

世界
摄影
大师
韦
斯
顿

狄源沧 ● 编

江苏美术出版社

大
自
然
的
温
情
者

A SERIES OF

FAMOUS PHOTOGRAPHER'S MASTERPIECES IN THE WORLD

世界经典摄影大师
系列丛书

布列松	摄影史上的一道门 <i>Henri Cartier - Bresson</i>
韦斯顿	大自然的温情者 <i>Brett Weston</i>
杜瓦诺	来自巴黎的“平民”摄影家 <i>Robert Doisneau</i>
瑞 茨	替世界塑造“偶像”的大师 <i>Herd Ritz</i>
卡 帕	战争噩梦的殉难者 <i>Robert Capa, Andr'e Friedmann</i>
史密斯	走进悲悯胸怀的独行侠 <i>W. Eugene Smith</i>
萨尔加多	与苦难者呼吸同一口空气的人 <i>Sebastiao Salgado</i>
卡 什	专拍时代脸孔的巨匠 <i>Yousuf Karsh</i>
哈尔斯曼	超现实主义的人像摄影怪杰 <i>Phillipe Halsman</i>
哈 斯	惊世骇俗《创世纪》的创造者 <i>Ernst Haas</i>
阿威顿	诚实的摄影, 赤裸的时装 <i>Richard Avedon</i>
艾森斯达特	现代人物报道摄影先驱 <i>Alfred Eisenstaedt</i>

世界摄影大师——韦斯顿

选题策划: 何兆兴
顾华明
编 著 者: 狄源沧
责任编辑: 顾华明
装帧设计: 顾华明
责任校对: 吕猛进
责任监印: 张在健

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销

利丰雅高印刷(深圳)有限公司制版印刷

开本 889×1194mm 1/16 印张: 2 印数: 1-6000册

1998年6月 第1版 1998年6月 第1次印刷

ISBN 7-5344-0836-9/J · 837

定价: 18.00元

世界摄影

大师

韦斯顿

狄源沧 ● 编

529755

江苏美术出版社

大自然的温情者

爱德华·韦斯顿

爱德华·韦斯顿 1886 年生于美国芝加哥附近的一个家境不太富裕的家庭。他十几岁时，每天上学步行 10 英里，为的是省下每一毛钱车费，买一架照相机。十六岁那年，韦斯顿终于实现了自己的愿望，花 11 美元，买了一架旧相机。他的处女作是在芝加哥华盛顿公园里拍的一幅雪景。照片刚印出来时，他非常高兴，激动得浑身发抖。过了几天，心情平静下来，这才发现照片还不够完美：树太黑，雪太白，缺少层次。为了追求理想中的完美境界，韦斯顿在摄影艺术领域里，开始了一场为期 46 年漫长的探索，直到 1948 年得了震颤性麻痹症，才不得不放下照相机。

韦斯顿几乎没有受过什么专门的教育。在二十岁到五十岁之间，主要是靠开设照相馆，拍摄商业人像的收入来维持生活。

1922 年，韦斯顿到过一次纽约，见到了当时美国的摄影大师斯蒂格里茨和斯特兰德。韦斯顿在他的日记中写道：“斯蒂格里茨通过和我两小时的会面，对准了我一生的焦点。”从此，韦斯顿的影艺大进，不论是人物、风景、静物，都能拍出自己的风格和特色，逐渐得到了舆论的重视和好评。1930 年，他在纽约举办了第一次个人影展。1932 年，他和安塞尔·亚当斯、W·范迪克等志同道合的影友，组成了美国摄影史上有名的“f/64 群体”。

1937 年是五十一岁的韦斯顿摄影生涯中一个重要的年头。这一年，他获得了美国著名的古金汉姆奖金。从此，韦斯顿对他早就腻烦的照相馆人像摄影说了一声“Good - Bye”(再见)，下定决心，把他全部的时间和精力，完全投进了自由创作的天地。韦斯顿的性格，是喜欢自然，讨厌城市；喜欢清静，讨厌喧闹。他说：“我天生就不是一个城里人。我之所以要离开旧金山，是因为我不喜欢这个地方。我的双脚，要在大地上行走，不喜欢这个到处人挤人的地方。”

