

摄影观察丛书

A History of Portrait Photography

人像摄影史

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

林路
著

摄影观察丛书

A History of Portrait Photography

人像摄影史

林路

著

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

责任编辑 郑幼幼 余 谦
内文设计 郑幼幼 & 祝羽正
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学
封面设计 融象设计工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

人像摄影史 / 林路著. -- 杭州: 浙江摄影出版社,
2017. 5
ISBN 978-7-5514-1640-5

I. ①人… II. ①林… III. ①人像摄影—摄影史—世界
IV. ①J409. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320677 号

摄影观察丛书

人像摄影史

林路 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85151350

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 杭州立飞图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 17

2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-1640-5

定价: 78.00元

本书用纸由蓝碧源特纸提供

护封: 蓝碧源特纸 / 间纸 / 色域系列 / 欧纯莱妮纹 / 米色230gsm

环衬: 蓝碧源特纸 / 间纸 / 色域系列 / 新渲染色咕 / 巧克力120gsm

内文: 蓝碧源特纸 / 间纸 / 欧纯系列 / 新伯爵 / 白色115gsm

以上纸张均为可回收、可循环使用的绿色环保纸张, 获SGS, FSC-COC认证

目 录

序 / 4

第一章 照相机直面人像的最初日子 / 6

1. 早期摄影科技“导演”下的人像 / 8
2. 作为摹本的人像对画家的冲击 / 14
3. 画意摄影与唯美肖像的价值 / 20
4. 人像摄影从唯美向写实的转型 / 25

第二章 进入 20 世纪的人像摄影 / 30

1. 社会纪实类人像的独特价值 / 32
2. 浪漫主义肖像的登峰造极 / 44
3. 观念人像的萌芽与当代表现 / 52
4. 与时尚风潮并行的人像摄影 / 60
5. 照相馆人像——以中国为个案 / 76

第三章 性别认同与人像摄影的意义 / 86

1. 男性话语权下的女性形象 / 88
2. 被看与观看的角度区别 / 98
3. 直面的人像与偷窥的心理 / 108
4. 作为对话——女性摄影师的登场 / 118

第四章 当代人像摄影的几个分类 / 136

1. 家庭伦理空间的人像摄影 / 138
2. 社会学范畴的人像摄影 / 146
3. 观念摄影与人像的挪用 / 154
4. 摄影科技对人像的解构 / 162

第五章 自拍——人像摄影的独特空间 / 174

1. 自拍，从肖像到身体的界定 / 176
2. 人像自拍的心理窥秘 / 184
3. 多元化的自拍表达可能 / 190
4. 镜面折射留下的思考 / 200

第六章 当代人像摄影的经典个案 / 208

1. 从儿女到丈夫的追踪：莎莱·曼恩 / 210
2. 上海女人和女英雄：雷姆斯 / 216
3. 诡异的人像双折画：莱塔 / 224
4. 岁月的留痕变异：迪克斯特拉 / 228
5. 老成的儿童世界：卢克斯 / 240
6. 老去的男人和女人：坦尼逊 / 246
7. 将镜头对准摄影家：索莫洛夫和兰辛安 / 252

《新肖像》的编译——写在最后的话 / 262

参考文献 / 265

摄影观察丛书

A History of Portrait Photography

人像摄影史

林路 著

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

目 录

序 / 4

第一章 照相机直面人像的最初日子 / 6

1. 早期摄影科技“导演”下的人像 / 8
2. 作为摹本的人像对画家的冲击 / 14
3. 画意摄影与唯美肖像的价值 / 20
4. 人像摄影从唯美向写实的转型 / 25

第二章 进入 20 世纪的人像摄影 / 30

1. 社会纪实类人像的独特价值 / 32
2. 浪漫主义肖像的登峰造极 / 44
3. 观念人像的萌芽与当代表现 / 52
4. 与时尚风潮并行的人像摄影 / 60
5. 照相馆人像——以中国为个案 / 76

第三章 性别认同与人像摄影的意义 / 86

1. 男性话语权下的女性形象 / 88
2. 被看与观看的角度区别 / 98
3. 直面的人像与偷窥的心理 / 108
4. 作为对话——女性摄影师的登场 / 118

第四章 当代人像摄影的几个分类 / 136

1. 家庭伦理空间的人像摄影 / 138
2. 社会学范畴的人像摄影 / 146
3. 观念摄影与人像的挪用 / 154
4. 摄影科技对人像的解构 / 162

第五章 自拍——人像摄影的独特空间 / 174

1. 自拍，从肖像到身体的界定 / 176
2. 人像自拍的心理学 / 184
3. 多元化的自拍表达可能 / 190
4. 镜面折射留下的思考 / 200

第六章 当代人像摄影的经典个案 / 208

1. 从儿女到丈夫的追踪：莎莱·曼恩 / 210
2. 上海女人和女英雄：雷姆斯 / 216
3. 诡异的人像双折画：莱塔 / 224
4. 岁月的留痕变异：迪克斯特拉 / 228
5. 老成的儿童世界：卢克斯 / 240
6. 老去的男人和女人：坦尼逊 / 246
7. 将镜头对准摄影家：索莫洛夫和兰辛安 / 252

