

回望大师

世 · 界 · 人 · 像 · 摄 · 影 · 十 · 杰

夏勋南◎编著



中国工人出版社

回望大师

· · · · · 世 · 界 · 人 · 像 · 摄 · 影 · 十 · 杰 ·

夏勋南◎编著



中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界人像摄影十杰/夏勋南著. —北京: 中国工人出版社, 2005. 1
(回望大师)

ISBN 7-5008-3469-1

I. 世... II. 夏... III. 人像摄影—世界—摄影集 IV. J433

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004291 号

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京鼓楼外大街 45 号

邮 编: 100011

电 话: (010) 62350006 (总编室)

(010) 62005047 (编辑室)

发行热线: (010) 62045450 62005042 (传真)

网 址: <http://www.wp-china.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 次: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/32

字 数: 20 千字

印 张: 5.625

印 数: 4064 册

定 价: 29.00 元

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换



9 回望大师 >

世 · 界 · 人 · 像 · 摄 · 影 · 十 · 杰

目 录

p1

前言

p3

纳达尔

p13

茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆

p25

奥格斯特·桑德

p49

理查德·埃夫登

p65

爱德华·斯泰肯

p77

菲利普·哈尔斯曼

p94

尤素福·卡什

p106

阿诺德·纽曼

p141

欧文·佩恩

p162

赫尔穆特·牛顿



9 回望大师 >

世 · 界 · 人 · 像 · 摄 · 影 · 十 · 杰

前 言

1839年，摄影术正式问世。那时，胶片感光速度慢，拍一幅人像照片有时需要几十分钟的曝光。因此，人像摄影的起步，要略晚于静物、建筑和风光类摄影。

尽管如此，摄影在写实性能上，毕竟比绘画技高一筹，而且它的费用比绘画要低。于是，人像摄影逐渐代替了肖像绘画，成为一门新兴行业。到19世纪40年代，欧美各大城市里，大大小小的人像摄影室如雨后春笋般涌现出来。

从此，摄影镜头对准了现实生活中的人们，将或天真、或庄重、或严肃、或灿烂的面容凝于一瞬，让后人看到历史，看到沧桑，看到逝去了的时代留下的印记。与此同时，一批富有才华、锐意创新的人像摄影大师脱颖而出，他们以各自的实践和理论，为人像摄影注入了新的观念和内容，推动着人像摄影大踏步地向前发展。

纳达尔的名人肖像，通过表情和个性成为富有表现力的“艺术品”。这位法国一流的人像摄影家，凭借自己的艺术天分，拍摄了许多精彩的人物肖像；

比他稍后的茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆夫人，似乎更有意于运用肖像摄影艺术进入对象的精神世界，探索和表现人物的内心情感；

被称为摄坛“思想者”的爱德华·斯泰肯，有着强烈的开拓意识。那些具有浓厚的艺术氛围和强烈生活气息的作品，表明“创造性的摄影，应该有自由表达的权利”；

菲利普·哈尔斯曼这个满脑子古怪想法的人，常常突发奇想，拍摄一些荒诞、非常规的生活场景，给人们带来惊奇、启迪和快乐；

享誉国际的人像摄影大师尤素福·卡什，注重个性特征的表现。他善于捕捉人物内心的精神流露的瞬间，展现被摄者内在的力量和真正的人格；

阿诺德·纽曼善于把人物及周围环境结合起来，有机地融为一体。他的“环境肖像”，是通过人与环境的关系展示人物性格的典范；

欧文·佩恩是二战后的人像摄影巨匠。独特的表现手法，使他的作品产生一种“距离”和“反差”，拓展了艺术创造的空间；

从不媚俗，不随波逐流，不愿刻意美化人物形象的理查德·埃夫登，被誉为摄坛“常青树”。他充满活力的作品，始终引领着时尚潮流；

作为表现人类深层欲望的勇士，赫尔穆特·牛顿另类的拍摄风格，以及画面中美丽、奢华、冷漠、放纵、颓废的气息，把人像摄影推到了社会道德所能接受的极限，也使他成为摄影界备受争议的人物。