在韦斯顿六十岁时，纽约现代艺术博物馆为他举办了一个规模宏大的个人影展，并出版了刊有作者自传的影集，然而，“夕阳无限好，只是近黄昏”。这次大规模的影展，好像是一首乐曲的辉煌的高潮，同时也是个无可奈何的结尾。两年之后，韦斯顿病倒了，卧床不起达十年之久。1958 年元旦，七十二岁的韦斯顿终于闭上那一双发现过许多奇妙镜头的慧眼。

韦斯顿摄影创作的特色，是清新、直率、自然、朴实。20 年代的摄影艺术领域，可以说是绘画派的一统天下。翻开那个时代的摄影杂志和年鉴，触目所见，全是一些矫揉造作、似画非画的照片。当时三十来岁的韦斯顿却反其道而行之，他反对不顾摄影本身的特色，盲目地模仿绘画，他要求照片层次丰富，黑白分明，主张表现景物的天然之美。

但在实际上，韦斯顿却是把当时的摄影创作从盲目模仿的死胡同里拉了出来，并为摄影艺术的继续向前发展，开拓了一个新天地。

韦斯顿和某些著名的摄影家不一样，他的创作没有什么固定的范围，几乎什么都拍：人像、工厂、湖光山色、沙丘土堆、石块贝壳、枯干老树，以至辣椒白菜，都经常在他的作品中出现。他说：“任何事物，不论出于什么原因，只要激动了我，我就拍摄它。我不是专门去物色那些不寻常的题材，而是要使寻常的题材变成不寻常的作品！”

韦斯顿拍的辣椒，乍一看是辣椒，再仔细端详，却又像是人体；他拍的枯木，乍一看是光秃秃的残株，仔细端详起来，却又像烈焰冲天。这种“点石成金”的本领，来自于韦斯顿对大自然的挚爱，也来自他独特的眼光和美学素养。韦斯顿在拍摄这些渺小的事物时，创作的态度非常严肃认真。小小的一个辣椒，他能拍上一个星期。即使是不太重要的背景，也决不等闲视之，而是反复换用玻璃、洋铁皮、卡纸、毛料、天鹅绒等等不同的材料进行试验。

美国西海岸洛勒半岛上那些饱经沧桑的老杉树，也是韦斯顿经常拍摄的对象。这些杉树，韦斯顿往往只取其局部，在光线的运用、角度的选择上非常细致，非常讲究，以致有的杉树看起来像一座雕塑，有的拍得好像是一股腾空而起的火焰。

韦斯顿的作品，之所以能给人以超凡脱俗的感觉，这与他的精神境界有关。韦斯顿的一生，不慕名利，不图富贵，为了把时间和精力尽量地使用到摄影创作上去，他竭力简化自己的生活。

跟一般人想像的相反，拍出许多精美照片的韦斯顿所用的摄影器材，并不是价格很高的名牌货，而是一架老掉了牙的旧照相机。韦斯顿从来不用测光表，他宁愿相信自己在长期实践中积累起来的经验。

1965 年，南茜·纽霍尔为韦斯顿编印了一本影集，题名为《认识的火苗》。这个书名题得好。韦斯顿正是以其对世界，对生活的独特的观察和认识，在摄影艺术的领域里点燃了一场熊熊大火，把束缚着创作发展的公式教条、因循守旧、模仿抄袭和千篇一律，烧得灰飞烟灭。