《新肖像》的编译——写在最后的话 / 262

参考文献 / 265

序

人像摄影（或以人的肖像为主的人物摄影）是摄影史上很重要的话题，也是一个永恒的主题。尤其令人感兴趣的是，一个人通过照相机和另一个人对话，其实很难说谁是主体，谁是客体。在按下快门的一瞬间，两个人的距离有时如此遥远，有时却又贴得如此之近，令所有摄影师都难以预测。于是一幅优秀的人像摄影作品，既取决于拍摄者的敏锐观察，又取决于被摄者的“现场发挥”，这是一个互动的过程，因此也留下了许多有趣味的话题。

从更广泛的意义上理解人像和人物摄影，前者主要是指比较正式的人物形象拍摄，以静态的造型居多，而后者主要是对人物活动（包括人物所处的环境）的拍摄，以动态表现为主。但是不管哪一种，对人的拍摄不应当只是单纯地表现人物的外貌形象，更重要的是深刻地表现人的性格、内心世界及其活动的一切特点。因此，从更高的层次理解人像和人物摄影，在形神兼备的基础上，还应该揭示人物的性格命运，包括环境等外在因素，构成一个综合性的人文视觉空间。

其实，任何一幅优秀的人像摄影作品都是摄影家在创作中精心提炼的心血结晶，是从大量作品中遴选出来的。有时在拍摄一个镜头时，只要条件许可，也存在去芜存菁的过程，即用不同的画面构成表现相同的主题。因为画面是有限的，生活却是丰富和复杂的，人像摄影也不能将有意义的客观事物不分巨细照单全收，而是将各种要素恰到好处地选择和分配，使画面的视觉信息充实饱满。这种取舍达到了简洁凝练的要求，其出神入化的程度也许是肉眼所不可能看到的。这样的作品，无疑会给观众在观赏的第一时间以视觉冲击力，甚至有可能影响到观众的认知领域。

从照相机的物理镜头和胶片的化学反应乃至今天与数码技术结合的历程，人的形象就一直为摄影师所关注。从长达数分钟曝光的早期影室人像，到抓拍的日常人像，以及具有观念色彩的人物形象，镜头中的人物在与摄影师目光的互动下，不断以新的姿态出现。在这样一部人像摄影史中，镜头中被凝固的人物似乎总是以一种独有的姿态表述迥异的审美观念和创意风格。这样说来，我们今天对人像摄影史的阅读，岂不就是对 170 多年来“人”的历史的阅读？

1. 早期摄影科技“导演”下的人像 / 8
2. 作为摹本的人像对画家的冲击 / 14
3. 画意摄影与唯美肖像的价值 / 20
4. 人像摄影从唯美向写实的转型 / 25

第一章
照相机直面人像的最初日子

1. 早期摄影科技“导演”下的人像

回顾摄影的历史，我们先找出人物形象最早出现在镜头中的时间以及呈现的方式。这是一个有趣的话题，比起我们如今轻松微笑地面对镜头，那些最早在镜头前能保持微笑的人，一定需要足够的勇气和淡定平和的心态。因为摆在他面前的，是一只神秘的暗箱，躲在镜头后面的摄影师正不停地摆弄着什么，这对于他来说是一个谜。一种惴惴不安的心情一直要延续到画面冲洗出来之后，才会安定下来。他甚至会感到一丝恐惧，因为曾有这样的说法——照相机会把人的灵魂给摄去。说到这里，最早被照相机摄去灵魂的“人”又会是谁呢？

经过仔细寻找，我们从目前收集的史料中选出几幅最早出现的、具有一定代表性的人像作品。首先看一张拍摄于1840年的人像照片，为什么这张人像照片不是摄于摄影术发明的当年呢？1839年8月19日，当法国科学学术院正式向世界宣布达盖尔的专利时，据说世界各地云集巴黎的对摄影感兴趣的科学家和艺术家，立刻将巴黎大街上的光学商店挤得满满的，购买令他们大开眼界的神秘器材。据说三天之后，在巴黎的广场、教堂和宫殿前，处处可以看到用三脚架支撑的黑匣子。然而由于受到当时照相感光材料性能的限制，即使在阳光下拍摄的建筑，也需要好几分钟曝光才能完成显影，而拍摄人物时，则往往得到虚糊的影像。

因此，1840年由英国摄影师约翰·威廉·德雷帕（John William Draper, 1811—1882）拍摄的这幅照片，被一些权威的摄影书籍，如《美国ICP摄影百科全书》公认为现存最早的人像作品。德雷帕是一位大学教授、医学博士和摄影术的先驱人物，1833年开始在美国发展他的事业，主要在大学授课和行医，并且对当时还处于萌芽状态的摄影技术有一定的研究。达盖尔摄影术一公布，马上激起

