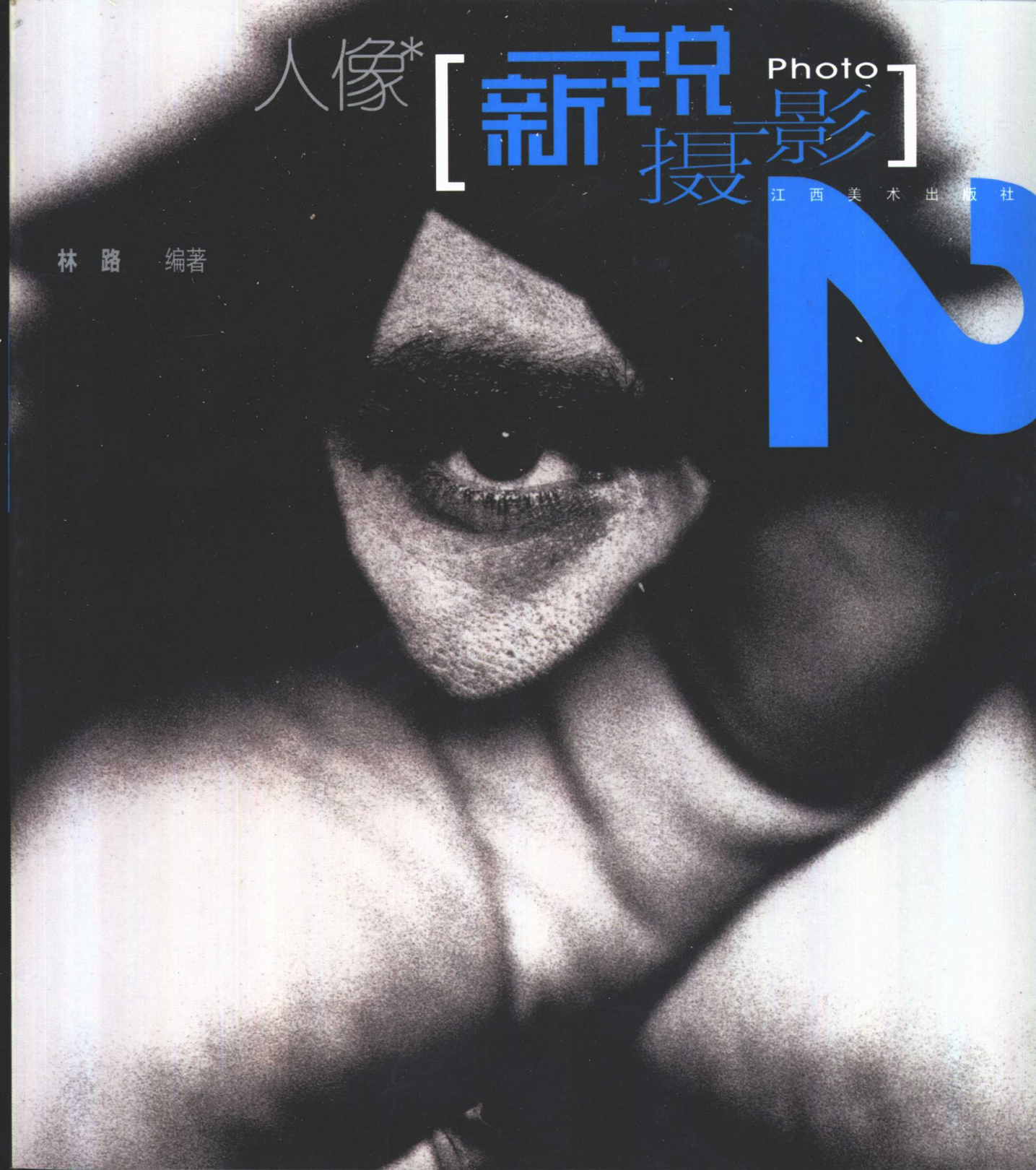
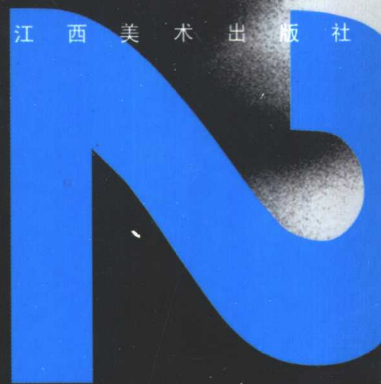

