

在摄影诞生的最初几十年间，摄影的探索者们无暇或很少顾及摄影的风格和艺术，而是把主要精力都投入到了摄影化学和摄影器材的优化和更新方面，影像的清晰度和持久性是衡量一幅照片好坏的唯一尺度。随着摄影技术的逐渐成熟，人们开始把目光投向技术与审美。笨重的器材、复杂的操作工艺以及其他艺术特别是绘画艺术对摄影的影响，决定了艺术摄影必须走一段仿画之路，于是艺术摄影的第一个流派——画意摄影形成了。

画意摄影（Photography of Paintism），又名绘画主义摄影或仿画摄影，产生于19世纪中叶的美国。当时，许多转学摄影的画家和具有艺术修养的摄影师，为使摄影能达到绘画的艺术地位，结合传统绘画法则，在拍摄中采用底片叠印、照片拼合翻拍和场景摆布等手法，力求使摄影具有绘画的效果或“诗情画意”的境界，以获取社会对摄影艺术的承认。最早的绘画摄影家是苏格兰的肖像画家希尔。如前所述，希尔从19世纪40年代开始，与亚当森合作，用卡罗法拍摄了数百张人物照片，作品结构严谨，造型优雅，是对英国肖像画和伦勃朗式用光的借鉴，颇似17世纪丹麦风格的油画。他的作品在伦敦水晶宫展出时，曾经受到包括画家惠斯勒在内的众多艺术家的一致好评。

1843年，美国摄影家梅雅尔（John Mayall）用银版法拍摄了10张绘画式照片，后来被《主的祈祷》一书作作插图。1851年，梅雅尔又用银版法拍摄了很多大幅作品，每张都超过24英寸×15英寸，这些作品被送到伦敦参加展览，其中《士兵的梦》、《为儿童祝福的老师》、《巴卡斯与雅利雅杜尼》等照片，后来都被用作诗文的插图。

1853年，在芬顿创立的“伦敦摄影协会（Photographic Society）年度展会上，与会的摄影家们对公众和报界关于摄影的评论展开了激烈的辩论。由于当时摄影还需要很长的曝光时间，无法拍摄运动的物体，因此，对多年来摄影只能拍摄肖像、风景、静物等感到厌烦的批评家们，普遍认为摄影是科学，但不是艺术。这种舆论大大刺激了与会的摄影家们，大家觉得必须提高摄影在公众心目中的地位，使摄影跻身于世界艺术之林。而拍摄“艺术摄影”（Artistic Photography）的最好方法，就是模仿当时流行的绘画。他们主张，应该拍摄具有历史性、寓意性、文学性、怀旧性的题材，把摄影当作技术来表现艺术。“摄影的秘密，在于创造新的主角，推出新的典型，应该产生摄影的拉斐尔和摄影的提茨安，”一位与会的摄影家如是说。基于此，许多严肃认真的摄影家，都选择一些具有崇高思想境界的、富于情感的或具有历史意义的题材，作为他们展出照片的内容。这些摄影家中的代表人物是英国的雷兰德和鲁滨逊。

雷兰德

雷兰德，全名为奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德（Oscar Gustave Reilander，1813—1875），原籍英国，生于瑞典，早年从事绘画，1853年转行摄影。1857年，雷兰德在“曼彻斯特艺术珍品展览会”上展出了他的多底叠放摄影作品《两种人生》。这是一幅16英寸×31英寸的照片，模仿拉斐尔《雅典学院》的绘画风格，以道德寓意为题材，构图颇具诗意，左边是勤勉，右边是娱乐，中间是悔恨。照片根据北欧的一个古老传说，老父亲带着两个儿子来到了人生的十字路口，一个儿子满怀信心地走向了勤奋好学、成家信教的生活道路，另一个则滑向了懒惰好色、酗酒赌博的深渊。在摄制过程中，雷兰德用了16个以上的专业模特，30张底片，拼放叠印，耗时数周，方才成功。这张具有文艺复兴风格的摄影作品在展出时引起了极大轰动，获得了社会舆论的普遍赞赏。英国维多利亚女王对《两种人生》的象征意义评价极高，专门把这张照片购买下来，送给丈夫阿巴特公爵，据说阿巴特公爵也非常喜爱，常把这幅作品挂在书房里。这幅照片也引起了一些道德家的关注，例如苏格兰，只允许展览比较保守的那一半，而有裸照的一边则必须去掉。《两种人生》的成功，表明摄影可以作为艺术的创作手段，在艺术殿堂里与其他艺术鼎足而立，使摄影照片第一次在艺术展览会里与摄影艺术成就，他被后人誉为“艺术摄影之父”。

雷兰德的代表作品除《两种人生》外，还有《艰难时世》等。

鲁滨逊

鲁滨逊，全名亨利·佩奇·鲁滨逊（Henry Peach Robinson，1830—1901），英国人。曾在利明顿的一个书店工作，同时学习艺术，并给多家刊物撰写文章，画素描。他的一些绘画作品曾入不敷出选英国皇家艺术学会。1851年，鲁滨逊由绘画转行摄影。1857年，他在利明顿开设了一家人像照相馆。第二年鲁滨逊制作出他的第一幅集锦合成照片《弥留》，表现

行将咽气的少女及其家人悲痛欲绝的伤感照片，由5张底片集锦而成，展出之后立刻获得舆论的好评，照片被英国皇室艾伯特王子作为珍品购买收藏。鲁宾逊是画意摄影的倡导者之一，并在19世纪八九十年代与自然主义摄影流派的领袖埃默森进行了一场艺术观念的大论战。

鲁宾逊几乎每年都在伦敦“摄影学会”、英国各地以及欧洲其他国家举行摄影展览。在其40余年的摄影生涯中，他的画意摄影照片为他赢得了100多次奖励。

鲁宾逊的摄影风格与雷兰德不同之处是采用照片拼贴翻拍，即按事先设计好的构图分别拍摄成照片，再将照片剪辑、拼贴在一张背景照片上，修饰后再进行翻拍。他的每一幅照片都有能表现一个故事情节，并因而赢得了“集锦照片高手”的美誉。晚年鲁宾逊放弃了他早期画意摄影的看法。1900年，在他去世的前一年，鲁宾逊被授予英国“皇家摄影学会荣誉会士”的称号。

除了摄影创作外，鲁宾逊还是一位摄影理论家，他最有影响的摄影理论著作是《摄影的画意效果》（1869年）、《摄影创作的图画》（1889年）和《艺术摄影》（1890年）等。鲁宾逊的摄影理论为画意摄影奠定了理论基础。

——摘编自：《世界摄影发展史》（南京师范大学出版社）

版权所有 中国摄影家协会（英文缩写：CPA）

Copyright (C) China Photographers Association All Rights Reserved