

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

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

人像

PORTRAITS

[英] 弗格斯·格里尔 著

浙江摄影出版社

典
藏
版

典藏版

The World's Top Photographers

and the stories behind their greatest images

Portraits

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

Portraits

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。

责任编辑：夏晓
封面设计：邵梦俏
责任校对：程翠华
朱晓波
责任印制：朱圣学

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2006-87号

图书在版编目(CIP)数据

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记：典藏版·人像
/ (英) 格里尔 (Greer, F.) 著；王之光等译。-- 2版
-- 杭州：浙江摄影出版社，2013.1
ISBN 978-7-5514-0183-8

I. ①世… II. ①格… ②王… III. ①摄影家—介绍
—世界—现代②摄影集—世界—现代③人像摄影—世界—
现代—摄影集 IV. ①K815.72②J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第182126号

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人像 (典藏版)

[英] 弗格斯·格里尔 著
王之光 王皓璇 张 霞 江依丽 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com

印刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开本：787×1092 1/12

印张：14 1/3 字数：120千

2007年1月第1版

2013年1月第2版

2013年1月第4次印刷

ISBN 978-7-5514-0183-8

定价：95.00元

典藏版

The World's Top Photographers

and the stories behind their greatest images

Portraits

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

Portraits

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。

责任编辑：夏晓

封面设计：邵梦俏

责任校对：程翠华

朱晓波

责任印制：朱圣学

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2006-87号

图书在版编目(CIP)数据

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记：典藏版·人像

/ (英) 格里尔 (Greer, F.) 著；王之光等译。-- 2版

-- 杭州：浙江摄影出版社，2013.1

ISBN 978-7-5514-0183-8

I. ①世… II. ①格… ②王… III. ①摄影家—介绍
—世界—现代②摄影集—世界—现代③人像摄影—世界—
现代—摄影集 IV. ①K815.72②J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第182126号

世界顶级摄影大师巅峰作品诞生记

人像 (典藏版)

[英] 弗格斯·格里尔 著
王之光 王皓璇 张 霞 江依丽 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

印刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开本：787×1092 1/12

印张：14 1/2 字数：120千

2007年1月第1版

2013年1月第2版

2013年1月第4次印刷

ISBN 978-7-5514-0183-8

定价：95.00元

典藏版

世界顶级摄影大师 巅峰作品诞生记

人 像

[英] 弗格斯·格里尔 著
王之光 王皓璇 张 霞 江依丽 译

目录

07 导 言

克雷格·
克特勒

格瑞葛·
高曼

08 迈克尔·
伯特

泰伦斯·
多诺万

弗格斯·
格里尔

14 克里斯·
巴克

托尼·
杜兰

多米尼克·
吉耶莫

18 E.J.
坎普

安德鲁·
埃克尔斯

拉塞尔·
詹姆斯

22 约翰·
克兰

拉里·
芬克

纳达夫·
坎德

26 威廉·
克拉克斯顿

帕特里克·
弗雷泽

优素夫·
卡什

理查德·
科恩

88

马丁·
帕尔

116

萨莉·
索姆斯

144

利希费尔德
勋爵

92

奈杰尔·
帕里

120

兰蒂·
圣尼古拉

148

马克·
利德尔

96

兰金

124

约翰·
斯托达特

154

谢里尔·
尼尔兹

100

斯蒂夫·
肖

130

阿特·
斯特赖伯

158

特里·
奥尼尔

106

斯诺顿
勋爵

134

本·
沃茨

162

弗兰克·
奥肯费尔斯Ⅲ

110

伊莎贝尔·
斯奈德

140

吉姆·
莱特

166

导言

这是一本世界顶级摄影大师的人像摄影作品集。图片的作者均为当代公认的摄影“巨头”。本书除了图片，还有每位摄影师崛起的故事，以及其作品中所蕴涵的哲理。原来，照相背后的激情和艰辛竟如此令人震撼！

人像摄影是摄影大师“最高调”的创作题材，能记录反映历史的瞬间，常常成为时代的图标。可以说，在许多方面，人像摄影师是摄影业的摇滚明星。

人像摄影属于“性感”类的摄影，有关这一类的传说都是属实的。看看他们自己怎么说的吧：约翰·斯托达特对汽车摄影师们说，是他揭示了伊丽莎白·赫莉的“另类”形象才给他带来了成功；而托尼·杜兰仅凭着给珍妮芙·洛佩兹拍的一幅照片，就买起了加州贝莱尔的豪宅。