人像*

[新锐摄影]

Photo
江西美术出版社

林路 编著

[新刊]

NO

REN XIANG

编著 林路

新 锐 摄 影

人 像

XINRUISHE YING

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新锐摄影.人像 / 林路编著. —南昌: 江西美术出版社,
2003.1

ISBN 7-80690-063-2

I. 新… II 林… III. ①人像摄影—世界—现代—摄影集
②人像摄影—艺术评价—世界—现代 IV. J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 093811 号

责任编辑: 文亦农 吴江南

封面设计: 魏洪昆

版式设计: 钟永军

新锐摄影

人 像

林路 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

江美数码科技有限公司制版

深圳彩帝印刷实业有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/24 印张 4

2003 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 5000

ISBN 7-80690-063-2/J·998

定价: 28.00 元

目

录

年轻的心态与现代人像的对话空间 1

7

艾丽恩·佩里尔

艾丽诺·卡鲁西

11

比特·赫格雷

20

16

爱伦·冯·恩沃斯

26

比特·赫特雷里

法布里佐·费里

30

34

古屋诚一

海伦·凡·米恩

40

44

海维尔·沃特斯

吉莉安·埃德尔斯坦

49

杰妮·盖格
汤姆·贝特通

53

里杰·阿维奈姆

57

61

杰特卡·汉兹洛娃

莱涅克·迪克斯特拉

64

雷斯

68

兰金

74

迈克尔·汤姆森

78

玛雅·戈迪德

82

莎米拉·休奎尔

86

朱安·尤利奥斯

90

年轻的心态与现代人像的对话空间

林 路

当我们举起照相机按下快门时，所面对的对象无非是两大类：一类是景观，另一类就是人。人像摄影成为摄影家热衷的对象，正是因为照片可以传递人和人之间无法忘却的记忆，从而找到人性的美丽和弱点。

在论述年轻一代的人像摄影特征之前，不妨先来看看人像摄影的范围。然而令人遗憾的是，不要说是中国摄影界，即使从整个世界摄影范畴来说，人像摄影的定义始终也是含糊不清的。例如只要是需要，一旦画面中出现了人，都可以将其划入人像摄影的范畴，不会有人出来说个“不”字。比如由英国出版的一套著名的黑白摄影技法从书中，就有一本《人像》，列举了世界上诸多名家的人像佳作和拍摄技法，其中真正属于我们习惯的肖像摄影范畴的美女、儿童以及老人的画面不足1/3，大部分都是纪实抓拍的人物活动画面。甚至还不乏一些极端的例子：比如摄影家埃索拍摄的“舞厅的脚”、以及哈迪拍摄的“利物浦车站”，都和我们理解的人像摄影相去甚远。前者只是酒吧中人物舞蹈脚步的剪影，后者仅仅在偌大的车站空间中出现不足画面1%的人影。然而编撰者依然将其作为经典的人像摄影作品推荐给读者，详述其技法表现和氛围传达方式。从这层意义上说，我们也大可不必将人像摄影说得那么死板，完全可以放开手脚自由发挥。

然而在编选这套丛书时，我们又不得不将人像摄影的范围作一些限制，不然在这本书中所收录的作品，很可能会与其他的几本书中的图像产生交叉或错乱。因此在这里所挑选的新生代摄影家的人像作品，主要是包括肖像类人像和以人物形象为主要描绘特征的生活人像。这些画面可以是经典的摆布，也可以是

