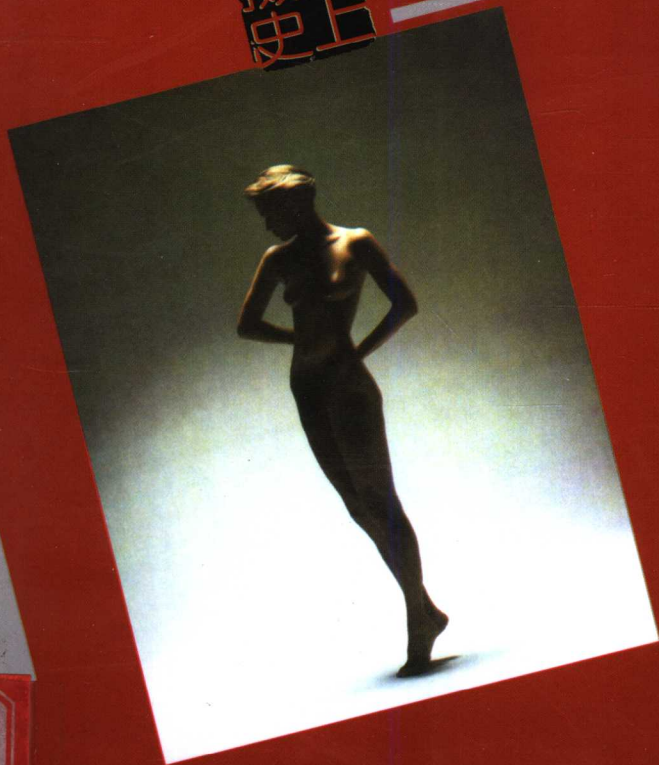

阅读摄影经典系列丛书

摄影史

生命的颂歌

韩子善 著

中国工人出版社

☐ 图书在版编目(CIP)数据

摄影史上生命的颂歌/韩子善著.- 北京: 中国工人出版社, 2003.8

(阅读摄影经典丛书)

ISBN 7-5008-3091-2

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066866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 7-5008-3091-2/J · 264

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

page 3

page 4

page 7

page 9

page 10

page 13

page 15

page 17

page 18

page 20

page 25

page 27

page 28

page 31

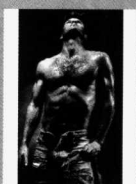
page 32

page 35

page 37

page 39

page 41

page 42

page 47

page 49

page 50

page 52

page 55

page 56

page 58

page 60

page 63

page 65

page 68

page 70

page 72

page 74

page 77

page 78

page 81

page 83

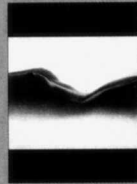
page 85

page 87

page 91

page 92

page 95

page 96

page 98

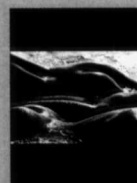
page 100

page 103

page 105

page 106

page 108

page 113

page 114

page 117

page 118

page 121

page 122

page 125

page 127

page 129

page 130

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。这种融注了他们学识、才华、修养与人格的作品，超越了他们的生命本身。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，回溯历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”。这其中有成功的启示，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。前人的作品有如台阶，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上走过怎样的道路？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，又很感不足。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”，我决心权把这个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”栏目的主持人，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

摄影一经问世，荟萃万美于一身的人体便立即成为摄影家所关注的题材。因可以说，摄影有百年的历史，人体摄影也有百年的历史。

在短短的一百多年间，人体摄影从幻想走向成熟，从单一走向多姿多彩，人体摄影的风格流派经历了人体绘画上千年才能完成的经历变化。

这是几代摄影家面对人体唱出的生命颂歌。

绘画风范与独立意识

摄影在襁褓时期是不是艺术，争议极大。依照世袭的伦理观，即便是绘画，也不允许表现现实社会中不着服装的肢体。因而，摄影初期的人体摄影多是以古代题材或以“夜”、“晨”这种富有象征与抽象意味的题目进行创作。其高峰是1856年瑞典画家兼摄影家雷兰达的《人生之路》的展出。这是由许多裸体照拼接而成的，摄影史家认为从《人生之路》开始，摄影才允许进入艺术殿堂，值得注意的是，这升华之路一是模仿绘画，二是借助人体。

