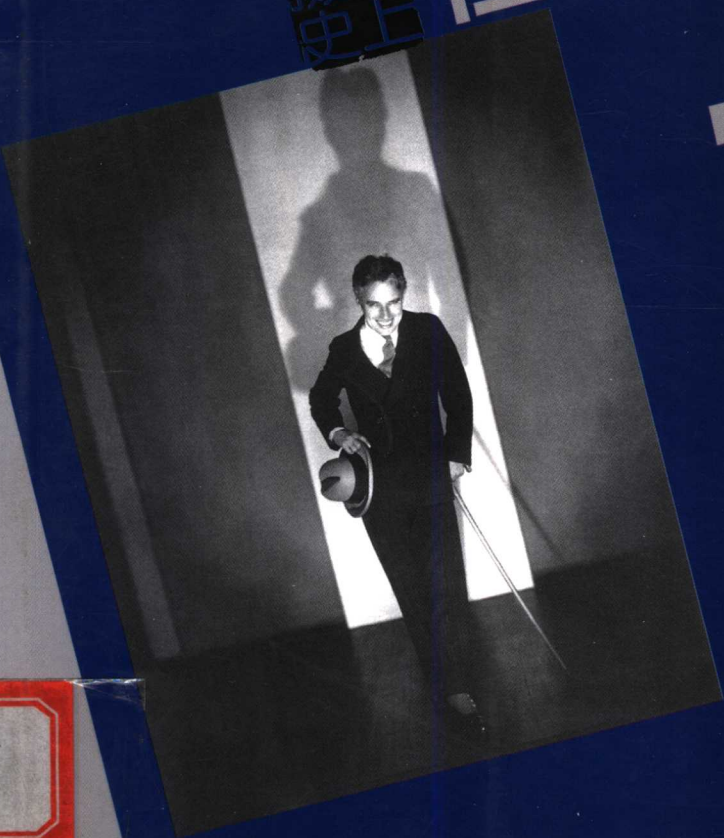

阅读摄影经典系列丛书

摄影史

性格的风采

韩子善 著

中国工人出版社

阅读摄影经典丛书

摄影史上

性格的风采

XINGGEDEFENGCAI

韩子善 编著
中国工人出版社

☐ 图书在版编目(CIP)数据

摄影史上性格的风采/韩子善著.-北京:中国工人出版社,2003.8

(阅读摄影经典丛书)

ISBN 7-5008-3092-0

I. 摄... II. 韩... III. 摄影艺术-艺术评论-世界 IV.J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第066868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) 62005038(传真)

发行热线:(010) 62005049 62005042

网址:<http://www.wp-china.com>

经销:新华书店

制版:北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷:人民美术印刷厂

版次:2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/32

字数:20千

印张:4.5

印数:001-5060

定价:29.00元

书号:ISBN 7-5008-3092-0/J·265

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

page 2

page 4

page 7

page 9

page 11

page 13

page 14

page 17

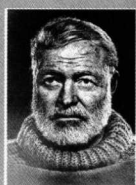
page 19

page 20

page 25

page 26

page 28

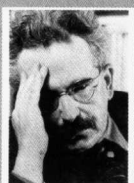
page 31

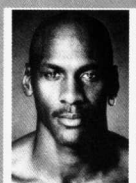
page 33

page 34

page 37

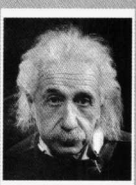
page 39

page 41

page 42

page 47

page 48

page 50

page 52

page 55

page 57

page 58

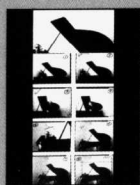
page 60

page 63

page 64

page 69

page 70

page 73

page 74

page 77

page 78

page 81

page 83

page 85

page 89

page 91

page 92

page 95

page 96

page 98

page 100

page 103

page 105

page 106

page 108

page 111

page 115

page 117

page 118

page 120

page 123

page 125

page 126

page 129

page 131

总序

□□ 阅读经典 □□

在科技进步日新月异、文化信息滚滚如潮、时尚新风席卷社会的今天，我们的生活五光十色，异彩纷呈，目不暇接，诱惑多多，行色匆匆。

在这种社会文化情势下，在多种选择中，我认为应该提倡：阅读经典。何谓经典？这是前人在他们生活的时代，在当时外界提供的条件下进行的超群出众的卓越的发现、发明与创造。这种融合了他们学识、才华、修养与人格的作品，超越了他的生命本身。千百年来，在人类文化艺术的长河中熠熠闪光，照亮了后来者前进的道路，成为后来者成长时不可或缺的营养，成为探索者坎坷路上一个个不可或缺的路标。