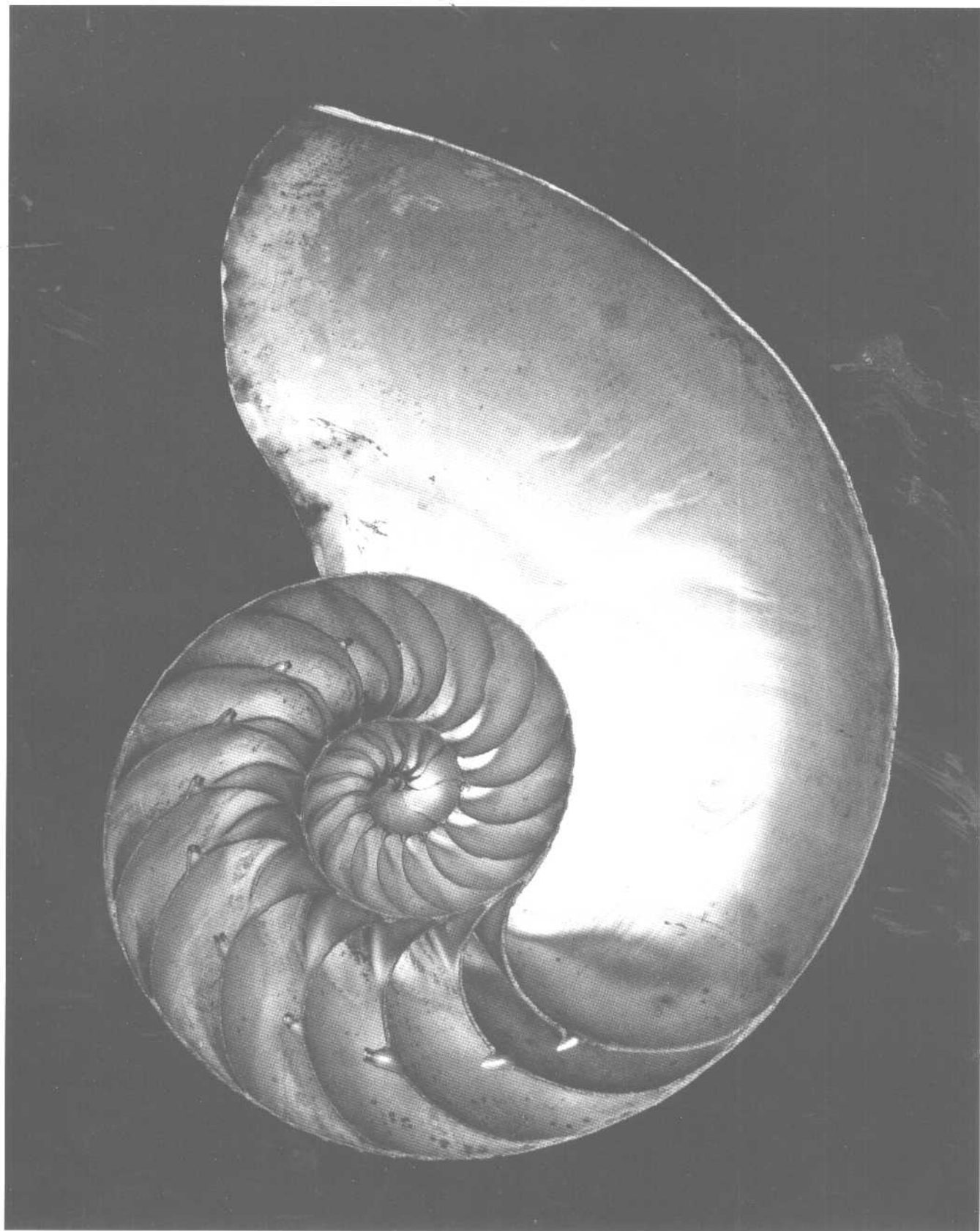
美国著名的摄影家安塞尔·亚当斯，是韦斯顿生前最亲密的影友。他在评论韦斯顿对摄影艺术的贡献时写道：“说实在的，韦斯顿是现代为数不多的几个最有创造力的艺术家之一。他再现了大自然的本来面目，他表现出了造化的力量。他以意味深长的形象，刻划出了世上最基本的和谐与统一。人类在不断探索和寻求着最完美的精神境界，韦斯顿的作品，照亮了这条道路。”

