

20 世纪初摄影分离派发展历程及其代表人物浅析

刘世容

青岛恒星科技学院

DOI:10.12238/jief.v3i3.4036

[摘 要] 20世纪左右的摄影渐渐从绘画中挣脱出来,以斯蒂格里茨为代表人物的一批摄影家,组成了与从前画意主义摄影完全不同的摄影分离派。

[关键词] 摄影史; 分离派; 发展

中图分类号: G40-014 文献标识码: A

On the development process and representative figures of photography separatism in the early 20th century

Shirong Liu

Qingdao Hengxing University of Science and Technology

[Abstract] Photography gradually broke away from painting around the 20th century. A group of photographers represented by Stiglitz formed a photography separatist school completely different from the previous pictorial photography.

[Key words] photography history; Separatists; development

引言

1789年法国大革命开始,艺术家们意识到艺术作品的重点不再是别人要他们画的东西,而是他们发自内心随心所欲想要去创作的作品,这便是现代艺术的开端。摄影分离派也可以说是现代摄影的开端,摄影史上第一个经典时期到第二个经典时期的转变,主体离不开摄影分离派的成立。摄影术第一个经典时期为我们带来了画意摄影、自然主义,他们重回自然,客观的记录人与自然的和谐相处。摄影术第二个经典时期为我们带来了写实主义、精细摄影等,他们将世界清晰地展现在世人面前,并能将曝光控制运用的十分准确。在这两个时期中间,摄影分离派及其一系列的代表人物如斯蒂格里茨、斯泰肯、斯特兰德等人也确为摄影史和摄影术的发展做了十分重要的推动作用。

1 摄影分离派的发展

20世纪初,受欧美国家的各种社会变革和技术发展的影响,绘画和摄影都由单一的展现方式变得多样化。

首先是摄影技术的成熟。最早在1939年,达盖尔的银版摄影术诞生,其曝光时间需要半个小时以上,且作品无法进行复制。1841年,塔尔伯特发明了卡罗式摄影法,我们由此可以获得负片。1851年,雕刻家阿切特发明了火棉胶摄影术,又称“湿版法”,将曝光时间缩短至了15秒到1分钟。而19世纪80年代后,摄影技术便逐渐由实验性转变为工业化。直到1871年英国马多克斯博士发明明胶溴化银干版,这种干版法不需要现场制作,可以提前做好随时备用,这给摄影师们带来了极大的便利,节约了时间,使他们能迅速应对各种变化,从而将更多精力专注于拍摄而不是制作化学药品上。

另外照相机的发展也开始迅速了起来。1888年,柯达公司推出“柯达一号”照相机,协助摄影师进行测量光线的测光表也在90年代左右问世,相机快门也得到了改进,出现了焦点平面快门,光圈系统在1900年也升级为了从f1到f64的范围。至此,感光材料三大主流技术:干版、片基、胶卷和照相机三大核心技术:

焦平面快门、光圈、单镜头双镜头取景照相机均已完成,摄影术至此基本上可以说是成熟了。

到了19世纪末,不仅是专业的摄影师,更多的普通民众也有了自己的照相机,每个人自己就能成为自己的摄影师。这个时期,随着条件逐渐改善、技术逐渐升级,瞬间性开始被每个人重视起来,技术带来的发展给了摄影师更多的创造空间,让他们开始思考摄影的走向究竟是什么样子的,摄影又能够变成什么样子。

从思想层面上,早在19世纪60年代印象派的绘画就在法国兴起,印象派的绘画理论与摄影理论不谋而合,都是在追求光的主导地位,认为光线在一幅作品中是最重要的,这一时期的摄影师们喜爱运用柔焦、慢摄等手法来制造出像印象派绘画一样的朦胧感。但摄影作为一门直接的艺术,一直追求这种朦胧飘渺是不可能的,于是新的转变是一定会发生的。

1896年,当时正在探索印象主义新表现的摄影家,以斯蒂格里茨为主,将“业余摄影家协会”和“纽约摄影学会”

合并成了“纽约摄影俱乐部”。历史上,在当时的美国,摄影跟绘画一样,都并没有形成自己的本土艺术风格,而基本都是在跟随欧洲的脚步,于是他有了一个重大的念头,他决定发展、重建美国本土摄影。他决定运用他在欧洲的专业知识和人脉,代领美国摄影走上一个新台阶。

1902年斯蒂格里茨担任“纽约摄影俱乐部”负责人,受“国家艺术俱乐部”之邀,参与摄影展览评选,此次展览宣布了“摄影分离派”正式成立,这次展览是欧洲画意摄影在美国的首次亮相。随后,斯蒂格里茨觉得自己通过这次展览实现了自己的目标,将摄影师的地位抬到了台面上来。作为“摄影分离派”这个新组织的主要负责人,他辞去了其他职务,一心放到分离派的建设上来。

在施蒂格利兹看来,他迫切需要提高美国摄影,使之处于和欧洲摄影平等的位置。于是,施蒂格利兹意识到,摄影分离派需要一本杂志,可以刊印摄影师们的图片,以及发布真知灼见的评论。

