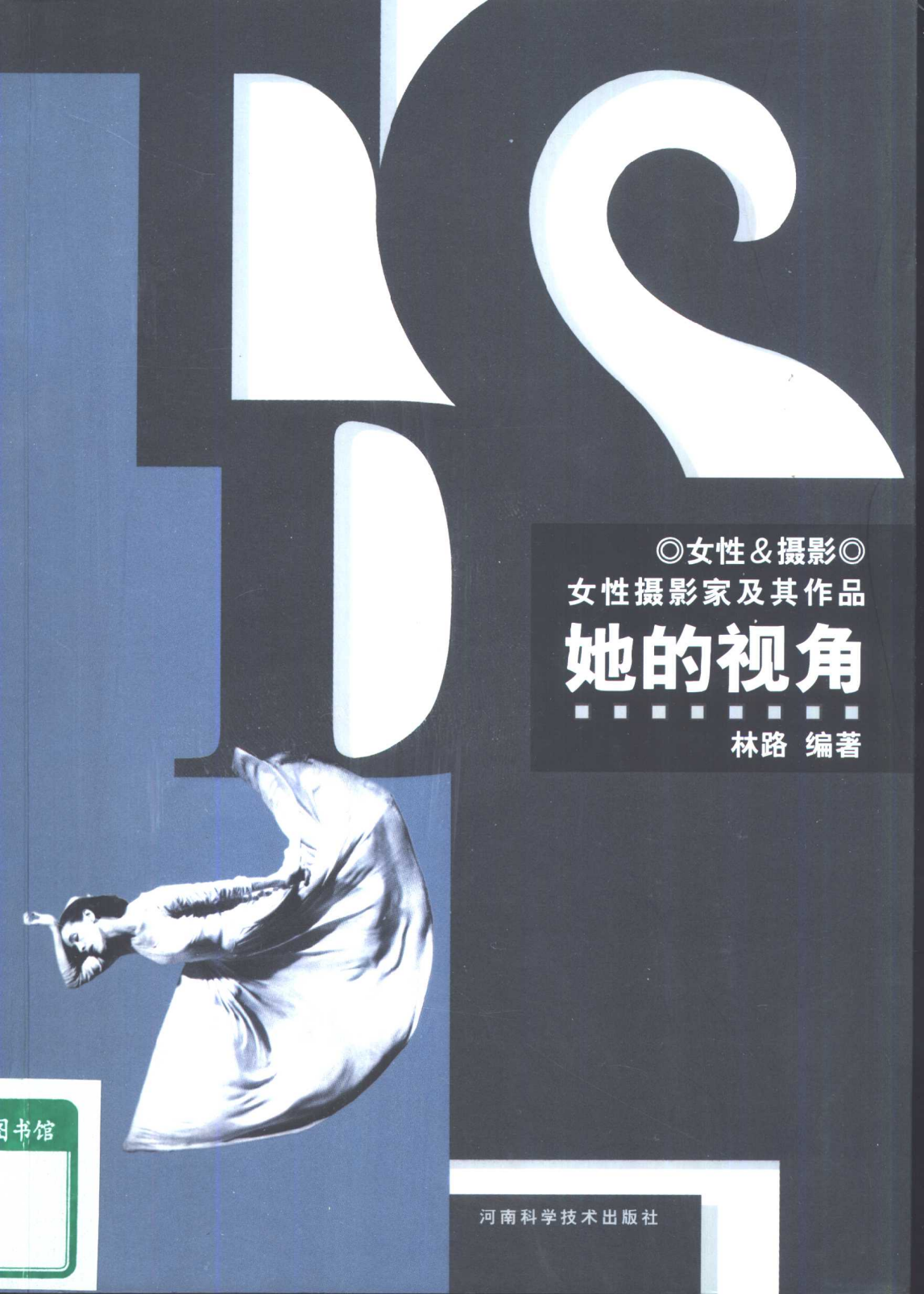

◎女性&摄影◎
女性摄影家及其作品

她的视角

林路 编著

图书馆

河南科学技术出版社

J413
3

女性
&
摄影

她的视角——女性摄影家及其作品

林路
编著

108673

河南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

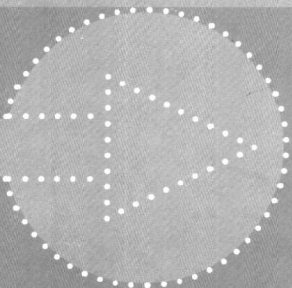
她的视角——女性摄影家及其作品 / 林路编著. —郑州:
河南科学技术出版社, 2000.10

(女性摄影)

ISBN 7-5349-2511-8

I. 她… II. 林… III. 女性—摄影艺术—艺术评论
IV. J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30261 号

责任编辑 李迎辉
责任校对 樊建伟

河南科学技术出版社出版
郑州市农业路 73 号
河南第一新华印刷厂印刷
全国新华书店发行
开本: 890 × 1240 1/32
印张: 黑白 7.5 彩色 0.5
字数: 120 千字
2000 年 10 月第 1 版
2001 年 6 月第 2 次印刷
印数: 3 001—6 000
ISBN 7-5349-2511-8/G·751
定价: 30.00 元

619-608

100

前言——神秘的女性和她们的图像

→ 第一章……女性地位——早期摄影史回眸

- 【壹】……从被镜头观看的位置开始 6