狄源沧 文

树干(1937)

我国著名画家齐白石曾指出, 作画的真谛是“妙在似与不似之间。”远在美国的韦斯顿不一定会知道齐白石。但他的许多作品都具有这种独特的风采。图中的树干犹如人体的腰肢。

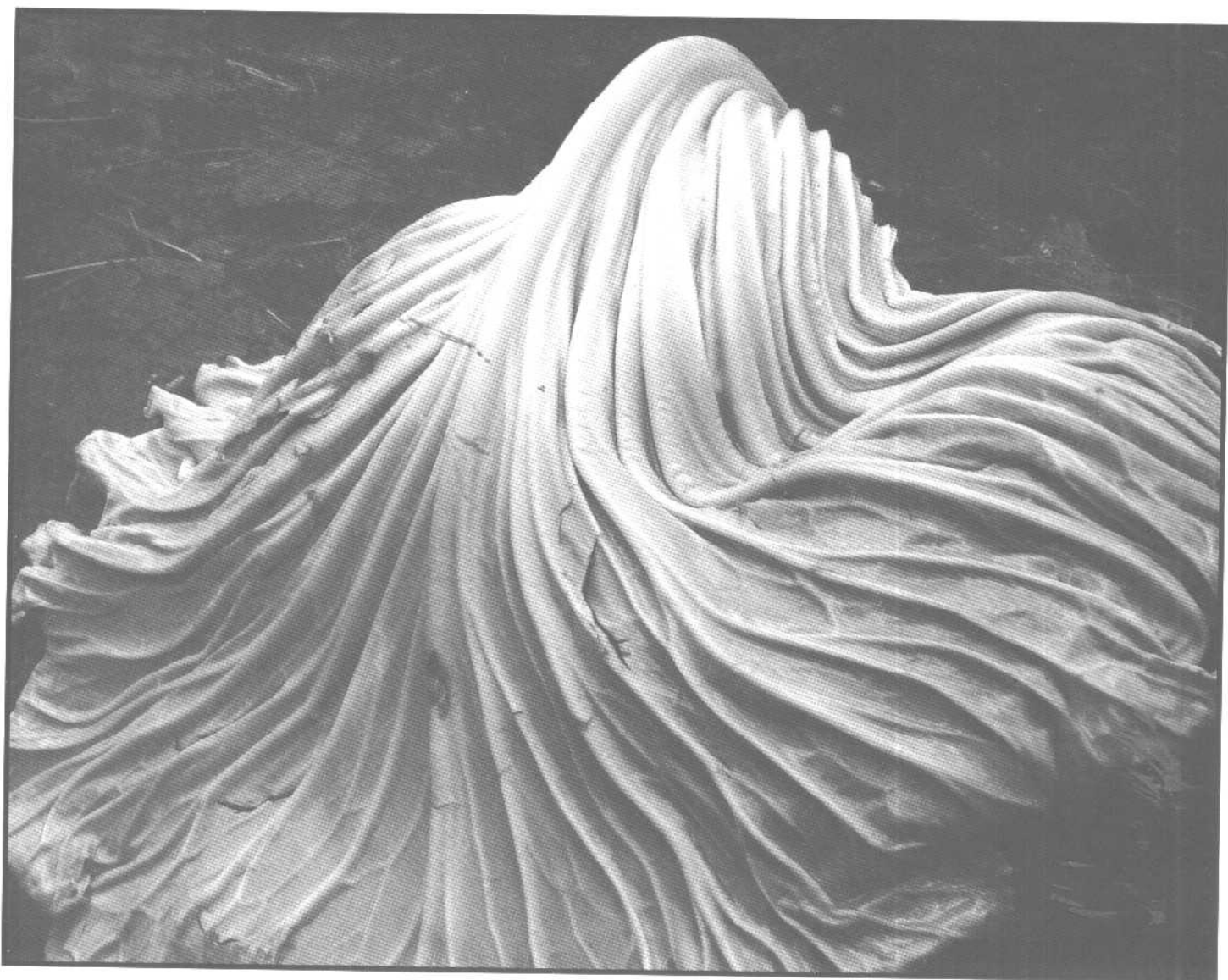

贝壳 (1924)

