

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人体

[美] 安东尼·拉萨拉 著

浙江摄影出版社

人体是摄影中最令人尊敬和鼓舞人的摄影题材，但同时也是最具有争议性与挑战性的摄影题材。人体摄影不仅仅是对去除衣衫伪装的身体的一项研究，也是关于身体影像、文化、性欲以及对美的非常个人化的诠释的众多争议的亮点之所在。对有些摄影家而言，人体摄影意味着优雅，也意味着用艺术家的眼光来审视雕塑般的曲线、光与影；而在另一些摄影家眼里，人体摄影代表着性感和丰富多彩，而且有时候是纯粹的视觉享受——或者招致非议。

本书深入探索了当代最成功的人体摄影大师的艺术成就，收录了诸如罗伯特·梅普索普和盖伊·鲍丁等当代有影响力的人体摄影大师的精选作品，是人体摄影的精品荟萃，散发出令人眩目的光华。与精美绝伦的人体摄影作品相得益彰的是对摄影大师的率真的访谈录。这些个性迥异、摄影艺术风格各领风骚的人体摄影大师，在访谈中畅谈他们的人生、摄影艺术创作和独到的摄影手法，与读者分享他们惊世之作背后的鲜为人知的故事和他们的创作灵感与激情。本书收录的世界顶级人体摄影大师，如同群星闪烁在人体摄影艺术的天空。这些闻名遐迩的摄影大师包括马克·巴普蒂斯特、鲍勃·卡洛斯·克拉克、斯蒂芬·梅、兰金、格雷格·戈尔曼、贝蒂纳·里姆斯、拉尔夫·吉布森、萨姆·哈斯金斯、阿瑟·特雷斯、井津建郎以及安德烈亚斯·H·拜茨尼希等。

22779/02

自1997年以来，安东尼·拉萨拉一直在《图片地区新闻》杂志编辑部任职，该杂志是面向专业摄影师的月刊，获得过众多的奖项。安东尼·拉萨拉目前是《图片地区新闻》杂志的资深编辑，为这份国际性的杂志发展成为摄影行业的权威刊物作出了杰出的贡献。安东尼·拉萨拉获得2003年度与2004年度国际摄影大奖的年度摄影编辑提名奖，他定期为众多的美国国内刊物提供摄影作品，还担任纽约市区许多摄影展览馆的客座馆长，并任数届国际摄影比赛的专题讨论小组成员，包括著名的吉姆·马歇尔·莱卡奖学基金。安东尼·拉萨拉曾在纽约宾厄姆顿大学学习英语与摄影，现居住在他的家乡纽约市布鲁克林区。

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人体

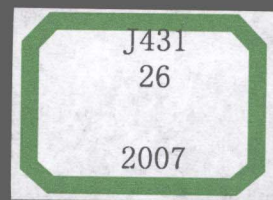
世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

风光

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人像

The World's Top Photographers
and the stories behind their greatest images

Nudes

世界顶级摄影大师
巅峰作品诞生记

人体

浙江摄影出版社

The World's Top Photographers and the Stories behind Their Greatest Images

Nudes

Copyright © Rotovision SA 2005

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权,盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2006-85号

图书在版编目(CIP)数据

人体 / (美)拉萨拉著;刘腾飞译. —杭州:浙江摄影出版社,2007. 1

(世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记)

ISBN 978-7-80686-562-0

I. 人... II. ①拉... ②刘... III. ①人体摄影—世界—现代—摄影集 ②摄影—艺术家—生平事迹—世界 IV. ①J433 ②K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 163589 号

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人 体

[美]安东尼·拉萨拉 著

刘腾飞 译

责任编辑:杨秋林

责任校对:程翠华 朱晓波

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路 347 号 邮编:310006)

