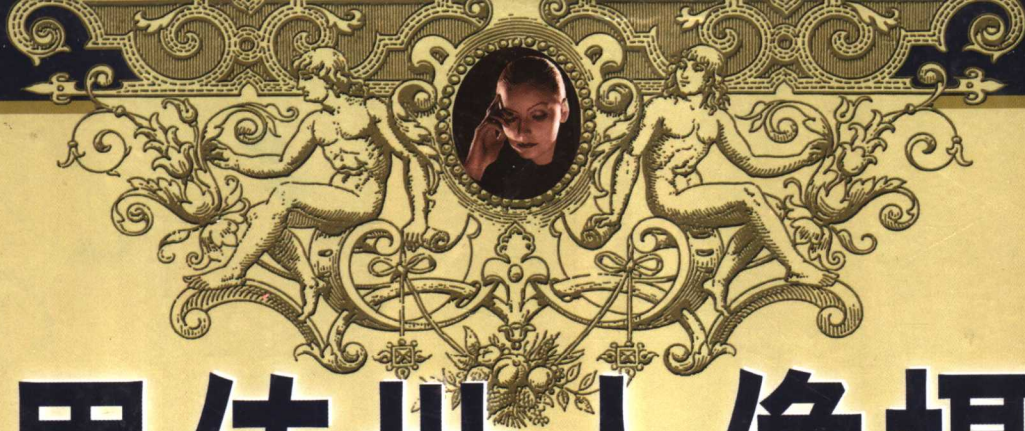

世界传世人像摄影

THE BEST PORTRAIT PHOTOS OF THE WORLD

[1]

主编 崔峻

吉林摄影出版社

主编 崔峻

世界
传世
人像
摄影

第1册

SHIJIECHUANSHERENXIANGSHEYING

2013/01

图书在版编目(CIP)数据

世界传世人像摄影 / 崔峻主编. — 长春: 吉林摄影出版社, 2002.12

ISBN 7-80606-605-5

I. 世... II. 崔... III. 人像摄影—世界—摄影集

IV. J433

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 086709 号

主 编: 崔 峻

责任编辑: 王笠君 严黛玲

封面设计: 李呈修

出版发行: 吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号)

印 刷: 北京远益印刷有限公司

版 次: 2003 年 4 月第 1 版第 2 次

规 格: 889 × 1194 毫米 1/16

印 张: 28

书 号: ISBN 7-80606-605-5/J · 390

定 价: 375.00 元(全 4 册)

(本产品如有印刷质量问题请与印刷厂调换)

人像摄影概述

人像摄影又称“肖像摄影”，是摄影术诞生后首先运用的领域之一，除描绘人物外貌外还注重刻画人物内心的思想感情和精神状态，体现出被摄者的精神面貌和社会风貌。在摄影表现的所有对象中也只有人才最生动最富有内涵。除受器材和工艺进步程度影响之外，人像摄影的发展从一开始就显示出其强调以人为根本主题的人文特征和由审美观念不同所造成的表现差异。经过一百五十多年的发展，人像摄影到现在已发展得相当成熟。

1839年摄影术问世之初，拍摄一幅人像操作十分复杂。当时由于感光技术落后，拍摄人像需要很长时间曝光。为了拍摄成功甚至要在被摄者的背后置一托架支撑脖颈，且后期暗房制作工艺原始，以致价格昂贵得为一般社会阶层不敢问津。但由于摄影在写实性能上比绘画技高一筹，致使许多画师和画家转入到摄影行业上来。拍摄者和被拍摄者的共同向往和需求以及拍摄技术上的不断改进，至19世纪40年代，一种新兴行业——人像摄影开始形成。

这一时期对人像摄影有所突破并独树一帜的人应当首推苏格兰画家戴维·奥格塔维厄斯·希尔(David Octavias Hill, 1802—1870)。画家出身的希尔在人像摄影上大胆地使用了绘画语言，并与他的搭档罗伯特·亚当森(Rober Adamson, 1821—1848)完美地运用了卡罗法摄影。他们的人像作品虽少了达盖尔银版法(Daguerreotype)的精细却不乏高品位的艺术情趣，从而率先在19世纪中叶创立了艺术人像的经典格式。

