

狄源沧 编著

品读世界 摄影大师精品

JIE SHE YING DA SHI JING PIN

比尔·布兰特

BILL BRANDT

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE

品读世界摄影大师精品

比尔·布兰特
Bill Brandt

狄源沧 编著

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

品读世界摄影大师精品. 第2集 / 狄源沧编著. - 北京: 西苑出版社, 2002.1

ISBN 7-80108-539-6

I. 品… II. 狄… III. 摄影艺术 - 艺术评论 - 世界
IV. J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第074461号

责任校对: 严小明

责任印制: 孟祥纯

品读世界摄影大师精品·第2集

编 著 狄源沧

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路15号 邮政编码 100039

电 话 68173419 传 真 68247120

网 址 www.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com

印 刷 唐山新苑印务有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 889毫米×1194毫米 1/32 印张2

字 数 15千

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

书 号 ISBN 7-80108-539-6/J·114

全六册定价: 72.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

比尔·布兰特生平概要

1904年5月3日生于德国汉堡。

1920年(16岁):染上肺病,到瑞士Davos治疗6年。

1927年(23岁):随兄罗尔夫到维也纳。为他治病的尤金·史瓦兹华尔德大夫把他介绍给诗人伊兹拉·庞德。庞德又介绍他认识正在巴黎的美国摄影家曼瑞和超现实主义作家瑞尼·克里维尔。

1929年(25岁):到曼瑞摄影室工作了三个月,时间虽短,影响颇深。到英国拍摄一家路边市场。

1931~1933年(27~29岁):回英国定居,但1932年春在西班牙的巴塞罗纳和马德里。夏季到匈牙利。1933年秋到维也纳。

1932年(28岁):娶匈牙利姑娘叶华·波洛丝为妻。

1934年(30岁):巴黎超现实主义刊物《Minotaure》发表了他一张照片。

1936年(32岁):布兰特的第一本画册《家里的英国人》出版。他开始为《每周图片报》和《旁观者》拍摄照片。

1937年(33岁):知名度逐步增大,为这一年创刊的《小人国》拍摄照片。

1938年(34岁):载有64张照片的画册《伦敦的一夜》在伦敦、巴黎和纽约同时出版。12月开始为新创刊的《图片邮报》拍摄照片。

1940年(36岁):为新闻总署拍摄希特勒德国轰炸伦敦时期市民们的防空活动。

1941年(37岁):受聘为国家建筑档案馆拍摄濒危建筑,其中包括坎特伯雷大教堂。

1942年(38岁):1月到北部拍摄爱丁堡。

1943~1944年(39~40岁):秋季开始拍摄北部遗留的古迹罗马长城。9月开始为《哈泼市场》拍摄英国名人肖像。

1945年(41岁):二战结束。他开始为《小人国》杂志拍摄时装和7~8张为一组的专题照片。

1946年(42岁):他的女性人体作品开始出现在《小人国》上。为《图片邮报》拍摄纪实专题《暗淡的东区》。

1948~1949年(44~45岁):他的第一部回顾性影集《在伦敦的照相机》由焦点出版社出版。《小人国》发表了6组摄影专题。1949年又发表了两套他拍摄的人物肖像。但他与这本刊物的合作已进入尾声。

1950年(46岁):为《不列颠文学》拍摄与文学有关的风景照片。

1951年(47岁)从这一年

开始,他的海滩人体作品量明显增长。用一台景深特别大的老相机。大部分摄于诺曼底和苏色克斯海滨。这些作品终于汇集成一本名叫《人体的透视》(Perspective o Nudes)于1961年出版。

1960~69年(56~65岁)60年代中,布兰特的声誉日隆。

1968年6月14日《观察家报》把他排进“世界最伟大的摄影家”之列。

1966年出版的《光之影》和1969年纽约现代艺术博物馆为他举办的个人影展,更使他成为举世闻名的英国摄影家。

1970~80年(66~76岁)继续为《纽约时报杂志》拍摄名人肖像。1975年大不列颠艺委会举办了布兰特早期作品巡回展。

1980年巴黎《摄影》杂志发表了一套他的人体新作。

1983年(79岁)12月20日在伦敦去世。

本书编著者简介

狄源沧，1926年生于江苏浏河。1946年毕业于重庆南开中学。1949年提前毕业于北京大学史学系。1949年3月参军在华北军区华北画报社任《摄影网》编辑。1951年合并到总政解放军画报社。1955年转业到《民族画报社》。1956年底调入中国摄影学会，筹办于1957年创刊的《中国摄影》，后任执行编辑(编委)。1960年内部调整到理论研究部，分工研究国外摄影。“文革”后于1980年调中国社队企业报(后改名中国乡镇企业报)任编委及摄影部、副刊部