值得注意的是，每位摄影师拍摄方法不同，对自己拍摄的形象的看法也不同！他们跟被摄对象一样，都极具个性化。书中所收录的有些摄影师，不愿意提供本人的肖像照；有些则对技术解说很讲究，喜欢让自己的照片说话。

凡是拍照的人都拍过人像，自己的孩子、邻居、朋友。那么，这与拍名人赚大钱有什么区别呢？哦，这

个行业入门很难。人像摄影师实在是与众不同。

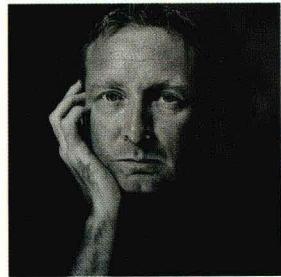
费时费力去接近大名鼎鼎的被摄对象，乃至皇亲国戚，使自己的作品成为一流的展览品，这无疑需要足智多谋、技艺高强。人像摄影市场巨大，竞争激烈，对技术和艺术的要求都很高。激烈的竞争令每一位初入者都生畏。然而这样的环境，也有它的好处，它令摄影师必须不断创新，以使照片脱颖而出。马丁·帕尔说过，需要来“真格的”。

全职人像摄影师面临很多挑战：工作时间长、需要与不肯配合的公众人物周旋、经常早起赶飞机跑远程。

对于有才能、有毅力、运气好的摄影师，进入人像摄影市场，意味着比静物、风景摄影有更多的名利和更多的追捧。追逐名人，将稍纵即逝的镜头拍下来，会产生无与伦比的成就感。不管人像摄影多么具有挑战性，对于世界上最伟大的人像摄影师来说，激动的一刻不容放弃；而对于被摄者能跻身名人世界又多么有诱惑、多么来劲。

弗格斯·格里尔

迈克尔·伯特

迈克尔·伯特出生于利物浦，1972~1975年间在英国伯恩茅斯的艺术学院学习摄影。毕业后，他主要从事时装摄影。“一开始，我并没打算当人像摄影师，可我的第一份工作却是给一个时装设计师拍照，从此与人像摄影结下了不解之缘。”

很明显，伯特对自己的工作充满激情。“每天我都与世界上最有趣的人物打交道，不论是他们来找我，还是我主动找他们，我都能洞悉他们的生活。哪怕就是看一眼，我也能发现那些富个性的特质来。”

谈到职业特性时，伯特说，“无论你能否抓住完美的瞬间，摄影都不是件容易的事。如果抓不住那一瞬间，就永远失败了。有太多的因素影响着一幅照片的成功与否，只有当我做到万无一失时，我才会非常高兴”。

伯特对自身优缺点的看法颇为有趣：“我认为自己最大的优点是知道自己的不足，而我最大的弱点是知道我好在哪里。一些摄影师知道自己的软肋所在，于是一直拍自己擅长的东西。然而，探究自己在摄影中的弱势领域是很有好处的，否则你永远不会进步。”

伯特曾为英国和美国的众多报刊工作过，其中包括

《星期日泰晤士杂志》《魅力》《星期日评论》《泰晤士报》《新闻周刊》《人物》《奢华》以及《谈话》。伯特认为在蒂娜·布朗的《谈话》杂志创办初期就与之签约的那段日子，是他最春风得意的时刻。“为《谈话》工作的那段时期是我摄影生涯中最开心的时期。好几年，我一直为大名鼎鼎、举足轻重的人物拍照。我开创了‘会说话的照片’——照片配有那些名人说的话，都是我拍摄时与他们的谈话。占的版面相当多。”

