

责任编辑：龙景楠
封面设计：刘文东

摄影基础 (第2版)

SHEYING JICHU

扫码关注
“北京希望电子出版社”微信公众号
微信公众号回复8747，获取更多资源

微信公众号

扫码下载资料包

北京希望电子出版社网址: www.bhp.com.cn
电话: 010-82626270
投稿: xiaohuijun@bhp.com.cn

定价: 68.00元

普通高等院校艺术设计类专业精品教材
“互联网+”立体化教材

摄影基础 (第2版)

孙明阳 刘凌 编著

北京希望电子出版社

普通高等院校艺术设计类专业精品教材
“互联网+”立体化教材

摄影基础 (第2版)

SHEYING JICHU

孙明阳 刘凌 编著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

CX-8747

普通高等院校艺术设计类专业精品教材

 “互联网+”立体化教材

摄影基础(第2版)

SHEYING JICHU

孙明阳 刘 凌 编著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

“摄影基础”是一门介绍摄影基本原理和技巧的课程,旨在帮助学生掌握摄影知识与技巧,提升摄影艺术的表现力和创造力。通过学习这门课程,学生可以了解光线的运用、构图的技巧、曝光的控制以及图像后期处理等方面的知识。本书共分为7章,主要内容包括摄影概述、摄影器材、光影魅力、色彩语言、构图奥秘、常见题材的拍摄技巧和后期秘籍等。

本书既可作为普通高等院校摄影相关专业的教材,也可作为摄影爱好者的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

摄影基础 / 孙明阳, 刘凌编著. — 2 版. —
北京: 北京希望电子出版社, 2023. 12
ISBN 978-7-83002-850-3

I. ①摄… II. ①孙… ②刘… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 236458 号

出版: 北京希望电子出版社
地址: 北京市海淀区中关村大街 22 号
 中科大厦 A 座 10 层
邮编: 100190
网址: www.bhp.com.cn
电话: 010-82626270
经销: 各地新华书店

封面: 刘文东
编辑: 龙景楠
校对: 安 源 张学伟
开本: 850 mm×1168 mm 1/16
印张: 12.75
字数: 302 千字
印刷: 三河市骏杰印刷有限公司
版次: 2023 年 12 月 2 版 1 次印刷

定价: 68.00 元

第2版 前言

PREFACE

摄影

自诞生之日起便随着人们对于未知世界的探索而不断发展。它经历了一个复杂而漫长的发展过程，其操作方式由手动到自动，成像方式由冲印到打印，成像媒介由相机到手机。如今，摄影的门类更加丰富多彩，人人都可以成为摄影师，时时刻刻记录生活的点点滴滴。

教育是国之大计、党之大计。党的二十大报告对“坚持立德树人”做出了深层次的阐述：“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”对于服务地方产业的艺术设计专业教育来说，一方面要积极探索教育发展的新思路，另一方面要深化产教融合，使人才培养与社会需求相结合，培养出社会需要的真正合格的人才。

本书对第1版中存在的一些不足进行了修改完善。针对摄影学习中存在的一些问题，即摄影理论与摄影实践脱节的问题，本书提供了一套切实可行的解决方案，尤其是“常见题材的拍摄技巧”一章，案例典型，简单易学，改变了传统的教学观念与模式。

本书在修订再版过程中遵循如下几个原则：

- (1) 结合当前摄影行业的发展现状，引入最新的摄影师经典作品。
- (2) 增加课程思政内容，培养学生基本素质，提高学生职业素养能力。
- (3) 更新部分陈旧、过时的案例素材及知识点。

本书的主要内容如下：

第一章重点讲述摄影的概念、摄影的发展历史、摄影的门类及流派。

第二章介绍摄影器材，尤其是照相机的基本操作技巧及维修保养知识。

第三章阐述摄影用光的基础知识，包括光的种类、要素、测光及曝光等。

第四章介绍摄影色彩的基础知识。

第五章主要讲解摄影构图技巧。

第六章介绍摄影常见题材，具体包括新闻、风光、人像、旅游、建筑、美食、动物和人体等 11 个摄影专题。

第七章简要介绍摄影后期图像处理的基本技法，能够使学生对摄影二次创作有新的认识，进而展开丰富多样的艺术创作。

本书图文并茂，融摄影基础知识、摄影基本技能和摄影实践于一体，旨在提高学生的综合运用能力，以达到学以致用教学效果，对摄影初学者亦具有指导作用。

全书结构严谨，内容新颖，注重理论阐述与实践操作的结合、艺术创意与表现技法的结合，有较强的科学性、实用性与可操作性。

本书由长春大学旅游学院孙明阳、刘凌编著。其中，第一章、第三章、第五章和第六章由孙明阳编写，第二章、第四章和第七章由刘凌编写。在编写本书的过程中，编者参考了一些国内外的资料，在此对相关作者表示感谢！

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2023 年 3 月

第二版 前言

PREFACE

随着

时代的进步，摄影已经成为现代人们生活的重要组成部分。从职业摄影师队伍的不断发展壮大到手机摄影爱好者的日益增多，从摄影器材的升级更新到摄影形式的日新月异，人类已经进入读图时代，摄影技术的提升显得尤为重要。本书将传统摄影技术与现代视角相结合，赋予摄影学习以新的概念，不仅能满足摄影专业学生的学习需要，也可以作为普通摄影爱好者学习摄影艺术的辅助读物。

摄影自诞生以来，对人类生活的影响日益深化。过去笨重又昂贵的摄影器材对普通人来说遥不可及，胶片时代较大的拍摄成本使无数人与摄影失之交臂。数码相机和拍照手机普及以后，摄影迅速进入平常人的生活，摄影技术也发生了巨大变化，这是现代科学技术给人类带来的福利。普通摄影爱好者也许没有专业的摄影器材，但这并不影响其对摄影的热爱程度。通过对本书的学习，结合实际的摄影练习，普通摄影爱好者也可轻松步入摄影之门。当掌握了摄影的基本常识和拍摄原理后，用一部带拍摄功能的手机即可从事摄影创作。在每年的手机摄影大赛中，都会涌现出很多用手机拍摄的精彩作品。

帮助学生利用好新型摄影器材并将其与传统摄影技术完美结合，是编者编写本书的初衷。编者将在长期摄影教学和专业拍摄工作中积累的经验进行了系统的梳理，结合实际教学课程，按照本学科教学特点和培养方案，分以下七个部分进行内容编排。

- （1）通过对摄影历史发展脉络、分类和流派的概述，使学生了解摄影内涵，掌握摄影基本概念。
- （2）详细介绍摄影器材，以及相机光圈、快门、镜头、附件的工作原理、功能、使用技巧和养护知识等。
- （3）介绍光影知识，分析光影在具体摄影中的重要作用与实际应用案例。
- （4）介绍色彩基本原理、色彩对人心理的影响、色彩在摄影中的具体运用。

（5）介绍构图的基本法则、审美要素，以及构图技巧的运用。

（6）列举了新闻、风光、人像、旅游、建筑、美食、动物、人体、观念、商业、生活等 11 个摄影题材，通过具体案例分析和讲解拍摄技巧。

（7）通过具体细节讲解摄影后期图像处理中的色彩、色调调整，图像裁剪，图像合成，以及图像美化等知识。

本书遵循实用、易操作的编写原则；内容立足时代前沿，基础理论准确、简洁，语言通俗、易懂。本书每个章节都设有“知识概览”“学习要点及目标”“核心概念”“教学课时”“技能要点”“案例导入”等栏目，其中在“教学课时”中设定了课时数量、授课基本内容等。另外，本书还配套有教学用 PPT 课件。

本书在编写过程中引用了一些国内外相关摄影作品，并得到了许多专业机构和个人的无私帮助，在此深表感谢！

鉴于编者水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便再版时修订。

本书中引用的作品不代表北京希望电子出版社的立场，仅用作说明讲解。本书在编写过程中引用了部分资料，请相关权利人与我们联系，以商谈授权事宜，联系方式：huatengedu@huatengedu.com。

编 者

2017 年 4 月

第一章 摄影概述 1

第一节 摄影的概念	3
第二节 叩启复制时代的大门	6
第三节 摄影的门类	14
第四节 摄影的流派	18

第二章 摄影器材 35

第一节 影像工具	37
第二节 照相机的种类和性能	41
第三节 照相机的镜头	44
第四节 光圈、快门与景深	50
第五节 照相机的其他配件	53
第六节 照相机的选购、使用及维护保养	58

第三章 光影魅力 65

第一节 认识光	67
第二节 光的种类	69
第三节 光的要素	73
第四节 测光和曝光	77
第五节 光的作用	81

第四章 色彩语言 89

第一节 色彩原理	91
----------	----

第二节	色彩搭配	95
第三节	色温与白平衡	98
第四节	色彩心理	100
第五节	玩转色彩	103

第五章 构图奥秘109

第一节	认识构图	111
第二节	构图要素	113
第三节	构图形式美法则	119
第四节	构图技巧	125

第六章 常见题材的拍摄技巧137

第一节	新闻摄影	139
第二节	风光摄影	143
第三节	人像摄影	150
第四节	旅游摄影	155
第五节	建筑摄影	157
第六节	美食摄影	160
第七节	动物摄影	161
第八节	人体摄影	165
第九节	观念摄影	167
第十节	商业摄影	171
第十一节	生活摄影	175

第七章 后期秘籍181

第一节	图像处理软件	184
第二节	选片与修片	186
第三节	手机摄影及其修图工具	192

参考文献196

第一章

摄影概述

知识概览

- 第一节 摄影的概念
- 第二节 叩启复制时代的大门
- 第三节 摄影的门类
- 第四节 摄影的流派

学习要点及目标

1. 理解摄影的基本概念。
2. 认识摄影的功能。
3. 初步了解世界摄影简史和中国摄影简史。
4. 熟悉摄影发展过程中出现的各个流派。

● 核心概念

达盖尔摄影法、卡罗式摄影法、名片照、摄影流派

● 教学课时

章 名	课 时 数	内 容
第一章 摄影概述	4	通过引入案例，讲解摄影的内涵、起源与发展，摄影的分类与功能等，使学生对摄影有基本的感受与理解，并认识到摄影是科技与艺术发展的产物，明确学习摄影的目的

● 技能要点

理解摄影的基本概念，区分摄影的各个风格流派。

案例
导入

众所周知，一些传统美术作品的拍卖价格一直不菲，一幅名画的成交价格动辄上亿元。但是，如今一张照片的价值也达到了百万元甚至更多。这在过去是让人很难想象的事情，现在却已经成为现实。随着社会对摄影作品艺术价值的肯定，越来越多的人希望掌握摄影艺术。那么，如何才能掌握摄影艺术呢？

《幻影》(Phantom) 拍摄于美国羚羊峡谷 (图 1-1)。这张黑白照片看上去有些神秘感和梦幻感，一束光打下来，照射出了峡谷灰尘及石柱纹路。2015 年，澳大利亚摄影师彼得·里克 (Peter Lik) 拍摄的这幅摄影作品《幻影》以 650 万美元 (以当时的汇率计算，约合人民币 4 500 万元)

图 1-1 幻影 / 彼得·里克

的天价被售出，一举超过了 2011 年问世的由德国摄影师安德烈亚斯·古尔斯基 (Andreas Gursky) 拍摄的《莱茵河二号》(Rhein II)，问鼎世界最贵照片的殊荣。

