

艺术设计专业系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

摄影基础

SHEYING
JICHU

主编 陈奕丞 李晓红 郑子青

航空工业出版社

艺术设计专业系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

摄影基础

SHEYING
JICHU

主编 陈奕丞 李晓红 郑子青

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

本教材共有六章，前五章分别讲述了摄影的诞生与发展、摄影基础知识、摄影器材、摄影的用光技巧、摄影的构成技巧，第六章为专题摄影技巧，设有风光摄影、实景人像摄影、纪实摄影、广告摄影、时尚摄影五个专题，有效地将理论知识的讲述与专题实践训练相结合。本教材精选国内外优秀摄影作品为范例，进行经典案例分析，讲解摄影创意、构图、用光等实际操作。本教材可作为摄影专业课程教材，也适合对摄影感兴趣、有志于提高摄影水平的爱好者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

摄影基础 / 陈奕丞，李晓红，郑子青主编. — 北京：
航空工业出版社，2023.12
ISBN 978-7-5165-3621-6
I. ①摄… II. ①陈… ②李… ③郑… III. ①摄影技
术—教材 IV. ①J41
中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 249804 号

摄影基础 Sheying Jichu

航空工业出版社出版发行
（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）
发行部电话：010-85672666 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷
2023 年 12 月第 1 版
开本：889×1194 1/16
印张：12

全国各地新华书店经售
2023 年 12 月第 1 次印刷
字数：306 千字
定价：69.00 元

前言

摄影是人类获取知识、认识社会、了解历史的重要信息来源和依据。数字技术的迅速发展，摄影物质手段的不断更新，带来摄影艺术创作方法和技巧的变革。今天，摄影已经成为一种直接而便捷的艺术表达形式，在社会生活中扮演着举足轻重的角色。

目前，大部分高校都开设有摄影课程。许多艺术设计类专业将摄影作为专业基础课和必修课，旨在提高学生对图形图像的理解，为学生的设计创作提供支持；对于非艺术类专业的学生，摄影课程可以作为提升文化素质的美育选修课。为贯彻党的二十大报告中“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的要求，满足新时代高校摄影艺术专业教学的新要求，丰富大学美育教育的形式，我们编写了这本《摄影基础》。

《摄影基础》是一本全面介绍摄影艺术理论知识与实践应用技术的通用教材。本教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，结合新媒体时代发展需求，适应高校艺术设计专业人才培养和立德树人、美育教学等多重需要，适用于不同层次、不同领域的学生。本教材的编写力求内容系统全面、科学合理，使学生在掌握摄影基本原理和操作技能的同时，培养自身对摄影艺术作品的鉴赏能力和分析能力，提高自身的艺术素养和审美能力。

在内容层面，本教材不仅包括摄影的诞生与发展、摄影基础知识、摄影器材、摄影的用光技巧和摄影的构成技巧等传统摄影知识，还设置了风光摄影、实景人像摄影、纪实摄影、广告摄影和时尚摄影5个实践专题，艺术理念和实践技能并重。同时，本教材精选200多幅国内外优秀摄影作品进行案例分析，形象直观地讲解摄影创作过程和摄影创意、构图、用光等实际操作技巧，并且以实战化的课后练习帮助学生巩固技能、锻炼技巧。在思想层面，本教材重视融入思政元素，在图片案例的选用与评述、摄影发展史的论述与总结等方面仔细斟酌，力求潜移默化地引导学生树立正确的价值观，培养高尚的艺术情操。

本教材既适用于高等院校艺术类、艺术设计类专业和非艺术类专业的摄影基础课教学，也适用于摄影选修课等素质类课程美育教学。

在本教材的编写过程中，我们参考了相关学者的研究论著和文献，引用了大量摄影大师和前辈的作品，采用了多幅优秀的教师、学生作品，谨此表示真诚的感谢。特别感谢刘括存（书中笔名：Hiroyuki）担任模特、协助拍摄与遴选原创作品，感谢青岛理工大学硕士研究生马欣宜同学为本教材处理图片、调整格式和处理其他诸多工作。

由于编者才疏学浅，书中难免有些许不尽如人意的地方，疏漏之处望各界专家和读者批评指正。此外，本教材编写团队还为广大一线教师提供了服务于本教材的教学资源库，有需要者可致电教学助手 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

陈奕丞

2023年7月

课程安排

章名	课程内容	课时	总课时
第一章 摄影的诞生与发展	第一节 摄影术的诞生与发展	4	8
	第二节 摄影艺术流派的发展	4	
第二章 摄影基础知识	第一节 摄影基础知识——光圈、快门、ISO 感光度	4	8
	第二节 摄影基础知识——曝光、景深、焦距	4	
第三章 摄影器材	第一节 认识照相机	4	12
	第二节 认识镜头	4	
	第三节 认识测光表与闪光灯	2	
	第四节 认识滤镜与三脚架	2	
第四章 摄影的用光技巧	第一节 光线的基础知识	4	8
	第二节 自然光的拍摄	2	
	第三节 现场光摄影	2	
第五章 摄影的构成技巧	第一节 摄影的构图法则	4	8
	第二节 摄影的色彩构成	4	
第六章 专题摄影技巧	第一节 风光摄影专题	4	20
	第二节 实景人像摄影专题	4	
	第三节 纪实摄影专题	4	
	第四节 广告摄影专题	4	
	第五节 时尚摄影专题	4	

目 录

第一章

摄影的诞生与发展

第一节 摄影术的诞生与发展·····	002
一、摄影术的诞生·····	002
二、摄影术的发展·····	005
三、数码摄影及其发展·····	008
第二节 摄影艺术流派的发展·····	009
一、艺术摄影·····	010
二、纪实摄影·····	017
三、实用摄影·····	024

第二章

摄影基础知识

第一节 摄影基础知识——光圈、快门、 ISO 感光度 ·····	028
一、光圈·····	028
二、快门·····	029
三、ISO 感光度 ·····	034
第二节 摄影基础知识——曝光、景深、 焦距 ·····	035
一、曝光·····	035
二、景深·····	039
三、焦距·····	042

第三章

摄影器材

第一节 认识照相机·····	048
一、照相机的主要装置·····	048
二、照相机的主要类型·····	049
三、数码照相机·····	052
第二节 认识镜头·····	058
一、镜头的基本功能·····	059
二、镜头透镜与镜头加膜·····	059
三、镜头的口径与焦距·····	060
四、镜头的种类·····	061
第三节 认识测光表与闪光灯·····	066
一、认识测光表·····	066
二、认识闪光灯·····	069
第四节 认识滤镜与三脚架·····	073
一、认识滤镜·····	073
二、认识三脚架·····	078

第四章

摄影的用光技巧

第一节 光线的基础知识·····	082
一、光的基本特性·····	082
二、光的基本方向·····	084
三、光的作用·····	087
第二节 自然光的拍摄·····	091
一、从拂晓到黄昏——一日内的自然光	

变化·····	092
二、随天气变化的自然光·····	099
三、室内人像拍摄的自然光运用·····	101
四、室外人像拍摄的自然光运用·····	103
第三节 现场光摄影·····	104
一、现场光的特点·····	104
二、现场光的优点·····	106
三、现场光摄影技巧·····	107

第五章

摄影的构成技巧

第一节 摄影的构图法则·····	112
一、摄影的构图要素·····	112
二、摄影构图中应避免的问题·····	125
第二节 摄影的色彩构成·····	127
一、色彩构成在摄影创作中的作用·····	127
二、摄影的色彩构成方法·····	130

第六章

专题摄影技巧

第一节 风光摄影专题·····	138
一、春夏秋冬·····	138
二、日月星辰·····	142
三、江湖瀑布·····	144
四、户外花卉·····	146
第二节 实景人像摄影专题·····	148
一、器材的选择和设置·····	148
二、背景的选择·····	149
三、创造性用光·····	152
四、表情和姿势·····	157
第三节 纪实摄影专题·····	159
一、中国纪实摄影的开端与发展·····	159

二、中国纪实摄影的基本特点·····	161
三、纪实摄影专题的拍摄实践·····	162

第四节 广告摄影专题····· 164

一、广告摄影的基础知识·····	164
二、广告摄影的用光基础·····	165
三、广告摄影的布光创意·····	167

第五节 时尚摄影专题····· 174

一、时尚摄影的主要内容·····	174
二、时尚摄影的用光基础·····	175
三、时尚摄影的布光技法·····	176

参考文献

第一章

摄影的诞生与发展

摄影术诞生至今虽不过 180 多年，但其发展的速度却是惊人的。今天，摄影不仅是一门科学技术，也是一门艺术。摄影是记录历史现实的工具，也是人们休闲娱乐的方式，更是人类艺术探索和艺术实验的手段。摄影以它独有的魅力成为社会生活中不可缺少的记录工具和艺术形式，从而大大改变了人类的生活。

摄影的发展史是一部工业技术的发展史，也是一部艺术的历史；是一部关于新闻传播的历史，也是一部以摄影为媒介的视觉文化发展史。回顾、梳理、分析和借鉴摄影的发展史，并从中获取新的启示和认知，是学习摄影的必经之路。