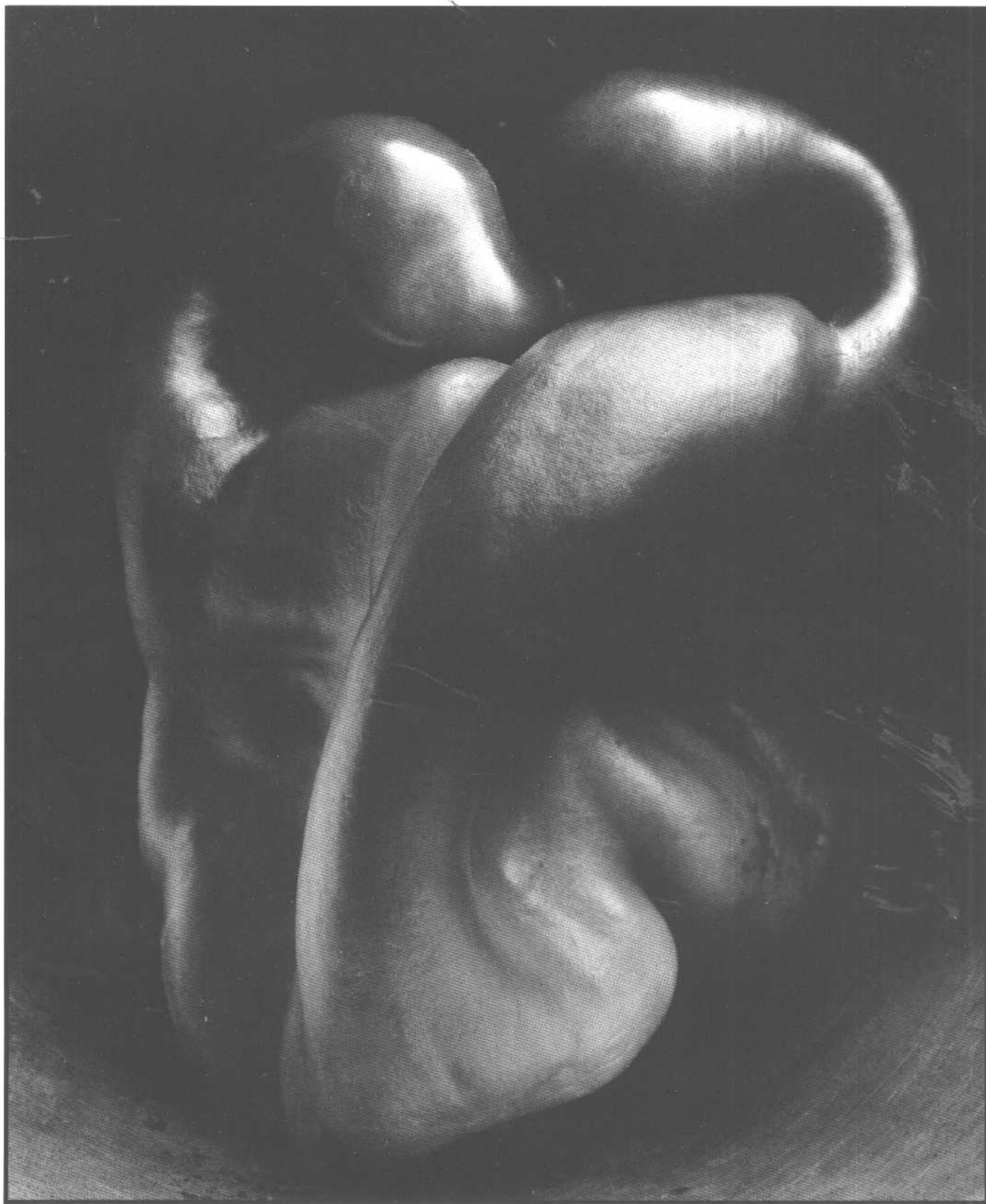
鸚鵡貝 (1927)

