

时代的肖像

世界人像摄影解读

夏勋南 / 编著
湖南美术出版社

1700年，蒂费热·德拉普鲁在《吉方蒂》中描绘了人类向往已久的一个梦想：即不受画家之手，能把眼前的影像永久地留存下来。窗户也好，远眺中的尔半线也好，马云也好，翅膀中的大鸟也好，集合所有物体反射的光速成为鸟，并且可以在人眼的视网膜、玻璃、象牙壳亦亦的表面上照出影像，这是众所周知的常识。

以前的人，早就在做一项研究工作，一瞬间，影像就被印在画布上了。接下来，把画布放进一个黑暗地方，经过一个小时，印在画布上的影像就干了，而且经历多久也不会消失。如此，就完成了一幅很完美的作品。那种描写的逼真性、巧合天工的手法，真是足以

65年后，这个法国乌托邦故事和梦想，终于成为了现实。

A Portrait of Times

Shilie Renxiang Sheying Jiequ

风（手工着色）
1870
布罗恩·冯·斯蒂尔布希
德·莱蒂兹摄

亚伯拉罕·林肯
1860
马修·布雷迪摄

SHI-HUA YINGXIANG MINGJIA
SHI-JIA-YAN-ZHONG-DE-SHI-JIE-YING
史话·影像·名家——史家眼中的世界摄影

时代的肖像

世界人像摄影解读
夏勋南 / 编著

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

时代的肖像——世界人像摄影解读 / 夏勋南编著. —长沙:

湖南美术出版社, 2011.5

(史话·影像·名家丛书)

ISBN 978-7-5356-3091-9

I. ①时… II. ①夏… III. ①人像摄影 - 摄影艺术 - 艺术史 - 世界

IV. ①J409.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 070817 号

时代的肖像——世界人像摄影解读

出 版 人: 李小山

作 者: 夏勋南

责任编辑: 陈 刚

责任校对: 伍 兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

装帧设计: 谢颖设计工作室

印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司

地 址: 广州市南沙经济技术开发区环市大道南路 334 号

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 17.5

字 数: 16 万

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3091-9

定 价: 45.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

问世。那时，感光版的感光速度慢，拍一幅人像照片需要曝光几十分钟。因此，人像摄影的起步，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，人像摄影逐渐取代肖像绘画，成为一门新兴行业。1839年10月7日，这个发明公布后仅一个多月，远在纽约的齿科器材制造商华·柯特就与助手詹森一起，拍了一幅戒指大小的侧面照。到19世纪40年代，欧美各大城市里，大大小小的照相馆如雨后春笋般涌现出来。

1839年，摄影术正式问世。那时，感光版的感光速度慢，拍一幅人像照片需要曝光几十分钟。因此，人像摄影的起步，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，人像摄影逐渐取代肖像绘画，成为一门新兴行业。1839年10月7日，这个发明公布后仅一个多月，远在纽约的齿科器材制造商华·柯特就与助手詹森一起，拍了一幅戒指大小的侧面照。到19世纪40年代，欧美各大城市里，大大小小的照相馆如雨后春笋般涌现出来。

人像摄影史话

- ◎现存最早的肖像 /002 ◎理查德·比尔德的照相馆 /004 ◎早期人像荟萃 /007
◎“不朽式”与“铁版式”肖像 /014 ◎立体摄影兴起 /016 ◎“名片肖像”流行 /020
◎有意味的“合影”/023 ◎社会生活的拓片 /026 ◎为人像增添色彩 /029
◎用漫画讲述的故事 /043 ◎登陆中国 /050 ◎我国第一个完成摄影术的人 /053
◎中国照相业的先驱 /055 ◎话说早期照相馆 /062 ◎上海早期照相业 /065
◎化装照与分身照 /068 ◎清宫影事 /074