本章将从色彩纷呈的摄影史料中厘出一条较为明晰的脉络，从摄影术的诞生与发展和摄影艺术流派的发展两个方面对摄影的发展史作扼要的讲述，希望能对摄影学习者有所帮助。

■ 学习目标

知识目标：本章主要讲述摄影的发展概况，其中包括摄影术的发展和摄影艺术流派的发展两个方面。通过对摄影史基本理论的学习，了解摄影发展的基本脉络及不同摄影门类的发展简史和基本特征，并在梳理摄影发展史的过程中以史鉴今，从中拾取和借鉴多方面、多层次的启示，为今后的摄影学习和创作打下良好的理论基础。

能力目标：通过学习系统的摄影基础理论，了解摄影大师的摄影语言及工作方式，能够分析各个时代摄影作品的艺术特征，增强鉴赏能力。

素质目标：体会科学家们为革新摄影技术前赴后继的精神，学习摄影大师们的独特视觉艺术语言，不断提高自身的艺术修养，增强审美能力；培养高尚的道德情操，树立正确的艺术观和创作观。

自摄影术发明以来,摄影技术的革新给摄影领域带来了翻天覆地的变化:从黑白胶卷到彩色胶卷,从手动相机到自动相机再到数码相机,从暗房操作到“明室”扩印再到电子暗房,从“银盐留影”到“数码成像”……摄影术的发展和演变,镌刻着时代发展和科技进步的痕迹,更新着人类对摄影本质的认知,推动着摄影艺术不断前进。摄影创作构建在技术这一载体之上,技术的发展推动着思维空间的扩展和创作手段的丰富。

本节将从摄影的萌芽时期到如今的数码影像时代,逐一介绍摄影技术在感光材料、摄影器材和工艺及摄影的推广普及等方面的几个关键的节点。

一、摄影术的诞生

摄影术并不是一个人或几个人的发明创造,摄影术的诞生是无数人研究和探索的结果。早在很久之前,中国哲学家墨子就发现了“小孔成像”理论,他在《墨经》中写道:“景到,在午有端,与景长。说在端。”这是最早的关于光学成像的研究。在西方,古希腊哲学家亚里士多德也在其所著的《论问题》一书中提到针孔镜箱的原理。但现代摄影术的诞生,还是以法国政府于1839年8月19日公布的路易斯·达盖尔发明的“银版法”摄影术为标志的。

(一) 尼埃普斯和“日光蚀刻法”

在文艺复兴时代,画家为追求画作的真实性,发明了利用光学成像方法进行画作布局的拷贝箱,其结构几乎同早期的照相机一样,但这个工具本身没有感光的功能,画家要根据光线的影像自己勾勒线条轮廓。到了19世纪初,随着化学技术的提高,人们不断进行各种尝试,希望用化学材料将物体在暗箱中的投影记录下来。

法国人约瑟夫·尼塞费尔·尼埃普斯毕生致力于对感光材料做永久性保存影像的研究,经过30多年的试验,1826年的某一天,尼埃普斯在房子顶楼的工作室里(图1-1-1),拍摄了世界上第一张永久保存的照片——《窗外的景物》(图1-1-2)。

他在白蜡板上敷上一层薄沥青,然后利用阳光和针孔镜头拍摄窗外的景色,曝光时间长达八小时,再使用薰衣草油冲洗,才获得了人类历史上的第一张照片。在这张照片上,照片的左边是鸽子笼,中间是仓库屋顶,右边是另一建筑物的一角。由于受到长时间的日照,照片的左边和右边都有阳光照射的痕迹。尼埃普斯把这种用日光将影像永久记录在玻璃和金属板上的摄影方法称作“日光蚀刻法”。由于沥青的感光度过低,这种摄影方法需要的曝光时间太长,因此没有实用价值。后来“日光蚀刻法”经过改进,为印刷制版所沿用,但始终没有直接应用于摄影技术。

图 1-1-1 尼埃普斯故居顶楼工作室 吴钢 摄

图 1-1-2 《窗外的景物》 尼埃普斯 摄

(二) 达盖尔和“银版法”

法国人路易斯·达盖尔青年时从事舞台美术工作，后来对如何将暗箱中的影像记录下来产生了浓厚的兴趣，并进行了深入的研究。1829年，达盖尔受邀与尼埃普斯合作研究摄影术，在“日光蚀刻法”的基础上进行改进。“日光蚀刻法”存在着曝光时间过长、影像模糊不清的问题，达盖尔便致力于研究更加快捷、更加精美、更加易于观看和保存的摄影方法。

尼埃普斯逝世后，达盖尔便独自探索，经过长达八年的艰辛努力，他终于在1837年创立了“达盖尔摄影法”，亦称“银版法”。他采用铜板作为影像的最终载体，也就是片基；使用光敏银层作为感光材料，即镀银铜板。达盖尔的“银版法”包含完整显影与定影工艺，奠定了现代摄影的工艺基础。

《静物》（图1-1-3）是达盖尔1837年用“银版法”拍摄的照片，现收藏在法国摄影家协会。《巴黎寺院街》（图1-1-4）是达盖尔1838年拍摄的，曝光时间长达数分钟，是世界上第一张建筑照片。“银版法”摄影得到的是直接的正像，由于银版上的银粒十分细腻，因此使用这种方法形成的影像精细入微，层次丰富充实，品质极其优良。

图 1-1-3 《静物》 路易斯·达盖尔 摄

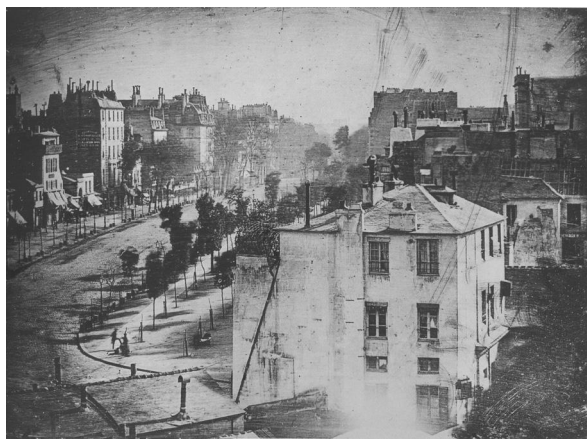

图 1-1-4 《巴黎寺院街》 路易斯·达盖尔 摄

达盖尔的“银版法”公布于世后，他便成为举世公认的摄影术发明人（图1-1-5），但他未获得专利权。最终法国政府为达盖尔和尼埃普斯的继承人伊西多尔提供终身年金作为酬谢——每年付给达盖尔6000法郎，付给伊西多尔4000法郎（分别相当于当时法国一个普通工人120个月、

80 个月的工资)。

“银版法”的发明在摄影术的发展史上具有重大意义。正是“银版法”的问世,才使摄影得以成为绘画之外又一种保存视觉图像的方式,开创了人类视觉信息传递的新纪元,也引发了摄影是否为艺术的争论。起初,大部分人并不认可摄影的独立艺术地位,但随着摄影技术的不断成熟,摄影最终以不可替代的独特魅力和本质特性,确立了其作为一门独立于绘画之外的新的艺术门类的地位。

“银版法”作为第一种实用可行的摄影方法,虽然价格昂贵,但影像质量极为优秀,一经公布便迅速在欧美国家中流行开来,直到 19 世纪 50 年代的火棉胶湿版工艺出现之前,“银版法”一直是最主要的摄影技法。在达盖尔将他的方法公之于众后的两年时间内,其他人对这一方法进行了改进:在用作光敏材料的碘化银中加入溴化银。这一微小的变化对大幅减少必需的曝光时间起了很重要的作用,也使得用摄影术产生的图像变得更为实用。

(三) 塔尔博特和“卡罗式摄影法”

威廉·塔尔博特是英国著名古典文学家和科学家(图 1-1-6)。1835 年,就在达盖尔努力完善“银版法”的同时,塔尔博特发明了另外一种摄影方法。他先用一张感光纸拍摄一幅负像,也就是“底片”,然后在其下叠上另一张感光纸,利用阳光接触印相制成照片。他把底片称为“负片”,把印好的照片称为“正片”,整个摄影过程是“由负得正”的过程。1841 年他为此申请专利,命名为“卡罗式摄影法”,简称“卡罗法”,也称“塔尔博特摄影法”。由于这种方法使用的感光材料是纸质纤维,印出的正片颗粒粗、反差大,所以影像质量与“银版法”不能相比。

“卡罗式摄影法”的重要价值在于可以用底片反复印制正片(图 1-1-7),这种方法中的底片相当于一张版画的刻板,所以可以批量化、反复地印制相同的照片。塔尔博特因此成了负片工艺创始人。事实上,直到数字摄影产生之前,正是“卡罗式摄影法”为摄影的大众化、产业化和摄影技术的发展做出了实质性的贡献。

“卡罗式摄影法”的底版载体(纸、布、塑料)很轻,照片可以插入书本或相册中,也可以附加在文件上通过邮件递送。较之用“银版法”拍摄的照片,用“卡罗法”拍摄的照片在物理性和实用性上有着非常明显的优势。但由于时机、制作技术、审美标准和社会因素等复杂的原因,这一技术最开始并不如达盖尔的金属板影像受欢迎。为了推广自己的摄影法,塔尔博特创办了一家