随意的抓拍，但必须是人物的脸部结合一定的身体语言为特征的范畴，这样才不至于将范围放得太大，超出了描述和理解的空间。当然，这些人像还可以是通过特技的处理，或者经过化妆后（比如戴上面具）的拍摄，关键是如何传递人物的精神状态，找到人与人之间的共鸣与交流。

此外，还有一个人像摄影和人物摄影的区别：从一般意义上理解，前者主要是指比较正规的人物形象拍摄，并且以静态的造型居多，而后者主要是指人物活动（包括人物的环境在内）的拍摄，以动态的表现为主。但是不管是哪一种，面对人的拍摄不是单纯地表现人物的外貌形象，更重要的是深刻地表现人的性格、内心世界及其活动的一切特点。因此，用照相机面对面地与人物交流，记录人物的喜怒哀乐，恐怕是摄影题材中最生动有趣，又变化多姿的一个方面。与其他摄影题材相比，人像摄影要想让拍摄者、被拍摄者以及旁观的第三者都感到满意，确实不是一件很容易的事，尽管我们用照相机拍得最多的恐怕就是人像了。

我们首先很注重这些摄影家对人像摄影的外部形态的处理方式，因为当人物在照相机前表现一个动作时，不管他的动作是自然的流露，还是人为的预先设计，照相机快门捕捉的总是某一瞬间的身体造型姿势，包括脸部的角度，身体的造型，四肢的安排以及与周围环境的默契。离开了人物外表造型姿势的刻画，进入人的心灵也就成了一句空话。除了造型姿势以外，用光也是人像摄影中的一个重要因素。比起风光摄影的用光来说，人像摄影的用光更为自由。这是因为自然界中的风光是不动的，不同光照的变化只有等待才可能得到，而人物是可以动的，以营造不同的光线造型效果，更何况室内的灯光人像摄影可以调集各种光源，创造出变幻莫测的光影效果。

当然，人像摄影最大的挑战恐怕不是技巧的运用，而是要懂得被拍摄对象的心理，通过捕捉人物姿态与表情充分表现他们的个性。在一般摄影镜头中的对象，大都不是专业的演员，不能命令他们进入角色。因此不少人一到镜头前面，就会紧张起来，觉得手足无措，以至于把平时的生动自然都“忘了”。如果不经有效的引导，就可能得到一张呆板造作或千人一面的人像照片。真情流露在于引导，而最后的成

功则在于捕捉，加拿大著名的人像摄影家卡希这样说过：“人物内在的思想、精神和灵魂，有时会在一瞬间通过他的眼睛、双手和体态表现出来。这就是需要紧紧抓住的、稍纵即逝的最重要的瞬间。”然而对于新生代的摄影家来说，仅仅是表现被摄对象的性格特征恐怕是不够的，他们更希望在镜头中找到自我的影像。作为生长于个性张扬时代的一代人，他们的人像摄影更多是一种精神的折射，甚至有时候对于他们来说，被摄对象最终结果如何可能并不重要，重要的是通过人像的空间，强烈地凸现他们自己的精神状态，让人们始终找到他们生存的影子。

同时，在人像摄影的想像力空间，审美趣味具有随着时尚改变的倾向。一些在今天看上去具有魅力的、或者令人不能接受的方式，换一个时代看去，却会出现相反的状态。新生代摄影家非常敏感地意识到流行的口味，同时在创造的过程中注重对观众的流行口味进行强有力的引导，使他们的审美情趣登上一个新的台阶。因此，为了始终保持一种对时代需求的敏锐观察力，这些摄影家永远具有挑战的意识，注意细节和趣味的影响，从每一幅作品中都构建激动人心的魅力。这样，人像摄影就是一种具有想像力的、令人激动的领域，重要的就是大胆实验，不拘一格。