网址: <http://www.photo.zjcb.com>

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印制

开本:787×1092 1/12

印张:14 $\frac{2}{3}$ 字数:120 千

印数:0001-4000

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80686-562-0

定价:68.00 元

试读结束:需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

世界顶级摄影大师
巅峰作品诞生记

人 体

[美]安东尼·拉萨拉 著
刘腾飞 译

目录

06 导 言

08 吉多·
阿金提尼

14 马克·
阿特金斯

18 马克·
巴普蒂斯特

22 安德烈亚斯·H·
拜茨尼希

28 西尔维·
布卢姆

34 巴巴拉·
博德尼克

38 盖伊·
鲍丁

42 鲍勃·卡洛斯·
克拉克

48 里贾纳·
德卢舍

54 尤里·
多吉克

60 罗伯特·
法伯

66 格雷格·
弗里德勒

70 拉尔夫·
吉布森

74 格雷格·
戈尔曼

78 彼得·
戈尔曼

84 凯蒂·
格兰纳

88 马克·爱德华
哈里斯

92 萨姆·
哈斯金斯

98 井津
建郎

102 莫娜·
库恩

134 兰金

106 安妮·
莱尼尔

140 贝蒂纳·
里姆斯

110 罗伯特·
梅普索普

144 欧内斯廷·
鲁宾

114 斯蒂芬·
梅

150 罗伯特·
斯蒂弗斯

120 R·J·
穆纳

154 阿瑟·
特雷斯

126 菲利普·
帕切

160 尼克·
塔克

130 戴维·
彭普瑞斯

166 克里斯琴·
沃格特

导言

若问世间何为圣洁？那便是人体。

——惠特曼《草叶集》中《人体的震撼》

人体揭示本色……裸露被指责为从未真正达到显露自我，人体本身就是一种服饰。

——约翰·伯格《看事物的方式》

对于人体——每个人身体之本体——的研究和记录，在艺术史的长河之中，一直以来都是最令人尊敬、最富有争议或被视为神圣的主题。从早期的古典雕塑，到诸如鲁本斯、舒尔勒以及毕加索这样的艺术家，人体在创作领域的各个方面都引发了人们的好奇、争议、分歧和迷恋。

1839年达盖尔等人发明摄影术之后，正如早就形成的绘画和雕塑等艺术形式一样，摄影术也逐渐被认可为一种创作媒介。然而，对于人体影像的拍摄，在150年之后，仍然是禁忌。多年以来，这一直被视为是对传统艺术创作的低劣模仿。

在早期，人体摄影主要局限于作为画家的视觉辅助，或者是科学或生理学研究工具（比如麦布里奇的动作分析照片，以及现实主义画家依金斯所拍摄的人体照片就是如此）。除此之外，还出现了早期的色情明信片 and 照片，以及过火的浪漫主义印象派作品。

这个领域早期的的摄影师，比如生于瑞典的奥斯卡·古斯塔夫·瑞兰德、法国的罗伯特·德芒士，以及画意摄影师克拉伦斯·H·怀特和富兰克·尤金，创作出了给人印象深刻的作品集，这些作品开始打破禁忌，使得人体摄影作为严肃的艺术形式被接受。然而，他们的作品只是模仿或补充了画家的创作。另两位画意摄影师，出生于伊利诺伊州的爱德华·韦斯顿和新泽西州的阿尔弗雷德·斯蒂格利茨的不懈努力，才使新的局面得以出现。

从20世纪10~40年代，韦斯顿拍摄了几百幅人体摄影，他在现已成名的作品《日志》中写道：“我在拍摄人体图片时充满灵感，因为每一个姿势动作里都包含着无尽的线条糅合。”

韦斯顿对自己的爱好一生执著，《玛格丽特·马瑟》、《提娜·莫多提》、《松娜·诺斯科维卡》，以及《卡利斯·威尔逊》，这些都是他的作品。斯蒂格利茨的优秀作品则是他的妻子，同时又是他的缪斯女神的乔治娅·奥卡菲的摄影图片。这些图片第一次将充满艺术美感和诱惑的人体展现出来，又将主题揭示得淋漓尽致。斯蒂格利茨的作品是对形体令人瞩目的探索，同时也不设防地宣告了爱情和欲望。韦斯顿的作品则是人体形体结构以及轮廓曲线的精彩记录。它们的确是划时代的巨作，至今仍为全世界赞美和模仿。

在韦斯顿和斯蒂格利茨的影响之下，其他许多摄影师也纷纷在人体摄影的历史上留下自己的足迹。伊摩

根·卡宁汉姆的抽象摄影图片有着独特的风格。曼·雷的超现实主义作品，包括暗房技术的特别处理，比如曝光过度等，都是颠覆传统之作，并且对今天的艺术家都还有影响。比尔·布兰特1961年的《透视人体》系列，以其令人难以忘怀的轮廓、交错的阴影，以及极限的角度挑战观者的视觉。