图 1-1-5 路易斯·达盖尔

图 1-1-6 威廉·塔尔博特

出版社，还制作了一部解释说明摄影的科学原理与实际应用的摄影集，包括 24 幅照片，取名《自然之笔》。这是世界上第一本摄影画册，如今早已成为收藏家们珍贵的藏品。其中一张名为《开着的门》(图 1-1-8) 的照片因非凡的色调范围和真实的质地，被英国报纸大加圈点。

图 1-1-7 “卡罗式摄影法”拍摄的负片、正片

图 1-1-8 《开着的门》 塔尔博特 摄

二、摄影术的发展

19 世纪，随着摄影术的诞生，摄影热潮席卷整个欧洲。人们对摄影的狂热不断促进摄影术的发展与变革。

当然，摄影术的发展不仅是摄影方法的不断改进，也包括摄影器材和工艺的不断发展和变革，如照相机、镜头、感光材料、影像生成工艺等的发展变革。摄影器材与工艺的发展体现着人类科学技术和文明的不断进步，这是每一位摄影学习者都应该了解的。

(一) 照相机的发

早期的照相机在构造上极其简单，外表多以木结构为主，没有光圈与快门装置，整个摄影过程非常烦琐。如图 1-1-9 所示，这款名为达盖尔 - 吉鲁的相机于 1839 年面世，是达盖尔和阿方斯·吉鲁在达盖尔的专利基础上设计而成的。这是世界上首款大规模销售的照相机。它的镜头安装在一块可以旋转的金属板后面，这块小金属板起到了快门的作用。机身上带有一块小徽章，上面刻有达盖尔的签名和吉鲁的印章。

20 世纪初，照相机还没有形成统一的规格型号，但在结构上逐渐出现了光圈、快门等装置。1888 年，美国业余摄影爱好者乔治·伊士曼成功研制出一种便携式照相机“柯达 1 号”(图 1-1-10)。这种照相机镜头焦距是固定的，口径为 $f/9$ ，快门速度只有一挡 $1/25$ 秒，内装宽 2.75 英寸^①(约 7cm)、长 20 英尺^②(约 6m) 的胶卷，可连续拍摄画面 100 张，在室外阳光下 2.5m 以外的景物都能清晰成像。

① 1 英寸 = 2.54cm，后文同。

② 1 英尺 = 0.3048m，后文同。

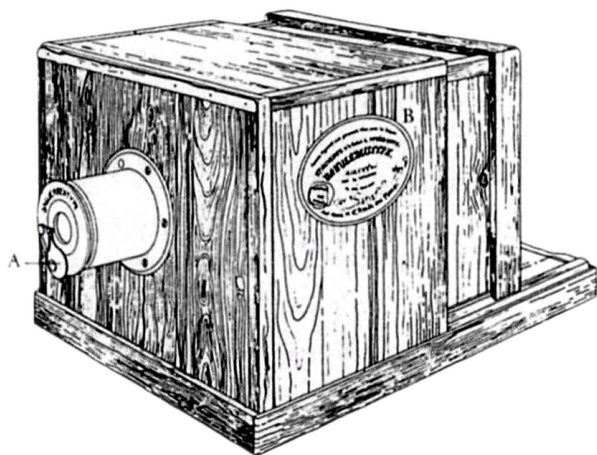

图 1-1-9 达盖尔-吉鲁相机

图 1-1-10 便携式照相机“柯达1号”

1900年，美国芝加哥奥尔顿铁路公司为拍摄其豪华列车，特意制造了一架大型照相机，这架照相机装上玻璃干版后重量达635千克，得用铁道货车将其运到拍摄现场，然后由15人共同操作。拍摄出的整幅照片尺寸为 $1.4\text{m} \times 2.4\text{m}$ ，冲洗印相需用45升药液。该照相机以灭绝的巨兽“猛犸”命名，是世界上最大的照相机。

1913年，德国莱兹厂的一位工程师奥斯卡·巴纳克按35毫米电影胶卷的规格设计出一种小型照相机，取名“徕卡”。徕卡照相机的出现，标志着135相机（使用35mm胶卷的照相机）的诞生，开辟了照相机发展史上的新纪元。徕卡照相机（图1-1-11）不断改进，一直盛行了30多年。目前徕卡M系列照相机（图1-1-12、图1-1-13）仍然行销世界。

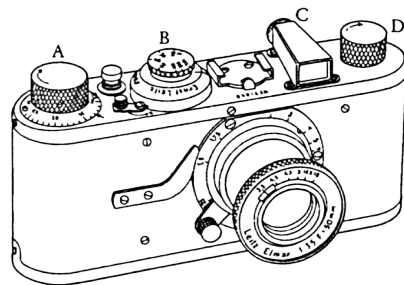

图 1-1-11 1925年首款徕卡相机模型图

图 1-1-12 徕卡 M2 型照相机

图 1-1-13 徕卡 M8 型照相机

20 世纪 30 年代至 20 世纪 40 年代曾出现过许多不同结构、不同品种的照相机，但它们在使用上都存在某些缺陷，因此都被逐渐淘汰了。

1948 年，瑞典人维克多·哈苏推出哈苏 1600F 型单镜头反光式照相机。哈苏相机在设计上先进合理，可换用不同焦距的镜头，其胶片的后背暗盒可替换，这样就允许一台照相机同时使用不同类型的胶片进行拍摄。1969 年，美国阿波罗 11 号在执行登月任务时，登月宇航员使用改良后的哈苏 500EL 相机拍摄了人类在月球上的第一张照片。

从 20 世纪 50 年代起，135 相机的主要发展方向转向研制镜头领域。1948 年，卡尔·蔡司集团的德累斯顿厂研制出五棱镜单镜头反光式康泰时 S 型相机（图 1-1-14），这是现代 35mm 单镜头反光式照相机（简称“单反”）的原型，它在取景、对焦和使用舒适度上均已超过徕卡相机。

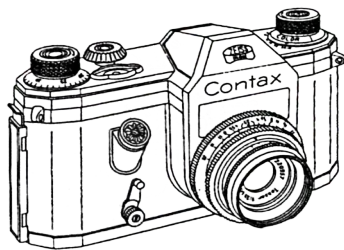

图 1-1-14 康泰时 S 型相机模型图

1962 年，日本的宾得 SP 型相机首次采用了通过镜头进行测光的测光方式，解决了以往测光精度不高的问题。这种测光方式简称为“TTL 测光”，TTL 测光为实现照相机自动曝光打下了基础。各照相机生产厂家纷纷在机械型单镜头反光式照相机上装上 TTL 测光系统，实现了最早的自动曝光方法——光圈优先式。

1976 年，日本佳能公司推出了全电子化 AE-1 型相机，它所采用的是另一种自动曝光方法——快门速度优先式。这种照相机不仅在制作成本上有所下降，而且可靠性有所提高，使得电子控制自动曝光成为 35mm 单镜头反光式照相机的主流曝光方式。

在 1985 年以前，各厂生产的 35mm 单镜头反光式照相机都是手动测距对焦的，因此这类照相机又称 35mm 单镜头反光式 MF（手动对焦）照相机。

1985 年，日本美能达公司推出世界上第一台 35mm 单镜头反光式 AF（自动对焦）照相机——美能达 a7000 型照相机，揭开了照相机发展史上新的一页。单镜头反光式 AF 照相机以其对焦迅速、操作方便、功能完善而受到人们的普遍欢迎，市场上很快涌现出大批专业型、业余型的单镜头反光式 AF 照相机。

从此，照相机电子化步伐越来越快，成为集精密的机械技术、大规模集成电路、微电子、激光、红外线、超声波等尖端电子工程技术于一体的高科技产品。

（二）感光材料的发展

感光材料的改进过程包含着无数人的心血与智慧。从最初达盖尔的镀银铜板到 ISO 3200 的高速感光片，到数秒内实现成像的波拉片，感光材料从低级到高级的进化，是一个不断探索、不断实践的过程。

达盖尔的“银版法”是 19 世纪上半叶最流行的拍摄方法。其拍摄对象主要是风景、建筑及其他静止的东西，曝光时间约 15 分钟。拍摄人像时被摄者头部要固定在架子上保持稳定，人物要在明亮的阳光下长时间地暴晒，而且眼睛要看着照相机，不能眨眼，不能移动。摄影在当时是一种既费钱又复杂的技术（图 1-1-15、图 1-1-16）。

图 1-1-15 约伯·霍格在贝尔德的工作室为客户拍照

图 1-1-16 早期人像摄影用的椅子和架子

到了 1850 年，记录影像已经不新奇了，各地的人们都在进行试验，希望能发现更好的方法突破“银版法”曝光时间太长的局限。1851 年，一种新方法——英国人弗雷德里克·阿切尔的“湿版法”问世了。“湿版法”发明 5 年后，很少有人再用“银版法”和“卡罗式摄影法”拍照了。

1871 年，英国医生理查德·马多克斯把含有溴化银的明胶乳剂涂布在玻璃片上，这种玻璃感光版摄影被称为“干版法”，玻璃干版在感光度上又有提高。到 1879 年，人们在商店就可买到玻璃干版。玻璃干版由工厂大批量生产，质量很稳定，在室外阳光下曝光时间可缩短到 1/25 秒。