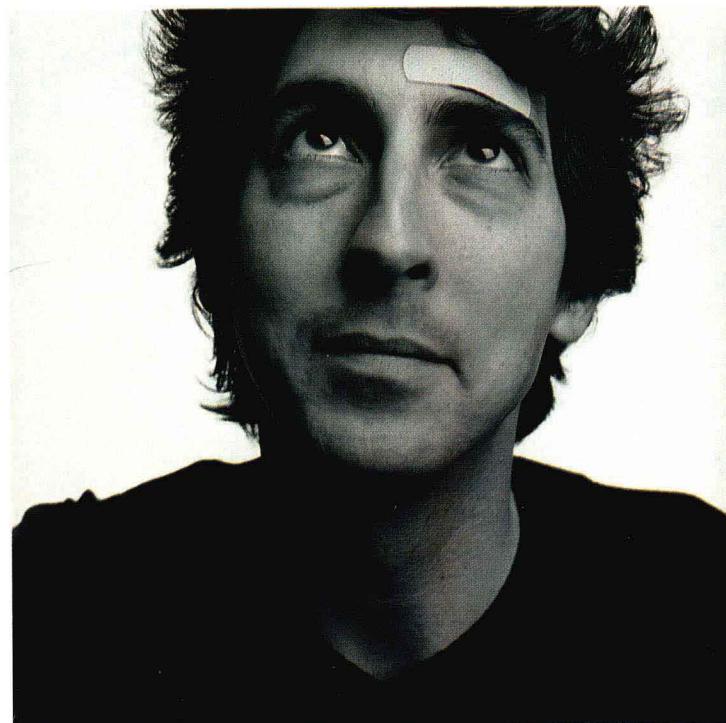
伯特最值得尊重的一些品质，源自他深刻的思考以及专注的倾听能力。“我想，大多数摄影师都是优秀的思考者。他们似乎也很随和，容易与人进行交谈。其实部分原因在于我们不得不适应各种话题，以便让被拍照的人不觉得乏味。通常，我拍摄的对象都是工作压力大、时间很有限的人，所以我不得不在一开始就和他们套上近乎。”

除了欧文·潘、大卫·贝利、奥古斯特·桑德、理查德·阿威顿以外，赫尔穆特·牛顿也是伯特最景仰的艺术家之一，“他的作品充满活力，影响深远。他的职业生涯持续了如此长的时间，让大家深受鼓舞。我认为对一个摄影师

哈里森·福特 演员

1999年5月，纽约。

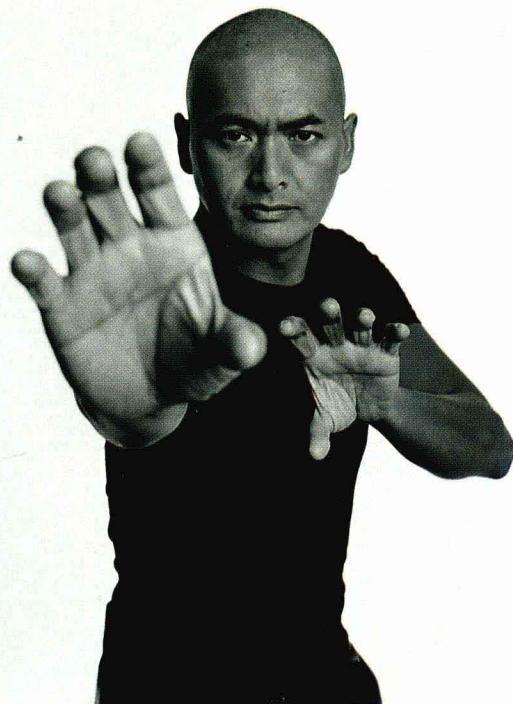
“很明显，福特拥有强健的体格，他聪明，有深度。这是在私人摄影棚里拍摄的。”

