

经典与唯美 ——

尽善尽美的画意与沙龙

我所希望的就是清理一条画意与沙龙摄影发展的轨迹

现代摄影观念丛书

JING DIAN YU WEI MEI
JIN SHAN JIN MEI DE HUA YI YU SHA LONG

林路著

摄影艺术是什么？当然，一张张照片与沙龙摄影相机的操作手法和技巧，也是它构成中的一个部分。然而，在今天的闪光灯和快门声中，看看它究竟给整个摄影艺术带来什么？给中国摄影艺术带来什么？当然，一张张照片与沙龙摄影相机的操作手法和技巧，也是它构成中的一个部分。

辽宁美术出版社

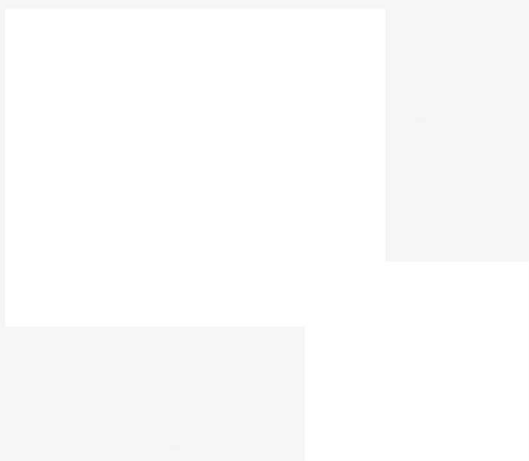

现代摄影观念丛书

经典与唯美

——尽善尽美的画意与沙龙

林路 著

辽宁美术出版社

© 林 路 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

经典与唯美: 尽善尽美的画意与沙龙 / 林路著.
沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.10
(现代摄影观念丛书)
ISBN 7-5314-3066-5

I. 经… II. 林… III. 摄影艺术 IV.J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 031318 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 5.5

字 数: 100 千字

印 数: 1-3000 册

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭丽洁

封面设计: 郭丽洁

版式设计: 小 女

责任校对: 张 明 张 燕

技术编辑: 鲁 浪

定 价: 28.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

目 录

前 言	5
第一章 沙龙与画意摄影概说	7
一、沙龙摄影的源起与特征	7
二、沙龙摄影的发展与影响	9
三、沙龙摄影的运作与构成	12
四、画意与沙龙的渊源和唯美倾向	14
第二章 19 世纪的画意摄影与历史演进	17
一、画意摄影的先导“高艺术”	17
二、画意摄影的形成和特色	20
三、脱胎于画意摄影的自然主义摄影	23
四、追求朦胧美的印象派摄影	26
五、画意摄影的松散联盟—连环会	29
六、另起炉灶的摄影分裂主义	31
第三章 20 世纪画意摄影的延伸与变奏	34
一、具有画意风格的浪漫主义摄影	34
二、浪漫主义的变形和发展	37
三、画意和沙龙摄影在中国大陆的发展	44
四、港台及东南亚的画意与沙龙摄影	47
五、当代国际沙龙与画意摄影的走向	53
第四章 画意与沙龙摄影的分类评述	58
一、彩色感光材料营造的画意风景	58

目 录

二、揉入性感特征的魅态和明星摄影·····	64
三、商业领域中的沙龙与画意摄影·····	69
四、以小见大的静物与小品摄影·····	74
五、异军突起的数码成像冲击波·····	79
第五章 技术技巧之一——在自然中等待美丽的瞬间——	83
一、大卫·明奇：惊心动魄中的完善·····	83
二、从季节特征把握自然风光的画意·····	87
三、从对象特征把握自然风光的美丽·····	90
四、以现代技术强化风光摄影的唯美意识·····	95
第六章 技术技巧之二——充分挖掘魅态摄影之“魅”——	97
一、魅态摄影的主题表达技巧·····	97
二、魅态摄影的想象力空间和用途·····	104
三、魅态摄影的器材和工作环境·····	112
四、魅态摄影的运作方式和风格特征·····	120
第七章 技术技巧之三——静物与小品中的神秘内核——	128
一、从构图的角度学习静物摄影·····	128
二、从肌理和影调研究静物摄影·····	135
三、静物摄影中近摄的巨大魅力·····	141
四、各种场景中的静物摄影手法·····	147
五、多样化的静物摄影技术与技巧·····	153
附 图——	161