在人体摄影中，其作品不仅有形体美的魅力，而且具有人体的自然风韵与内在活力，成为自然生动的形象。摄影的优势使得摄影家可以拍摄到奔跑的人体。纯粹主义摄影的旗手，韦斯顿、坎宁安、斯提格列兹等拍摄的作品，表现出人体在静态中、在行动中特有的美感。

经过半个世纪的努力，生命，在镜头中，怯生生的显身显形。

写实魅力与变异情趣

二十世纪二十到三十年代是人体摄影事业取得巨大发展的时期，人体摄影朝着写实与变异两个方向发展，都取得了令人瞩目的成就。

以美国摄影大师爱德华·韦斯顿为代表的写实摄影家，在表现人体美方面取得了举世公认的成就。他们用协调的光影，准确的聚焦，严谨的构图把人体拍摄得令人陶醉，达到理想化的高度，成为人类自身美的发现与尊严的确认。韦斯顿拍摄的人体，一般都不拍摄面部，因为他的人体作品是用“这一个”而实现对整个人类生命的表现与歌颂。含蓄地遮掩面部是为了全力地把人们的注意力吸引到人的肢体与肢体的某一部分来。关于拍摄人体的起因，他曾在日记中写道：“云彩再一次诱惑我……还有什么东西能比云彩的形式美能逃避我的镜头的捕捉！但是，

当我把眼睛往下一瞥,看见泰娜裸体躺在沙丘上进行日光浴,我拍摄云的工作结束了,我把镜头对准一个更加现实的主题,并获得了有趣的成功。”他还说:“我无须在拍摄前想好姿态,生活中的影像,人体固有的美和动人的姿态深深地打动了。”因而他的作品不仅具有强烈的形式美感而且富有浓郁的生活气息。

特别值得提出的是,韦斯顿的人体作品之所以充分展示了写实的魅力,淋漓尽致地表现了人体的完美,这与他的艺术追求是分不开的,他曾是以安塞尔·亚当斯为首的“F64小组”的成员,以追求最大景深、精微地表现物质世界之美为己任。这种追求强调了对光影的了解和运用,增强了对摄影表现力的信心。从而使他的人体摄影达到了艺术的高峰。

二三十年代欧美社会并不那么理想,第二次世界大战的爆发,更从根本上打破了人的梦想和对传统理念的信仰。动荡的年代产生着动荡的艺术。这时绘画界出现了种种新主张如表现主义、立体派、未来派、达达派……自成一家,傲立于世。他们一致否定摄影比人的肉眼能更真实地再现物体的观点,他们主张非写实的手法。同理,一些摄影家也试图摆脱摄影写实技术的束缚而求新变异,以寻求解释日趋复杂的现代生活及表现这种生活的方法。于是游戏实验与形象变异便成了他们创造的第一步,沿着这一方向发展至顶峰的是美国达达派摄影家曼瑞和包豪斯艺术设计学院的莫霍吉·纳吉,他们认为,自然并没有创造艺术作品,是我们人类心智所特有的阐释能力发明了艺术,艺术作品决定于人。因此,无论使用什么工具,采用什么手段,无底放大,偏光处理,剪辑拼接,都是应该允许的。他们的人体作品立意大胆,简洁幽默,充满变异的情趣,表现出新颖的形式与精练的内涵。

主体意识与生活经验

二十世纪四十年代至五十年代的人体摄影家不断地积蓄自己的力量，他们吸收了韦斯顿写实的成果，赖依的实验性效果，但更渗透进主体意识而开创着人体摄影的新天地。

有的注重人体的结构形式，他们以冷峻的审美目光，或者将人体局部裁割成独立的画面，表现物质世界的结构；或者把人体置于物质世界之中，以结构形式映照人的心灵，表达作者深刻的主观理念。有的则以人体作为情感符号表现对社会演变，人生意义以及爱与死关系的哲理思考，拍摄出一些抽象的具有强烈主体意识的人体作品。