周润发 演员

1999，加利福尼亚洛杉矶。

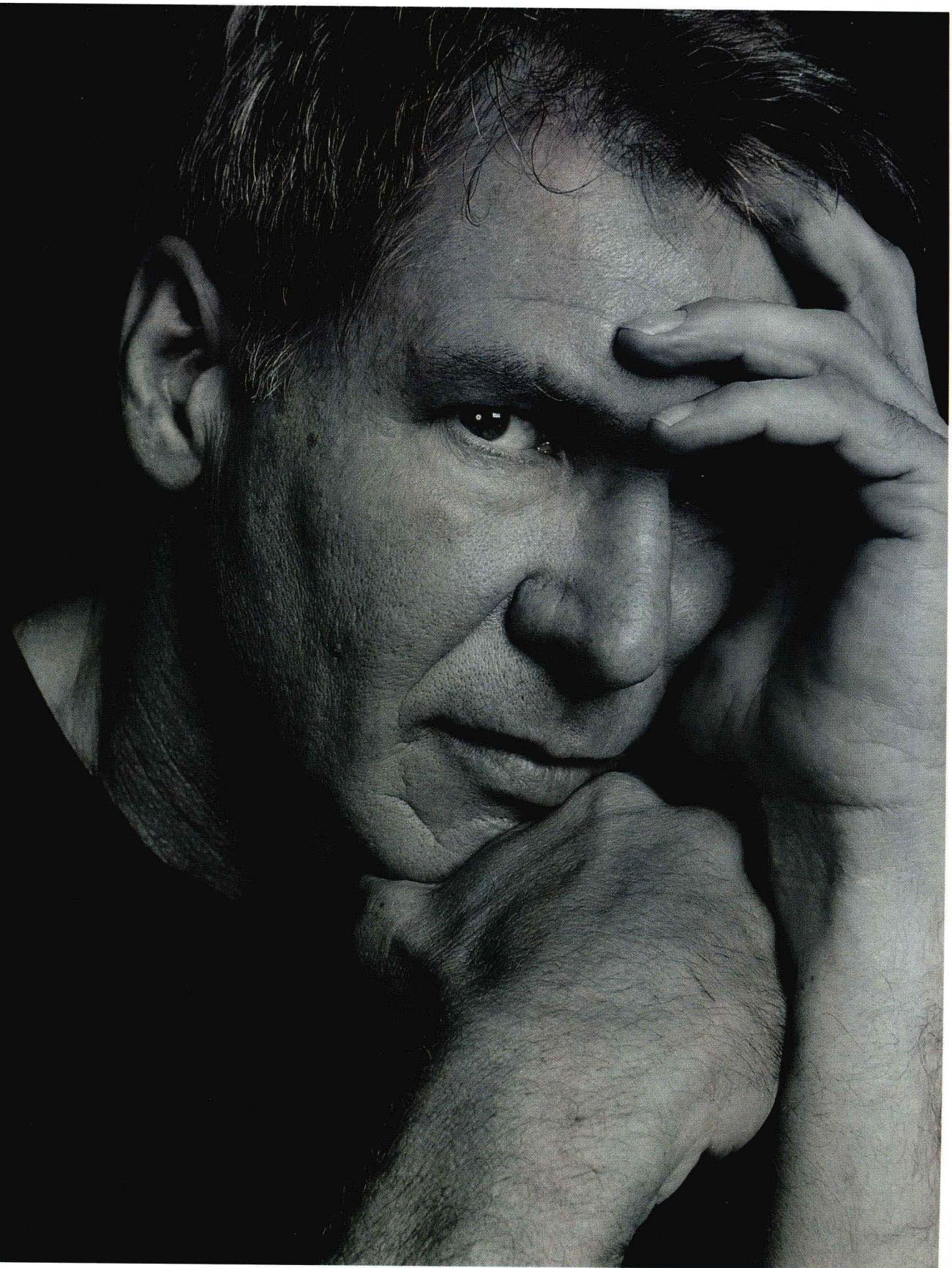
“发现被摄者镇定、友善、有天赋，是一件令人兴奋的事。我们很快就达成了共识，在短时间内拍了很多不错的照片。”

亚历山大·佩恩 导演

2000年1月，加利福尼亚托潘加峡谷。

“邦迪胶布遮住的是真正的伤口，并不是拍摄用的道具，但这种巧合却使照片看上去不错——他正朝上看，或许期待着头再被撞一下。”

乔万尼·里比斯 演员

2000年3月，加利福尼亚威尼斯海滩。

“这张照片的背景很完美。当我们正要拍摄时，一阵沙尘暴扫过。我们不得不等待，然后重新打光照明。原先的光线要比我们拍摄时的光线更好一些。”