该黑白照片最大的艺术特色是通过光与背景的强烈明度对比形成画面中心“物物而不物于物”的影像，使人产生一种不可言状的神秘感和梦幻感；照片的前景、主景和背景层次分明，很好地烘托了“幽灵”般的幻影主题。

第一节 摄影的概念

我拍我不希望画的，画我不能拍的。

——[美]曼·雷 (Man Ray)

一、摄影的内涵

相对于其他艺术，摄影是一门年轻的艺术。它是现代科技与艺术发展的产物，是建立在光学、化学和物理学等现代科学基础上的一种科学技术手段。从词源学的角度来看，“摄影”一词源于希腊语 phos（光线）、graphis（绘画）两个单词，意思是“以光线绘画”。《辞海》对“摄影”一词的解释是“用照相机或电影摄像机等摄取景物影像的过程”。

1839年8月19日，法国政府公布了达盖尔发明的银版摄影法，这标志着摄影术的诞生。自摄影术诞生以来，摄影在技术与艺术方面同时取得了迅速的发展，并逐渐成为与科学相结合的独立的艺术门类。作为一门实用技术，摄影被广泛地应用于人类现代生活的各个领域，如新闻纪录、科学研究、太空探索、教育医疗等领域。除了技术属性，摄影同时还具有很强的艺术属性。摄影是利用摄影技术，使其服务于摄影艺术，并将两者有机结合，创造出的一种全新的艺术形式。

二、摄影的功能

自诞生之日起，摄影由于其独特的功能与价值，很快在社会生活中扮演着重要的角色。伴随着技术的不断发展，摄影的功能也越来越多样化。

（一）记录功能

摄影是科技进步的产物，在诞生之初便被视为记录的重要工具。历史上，绘画曾经是人们通过视觉记录人物、场景或事件的最主要手段。摄影被发明后，以其超越绘画的客观性、准确性、快捷性、普及性迅速取代绘画，成为记录人类社会活动的最主要媒介。人们用定格瞬间的影像轻松地记录下大千世界的各种细节（图1-2）。

（二）认知功能

摄影的诞生延伸了人类的视觉感官功能，使人们对世界的观察和认识更加深入、细致、连贯和完整。摄影技术的发展使人们将过去很难做到甚至无法想象的事情变为可能。例如，高速摄影使人们可以将肉眼无法捕捉的瞬间定格（图1-3）；显微摄影实现了肉眼不可见的细微物象的可视化；延时摄影记录了人们无法客观感知的时间流动；等等。

图1-2 男孩 / 亨利·卡蒂埃-布列松

图 1-3 高速摄影 / 哈罗德·埃杰顿

摄影不仅呈现给人们神奇壮阔的自然世界,更真实地记录了复杂的社会百态。它不仅向人们展示了社会真、善、美的一面,也将社会的假、恶、丑赤裸裸地摆在人们面前。

(三) 审美功能

摄影不仅具有记录和认知的基本功能,通过拍摄者拍摄的影像,观者还可以获得心灵上的震撼和精神上的愉悦,这便是摄影的审美功能。

图 1-4 费雯·丽 / 塞西尔·比顿

摄影作为情感表达的一种媒介,需要拍摄者运用恰当的审美标准,通过相机、手机有目的地拍摄影像,而后才能产生审美效果。优秀的摄影作品是艺术性和技术性的完美统一,让人感受到美的丰富性(图1-4)。

(四) 教育功能

摄影是视觉传播的主要媒介之一。优秀的摄影作品所产生的巨大的视觉冲击力和影响力是其他艺术形式难以企及的。摄影的客观记录功能和低成本、方便、快捷的可复制性使其成为大众传播的一个主要优势。因此,拍摄者通过摄影作品呈现给观者的影像具有非常直观、显著的教育作用。

然而,摄影技术的特点决定了摄影的教育作用在相当大的程度上取决于拍摄者的真实目的。因为摄影作品本身带有一定的主观性,在拍摄者主观恶意歪曲或有选择性地记录时,摄影的教育作用也有可能是负面的。

三、摄影的特性

(一) 瞬间性与时代性

美学家常把摄影称为瞬间艺术,这是因为摄影作品所表现和反映的不是整个生活、事件的全貌,而是在特定的时间和空间内选取的特定的对象。因此可以

说,摄影只是截取了整个生活长河的一瞬间,通过静态的图片展现流动不息的整个人生、社会、自然、宇宙,甚至产生出一种陌生化的效果,将彼时彼地的存在以独特的科技手段记录下来。

相比其他艺术形式,摄影对现实生活的反映更加及时、迅速、直接和紧密。瞬间性可以说是摄影的最大特征。摄影与绘画、雕塑虽然同为造型艺术,都是表现某一事物运动瞬间的形象,但创作一幅画有时可能需要一年半载,完成一尊雕塑也可能需要一两年时间,而摄影作品的成败只取决于快门开启的刹那。事物虽然有由发生到结束的过程,但快门时间决定了绝大多数摄影作品只能捕捉到事物运动过程的某一瞬间的运动形态。现实生活中的任何事物都是运动发展的,有时甚至是瞬息万变、稍纵即逝的。要捕捉瞬间的美,就要求拍摄者具备深厚的艺术修养和娴熟的技术技巧,机智、敏捷地按动快门,记录每一个美的瞬间。如果错失良机,抓不住决定性的瞬间,事物的形象就会改变,甚至一去不返。

瞬间性的意义不仅包括拍摄瞬间被拍摄对象的相对美感,还要求拍摄者捕捉生活中的时代特色,揭示时代的本质,给观者以美的享受。应选择最富有时代感染力和表现力的瞬间,即典型瞬间,塑造既具有普遍时代意义,又具有独特个性的典型时代形象,这是摄影艺术时代性的体现(图1-5)。

(二) 纪实性与社会性

纪实性是摄影的另一个显著特性。摄影与生俱来就具有见证性,具有发现与记录真实的功能。摄影的纪实性首先表现在它能运用科学技术手段客观地、相对完整地再现被拍摄对象,使对象具有客观性、真实性,给观者以代入感;其次,摄影的纪实性表现在它必须直接面对被拍摄对象进行现场拍摄,如实地反映现实生活中实际存在的人物、事件和环境(图1-6)。

无论用什么样的技术手段进行摄影作品后期的再创作,都离不开实景拍摄的基础。许多优秀的摄影作品常常是抓拍或抢拍出来的,这种拍摄方法可以给人以身临其境的感受。同时,摄影的纪实性又是拍摄者有意营造的、有选择性的真实,也依赖于拍摄者主体性的有效发挥。拍摄者不是消极、被动地对待眼前的现实,而是通过自己的深入观察和认知水平,精心选择具有

图 1-5 胜利之吻 / 阿尔弗雷德·艾森斯塔特

图 1-6 糕点师 / 奥古斯特·桑德

典型意义的场面、形态和瞬间并加以摄取，以展现其思想和意境。

（三）信息性与图像性

从信息论的角度看，摄影具有记录信息和传播信息的功能。摄影作品包含的图像信息具有文字信息所无法比拟的直观性、客观性和相对准确性。中国古代《周易》中就有“书不尽言，言不尽意”“圣人立象以尽意”的说法。同时，虽然照片信息是客观、自然的，但传递的是主观的文化信息。照片不仅可以为文字信息提供图像注释，自身还包含了非常大的信息量，常胜过千言万语。

在视觉文化占主导、阅读时间碎片化、信息接收移动化的当代，图像信息的接受度、认知度和传播速度远远超过了印刷时代的文字信息，更具优越性。

（四）艺术性与表现性

优秀的摄影作品应是内容与形式的完美统一。拍摄者不但要善于发现生活中的典型瞬间，还需要熟练掌握摄影的艺术技巧和艺术语言，熟练运用画面构图、光线、影调（或色调）三种主要表现手段，以创造出优秀的摄影作品。

摄影的艺术性主要取决于以下三个方面。

1. 思想表现内容

作品的思想性是由拍摄者决定的。作品的优劣首先是由拍摄者通过自身的创造性思维创作的作品所包含的思想性体现出来的。

2. 器材展现内容

不同功能、档次的摄影器材呈现给人们不一样的世界，给人们以不同的影响。摄影的创作随摄影器材的技术革新而不断变化。

3. 技巧反映内容

技巧同样对被拍摄对象的视觉效果起着至关重要的作用。不同的被拍摄对象或拍摄题材会有与之相匹配的不同的拍摄技巧。使用娴熟的拍摄技巧可以展现被拍摄对象的最佳风貌。

第二节 叩启复制时代的大门

景到在午，有端与景长，说在端。

景：光之人煦若射，下者之人也高，高者之人也下。足敝下光，故成景于上；首敝上光，故成景于下。在远近有端，与于光，故景障内也。

——《墨子》

一、世界摄影简史

西方对摄影光学的认识和对摄影术的研究起步比中国晚些，但发展迅速且成熟较快。世界上第一张照片最早是由欧洲人拍摄的。世界摄影发展史大致可以划分为以下三个时期。

（一）孕育期

1822 年，法国人约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce）经过长期的试验，拍摄出摄影史上的第一张照片——丹保瓦兹主教的肖像，其曝光时间长达 14 小时。

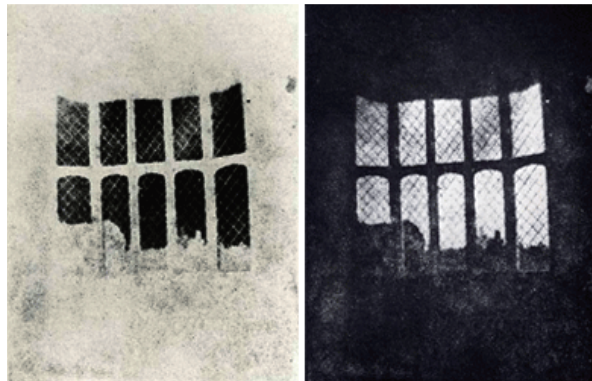
1825 年，尼埃普斯委托法国光学仪器商人查尔斯·塞福尔（Charles Chevalier）为他的照相暗箱（camera obscura）制作光学镜片。同年，他拍摄出了被公认为世界上第一张照片——《牵马少年》，其翻拍自 17 世纪的一幅荷兰版画。

1826 年，尼埃普斯拍摄了世界上第一张实景照片——《窗外的风景》（图 1-7）。他使用了被称为“日光蚀刻法（heliography）”的技术，作品的曝光时间长达 8 小时。

1835 年，英国科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot）拍摄了照片《家乡教堂的窗格》，其负片是世界上第一张照相底片，现存于英国伦敦科学博物馆内（图 1-8）。

图 1-7 窗外的风景 / 尼埃普斯

(a) 负片（底片）

(b) 正片（照片）

图 1-8 家乡教堂的窗格 / 塔尔博特

1837 年，法国画家、物理学家路易-雅克-芒代·达盖尔（Louis-Jacques-Mandé Daguerre）发明了被称为达盖尔银版法（daguerreotype）的摄影术。达盖尔拍摄了《巴黎圣母院 1890》（图 1-9）。这张照片是存世最早的达盖尔银版法照片，也是世界上第一幅静物摄影作品。1838 年，达盖尔拍摄的《圣殿大道》（Boulevard du Temple）（图 1-10）是摄影史上第一幅城市摄影作品。