19世纪50年代，随着摄影感光技术的改进，“名片式”人像(Carte-de-Visite)摄影的出现终于迈开了人像摄影向大众化的第一步。所谓“名片式”，是指照片的尺寸似名片大小且可衬在略大的背面印有姓名、地址等信息的纸板上。发明人是法国摄影家安德烈·阿道夫·尤金·迪斯德里(Andre-Adolphe Eugene Disderi, 1819—1889)。他使用特制的相机，这种相机装有四个镜头和一个活动片盒，每个镜头可以分别拍照，加上片盒的移位，可以在一张底版上进行八次拍摄。拍摄时用火棉胶湿版，再用底版在蛋清相纸上印相。在当时这种拍摄方法十分新奇，深受当时富裕阶层的欢迎；由于这种方法降低了人像摄影成本，遂由法国风行欧、

美。美国摄影家马修·布雷迪(Mathew Brady, 1823—1896)就用此法为林肯总统的竞选,作了大量宣传,最后名利双收。尽管“名片”式人像在艺术品位上颇受批评,但在人像摄影普及和降低人像价格上却功勋卓著。

19世纪60年代前后,美国人詹姆斯·安布罗斯·卡廷(James Ambrose Cutting, 1814—1867)发现用火棉胶湿版法拍得的玻璃负片经漂白减薄,衬以黑色背景,便可直接显出正像。他对这种工艺进行改进,命名为安布罗法(Ambrotype),并申请了专利。尽管这种工艺远不能达到与达盖尔法类似的影调,但却使人像摄影变得更为简单和廉价,颇受社会各阶层的欢迎。

19世纪70年代,“柜式”人像摄影(Cabinet Photograph)工艺取代了“名片式”摄影。“柜式”人像尺寸相当于4张“名片式”人像大小,更适于充分展现个人和集体留影,且装框后可置于案头,“柜式”人像由此得名。19世纪80年代“柜式”摄影盛极一时。

从达盖尔的银版法到19世纪80年代的明胶干版,人像摄影在技术上的问题已经得到很好的解决。至19世纪末,人像摄影的发展已达到一个相对完善和成熟的阶段。

19世纪90年代,方便的软片的发明和广泛应用使人像摄影走出了摄影棚,走向户外和自然,获得了更为广阔的空间,已日趋社会化和大众化。

这一时期,画意派摄影发展到高潮。秉承这一理念的摄影家采用诸如柔焦、树胶重铬酸盐印相法等手段,将朦胧之境带入了人像摄影。格特露德·卡塞比尔(Gretrude Kasebier, 1852—1934)是这一创作理念的坚定信仰者。她的人像作品带有浓厚的情感色彩,且姿态自然毫无造作之感;倾诉母女情结是其主要创作题材。1916年她和阿尔文·兰登·科伯恩(Alvin Langdon Co burn, 1882—1966)、克拉伦斯·怀特(Clarence H. white, 1871—1925)共同创建了美国画意派摄影家学会,继续坚持画意摄影。

20世纪初期的人像摄影,受各种艺术思潮的影响,在众多摄影家的锐意实践和探索中逐渐摆脱了传统的束缚,树立起现代主义的风格。爱德华·斯泰肯(Edward Steichen, 1879—1973)是当时在多个摄影题材上均有建树的摄影家。他早年曾热衷于印象派摄影,后转向直接摄影。在纽约和巴黎开设人像摄影室期间,他创作了大量杰出的人像作品,例如《罗丹和他的雕塑》、《摩根》和《伊莎贝尔·朋友邓肯》。这些作品均有大胆的创新和突出的实验性质,反映出与湿版时代作品迥然不同的风格。女摄影家伊莫金·坎宁安(Imogen Cunningham, 1883—1976)是当时人像摄影的改革典范。1910年,她在西雅图开设了人像摄影室,将传统的室内拍

摄拓展到室外,从传统摄影室延伸到被摄者所在之处,由此打破了单调刻板之气,体现出一种自然清晰、人与环境的融洽氛围。抱有达达主义和超现实主义理念的摄影家曼·雷(Man Ray,1890—1976),执着于摄影的创新和实验,大量运用特影、局部反转和光学变形等技法,使其人像作品散发出鲜明的时代气息。此外,波兰摄影家威特卡希通过自拍人像的方式,专注于自我审视和探索人性的真谛。最初,他主要将镜头对准周围人群,继而着重于五官局部的拍摄;后期则将自己装扮成各色人物,自导自演暴露在镜头之下。威特卡希那富有个性和颇为稀奇的人像摄影实践拓展了人像摄影的表象力,丰富了人像摄影的内涵。