严格来说，人像摄影的构成并无定律。但是从拍摄时的思维方式来看，我们还可以比较明显地分出传统的、经典的构成方式和反传统的逆反思维构成方式之间的区别。前者以相对比较稳定和唯美的样式，给人以经典的审美享受，后者则试图打破一些传统的构成样式，为人像摄影带来新鲜的空气。尤其是在新生代的人像摄影中，后者的倾向则可能显得更为明显些。当然，他们并非是不要传统，有些年轻的摄影家对于传统的理解甚至比老一辈的摄影家更为深入。但是他们即便是选择了传统的经典模式，更多的也是对传统的全新理解。他们会在不露声色之中对传统进行解构，使人们对经典会有新的认识。或者他们会将传统推向极限，从而在孕育新一轮的反叛过程中为他们自己的未来奠定基础。

如何在人像摄影中营造氛围，也是人像摄影非常重要的话题之一。通过营造氛围强化对观众的感染力，是现代人像风格得以提升的关键。营造氛围一般有这样两种情况：一种是利用人物的精神状态来

深入描写氛围，另外就是利用环境的特点来烘托氛围。对于后者来说，年轻的摄影家可能有更为深切的体会。他们的作品似乎时时刻刻都会将观众带入一种特定的环境氛围中，而这样的氛围其实正是他们自身生活状态的一种折射。在阅读他们的作品时，我们很难辨别什么是客观的真实，什么是主观的营造。于是在这样一种模棱两可的抹平之后，我们的阅读习惯也就随之变得十分苛求，或者说会随着他们的思维方式走向一种新的定势。这就是他们的过人之处。

在拍摄现场人像的过程中，为了保持画面的原生状态，摄影师往往会选择抓拍的方式，力求获得生动自然的影像。在抓拍的过程中，可以不惊动被摄者，等待时机拍摄。也可以选择和被摄者沟通的方式，然后等待精彩瞬间的出现。不管是哪一种方式，我们从摄影师的作品中，可以发现有这样两种状态：一是具有戏剧化的瞬间，给人以幽默的会心一笑；另外则是非常朴实自然的状态，让人感受到生活的亲切氛围。这两种方式延伸到年轻一代摄影家的镜头中，基本上没有发生太大的变化，只是他们更为敏感，更善于沟通，他们的幽默可能激化成讽刺，他们的亲切自然更多的是平视而不是俯视……

当然更重要的是，人像摄影不管如何定位，都必须将人像摄影的深层意蕴传达出来，真正挖掘出作为人的主体的精神魅力。媚俗固然是置人像摄影于死地的罪魁祸首，粗制滥造貌似前卫的也有可能使人像摄影“饮鸩止渴”。更有一些摄影师举起反媚俗的大旗，去推倒所有的游戏法则，将人像摄影作为一种私人化的隐秘发泄，结果不仅倒了大众的审美胃口，也使人像摄影蒙上了不明不白的罪名。任何的艺术样式都是在探索和创新的过程中发展的，但是盲目地、不顾客观现实地恣意发挥，是一种极不严肃的态度。于是我们的选择有时也就变得小心翼翼，我们希望尽可能多地给大家带来新鲜的空气，同时我们也想避免过激的态度对于艺术的摧残。但是什么是最终的标准，谁也难以界定。于是我们一方面参考了比较权威的版本，借鉴国外专家对这方面的鉴别态度；另一方面我们也试图尽可能多地将不同风格流派的人像摄影方式介绍给大家，至于最后的评判，让我们一起随着时间的推移来取舍。

自从照相机的物理镜头和胶片的化学反应结合在一起的那一天起，人的形象就一直成为摄影师所关

注的对象。从长达数分钟曝光的早期影室人像，到街头随意抓拍的生活人像，镜头中的人在摄影师的目光注视下，不断以新的姿态和新的形象出现，演绎了丰富多彩的人像摄影的历史画面。今天，当你将镜头对准一个你熟悉的或是不熟悉的人时，按下快门的瞬间你想到了什么？哪怕仅仅是一张生活的留影，或是作为一种快感的释放，也都将在底片上留下一种痕迹。不管你愿意还是不愿意，镜头中被凝固的人物似乎总是以一种独有的姿态“评述”你的审美观念、创意风格。谁不想以一种新的视点来挖掘人像摄影中常拍常新的魔力呢？