1889 年，伊士曼在便携式照相机研制成功的第二年，又成功地把感光乳剂涂布在透明的硝酸纤维（赛璐珞）片基上。他将自己的干版公司改名为柯达公司，并于 19 世纪 90 年代开始批量生产自己研发的相机和胶卷。他发明的照相机事先装好胶卷，拍摄者拍摄完一张，按一下旋钮，就可以立即拍摄下一张。拍摄者拍完后，将照相机寄回公司，公司负责冲洗印相，然后给照相机换上新的胶片。柯达公司的口号是“你只管按下按钮，剩下的交给我们”，从此把摄影带给了普通人。

1935 年，随着彩色摄影发明和试验的不断成功，柯达克罗姆（彩色反转片）研制成功，从此人类的彩色摄影梦想成真。1942 年，彩色负片正式推出，彩色摄影迅速发展，在全球广泛普及和应用。同时，“柯达”的名号也在胶卷领域独领风骚数十年，成为家喻户晓的相机品牌之一。

三、数码摄影及其发展

1981 年，日本索尼公司在德国科隆照相器材博览会上推出不用感光胶片的照相机——“玛维卡”，宣告了数码相机时代的来临。

1991 年，柯达公司在数码摄影上有了突破性的发展，试制出柯达专业数码相机系统——DCS 型数码摄影系统（图 1-1-17）。这是一台柯达数码传感器，台式的数码传感器像是一台平放着的计算机，配有小小的显示屏，通过电缆与尼康 F3 相机连接。相机拍摄的影像通过有线传输到柯达数码传感器上，可以得到 130 万像素的数码影像。这个数码影像系统现在看来十分笨重、像素太低，但是这的确是一台真正的数码相机，它具备拍摄、将影像转换为数码格式、图像显示、影像储存等功能。最重要的是，它完全不需要任何化学感光版和感光胶卷，而是用电子数据来储存影像的。当然，这只是数码摄影的预演，这台笨重的数码设备还不是一台真正实用的相机。

图 1-1-17 DCS 型数码摄影系统 吴钢 摄

数码摄影真正进入消费市场是在 1997 年。最早一批在市场上销售的数码相机机身小巧、使用方便，但与后续产品相比，像素非常低。1997 年柯尼卡推出的数码照相机，像素仅为 32 万，售价为 6500 法郎。之后柯达又推出了 DC120 型相机，其像素只有 120 万，价格竟高达 10419 法郎。虽然这两台数码相机价格极其昂贵，但是在当时它们还是引起了所有人的注目。

进入 21 世纪后，数码摄影及配套计算机图像处理系统迅速崛起，数码相机的像素不断提高，成本不断降低，逐渐走进千家万户。在新世纪短短的 20 多年间，数码影像的狂潮横扫有着 100 多年历史的银盐感光摄影，为摄影产业带来了革命性的发展。现如今，随着手机与相机的融合发展，智能手机的照相功能愈发强大，越来越多的手机厂商以拍照性能为卖点，数码摄影变得更加普及，人人都可以成为摄影师，亲身体验摄影的魅力。

随着数字影像技术的不断发展、数码相机的不断升级，以及互联网的兴起，在新闻、商业、艺术和日常生活等摄影领域，数字摄影正以人们难以想象的速度全面发挥影响。新与旧的交替只在转瞬之间，但万变不离其宗，自摄影术诞生以来，各种各样的摄影方式还是遵循着古老的“小孔成像”光学原理：人们眼前的景物，通过镜头，经过照相机的机身，投射到感光版上，结成影像。

第二节

摄影艺术流派的发展

摄影作为一个独立的艺术门类，以摄影技术为手段塑造艺术形象，反映社会生活，表达摄影家的思想情感和艺术情趣。摄影艺术作品是艺术家对现实中原型事物的超越和重构，优秀的摄影艺术作品不仅能给观看者以视觉上的审美享受，而且能给人以心灵的洗涤。摄影艺术的创作手法和题材是多种多样的。随着摄影技术的不断变革、摄影实践与摄影理论的多样化发展，不同的摄影流派逐渐形成。

本节将从艺术摄影、纪实摄影和实用摄影三个方向介绍摄影的流派与摄影艺术的发展。

一、艺术摄影

在某种意义上，摄影是对绘画的挑战。摄影取代了绘画原本的主要功能——记录图像，它迫使绘画向不同定位的视觉形态转换。摄影的快速发展引起了摄影是否独立于绘画、是否能称为艺术的争论，摄影与绘画的关系经历了“绘画视摄影为其附庸——摄影以绘画为范本——绘画向摄影学习——绘画和摄影既相互独立，又相互渗透”的发展过程。

（一）高艺术摄影流派

高艺术摄影流派流行于 19 世纪 60 年代至 19 世纪 70 年代的英国。高艺术摄影流派的摄影家们主张“摄影以绘画为范本”，认为摄影应该“掩盖平凡和丑陋”，避免表现日常生活题材。他们常以流行诗、历史传说和《圣经》中的寓言故事等作为题材，拍摄时常使用精致华丽的布景和专业的服装模特。高艺术摄影流派的主要宗旨是通过画面阐述道德观念，给人以教诲。高艺术摄影流派普遍采用叠印法。

奥斯卡·雷兰德是高艺术摄影流派的代表人物，《两种人生》（图 1-2-1）是雷兰德的代表之作，拍摄于 1857 年。雷兰德的摄影不是简单的照片拍摄，而是一种合成艺术品的创作，他将戏剧、版画、绘画与摄影融合起来。雷兰德重视画面的具体情境气氛和人物的内心冲突，其作品带有强烈的寓意性和宣泄性，画面结构稳定、均衡，带有明显古典意味的和谐。在《两种人生》中，他调用了 25 个模特，要求模特按预先设计好的位置摆好姿势，拍摄出 30 多张底片，再用底片在两张相纸上叠印，耗时 6 周才完成这幅作品。在这幅照片中，雷兰德构想出一个富有寓意性的场面：一位先哲引领两个青年走上人生之路，其中一个青年勤劳向善，具有可敬的美德，而另一个青年一离开先哲就奔向享乐世界，染上赌博、酗酒等恶习，以致失去理智，危害自己，走向死亡。这幅作品曾被誉为“19 世纪最引人注目的高雅艺术照片”，在曼彻斯特艺术珍品博览会上展出，并得到维多利亚女王的赏识，被女王称为“最壮观的场面，最出色的照片”。女王用高价买下了这幅照片，作为英国王室的艺术珍品收藏。这是前所未有的，因此引起了人们的极大震动。这张照片的重要意义在于，它表明摄影是艺术的创作手段。雷兰德通过自己的创作向世人证明，摄影并非只能机械性地记录现实，而是可以像画家作画一样，依照摄影家的想象力，赋予画面艺术的内涵。雷兰德的成就使他被誉为“艺术摄影之父”。

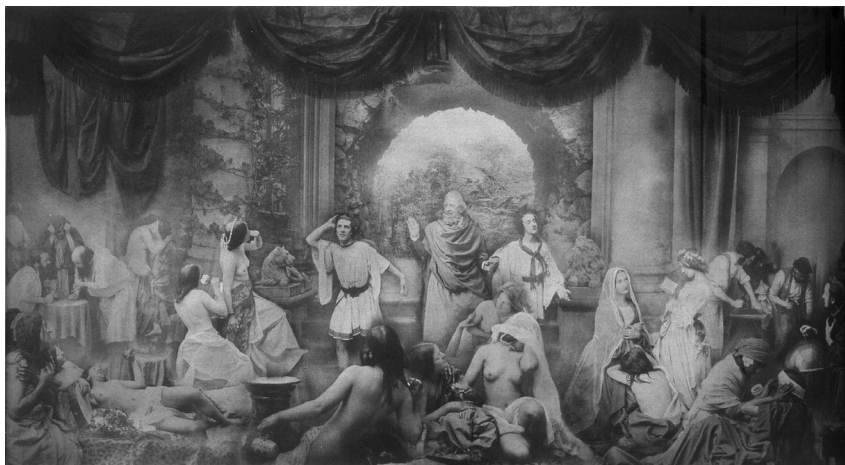

图 1-2-1 《两种人生》 奥斯卡·雷兰德 摄

（二）自然主义摄影流派

19 世纪 80 年代，出现了写实主义的摄影流派——自然主义摄影流派。自然主义摄影流派随着艺术上的自然主义思潮而出现，其宗旨是摄影家把用眼睛感受到的自然现象记录下来，要求摄影体现主题的真实性，而不是有意安排或设计。

自然主义摄影流派的创始人是英国的彼得·亨利·埃默森，他著有《自然主义摄影》一书，摄影代表作有《收获》(图 1-2-2) 和《拉纤》(图 1-2-3) 等。

图 1-2-2 《收获》 彼得·亨利·埃默森 摄

图 1-2-3 《拉纤》 彼得·亨利·埃默森 摄

《自然主义摄影》对摄影界产生了极大的震撼。埃默森把矛头直指“画意摄影”的矫揉造作。他指出：摄影应该追求真实，摄影应该追求自然。摄影是一种有着极大潜力的独立艺术，摄影不需要模仿其他艺术形式。埃默森对高艺术摄影流派作品的修版方式提出了严厉的批评，认为这种方式只不过是良莠不齐的不同照片集成一张拙劣的绘画或素描作品。埃默森还根据一项关于人类视力的医学研究成果，提出了“选择聚焦”理论，他主张摄影作品应该只对中心对象进行聚焦，而前景和背景应该处于清晰成像的范围之外。