1903年,摄影分离派创办了杂志《摄影作品》,这本杂志便成为了分离派的核心聚集地,这本杂志摄影可以发挥它想要的样子,不再受偏见的歧视,并与其他各种种类的艺术进行对话和交流互动。这个杂志到1917年共出版了50期,是当时世界上所有摄影刊物中最受尊重,影响力最大的一个。与此同时,摄影分离派又创办了“291”画廊,是在摄影史上占有重要地位的小画廊之一。291画廊在一段时间内举办了各种绘画和摄影展览,还组织了很多跨国比赛,成功推出了很多摄影新人。

摄影分离派的创立,他的巨大贡献是完成了全世界摄影从“古典”期或经典期向现代期的过渡,并为新时代的摄影贡献了一大批大师级人物。

这一时期的斯蒂格里茨也创作了许多有影响力的画意作品,但在加入连环会之前,斯蒂格里茨就被摄影本身的进展所吸引。干版、软片、胶卷等即时成像率先在美国成为现实。1908年开始,摄影分离派中主张直接、即时、瞬间拍摄的人逐渐占优势,斯蒂格里茨、斯泰

肯、斯特兰德等人成为直接摄影的倡导者,逐渐在团体中突兀起来。1908年,摄影分离派与连环会最终决裂,连环会因受重创解体,这标志着摄影与绘画的最终分离,摄影的大本营也由欧洲转向了美国。

1917年,完成了其使命的《摄影作品》停刊,“291”画廊关闭,分离派解散,现代摄影开始,由斯蒂格里茨、斯泰肯、斯特兰德等人继续开拓探索。

2 即时摄影与斯蒂格里茨

由于摄影设备和艺术家思想的变革,对现场进行即时拍摄已经是一件很自然的事情了,但把这种即时摄影作为一种美学追求并一直去实践和探索的人,就是斯蒂格里茨了。斯蒂格里茨出生于美国新泽西州,从1883年起在德国开始摄影活动,19世纪80年代,他在欧洲各地进行各种不同风格的尝试,回到美国后便全身心投入到摄影创作中来。他创办的摄影分离派取得了很好的成果,使很多优秀的艺术家对他刮目相看,一战后他所推崇的即时摄影被普遍接受,成为当时的主流摄影观念。斯蒂格里茨也被后人称作“现代摄影之父”。

20世纪20年代后,斯蒂格里茨的镜头转向了自然,但他并没有转变风格,反而更加坚定了自己的即时摄影的道路,他之后所拍摄的许多作品又流露出他对自然的赞美和对生命的尊重。他坚持一生所推崇的即时摄影为摄影做出了巨大贡献,他的影响也直接启迪了年轻的一代,现代摄影观念终于在20世纪20年代成为整个20世纪摄影的主导观念。斯蒂格里茨是绝对对得起“现代摄影之父”这个称号的。

3 纯粹摄影与斯泰肯

所谓纯粹摄影,是现代摄影形成时期,对现代摄影观念的另一种表述。他强调在造型上与绘画彻底分离,发挥即时、直接、写实等造型特长。爱德华·斯泰肯在摄影史上也发挥了重要的作用,他比斯蒂格里茨年轻15岁,是摄影分离派的创始人之一,受到斯蒂格里茨的影响。

斯泰肯的许多人像作品,明显的跨越了卡梅伦、纳达尔的画意风格,呈现出很强的现代主义气息,他拍摄的《查理卓别林》,以独特的光影效果体现出了摄影

用光之道,以强烈的脚光和投影营造了一种喜剧效果,巧妙地暗示了卓别林先生对于现代喜剧所做出的巨大贡献。斯泰肯医生涉猎范围极广,除了人像还在风光、广告、时装等方面有所探索。他对现代摄影的贡献不仅在大量的优秀作品上,还在于他长期不懈努力的推介工作上,担任负责人,出任馆长等,是为数不多的伟大摄影艺术家之一。

4 直接摄影与斯特兰德

20世纪初对直接摄影有所贡献的摄影师是美国摄影家保罗·斯特兰德。斯特兰德出生于纽约,在读书期间曾向他的生物老师刘易斯·海因请教过摄影,海因后来成为了著名的社会纪实摄影家,也深深影响了斯特兰德。

斯特兰德的摄影经历十分丰富,他执着的追求直接摄影,他曾说过:“摄影家应当尊重眼前景物的光线层次,这种无限丰富的色调是任何人都无法用手工表达出来的。”而直接摄影便可以及时的传达这种无限丰富的影调层次。斯特兰德在20世纪30年代起还从事了长达20年之久的电影摄影行业,合作拍摄过《曼哈顿》《海浪》《本土》等电影,也是摄影史上的一位十分著名的摄影家。

5 结束语

经过20世纪初摄影大师们的改造与不懈努力,摄影终于跟绘画彻底分离,成为一门单独的艺术门类,也确立了自己一整套的美学规范,而20世纪的摄影也成为了人类文明中不可或缺的一部分。

[参考文献]

- [1]田彩霞,吴晓凌译.内奥米·罗森布拉姆著.世界摄影史[M].北京:中国摄影出版社,2012:12.
- [2]顾铮著.世界摄影史[M].杭州:浙江摄影出版社,2020:7.
- [3]钟建明,山姆·王,应爱萍著.摄影与表达[M].杭州:浙江摄影出版社,2015:1.
- [4]黄灿然译.桑塔格著.论摄影:插图珍藏本[M].上海:上海译文出版社,2010:9.

作者简介:

刘世容(1995—),女,汉族,山东青岛人,硕士研究生,助教,研究方向:广播电视摄影艺术。