不难看出，人像摄影的历史，是由人像摄影大师和他们的作品书写来的。因此，剖析大师的创作历程，解读他们的不朽名作是十分必要的。本书选取了在摄影史上产生过重大影响的10位人像摄影大师，对他们及其作品进行解读，使读者从中了解他们成长的轨迹，感悟摄影创作的理念，把握艺术发展的潮流。

每一位人像摄影大师都是一座峰，他们的作品构成了人像摄影的艺术画廊。让我们回溯历史，去领略那无限风光吧！

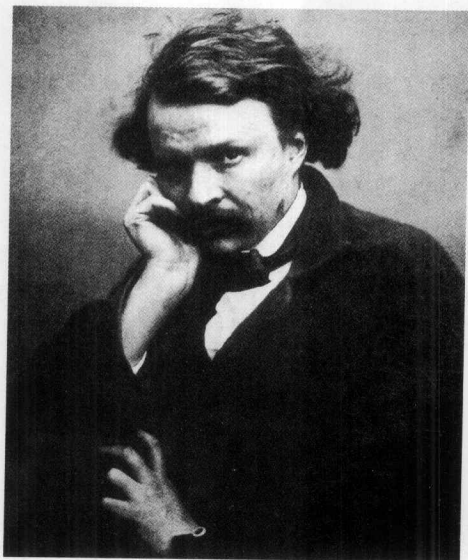
时代的肖像

纳达尔的创作与作品

纳达尔是 19 世纪最杰出的人像摄影家之一。他拍摄的人物肖像，不仅通过表情和个性成为富有表现力的“艺术品”，同时，也是逝去了的那个时代留下的历史印记。

1859 年 5 月 15 日，法国一家著名的艺术性期刊，刊登了一篇题为《法国摄影家协会展出的纳达尔肖像摄影》的评论文章，文中写道：“纳达尔的肖像作品，在所有字眼的意义都被接受为‘艺术品’，这点是无须争论的。从他对摄影对象的光线安排、姿势和立足点的选择，及他探求人物优点以作典型的表达，都可以证明这一点……这个拿相机的人永远有权利被称为艺术家。”

纳达尔原名戈斯帕德-费利克斯·图尔纳雄，“纳达尔”是他从事漫画创作时的笔名。摄影术问世不久，他马上就被这个全新的视觉手段所吸引，开始了积极的探索。1853 年，纳达尔利用



纳达尔自画像，1855

和他母亲共有的房子的顶层开办了一家照相馆，6年后，他把照相馆迁入巴黎旱金莲大街。为了引人注目，门面上“纳达尔”的字样足足写了50英尺长，并有法国式美术和字符等闪烁灯光的照明。

当时，在那间墙壁被漆成红色的照相馆里，经常聚集着法国最杰出的一些知识分子和艺术家，如画家杜米埃、马奈、库尔贝、米勒、柯罗、多雷、居伊斯，音乐家李斯特，作家乔治·桑、波德莱尔等。作为法国一流的人像摄影家，纳达尔凭借自己的艺术天分，为他们拍摄了许多不朽的肖像照片。

纳达尔注重人物性格的表现，他认为，一个摄影家，不论照相机的机械性能如何，都应该把焦点对准人物的脸部，抓住人物的神情，刻画人物的心理特征，使其性格跃然于画面之上。在谈到自己的体会时，他说：“对拍摄对象精神的攫取一瞬间的理解让你与拍摄对象之间有了交流，让你能了解这个人，帮助你了解他的爱好、思想和性格，让你产生的不是一张平庸的复制品，一种例行公事或偶然……而是一张真正令人信服而和谐的照片，一张熟悉的肖像。”

乔治·桑是一位风流才女，与同时代的文艺风云人物——缪塞、肖邦、福楼拜、巴尔扎克都有着密切的来往，作为19世纪法国浪漫主义大旗下最负盛名的一员女将，她时常穿男装，叼烟斗，纵马飞驰。纳达尔在拍摄《乔治·桑》这幅著名的肖像时，她已56岁，凝视的双眼里满是岁月历练的智慧与坚定，还有一丝掩饰不住的疲惫，年轻时的反叛已不见踪影。

让·弗朗索瓦·米勒，在纳达尔眼中是“法兰西画派中最诚实的天才”，在为米勒拍摄肖像时，纳达尔也把这位画家拍成了这样一个天才，一个穿着长礼服的朱庇特。而在《古斯塔夫·多雷》中，则是以坚实的造型和沉着的布光，来刻画这位著名插图画家坚毅深沉的个性。