于是你可以在这本画册中，看到各种样式的人像摄影的探索空间。

这些探索首先必须在观念上具有新意，这样的新意又往往是和比较传统的观念相悖的，同时也可能是一时的偶然发挥，产生了无法替代的新意。一幅人像作品如果没有某一点上的突发奇想，势必会流于一般而失去应有的价值。那种瞬间的灵感迸射出夺目的光彩，令人常忆常新。优秀的人像摄影作品往往也有这样的“歪打正着”，在这里你可以找到很多这样的例子，比如恩沃斯就是有意通过开玩笑的方式达到打破传统的目的，通过女性摄影家独有的故事讲述能力，会在恰当的地点发现合适的人群，然后通过照片传达他们的需求。又比如杰妮·盖格和汤姆·贝特这对夫妻，主要拍摄年轻女性在成熟期边缘的肖像，他们尤其擅长以过于宁静的画面，从中孕育着不安的因素，从而也就强化了作品的多义性和复杂性。还有就是孟加拉国年轻的女性摄影家，休奎尔是“一意孤行”，努力关心自己国家的女性问题和她们的命运，在她的肖像作品中，不管是泛黄的老照片，还是新近拍摄的肖像，经过处理的图像上交杂着深思熟虑的文字处理，可以让人们自由地解读。

此外，这些摄影家还站在一个新的角度，对人像摄影的方方面面做出大胆的审视。尤其是对非主流的人像创作方式，给予了足够的重视。往往正是这些非主流的创作方式，可能引发人像摄影新的探求。因为主流创作方式的长期独霸天下，最终会形成令人难堪的集体无意识，从而反过来抑制了创新的可能。面对这本画册中所选出的许多照片，可能一时会有不习惯的感觉，因为许多作为非主流的创

作方式，往往和你习惯的主流创作方式大相径庭。但是仔细品味作品，却可能找到习惯的人像摄影中所不具备的审美空间魅力。比如出生于荷兰的莱涅克·迪克斯特拉拍摄的一系列的青春期的肖像，以微微笨拙的姿态出现在照相机前面，让人会联想到镜头前独立的个体形象，大部分也可以反映出社会的状态，政治的角色，以及特殊的文化价值。又比如出生于巴黎的简·皮尔里·哈泽姆所拍摄的模特儿都戴着三维的立体面具，人物的造型也以相对笨拙的姿态使人印象深刻。他将超现实主义和童年的幻想融进了1998年以后的艺术作品中，与严格的人像摄影拉开了相当的空间距离。

当然也有大胆切入生活的优秀摄影家，他们时刻关注着人类生存的命运，让人感到心情沉重。比如玛雅·戈迪德所带给我们的就是关于在墨西哥城的性服务的系列。她的作品基于一种人道主义的视角，并且是用肖像的方式展现在我们面前，因此就区别于一般的纪实画面，给人以新的视觉思考空间。又比如出生于南非的女摄影家吉莉安·埃德尔斯坦在她的专题摄影中就沿用了肖像纪实的方式，为“真相与和解委员会”的工作留下了一份独特的、感人的文献资料。这些风格样式和纪实方式的继承，让我们看到了优良传统的延伸和发展。