韦斯顿曾于 1924~1927 年间拍摄了不少贝壳的照片。作品表现出一种具有韵律感的抽象美。韦斯顿承认他受到了抽象雕塑家布朗库西的影响。他说：“在自然界中，存在着一些抽象的（简化了的）形态。我带着相机直截了当地表达了布朗库西作品的发源地，而他却必须去创作一番才能完成。”

菜叶 (1931)

作为一位纯影派的摄影家,韦斯顿善于在平凡的事物中挖掘出不平凡的美。即使是在一棵小小的白菜上,他也能发现生命的节奏和旋律。韦斯顿说:“我不是专门去物色那些不寻常的题材,而是要把寻常的题材变成不寻常的作品。”

甜椒(1930)

这是一幅最能表现韦斯顿个性和特色的作品。为了挖掘出这个小甜椒内在生命的奥秘,韦斯顿整整花了七天的工夫,先后拍摄了三十多张照片,这是其中最好的一张。韦斯顿说:“这幅作品,可以说是我从事摄影二十几年以来的一个最高成就。它比一般的甜椒有更多的内涵,抽象出了人们知觉世界以外的东西。”

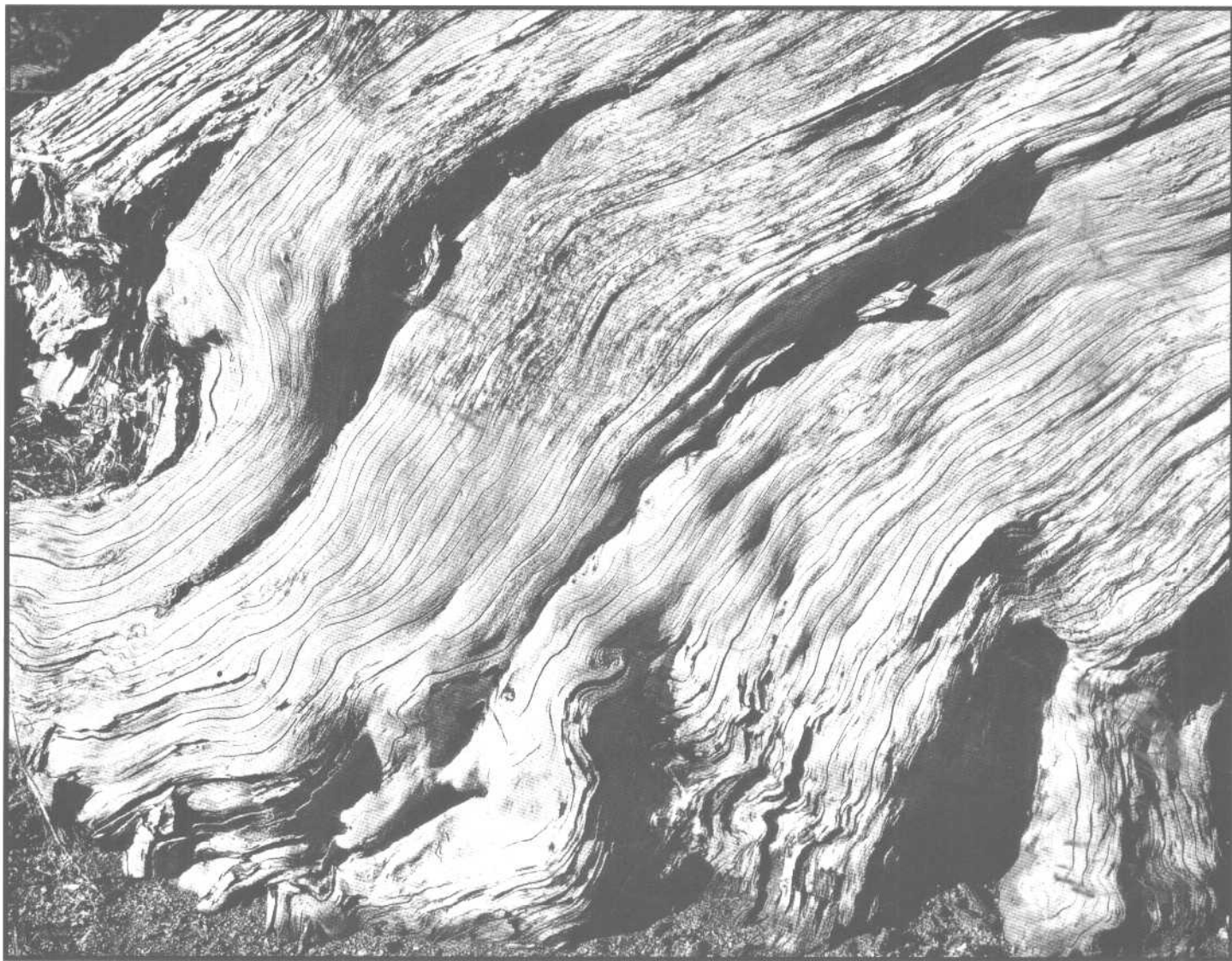

龙舌兰(墨西哥, 1926)

在左右这两张表现植物的照片里,可以看出韦斯顿对他周围一草一木静观和默察的功夫。这是摄影家深入自然、渗透自然,与大自然化为一体的心灵的愉快。人们说韦斯顿是一个用照片来赞美万物的歌唱家。

橡树(蒙特里尔县, 1929)