过去的影像

- ◎扮成溺死者的自拍像 /082 ◎现实中的神韵 /084
◎“维多利亚时代最杰出的生活照”/086 ◎“我喜欢男孩子以外的所有孩子”/088
◎帮林肯赢得大选的肖像 /090 ◎摄影室里的“篝火”/095
◎“洋溢着生命感”的影像 /097 ◎温馨的童话世界 /099 ◎“真实的情境”/102
◎传奇镇的传奇 /103 ◎诉诸视觉的优雅 /105 ◎在传统和先驱之间 /108
◎不寻常的人面 /110 ◎从画意到“新客观”/112 ◎“爱的贝西”/114
◎十万次曝光 /116 ◎最先展出的彩色照片 /117 ◎有人情味的名人 /119
◎“迷人且时尚”的雕像 /121 ◎引人遐思的背影 /124 ◎挑逗人心的裸照 /127
◎“你拍出了内在的我”/128 ◎你们的美人 /130 ◎多愁善感的天涯孤客 /132
◎“抓住了动态”/134 ◎切·格瓦拉 /136 ◎“星光闪耀的人”/139 ◎周恩来 /141

走近名家

- ◎艺术人像的先行者 /146 ◎被视为“艺术品”的肖像 /153
◎业余影人的专业素质 /163 ◎动感的风格 /168 ◎在时尚中寻找永恒 /176
◎写真高手的绝技 /184 ◎诠释人物的影像 /196
◎他为《生活》拍了 101 幅封面照 /217 ◎“敢于大喊大叫”的人 /227
◎“推销梦幻”的大师 /239 ◎留住快乐时光 /257 ◎颠覆传统的“酷”影 /267
-

人像摄影史话

[现存最早的肖像]

这是现存最早的肖像照片，高 3.50 英寸（8.89 厘米），宽 2.75 英寸（6.99 厘米），曝光时间 65 秒，是约翰·威廉·德雷珀在他的人像照相室里拍的。

照片上端坐的人，是德雷珀的妹妹多萝茜·凯瑟琳·德雷珀。她脸上涂满白粉，目的是为了加强反光以缩短曝光时间。

肖像照后来被送到伦敦，发表在 1840 年 9 月号的《爱丁堡》杂志上。

多萝茜·凯瑟琳·德雷珀肖像，
1840 年 6 月，约翰·威廉·德雷
珀摄

名家档案

约翰·威廉·德雷珀

约翰·威廉·德雷珀(John William Draper, 1811~1882)是一位大学教授和医学博士,曾担任化学、生理学教学工作。达盖尔摄影法公布后,他对摄影产生了浓厚的兴趣。1839年9月,在这个发明公布后仅一个月,他就拍摄了自己的第一张照片。

1840年4月,德雷珀与同样热衷摄影术的塞缪尔·芬利·布里斯·莫尔斯(Samuel Finley Breese Morse, 1791~1872)合作,在纽约大学一座建筑物的房顶上搭建了世界上第一间人像照相室。在这间用玻璃作为屋顶的照相室里,他们采用达盖尔法拍摄人物肖像,每次收费4美元,曝光时间则视光线强弱而定,由20秒至2分钟不等。

链接

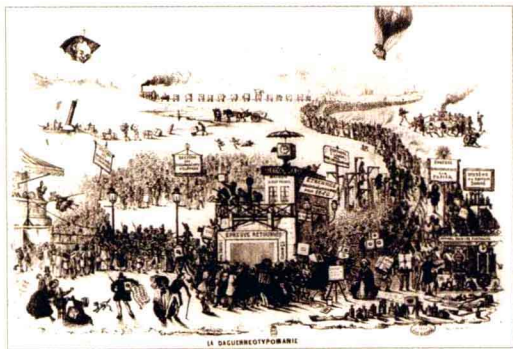
达盖尔摄影法

1839年8月19日,法国科学院与艺术学院召开了一次特别会议,向社会公布达盖尔摄影法,宣告摄影术正式诞生了。从此,摄影作为一种实用的方法得到广泛应用。

达盖尔摄影法的发明人路易-雅克·芒代·达盖尔(Louis-Jacques Mande Daguerre, 1787~1851),是巴黎的一名画家。他发明的这种摄影法,是一种直接正像法,基本方法是:先将铜版镀上一层银,并用碘蒸气熏蒸,获得碘化银感光体。然后,把碘化银感光体放在暗箱里曝光,再经过水银蒸气熏蒸显影,最后用海波溶液洗去未曝光的碘化银,使影像固定下来。