同一时期，赫尔穆特·牛顿在作品中所展示的刺眼的性，令人望而却步；而罗伯特·梅普索普的超现实主义的作品则以令人争议的光影展示了男性人体；克里姆斯和威特金将震撼和幽默融为一体；乔克斯图尔治和萨莉·曼展示了年轻人体的无邪和美丽，引来了赞扬和争议。

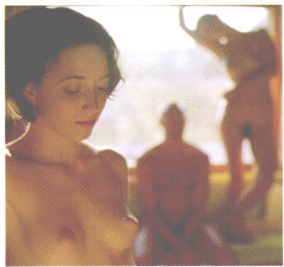
如今，人体摄影的领域是健康和蓬勃发展的。在任何一种形态的艺术之中，在书店的杂志里，在日渐扩大的互联网上，人体（尤其是女性人体）都是很常见的。自然，很多此类图片更多的是色情而不是艺术。但随着时光的流逝，这个定义在不同的伦理标准之下以及不同的人眼中，变化是很大的。但是有一点是可以肯定的，那就是批批才华横溢的作品涌现了出来。

本书为你展示的有：萨姆·哈斯金斯原创且概念多变的作品，包括他的名著《牛仔凯特》中的影像，鲍勃·卡路斯·克拉克的叛逆影像，盖伊·鲍丁扭曲了的魔力，莫娜·库恩的敏感和亲密，格雷格·戈尔曼和阿瑟·特雷斯的男性人体新视角，兰金的大胆；马克·巴普蒂斯特、安德烈亚斯·H·拜茨尼希和巴巴拉·博德尼克的好色，贝蒂纳·里姆斯的时尚风格影像，以及罗伯特·梅普索普的男性视角的隐秘的美。

你也会观察到技术的进步，包括数字工具的大量使用，是如何影响到人体摄影的。与此同时，你还会看到，在几十年之后，韦斯顿的作品仍然影响很大，不管是在传奇人物拉尔夫·吉布森的古典风格之中，还是在里贾纳·德卢舍和尼克·塔克的图片里，这种影响都是显而易见的。

正如韦斯顿自己所说的：“照相机是应该用来记录生命的，是用来表现事物本身的实质和精髓的，不管事物是锃亮的钢铁还是颤抖的血肉之躯都应如此。”将在本书中征服你的视觉的，正是后者那眩目的形态。