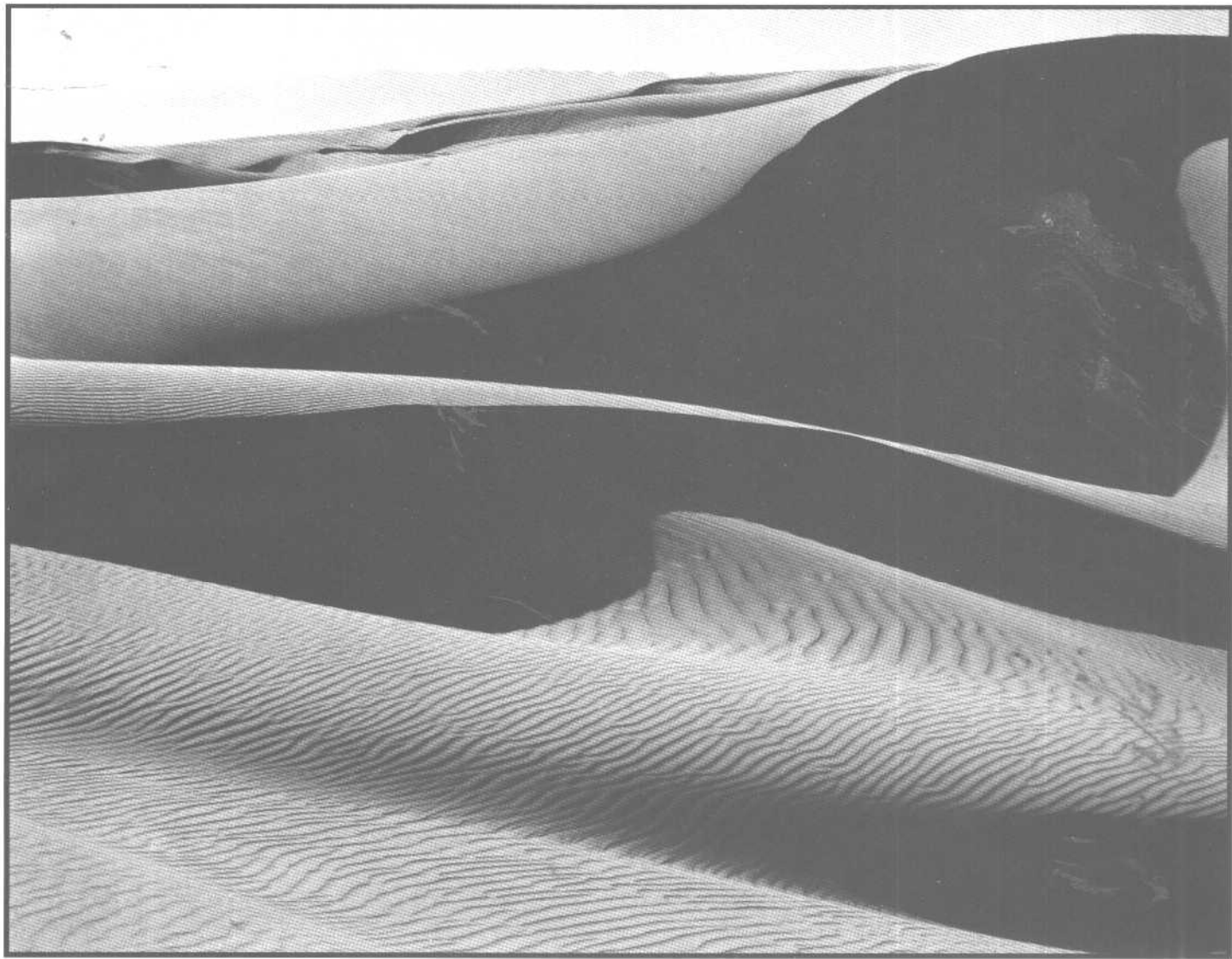
老杉之根(洛波斯角, 1929)

饱经沧桑的老树, 枝干刚劲有力, 表现出一种敢于和风霜雨雪英勇搏斗的顽强的生命力, 是韦斯顿最喜爱和经常拍摄的题材。亚当斯说韦斯顿的作品“再现了大自然的本来面目, 表现出了造化的力量。是那一时代里最有创造力的艺术家之一。”

梯纳雅湖(1937)

韦斯顿等 30 年代的摄影家经常加用不同的滤色镜来控制天空的灰度,并借以突出表现空中的白云。早晚相对平静的水面有利于反映出岸边的山丘和树林。

沙丘(1936)

韦斯顿曾在加州“死谷”沙漠中拍摄过不少沙丘的照片。抽象的线条造型、丰富的影调变化、强烈的质感,都是纯影派摄影家所钟爱的神韵。拍摄时间以清晨和傍晚为宜,要躲开中午强硬的顶光和高温。

拉森国家公园(1937)

千变万化的朝霞和晚霞,是表现天空的最理想题材之一。韦斯顿曾拍摄过一系列以云彩为主题的照片。他曾把一片白云的照片和一段人体并列在一起,表现世间万物内在的联系。

洛博斯角(1940)

灿烂的波光,鲜明的明暗对比,随波飘摇的海藻,这些视觉因素加在一起,给画面带来了强烈的动感。洛博斯角是韦斯顿情有独钟的拍摄点,他在这个地方拍出了不少具有代表性的佳作。

梯娜(1924)

梯娜·莫铎蒂是一位女摄影家。于1921年与韦斯顿相识,两人保持密切的关系有六七个年头。这幅用自然光为梯娜拍摄的肖像,双目微闭,传达出一种用语言难以描述的神秘气氛。