1838 年，查尔斯·惠斯通（Charles Wheatstone）发现人的左、右眼看到的图像是不同的，大脑将左、右眼接收到的不同图像合并为立体图像。由此，他发明了立体镜（图 1-11）。

图 1-9 巴黎圣母院 1890 / 达盖尔

图 1-10 圣殿大道 / 达盖尔

图文
卡罗式摄影法
简介

图文
锡版摄影法
简介

1839年,法兰西科学院在其举行的科学院和美术学院联席会议上公布了达盖尔发明的银版摄影术,法国政府放弃对这项发明的专利权,将其公之于众,并宣布1839年8月19日为世界摄影术诞生日。

1840年,希伯利特·巴耶尔(Hippolyte Bayard)拍摄的《扮成溺水自尽者的巴耶尔自拍像》是世界上第一幅有感而发的摄影作品。同时,摄影史家认为它是摄影艺术中荒诞摄影这一流派第一幅试验性作品和首张自拍照片。

1841年,塔尔博特完成了用负片(底片)洗多幅正片(照片)的试验,奠定了现代摄影感光材料的基础,并在同年取得卡罗式摄影法(calotype)的专利,该摄影法又被称为碘化银纸照相法。1844年,美国人约翰·威廉·德雷珀(John William Draper)拍摄的《青蛙血球》是世界上第一幅显微摄影作品,其开创了医学摄影的先河。

1850年,弗雷德里克·斯科特·阿切尔(Frederick Scott Archer)发明了湿版火棉胶摄影法(wet plate collodion process)。其后的短短数年间,湿版火棉胶摄影法就取代了达盖尔摄影法和卡罗式摄影法。

1851—1853年,摄影学会分别在巴黎和伦敦成立,摄影开始被很多人视为一种职业。1854年,玻璃干版摄影法(ambrotype)出现。同年,塔尔博特运用卡罗式摄影法以纸为底片拍摄影像的负片效果,这是底片摄影的起始。1860年,锡版摄影法(tintype)出现。1877年,英国摄影师埃德沃德·迈布里奇(Eadweard Muybridge)成功地拍摄了动体连续摄影作品《运动中的马》(图1-12),其拍摄时间也有称是1879年。1882年,法国摄影师艾蒂安·朱尔斯·马雷(Étienne-Jules Marey)用一张感光板成功地拍摄了连续动作的照片(图1-13)。同年,法国巴黎摄影俱乐部成立。

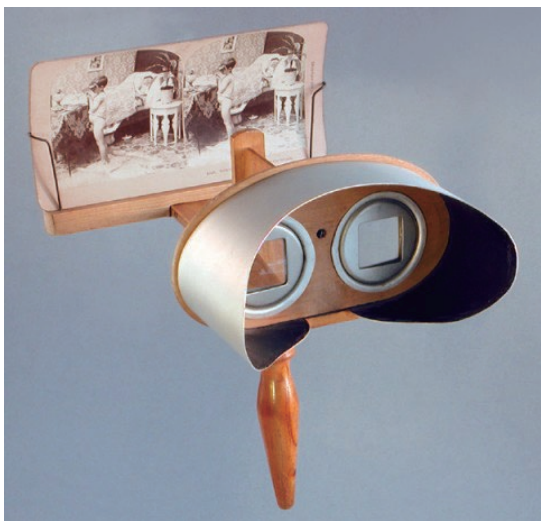

图1-11 惠斯通发明的立体镜

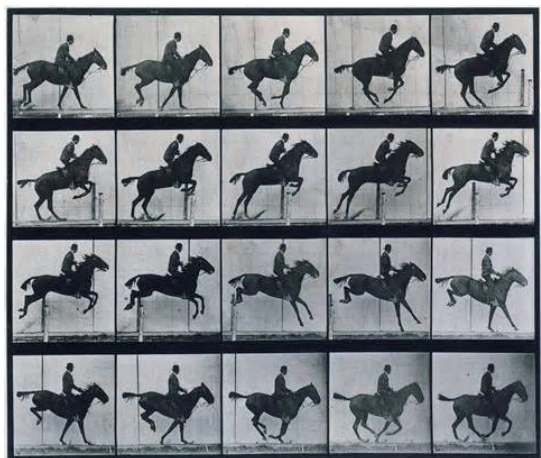

图1-12 运动中的马/迈布里奇

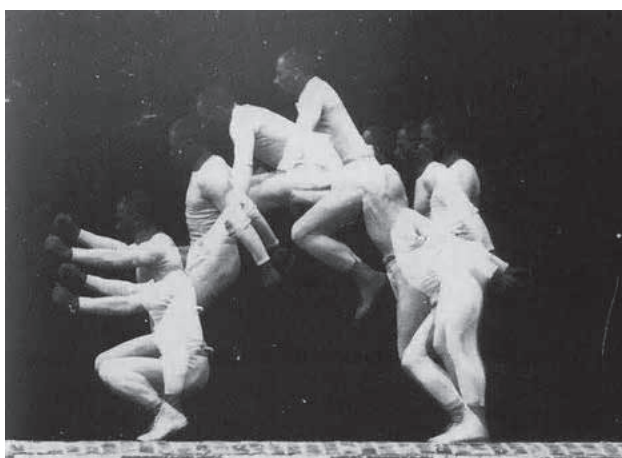

图1-13 跳/马雷

拓展阅读

达盖尔摄影法是最早问世的实用摄影成像术，但拍摄出来的影像很难被称为“照片”，它只是在金属板上留下的影像的负像痕迹而已，只有在特定的角度上才能看到正像。为了防止手印沾污，往往要将其装在一只镶有玻璃的密封盒子中来欣赏。这种“照片”属绝版，原作仅此一张，无法复制，但它的层次丰富、影像细腻，在当时已经算是比较完美的了（图 1-14、图 1-15）。这项技术流行了十几年后，英国人塔尔博特发明了卡罗式摄影法，其玻璃负片可以被反复成像，达盖尔摄影法于是退出了历史舞台。

图 1-14 达盖尔摄影法相机 / 1839

图 1-15 肖像照

拓展阅读

名片照 (carte de visite) 可被缩写为 CdV 或 CDV，法国人称之为名片。名片照是指 54 mm (2.125 in) × 89 mm (3.5 in) 的照片，画面通常是人物半身像或全身像，被装裱在 64 mm (2.5 in) × 100 mm (4 in) 的纸板上。该想法最早由路易斯·多德罗 (Louis Dodero) 于 1851 年提出，在 1854 年由安德烈-阿道夫-尤金·迪斯德里 (André-Adolphe-Eugène Disdéri) 取得专利，并在巴黎推行，但当时没有引起人们的注意。直到 1859 年，法国拿破仑三世率军讨伐意大利，名片照才被公开发行，一夜成为热门货。在英国，在发行了一套维多利亚女王和皇室的照片后，名片照才开始引起人们的关注。名片照是摄影界第一个迅速流行的风尚（图 1-16）。

图 1-16 法国拿破仑三世和英国女王维多利亚的名片照

图文
红外线摄影的
原理和优点

图文
全息图像的
原理

图 1-17 兰德的宝丽来相机拍摄的照片

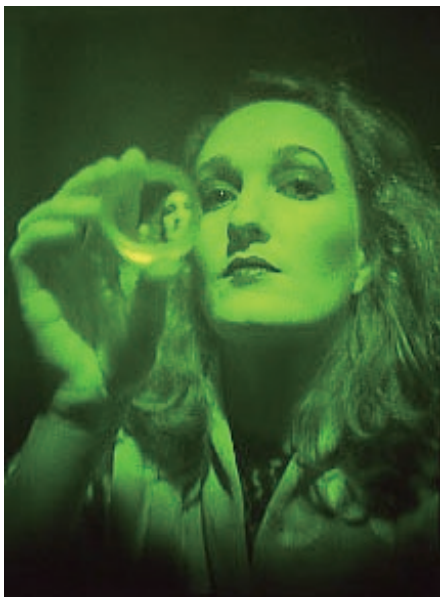

图 1-18 全息影像自拍 / 埃德温娜·奥尔

(二) 发展期

1901 年, 伊斯曼·柯达 (Eastman Kodak) 公司成立。1903 年 11 月创刊于伦敦的《每日镜报》是第一份专门使用照片插图的日报。

1921 年, 美国超现实主义摄影师曼·雷把多种平面的、立体的不透明物放在感光纸上曝光和显影, 制作出物影照片 (photogram)。同年, 匈牙利摄影师拉兹洛·莫霍利-纳吉 (László Moholy-Nagy) 也尝试不用照相机的实物投影法来摄影, 并于 1925 年发表理论著作《新视觉》。他的理论与实验对 20 世纪中叶西方摄影、美术及应用美术有很大的影响。

1928 年, 被称为“新闻摄影之父”的德国摄影师埃里克·沙乐门 (Eric Salmon) 用小型相机偷拍一个轰动一时的谋杀案宣判场面一举成名。1929 年, 美国摄影师爱德华·韦斯顿 (Edward Weston) 强烈的现实主义摄影作品在德国斯图加特举办的胶片与摄影国际影展中引起轰动。

最初的照相机是笨重而简陋的, 后来逐渐由大型化、重型化向小型化、轻型化转变。1947 年, 埃德温·赫伯特·兰德 (Edwin Herbert Land) 制造出一种名为宝丽来 (polaroid) 的即时成像相机 (图 1-17)。1947 年, 罗伯特·卡帕 (Robert Capa)、亨利·卡蒂埃-布列松 (Henri Cartier-Bresson)、乔治·罗杰 (George Rodger) 和大卫·西摩 (David Seymour) 创建了玛格南图片社 (Magnum Photos), 这是一家国际性的摄影记者合作机构。1948 年, 日本富士彩色负片问世, 尼康相机研制成功。1959 年, 自动调焦的可变镜头问世, 最新型的全自动照相机也相继出现, 并立即受到业余拍摄者的青睐。1960 年, 激光器的发明使三维图像的展现成为可能, 全息图像 (hologram) 出现 (图 1-18)。1963 年, 世界上第一张一步成像的彩色照片在美国问世。

(三) 成熟期

随着现代科学技术的日新月异, 摄影艺术也在分享现代科技的最新成果, 呈现出更为先进、更为神奇的发展趋势。以使用数字成像元件 (CCD、CMOS) 替代传统胶片记录影像的新摄影技术被称为数码摄影或数字摄影。与此同时, 摄影器材和技术更加趋于成熟、完善。

1978 年, 日本科学家发明的 500 kV 电子显微摄影仪可以用于拍摄比原物大 600 万倍的原子照片。现代的天文望远镜摄影机可以用于拍摄距地球 100 亿光年的类星体, 使其成为观测未知星体的可靠凭证。现代红外线摄影可以根据物体反射出的红外线拍摄到已经飞离的飞机、已经驶离的坦克、已经被运走的物体的轮廓等; 远红外线还可以穿透墙壁表层, 从而可以拍摄其内部结

构。当今的摄影术已经发展到能“知过去，看未来”“看穿墙壁”的程度，把过去在神话中的幻想变成了活生生的现实。另外，现代的高速专用摄影机上加装了光电转换器，其曝光时间只有二十万分之一秒，因而可以随心所欲地拍摄火箭飞行、光电转换等极其高速的现象。