银版照片清晰度高、层次丰富、影像细腻,但也存在一些缺陷。如一块金属版只能得到一张直接正像;不能修版,脸上的一切缺点都显露出来;影像左右相反;费用昂贵,需用镀银的金属版。

即便如此,作为当时首创的摄影术,达盖尔摄影法还是在摄影史上做出了杰出贡献。

疯狂的达盖尔摄影法,1839,迪奥多-毛里塞

法国国家图书馆保存的这幅刻板画,是最早记录摄影发明盛况的著名画作。

画面场面宏大,人物众多,中心位置是一家照相馆,挂着“SUSS 兄弟公司”的招牌。招牌右边的巨幅广告上面写着:1840年的新年礼物——达盖尔摄影法。

银版法摄影术之歌,1839

这幅漫画创作于摄影诞生之时,达盖尔置身于一堆银版照片之中,右手拿着光芒四射的银版照片,左手打着手势,想必正在兜售自己的伟大发明。

[理查德·比尔德的照相馆]

欧洲最早的照相馆是 1841 年 3 月 23 日（距达盖尔摄影术公布仅一年多时间）由理查德·比尔德开设的。

这间众人瞩目的照相馆，建在伦敦皇家工业技术学院的屋顶上。开业当天，盛况空前，接待室里挤满了绅士淑女，等待神奇的摄影术拍摄。此后，这家照相馆每天营业额平均在 150 英镑以上。当时的相机只能拍一种尺寸的相片，曝光时间长短随阴晴而变化，夏天是 1~2 分钟，冬天却需要 3~5 分钟之久。但即使如此，对想拍照的人来说，还是有着巨大的吸引力。

在当时，拍一张人像可是一场严峻的考验。首先，你得穿上蓝色或白色的衣服，有时甚至要在脸部擦些白粉！因为达盖尔摄影法只对蓝色和白色感光，其他颜色都表现为黑色。

拍摄时间只能是晴天，阴天光线不够。通常的做法是：在一个阳光充足的日子，爬上楼顶的摄影室，那里的圆屋顶镶嵌着透明的蓝色玻璃。拍照时，顾客坐在高台的椅子上，因为只有这样才最接近屋顶的光源。

同时，被摄者的头部用铁夹子固定，以免在长时间的曝光过程中晃动。然后，摄影师将已光敏化的金属版装入照相机内，进行长达数秒到几分钟的曝光。如果想要两张照片，就得以同样的方式拍摄两次，或将两台照相机并列在一起同时拍摄。

照片拍好后，要用氯化金进行一次善后处理，使银版显得略为暗些，从而突出画面上的白色影像。然后，它便被嵌入小镜框，装在丝绒盒子里。在伦敦，一幅达盖尔式人像收费 1 英镑，如果要着色，则另外收费。

如此高昂的价格，一般老百姓是不敢问津的，因为这超过了他们一个月的工资。不过，比起手绘的油画肖像，照片还是要便宜得多，所以，在上流社会拍摄肖像非常流行。人们认为，用一幅人像照片赠送亲友，要比小型画像更经济、更真实、更时髦。