五十年代以后，由于商业广告的需求，杂志封面美女照的风行，在人体摄影中出现了各种各样强调性意识的手法，以唤起生活经验来吸引顾客的注意，广告越来越公开地表现有性感的大腿与裸胸，杂志上频频刊登裸露肌肤的小姐们的大幅照片，代替了过去好莱坞女明星的妩媚照片。

多姿多彩与以丑为美

二十世纪六七十年代的欧美社会是异常宽容的，青年人的各种思想观念、性生活方式、艺术追求几乎都得到允许或鼓励。由于人们生活节奏加快，许多事情也来不及比较、分辨，尤其在艺术界更加突出，各种风格流派，万花筒式地不断涌现，互相影响，推进或抵消，瞬息万变。人体摄影也是如此，有的追求逼真的写实效果，有的将人体融化在环境之中；有的以庄重的态度把女性奉为美神，有的戏虐地表现性的官能；有的如诗人，为人体蒙上飘逸的诗情，有的如歌手，向人体吟唱痴情的颂歌；有的以近距离的特写，把人体视为宇宙，有的远距离拍摄，对照鲜明的背景；有的专门拍摄城市中的裸体，有的则热衷让人体与大自然合一；有的致力于表现女性的温柔与秀美，有的潜心于男性强劲与健美的体现；有的压抑性意识，力图净化人的情感；有的注重性意识，主张人性的回归；有的令人幻想，有的使人恐惧……真是多姿多彩，花草丛生。

多种的追求带来了多种的方法技巧,甚至出现了绘画与摄影的交叉,美国摄影家吉洪·米利与法国画家塞尚的现代派绘画《下楼梯的裸女》给我们带来了异工同曲的观赏乐趣。在艺术新观念的探求中,摄影家与美术家分别用自己的方式突破了固有的时空观念,人体摄影的丰富与发展,由此可见一斑。

六七十年代以后的人体摄影在发展中又有了新的内容。一是在人体摄影中把重点放在对社会变革的关心和对男性之间、女性之间、男女两性之间、大人孩子之间的种种关系的表现上。二是有一些人热衷于运用摄影的快拍能力进行人体的纪实性拍摄,这是宽容的社会背景下,人体的真实自然的记录。他们拍摄的对象是着泳装者、裸体行动主义者、裸体抗议集会上的人群、进行日光浴的人们以及赤裸着游戏的孩子们。三是以丑为美的倾向,社会的动荡与倾轧,个人知识的匮乏,心灵空虚与意志薄弱,造就了社会上的一批“嬉皮士”,他们寻求刺激,追逐怪诞。在艺术中,他们无功力无效力去创造美神,于是使用污秽与丑陋抛掷出来竭力在艺术殿堂中抢占一席之地。近十年来,在欧美出现了许多人体摄影作品,怪而不美,脏而不新,他们刻意扭曲人体美的肢体,任意泼洒脏水污染人体美的面貌,这些真善美的逆流只能是过眼烟云,经典行列中当然没有它们的位置。

让我们静下心来,细细阅读,你会听到生命明快的节奏在推进,生命优美的旋律在起伏,我们都会被深深打动,因为这是生命的颂歌。

1/21

■ 生命，
在镜头中怯生生显身显形

23/43

■ 生命，
在光影的辉耀中美轮美奂

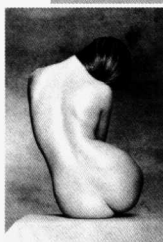
45/65

■ 生命，
在人与自然的和谐中飞翔

67/87

■ 生命，
在爱的世界里美妙而神圣

89/109

■ 生命，
在简约抽象的天地间闪烁光芒

111/131

■ 生命，
在哲学与诗的时空中如此奔放

生命，在镜头中怯生生显身显形 □□□

几十万年前，地球出现了人类，五千年的文明，养育出有着活跃的生命与现代意识的人类。

人，这是天地间最伟大的生命现象，从一个单独的卵细胞发展成为复杂的有机体，有着如此美妙的容貌、如此雄健的体魄，有着如此聪明的智慧，有着如此文雅的风范。

古希腊的人们把对人的赞颂体现在竞技场上的奔跑、投掷中，永恒地保留在如玉的大理石上。

文艺复兴时代的巨人们高举“人本主义”的大旗，把人的尊严置于至高无上的地位，以“大卫”为代表的男性显示出人的豪迈，以“蒙娜丽莎”为代表尽显女性的妩媚，人的生命情态，在雕塑与绘画中，是如此多姿多彩。