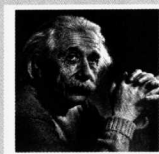
诗人说：“经典作品，清澈但难于穿透；透明但难于解析；幼稚但难于模拟；单纯但难以复制。”

经典跨越了时代，成为历史认同的经典；经典超越了个人，成为社会关注的经典；经典迈过了功利，成为艺术美感的经典。

岁月悠悠，在人类文明的历程中，科学的、哲学的、建筑的、雕塑的、文学的、绘画的、音乐的经典，光芒四射，成为人类的骄傲，精神的向往。

摄影的经典呢？

只有一百六十多年历史的摄影，由于科技手段的使用，其生产量要比有

几千年历史的绘画多得多。在这浩如烟海的照片世界里，哪里去寻找经典？

如果我们静下心来，回溯几代摄影家走过的探索之路，回味那些震撼过我们心灵的影像，仰望那些用照片为社会进步与文明繁荣做出贡献的功臣名将，我们会发现，有那么多值得反复欣赏、反复阅读、反复体会的精品。这些精品是时代赋予个人创造的结合，是必然与偶然的结合，是科技与艺术的结合，是瞬间与永恒的结合，堪称“经典”。这其中成功的启示，也有前车之鉴，但都是后来者前进路上的里程碑、指路牌。

古人曰：“温故而知新”。阅读经典，人们会发现，当今的许多争议、弯路、创新，前人已经探索过、思考过、验证过。前人的作品是台阶，铺就了我们通往明天的路；是肩膀，让我们站上去成为巨人，去创造明日的辉煌。

二十年前，“摄影队伍是一支没有文化的队伍”之说甚为流行。原因是多方面的，至今已大为改观。但在文化界，摄影与文学、戏剧、电影等比起来仍有很大的文化差距，就是与同是平面造型艺术的绘画与书法相比，摄影的学术水平、理论体系、美学观念与创作思想也急需奋起直追。

这种现状要求摄影家、摄影师、摄影爱好者除了在提高摄影技艺、勤奋创作之外，还需要认真阅读一些文化经典，包括摄影史上的作品经典。

我们不妨把这些经典看做是《唐诗三百首》、“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。如今是摄影文化普及天下的时代，且不说专业摄影师理应熟知我们摄影史上的经典，就是一位摄影爱好者也应略知前辈在摄影征途走过怎样的道路？是怎样成功过失败过？他们的努力为我们留下了怎样的精神财富？

阅读经典，这是一条令人眼界开阔、融会古今、发人深思、益人心智的认知之路、欣赏之路、启示之路。

知识给人智慧，知识给人力量，知识给人感觉，知识给人快乐。

近几年来，几家出版社先后出版了这方面的几本书。我如获至宝地买来。读后，在感谢作者的辛劳的同时，又深感不足。有的经典与非经典混杂，有的缺乏必要的文字背景，有的经典在何处，百思不得其解。我想，埋怨别人不如自己动手去做，但从我掌握的资料，从我的时间与精力等方面看，我都是力不胜任的。年过花甲，“老牛明知夕阳短，不用扬鞭自奋蹄”，我决心权把这题目当做一个学习和研究的方向，“每天进步一点点”，

总能做点事情。感谢《中国摄影家》特邀我做“经典今析”栏目的主持，使这项工作一步一步做下去。感谢中国工人出版社又鼓励我，把经典作品编著成系列丛书，因此才有这套书的出版。

这套书分为十二集，将陆续出版摄影史上《探索的足迹》、《警世的影像》、《名将的功勋》、《性格的风采》、《时尚的精华》、《生命的颂歌》等类的经典作品，再后推出中国摄影史上的经典作品。每集均选析六十幅作品。摄影的历史毕竟只有一百六十多年，在人类文化艺术园地中，只是一棵破土初萌的新芽，由此而观，其经典就尤应珍视。

阅读经典，学习经典，是为了创造经典。让我们的头脑成为一个摄影经典图片库，开阔我们的视野，提高我们的鉴赏力，激发我们的灵感。

愿朋友们的作品也能成为经典。

韩子善

2002年春 清华大学美术学院

从摄影术诞生之日起,摄影家们就十分热衷把镜头对准形形色色的人拍照。人像,往往有着引人视觉兴奋与震撼心灵的艺术效果。因此,刻意以人们千差万别的性格风采去表现人物、社会、时代与历史便成为许多心怀壮志的摄影家毕生的追求。