- 【贰】……霍瓦登小姐镜中的女性 10
- 【叁】……卡梅伦夫人和名人肖像 15
- 【肆】……跳过女性摄影编年史上的空白 20
- 【伍】……走出男性摄影家笼罩的光环 26
- 【陆】……早期表现主义的心灵碎片 31
- 【柒】……早期写实主义的巨大魅力 36
- 【捌】……摄影传媒的继承与演替 42
- 【玖】……进入 40 年代的女性摄影 51
- 【拾】……蔚为壮观的社会纪实摄影大潮 59
- 【拾壹】……承上启下的 50、60 年代 70

→ 第二章……评价方式——多角度衡量女性摄影

- 【壹】……当代公众崇尚的女性摄影家 80
- 【贰】……摄影界百位专家中的女性 84
- 【叁】……因特网上的女性摄影名家 88
- 【肆】……九位现代女性摄影大师 93
- 【伍】……油墨和银盐中的女性形象 98
- 【陆】……国际摄影展对女性的青睐 103
- 【柒】……拍卖行中的锤起锤落 107
- 【捌】……中国女性，但愿不再有的遗憾 114

→ 第三章……个性迥异——女性摄影家的创作天地

- 【壹】……无畏的女性和纪实力量 124
- 【贰】……如鱼得水的商业摄影领头羊 135
- 【叁】……细腻的情感与回归内心 148
- 【肆】……惊世骇俗的大胆突破 159
- 【伍】……并非顾影自怜的自拍模式 167
- 【陆】……在克隆时代的技法创新 179
- 【柒】……善于制造神秘的女性 186
- 【捌】……深浅变异的心理痕迹 193
- 【玖】……竖起自己的旗帜 199
- 【拾】……年轻化和知识化的女性摄影家 209
- 【拾壹】……中国女性摄影的一个优秀范例 218