1839年，摄影术问世，摄影的问世，令人类几千年的文化产生了巨大的震撼，人们惊叹着它“可怕的真实”，能够不差毫厘地惟妙惟肖地记录客观影像。人们惊叹着它“机敏的瞬间性”，能够在刹那间，记录下瞬间才有的生动形象。

而几乎与摄影术问世的同时，许多摄影师便把镜头对准人体。

这为已成为着衣人群所不容，这为几千年形成的伦理道德所不容。

有人断言：因为写实，人体摄影绝不会成为艺术。

一百多年前的人体摄影，既是巨大的诱惑，又是巨大的危机。

于是，一些摄影家依托神话传说进行创作：伊甸园里亚当与夏娃的故事，地中海中美维纳斯的诞生……

一些摄影家用柔焦的方法，麻胶版的效果，椭圆的画框，让画面形象与现实真人拉开距离，逃脱世俗的攻击。

即使如此，也同样面临灭顶之灾。英国摄影家里维斯·卡洛尔拍摄过一张朋友女孩的侧坐裸照，并且借用但丁神话《贝亚特丽奇的诞生》发表，结果根据英国维多利亚时代的道德法规在英国还是被判为非法，认为是对传统道德的公然挑衅。

梦露的遭遇更发人深思，独具慧眼的摄影师发现一贫如洗的年轻梦露天生丽质，便用70美元的佣金拍摄了她的人体照，结果，一方面几百万份印刷品抢售一空，一方面，由此而生的轻侮跟随了她一生。从中不难看出人类文化与道德的两面性。

崇高的审美理想，需要有伟大的作品来体现，需要有超群出众的创造为人们燃亮明灯，经过半个多世纪的探索与创造，人体摄影，从怯生生走向成熟，走向理直气壮，韦斯顿、坎宁安、曼瑞、哈尔斯曼都为此建立了功勋。

人体摄影，终于成为一门新兴的魅力无穷的艺术。

□ 《人体背影》 古斯塔夫·雷兰达

摄影术一诞生，面对人体美的诱惑，许多摄影家便以伊甸园里亚当与夏娃偷吃禁果一样的勇气，把镜头对准人体。

但是，世俗的约定，道德的限制，毕竟给摄影家们以无形的束缚，因为，人是社会的人，人体与性毕竟是隐私的范畴，能够不差毫厘地再现客观的形象的摄影，在最初的年代，只能是怯生生、羞答答的含蓄表现。

这幅作品全裸而只是背影，大胆又极为含蓄。

因此，这幅作品被流传下来，作为那个时代的代表作。

□ 《人生的两条道路》局部

古斯塔夫·雷兰达

19世纪中叶，摄影术发明后不久，摄影家为了取得与画家平起平坐的地位，便想方设法使自己的摄影作品与绘画有同样的视觉效果，后人称之为“画意摄影时代”，其代表作就是用三十九张照片拼放而成的《人生的两条道路》。

其中表现“堕落人生”方面，有些裸女像，这是其中一幅。

这张作品完全可以作为一幅独立作品来欣赏，自然而丰腴的人体，婀娜、娇羞的动态，半遮半掩的动作都使作品成为传神之作。

□ 《浑圆之美》

(美国) 伊莫金·坎宁安 1932 年

美国女摄影家伊莫金·坎宁安活跃于 20 世纪初。当时，为了认识和发挥摄影自身的特性，作为美国西海岸现代摄影的先驱者，她和亚当斯、韦斯顿等人一起，成立了“F64”小组，倡导摄影纯粹自立的意识，推动了摄影的发展。

在坎宁安特有的女性的目光中，构成形式几乎就是一切。她把摄影的空间想像成一个盒子，里面充塞着各种各样的构成并且在平面上可以呈现出来。

这幅作品正是坎宁安体积感的典型体现，充满画面的女人冲击着人们的视觉，展示着生命的浑圆之美。