从经典与唯美的角度论述摄影中的画意与沙龙，是一个非常有趣的问题。尤其是在中国摄影界，一说起画意与沙龙，就会产生一种滑稽的心态：大多数人嗤之以鼻，以为这是摄影中的雕虫小技，是不入流的邯郸学步，因此列了不胜枚举的罪状，但是无意之中却流露出对画意沙龙作品私下的迷恋。一些竭力为其辩护的人，也是小心翼翼，生怕一下子被人推下唯美主义的泥潭，所以常常王顾左右而言他，不得要领。更让人不可思议的是，一些在口头上对画意沙龙大加鞭挞的摄影师，按下快门的作品却始终无法脱离画意沙龙的“魔障”。看来，如何理解画意与沙龙摄影的真正意义，辨清其中的真伪虚实，已经到了迫在眉睫的关头。

当然说到画意与沙龙，就不得不提到摄影与绘画的关系，并且必须将摄影与绘画放在整个文化背景中去作一番比较与考察，其意义又将取决于特定的文化背景和民族心态，尤其是在中国的这片土地上，它之所以生根、发芽、开花、结果，又时不时遭人随意摧残，真的是一个很有意思的话题。

当绘画成为人们生活中的一门主要的艺术形式，并经历了几千年的发展和成熟后，摄影才刚刚出现，而且它的一诞生就与绘画有着惊人的相似之处。同样作为图像艺术——视觉艺术的绘画和摄影，都是由静止的两维空间形式，以具体实在的、直观的瞬间形象，直接诉诸于人们的视觉，并且同样以光线、色彩（影调）、构图为造型语言，以具体可视的、个别的物态再现客观现实。一方面，摄影模仿着绘画，尼普斯于1826年的摄影尝试被命名为“日光绘画”——摄影甚至还未出娘胎，就已经被归属为绘画的“童养媳”了。雷兰德的摄影作品《人生的两条道路》模仿了绘画的创作方式，才使摄影作品第一次跻身英国的“曼彻斯特艺术珍品展览”，与绘画和雕塑等平起平坐。当代中国摄影家中有郎静山的“集锦照相”，陈复礼的“影画合璧”……以至于著名的香港摄影家简庆福一语惊人：绘画像照相是失败的，照相像绘画是成功的——谁也没有对此作过更多的辩解。但在另一方面，摄影术的诞生震惊了整个世界，当法国学术院于1839年买下达盖尔的摄影术专利，并向世界公布摄影术的正式诞生以后，摄影以其迅速、逼真地捕捉形象的能力使画家感到了从未有过的压力，法国画家特拉罗修因此无可奈何地感叹：绘画从此完蛋了！

然而，160多年过去了，绘画并没有因此而完蛋，似乎比摄影活得更潇洒。

这就让人联想到：在绘画的童年时代，作为惟一的视觉艺术，绘画是被不少人看不起的，和摄影诞生时的情景非常相似：视觉艺术不过是在徒劳地仿造现实事物。古希腊哲人柏拉图激烈地抨击说：艺术不过是制造了真实之物的影子，而且是“与真理隔着两层”的“影子的影子”。中国有句成语叫做“画饼充饥”，尽管不是用来讽刺绘画艺术的，但至少可以看出人们对绘画的非实体性质所抱的不信任感。无论在中国还是西方，古典美术的意义都建立在对世界的实在性的关注、认识和表现的基础上。在经过了漫长的历史熏陶之后，人们才真正开始懂得，美术作品不是狭义的或“纯粹的”视觉艺术，不能单凭眼睛所受到的视觉刺激去判断它的意义与价值，不能把“好作品”等同于“好看的作品”。绘画终于在这一个层面上赢得了社会的客观的认同。