自然主义摄影流派突破高艺术摄影流派的创作模式，追求以自然环境、自然情趣和自然手法表现摄影，一改当时摄影聚焦于达官贵人的风尚，把镜头对准普通人的日常生活，对准大自然。埃默森以自然、单纯、质朴的拍摄方式，向“画意摄影”的观念、风格及表现方式提出了公开挑战。

埃默森最著名的代表作《采睡莲》(图 1-2-4)，就是以不干预的手法拍摄了真实环境中的人物和背景，使摄影的纪实功能和审美特性得到了较好的结合。这幅作品不仅奠定了自然主义摄影流派的地位，同时在制作上独辟蹊径，采取简洁的白金相纸制作，以其对自然场景的直接、真实还原，成为传世佳作。

图 1-2-4 《采睡莲》 彼得·亨利·埃默森 摄

（三）印象派摄影

印象派摄影得名于印象派绘画。19 世纪后半期，印象派绘画运动在法国盛行，以克劳德·莫

奈和皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿为代表的印象派画家反对阴影与轮廓线的画法，主张再现光线与色彩所传达的视觉印象。这一创作方法随后对摄影界产生了深远的影响。

1890年，英国摄影师乔治·戴维森在一次关于“摄影的印象派”的讨论中提出，尽管锐度和清晰度对一部分照片是至关重要的，但是在其他情况下，它们也可能完全用不着。戴维森主张，摄影的决定性因素是摄影家的艺术观念。为了说明自己的观点，他展出了自己的摄影作品《葱田》（图1-2-5），这是历史上第一幅印象派摄影作品。这张略显模糊的照片是戴维斯用针孔相机经过长时间曝光拍摄而成的。戴维森起初是埃默森的追随者，但随后他提出了比埃默森更为激进的观点。受其影响，许多摄影家开始运用各种柔焦和软焦手法，竭力追求影像的朦胧与柔和，印象派摄影也随之流行开来。

图 1-2-5 《葱田》 乔治·戴维森 摄

（四）摄影分离派

摄影分离派是美国摄影家阿尔弗雷德·斯蒂格里茨于1902年建立的。斯蒂格里茨早年曾是“画意派”摄影家，后来他转变观念，认为摄影作品的好坏不仅仅在于图片的质量，更在于图片的内容。他主张摄影要与绘画“分离”，要摒弃“画意摄影”中的纯仿画手法。他进而提出了纯摄影主义理论，力图强调摄影不仅要在技术手法上，同时也要在表达个体的个性意义上更多地考虑摄影本身的规律和特点（图1-2-6）。

同时，斯蒂格里茨还积极地把欧洲现代美术介绍到美国摄影界。1903年，斯蒂格里茨创办了《摄影作品》杂志，而后在纽约第五大道291号建立了291画廊。291画廊最初以展示摄影作品为主，在1908年以后，291画廊举办的现代雕塑和美术展览却比摄影作品展览要多。如罗丹、马蒂斯、保罗·塞泽尼、毕加索和乔治亚·奥基夫等现代艺术大师的非摄影艺术作品都在291画廊展出过。

（五）新现实主义摄影流派

新现实主义摄影流派是20世纪20年代出现的一种摄影艺术流派。该流派的艺术主张是在寻常的事物中发掘美。该流派常用近摄、特写等手法，把被摄对象从整体中“分离”出来，突出地表现被摄对象的某一细节，精确如实地刻画其表面结构，从而给观看者以强烈的视觉印象。

新现实主义摄影流派的代表人物是德国的阿尔伯特·伦格-帕契和卡尔·布洛斯菲尔德。阿尔伯特·伦格-帕契是新现实主义摄影流派的前驱。他用摄影对客观事物和人造物品进行细致入

微的探索,从特殊的角度,用均匀柔和的漫射光获取真实清晰的细节(图1-2-7)。他于1928年整理了100幅突出表现建筑物、机械、动植物细节的图片,制作成《世界是美丽的》一书。卡尔·布洛斯菲尔德从1889年开始用摄影研究植物结构,他于1929年精选植物照片,出版了《自然界的艺术形态》一书。这两本书成为新现实主义摄影流派的里程碑,新现实主义摄影流派的美学观念也广泛地影响了其他的摄影流派。

图 1-2-6 《大统舱》 阿尔弗雷德·斯蒂格里茨 摄 图 1-2-7 《秋林》 阿尔伯特·伦格-帕契 摄

(六) 纯粹派摄影与“F64 小组”

纯粹派摄影是成熟于20世纪初的一种摄影艺术流派。其倡导者美国摄影家阿尔弗雷德·斯蒂格里茨,主张摄影艺术应该从绘画的影响中解脱出来,提倡用纯净的摄影技术追求摄影美感效果。该流派追求摄影作品高度的清晰度、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、精确的形象刻画。

1932年,爱德华·韦斯顿与安塞尔·亚当斯等摄影师在旧金山成立了“F64小组”。“F64小组”是纯粹派摄影的一个重要团体,他们反对摄影对其他艺术形式的模仿和依赖,主张突显摄影的自身特点,以最清晰的聚焦,以绘画等其他艺术形式难以企及的细节描绘丰富的层次,追求一种“纯粹”的完美。

安塞尔·亚当斯是美国最著名的风光摄影师,他也被许多崇尚画意风格的风光摄影师敬奉为宗师。亚当斯以拍摄美国西部自然风光的黑白摄影作品见长,他所使用的艺术语言通俗易懂,拍摄的风光作品赏心悦目、雅俗共赏。他的作品既有与众不同的个人风格,又有令人望尘莫及的图片质量。亚当斯对画意摄影风格的挑战,实际上也是对传统的挑战、对自我的挑战。正是因为这种对传统的挑战和对自我的超越,才形成了亚当斯风格的风光摄影。亚当斯不但十分忠于“纯粹摄影”的艺术理念,而且通过创造“分区曝光”的摄影曝光法和冲洗控制理论把摄影作品的图像质量提到了一个新的高度。

《白桦林》(图 1-2-8)是亚当斯最经典的代表作品之一,该作品不但有讲究的构图、良好的用光、丰富的色调,而且有十分清晰的聚焦和极大的景深。这幅作品有一种内在的感人力量,不但充满了诗情画意,而且有很强的节奏感和韵律感。《月升》(图 1-2-9)是亚当斯最受欢迎的单张作品,在 1981 年的一场拍卖会上以 71500 美金的成交额打破了当时摄影作品的最高拍卖纪录。

图 1-2-8 《白桦林》安塞尔·亚当斯 摄

图 1-2-9 《月升》安塞尔·亚当斯 摄

韦斯顿的创作题材十分广泛(图 1-2-10 至图 1-2-13)。在他的摄影世界中,无论是柿子椒、洋白菜、贝壳、岩石、树根,还是人体,都是他艺术灵魂的载体。亚当斯称赞他说:“爱德华·韦斯顿是当代最有创造力的艺术家之一。他再现了大自然的原始风貌,他展示了造化的力量,他以感人至深的影像,表现了万物的和谐与统一。人类正在探索和寻求最完美的境界,而他的作品则照亮了这一道路。”

韦斯顿善于捕捉一般人忽视的东西,通过镜头,他把万物的自然韵律和节奏展现在了人们的眼前。他的代表作《柿子椒》是现代摄影的经典作品之一,它成功地将一个人们所熟悉的有形物体,转化成抽象的、令人赏心悦目的视觉图形,并利用这一图形所传递出的艺术语言,拨动观者的心弦,从而实现艺术上的共鸣。韦斯顿说:“摄影有一种感动和吸引观众的冲击力与生命力。它不会因为人类自身的弱点而减少它对事物的原始美、丰富内涵和重要性的记录。”