安东尼·拉萨拉
2005年于纽约

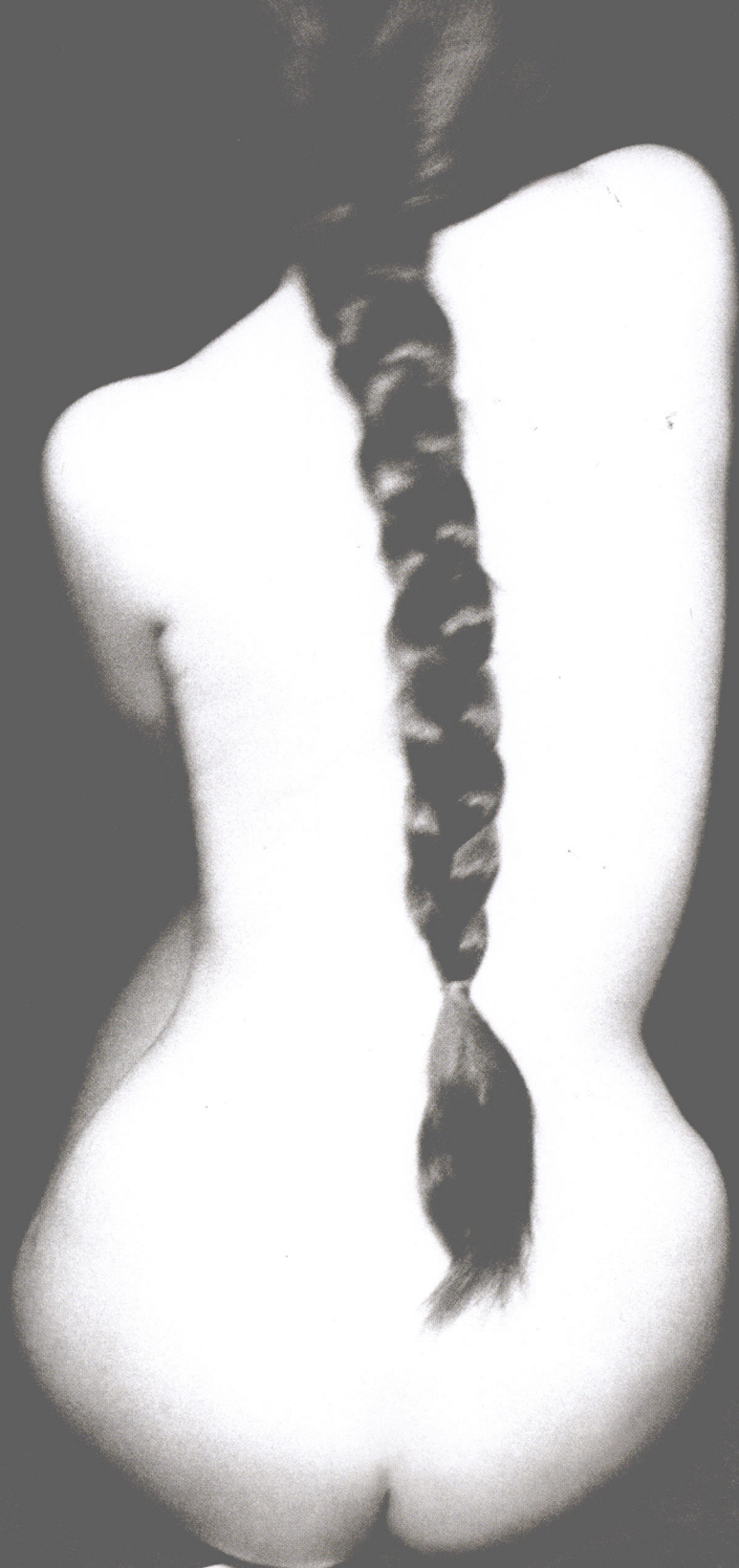

(上图)《克里亚》，2003
莫娜·库恩摄

(右图)《埃玛》，2003
马克·阿特金斯摄

(对页图)《打牌用A作弊》，
1963
萨姆·哈斯金斯摄

吉多· 阿金提尼

阿金提尼所拍摄的图片就像是复活的塑像,女性的身体被包裹在银色之中熠熠生辉。还有一些图片和自然环境融为一体,或与沙丘相平衡,或与岩石相协调。

阿金提尼对于舞蹈、金属和石质人体塑像充满激情,这从他的影像作品中反映出来。他说:“康斯坦丁·布兰克西的艺术对我影响很大,他那早期的磨光的铜塑像令我心驰神往,这也就是我要用银粉来强调模特形态的原因。”

《银色的眼睛》是一本花费12年才创作完成的栩栩如生的影像集。除了研究涂了金属粉的人体,阿金提尼对几何学也很有兴趣。他的拍摄主题经常和圆形、方形及三角形相关,人物将身体扭曲,以和图形相协调,结果就是图形和人体的完美统一。

他解释说:“有时候,我必须使用某种基于基本几何图形的结构元素,比如三角形、方形,我用它们来限制空间。另一些时候,我选择沙漠或海洋。这两个方面的情形并不冲突,因为我用它们都去传达一种无限的感觉。在

第一种情形之下,我借助于抽象的数学途径;而第二种情形,我使用的是实实在在的景色,但并不受世俗的局限。”

阿金提尼1966年出生于意大利的佛罗伦萨,最初在佛罗伦萨大学学习医学。虽然他一直喜爱摄影(17岁时就曾和女友一起学习摄影),但直到23岁时才全身心投入,并以此为职业。受到赫尔穆特·牛顿和盖伊·鲍丁的“以新方法去观察女性”的鼓舞,他移居美国,并很快在数十本主流杂志上发表自己的作品,包括《时尚》、《格言》、《花花公子》、《男性健康》、《嘉人》等。现在,他不停地往返于洛杉矶、迈阿密以及佛罗伦萨他原来的家。