纳达尔曾经是一位漫画家，这使他在捕捉人物神态和造型方面，具备了很强的功力。他在拍照时，被摄对象可以随意选择姿势，而不是由他刻意安排造型，这样人物看上去很自然。他拍摄的人物形象简洁庄重，无论皱眉还是微笑，都像他们平时在谈话时看着他们的朋友一样，即使明显是摆出来的姿势，看起来也是生动自然的。

纳达尔十分推崇清晰逼真的达盖尔银版照片，不愿追随那种唯美造作的画意风格，他坚持使用自然光，配以镜子和屏风的折射，并尽量避免道具或背景对人物的干扰。在盛行“名片肖像”和“书斋肖像”的时期，他一改照相馆用华美布景和道具的做法，使用单色幕布和简单的道具，从而简洁突出地表现了被摄者的精神风貌。他偏爱大半身的人像摄影，充分利用人的脸部、神态和坐姿来展现人物个性，打破了当时人像摄影大多是全身的固定模式。

1857年，纳达尔出版了一本尺寸为32X42英寸的特大画册，这本题为《名人—纳达尔》的画册，收入了他拍摄的270幅名人肖像照片。

作者点评：

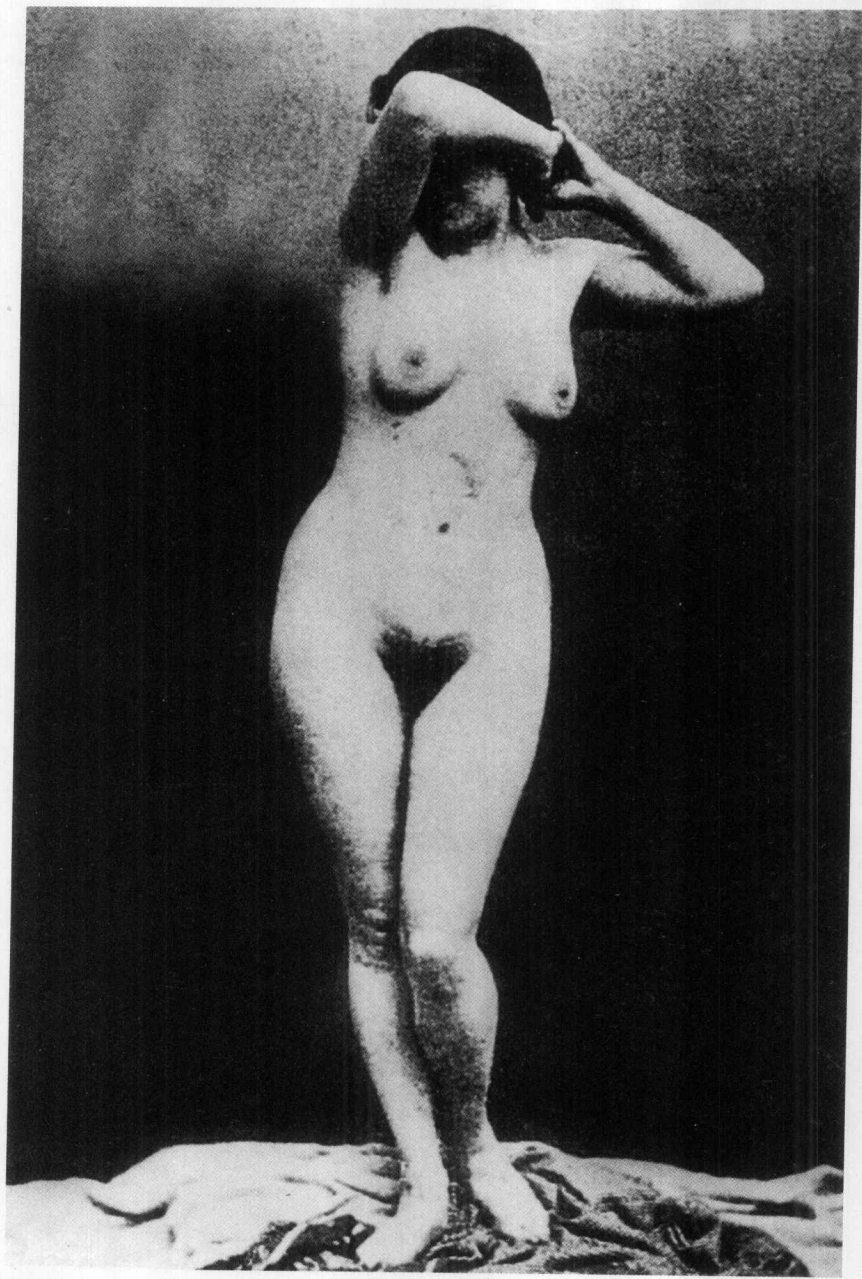
纳达尔是最早被人们称为艺术家的人像摄影家，他拍摄的肖像之所以使人们感到震撼，其原因恐怕在于这些影像不仅仅是形似，而更多的是表现了被摄对象的内在精神，是那个时代人们真实面貌的写照。