约翰·威廉·德雷帕
《多萝茜·凯瑟琳·德雷帕》

了他的极大兴趣。他在 1839 年 9 月（也就是摄影术公布后的一个月）拍摄了第一张照片，并且开始对摄影操作技术进行了不断的改进。1840 年 3 月，德雷帕拍摄了世界上第一张月亮照片。同年的六七月，在一个晴朗的日子，他让妹妹多萝茜·凯瑟琳·德雷帕端坐在阳光下，脸上涂满了白粉（为了提高亮度缩短曝光时间），在持续曝光几分钟之后，获得了这张摄影史上的里程碑之作。

遗憾的是，我们现在看到的已经不是原作——因为一些历史原因，原作被毁坏了。而这张照片则是在毁坏以前用达盖尔银版法复制的，如今收藏在纽约的哥伦比亚大学博物馆。妹妹面对哥哥的照相机镜头，当然不会有太多的疑虑，尽管会有一些不可避免的新奇，同时还要忍受烈日下晒烤的辛苦。于是我们今天看到的画面中的这位女性，目光中充满着自信，不管她是面对着照相机，还是面对 170 年以后的芸芸众生——我们都有理由为镜头中的“人物”喝彩。

接下来，各种身份和各种造型的“人物”就在镜头前纷纷亮相了。我们看到了美国摄影家萨姆尔·莱昂·沃克（Samuel Leon Walker, 1802—1874）拍摄他女儿的照片《约瑟芬·沃克》，

萨姆尔·莱昂·沃克《约瑟芬·沃克》

时间是 1847 年左右，如今收藏在乔治·伊斯曼研究机构中。还有一位无法确定身份的美国摄影师拍摄的黑人妇女的肖像，时间是 1850 年。这位黑人女性穿戴奢华，戴着手镯，拿着书，气质非凡，可见当时美国个别的黑人女性也有不俗的地位。还有一幅令人感兴趣的婚纱摄影作品，拍摄于 1850 年，拍摄者是 19 世纪四五十年代两位最具有国际声望的人物——美国达盖尔法人像摄影家艾伯特·桑兹·索思沃思（Albert Sands Southworth, 1811—1894）和乔赛亚·约翰逊·霍斯（Josiah Johnson Hawes, 1808—1901）。在近 20 年的合作中，他们拍摄了大量动人、逼真、细腻的人像照片，为我们留下了许多世界名流的珍贵影像。在我们看到的这幅作品中，身穿豪华婚纱礼服的女性以微微扭动的身姿注视前方，背景是较为深暗的古典家具和帷幕，其审美趣味和造型风格几乎和今天的婚纱摄影相吻合，除了画面因为年代久远而略有破损之外，无论从光线的质

感、服饰的肌理以及人物神态上，即使算不上经典，至少也是无可挑剔的。

说到索思沃思和霍斯，《美国摄影》杂志曾在1999年9、10月期透露，纽约索斯比拍卖行在20年生涯中没有比接到这样一个电话更为震惊了——有人找到了240张索思沃思和霍斯拍摄的达盖尔银版照相法照片，依旧保存在当时原始的盒子中，地点是在马萨诸塞州的一间地下室里。这些珍贵的图片曾在数十年前由一个叫大卫·费根鲍姆的美国人获得，他的德国父亲在波士顿开了一家照相机商店。作为一个入迷的收藏者，费根鲍姆收藏了所有种类的美国人的摄影作品，并且从未告诉过他的亲人。由于费根鲍姆也是一位摄影家，所以是用一个摄影家的眼光来挑选这些照片的。他的藏品包括著名的政治家和律师的肖像，还有穿着白色缎子的新娘……他的亲属在他死后从他居住的房子地下室内发现了这些装有照片的盒子，于是打电话给索斯比拍卖行。

在作品拍卖的这一天，索斯比拍卖现场被挤爆了，出价空前热烈。拍卖现场的一个观察家形容说：“这就像一场风暴。”索斯比的预先估价是：这些藏品的总价为140万到210万美元。

左：索思沃思和霍斯《婚纱》

右：索思沃思和霍斯《萝拉·蒙特兹》

最终的拍卖总价是 330 万美元，其中拍卖价最高的单幅照片是：两位无名女性站立在一把椅子旁——387,500 美元。

人像摄影的现代神话终于在这一刻诞生了，而且正是出现了类似索思沃思和霍斯这样一些对摄影理解如此透彻的科学家和艺术家，现代神话也终将变为一种可以触摸的现实，走向现代社会的每一个领域。

苏格兰人戴维·奥克塔维厄斯·希尔 (David Octavius Hill, 1802—1870) 和 罗伯特·亚当森 (Robert Adamson, 1821—1848)，也为早期的人像摄影做出了卓越的贡献。希尔是一位风景