拓展阅读

物影照片又被称为黑影照片，是将物体放在光源和感光体之间通过实物投影获得的照片。这种摄影方法被称为“无相机摄影（cameraless photography）”，首先由美国人曼·雷发明并使用（图1-19）。拉兹洛·莫霍利-纳吉和克里斯蒂安·沙德（Christian Schad）等以其他方式对其进行了探索与尝试。

图1-19 曼·雷作品

图文
微波的性质

数码摄影标志着既不用胶片又不用冲洗的摄影方式已经出现。这种新手段极大地拓展了影像的表现形式，使人们能欣赏到在传统摄影中从未出现过的经过数码处理的超表现主义的影像。现代全息摄影不仅反映了被拍摄对象的反射光波的强度（振幅），而且记录了反射光波的相位，可以不用光波，仅用超声波或微波就形成相应的全息图，并可用激光加以再现。

综上所述，摄影技术的不断发展为人类开拓了新的视觉天地，也为摄影艺术提供了更具表现能力、更为便捷的技术条件，还为拍摄者捕捉特定瞬间、创造更美的作品提供了可能。

二、中国摄影简史

春秋战国时期墨子所著的《墨经》是世界上最早论及光学的一部著作。此后，战国韩非子的《外储说》、西汉刘安的《淮南万毕术》、东汉王充的《论衡》、西晋张华的《博物志》和崔豹的《古今注》、唐代欧阳询等编撰的《艺文类聚》、北宋沈括的《梦溪笔谈》，以及元代赵友钦的《革象新书》等，都不同程度地论述过与摄影光学理论相关的问题。

在清代，科学家郑复光和邹伯奇进一步完善了摄影光学的理论和技术。郑复光所著《镜镜詀痴》分析了各种反射镜和折射镜的镜质和镜形，系统地论述了光线通过各种镜子（主要是凹、凸透镜和透镜组）之后的成像原理。它是一部重要的光学著作，标志着中国光学研究水平发展到了一个新的高峰。邹伯奇先后完成了两篇有关摄影光学的著作——《格术补》和《摄影之器记》，在后一部著作中他正式把绘画暗箱定名为“摄影之器”。他对摄影（当时被称为照相术）进行了全面的研究，还亲自动手制作了中国第一台照相机。他用这台照相机为自己拍摄的照片的底版至今仍被保存在广州博物馆（图1-20）。他的《摄影之器记》和另一篇文稿论述了摄影器材的光学原理、暗箱制作、感光板制造，以及拍摄、冲洗等方法，是我国第一部系统、全面的摄影著作。据邹伯奇遗书记载，他的照相机的制作原理和制作方法大部分是自行摸索出来的。只是由于当时清代已走向腐朽没落，科学技术发展严重受阻，他所研究的照相原理和机械制作方法没能得到推广和发展。

图1-20 清代邹伯奇像

拓展阅读

泰瑞·贝内特(Terry Bennett)是英国著名学者、摄影史作家,多年来致力于收集、研究19世纪以来中国、日本、朝鲜的摄影资料。他本人的收藏十分丰富,已编写完成《中国摄影史:1842—1860》《中国摄影史:西方摄影师1861—1879》,以及《早期日本影像》《早期朝鲜影像》等。

《中国摄影史:1842—1860》论述了从第一次鸦片战争末期(1842年)到第二次鸦片战争结束(1860年)这一时间段内的中国摄影史,综合游记、老照片等多种素材,考证了中国最早的照片及其摄影师、第二次鸦片战争前在华的摄影师和作品、第二次鸦片战争期间在华的摄影师和作品,全面介绍了1842—1860年间在中国拍摄照片的摄影师和被保存至今的摄影作品(图1-21)。

图1-21 中国摄影史:1842—1860/泰瑞·贝内特

图1-22 仙乐(SELO)相机

民国时期,由于内战频繁,国力积贫积弱,中国民族相机工业没有得到很好的发展,直到中华人民共和国成立前夕才生产出第一台国产的仙乐(SELO)相机(图1-22)。

20世纪20年代后,中国开始了对摄影美学的研究。就摄影组织而言,当时的北平有光社,广州有景社,上海有华社,等等。它们以研究摄影艺术为宗旨,多次举办摄影作品展览。1922年,中国第一本摄影刊物《摄影杂志》在广州出版。此后,在上海相继出版的摄影刊物有《摄影学月报》《天鹏》《中华摄影杂志》《华昌摄影月刊》《飞鹰》《摄影画报》等。1927年,文学家、教育家刘半农编著的中国第一部摄影美学著作《半农谈影》问世,该著作系统地总结了当时的艺术摄影经验。1951年,《摄影工作》诞生,它是中华人民共和国成立后创立的第一本摄影刊物。

1958 年，肩负着发展民族照相机工业的使命，上海照相机厂成立。中国摄影进入蓬勃发展时期，涌现出一批名噪一时的摄影家，如“南郎北张（郎静山和张印泉）”、吴印咸、陈复礼等（图 1-23 ~ 图 1-26）。

20 世纪 90 年代，出版界兴起“镜头书”热，不仅让更多的人欣赏了历史上一些著名的摄影作品，了解了由这些作品记录的史实，还在一定程度上激发了人们对摄影艺术的关注，推动了摄影艺术的发展。

图 1-23 小鸟 / 郎静山

图 1-24 雪中宝塔 / 张印泉

图 1-25 晓市 / 吴印咸

图 1-26 搏斗 / 陈复礼

拓展阅读

“伯奇杯”中国创意摄影展是为纪念中国近代科学先驱邹伯奇的重要贡献,体现其创新精神,弘扬敢为人先、务实进取、开放兼容、敬业奉献的精神,推动全国创意摄影的发展,发掘并推出富有创新理念的摄影新人,由中国摄影家协会、广东省摄影家协会等共同举办的具有相当影响力的摄影展。

平遥国际摄影大展(Pingyao International Photography Festival, PIP)始于2001年,由山西省委宣传部、山西省文化和旅游厅、山西省人民政府新闻办公室、晋中市人民政府、平遥县人民政府共同主办。该摄影展每年举办一次,从2001年至2022年已经举行了22届。平遥国际摄影大展是一个具有中国传统文化特色的国际摄影展,按照国际惯例运行,每届大展都会有数百名中外优秀摄影师和摄影机构参展,来自世界各地十多万专业摄影师和业余摄影爱好者前来观看展览和参加各项活动。

进入21世纪,众多摄影刊物的发行,如《大众摄影》《人像》《摄影世界》《摄影之友》《数码摄影》《先锋摄影》等,以及与摄影有关的大赛、展览和网站的创办,人们学习摄影的渠道更加多元多样化。

第三节 摄影的门类

摄影的哲学是看、观察和思考。

——[德]奥古斯特·桑德(August Sander)

在摄影发展的过程中,随着影像技术的不断进步和拍摄技巧的日益丰富,摄影艺术的样式和题材也变得愈加多样。《美国ICP摄影百科全书》一书中所列举的摄影门类就有大自然摄影、广告摄影、卫星摄影、天文摄影、专业摄影、艺术摄影、风俗摄影、风景摄影、考古摄影、产品摄影、体育摄影、时装摄影、医学摄影、旅游摄影、航空摄影、静物摄影等40余种。如果笼统地从经济性和实用性的角度来看,摄影可分为商业摄影与非商业摄影;如果以技术手段为依据进行判断,摄影又可分为传统摄影(机械摄影)和现代摄影(数码摄影)。摄影的分类方法很多,每个类别又有其自身的特点,摄影所用器材和拍摄方法也多种多样。

各种摄影门类在长期发展的过程中相互渗透、相互影响,严格地讲,明确区分摄影的门类相当困难。站在不同的角度,运用不同的方法,对同一件摄影作品进行分类会得到不同的结果。例如,按照色彩属性,摄影可分为黑白摄影和彩色摄影;按照光照条件,摄影可分为自然光摄影和人造光摄影;按照光的属性,摄影可分为可见光摄影、全息摄影、红外线摄影和X光摄影等;按照摄影环境,摄影可分为航空摄影、水下摄影(图1-27)和高温摄影等;按照感光材料特性,摄影可分为胶片摄影和数字摄影;按照传播媒介,摄影可分为图片摄影、电视摄影和电影摄影;按照功能,摄影可分为实用摄影、纪实摄影和观念摄影等;按照题材,摄影可分为新闻摄影、人像摄影、风光摄影、战争摄影、体育摄影、建筑摄影、考古摄影、生活摄影、舞台摄影、旅游摄影和广告摄影等;按照产业(职业)的性质,摄影可分为工业摄影、农业摄影、商业摄影、科技摄影、教育摄影、军事摄影和体育摄影等;按照从属范围,自然景物摄影可分为静物摄影、风景摄影、花卉摄影、雪景摄影、雨景摄影、雾天摄影、夜景摄影(图1-28)、日出日落摄影等。

图1-27
民俗摄影的特性

图 1-27 水下摄影 / 大卫·杜比勒

图 1-28 夜景摄影 / 孙明阳

总而言之，各个摄影门类之间彼此交叉，很难进行严格区分。在此仅简要分析以下三个经常涉及的摄影门类。

一、新闻摄影

新闻摄影是最重要的摄影门类之一。它以及时反映和报道现实生活中的重要事件为基本任务，把生活中真实、直观的景象以照片的形式呈现在人们眼前，具有强大的说服力和感染力。例如，当看到英雄子弟兵抗洪救灾的感人照片时，人们不禁潸然泪下。

新闻摄影以图像为传播媒介,摆脱了语言文字的束缚,成为一种人类共同的视觉语言,在社会生活中发挥着重要的作用。凡是具有新闻价值的事物都可以作为新闻摄影的题材。

新闻摄影的一个重要原则是真实性。它决定了作品必须由拍摄者在具有新闻价值的现场进行实地抓拍。好的新闻摄影作品具有深刻的思想、典型的形象和丰富的情感,而且由于其记录和揭示了生活和社会发展中的重要事件,使其不仅在当时具有现实意义,还对未来有着一定的价值。

经典案例

凯文·卡特《饥饿的苏丹》案例分析

【背景介绍】

1993年,苏丹爆发了大范围的饥荒。作为新闻记者的凯文·卡特(Kevin Carter)拍摄了震撼世人的名为《饥饿的苏丹》的照片(图1-29)。同年,《纽约时报》首家刊登了这张照片,其他媒体很快将其传遍世界,但引来诸多批判与质疑。人们纷纷打听照片中的女童下落,遗憾的是凯文·卡特本人也不知道。他以新闻从业者的直觉按下快门,然后赶走兀鹰,看着女童离去。1994年,该照片使凯文·卡特赢得了普利策特写摄影奖。但在获此殊荣的两个月后,凯文·卡特自杀身亡,给人们留下了无尽的遗憾与冲击。

图1-29 饥饿的苏丹 / 凯文·卡特

【分析】

该照片直观地记录了饥荒中的苏丹女童形如枯槁,跪倒在地,即将因饥饿而死亡,而作为食腐动物的兀鹰正在女童身后不远处虎视眈眈,等待女童死亡后“饱餐”。该照片以极大的视觉冲击力使人们的心灵受到了强烈的震撼,同时也真切地感受到苏丹饥荒带来的残酷现实,引发人们思索,唤起人们对全世界范围内饱受饥饿威胁的人群的关注与同情。