后记——永远说不完的女性艺术

彩图版

……女性的眼睛揭示的是对人类精神体验的深刻理解，她们
 从一个侧面将历史蒙在上面的面纱巧妙地揭去了……

面对女性的眼睛，你将会选择什么样的形容词进行描绘呢？尤其是当我们透过镜头，面对的是一位女性摄影家的目光时，我们可以从中感受到一种逼人的力量。无可讳言的是，当代艺术界，依然是在以男性为主导的强力话语的支配下，当女性的观点在许多场合被阻拦于权力的大厅或是演讲的通道外时，女性的照片仍以强有力的穿透力进入社会意识之中，让人感到一种无时不在的生命活力。透过历史，当女性为分享正当的利益而奋斗时，尽管会感到摄影对她们来说有着一一种特殊的障碍和技术的局限性，但不管怎样，照相机却依然成为她们表达、交流激情和渴望的工具，是她们回归自我精神家园最理想的方式之一。回顾摄影的发展历史以及当今的走向，许多女性在摄影这一媒体中成为当然的先驱，她们的照片所讲述的故事是由心灵、眼睛和照相机共同捕捉的特殊瞬间。尤其在今天，当女摄影家以勇气和自信找到了新的角度并且在复杂的真实中散发出更多的光芒，试图重新解释我们的世界时，女性的眼睛揭示的是对人类精神体验的深刻理解，她们从一个侧面将历史蒙在上面的面纱巧妙地揭去了。这些摄影家已经将整个世界置于“一个女性的位置”并留下了更理想的平衡方式。

摄影的历史也是由曾经被忘却的女性的名字充实的——人们重新认识到这一点。所以，在这本书中，我们将以一连串女性的名字缀成华丽的锦缎，展示女性在摄影史上曾经有过的辉煌。同时，女性摄影家正是以其精彩的作品来证实自身的存在的，离开按下快门后的世间万象的显影，女性摄影家的存在只能是海市蜃楼。

作为女性，在摄影的历史长河中，往往更多地处于被人们忽视的状态。正统的摄影史几乎都是由男性构筑起来的，只有极少数的女性在摄影史中散发着仅有的光芒。著名的摄影历史学家内奥米·罗森布鲁姆发现由比尤芒特·纽豪尔在1949年编辑的《从1839年到今天的摄影史》中，只收入了13位女性，而在1982年的修订版中，也仅仅增加了一位女性。在乔治·伊斯曼机构1986年征集出版的《摄影大师》一

书中，194位摄影大师中女性仅仅8位。三年后，在令人尊敬的约翰·斯扎克沃斯基——后来的纽约现代艺术博物馆的摄影指导——所编撰的《直至今日的摄影》一书中，也只能从202位摄影家中找到16位女性。

当然，任何人只要有一双眼睛和摄影的常识，都会发现这样的观点是荒谬的。这一恒定不变的观念从某种意义上迟至1994年才被打破——内奥米·罗森布鲁姆出版了她的突破性的著作《女性摄影家的历史》。罗森布鲁姆发现，这些女性摄影家是艺术摄影家也是新闻摄影家、商业人像摄影师和明信片摄影家，同时在广告中献身时装摄影和工业摄影。罗森布鲁姆叙述的不仅仅是女性摄影的审美历史，而且是社会的和经济的历史，展现了涉及面广泛的各式各样的女性生活环境，以及这些环境是如何影响了她们的图像和她们的事业。也正是在这样的基础上，我在写作这本书时才有了足够的信心，在较为广泛地收罗资料的过程中，我坚信女性摄影在整个摄影史中决不是占据着无足轻重的地位。然而这毕竟不是一部女性摄影的历史，不可能以全方位的角度论述女性在摄影历史上的足迹。尤其是限于资料，主要的落点也可能集中在以欧美为主的女性摄影家身上。但是我有理由相信，论述女性在摄影中的地位以及她们的成就，依然是一件非常有意义的工作，而对于读者来说，也应该是一次颇为不平凡的阅读旅程。让我们就从并不算遥远的故事讲起，一步一步走近女性细腻而独特的心灵世界，通过她们的生活方式，关注女性将摄影作为一种视觉媒体的理解……