“F64 小组”以弘扬摄影自身的特点为宗旨,对推动美国摄影事业的发展起了积极作用。

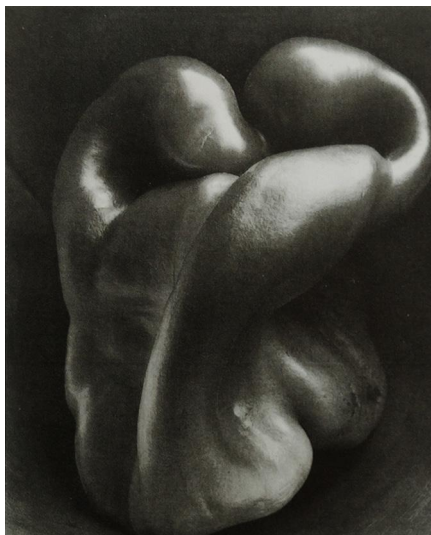

图 1-2-10 《柿子椒》爱德华·韦斯顿 摄

图 1-2-11 《裸体》爱德华·韦斯顿 摄

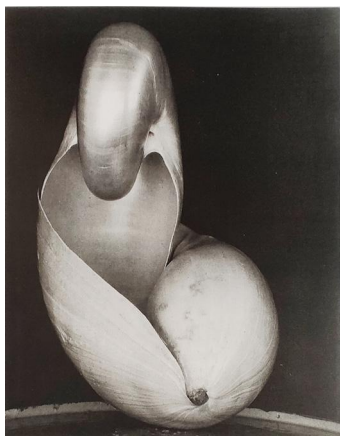

图 1-2-12 《贝壳》 爱德华·韦斯顿 摄

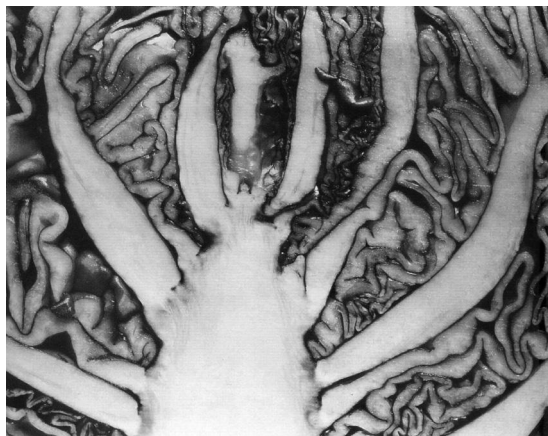

图 1-2-13 《切开的卷心菜》 爱德华·韦斯顿 摄

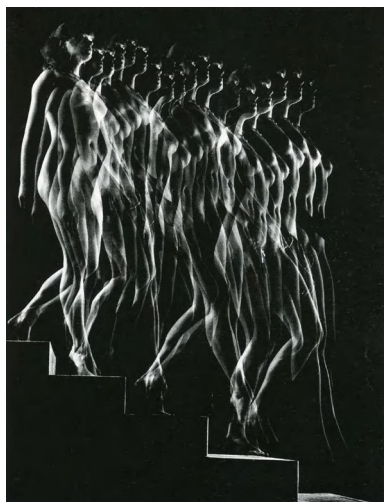
(七) 其他流派

1. 未来派摄影

未来派摄影诞生于 20 世纪初，代表人物是意大利摄影家安东·朱利奥·布拉加利亚，他称自己的实验性创作为“动态摄影”。1913 年，他出版了《未来派摄影动态论》一书，他在书中明确提出“未来派摄影”这一概念。他认为这种摄影艺术的独特和与众不同“存在于创新精神之中”。他说：“动态的效果，这就是全部姿态的流动轨迹的综合，以及我们经历的时间含意。”他创作了不少极具线条律动性的摄影作品。但由于必须使用慢门拍摄，因此这种摄影造型技巧在表现上有很大的局限，没有流行开来。

《下楼梯的裸体》(图 1-2-14) 是美国摄影家琼恩·米利模仿马塞尔·杜尚的名作《下楼梯的女人》而创作的未派摄影作品。

未来派摄影中影像重叠、虚实相辅的动态描写和动作线化技巧丰富了摄影艺术视觉造型技巧。

图 1-2-14 《下楼梯的裸体》
琼恩·米利 摄

2. 抽象主义摄影

抽象主义摄影是第一次世界大战后出现的一种摄影艺术流派。抽象主义摄影无视所谓的“传统工艺”，将多种不同的技术综合起来加以运用，旨在拍摄出奇特多变的抽象画面。抽象主义的摄影家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，抽象主义摄影用无底放大法省略被摄体的细部纹理和丰富影调，制作成仅表现其形状的“光图画”；后来发展到运用光线、剪辑集锦、中途曝光、拍摄时震动照相机等方法，使成像模糊或重影，从而改变被摄物体的原有形态和空间结构。抽象主义摄影用所谓形式、影调和素材的绝对抽象化，以表现人类的潜意识世界(图 1-2-15)。

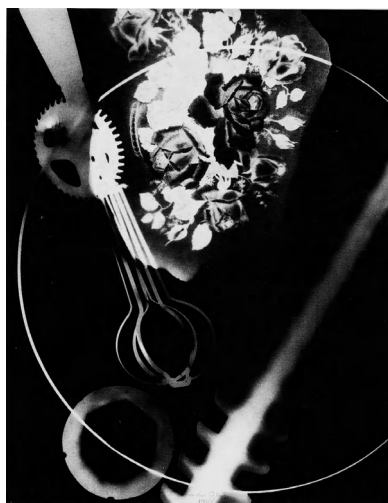

图 1-2-15 《无题》 曼·雷 摄

3. 超现实主义摄影

超现实主义美学的诞生以 1924 年法国文艺理论家安德烈·布勒东《超现实主义宣言》一文的发表为标志。

《美国 ICP 摄影百科全书》对超现实主义艺术观念作了比较清晰的阐述：“超现实流派希望通过公开展出他们那些似是而非的、扣人心弦的影像，使观众从传统的习惯、思想与行为中感到震惊。”

超现实主义摄影作品由潜意识创作，通常建立在幻觉和空想之上，但又通过最强烈的现实感和最清晰的细节表现，使摄影成为创作超现实影像的理想工具，表现非理性的、反叛的观念。超现实主义摄影家利用剪刀、浆糊、暗房技术作为自己主要的造型手段，在作品画面上将景象加以堆砌、拼凑、改组，把夸张、变形、省略、象征等手法结合在一起，创造一种现实和臆想、具体和抽象之间的超现实的艺术境界。

曼·雷是美国著名的超现实主义摄影家。他十分充分地利用了摄影的真实性，并从全新的角度诠释了摄影的“真实性”。《安格尔的小提琴》(图 1-2-16) 是曼·雷的代表作品之一，也是摄影史上十分经典的一幅早期超现实主义摄影作品。这幅作品在形似小提琴轮廓的女性人体的中下部，加上了酷似小提琴音孔的图像，使观看者在人体与小提琴之间产生联想，甚至难以分辨究竟是小提琴模仿了人体，还是人体模仿了小提琴。这种似真似假、似是而非的图像，正传达了超现实主义的理念。《多拉·玛尔》(图 1-2-17) 和《玻璃泪珠》(图 1-2-18) 都是曼·雷的代表作。多拉·玛尔是当时一名出色的舞蹈演员，照片中玛尔带有舞蹈语言的真手与左下方的一对假手遥相呼应，产生了视觉上的错位美学。

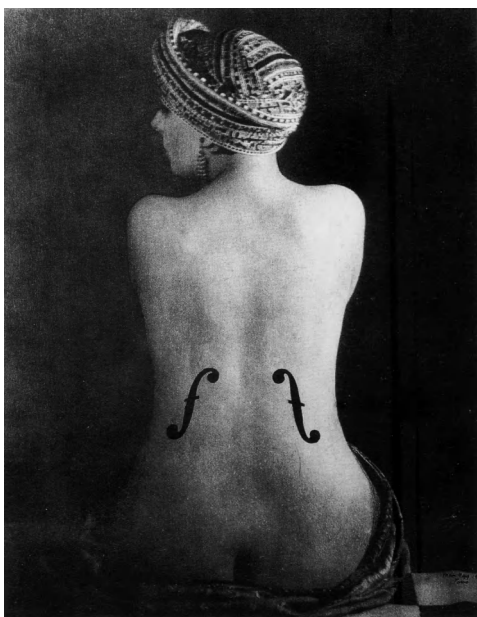

图 1-2-16 《安格尔的小提琴》曼·雷 摄

图 1-2-17 《多拉·玛尔》曼·雷 摄

图 1-2-18 《玻璃泪珠》曼·雷 摄

另外，艺术摄影还有象征主义摄影、结构主义摄影、浪漫主义摄影等摄影流派，虽然它们在摄影的发展过程中都是昙花一现，但仍有许多优秀作品值得借鉴。

二、纪实摄影

纪实摄影发源于近代欧洲,是以忠实记录现实生活、以影像评论生活现象为主要创作手法的摄影流派,初期多以日常生活为题材。进入20世纪后,纪实摄影的内涵不断发展,其功能不只在传达信息,还在于引导观看者从摄影作品中所透露的真相认知社会的某个特定层面。因此,纪实摄影主要以各种社会问题为题材。

纪实摄影依赖摄影本身所具有的准确而完美无缺地记录视觉世界的能力,迅速满足人们了解现实生活情形和重大事件真相的需要。

纪实摄影家在创作中恪守摄影的纪实特性,认为摄影应该具有“与自然本身相等同”的忠实性,画面中的每一个细节只有具有“数学般的准确性”,作品才能发挥其他艺术媒介所不具有的感染力和说服力。纪实摄影的先驱阿尔弗雷德·斯蒂格里茨曾说:“只有探讨忠实,才是我们的使命。”另一方面,他们又反对像镜子那样冷漠地、纯客观地反映对象,主张创作应该有所选择,对所反映的事物应该有艺术家自己的审美判断。著名摄影家路易斯·海因说:“我要揭露那些应加以纠正的东西;同时,要反映那些应予以表扬的东西。”可见他们崇尚“艺术应该反映人生”的观点。纪实摄影家敢于正视现实,创作题材大都取自社会生活,他们的艺术风格质朴无华,但具有强烈的见证性和提示力量。新闻摄影是纪实摄影的常见形式之一。