二、人像摄影

人像摄影又被称为人物摄影,是以表现人物形象为主的摄影,包括特写、头像、半身像、全身像和群像等。人像摄影一般通过人物的姿态、动作和面部表情揭示人物的思想感情、性格特征和精神气质等。

人像摄影可以通过抢拍和摆拍的方式完成。拍摄者应善于观察细节以捕捉最佳拍摄时机,并应当注意角度的选择和光线的运用,从而使自己的作品能准确地捕捉人物形象的外貌特点,并充分体现人物的性格特征和内心情感。

经典案例

塞西尔·比顿《黄柳霜》案例分析

【背景介绍】

塞西尔·比顿(Cecil Beaton)是20世纪最伟大的英国摄影师之一。他用镜头忠实记录了一位位光鲜亮丽的大众明星,为她们留下了无数的经典瞬间。

黄柳霜 (Anna May Wong) 生于美国洛杉矶, 祖籍是中国广东省台山市, 是美籍华裔女演员。1931 年, 黄柳霜主演电影《龙女》。虽然黄柳霜在美国出生长大, 但她对于故土有很深厚的感情。抗日战争爆发后, 她拍卖了自己的珠宝首饰, 将钱寄回国内支援抗日战争, 还在美国四处奔走呼吁, 号召各界协力帮助中国抗战。1942 年, 黄柳霜拍摄完《轰炸缅甸》和《重庆来的夫人》后息影。1951 年, 黄柳霜主演的美国电视剧《柳霜夫人的画廊》播出。1960 年, 黄柳霜作为首位华人在美国好莱坞星光大道留星。

【分析】

摄影师塞西尔·比顿善于捕捉人物的经典瞬间。在图 1-30 所示的作品中, 黄柳霜姿态自然生动, 身侧坐, 目微垂, 手上抬, 三者形成联动关系, 构图稳定, 背景简洁, 人物主体突出, 画面宁静和谐。

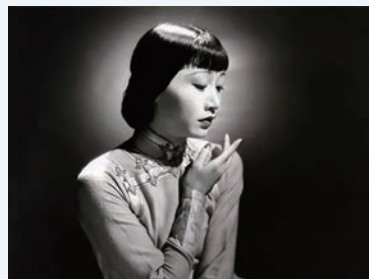

图 1-30 黄柳霜 / 塞西尔·比顿

三、风光摄影

风光摄影的主要对象是自然景物、城市与乡村风貌、名胜古迹等。它通过对自然景物等的描绘传达拍摄者的审美感受和情感体验, 如泰山的雄伟、华山的险峻、三峡的壮丽、洞庭湖的浩渺、北国风光的豪迈、江南水乡的秀美等。

风光摄影的关键是将自然美转化为艺术美。它不能仅仅停留在再现景物上, 必须寓情于景, 使作品情景交融、意境盎然, 在富有诗情画意的景物中表现出拍摄者的思想感情和审美偏好 (图 1-31)。

图 1-31 杰罗姆·贝比吉尔风光摄影作品

图文

美学思想的主要代表

第四节 摄影的流派

摄影流派是指一定时期内由具有某种近似或相同的艺术观念、美学思想、审美趣味、创作倾向和艺术风格的摄影师形成或组成的具有一定社会影响力的艺术派别或团体。摄影流派的演变史也是摄影风格的演变史。

一、绘画主义摄影

绘画主义 (paintism) 摄影流派出现于 19 世纪 50 年代至 19 世纪 80 年代, 主要是由受拉斐尔前派风格影响的英国摄影师组成的。他们主张要掩盖平凡和丑陋, 避免表现日常生活题材, 经常借用流行诗、历史传说和《圣经》中的寓言故事、基督徒的生活等作为题材。绘画主义摄影流派的主要宗旨是通过摄影画面阐述道德观念, 给人以启迪 (图 1-32)。

图 1-32 当一天的工作完成时 / 亨利·佩奇·鲁宾逊

由于绘画主义摄影的题材很难出现在现实生活中, 因此, 摄影师就要自行布景, 摆放豪华的陈设, 并精心组织、指导服装模特, 使得许多摄影师后来都成了舞台设计专家。即使是在当下, 他们在这方面也堪称大师, 他们的作品大多通过叠印的方式把不同的场景组合在一起。

绘画主义摄影流派的大部分摄影师是由绘画转向摄影的。在该流派中最著名的代表人物有奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德 (Oscar Gustave Rejlander)、亨利·佩奇·鲁宾逊 (Henry Peach Robinson)、威廉·莱克·普里斯 (William Lake Price), 以及著名女摄影师朱丽亚·玛格丽特·卡梅隆 (Julia Margaret Cameron)。

Cameron)。普里斯原是一位英国水彩画家，1854 年改行从事摄影，不久就因拍摄结构独特的舞台背景照片而名噪一时。他的重要作品有《拜伦的节日》《堂吉诃德在书房中》等。他是英国第一位拍摄多张底片进行合成的摄影师，因而成为该流派的代表人物之一，他的作品在绘画主义摄影和画意派摄影之间起到了承前启后的作用。

19 世纪 70 年代以后，随着摄影艺术的迅速普及和摄影纪实观念的冲击，绘画主义摄影逐渐消失并发展为画意派摄影。两者同出而异名，前者是发展的初期，后者是发展的盛期。

二、画意派摄影

画意派摄影（pictorial photography）指的是在 19 世纪末 20 世纪初主张在形式和内容上模仿绘画的意境与意趣的摄影流派。一般认为，英国人彼得·亨利·爱默生（Peter Henry Emerson）在 1886 年发表的《摄影：一种绘画式的艺术》一文标志着画意派摄影的诞生。画意派摄影早期的创作方向受到绘画主义摄影的影响，该流派先盛行于欧美，继而被传播到中国和日本，其创作目标是给人以美的视觉愉悦感。

1892 年，退出皇家摄影学会的摄影师爱德华·斯泰肯（Edward Steichen）等组成摄影团体连环会（The Linked Ring Group），目的是尽可能赋予摄影以高度的艺术形态。1902 年，阿尔弗雷德·斯蒂格利茨（Alfred Stieglitz）在纽约创办的摄影分离组织（Photo-Secession）成为连环会的分支机构，该组织的主张是使摄影成为个人表现的全新手段。欧洲巴黎摄影俱乐部和维也纳摄影俱乐部等也是画意派摄影的主要组织。1904 年，国际画意摄影协会成立，同年举办第一届巴黎国际摄影沙龙展，这标志着画意派摄影达到了一个高峰。画意派摄影的主要代表人物是弗雷德里克·伊文思（Frederick Evans）和阿尔弗雷德·斯蒂格利茨（Alfred Stieglitz）等（图 1-33 ~ 图 1-35）。

图 1-33 台阶的海洋 / 弗雷德里克·伊文思

图 1-34 维也纳河道 / 阿尔弗雷德·斯蒂格利茨

图 1-35 冬天的第五大街 / 阿尔弗雷德·斯蒂格利茨

1903 年, 摄影分离组织的季刊《相机作品》(Camera Work) 由阿尔弗雷德·斯蒂格利茨创办。该刊到 1917 年停刊时共出版 50 期, 是当时世界上最重要的摄影刊物之一。1905 年, 摄影分离组织在纽约第五大道开设了著名的 291 画廊, 以推介摄影师和当时的先锋艺术。阿尔弗雷德·斯蒂格利茨因此被称为“美国现代摄影之父”。1910 年, 连环会因内部矛盾解散, 摄影分离组织也逐渐失去其重要性。1917 年, 291 画廊关闭。

20 世纪初, 受当时先锋派(代表人物塞尚等)绘画的影响, 画意派摄影逐渐被纯粹派摄影(straight/pure photography)所取代, 爱德华·斯泰肯等人的观念发生了转变。

三、印象派摄影

绘画中的印象派运动从 19 世纪 60 年代中期到 19 世纪 80 年代在法国盛行, 并对摄影产生了迟到但却重要的影响。印象派摄影(impressionistic photography)借鉴了绘画中的印象主义风格, 在艺术上追求明暗和色彩给人的视觉感受, 作品中的形象没有明确的线条和轮廓界线, 不强调立体感和质感。印象派摄影的艺术特色是调子沉郁、影纹粗糙、富有装饰性, 但缺乏空间感。

1889 年, 英国举办了法国印象派绘画的首次展览。亨利·佩奇·鲁宾逊在其影响下提出“软调”摄影比“硬调”摄影更优美的审美标准, 提倡“软调”摄影。该流派是印象派绘画在摄影艺术领域中的反映。

最初, 印象派摄影师运用软焦点镜头进行拍摄, 并使用布纹纸洗印, 以期追求一种模糊、朦胧的艺术表现效果。随着溴化银(silver bromide)洗相法和在颜料中混入重铬酸盐明胶(dichromated gelatin)洗相法的出现, 摄影师对印象派摄影作品从对镜头成像的控制发展到暗房加工。他们提出要使作品看起来完全不

像照片，并且认为假如没有绘画，也就没有真正的摄影。

印象派摄影师乔治·戴维森（George Davison）在1890年一次关于“摄影的印象派”的讲座中坚持认为，尽管清晰度和明晰度对一些照片是至关重要的，但是在另外一些情况下它们则完全不重要（图1-36）。

图1-36 洋葱田 / 乔治·戴维森

在上述理论的指导下，印象派摄影师用画笔、铅笔、橡皮在照片画面上加工，特意改变其原有的明暗变化，以追求“绘画”的效果。例如，拉克罗亚（Lacroix）在1900年创作的《扫公园的人》就像是一幅画在画布上的炭笔画。印象派摄影师使自己的作品完全丧失了摄影艺术的特点，所以有人称之为仿画派，可以认为该流派是绘画主义摄影的一个分支。印象派摄影的代表人物包括约翰·杜利·约翰斯顿（John Dudley Johnston）、康斯坦特·普约（Constant Puyo）、罗伯特·德马奇（Robert Demachy）、海因里希·库恩（Heinrich Kuehn）、爱德华·斯泰肯（Edward Steichen）等（图1-37）。

图1-37 熟睡 / 康斯坦特·普约

四、自然主义摄影

19 世纪八九十年代属于爱默生所倡导的自然主义摄影 (naturalistic photography)，他第一次把摄影学作为一种有意识的艺术形态加以如实的研究，这是对当时主宰全世界摄影沙龙和展出的画意派摄影的矫揉造作的直接挑战。1889 年，鉴于绘画主义摄影的弱点，爱默生编写了《艺术生的自然主义摄影》(Naturalistic Photography for Students of the Art) 一书，他在书中抨击绘画主义摄影是支离破碎的摄影，提出了“回归自然”的口号，提倡摄影师到自然中寻找创作灵感。自然主义摄影的原则是把眼睛感受到的自然现象直接记录下来，强调主题的真实性而不是有意的安排或设计。另外，自然主义摄影所用的技术应简易，任何对效果的过度加工只会损及图片的内涵，从而破坏其自身的价值 (图 1-38、图 1-39)。

图 1-38 搭运芦堆 / 爱默生

图 1-39 用犁耕田 / 爱默生

自然主义摄影的艺术主张是对绘画主义摄影艺术主张的背道而驰，它促使人们将摄影从学院派的桎梏中解脱出来，对充分发挥摄影的特点有着积极的作用。这一流派的创作题材大多是自然风光和社会生活。