纳达尔成功的实践，奠定了人像摄影作为一门艺术的基础。在他之前的人像摄影，要么是僵硬而无生气，难以表现人物性格，要么是一味模仿绘画，缺乏真情实感，而纳达尔镜头中的人物，栩栩如生，充满了生命与活力。这些以自然的姿势、和谐的布局和突出的性格表现而取胜的作品，为后世肖像摄影确立了典范。

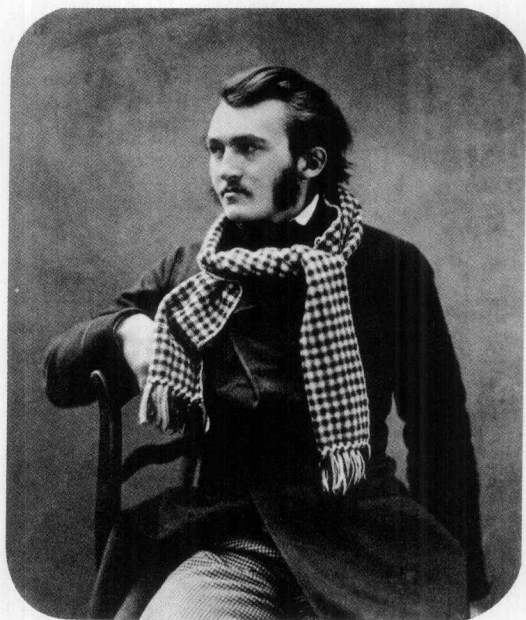
这些成就的取得，源于纳达尔对被摄对象

的尊重。他总是善于根据被摄对象的身份、职业和性格，选择合适的姿势，并利用最合适的光线和角度，抓取最能表现人物性格的瞬间。同时，他也熟悉自己的拍摄对象，与很多人有着密切的交往，这也充分地证明了“好的肖像作品只能通过友好来创造”这句名言。

无疑地，纳达尔的肖像摄影技艺是人像摄影艺术的结晶，然而，更值得我们大书特书的是，他为19世纪众多的时代精英留下了永恒的历史影像。这些影像，使后人看到了历史，看到了逝去的时代留下的印记，同时，也印证了摄影纪实性的巨大魅力。



克里斯蒂·鲁, 1850



画家古斯塔夫·多雷，1854

··· 纳达尔的创作与作品 · 回望大师 ·



画家让·弗朗索瓦·米勒，1860

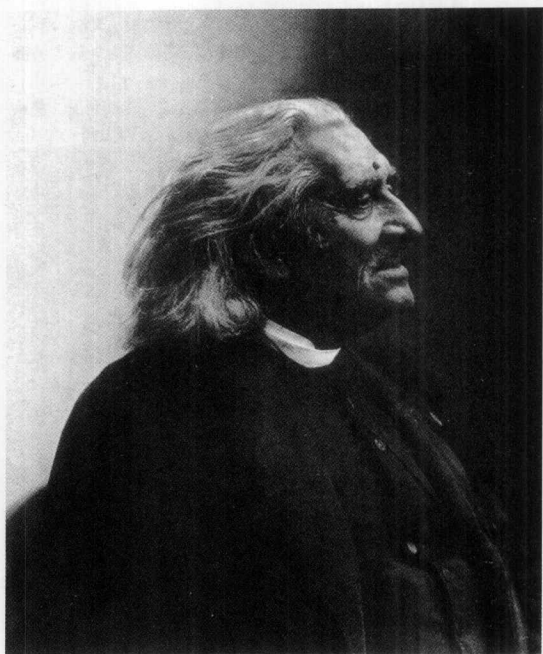


演员萨拉·伯恩哈德特，1859

.....回望大师·纳达尔的创作与作品.....