摄影师为顾客拍摄肖像,1843,佚名摄

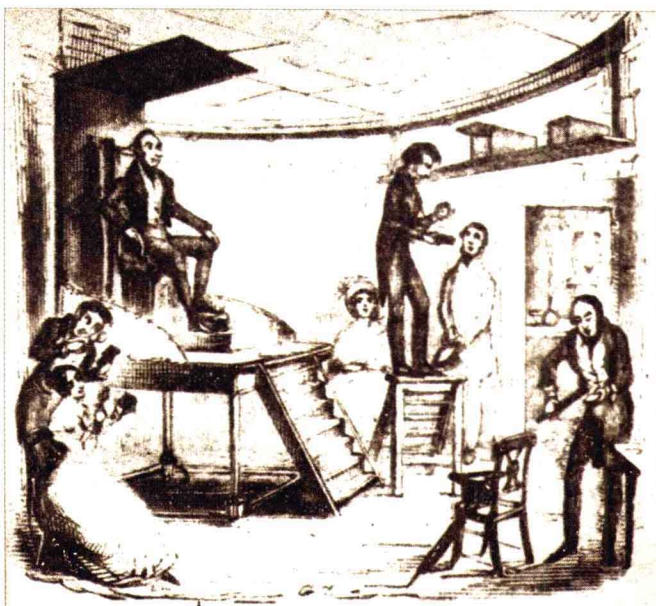
人物肖像是绘画艺术的传统题材。历史上很多王公贵族、社会名流都喜欢请画家为自己画像,这种风气后来扩散到平民阶层。

摄影术诞生后,肖像画家开始门庭冷落,肖像摄影则风行于世,每一个人都为得到一幅清晰而逼真的达盖尔式照片而惊喜。这幅达盖尔式银版照片中,一位摄影师正在为顾客拍照。

1843年,一位先生在给好友的信中这样写道:

摄影术真是了不起的成就,因为所拍摄的相片不仅能像你,而且看了你的相片使我有一种亲切感,其情景宛如你就在我身边。所以只要能拍摄几张相片,就可以使一个人永远留在世间。

PHOTOGRAPHIC PHENOMENA, OR THE NEW SCHOOL OF PORTRAIT-PAINTING.

"Sit, cousin Percy; sit, good cousin Hotspur!"—HENRY IV.
 "My lords, be seated."—Speech from the Throne.

I.—INVITATION TO SIT.

Now sit, if ye have courage, cousins all!
 Sit, all ye grandmamas, wives, aunts, and mothers;
 Daughters and sisters, widows, brides, and nieces;

理查德·比尔德的照相馆,根据库尔库香客的本版画,1842

这是照相馆拍照时的情景:圆屋顶上镶嵌着透明玻璃,坐在高台上的被摄者头部被铁夹子固定住。一位摄影师的助手正在给镀银的铜版抛光,接下来,他将到暗室中去进行光敏处理。

时代的肖像

世界人像摄影解读

随处可见的家庭达盖尔银版术照片,佚名摄

1857年7月,《哈珀斯新月刊杂志》15期刊登的漫画,表明拍照已成为一种时尚。法国19世纪著名诗人戈蒂耶曾在书信中将蒸汽机、煤气、电报、电镀、达盖尔摄影术并列在一起,可见银版法摄影术当时的社会影响有多大。

名家档案

理查德·比尔德

英国煤炭商人理查德·比尔德(Richard Beard, 1801~1885)开办照相馆,是把它当做一项商业投资。他购买了亚历山大·沃尔科特的反光镜相机专利权,采用戈达德发明的改进了速度的工艺冲洗1英寸×2英寸(2.54厘米×5.08厘米)达盖尔法肖像干版。

比尔德获得了巨大的成功。3个月后,他买下了达盖尔法在英国威尔士及其属地的专利权。次年,他买下瑞士发明家J·B·伊森灵的手工—彩色影像工艺,进一步扩展自己的业务。1845年,比尔德已在伦敦拥有4家照相馆,还在利物浦有一家分店。此外,他还在整个英国出售达盖尔法肖像专利,从中获取丰厚的利润。

1849年,比尔德的好运走到了尽头,与福克斯·塔尔博特等人就摄影专利权引发的诉讼,使他付出了高昂的代价,他被迫破产,最后只剩下一家照相馆。不过,作为伦敦最好的达盖尔法摄影师之一,比尔德还是留下了自己的历史印迹。不仅因为他开设了欧洲第一家照相馆,还因为他在照相馆里拍的那些街头商贩的照片被用作木刻的基础,由雕刻家加上街头背景后,作为插图用在1851年出版的亨利·梅休(Henry Mayhew)的早期社会学著作《伦敦劳工》和《伦敦的贫困》中。