五、抓拍摄影

抓拍摄影 (candid photography) 是第一次世界大战后兴起的摄影流派。candid 的原意为坦白、率直。这一流派的摄影师尊重摄影的特性，强调真实、自然，避免针对主题的事先准备，主张拍摄时不摆设、不干涉被拍摄对象，提倡抓取自然状态下被拍摄对象的瞬间状态，使其作品具有快照 (snapshot) 的性质，因而这一流派的艺术特色是客观、不加雕琢、形象生动而富有生活气息。法国摄影家亨利·卡蒂埃-布列松 (Henri Cartier-Bresson) 说过：“对我来说，摄影就是在一瞬间里及时地把某一事件的意义和能够确切地表达这一事件的精确的组织形式记录下来。”

就美学思想和创作倾向而言，该派摄影师的人员构成是比较复杂的。虽然他们都推崇人情世态的表现且大部分人都从事新闻摄影工作，但有些为自然主义者，有些成员为写实主义者。该派的催生作品是 1893 年摄影师阿尔弗雷德·斯蒂格利茨的《冬天的第五大街》，而真正有影响力的作品则是德国摄影师埃利克·沙乐门拍摄的大量峰会照片。例如，该派另一位著名的摄影家雅克-亨利·拉蒂格 (Jacques-Henri Lartigue) 经常即兴拍摄，但是平中见奇 (图 1-40)。

站在摄影美学角度上，抓拍摄影流派认为以摄影的特点为基础的照片是画家所无法模仿的，它具有自己独特的表现力，甚至具有用其他媒介不可能表现出来的特性。此外，在对客观事物的表现上，他们重视和强调独创性，认为摄影师要用自己的眼光而不是通过别人的眼光看世界，而这正是区分照片是平淡还是精彩，是价值还是没有价值的标准。

(a)

(b)

图 1-40 雅克-亨利·拉蒂格作品

六、纯粹派摄影

纯粹派摄影成熟于 20 世纪初，其倡导者为美国摄影师阿尔弗雷德·斯蒂格利茨。纯粹派摄影主张摄影艺术应发挥摄影自身的特质，应当从绘画的影响中解脱出来，用单纯的摄影技术追求摄影所特有的美感效果——清晰的影像呈现、丰富的影调层次、微妙的光影变化、纯净的黑白影调、细致的纹理表现、精准的形象刻画等。美国摄影师保罗·斯特兰德 (Paul Strand) 拍摄于 1915 年的《纽约华尔街》(Wall Street, New York) 就是纯粹派摄影中的佳作 (图 1-41)，照片内容自然、朴实无华，毫无造作之感。再如美国摄影师爱德华·斯泰肯的《卡尔·桑德伯格》(Carl Sandburg)，则是用多次曝光的手法，打破了单幅作品的时间和空间限制，在一幅画面中细致地刻画了诗人情绪的转换，影调的组合和构图的变化极具韵律感 (图 1-42)。

从某个角度说，纯粹派摄影的一些主张和创作是形式主义和自然主义的“混血儿”，后来则演变成新客观主义。该流派在一定程度上促进了人们对摄影特性和表现技巧的探索和研究。

历史上真正标志着纯粹派摄影成熟的事件是 F/64 摄影团体的出现。1932 年，美国旧金山一批年轻的摄影师，包括安塞尔·亚当斯 (Ansel Adams)、伊莫金·坎宁安 (Imogen Cunningham)、约翰·保罗·爱德华兹 (John Paul Edwards)、威拉德·范·戴克 (Willard Van Dyke) 和爱德华·韦斯顿等，组织成立了 F/64 摄影团体 (图 1-43、图 1-44)。F/64 是指在大画幅相机上设置小光圈，以获得最大景深，使拍出的照片的前景与背景一样均匀、清晰。当时光圈的表示方式是用斜线，如 f/22、f/64。

图 1-41 纽约华尔街 / 保罗·斯特兰德

图 1-42 卡尔·桑德伯格 / 爱德华·斯泰肯

图 1-43 美国冰川国家公园叶子特写 / 安塞尔·亚当斯

图 1-44 青椒 30 号 / 爱德华·韦斯顿

七、新客观主义摄影

新客观主义 (neue sachlichkeit/new objectivity) 摄影是 20 世纪 20 年代出现的一种摄影流派, 常被称为新即物主义摄影或新现实主义摄影。德语 neue sachlichkeit 有新现实主义和新客观性之意。新客观主义摄影流派以平凡的题材表现形式美, 以朴实的摄影手法营造强烈的视觉冲击力。该流派的艺术特点是在常见的事物中寻求美, 运用近摄、特写等手法将被拍摄对象从整体中分离出来, 突出地表现被拍摄对象的某一细部, 精确、如实地刻画它的表面结构, 从而实现炫人眼目的视觉效果。它不考虑艺术的本质在于揭示对象的本质, 因而其美学思想属于自然主义范畴。例如, 德国摄影师阿尔伯特·伦格-帕奇 (Albert Renger-Patzsch) 在 1923 年拍摄的《火车头的回转轴》就是运用近摄手法表现了火车头回转轴运转时的状态。由于画面摒弃了除拍摄主体之外的其他细部, 因而给予观者以强烈的视觉印象。

图 1-45 洋地黄 / 阿尔伯特·伦格-帕奇

保罗·斯特兰德是新客观主义摄影的理论先驱, 他对新即物主义艺术特征做了如下规定: “新即物主义乃是摄影的本质, 并且是摄影的产物和界限。”他认为摄影对生命的表现力极强, 而且需要正确观察事物的眼睛, 不能依靠敷衍的过程和操作方法, 而必须运用纯净的摄影术才能创作出优秀的作品。

新客观主义摄影的先驱是尤金·阿杰特 (Eugene Atget) 和爱德华·斯泰肯, 实际创始者是阿尔伯特·伦格-帕奇。阿尔伯特·伦格-帕奇反对摄影依赖于绘画, 他强调摄影艺术必须依靠摄影的特性, 认为摄影的审美价值隐藏在其特性中, 只有充分发挥摄影的特性才能创造出美。他说: “让绘画归于绘画, 摄影归于摄影, 我们应着眼于摄影本身去独立地创作, 这些作品因其独特的摄影特质而长存, 无须借鉴绘画等艺术形式。”新客观主义摄影师的功绩是促使人们对摄影的特性进行探索和研究, 把摄影从审美性的虚幻世界拉回到现实生活中来。因为该流派极度强调对细部物质表面结构的表現, 所以为后来的抽象主义摄影提供了萌发的土壤 (图 1-45)。

1925 年前后，由于出现了大口径的小型照相机，新客观主义摄影的表现领域有了新的发展，产生了不少人像作品以及反映社会生活和自然风光的作品。新客观主义摄影的著名摄影师卡尔·布劳斯菲尔德（Karl Blossfeldt）用了 30 年时间创作完成了摄影作品集《自然的艺术形态》（图 1-46）。该作品集展示了植物的叶、茎和根等构成的自然形态之美。另外，德国摄影师伯恩·贝歇夫妇（Bernd and Hilla Becher）因拍摄工业建筑照片而出名（图 1-47）。

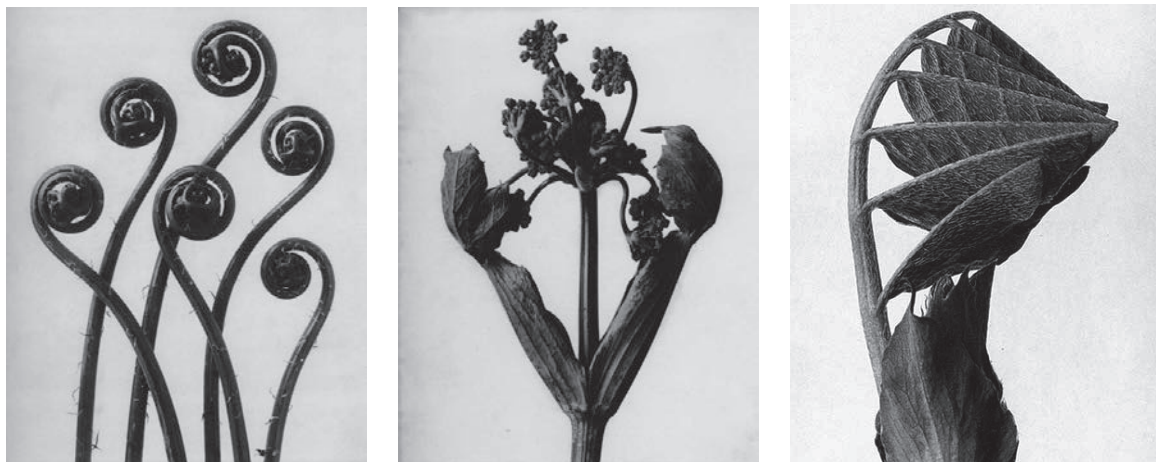

图 1-46 卡尔·布劳斯菲尔德作品

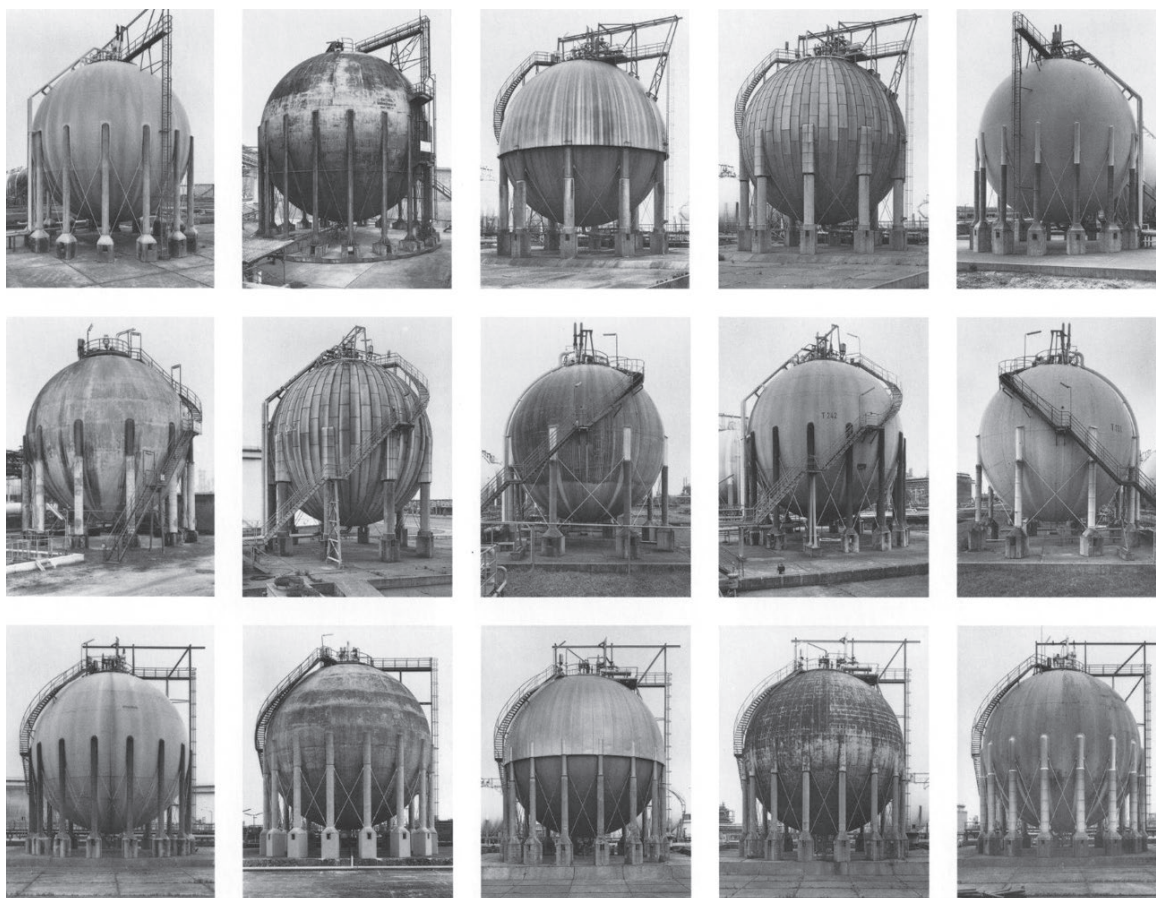

图 1-47 气罐 / 伯恩·贝歇夫妇

八、纪实摄影

纪实摄影(documentary photography)由美国经济学家罗依·斯特莱克(Roy Stryker)于1935年提出。就摄影而言,最先使用“纪实”一词的是20世纪初的法国摄影师。“纪实”一词源于拉丁文 docere,意思是教导。纪实摄影的功能包括了记录历史、传递信息、揭露真相、人性观察等。