在肖像摄影的新领域，还有一个十分值得注意的现象，就是对家人的肖像纪实。这些摄影家十分关注自己周围的生活空间的变化。以自己的亲人为对象，以前所未有的大胆和逼近，记录了人与人之间几乎难以想像的生命历程。日本摄影家古屋诚一通过照片表达了对妻子的怀念，同样也使他妻子的形象得到了永生。年轻的女摄影家艾丽诺·卡鲁西出生在以色列，通过照相机跟踪自己和她的家人，从细腻而逼真的角度，以爱的方式不断靠近他们的生活，并且以非常自然的方式让家人面对甚至只有几英寸距离的照相机，具有非凡的开放性质。而摄影家比特·赫格雷更有过之而无不及，他在5年时间里拍摄他的恋人、妻子斯凡波格的生活画面，而且事无巨细，全方位记录了原本属于私人空间的所有生活场景。尽管一些作品流于自然主义的表现手法，但是他对生活和爱的理解，远远超越了老一辈摄影家所可能面对的禁忌。

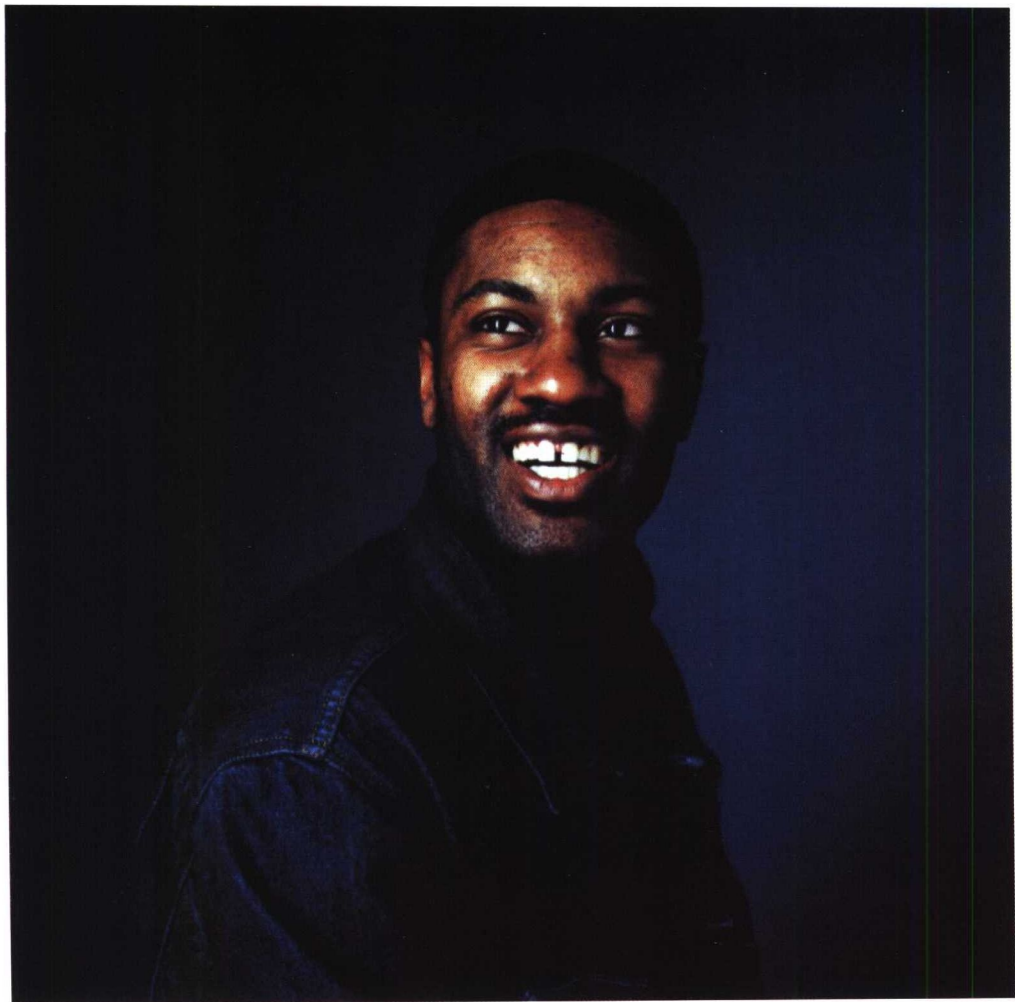
也许从一个非主流的角度看世界，世界会变得更精彩。人像摄影何尝不是如此？

荣耀

艾丽恩·佩里尔 (Eileen Perrier , 1974 —)