确实,展现性格风采的人像有着一种奇特的无穷的魅力。

当我们被一幅幅杰出的人像摄影作品吸引,进而全神贯注地观赏时,这些作品便会把我们引领进一个熟悉而陌生,凝固而生动的视觉天地中去。一幅作品往往可以脱离周围环境而独立成为一个宇宙。观赏者也往往忘却了习有的时空感,而根据人物和形状、姿态、表情来理解和体验人物所处的环境和心境,会与人物一起在一个特定的时空中升沉着喜怒哀乐忧思愤等种种情感的浪潮。正是从这里,我们更加深刻地认识了人,更加动情地认识了世界。

人像是人们所熟知的,人像摄影艺术却是知之不尽的。人像是个多么狭小而又有限的领域,人像摄影又是一个宽广而探索不尽的广阔的天地。

千百年来,多少仁人志士,英雄豪杰在留下了他们生命的光辉,丰功与伟绩离开人世时,形象也随之消逝。因为没有摄影,今天,我们只能借助想像来猜想他们的风采。自从摄影术诞生,每位名人都会被人无数次拍照,留下他们的“风采”。

摄影科技手段的运用，使我们可以毫不费力地“描形”，但人像摄影艺术贵在“写心”。罗丹说：“性格就是美”，其意就是说只有把人物由于经历、学识、才华、情感等因素形成的特有性格，通过形象展示出来，才是感动人，启发人的艺术，我们不妨把优秀的人像都称为“无声的独白”。

人物的性格，无不是在一定的环境熏陶中形成，因此拍摄人又不仅是拍摄人，同时注重环境，这是许多摄影家在人像摄影中重要的美学追求。这种主客关系的相依相靠，相辅相成，为人像摄影留下了许多经典之作。

现实中的人，一个就是一个，而在艺术家眼中，随着时空的转移，情感的变化，手法的更替，一个美人可以拍摄出成百上千不同的形象，人称“百变美人”。这是艺术的诱惑，更是才能的挑战，这也正是人像摄影艺术的魅力所在。

1/21

■ 最初的人像

23/43

■ 名人的写真

45/65

■ 无声的独白

67/85

■ 环境中的人像

87/111

■ 百变的美人

113/131

■ 创意的人像

最初的人像□□□

伟大的人类，不仅有着动物们所没有的认知能力，而且有着无边无际的想像能力。因此，人像艺术不仅有着极为准确而生动的再现领域，而且具有极为神奇美妙的表现天地。因此，表现挑战再现，创意挑战纪录，梦幻挑战现实，观念的更新，手法的多样，使得人像摄影艺术多姿多彩，美不胜收。