来说，想保持长盛不衰是很困难的。五年，十年还好，要连续五六十年出类拔萃，就完全不是那么回事儿了。”伯特认为比尔·勃兰特是人像摄影的先驱之一，是另一个影响他的人物。“勃兰特发明了一种裸体摄影的新方式，几乎是毕加索式的。”

11岁那年，伯特第一次拍照，当时用的是1964年他兄弟约翰从纽约带回的柯达即拍型傻瓜相机。“我在家里为约翰拍了一张，让他假装是在接电话。我还保存着那张照片。”

在所有想拍的人当中，伯特最想能拍到奥萨马·本·拉登的照片。“至少，这会很有趣，因为我们的后代可以

拥有他的肖像，看着照片把他放进历史的某个位置，他们可以从他的眼神中去辨别他的性格。”

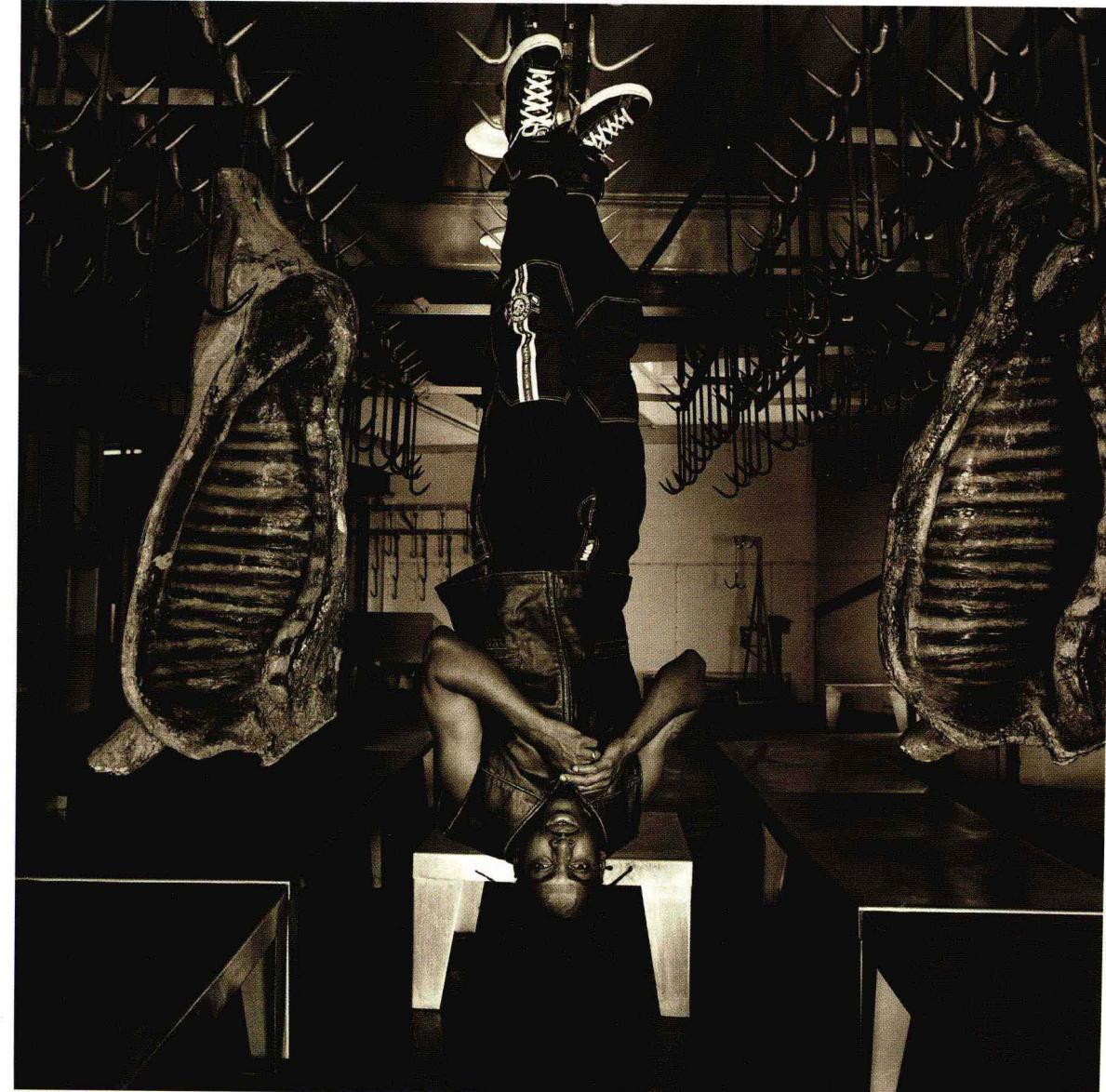
伯特最喜欢从被摄对象身上挖掘人物性格的品质，反映出他考虑缜密，有怜悯心。“抓住某人的慷慨精神，绝对有助于拍出更好的照片。向观者展示其自身的一部分，对他们来说很重要。”