我的妻子，1853

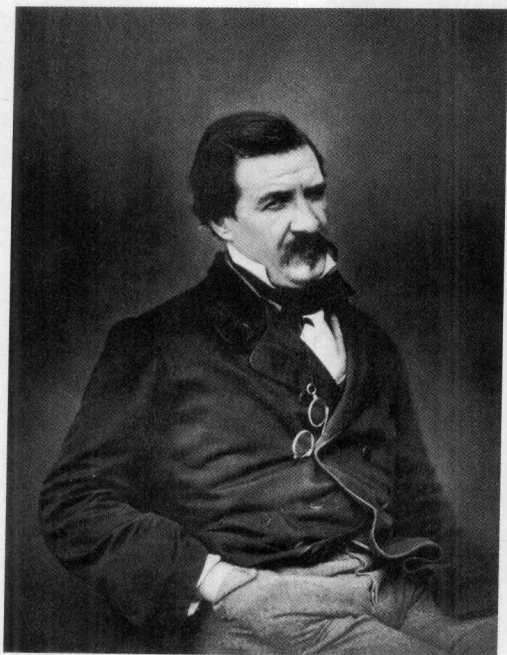


75 岁的音乐家李斯特，1886

..... 纳达尔的创作与作品 · 回望大师 ·

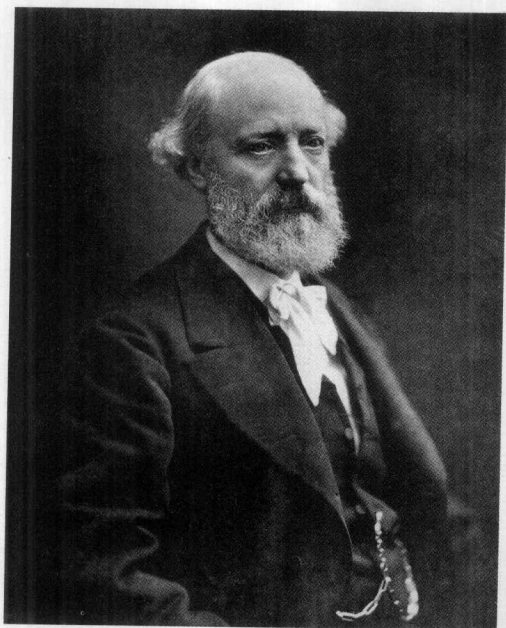


作家乔治·桑，1860



儒勒·尚弗勒里，约1865

..... · 回望大师 · 纳达尔的创作与作品 ·



威尔莱特·李·杜，1878



人体，1860 年左右

业余影人的专业素质

茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆的创作与作品

卡梅隆走上摄影道路，多少有些偶然。1863年，卡梅隆48岁，在她生日那天，她的女儿和女婿送给她一部相机，以便帮助她打发在淡水湾独居的日子。没想到，这部原本供她作为消遣的相机，改变了她的人生道路。她在《玻璃屋手记》中写道：“这个具有纪念性的礼物，越来越激起我内心原有对美的爱好。从第一刻起，我即小心翼翼、满有感情地调整着镜头焦距。它在我手中，已经变成一件有生命的东西，具有声音、记忆及创造力。”

从此，卡梅隆迷上了摄影，并按照自己的想法拍摄起照片来。她把家中放煤的储藏室改成暗房，把养鸡的玻璃屋改成摄影间。她采用8X10或12X15英寸的湿版，不放大，不修版，直接晒印制作了一大批人物照片，还用化装表演手法，拍摄了不少类似文艺复兴时期绘画的宗教画面，以及一本共有12幅照片，用做丁尼生《国王叙事诗及其他》插图的照片集。在她的《玻璃屋手记》中，记下了这些照片的拍摄经过和发生的趣事。

卡梅隆的拍摄对象，大多是亲朋好友和社交圈中的名人。当时，不少英国科学家、诗人、