但这一切，仍是千回百转归大海。经得住时间的考验而成为经典人像摄影的，仍是那些以展示性格风采来赞美人性、讴歌时代、记录历史的作品。

愿我们铭记，这些人像的经典留给我们的重要启示。

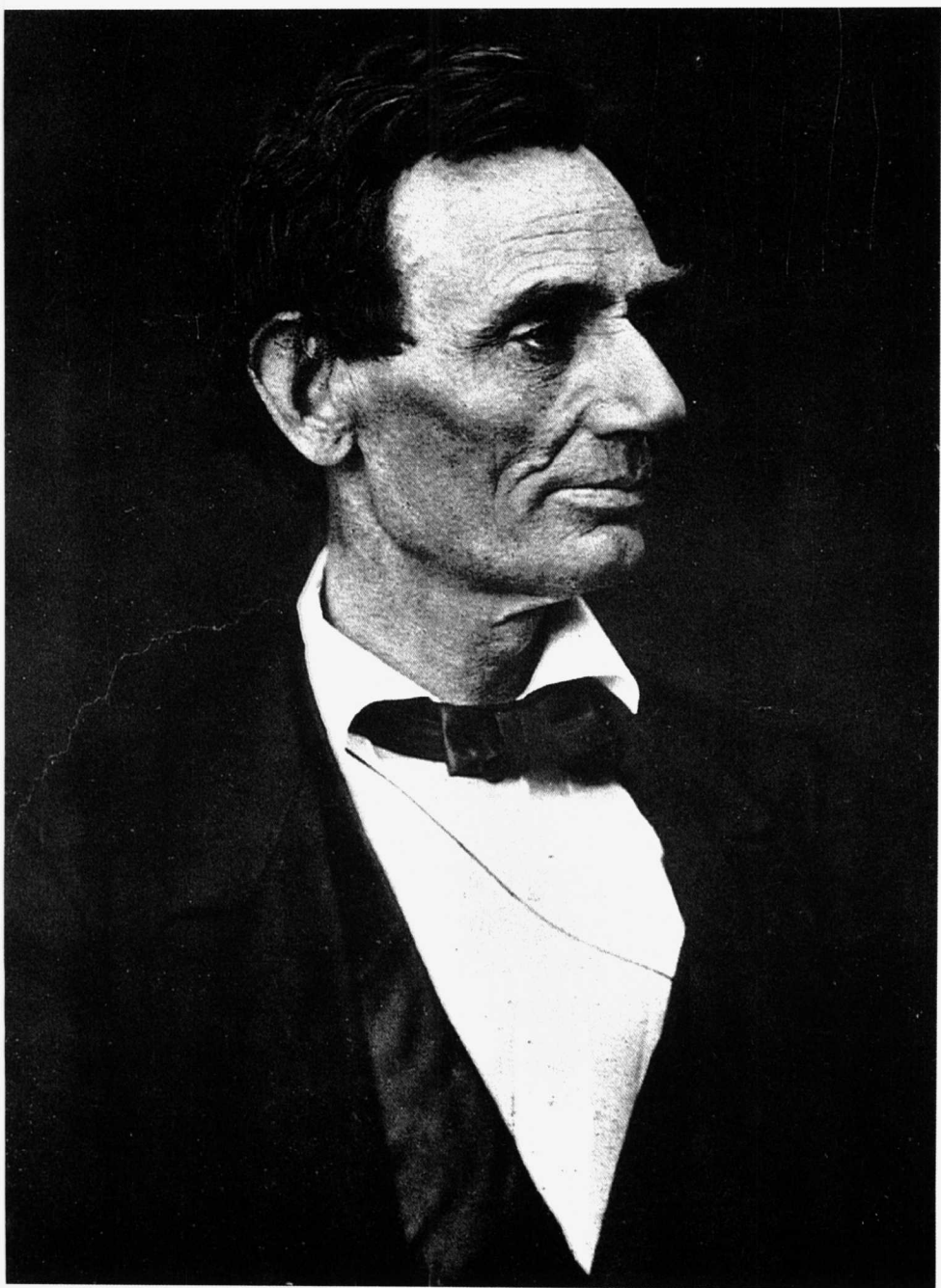
摄影术的发明，使人类有了第三只眼睛，其最令人狂喜的是，人们从此可以把客观物像变为永恒的记忆。这项发明以空前未有的速度从欧洲传播到美洲、亚洲、澳洲、非洲，人们用相机记录着希腊的古建、非洲的风情、中国的皇宫……

人，也最早进入了镜头，“人是一切社会关系的总和。”“人是形形色色的社会现象，纷纭变幻的人生是时代的一面镜子。”因此，从摄影诞生之日起，人，就成为摄影的永恒题材。

虽然，因为相机的简陋和感光材料的原始，最初的人像曝光时间需要几分钟甚至几十分钟，但是，摄影师们仍然注意从形与神两个方面追求最佳点。一百多年前拍摄的人像，至今看起来仍令人感动，这是一个重要原因。

令我们感动的另一个重要原因是这些百年之前或咤叱风云，或芸芸众生的人物都早已化为尘土。但今天看来，仍栩栩如生，如在眼前，伟大的林肯、天才的爱迪生、才华横溢的巴尔扎克、性情怪诞的波德莱尔、风流女作家乔治·桑……这些以自己的业绩成为永恒星辰的人物，以其独特的性格风采长留在人们的记忆之中，亘古而不变，这就是摄影的奇特，这就是摄影的魅力，这就是摄影的伟大。

最初的人像，以真切的记录，可靠的凭证，形神的兼备，开创了人类文化新篇章。人像，促进了人与人之间的了解；人像，浓缩了社会的风云；人像，用一个个生动的形象诠释着历史的永恒。