有趣的是，当摄影师手持照相机登上历史舞台之后，不仅又一次“徒劳地仿造现实事物”，而且刻意地模仿绘画，从而将自己放在一个十分尴尬的位置上。但摄影毕竟不是古典绘画，最重要的差别也许在于前者没有那种体现出创作过程轨迹的笔触。在绘画中，笔触作为视觉要素中最基本的个性特征，把已完成的、对象化了的作品同画家的创造性活动本身联系起来了，从而使作品的语义有了可以理解和触摸的细节和深度。摄影则不然，作品一旦完成便孤立化了，人的活动过程被物理、化学的反应效果所掩盖，剩下的只有起初的意图和最后的效果这两极，中间被掏空了。这样的一个真空地带是非常难以让人解释的，因为对于批评家来说，摄影的画意变成了浅显易懂而缺少深度的散文语言。而正因为比真正的古典绘画浅显易懂，因而又受到一般欣赏者的欢迎，甚至就简单地将画意作品称为“艺术摄影”，令人陷入了一个两难的境地。

所以，谈论摄影中的画意与沙龙，就不仅仅是一个对摄影方式简单界定的问题，而是涉及到摄影的生存与发展的重要话题，于是在本书中，我所希望的就是清理一条画意与沙龙摄影发展的轨迹，然后放在今天的大环境和大背景中，看看它究竟会给整个摄影界带来什么？给中国摄影界带来什么？当然，一些和画意与沙龙摄影相关的创作手法和技巧，也是本书论述的一个重点，帮助有兴趣的读者深入其中。

作者 2002年6月于上海黑石公寓

第一章 沙龙与画意摄影概说

一、沙龙摄影的源起与特征

说起沙龙,源起于法文salon的音译,指会客室或客厅之意。沙龙从17世纪起,又特指西欧贵族、资产阶级社会中谈论文学和艺术或政治问题的社交集会,并且在18世纪的法国最为流行。因此人们言谈中的沙龙,往往就是指艺术家作画的地方,或是艺术家及收藏家聚会交流的场地。但是在18世纪以后,沙龙逐渐成为法国皇家绘画及雕塑学院所举办的艺术展览的代名词。艺术沙龙展原先只是邀请展,到了19世纪后,为了保证作品的艺术性,成立了评审团,任何人都可自由送作品由评审团来挑选,而且评审团的组成非常优秀,因此作品质量也得到了很好的保证。这些艺术沙龙的宗旨,就是向广大观众介绍当代艺术,并且以定期的方式希望吸引官方或私人的赞助,从而构成相互间的促进作用。

摄影沙龙的诞生,实际上也是模仿了绘画沙龙的方式,逐渐形成

这幅题为《湖光树影》的油画作品,是19世纪美国画家阿尔士顿在1804年创作的。作为浪漫派画家的风景作品,画面中戏剧化的唯美意境为后来的沙龙摄影提供了很好的借鉴。

一代绘画大师雷诺兹在 18 世纪创作的油画，将意大利艺术大师的唯美风格和英国上流社会的肖像画结合在一起，对后来的沙龙式肖像摄影也有很大的影响。

• 8

了具有艺术倾向的摄影家作品的国际性影展，从而对摄影艺术流派的成长有着重要的作用。以提倡摄影艺术及科学为宗旨的皇家摄影学会创立于 1853 年，当时的英女皇维多利亚是主要的赞助者。一群爱好摄影者加上富有的赞助者，这样的团体基本上就是艺术沙龙在摄影圈的翻版，各种摄影协会因此会在有意无意间与沙龙这个名词产生联想。于是沙龙与摄影这两个名词的结合成为早期摄影者提倡摄影艺术活动的产物。沙龙摄影发明之初的摄影者可粗分为两大类，一种是以摄影盈利者，也就是所谓的专业摄影者，另外就是纯粹将之视为休闲的爱好者。推动着摄影活动的这群业余摄影者通常属于社会中上阶层，除了投资器材设备之外，也将志趣相投者集合在一起研讨各种摄影相关知识，从而成为现代各种摄影协会或俱乐部的起源。

具有摄影沙龙倾向的世界各地的摄影协会，在摄影的发展上均扮演了极重要的角色。不管是摄影艺术的提升或摄影技术的发展，摄影协会成为各种相关资讯及活动的中心。各摄影协会也开始竞相举办仿效法国沙龙展的摄影比赛及展览活动。19 世纪中的摄影展览很少在正式的画廊举办，公开展示的机会通常是出现在大规模的博览会上。在