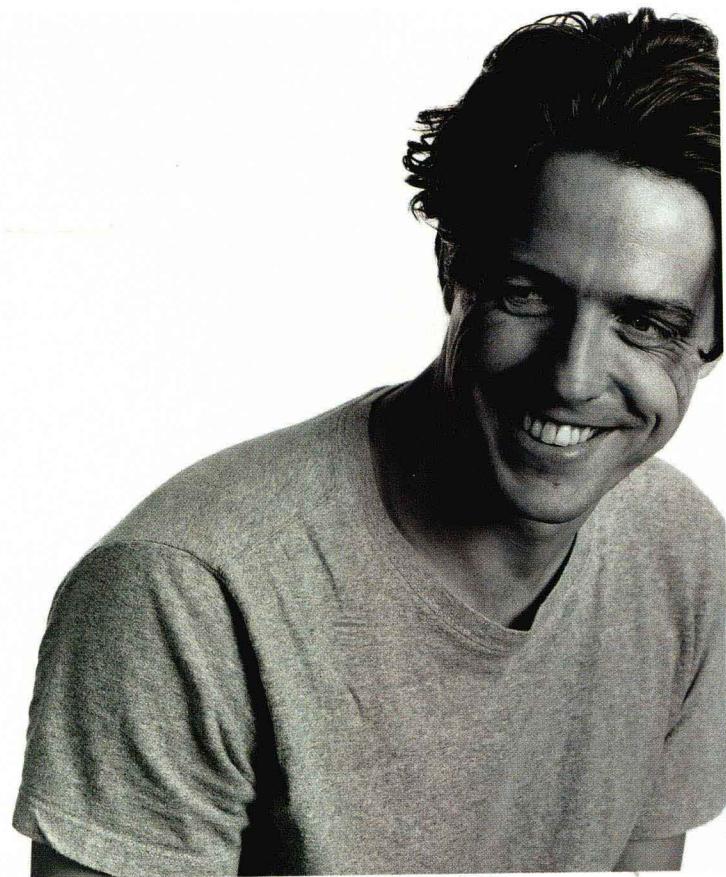
说这些话的是谦虚的伯特，他见解独特，风度迷人。当被问及怎样定义自己的才华时，伯特的回答再自然不过了：“应该由别人来评判，尽管我希望，首先他们能从我的作品中看到诚恳和正直。”

库里奥 说唱歌手

1997年8月，伦敦史密斯菲尔德肉市场。

“我把库里奥吊起来，虽然我已经与一个索具操纵工彩排过，但他还是不停地旋转，因为没东西夹住他。这是我拍的第一张照片，也是唯一一张没有旋转的照片。”

詹姆斯·伍德 演员

1999年10月，加利福尼
亚洛杉矶。

“詹姆斯·伍德是一个非
常慷慨的人，在整个拍摄过
程中他都很投入。他非常有趣。”

伊基·波普 音乐家

1996年1月，伦敦诺丁山。

“这是我们在一家酒店客
房里拍摄的。工作量不大——
我在客房里支起一块白幕，把
他安排到白幕前。接下来就是
他的表演了。”

休·格兰特(上图) 演员

1999年6月，伦敦富勒姆。

“给休·格兰特拍照很容
易，因为他知道在镜头前怎
样表现。”