他对人体摄影的热爱源自他对女性的热爱和梦想,他曾经说过:“我拍摄的女性所表现出的抽象的美,比时尚界所看重的传统的审美价值要更为深刻。”

“当我和模特独处时,我们之间能量的传递更加强烈。摄影师和模特之间的个人关系是摄影成果的基础和成功与否的决定性因素。

《银色女郎》(右图,对页图)

“如果我的画册和情色有关,那么表情一定是至关重要的,但在这些图片里,感官性诉诸于身体,这也就是为什么看不到模特的脸的原因。即使有的图片可以看到模特的脸,她们的眼睛也从来不看镜头。我拍摄的女性所表现出的抽象的美,比时尚界所看重的传统的审美价值要更为深刻。”

“也正因为如此,对于一个创意,我总要等到有合适的对象时才去拍摄。

“我认识到模特的态度在多大程度上既取决于摄影师的个性,也取决于彼此吸引的类型,它们是相互关联的,也必然和性有关。比较一下牛顿、莱姆的图片和瑞茨、韦伯的图片,我们就会明白这一点。”

在《银色的眼睛》之后,阿金提尼仍在继续着自己更为“色情”的人体摄影的探索,用着自己从20岁起就在使用的照相机。

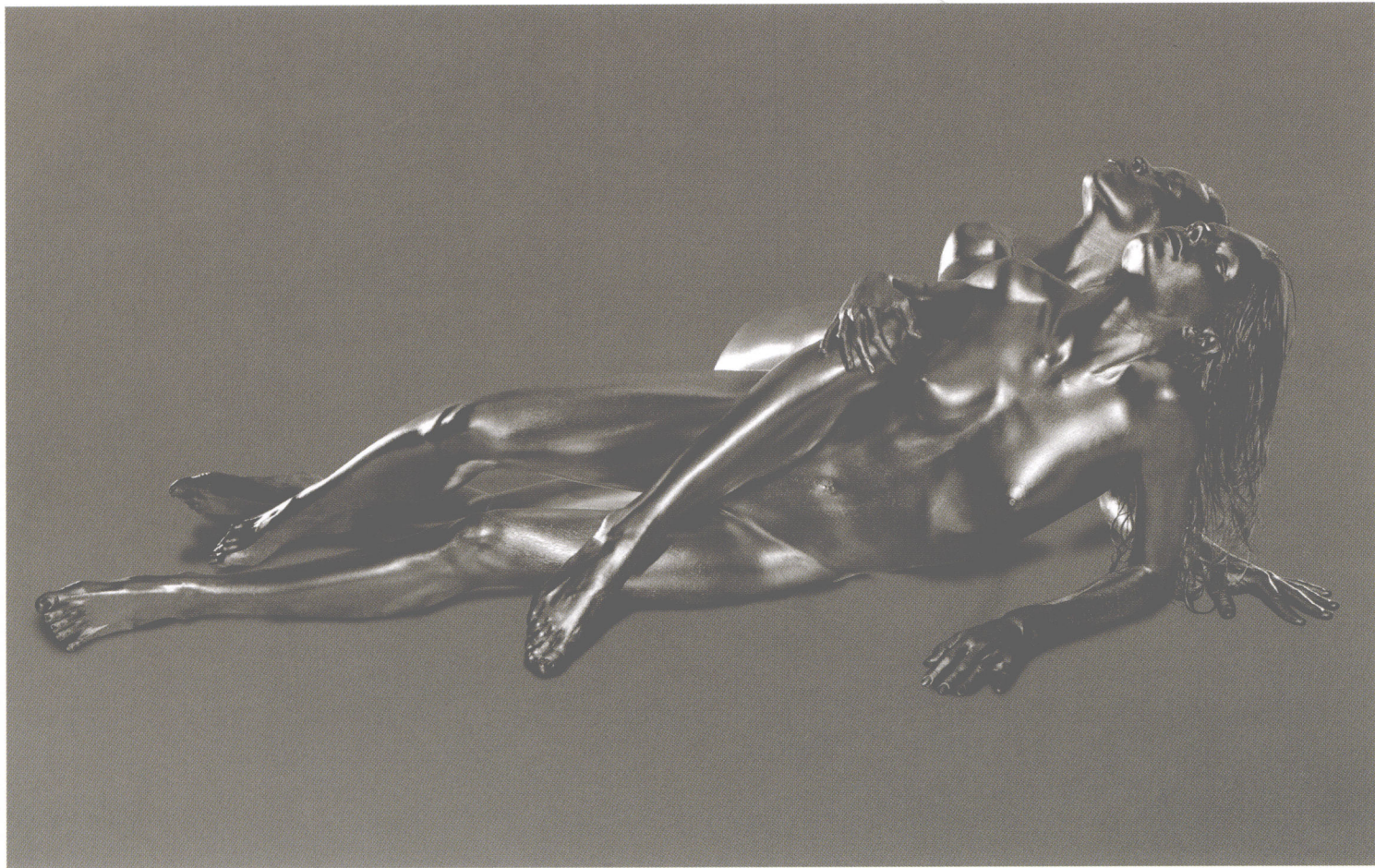
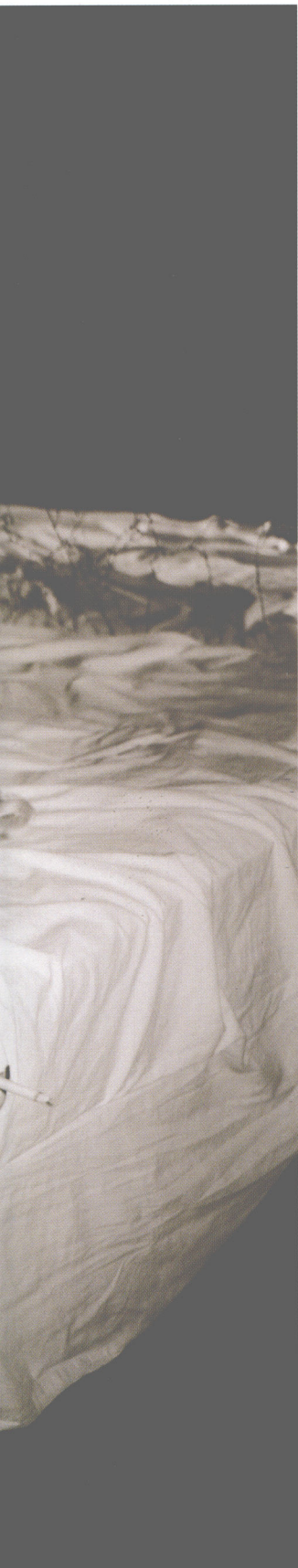
“人体摄影是一个很难表现的主题,很可能是最难的主题。但也正因为此,它也是一个最能激发人的创作灵感的主题——它在不停地提出挑战。这就像在走钢丝,需要步履稳健,一不小心就会跌入色情或沦为平庸。