主任。1987年离休。从80年代开始在北京和外省各大专院校讲授摄影艺术，主要有《外国摄影中的四大流派》、《纪实摄影》、《十大抓拍》、《摄影与诗》、《摄影的虚实和空白》等40多个课目。历年来的主要著作有：

1987年：《外国摄影十大名家》(湖南美术出版社)

1995年：《20世纪外国摄影名家名作》(1)(江西美术出版社)

1997年：《20世纪外国摄影名家名作》(2)(江西美术出版社)

1998年：《世界摄影大师系列丛书》(8种)(江苏美术出版社)

2000年：《摄影名家名作精选》(人像、风光、花卉各一册)(黑龙江科学技术出版社)

英国著名摄影家比尔·布兰特(Bill Brandt)

比尔·布兰特(Bill Brandt) 1904年5月3日出生于德国汉堡。原名赫尔曼·威尔海姆·布兰特(Hermann Wilhelm Brandt)。他的父亲L·W·布兰特是当地一家进出口贸易公司的总经理。他的母亲丽丽·默尔克出生于汉堡一个热爱美术的书香门第。

布兰特是四兄弟中的老二。1920年,16岁的布兰特不幸染上了肺病,开始了一次长达6年的治疗。布兰特被送到瑞士去疗养。1927年,23岁的布兰特跟他的弟弟罗尔夫一同到维也纳去继续医治。为他治病的大夫有鉴于布兰特体质较弱,就建议他选择摄影为业,并介绍他认识诗人伊兹拉·庞德。庞德把布兰特引荐给当时正住在巴黎的美国摄影家曼瑞(Man Ray)。布兰特于1929年(25岁)到曼瑞摄影室去当助手,虽然为时只有三个月,但却在这个年轻人的心里产生了巨大的影响,曼·瑞那种大胆创新、不断进取的精神影响了布兰特的一生。

离开曼瑞后,布兰特开始在欧洲各国旅游。到过德国、英国、法国、匈牙利和西班牙。从1932年(28岁)

开始,他的摄影作品逐渐引起了人们的注意,《德国摄影年鉴》发表了他一张在伦敦拍摄的照片。1934年法国的一本超现实主义刊物也发表了他的一幅作品。

纪实阶段的布兰特

30和40年代的布兰特基本上是在从事报道性的摄影。1936年春季,他的第一本影集《在家里的英国人》在英国出版。1938年,他的另一本影集《伦敦的一夜》在伦敦、巴黎和纽约同时出版。与此同时,他的照片也不断出现在英国出版的画报杂志上,其中刊用较多的有《每周图片报》、《图片邮报》、《旁观者》和《小人国》等。

二次大战期间,1940年布兰特曾应政府有关部门之聘,拍摄在纳粹德国大轰炸期间躲在防空洞里避难的伦敦居民。1941年他又应聘拍摄有被毁灭危险的建筑,其中包括坎特伯雷大教堂。

布兰特的纪实摄影大部分都是报道平民百姓的困苦生涯,表现出一种对下层人民的同情和关心。其中尤以30年代中期在英国北部雅罗

地区拍摄的矿工生涯给人们留下了深刻的印象。《回家路上的拣煤老人》(1936年)里充满了低沉压抑的气氛。那弯腰驼背推着一袋煤块的老人,象征着下层工人生活的沉重和艰辛。《矿工的晚餐》(1937年)中那位满脸煤污的矿工,与他身旁愁容满面的妻子构成了一个凄惨画面,给人以“此时无声胜有声”之感。