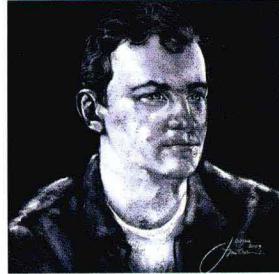
派珀·佩拉勃(对页图) 演员

2000年3月，纽约州科尼
岛。

“这是在很冷的天气拍
摄的。几天前我在加利福尼
亚的热带海滩为其他4个演
员刚拍过照，我尽力适应科尼
岛的天气。尽管寒冷，为了效果，
派珀·佩拉勃还是穿得很少。
拍摄时利用日光并使用便携式
闪光灯补光。”

克里斯·巴克

克里斯·巴克开始拍照时，好像有一种天赋。“我不是因为吹嘘才这样说，只是当我拿起相机开始拍照时，真的是轻车熟路——我有一种基本的天赋，能够辨别怎样可以拍出有趣的照片。”在他的整个童年时代，克里斯的父亲为柯达工作，他相信这对他有重要的影响。“我没有操作或技能上的头脑，但就是不害怕摄影，对它就像自家的东西那样熟悉。”

1964年，克里斯在多伦多出生，他在打曲棍球、玩棋盘游戏和与邻居小孩捉迷藏中渐渐长大。他在瑞尔森理工大学学习摄影，并很快在当地的音乐杂志《神经和涂鸦》上开始了职业生涯。20世纪90年代初，他移居纽约，不久便开始与艺术家经纪人朱利安·理查兹合作，直到现在。在朱利安的引导下，克里斯得到了诸如IBM公司、花旗银行、惠普公司，以及《先生》《名利场》等杂志的常年拍摄工作的机会。

克里斯以为名人拍照而出名，然而现在，他解释说，“我有了第二职业，这建立在为奇特的静物和‘真’人拍照的基础上。这对我来说是一件新事情，也是令人激动的发展方向，它给我的拍名人照的工作增添了色彩。它

为我的事业提供了两条轨道。我为一些客户拍名人照，同时为另一些人拍‘有创意的’照片，两种照片都是在为我打广告”。2002年，他在洛杉矶购置了第二套住宅，为了这套住宅，他两种类型的工作任务都大大增加了。

克里斯最满意的时候，莫过于拍一张自己喜欢的照片，而客户也同意这样拍。“当客户使用我一次拍照过程中最喜爱的一张，并十分满意时，就完美无缺了。当然，大多数情况下，我得忍受‘不完美’。”

他知道如何从一张人像作品中得到自己想要的东西，并且认为那很重要。“的确，任何成功的摄影师都有很好的感觉，不必非得是考虑拍摄任务时，也不是每次拍摄时，但在某一时刻他清楚自己想要什么。”

“很不幸，似乎有很多摄影师只依赖于他们认为杂志想要的东西，而忽略了他们自己想看到的东西。我有很多照片曾经遭到原客户的拒绝，但现在成了人们的最爱。我记得一位艺术指导看了我的样片，再看了看我，做了一个凄惨的恐怖表情，好像在说‘你到底怎么想的？我们永远也不可能用它’那样的表情。”

朋友们和客户告诉他，他们打开一本杂志就能认出

约翰·库萨克(对页图) 演员

“我不知道给约翰·库萨克拍照时他处于什么状态，但他显然在走神——也许是因为清晨拍照对他来说太早了。我们拿了人们保证汽车安全和防盗用的充气人当道具。在照片中，‘防抢勇士’(充气人)穿上了设计者给约翰的衣服。充气人穿上阿玛尼西装真好看，有脱离喧哗的感觉。当我们拍摄时，约翰突然抓住充气人的领子开始打他，毫不夸张地说是重击他。然后约翰把充气人倒过来，将他的脸去撞击地板。接着约翰把他捡起来，并将他踢向我，让他撞到镜头上。那是在整个拍摄期间约翰唯一活跃的时刻。”

比利·乔(右图) 歌手

“6个月前我正在做另一项工作，在道具房选沙发时看见了这个告示牌。我在创意单上写下了‘鼓掌告示’。我被告知有半小时的时间在酒店为比利·乔拍照。我突发奇想，拍摄前租了这块牌子(根本不用为了275美元的租金向杂志社请示)。所有的事都发生在酒店套间里，记者在起居室采访他，我们在卧室布景。拍摄时我们把窗帘拉上，点亮这块告示牌，用宝丽来一次成像相机拍了几张，来确定合适的光线。”