20世纪20年代至40年代,摄影技术与工艺的进一步革新,“莱卡”、“罗莱弗莱克斯”相机的问世,推动着人像摄影与社会生活的日趋贴近。摄影家们的人像摄影理念及其作品开始体现出一种纪实的特色。德国人奥古斯特·桑德(August Sander,1876—1964)运用纪实手法拍摄了大量被其称之为“20世纪的人”的德国各阶层的人像。其作品并没有讲究用光和遵循传统的构图,却栩栩如生地展现了当时各阶层人物的独特风貌。与桑德颇为相似,匈牙利摄影家布拉塞(Brassai,1899—1984)也将视野投向社会上三教九流的人们。而犹太人罗曼·维什尼克(Roman Vishniac,1897—1990)从1936到1939年间奔走于东欧列国,为稍后在德国法西斯铁蹄下丧生的犹太同胞留下了永恒的历史纪念。法国女摄影家吉赛尔·弗仑德(Gisele Freund,1912—)则从社会纪实角度出发,塑造了许多具有强烈社会感的人物形象。

人像摄影社会化的另一方面是出现了将人像与时装结合的商业运作。英国的塞西尔·比顿(Cecil Beaton,1904—1980)、法国的霍斯特·P·霍斯特(Norst P Horst,1906—)等摄影家创造了富于戏剧性和唯美浪漫的人像摄影表现方式,成为之后时装摄影中俗艳的滥觞。

与此同时,一些摄影家专注于人像摄影中个人主观意志的体现。这种实验性的自我表现手法依然源于对社会化的关注。如瑞士摄影家赫尔默·勒斯凯(Helmer Lerski,1871—1956)的人物特写多半充满整个画面,采用逆光勾勒出五官特征。有时他还借助镜子以达到令人瞩目的光效。他的以平民百姓为对象的《寻常人面》和“光带来的变化”的一组人物肖像,集中体现了他个性化的创作风格。德国女摄影家厄纳·伦德威—德克森(Erna Lendvai—Dirksen,1883—1962)的作品集《德国人的面孔》也属同类作品。

二次大战后,人像摄影的表现方式更趋多样化。尽管杂志、期刊等媒介塑造了大量为大众普遍认同的样版式人像,然而人像摄影的发展,却体现出对人物内心世界的刻画及创作者个性的张扬,并最终完成摄影

家与被摄者之间的精神沟通。以塑造了英国首相丘吉尔愠怒形象而享誉世界的尤素福·卡什(Yousuf Karsh, 1908—2002)的人像作品讲究传统的用光和强调影纹的细腻清晰,从而塑造出温情脉脉的理想形象。他还特别注重与被摄者的沟通和倾向于在被摄者所处的现场环境中进行创作。与卡什同时代的美国摄影家菲利普·哈尔斯曼(Phillipe Halsman, 1906—1979)则以构思精巧的超现实手法和诙谐幽默情调的抓拍见长。超现实的人像表现手法反映在他为超现实主义画家达利所拍的系列作品中,其影像的荒诞恰好传达了作品的主旨;另一种被哈尔斯曼认为是“显露出本人的真正个性”的手法则是跳跃瞬间的抓拍,他的《跳跃》作品集中便收入了许多名人跳跃瞬间的生动形象。而有“环境人像”美誉的美国摄影家阿诺德·纽曼(Arnold Newman, 1918—)的作品,则是将人物与环境融为一体,相互诠释。他充分利用人物周围环境和陪衬物,经过严谨的构图以及多角度的取景拍摄,最终达到满意的效果。与卡什较为经典传统的人像作品相比,纽曼的作品具有强烈的现代主义风格,画面构图简洁,线条运用流畅,极富空间感。

20世纪中叶以后,摄影家不再仅仅满足于表现正统的或是竭力美化被摄者的形象,而对真实却丑陋的人性进行大胆而赤裸的揭露。如瑞典摄影家克里斯蒂·斯特隆霍姆(Christer Stromholm, 1918—)拍摄的变性人和同性恋者的形象;美国摄影家黛安娜·阿巴斯(Diane Arbus, 1923—1971)拍摄的身体或精神上有残疾的人像;甚至有的摄影家不惜丑化自身,如美国的辛迪·舍曼(Cindy Sherman, 1954—)和奥地利的阿尔努夫·雷纳(Arnulf Rainer, 1929—),以种种丑化式自拍,传达了某种程度上的个性化和心理宣泄,反映出一种与传统伦理观念背道而驰的逆反情绪。而其亵渎传统美的作品似乎包含着更多复杂的情愫,引起人们的深刻反思。