前言

神秘的 女性 和 她们的 图像

*** **

*** **

她的视角

TADE TADE TADE TADE TADE SHIJIAO

*** **

*** **

◎女性地位——早期摄影史回眸◎

- 【壹】 从被镜头观看的位置开始
- 【贰】 霍瓦登小姐镜眼中的女性
- 【叁】 卡梅伦夫人和名人肖像
- 【肆】 跳过女性摄影编年史上的空白
- 【伍】 走出男性摄影家笼罩的光环
- 【陆】 早期表现主义的心灵碎片
- 【柒】 早期写实主义的巨大魅力
- 【捌】 摄影传媒的继承与演替
- 【玖】 进入40年代的女性摄影
- 【拾】 蔚为壮观的社会纪实摄影大潮
- 【拾壹】 承上启下的50、60年代

【壹】

从被镜头观看的位置开始

在几乎所有的艺术发展史中，回顾摄影史的发展线索，也许是相对最为容易的。其中最主要的原因，就是因为摄影的历史实在是过于短暂了，即使是从尼普斯的“阳光摄影法”的实验开始，从1826年至今，也还不到180年。然而回顾摄影的发展史也有一个令人困惑的问题，那就是摄影的发展就如同一个暴发户，在短短的180年不到的时间里，几乎完成了甚至超越了其他历史悠久的艺术样式——比如绘画——所可能穷尽的各种艺术流派和风格样式，因此留给人们一组眼花缭乱、目不暇给的时空画面。通过镜头观看这段历史，我们首先发现的是，作为女性，在摄影发展的历程中，首先是处于一种被观看的位置，也就是说，在早期的摄影师（或许只能称作摄影的科学工作者）中，能够摆弄镜头、调节光圈快门的恐怕都是清一色的男性。女性可能会因为好奇，偶尔透过镜头的空间，向镜头外的视野张望一下，但是由于社会条件的限制，或者是由于生活习惯意识的制约，她们随后又很快回到被观看的位置上，由男性的摄影师不经意地按下快门，被

奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德《人生的两条道路》(1857)

性别在照片中从来都可以作为某种象征出现,雷兰德照片中的女性恰恰反映了一种社会的时尚和观念,讲述了140多年前和今天几乎没有太大区别的往事。

凝固在一百多年前的历史画面中。

比如在早期的摄影史中,奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德(Oscar Gustave Rejlander, 1813—1875)就是一位最重要的人物,他被称为“艺术摄影之父”。为雷兰德带来重大声誉的照片就是《人生的两条道路》,这张使用了25个模特儿、通过30张不同的底片印制在41cm×76cm画面上的巨幅照片,讲述了一个教化的故事:中间的父亲养大了两个儿子,画面中右面的儿子走向有宗教和知识的

道德社会中,左面的儿子则选择了懒散、投机和堕落的生活。作品在1857年参加了英国的曼彻斯特艺术珍品展览,使照片第一次和油画、雕塑平起平坐,被承认为艺术作品。这张照片曾印制了好几幅,其中一幅被维多利亚女王购买,从而真正奠定了作品在摄影史上的重要地位。然而在评价这幅作品时,人们往往忽略一个问题,就是画面中模特儿所扮演的角色,尤其是女性形象的出现,颇为令人玩味。画面的“两条道路”上,都有女性

艾伯特·桑兹·索思沃思和乔赛亚·约翰逊·霍斯《无名女性》

画面中的女性以九个不同角度的姿态呈现在摄影家的镜头中,除了被摄影师所认同的某种外表上的美丽之外,其余的信息都被不经意地淹没在男性的思维方式之中。

的出现作为一种象征的寓意，左面的儿子选择了懒散、投机和堕落的生活，女性都是以裸体的形象呈现的，象征着一种色情的诱惑；右面的儿子走向有宗教和知识的道德社会中，女性的形象于是都逐渐以端庄的服饰出现，以说明教化的力量。不管摄影家最终在照片中想阐述怎样的一个主题，女性的社会地位在画面中就已经非常的明显，整个女性被观看的过程，始终是处于男性的目光注视下，注定无法逃脱男性的权利话语的范围。