19世纪70年代以后,纪实摄影渐趋成熟,开始把镜头转向对社会的思考。纪实摄影凭借巨大的认识作用和非凡的感染力,逐渐在新闻领域中占有一席之地。

英国摄影师约翰·汤姆森于1873年出版的作品集《中国与中国人影像》和1877年出版的《伦敦街头生活》显示出纪实摄影的成熟意识,揭开了纪实摄影的新篇章。《中国与中国人影像》精选了200幅照片,囊括了汤姆森在中国五年间拍摄的经典作品,并配有文字说明。其题材除了人物肖像和风光照片,还有一些反映人们日常生活的照片,如在江西九江一带拍摄的《流动商贩》(图1-2-19)。而《伦敦街头生活》中收录的照片《街头医生》(图1-2-20),其中每个人物的神情和姿态都生动自然,他们没有意识到相机的存在,这显现出纪实摄影忠于现实的魅力。

图 1-2-19 《流动商贩》 约翰·汤姆森 摄

图 1-2-20 《街头医生》 约翰·汤姆森 摄

雅各布·里斯从1888年起深入纽约贫民窟进行拍摄,他的摄影作品《贝亚德街五个寄宿者》(图1-2-21)最终促成纽约贫民窟的改建。其作品集《另一半人怎样生活》无疑是纪实摄影的奠基作品。

随后,纪实摄影流派人才辈出,其作品都以强烈的现实性和深刻性著称于摄影史。

图 1-2-21 《贝亚德街五个寄宿者》 雅各布·里斯 摄

（一）纪实摄影发展的第一阶段——战争纪实

1853 年爆发的克里米亚战争和 1861 年爆发的美国南北战争，是摄影史上两次比较重要的战争纪实摄影实践。尽管两次战争中的摄影都以商业行为为主，但它们无论是对历史、对战争，还是对摄影本身都有重要的价值。

对克里米亚战争的拍摄是由英国阿格纽父子出版公司组织的，摄影师是罗杰·芬顿和他的助手马库斯·斯帕林，拍摄历经 3 个月，共拍摄了玻璃底版 360 多块。虽然当时拍摄条件有限，不能拍摄战争的动态画面，只能拍摄武装人像、战争物资和战地情景，但阿格纽组织的摄影展仍被《摄影杂志》评论为“最出色、最令人感兴趣的一次摄影展览”。

对美国南北战争的拍摄是由美国摄影家马修·布雷迪组织的，拍摄工作历时 4 年，共拍摄 7000 多块底片，拍摄面广泛、收获丰富，其成果是美国最宝贵的文献性图像史料之一。美国南北战争是首场被摄影全面记录的战争，这些作品不仅仅是在纪实，更是在用影像唤醒和感召大众。蒂莫西·奥沙利文的《死亡的场景》（图 1-2-22）让人们意识到战争的残酷性，画面中那些光脚的士兵，其衣服口袋被掀开，他们“注定被陌生人掩埋在一片陌生的土地上”。乔治·巴纳德的《叛军在亚特兰大前线》（图 1-2-23）呈现的是南方军队废弃的工事，这幅作品具有标志性的意义，反映出美国人民在这场旷日持久的内战中身心俱疲的状态。

图 1-2-22 《死亡的场景》 蒂莫西·奥沙利文 摄

图 1-2-23 《叛军在亚特兰大前线》 乔治·巴纳德 摄

（二）纪实摄影发展的第二阶段——FSA 纪实运动

FSA 纪实运动是指美国农业安全局（FSA）对“大萧条”过后全美农业的艰难岁月进行的有组织的、有计划的纪实摄影活动，这次拍摄从 1935 年到 1943 年，历时 8 年，共拍摄底片 25 万张，是摄影史上规模最大的一次纪实摄影实践。FSA 纪实运动所拍图片资料全面、详尽地记录了美国农业灾害状况和灾民处境，成为珍贵的史料。本·沙恩的《棉花采摘者》（图 1-2-24）、亚瑟·罗斯坦的《锡马龙县的沙尘暴》（图 1-2-25）和多萝西娅·兰格的《迁徙的母亲》（图 1-2-26）都是在 FSA 纪实运动中诞生的作品。

图 1-2-24 《棉花采摘者》 本·沙恩 摄

图 1-2-25 《锡马龙县的沙尘暴》 亚瑟·罗斯坦 摄

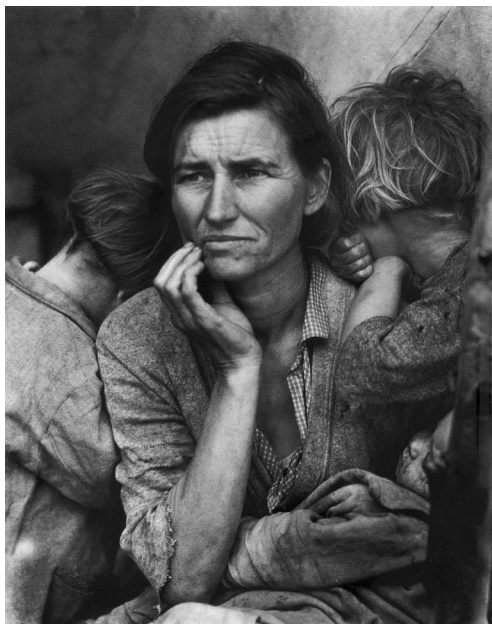

图 1-2-26 《迁徙的母亲》
多萝西娅·兰格 摄

（三）媒体对纪实摄影发展的推动——《生活》杂志

《生活》杂志由美国出版巨头亨利·卢斯于1936年创办，曾经是世界上最有影响力、发行量最大的图片报道杂志，是美国新闻报道摄影史上的光辉一页。阿尔弗莱德·艾森斯塔特、尤金·史密斯等著名的纪实摄影家都曾为其工作过。

在以往的新闻报道中，文字占据主导地位，图片往往是文字的补充说明。《生活》第一次采用了“图片报道”的形式，使图片有了与文字同等甚至更为重要的地位。这种报道形式有力地促进了新闻与纪实摄影的融合，成为如今摄影报道的主要方式。

艾森斯塔特是《生活》杂志最初的几位摄影师之一，当时世界上几乎所有主要的摄影杂志和图片选集中都出现过他拍摄的照片，仅《生活》就有50期以上选用他拍摄的照片作为封面。其代表作有《埃塞俄比亚士兵的脚》（图1-2-27）、《胜利日之吻》（图1-2-28）等。

史密斯是20世纪最重要的纪实摄影师之一，曾担任《生活》和《新闻周刊》的专职摄影记者，三次获得古根海姆艺术创作基金。他以浪漫的摄影风格、严谨的构图、戏剧化的光线和深刻的思想性著称，他的作品被许多摄影教科书选作纪实摄影的典范。

史密斯创作了多组令人难忘的摄影专题。《水俣村》的摄影专题报道是他所拍摄的著名摄影专题之一。《池中的上村智子》（图1-2-29）、《上村智子在中央环保署会议上》等都以丰富的摄影语言表达了摄影师的人文主义关怀。《民兵》、《乡村医生》（图1-2-30）、《迈向天堂乐园》（图1-2-31）也是后人比较熟悉的代表作品。

图 1-2-27 《埃塞俄比亚士兵的脚》
阿尔弗莱德·艾森斯塔特 摄

图 1-2-28 《胜利日之吻》 阿尔弗莱德·艾森斯塔特 摄

图 1-2-29 《池中的上村智子》 尤金·史密斯 摄

图 1-2-30 《乡村医生》 尤金·史密斯 摄

图 1-2-31 《迈向天堂乐园》 尤金·史密斯 摄

（四）摄影师对纪实摄影发展的推动——玛格南图片社的历史影响

1946年，玛格南图片社成立于法国巴黎，发起人是亨利·卡蒂埃-布列松、罗伯特·卡帕、戴维·西摩、乔治·罗杰和比尔·范迪维尔。拉丁语中的“Magnum”有“伟大、顽强”的含义，还有一种名为“玛格南”的香槟酒，据说是在战场上生还的战地记者与朋友庆祝时喝的酒，罗伯特·卡帕遂以此酒名为图片社命名，以象征纪实摄影师不畏险阻的精神。

玛格南图片社的出现改变了摄影师依附于杂志和新闻媒体的局面。在过去，专业摄影师大都供职于某家杂志社或报社，听从编辑的安排，对特定的主题进行拍摄，再将拍摄好的照片交给编辑，供编辑选用。玛格南图片社与之相反，主张摄影师要自由选择创作主题，自行安排工作时间，不应被截稿日期和编辑要求所束缚。玛格南图片社将图片的编辑权和版权交给摄影师自己，这一举措使许多有才华的摄影师得以全身心投入摄影创作当中，进行深入的、有意义的拍摄活动。

玛格南图片社对摄影师的选择非常严格，只有在影像上具有独特创造力，能够把超群的艺术天赋与感知力灌注到生活细节中的摄影师才能加入其中。20世纪60年代，随着电视机的普及，新

闻摄影的黄金时代悄然结束，玛格南图片社的摄影师们将目光转向日常生活，他们的作品中仍然保留着鲜明的纪实风格，但所呈现出的已不只是对事件本身的记录，更是对人的状况与境遇的记录。