1940年,美国纪实摄影师多萝西娅·兰格(Dorothea Lange)为英文 documentary photography 确定了理论内涵。多萝西娅·兰格认为“纪实摄影反映现在,并为将来作影像实证”“纪实摄影反映的是人与人、人与自然的关系”“纪实摄影主要记录人的活动,描绘人类社会生活中的制度、习俗,并揭示影响人类行为的生活方式”“纪实摄影不仅需要专业工作者参加,还需要广泛的业余摄影爱好者参与”。

雅各布·里斯(Jacob Riis)被认为是最早运用摄影改造社会现实的纪实摄影师,刘易斯·海因(Lewis Hine)则通过纪实摄影唤起社会的良知。刘易斯·海因之前是一位自由拍摄者,为一份有关社会改革的杂志摄影。1908年,刘易斯·海因成为美国童工委员会(national child labor committee, NCLC)的摄影师。到1910年,他拍摄记录了很多童工的艰苦生活,并以此支援美国童工委员会,向政府控诉童工的问题(图1-48)。

图1-48 童工的一组照片 / 刘易斯·海因

20世纪30年代,美国农业安全局(Farm Security Administration, FSA)为调查农业大萧条的情况,雇用多位优秀摄影师深入美国乡间,拍摄农民的生活和农业地理形态。这项活动被称为FSA计划,历时7年,共拍摄了20多万张照片。这些照片全面、细致地反映了经济大萧条时期美国社会的现状,留下了极其珍贵的史料。FSA计划是以政府为中心,有组织、有计划地长期展开的一项运动,有着深远的意义。该计划中的摄

影师有沃克·埃文斯 (Walker Evans)、多萝西娅·兰格、罗塞尔·李 (Russell Lee)、约翰·瓦尚 (John Vachon)、玛丽昂·波斯特·沃尔科特 (Marion Post Wolcott) 等。

1985 年, 美国南卡罗来纳大学硕士生斯蒂芬尼·安·克莱恩 (Stphani Am Rlein) 在《纪实摄影的新定义》一文中提出:

“纪实摄影是由技艺高超且富有献身精神的摄影家以任何画幅的照相机拍摄的系列照片。它能抓取人类状况的现实本质, 展现生活条件, 无论是好还是坏。

“纪实摄影是对被研究社会状况的视觉描写。其中流露出拍摄者的关切, 并表明可能需要做出哪些改变。

“纪实摄影是解释人与环境、人与社会活动之间相互关系的解说性照片。”

中文“纪实摄影”概念的创始人是王惠敏。1984 年, 该词初见于《国际摄影》杂志, 当时的编辑王惠敏临时为国外某一种摄影样式进行了命名。在 20 世纪 80 年代, 这个对应英文 documentary photography 的概念很快就在国内作为一个有特指而没有确切定义的孤立存在的概念被普遍使用开来。

纪实摄影是具有强烈的社会责任感和使命感的摄影师秉承人道主义精神和良善准则, 以无比的毅力甚至是献身精神深入人们的生活实际, 在真正了解并尊重被拍摄对象的基础上, 不虚构、不粉饰、不夸张, 大多以抓拍的方式再现真实的场景。纪实摄影作品无论是美好还是丑陋, 其目的都在于展现一个真实的世界, 并引起人们的关注, 唤醒社会的良知, 同时记录特有的文化, 为后世留下宝贵的历史财富 (图 1-49)。

1924 年徕卡小型照相机诞生, 1936 年《生活》杂志出版发行, 1947 年玛格南图片社成立。它们为纪实摄影提供了便携的摄影器材和广阔的传播途径。此后, 纪实摄影迎来了发展高峰期, 相继涌现了阿尔弗雷德·艾森斯塔特 (Alfred Eisenstaedt)、亨利·卡蒂埃-布列松、罗伯特·卡帕 (Robert Capa)、尤金·史密斯 (W.Eugene Smith) 和沃纳·比肖夫 (Werner Bischof) 等纪实摄影师。他们以不同的视角诠释着各自所处的现实社会环境, 拍摄出一批震动世界、震撼人们心灵的纪实摄影作品 (图 1-50)。

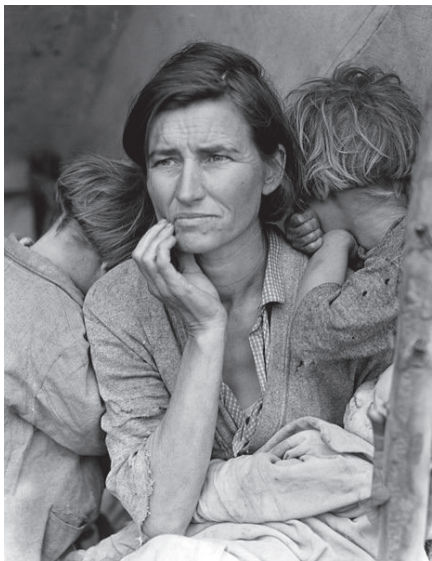

图 1-49 移民母亲 (*Migrant Mother*) / 多萝西娅·兰格

图 1-50 帆船比赛 / 罗伯特·卡帕

九、抽象摄影

抽象摄影(abstract photography)是第一次世界大战后出现的摄影流派。抽象摄影艺术的本质是感情宣泄,将点、线、面、影调和色彩等抽象符号以某种方式进行组合来表达情感。

抽象摄影师认为具象向抽象转化是一种艺术上的升华,否定造型艺术是以可审视的艺术形象来反映生活、表现艺术家审美感受的这一基本特性,宣称要把摄影“从摄影里解放出来”。初期,抽象摄影师用无底放大法省略被拍摄对象的细部纹理和丰富影调,将照片制作成仅表现其形状的“图画”;后来发展到或运用光线,或剪辑集锦,或中途曝光,或拍摄时震动照相机,使被拍摄对象的形象在底片中的结象模糊,或多次曝

光使之重影,直到改变画面的表面结构,改变被拍摄对象的原有形态和空间结构,力图使用所谓的形式、色彩和肌理的“绝对抽象的语言”使被拍摄对象转变成某种不能被辨认为何物的线条、斑点和形状的结合体,以表现被艺术家奉为圭臬的所谓“人类最真实、最有本质力量的潜意识世界”。该流派认为在作品中被拍摄对象只不过是艺术家借来随心所欲地产生表现自身想象和个性“旋律”的音符。

抽象摄影的发轫者为约翰·威廉·德雷珀,最初其作品画面仍保持一定程度的可辨认性。到了1917年,摄影师阿尔文·兰登·科伯恩(Alvin Langdon Coburn)用木片和透明玻璃碎片拍摄的《波尔多画报》已完全不可辨认了(图1-51)。随后若干年间,摄影师们不断尝试这一表现手法。美国摄影师拉兹洛·莫霍利-纳吉和曼·雷等人扩大了抽象摄影的表现范围,丰富了摄影艺术的语言,建立了自己的艺术体系,并使其风行于欧美。该流派的代表人物,除上述已提及的,还有威廉·克莱因(William Klein)和沃尔夫冈·蒂尔曼斯(Wolfgang Tillmans)等。

图 1-51 阿尔文·兰登·科伯恩作品

十、达达主义摄影

“与传统和理性对立,宣称与美学无缘,通过暗房、拼接等技巧构筑作品”的达达主义(dadaism)是第一次世界大战期间出现于欧洲的一种文艺思想。“达达”原为法国儿童语言中小马或玩具马的不连贯语汇。因为达达主义艺术家在创作中否定理性和传统文化,主张“弃绘画和所有审美要求”,崇尚虚无,使创作近乎戏谑,因而人们把该艺术流派称为达达派。在这种艺术思潮的影响下,摄影艺术领域中也产生了达达主义摄影(dadaism photography)。

达达主义摄影艺术家的创作大多是利用暗房技术进行剪辑加工的,创造某种虚幻的景象表达自己的臆想。例如,拉兹洛·莫霍利-纳吉的《勒达和天鹅》把一个美丽的希腊神话故事处理成某种晦涩怪诞、不可捉摸的图像与线条的组合,画面中的可视形象已不再以其自身的意义存在,而只是某种意念的构成元素。还有的达达主义摄影作品使用剪辑的手段,使尼亚加拉大瀑布涌向纽约,制造了一个荒谬的世界末日

的悲凉景象。由于达达主义摄影作品不符合人们一般的审美趣味和审美要求,1924 年以后就逐渐受到有较明确、完整的艺术纲领的超现实主义摄影的冲击,但其影响仍可在以后出现的现代主义摄影艺术中得以窥见。

达达派的著名摄影师有曼·雷、菲利普·哈尔斯曼(Phillipe Halsman)、约翰·哈特菲尔德(John Heartfield)和汉纳·霍希(Hannah Höch)等。其中,汉纳·霍希是照片蒙太奇(photomontage)的发明者之一。他们共同的特点是突出现成品(readymade)艺术(图 1-52)。

图 1-52 菲利普·哈尔斯曼作品

十一、超现实主义摄影

超现实主义摄影(surrealism in photography)是兴起于 20 世纪 30 年代的一种形式主义的摄影流派。这一流派的摄影师刻意表现的对象是人类的下意识活动、偶然的灵感、心理的变态和梦幻,以剪刀、胶水、暗房技术作为主要手段,在作品画面上将影像加以堆砌、拼凑、改组,任意地对其进行夸张、变形,创造出一种现实和臆想、具体和抽象之间的超现实的艺术境界。

超现实主义艺术源于法国作家安德烈·布勒东(André Breton)发表于 1924 年的《超现实主义宣言》。他在宣言中写道:“超现实主义是人类的一种纯粹的精神无意识活动。人们可以用口头、书面或其他方式来表达思想的这一真实过程——在不受理性的任何控制又没有任何美学和道德的成见时的思想的自由活动。”由此可见,这一艺术流派的哲学基础是亨利·柏格森(Henri Bergson)的直觉主义和西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的精神分析学说。摄影领域的超现实主义同样以此为追求目标,运用同样的方法进行摄影试验。