有这样一种说法：女人是要男人来评才能评出真女人的，阴阳需要平衡。于是在早期的摄影领域中，照相机也就自然成为男性评价女性的最有利的工具。男人看女人可以有各种各样的方式，可以有各种各样的目的，但无论怎么说，由于男性摄影师首先站到了镜头的后面，于是就决定了女性首先处于被看的位置上。至于照片中的女性自己是怎么想的，永远是一个只有她们自己才知道的谜。这个世界从一开始就是一个被男性掌握的世界，因此男人的眼光也就同时主宰了这个通过镜头目击的世界。

我们再来看这样一幅早期的摄影作品，拍摄者是19世纪40年代到50年代的两位最具有国际声望的人物——美国达盖尔法人像摄影家艾伯特·桑兹·索思沃思和乔赛亚·约翰逊·霍斯。在近20年的合作中，他们拍摄了大量动人、逼真、细腻的人像照片，为我们留下了许多世界名流的珍贵形象。我们面对的这幅照片，画面中一位女性以各种姿态呈现在摄影家的镜头中，九个不同角度的画面可能都是按照摄影家的摆布完成的，但令人感到遗憾的是，照片的标题是《无名女性》，连拍摄的时间也没有留下。女性在被男性摄影家注视的过程中，除了被摄影师所认同的某种外表上的美丽之外，其余的信息都被不经意地淹没在男性的思维方式之中。也许以这样的方式开始“摄影史上的女性视角”这样一个颇为敏感的话题，似乎有点令人感到气短，但却是一个不得不直面的现实。好在女性从被看的位置上鼓足勇气走上前来拿起照相机，以她们独有的思维方式轻轻触动快门，并没有花去太长的时间。女性摄影家的精彩亮相，将从下面的这一小节款款而来。

【貳】

霍
◎
瓦
◎
登
◎
小
◎
姐
◎
镜
◎
面
◎
中
◎
的
◎
女
◎
性

是否可以这样说，一个半世纪以来女性摄影的历史，也是一段女性的社会地位急剧变化的历史。摄影作为现代技术的产物切合了女性在经济以及社会地位上独立的需求，同时进入摄影这个直到现在很大程度上仍由男性支配着的领域，女性又不断遭遇重重的阻力。然而我们也有理由充满信心地认为，作为一种便捷的艺术手段，摄影从一开始就为女性提供了一种表达自己的情感、观念的工具。女性通过摄影审视着她们周围的世界和她们自己，她们的作品中映现着她们的成就与挫折、她们对社会问题的态度，以及她们为谋求与男性的平等而作的种种努力。这两条线索交织着，贯穿了整个女性摄影的历史。通过镜头折射人生，成为女性摄影一个很重要的话题，因为任何艺术样式所表达的内容，永远也无法离开艺术家自身的生活方式的制约，女性在摄影中尤为如此。

作为一名女性，内奥米·罗森布鲁姆在花费了十多年时间写就的《女性摄影家的历史》一书中说到：在摄影发明之初，究竟摄影是一门新的艺术或只是一种记录的工具，仅仅是一种消遣的方式或者还能实现更严肃的目的，人们并不大清楚。但从一开始摄影就被看成一种创作图像的新的方式，一种相对简单的方式，而传统的方式需要一定的天赋和训练，这是很多人都不具备的。因此摄影强烈地吸引着当时英国的中产阶级妇女，她们的作品反映着当时中产阶级感兴趣的东

朱丽亚·玛格丽特·卡梅伦《和平之吻》(1869)

画面上的人物沉浸在宁静、安详的梦幻之中。这样的一种古典的意境和母亲留在孩子额上的一吻，自然成为女性世界中一种神秘和浪漫的归宿。

西: 家庭、理想化的自然、戏剧性的场面、《圣经》和神话故事中的场景。虽然她们大多数作品的内容雷同,但也还是有不少人的作品有了自己个人的风格。

在她的论证中可以看到,最先出现在摄影舞台上的女性,可能就是英国的中产阶级妇女,因为从事摄影在当时来说,需要足够丰厚的物质基础作为铺垫,无论是照相机还是感光材料,都还属于比较贵重的消费品。英国作为一个工业发达国家,摄影术的普及也就有了相当的基础。同时,整日为生计奔忙的一般平民阶层的女性,恐怕是无法享受通过照相机的镜头注视人生这样一种乐趣的。因此当时的女性摄影,就不可避免地染上了唯美主义的色彩,带有富有阶层自怜色彩的痕迹。