“有些人体摄影作品用计算机作了层层处理,看起来就像是塑料的假人一样。我要说一些摄影师这样做显示出他们不自信的话,不算冒犯吧?在我看来,追求完美并不是要去掉疤痕或瑕疵,如果热衷于此,就会使图片失去活力。我认为完美就在于真实和生命力。”

《两个姑娘》,2003(下图)

“每一个艺术形象,不管其表现形式是绘画、雕塑,诗歌还是摄影,都是根据观者的敏锐力和文化背景来作阐释的。如果要在我的摄影图片中寻找信息的话,那么,我所表达的并不是强加给观者什么,而是唤起他们的情感。”

《詹娜和米莱娜》,洛杉矶,1997(左图)

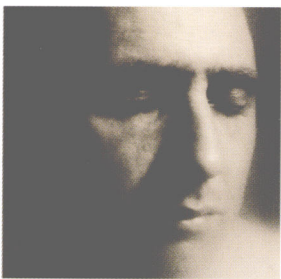

《无题》，1997(左图)

《仰视的特里萨》，1997（对
页图）

马克·阿特金斯

出生于英国的马克·阿特金斯所拍摄的影像展现出引人注目的多层次感和雕塑般的美感,这种表现形式不仅见于摄影艺术,也存在于其他艺术形式之中。阿特金斯拥有英国切尔顿汉姆艺术与技术学院的雕塑学士学位,又在荷兰的让·凡爱克学院进行过录像、电影和表演专业的研究生课程学习,因此,我们不难理解为什么他不同的摄影作品所表现出的风格、效果和外观会有如此大的差异。