超现实主义摄影流派的著名摄影师包括比尔·布兰特(Bill Brandt)、安格斯·麦克贝恩(Angus McBean)、赫伯特·拜耶(Herbert Bayer)、威廉·威格曼(William Wegman)、莫里斯·塔巴德(Maurice Tabard)和汉斯·贝尔默(Hans Bellmer)等(图 1-53 ~ 图 1-56)。

图 1-53 法国日子 / 安格斯·麦克贝恩

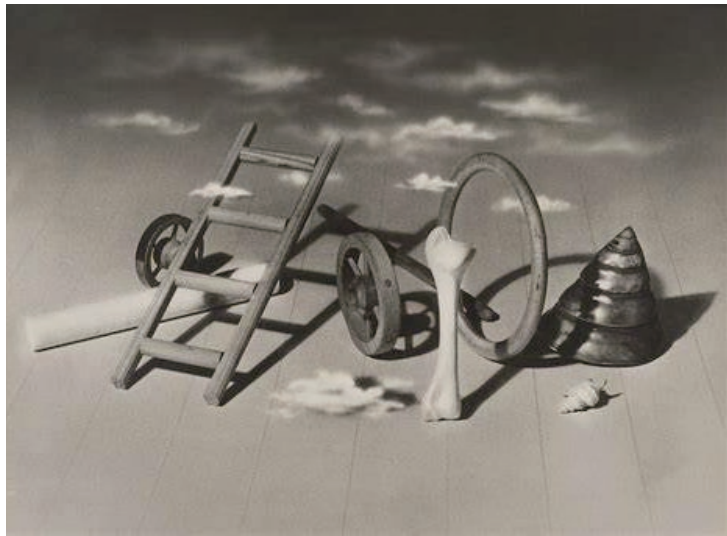

图 1-54 赫伯特·拜耶作品

图 1-55 威廉·威格曼作品

图 1-56 照片合成 / 莫里斯·塔巴德

十二、主观主义摄影

主观主义摄影 (subjective photography) 是在第二次世界大战后形成的比抽象摄影更为抽象的摄影艺术流派, 又被称为战后派, 是存在主义哲学思潮在摄影艺术领域中的反映。该流派认为摄影是人格化、人性化的艺术, 画面中的影像不论是具象的还是抽象的, 都不过是自我表现的形式而已, 是摄影师的感觉、意识和情绪。

主观主义摄影的创始人是德国摄影师奥托·施泰纳特 (Otto Steinert)。他认为: “摄影本来具有发挥自己能力的广阔领域, 也具有高度的主观能动作用, 但目前成了一种机械的写实主义。” 于是他提出了摄影

艺术主观化的艺术思想,极力主张摄影艺术的终极应是揭示摄影师自身的某些朦胧意念,以及表现不可言传的内心状态和下意识活动。“主观主义摄影是人格化、个性化的摄影”,这便是该流派的艺术纲领。主观主义摄影艺术家极度强调自己的创造个性,蔑视一切已有的艺术法则和审美标准。该流派理论家表示“主观主义摄影不仅是一种试验性的图像艺术,更是一种自由的不受限制的创造性艺术,可以任意使用技术手段去创造照片”。

20世纪20年代,阿尔弗雷德·斯蒂格利茨称之为“天空之歌”的作品《拟人化云彩》被认为是主观主义摄影的早期表现。20世纪40年代,主观主义摄影理念在美国的米诺·怀特(Minor White)的创作和教学中进一步发展。到了20世纪50年代,奥托·施泰纳特明确地在欧洲树立起主观主义摄影的旗帜。1951—1958年间,三次大规模的主观主义摄影展览使主观主义摄影得到广泛的传播,并在同时代的摄影师中得到响应。

主观主义摄影的特点如下:

(1) 画面有具象和抽象两种,不论采用何种造型形式,自我意念的表现是其最终目的,画面中的一切只不过是摄影师表现自我的载体而已。

(2) 充分利用镜头的透视特性,把被拍摄对象从现实中剥离出来并移到画面中去,即使用镜头的某些光学性能把客观的物体加以改造,使之成为意念的物化体,从而在画面中组合创造出自己的世界。这世界往往是荒诞、神秘的,或者是令人百思而不得其解的。

(3) 利用近摄手段清晰而有力地强化和突出表现物体的某一细部形态。

(4) 运用暗房技法,简化被拍摄对象原有的丰富影调,将自然、平凡的关系转换成强烈的视觉关系。

(5) 利用曝光手段(如多次曝光、连续闪光等),将被拍摄对象从时间概念中分离出来,能动地把时间概念和空间位置加以调换(图1-57、图1-58)。

图 1-57 对等 / 阿尔弗雷德·斯蒂格利茨

图 1-58 两个迭代的功率点(负片垂直翻转第一版和第二版)/米诺·怀特

十三、后现代主义摄影

关于后现代主义(postmodernism),一种说法是以时间来界定,以第二次世界大战为分水岭,20世纪初至20世纪40年代出现的艺术流派(除写实主义艺术外)被统称为现代主义艺术,第二次世界大战后出现的艺术流派则被称为后现代主义艺术。对于后现代主义艺术思想的特征,英国艺术史论家爱德华·卢西-史密斯(Edward Lucie-Smith)曾做出以下概括:“从极端的自我性转向相对的客观性,作品从几乎是徒手制作转变成大量生产,从对于工业科技的敌视转为对它产生兴趣并探讨其各种可能性。”另一种说法则认为后现代主义艺术不是一般意义上的文艺运动,而是对具有反现代派艺术观念、创作理念及创作方法,主张艺术与科技革命时代新成果结合的大众艺术流派的统称。

后现代主义摄影深受20世纪60年代兴起于美国的后现代主义艺术运动的影响,是现代哲学中精神分析理论、存在主义、人类学、现象学和结构主义等思想在摄影领域的折射。后现代主义摄影师的作品是当今世界进入信息社会、新技术革命时代资本主义社会面对各种危机的产物,是当代人的一种心理异化和由此引发的厌世、怀疑、颓废和反抗,以及对传统的挑战和反叛等情绪的反映。

后现代主义摄影艺术流派中具有代表性的摄影师有罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)、安德烈斯·塞拉诺(Andres Serrano)、托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)、裘迪·戴特(Judy Dater)、琼·斯彭斯(Joe Spence)、芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)、辛迪·谢尔曼(Cindy Sherman)、雪莉·莱维(Sherrie Levine)、约翰·科普兰斯(John Coplans)、南·戈尔丁(Nan Goldin)、劳丽·西蒙斯(Laurie Simmons)、石内都(Miyako Ishiuchi)和森村泰昌(Yasumasa Morimura)等(图1-59、图1-60)。

图 1-59 辛迪·谢尔曼作品

图 1-60 森村泰昌作品

十四、写实主义摄影

写实主义摄影（realistic photography）是一种发挥摄影纪实特性的流派，在审美价值上往往是认识作用和教育作用大于审美作用，感召性和见证性多于欣赏性。写实主义摄影是一种历史悠久的摄影流派，至今，仍是摄影艺术中基本的、主要的流派。它是现实主义创作方法在摄影艺术领域中的反映。

写实主义摄影流派的摄影师在创作中恪守摄影的纪实特性。在他们看来，摄影应具有与自然本身相等同的忠实性。只有画面中的每一个细节都具有数字般的准确性，作品才能发挥其他艺术媒介所不具有的感染力和说服力。阿尔弗雷德·斯蒂格利茨曾说：“只有探讨忠实，才是我们的使命。”另一方面，写实主义摄影又反对像镜子那样冷漠地、纯客观地反映事物，主张创作应有所选择，对所反映的事物艺术家应有自己的审美判断。著名写实主义摄影师刘易斯·海因就说过：“我要揭露那些应加以纠正的东西；同时，要反映那些应给予表扬的东西。”可见写实主义摄影师崇尚“艺术应该反映人生”的观点。他们敢于正视现实，创作题材大多取材于社会生活，艺术风格质朴无华，但具有强烈的见证性和提示力量。

最早的写实主义摄影作品当推英国摄影师菲利普·亨利·德拉莫特（Philip Henry Delamotte）于1853年拍摄的英国水晶宫照片（图1-61），其后则是罗杰·芬顿（Roger Fenton）的战地摄影作品和19世纪60年代末威廉·亨

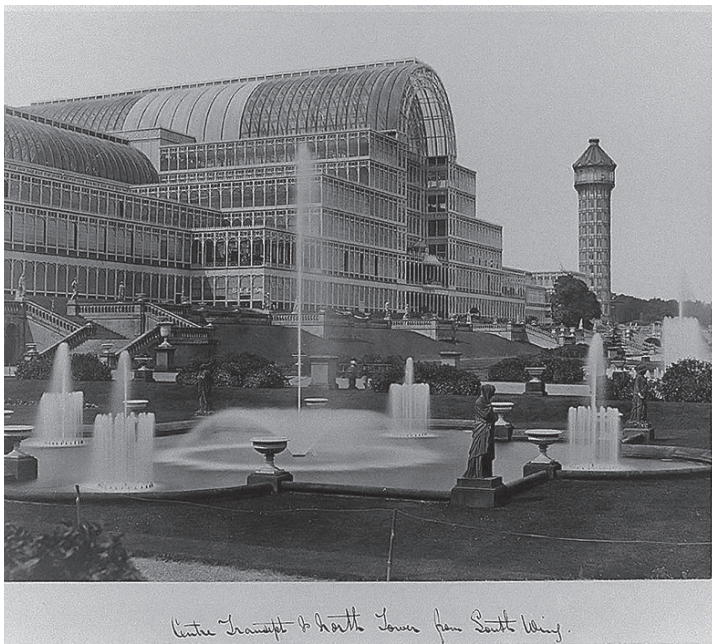

图 1-61 英国水晶宫 / 菲利普·亨利·德拉莫特 / 1853

利·杰克逊（William Henry Jackson）的黄石公园摄影作品。1870年以后，写实主义摄影渐趋成熟，开始把镜头转向社会和生活。例如，当时的摄影师托马斯·巴纳多（Thomas Barnardo）拍摄了流浪儿童的悲惨境遇，震动了社会。

写实主义摄影作品由于其所具有的较强的认识作用和非凡的感染力而逐渐在新闻领域中占据了不可动摇的地位。19世纪90年代，美国摄影师雅各布·里斯关于纽约贫民窟生活的照片是这方面的奠基之作。写实主义摄影师人才辈出，其作品都以强烈的现实性和深刻性而著称于摄影史。

本章小结

本章系统介绍了摄影的概念、特性、分类和功能，重点阐述了摄影发展演变过程中出现的各个流派及其对现代摄影的相关启示作用。

讨论题

1. 什么是达盖尔摄影法？
2. 摄影的大致分类方式有哪些？试举例说明。
3. 摄影的流派有哪些？你从中获得了什么启示？
4. FSA计划的当代意义是什么？
5. F/64摄影团体的现实意义是什么？
6. 摄影术的发明对人类的贡献有哪些？
7. 后现代主义摄影产生的原因是什么？
8. 什么是卡罗式摄影法？