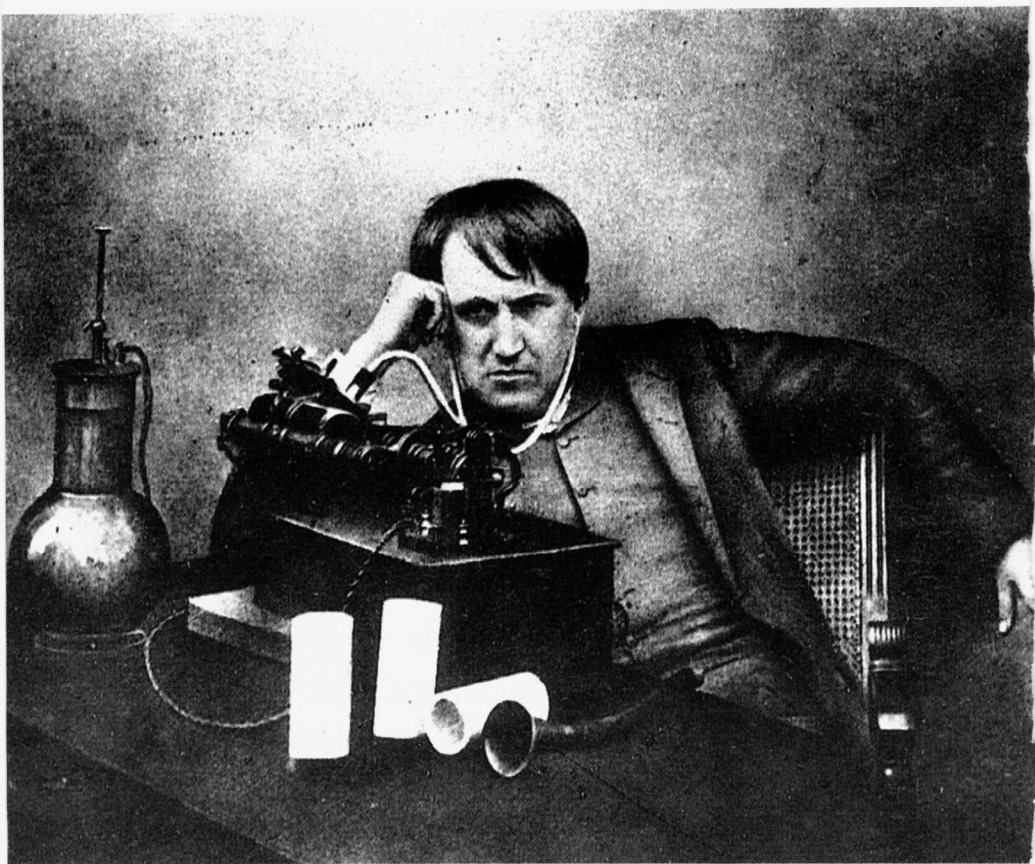
□ 《林肯》 佚名 1858年

摄影术诞生之前的政治要人，都无从查证他们的真实面容。1839年诞生的摄影术，为当时开始从政并成为总统的林肯留下了第一位总统像。

林肯1809年生于美国一个工人家庭，自幼从事劳动，热爱读书。青年时代当过店长、乡邮员、测量员、工人等。虽然生活艰难，但十分关注社会政治。1858年发表《家庭纠纷》的著名演说，主张维护联邦统一，逐步废除奴隶制度。1860年当选美国第十六任总统。1862年签署《宅地法》和《解放黑奴宣言》，引起巨大反响，声望日益提高。

1865年，南方奴隶主指使的暴徒刺杀了他。

马克思曾经给予他高度的评价，称他是“一位达到了伟大境界而仍然保持自己优良品质的罕有的人物。以致只有他在成为殉难者倒下去之后，全世界才发现他是一位英雄。”

□ 《爱迪生》 佚名

我们今天生活中使用的白炽灯、留声机、炭粒话筒、电影放映机等1093项科学技术，都是美国发明家爱迪生发明的。这位十九世纪的天才，他的一生象征着美国人依靠科学技术由穷变富的理想，也被美国人视为公众英雄。

这幅佚名拍摄的人像作品，把生活在科学技术天地的爱迪生那种勇于探索、勤于思考的性格特征表现的呼之欲出，使读者如见其人。

爱迪生的重大贡献还在于创办了世界上第一个工业研究实验室，力图把实验室办成发明工厂，打破了过去科学家单独从事研究的习惯。他组织一批专门人才，分派任务，共同致力于一项发明。从此以后，欧美各大公司企业都仿效他的做法。从而开辟了科学研究的新时代，使当今的科学技术“日新月异，突飞猛进”。