布列松被认为是 20 世纪世界最著名的摄影家之一，他的著作《决定性瞬间》是 20 世纪最有影响力的摄影书籍之一。抓取“决定性瞬间”是布列松摄影理念中的核心和精华，他的作品和摄影观念影响了成百上千的摄影师。在他的照片中，我们可以感觉到摄影师与被摄者之间的相互理解和息息相通，可以体会到一种内在的形式感（图 1-2-32 至图 1-2-35）。

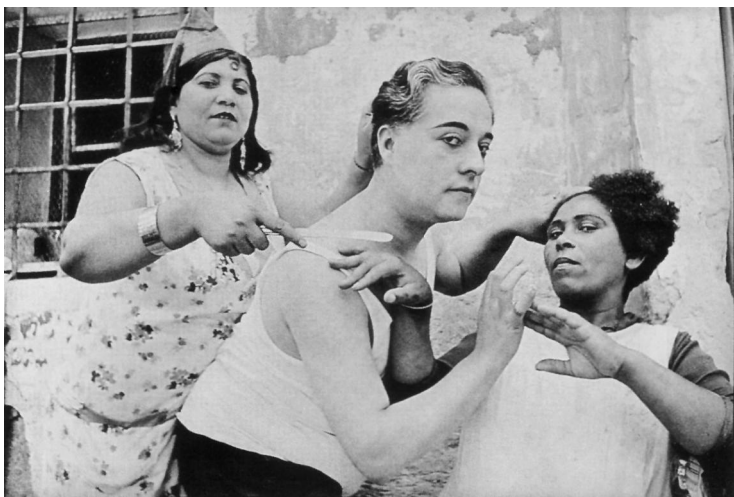

图 1-2-32 《阿利坎特》亨利·卡蒂埃-布列松 摄

图 1-2-33 《阿尔贝托·贾科梅蒂》
亨利·卡蒂埃-布列松 摄

图 1-2-34 《穆菲塔德路》亨利·卡蒂埃-布列松 摄

图 1-2-35 《巴黎车站》亨利·卡蒂埃-布列松 摄

（五）中国纪实摄影的发展

“纪实摄影”这个名词首次进入中国是在 20 世纪 80 年代初，但带有纪实性质的摄影活动很早以前就已经在中国广泛地开展了。

20 世纪初，新闻画报成为摄影作品的主要载体。1912 年，《真相画报》（图 1-2-36）在上海创刊，这是辛亥革命后中国的第一份美术类综合性旬刊（该刊物为时事性图画杂志），创办人兼主编为同盟会会员高奇峰。1942 年，中国共产党领导的抗日根据地内第一份以刊登照片为主的综合性画报《晋察冀画报》（图 1-2-37）创刊，该刊社长为沙飞。该画报以刊登战争新闻照片为主，兼登通讯、漫画和文艺作品。《晋察冀画报》为新中国成立后的报道摄影奠定了基本格调。

图 1-2-36 《真相画报》

图 1-2-37 《晋察冀画报》

杰出的摄影艺术家——沙飞

20 世纪 30 年代涌现出了一批以记录社会现实、反映人民生活为创作主旨的摄影师，如王小亭、张印泉、庄学本等。王小亭在 1937 年 8 月 28 日日军空袭上海时拍摄的《中国娃娃》（图 1-2-38）是抗日战争时期著名的战地摄影作品，揭露了日本侵略者屠杀我国同胞的暴行，在国际上引起了强烈反响。张印泉自幼学习中国画，早年间的摄影作品追求纯美与诗意。九一八事变后，他受到抗日救国思想的影响，艺术观念发生改变，开始在创作中揭露社会黑暗，关注社会中下层劳动人民的生活（图 1-2-39）。庄学本自 1934 年起，在四川、云南、甘肃、青海四省少数民族地区以摄影的方式开展了近十年的考察工作，拍摄了万余张照片。庄学本用纪实拍摄的方式将中国西北腹地的真实情况呈现给国人，希望以开发大西北的方式来实现救国愿望。

图 1-2-38 《中国娃娃》王小亭 摄

图 1-2-39 《力挽狂澜》张印泉 摄

中国影像人类学的先驱——庄学本

新中国成立后，摄影主要服务于社会主义生产和建设。改革开放后，中国摄影界开始学习外

国优秀摄影理念。1981年,《中国摄影》杂志首次将“Documentary Photography”翻译成“纪实摄影”,卡蒂埃·布列松等国外摄影大师的作品开始影响中国摄影界。自此以后,纪实摄影在中国逐渐发展成为一种流派,并从20世纪90年代开始呈现出多元化发展的趋势。

三、实用摄影

实用摄影的范畴很广,类别众多,涉及广告、建筑、医学、天文、生物、地理、司法、考古、农业、工业等各个领域或行业。

(一) 广告摄影

广告摄影是以商品为主要拍摄对象的一种摄影,通过反映商品的形状、结构、性能、色彩和用途等特征,引起顾客的购买欲望。广告摄影是传播商品信息、促进商品流通的重要手段。

广告摄影自产生至今已有一百多年的历史,其形式和内涵经历了相当大的变化,从单纯地再现被摄体,到把图像作为一种语言,传达各种信息,表达各种商业理念。时至今日,现代广告摄影已成为商业与文化、技术与艺术、科学与美学的高度融合体。

广告摄影是20世纪随着印刷媒介的制版技术发展而不断趋于完善的。在摄影术发明后的50多年间,摄影术难以进入广告领域,主要是因为图像复制技术还没有达到令人满意的水平,摄影的传播只能依靠简单的复制,再加上当时摄影技术成本昂贵,一般的广告商都承受不起。

19世纪80年代,随着科技的飞速发展,印刷工艺取得突破,网版印刷术的发明使得图片可以像文字一样快捷地刊印。同时,随着现代商业对广告越来越依赖,广告摄影也迅速发展,逐渐成为印刷类广告的主角,在技术和艺术表现上走在摄影业发展的前沿。

《她们来了》(图1-2-40)组照是著名时装摄影师赫尔穆特·牛顿的广告摄影作品之一,照片中的人物表现出冷漠、孤傲、凌厉的气势。一般来讲,摄影收藏家很少收藏广告摄影作品,但在2002年苏士比春季摄影拍卖会上,这幅照片以185500美金的价格成交,成为此次拍卖会成交额最高的作品。

图1-2-40 《她们来了》
赫尔穆特·牛顿 摄

(二) 商业人像摄影

有资料表明,仅1850年一年,美国拍摄人像照片的消费就高达800万~1200万美元。1854年,安德烈·迪斯德里发明了“肖像名片”,即商业人像摄影。19世纪50年代末,商业人像摄影风靡欧美国家。这一时期由于造型艺术家的加入,人像摄影又派生出艺术人像摄影的分支。

亚当·萨洛蒙是人像摄影大师,他拍摄人像时很注意对光线的运用。艺术家戴拉·马廷评价

道：“在欣赏了这些在阳光中拍摄的人像后……我们不应再说摄影是商品，而是艺术，比艺术更艺术的艺术。它是艺术家与阳光互相协作的光线奇迹。”

优素福·卡什是加拿大著名人像摄影师，卡什的成功不仅在于他的拍摄技术，而且在于他的为人。卡什曾经说过：“我相信艺术家要完成的任务起码包括两件事——能够激起观看者的感情和能够反映被摄者的真实灵魂。”《愤怒的丘吉尔》(图 1-2-41)是卡什的代表作，同时也是人像摄影史上重要的经典作品之一。这张照片拍摄于第二次世界大战期间，英国首相丘吉尔刚刚在加拿大议会上发表完演说。拍摄时，丘吉尔正抽着雪茄，为使照片能够更好地传递丘吉尔的斗志与决心，卡什突然上前夺走了雪茄，就在丘吉尔惊讶地怒目相视时，卡什按下快门，一张形神兼备的经典作品就此诞生。后来，丘吉尔明白了卡什的用意，又请卡什再给自己拍一张面带微笑的照片(图 1-2-42)，并且调侃道：“你竟能让怒吼的狮子安静地站在这儿拍照。”图 1-2-43 和图 1-2-44 也是卡什的著名作品。

图 1-2-41 《愤怒的丘吉尔》 优素福·卡什 摄

图 1-2-42 《微笑的丘吉尔》 优素福·卡什 摄

图 1-2-43 《奥黛丽·赫本》 优素福·卡什 摄

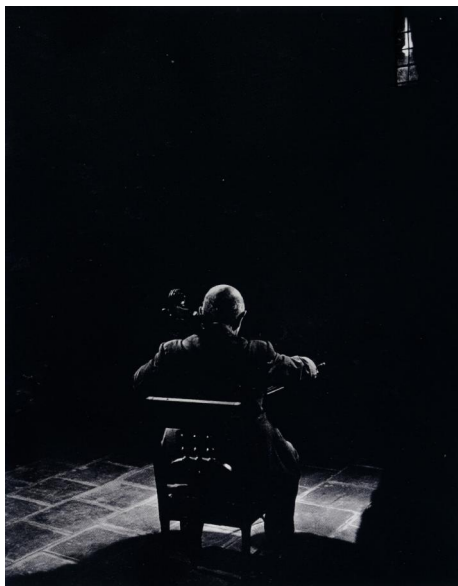

图 1-2-44 《帕布罗·卡萨尔斯》 优素福·卡什 摄

- 实践作业:

|||||