1885年，法国摄影家维尔纳夫的这幅题为《持陶罐的女人》。在法国沙龙艺术日渐成熟的背景中，为摄影的沙龙空间占得了一席之地。

一般人的心中，摄影是一种介于科学与工艺之间的事物。当19世纪末欧洲的摄影界再度兴起一股提倡摄影艺术的风潮时，1891年维也纳的业余摄影协会举办了一个大规模的摄影展。由11位画家及雕塑家所组成的评审团在4000多件作品中挑出600件画意风格的摄影作品参展，这个史无前例的举动虽然引起许多摄影界人士的批评，但是在提升摄影艺术价值上有很大的象征意义。特别是当时的摄影家是向绘画学习的，所以他们的作品受到画家的赏识。从此，画意风格的摄影一直是欧洲地方影展和国际影展的主要倾向，

9 ·

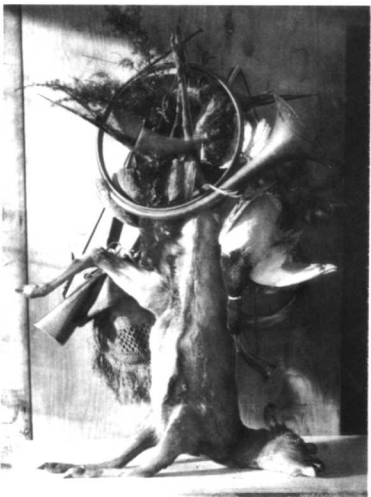
延续了许多年，对摄影的普及和取得艺术地位起了推动作用。人们因此也将摄影中的这种风格，称之为沙龙摄影。1893年英国的摄影团体“连环会”在伦敦著名的达德利画廊举办一系列称为“摄影沙龙”的展览，“沙龙摄影”这个名词从此在欧美各地被普遍使用，从而成为一种追求美学价值为主的摄影形式。

二、沙龙摄影的发展与影响

从19世纪末到20世纪初，沙龙摄影基本上是艺术摄影的代名词。当时争取摄影艺术地位的“绘画派摄影”运动，其提倡者往往就是沙龙摄影比赛的参与者或评审。像美国摄影家斯蒂格里兹成名前常参加各种沙龙摄影比赛，在名闻国际后更不断筹划沙龙摄影展及参与评审工作。由于摄影沙龙的激励，各种画意摄影在国际上引起强烈反响，类

似的一年一度的影展很快在法国、德国和美国等地举办起来，在吸引了摄影家们密切关注的目光同时，也为摄影爱好者国际同行之间的交流，起到了不可低估的作用。

尽管这一时期中所有与艺术创作有关的摄影活动大多以摄影沙龙的形式存在，原先休闲功能较强的摄影协会这时候开始面临转型或分

这里有三幅作品，可以看出当时的绘画与摄影之间的关系。第一幅是哥特弗雷德在18世纪初的一幅油画，标题是《狩猎图》；第二幅是摄影师布劳恩拍摄于1865年的摄影作品《带有野生动物的静物》；第三幅则是另外一位摄影家卡雷拍摄于1873年的《带有水罐的静物》，三幅作品异曲同工，很值得玩味。

裂的问题。比如英国“连环会”的成员原属于皇家摄影学会，但因不满该会对艺术摄影的忽视，因此一群志同道合的摄影者便另立门户。在美国的情况则刚好相反，斯蒂格里兹挟着国内外的声望在纽约将当地最大的两个摄影协会合并为“纽约相机俱乐部”。这个协会的宗旨很清楚地定在推展绘画派摄影及举办全国性展览上，更企图建立一所全国性的摄影学院。这类以艺术创作为主的摄影协会成员在欧美两地的沙龙展中扮演领导地位，除了积极参展外，也常加入评审行列。原先以画家及雕塑家主导的沙龙评审团在摄影艺术地位提升后，又逐渐增加摄影者的比例，最后画家不得不逐渐退出，往往成为点缀而已，这就意味着摄影沙龙所具有的真正独立的意味。

