摄影史论的修养都必不可少。

一个成熟的当代摄影家，需要摄影史论这个坐标来建立清晰的艺术视野，需要摄影史论知识来指导自己的艺术创作，需要在深厚的摄影史论修养之上构建自身的摄影艺术体系。这个基于史论之上的个人艺术思想体系至为重要。在当代艺术实践中，不管是在作品的构思和创作过程中，还是在作品完成之后阐释自己的艺术理念，摄影家都离不开这个个人艺术思想体系的支撑。

摄影史论的修养来自于对摄影史的学习和思考。摄影史实际上是史、论的集合体。史、论不分家，在论及摄影思想与理论的时候，离不开摄影