对于自己“身份”的确认，往往和一些来自非洲背景的摄影家相关。他们中的许多人在某种程度上一直在寻找和他们身份相关的未知的世界，构成了一种焦虑的寻根情结。这样一种带有隔绝状态的感觉，又由于他们的平常生活而变得日益鲜明，日益紧迫，但往往又无法得到一个完美的答案。艾丽恩·佩里尔正是这样一个有着非洲血统的英国公民。她出生于伦敦，一直生活和工作在伦敦，但是她的家庭来自加纳，

荣耀

因为时间的关系，很少和那里有着相关的联系，所以她对自己的生命血缘的发源地也很少有所了解。

转机出现在前几年，一次和她的母亲回到了非洲，她的母亲已经30多年没有回家乡了。作为一位年轻的摄影家，佩里尔计划以此作为契机，对家乡的原始景观进行纪实拍摄，完成一个想像中的主题。但是艾丽恩·佩里尔一踏上加纳的土地，却发现自己进入了一个惶恐不安的境地，因为她成为了一个参与者，却又始终是一个旁观者，一切使她感到陌生而又新奇，具有双重游移不定的身份使她的拍摄一时无从下手。最终她被家乡亲人迷人的形象所吸引，她一口气拍摄了自己的伯母、婶婶、非直系亲属的堂兄妹——就在认识他们的第一时间拍摄，逐渐进入了状态。接着佩里尔就沿着相同的家属线索，拍摄了更多的肖像，从而

荣耀

荣耀

完成了对自己家乡的一次特殊的寻根过程。

艾丽恩·佩里尔作品的重要意义，就在于面对这些照片，让人想起了正式的传统肖像，尤其是摄影家所拍摄的皇家人物肖像。她那些充满活力的作品，都是选择了正方形的画面构图，人物的头部微微上仰，视线也投向远方，给人留下了异常深刻的印象，就像带领我们进入了一个肖像画廊，然而所有的肖像都是佩里尔对自己家族的重新修复。这样的一个家族既是真实存在的，又反映着虚拟的空间，因为这些成员实际上又是她自身私人世界的折射。在具体的拍摄技术上，她的肖像带有柔和感和亲切感，但是所产生的那种高贵的错觉，包括华丽的色彩，都从不同的角度传达了人类的尊严——尽管是来自遥远的非洲。佩里尔

国民

的这些肖像不仅在世界一些著名的画廊展出，同时也曾获得一些世界级的摄影大奖，以表彰她对人类文化的贡献。

佩里尔另外还拍摄了一组地铁的人物肖像，也很有特色。她选择了伦敦的地铁候车亭，拍摄每一个独立的候车座位上的等候者，也都是选择了方构图，正好利用了候车亭红色的统一感，构成了艳丽却稳重的视觉空间。她的这组肖像标题为“国民”，正好和红色候车亭上的文字吻合，同时也恰到好处地将伦敦的市民展现在这样一个独特的空间里。镜头中的人物面对镜头，十分自信又充满活力，表现出形形色色的人物精神状态，也体现出摄影家对被拍摄人物充满热爱的理解。

母亲拥抱父亲

艾丽诺·卡鲁西 (Elinor Carucci, 1972 —)

艾丽诺·卡鲁西出生在以色列，生活在纽约。她通过照相机跟踪自己和她的家人，从细腻而逼真的角度，以爱的方式不断靠近他们的生活。在她的照片中，整个家庭充满了情感、给予，并且以非常自然的方式面对甚至只有几英寸距离的照相机。在当代摄影中，当然不缺乏年轻的女性对他们生活的关注，但是卡鲁西的作品却是独具特色的。2001年她获得了摄影国际中心颁发的年轻摄影家成就奖。2002年春天，