比如英国著名女摄影家朱丽亚·玛格丽特·卡梅伦 (Julia Margaret Cameron, 1815—1879) 也正是在这样的方式下开始摄影创作的。她早期的作品也是一些画意色彩很浓郁的画面,包括许多根据圣经题材拍摄的照片。但是由于这些作品题材的局限,并且是作为一种孤芳自赏的自我陶醉,在当时并没有引起人们广泛的注意,即使在她成名之后,也没有得到后人更多的关注。甚至在一些经典的摄影史著作中,也几乎无法找到这些早期作品的痕迹。我们仅仅可以通过很少见的一些作品集的介绍,看到卡梅伦一些根据圣经或古典神话题材所拍摄的作品。有一幅影调呈棕黄色的照片——《和平之吻》,就是卡梅伦的

这类作品的代表,画面上的人物沉浸在宁静、安详的梦幻之中。尽管限于手头的资料,我们无法确切知道这幅作品的背景和出处,但是母亲留在孩子额上的这一吻,自然成为女性世界中一种神秘和浪漫的归宿。

在这一时期,类似的女性摄影家流传下来的作品不多,因此我们也难以完整地勾勒出一个总体的面貌,这其中的原因,在罗森布鲁姆的著作中已经有了详细的论述。她在《女性摄影家的历史》一书的序言中愤愤不平地指出:女性在摄影史上的地位与她们对摄影的贡献很不相称——以往的摄影史与专著中只有很少的女性被提及;艺术馆中展出的女性摄影家的作品要远远少于男性;摄影市场上男性摄影家的作品价格远远高于女性作品;很多女性摄影家的作品被束之高阁,或被遗弃、被毁坏。罗森布鲁姆赞同华莱士·斯特格纳的一句话:“历史是一件手工制品……只有进入记忆中、被记录下来,它才会存在。”因此,“梳理女摄影家的历史,向众人列举她们的名字,尽可能多地展示她们的作品,以彰显她们对摄影的贡献”就成为她写作这本书的主旨。

然而即便这样,也似乎太晚了些,许多早期女性摄影家的作品早已在历史的尘封中被埋没,我们只能凭借一些隐隐约约的蛛丝马迹,寻找被人们遗忘的记忆。比如在摄影术诞生不久的19世纪60年代,一些家境富裕的妇女成为业余的摄影师,尽管早期的摄影方式具有相当

克莱门蒂娜·霍瓦登小姐《年轻女孩和镜中的反射》之一（1860）

画面中的克莱门蒂娜以其美丽和忧郁的神情，成为一种精神和肉体若即若离的象征，镜子的出现也就成为象征中不可缺少的情节，同时暗示着人类无处不在的双重性

的难度，而且要接触许多气味难闻、肮脏的药剂，但是她们并不在乎。在后来的摄影史中，甚至有评论说“这些业余的摄影者有自立的和有时怪僻的精神”（《美国ICP摄影百科全书》），这也从另外一个角度说明了摄影似乎天生就应该是男性的职业。于是那些忍受了艰难而走入摄影圈子的女性，很少有姓名在摄

影史上流传下来。在历史档案中，只有一位英国女性是被经常提到的，这可能也是在摄影史上被提到的最早的女性摄影家之一——克莱门蒂娜·霍瓦登小姐（Lady Clementina Hawarden, 1822—1865）。在19世纪60年代早期的一次展出中，她那些颇具个人风格的照片，尤其是拍摄闺中少女以及孩子的画面，引起