床上人体,1848,夏尔·内格尔摄

生于法国格拉斯的内格尔(Charle Negre,1820~1880)是大画家安格和保罗·德拉罗什的学生,后来改行从事摄影。这幅负影照片是他为作画所拍的样片。

[早期人像荟萃]

人像摄影初期,摄影师考虑得最多的是技术问题,以及如何避免被摄者的不适。他们没有精力琢磨照片的艺术效果,更谈不上有自己的独特风格。在当时,画面清晰度和明亮度如何,是衡量一幅照片水平高下的标准。

随着摄影技术的进步,照片的艺术效果引起了人们的重视,一些人像摄影师拍摄肖像时,开始仿效古典绘画的风格。不过,他们所拍的照片形象过于呆板,姿势大多雷同,而富丽堂皇的背景不过是为了显示被摄者的社会地位,人物的性格特征在画面上没能得到很好的表现。

富有创新精神的摄影师,不满足于这种平庸的做法,于是,早期人像摄影也产生了一些令人难忘的佳作。

人像,1852,湿版法,玛亚和皮尔森摄影室

婢女,1840,佚名摄

这是最早的人体照片之一。当时,曝光时间缩短到半分钟左右,摄影师已能清晰地拍下那些摆好姿势处于静止状态的模特儿。

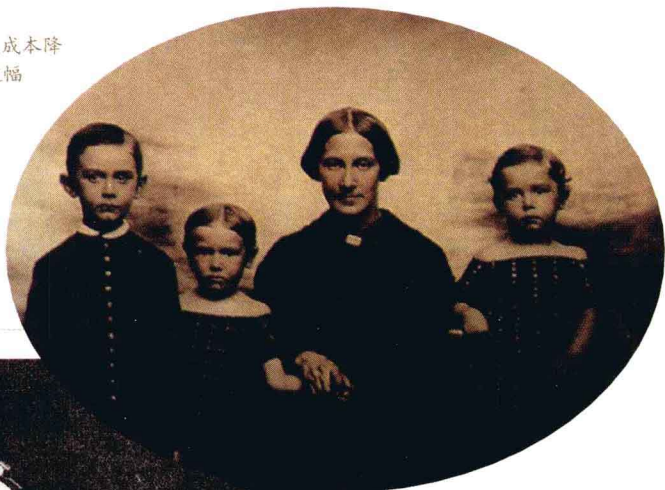

早期时装,佚名摄