静物摄影不仅是沙龙绘画长盛不衰的主题，同时也是后来沙龙摄影的经典题材，著名战争摄影家芬顿于1860年在闲暇时拍摄的《水果静物》，就是最有力的证明。

唯美的风光则是沙龙摄影另一个重要的题材。西尔维在1858年拍摄的《法国休斯溪谷》。采用蛋白相纸工艺制作，是早期唯美风格的代表作之一。

沙龙摄影活动在欧美盛行之际,被摄影者视为艺术典范的学院派风格其实已经没落,甚至连印象派也被表现主义及更前卫的风格取代。绘画派摄影所衍生的沙龙摄影风潮在20世纪初得到广大的回响后,大部分的协会摄影者十分安逸地停留在以追求美感为主的摄影创作上。凭借相机精确捕捉影像的能力以及感光材料的不断进步,摄影者即使没有受过美术训练也能制造出有绘画质感的影像。对于将摄影视为一种嗜好的大部分摄影协会的成员而言,在正当的休闲活动中又能得到一些艺术创作的成就感,这样就使摄影中的画意色彩得到了广泛的普及。

当然,刻意仿效传统绘画美学的沙龙摄影作品在大量出现后不免引起观众的反感,一度颇受好评的各大沙龙展逐渐引起艺评家及舆论的负面回应。当照片和绘画越来越难区分时,摄影的本质可能也会跟着迷失。绘画派摄影者在20世纪初期分裂成两派,一群摄影者决定放弃摹仿绘画的手法,努力将创作与摄影的本质结合,这是“直接摄影”运动的开始;另一群摄影者则是继续从事追求美感的仿画风格,也持续传统的摄影沙龙活动。尽管沙龙摄影在19世纪里几乎等于摄影艺术或摄影创作,到了20世纪却渐渐失去了主导摄影艺术创作的地位。各个摄影协会所扮演的角色此时又回复原先同好交流的性质,因此在沙龙摄影成功地将摄影艺术地位提升之后,摄影的创作又在更广大的艺术体制中接受评价。

三、沙龙摄影的运作与构成

然而不管历史如何演进,这种经过集体评审之后的作品再集体展出的形式,一直到20世纪都以各种方式持续进行着,目前各国的美术展览不管内容多么前卫,多少都还有一些沙龙展的影子存在,这也就是沙龙摄影一直存在的原因。伴随着沙龙展的是社会大众参与艺术活动的机会日增,除了可以通过展览见识以往只在收藏家之间流传的艺

术品之外,非学院出身的创作者只要有足够的实力也能在展览中出头。从画家、摄影家之间的交流场所到对大众开放的美术、摄影竞赛,沙龙展的作品风格尽管因参展者不同而有变化,但评审的标准往往以学院派为主流,因此也使沙龙风格得以延伸和发展。

在许多艺术创作者加入摄影创作行列之后,20世纪初的摄影世界有截然不同的面貌。前卫的艺术家将摄影视为一种造型的工具,一下子就跳开摄影者长久以来写实或写意之间的争论。在没有摄影观的束缚之下,拼贴、摄影蒙太奇及实物投影等技法被大量运用在各种作品上。在跳开传统绘画的构图法则后,如苏联的罗德钦科及匈牙利裔的莫豪利-纳吉这些画家更以极端的视觉角度,大的俯仰角,近摄或重复曝光等等来使用相机。这些仅将摄影视为一种造型的工具及媒材的创作方式乍看之下与直接摄影的理念有很大的差异,但彼此都是摄影本质及媒体特性上的应用。在没有人为的限制后,摄影的发展从此进入百家争鸣的时代,甚至使美术机构也逐渐将摄影作品加入馆藏及展览的项目中。但是在整个评判和遴选的方式上,始终没有完全脱离沙龙样式