总之,对于人类自身形象乃至内心关注的关注始终是存在于每个摄影家的创作理念中最根本的触发点,并进而激发起他们对于人生、历史和社会的强烈的生存使命感。那些蕴涵着人类种种理智的、情感的、思索的人像摄影作品展现在人们眼前时,总能给予人们超越作品本身的启迪和昭示。

目 录

人像摄影概述·····	1
-------------	---

19 世纪人像摄影经典·····	1
------------------	---

母亲·····	佚名	2
洛拉·蒙蒂兹·····	索思沃思和霍斯	3
玛丽·米莱·····	刘易斯·卡罗尔	4
母女俩·····	希尔和亚当森	5
查理·波德莱尔·····	艾丁纳·卡雅	6
林肯·····	亚历山大·加德纳	7
莎娅·伯恩哈德·····	纳达尔	8
罗伯特·E·李·····	马修·布雷迪	9
乔治·桑德·····	纳达尔	10
威尔莱特·李·杜·····	纳达尔	11
女孩·····	阿丰·迪埃亚兹一世	12

1901~1950 年人像摄影经典·····	13
------------------------	----

无题·····	格特露德·卡塞比尔	14
母与子·····	爱德华·谢里夫·柯蒂斯	15
淑女·····	奥格斯特·桑德	16
克洛蒂·范德尔普·····	鲁道夫·杜赫罗科普	17
穿礼拜日礼服的青年农民·····	奥格斯特·桑德	18
农村老妇·····	保罗·史川德	19
无题·····	保罗·史川德	20
暮年·····	保罗·史川德	21
夕阳西下·····	保罗·史川德	22
詹姆斯·乔伊斯·····	曼·雷	23

目 录

艺术家阿列克赛·····	亚历山大·罗德钦科	24
无题·····	奥格斯特·桑德	25
睿智的脸·····	爱德华·威斯顿	26
娣娜·····	爱德华·威斯顿	27
出版家·····	奥格斯特·桑德	28
母亲·····	亚历山大·罗德钦科	29
农民的孩子·····	奥格斯特·桑德	30
克罗莉亚·斯昂森·····	爱德华·斯泰肯	31
自己的快乐·····	爱德华·威斯顿	32
画家的眼睛·····	曼·雷	33
P·蒙德里安·····	安德烈·凯尔泰什	34
作家卡尔·奥格斯特·····	奥格斯特·桑德	35
深情回眸·····	曼·雷	36
南茜·康纳德·····	曼·雷	37
两位女友·····	安德烈·凯尔泰什	38
弗兰兹·罗·····	露西亚·莫霍利	39
兄妹·····	奥格斯特·桑德	40
姬姬·····	安德烈·凯尔泰什	41
从容·····	奥格斯特·桑德	42
制片人列夫·库列绍夫·····	亚历山大·罗德钦科	43
设计师斯捷潘诺娃·····	亚历山大·罗德钦科	44
詹姆斯·乔伊斯·····	贝丽奈丝·艾博特	45
S·M·爱森斯坦·····	曼·雷	46
罗宾逊·····	爱德华·威斯顿	47
诗人尼古拉·阿谢耶夫·····	亚历山大·罗德钦科	48
瓦工·····	奥格斯特·桑德	49
琪琪·德·蒙特伯纳斯·····	曼·雷	50

目 录

电工.....	亚历山大·罗德钦科	51
萨尔瓦多·达利.....	曼·雷	52
电影导演爱森斯坦.....	安德烈·凯尔泰什	53
约瑟.....	爱德华·威斯顿	54
安德烈·勃列东.....	曼·雷	55
查理·卓别林.....	爱德华·斯泰肯	56
宁静.....	伊莫金·坎宁安	57
长发.....	曼·雷	58
葛丽泰·嘉宝.....	克拉伦斯·辛克莱·布尔	59
领班勒内·布雷盖.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	60
乞丐.....	比尔·布兰特	61
三位伟大的音乐家.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	62
理查德·施特劳斯.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	63
小提琴家亚沙·海费兹.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	64
作家萧伯纳.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	65
玛琳·黛德丽.....	塞西尔·比顿	66
美丽的手臂.....	曼·雷	67
饭店中的老人.....	亨利·卡蒂埃-布勒松	68
别理我，烦着呢.....	布拉塞	69
演员保罗·肯坡.....	奥古斯特·桑德	70
英国男孩.....	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	71
先锋.....	约瑟夫·佩西	72
画家乔治·勃拉克.....	曼·雷	73
演员玛琳·黛德丽.....	尼古拉斯·穆雷	74
无题.....	亚历山大·罗德钦科	75
纳什和索尼亚.....	曼·雷	76
贝蒂·戴维斯.....	佚名	77