影室人像,1843,达盖尔法,佚名摄
三个姑娘,1845,达盖尔法,佚名摄

母亲和孩子们,1855,佚名摄

19世纪50年代中期,由于技术的改进使成本降低,普通人也能拍一两张廉价的人像照了。这幅照片中没有出现父亲,由此推测,被摄者可能是摄影师的家人。

取水罐的妇女,1855,卡罗法·朱立安·瓦鲁·戴·维夫纳夫摄

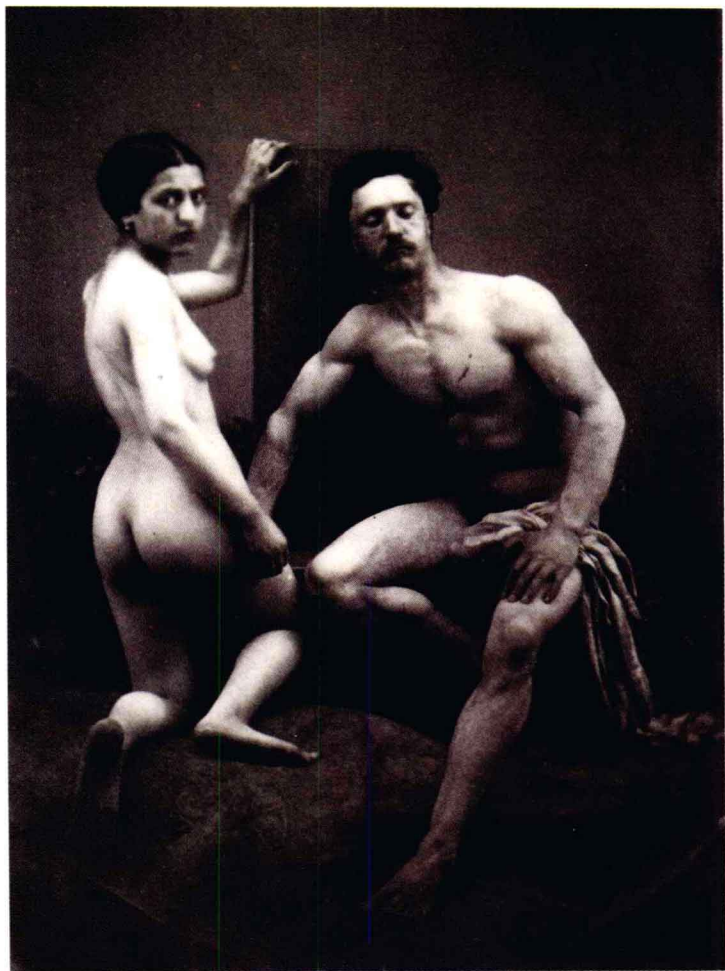

时代的肖像

世界人像摄影解读

给一个家庭画像的画家,1858,佚名摄

裸体研究,1854,让·路易-玛丽-欧仁-杜瑞尤摄

这是为画家作画所拍的样片,而且很可能得到了著名画家德拉克洛瓦的指导。照片围绕着一个倒放的箱子和一张木凳,展示了两个人形体之间复杂的空间关系。

尽管当时的画家都指责摄影是“所有天资低下、一事无成的画师们的避难所”,但很少有人反对把照片作为他们绘画的样片。

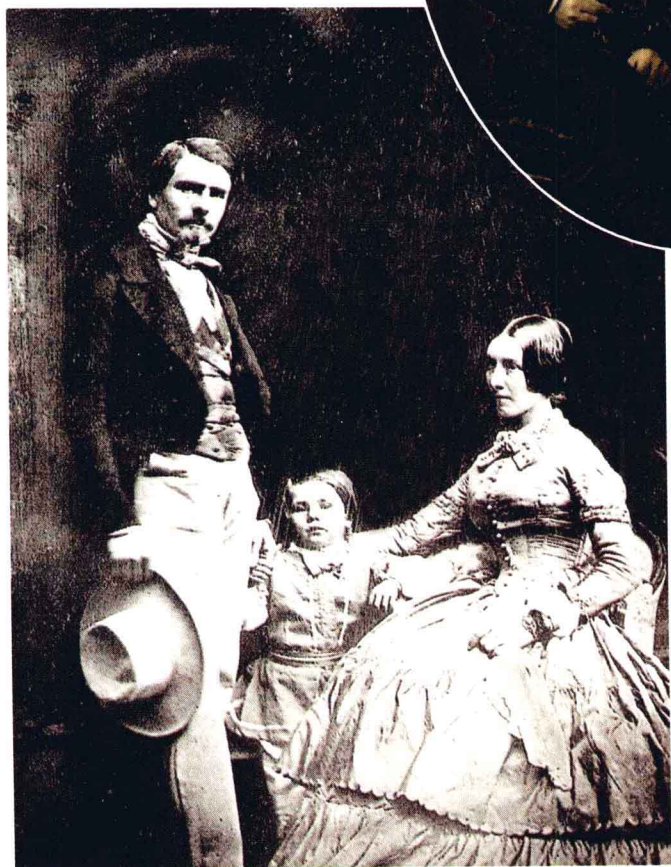

阿方索·卡尔, 1865, 安托万·塞缪尔·亚当-萨洛蒙摄

夫妇合影,1860,佚名摄

男坐女站的形式,体现了两人的
关系和地位。

夫妻和他们的孩子,19世纪50年代,达盖尔法,佚名摄