但布兰特的作品并不是一味地低沉,有时他的照片里也会透露出一种英国人所特有的风趣和幽默。以1943年拍摄的《学步》为例,画面里有一群十来岁的孩子,笑嘻嘻看着一个年龄稍大的姑娘。她穿着一双高跟鞋,扭扭捏捏地学着上流社会时装模特的“猫步”。这张照片酸甜苦辣咸五味俱全,得到了好几本摄影年鉴的青睐。

布兰特的肖像摄影

现存布兰特最早的一幅伊兹拉·庞德的肖像摄于1928年。那时他才24岁。这幅庞德肖像拍摄得很精致,但是还没有显示出摄影者独特的个性。

布兰特大量拍摄人物肖像是始于40年代初期,主要是为了满足英国版《哈泼市场》的需要。布兰特的肖像摄影持续时间很长,直到80年代他还拍摄了大量人物肖像。随

着时代的发展和年龄的增长,布兰特肖像摄影的个性色彩越来越鲜明地展现出来。概括起来,有以下几个特点:

一、重视人物和他周围环境的整体效果

1974年为J·H·拉蒂格拍摄半身像,把窗外的景物跟室内人物紧密结合起来。把人物镶嵌在两扇打开的窗子之间,给人以别开生面之感。1963年给唐纳德·普叶森斯拍摄的肖像,人物的视线和他周围房顶、墙壁的线条,都是向右上方向奔驰而走的斜线,使得整个画面气氛磅礴。

二、重视画面气氛和意境

1963年为演员彼德·赛勒斯和作家弗兰西斯·培根拍摄的肖像都有一种特殊的气氛和意境。手里拿着一份报纸的赛勒斯和背后斜立着的一盏路灯似乎是一种象征性的符号。1966年在海边为自己拍摄的肖像,由于加用了一面镜子,用镜面割裂天空,然后从镜面里反映出兀然独立的人物形象,给作品带来了一种独特的神秘气氛。

三、大胆的“独眼龙”特写

既然人脸上最有表现力的器官是眼睛,布兰特就紧紧盯住被摄者的眼睛,拍摄与众不同的“独眼龙”特写镜头,他用这种手法拍摄了许

多美术家和雕塑家的眼睛。这里姑且举出其中最具有代表性的一幅——1966年所摄法国画家J·杜布非特的右眼。杜布菲特主张画家要用一种儿童和业余爱好者的眼睛来观察和描绘世界，他们往往能比职业画家从客观世界中看出更多的本质。这一点刚好跟布兰特的摄影观点不谋而合。布兰特认为：“摄影家应该保有小孩第一次看到世界万物时的那种天真的眼光。通常我们总是过于匆忙、过于先入为主、过于想证明自己的正确、经常被某种固定的观念所困扰，以致没有时间站下来仔细凝视一番。我们在看到某种景象时总是认为以前曾经看见过。其实我们所看到的仅仅是先入为主的意念要我们看到的那一面，或是过去的经验强迫我们，或是某处欲望希冀我们去看到的那一面。只有在从沉重的思想和情绪的枷锁里解脱出来，我们才能享受到单纯观看的乐趣。如果做不到这一点，我们就会永远看不到事物的精髓和本质。”

布兰特的风光摄影

风光摄影不能满足于眼前景物原模原样的再现，而应致力于表现出某种特定的气氛和意境。我国清末民初著名美学家王国维把意境称为“境界”。他在《人间词话》一书

中明确指出：“词以境界为最上，有境界则自成高格，自有名句。”其实，这一条要求也适用于其他艺术门类，当然也适用于摄影。王国维的那段话可以理解为“摄影以境界为最上，有境界则自有高格，自成佳作”。

布兰特的某些风光摄影之与众不同，主要就在于他十分重视风光照片的各种不同气氛和意境。你看他1945年拍摄的《海风呼啸》，奔腾的乌云，瑟缩在冷风中的枯草，老屋残雪，整个画面里弥漫着一种荒寒凄厉的氛围。再看他1947年拍摄的《海天之间》，海边的两座大山，隐没在烟云之中，表现出了天地间的肃穆之气。画面雄浑凝练。同年拍摄的《巨石阵》则充满了神秘气氛。这个由许多巨石构成的建筑位于英格兰索尔兹伯里以北约15公里处，据考证是公元前5000年新石器时代的遗物。人类的远古祖先们为什么要建起这一堆巨大的石阵？巨石采自何处？用什么方法把它们运输到这里？又是用什么方法把如此巨大沉重的石块互相叠架起？……这些疑问至今仍是不解之谜。布兰特的这张照片利用阳光和巨石的投影，营造出一种神秘莫测的意境。1948年拍摄的《芭芭拉古堡》，画面里其实没有古堡，倒有点