“我喜欢和材料打交道,喜欢它们的质感、重量,以及可以随意地在它们上面或用它们做标记。”41岁的阿特金斯谈起自己多变的技艺时说,“我总是把照片看作是一张纸,上面有化学反应所产生的一些标记,这些标记是提示或者是假设。对我而言,照片是要展现出一个物体,这个物体以单一的方式表达着具体或抽象的概念。

“我也喜欢在暗房摆弄化学品、不同的相纸、光源、镜头,还有其他做标记的东西。我不喜欢被某种技术或过程所束缚,如果一幅图片以另一种方式创作看起来更好的话,为什么要为了形成一致的风格而放弃这种尝试呢?”

阿特金斯很早就开始喜欢摄影,确切地说是4岁,那

时他第一次拥有一架照相机——祖父母送给他的生日礼物。不久之后他看到了他哥哥许多关于艺术方面的图书,这使得他对于人体的表达产生了兴趣。“我会连着几个小时坐在那里翻阅那本书,”阿特金斯说,“一个男孩子被人体吸引的原因是很明显的,但我对于所有的图片都很着迷。我会一边临摹一边思考阴影的作用,以及人体的扭曲和弧度。有些作品看起来很不可思议,像威廉·布莱克和波提切利的作品。这些早期的印象一直伴随着我。后来,作为一个艺术系的学生,我有机会创作自己的作品,不管是油画、素描还是雕塑,我都尝试过。我会让模特做全身的造型,用粘土为他们做造型,当然,也会给他们拍照片。”

阿特金斯更喜欢使用非职业的模特或朋友,因为他们没有那种“已形成的有意识的自我的摄影形象,或者是对自己的形象已有先入之见”。他也喜欢选择态度举止自信、坚强的女性,因为他的影像作品着重于揭示人的性格。“我相信人的身体和脸部一样能揭示出人的个性,如果主体没有个性特征,那就只不过是个体赤裸的躯壳。我希望能对主体和艺术家都有所了解。”

阿特金斯的影像作品很难归类,他不遗余力地转换于彩色和黑白之间,古典和技术之间,主体的忧郁和欢快之间。有些作品上面覆盖着层层叠叠的色彩,就像是剥开层层墙纸,看到隐藏的表面一样。还有些看起来就像是卡夫卡短篇小说里的人物,他们在摇曳的阴影里陷入沉思,营造出未知和神秘的感觉。他那混杂的照相机正是他变色龙般的性格的体现。“照相机是为感光物质制造阴影的工具,所以,我会使用能拿到的任何东西。”他说,“我重新组装了一次性照相机,两架尼康FM2,一架宾得6×7,一架潘太康6×6,一架莱卡M3,很多的宝丽来照相机,一架1936年的双镜头禄来福来,以及很多“快拍”照相机。拍照时我往往把所有的都用上。除非是商业摄影,否则我从不用助手。处理这么多的照相机很有用,其乐无穷,它有助于引发摄影师观察主体的方式——肯定也是描述主体的方式产生微妙的变化。”

阿特金斯的摄影作品见诸多本图书之中,其中包括1998年他的第一本摄影集《畸形学研究者》和2002年的《十三》,他的作品已在英国、波兰、捷克,以及他现在的家——法国展出过。

《德尔》,2004(右图)

“德尔和我有着特别的工作方式,她不是摆造型,而是随意地坐或走,我们会交谈,同时我不停地给她拍照。我对于这张照片特别满意,当时我打开了暗房的灯(我是在完全黑暗的环境中印放彩色照片)。我以前很喜欢,并且会一直喜欢这种柔和的影调和色彩、微妙的质感以及人物的风采。

《埃玛》,2003(右图)

有时候,我会给模特制作几分钟的录像,随后,再从显示屏上摄取画面,我喜欢录像和显示器所赋予影像的质感、色彩,甚至是失真。我觉得此处埃玛的身影及她身

上的灯光非常优美,当时她走动一圈后正打算转身离开照相机。我采取这种处理过程还因为我可以在动作的关键时刻让它停下,就像在拍摄前可以让时间暂停一样。