目 录

墨索里尼·····	卢西恩·艾格纳	78
专注·····	曼·雷	79
卢兹尼·威斯康提·····	霍斯特·保罗	80
玛琳·黛德丽·····	乔治·赫里尔	81
梅·勃恩翰·····	多萝西娅·兰格	82
凝视·····	厄纳·伦德森·德克森	83
画家雷金纳德·马希·····	阿诺德·纽曼	84
斯大林·····	玛格丽特·伯克-怀特	85
丘吉尔·····	尤素福·卡什	86
画家摩西和拉斐尔·····	阿诺德·纽曼	87
画家乔治·格罗兹·····	阿诺德·纽曼	88
沃尔特·特里厄·····	比尔·布兰特	89
萧伯纳·····	尤素福·卡什	90
萨尔瓦多·达利·····	霍斯特·保罗	91
无题·····	霍斯特·保罗	92
弗雷·鲍迦·····	菲利普·哈尔斯曼	93
烛光晚餐·····	比尔·布兰特	94
指挥家德米特里·米特罗普洛斯·····	艾尔弗雷德·艾森斯塔特	95
斯托科夫斯基·····	菲利普·哈尔斯曼	96
伊戈尔·史特拉汶斯基·····	阿诺德·纽曼	97
亨利·摩尔·····	比尔·布兰特	98
剧作家尤金·奥尼尔·····	阿诺德·纽曼	99
剧作家尤金·奥尼尔·····	阿诺德·纽曼	100
圣雄甘地·····	玛格丽特·伯克-怀特	101
伊迪斯·皮亚夫·····	科赛特·哈考特	102

19 世纪人像摄影经典

19 世纪是人像摄影不断发展，走向大众化的、至臻完善的阶段。

摄影术问世之初，由于照相器材以及摄影技术的落后，使得照相一度只是上层人物的专利。“名片”式人像摄影法的出现以及后来的柜式人像摄影法，让人像摄影从贵族阶层来到大众身边。尽管用这些工艺制作出来的作品，艺术价值屡遭非议，但对人像摄影的普及却起了很大作用。

19 世纪的人像作品总的看来没有很高的艺术价值，但也有例外。希尔和亚当森的合作，留下了大量卡罗法式经典人像作品，创立了艺术人像的经典格式。纳达尔创立四分之三人像构图摄影，被认为是 19 世纪欧洲最著名的人像摄影大师。

在许多技师和摄影大师的不断摸索下，到 19 世纪末，人像摄影已发展得比较成熟，而且技术的完善为其风格的多样提供了充足的动力。

■ 母亲 佚名 1840 年

洛拉·蒙蒂兹 索思沃思和霍斯 1851年

洛拉·蒙蒂兹为当时世界上第二个有名的女人，名气仅次于维多利亚女王。这幅作品中，手套和手夹香烟表现出一种独立不羁的精神。

玛丽·米莱 刘易斯·卡罗尔 1860年

玛丽·米莱是画家约翰·埃弗雷特·米莱和埃菲·格雷的女儿。画家米莱作品的主题常是孩子面临的艰难岁月：疾病和爱的折磨。

母女俩 希尔和亚当森 1862年

希尔和亚当森是早期人像摄影中最成功的摄影家之一。这幅作品左边的主体显出了成熟的女人的气质，而右边的则略有些稚嫩。摄影家尽管也展示了二人高贵的服饰，但主要还是要将欣赏者的眼光引到二人的神态上。

查理·波德莱尔 艾丁纳·卡雅 1862年

卡雅以人像摄影闻名，其作品专注于表现主人公本身，而不借助附属物品的陪衬。这幅肖像就以平整的布景为背景，画面简洁，用光严谨，人物的线条、姿态突出明了。