像站在古堡高处看到的景物。这幅带有抽象意味的风景照片充分展现出了布兰特本人独特的审美观。

超现实的人体摄影

1950年前后，布兰特在旧货铺里买到一台罕见的8×10英寸的木制老相机，上面装着蔡斯厂的Protar广角镜头。这个神奇的镜头有极大的景深，从最近到最远几乎都能表现得十分清晰。当然，它也具有一般广角镜头夸张前景的功能。但由于光圈极小，进光极少，所以在相机后面的取景玻璃上，几乎看不到任何影像。摄影师只能估计着进行“盲目摄影”。

这台古怪的老相机给布兰特带来了很大的声誉。布兰特用它拍摄出了一批变形变得很厉害的“超现实人体”，并于1961年编辑出版了一本名叫《人体的透视》的影集。

这本影集在西方引起轰动。它突破了传统的人体摄影，给人以非常独特的超现实的感觉。在此以前几乎没有一个人能把人体拍摄得如此虚无缥缈，神秘莫测。1968年美国摄影家阿诺德·克拉恩到伦敦去访问了布兰特，用17毫米的广角镜头把这台相机跟摄影家拍摄在同一画面之中，并通过广角镜头的夸张功能表现了这台老相机。在交谈过

程中，布兰特认为，如果要按艺术流派分类，可以把他分到超现实主义那一类里。

综观布兰特一生的摄影业绩，其实他的自我分类并不准确。他早期的纪实和肖像不也拍摄得挺不错吗？事实上，布兰特是一位多才多艺的多面手。他的作品曾于1948年和1969年两度在纽约现代艺术馆展出，这表明他确实得到了国际影坛的肯定。说起英国摄影家，人们第一个想到的名字往往就是——比尔·布兰特。

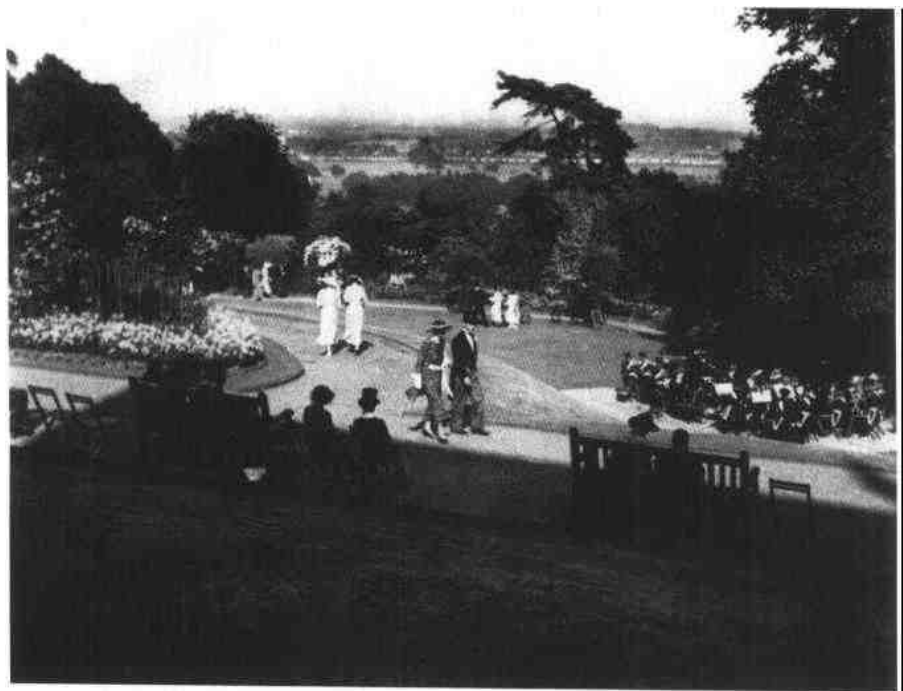
对于布兰特的作品，英国的泰晤士·赫德森出版社于1993年出版的《比尔·布兰特》1928~1983年作品集，有比较完整全面的介绍，此书已于1996年再版发行。