布雷比森在这幅题为《树和倒影的习作》中,以完美的技巧手段,将平凡无奇的自然景物,变成了具有沙龙色彩的风光佳作,时间是在1855年。

的影响（见附图1-2）。

尤其是到了20世纪后期，各种门类的摄影蓬勃发展，摄影展览的题材和风格也日益多样化，沙龙摄影的阵地大大缩小了，但它仍然是广大业余摄影爱好者和基层摄影组织所喜爱的基本风格。今天人们谈到沙龙摄影的时候，一方面是指这种风格，另一方面也指它的运作方式。沙龙式的影展影赛也有它的一套包括评选规则在内的运作方式。它用评分积分、颁发奖牌等办法吸引广大摄影爱好者的兴趣，激励人们投身于摄影艺术创作。沙龙摄影中有人在艺术和技术上达到很高境地，即便对多数人来说，这种摄影仍然是一种受欢迎的业余文化生活方式。尤其值得关注的是，沙龙摄影是一个培养摄影后备军的大学校，有些人由沙龙摄影起步，最后走上专业摄影的道路，或者成为卓有成就的摄影艺术家。

四、画意与沙龙的渊源和唯美倾向

· 14 ·
谈论沙龙摄影，也就不得不提及画意摄影。前者主要是指一种评选和运作方式所构成的摄影方式，后者则主要是指摄影中的一种流派或风格。它们之间有着密切的关系，正如前面所说，沙龙摄影的主要表现手法就是画意的，它的起源本身也是一个向绘画学习的过程。但是画意摄影则有着更为广泛的含义，它作为一种艺术运动和风格样式，远比沙龙摄影有着更为广泛的影响和发展的空间。同时在表现手法和创作方式上，也经历了更为复杂多变的发展历程，一直延续到今天（见附图3）。

当然，不管是沙龙摄影还是画意摄影，都和唯美主义有着历史的渊源。唯美主义是19世纪在欧洲兴起的一个重要艺术流派，而摄影成长阶段正是唯美主义思潮盛行的时期，摄影受其影响也就很正常。唯美主义在艺术史上有着不可磨灭的影响，这个运动是为了反对当时功利主义的社会哲学以及工业时代的丑恶和市侩作风而开始的。唯美主

尼克拉斯·穆雷于1932年的这幅为可口可乐拍摄的广告画面中，让当时的著名影星克兰迪特·克尔波特和弗雷德里奇·马奇出场，以明星不可抵挡的诱惑力为可口可乐进行宣传，也将唯美的风格带入了广告摄影领域。

15 ·

义主张艺术只为本身美而存在，以追求美为最高目的，它注重的是形式美，不太关注内容和题材所传达的信息，无论什么题材，只要表现了美就达到了目的。正如在摄影中所追求的光影形色，只要技术精到，就具有了审美价值，起到了赏心悦目的作用。法国哲学家V·库克提出的“为艺术而艺术”被唯美主义者用作最强烈的口号，自然也渗透到了画意和沙龙摄影的深处。

尤其是画意摄影一旦形成之后，就一直强烈地凸现其风格特征。这些摄影家把影像形成和气氛看得比题材本身更为重要，往往把构图和影调作为画面的重要因素。他们尤其重视达到这一预期美学效果的所有工具和制作过程，严格控制和精心制作具有画意特征的摄影作品。尽管有观点认为，画意摄影作为一个流派，在20世纪中期已经完成了它的历史使命，但是直至今今天，画意摄影流派当年所构成的观念，依

90年代以后,日本摄影家刘美硕的拍摄重心转向了以女性名模和名演员为中心的创作天地,在对女性形象和心态进行了深入的揣摩、探索过程中,以沙龙色彩构成了一道颇为引人入胜的风景。

旧在很大程度上支配着许多领域的摄影创作方式,尤其是在一些需要以唯美为特征的拍摄领域,比如风光、静物、肖像、人体等等,始终无法摆脱画意摄影观念的影响,尽管在审美方式和技法的创新上有了很大的变化,但骨子中的唯美血液,依旧不停地流淌着。这样,沙龙的样式和画意的风格,两者不分彼此,相互携手共进,也就成为当代摄影不可小视的一道风景。于是从风格样式和流派发展上,我们主要就从画意摄影出发,对这样一种唯美的风格样式进行更为深入的探讨。

经典与唯美——尽善尽美的画意与沙龙