比尔·布兰特是1983年12月20日在伦敦去世的，享年79岁。

平民姑娘学“猫步”(1943年摄于伦敦)

布兰特的一生(1904~1983),拍摄了不少好照片,但这一幅特别精彩。它表现伦敦社会下层的孩子们,羡慕上层人士的奢华,也在扭扭捏捏地学走那些时装模特在T型台上表演的猫步。仔细琢磨起来,在这个画面里,酸甜苦辣咸,五味俱全,颇为耐人寻味。

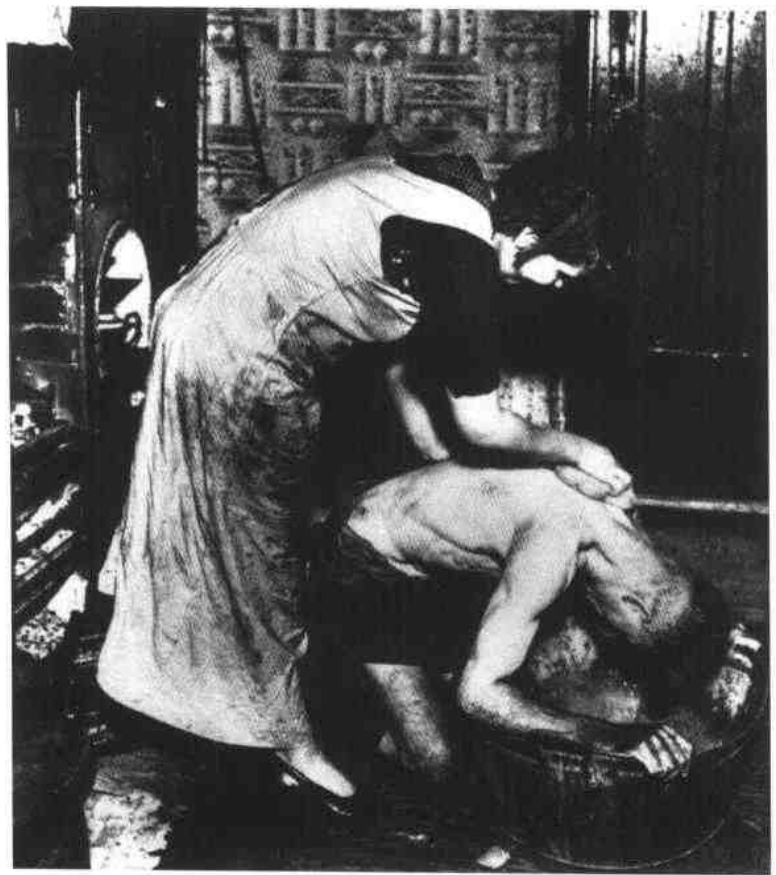
哈罗的花园盛会(1936年摄)

1936年，布兰特的第一本画册《家里的英国人》(The English at Home)问世。画册里的照片全是纪实性的，反映出了当时英国社会上上下下、形形色色的生活状况，这是其中的一幅。

低级旅馆里狭小的空间(1938年摄)

布兰特的镜头没有滞留在达官贵人的花园里，他的眼光转向社会底层的平民百姓、靠力气挣钱的劳动人民。辛辛苦苦干了一整天，晚上却只能蜷缩在如此狭小的空间里。

矿工之浴(1937年摄)

在煤烟弥漫的矿道里干活，浑身上下都是煤灰，回家不洗澡怎么行？买不起澡盆、烧不上热水怎么办？于是就出现了上面这张照片里的“分段清洗法”。

拾煤归来(1936年摄)

英国的冬季寒冷漫长。照片里的这个失业老矿工买不起煤，只得骑车到矿区边缘拣拾一点零碎煤块，回家烧炉取暖。荒凉的野地，崎岖的小路，沉重的麻袋，吃力的步伐，这张照片象征着当时英国失业工人的艰辛生活，因而成为一幅名作。

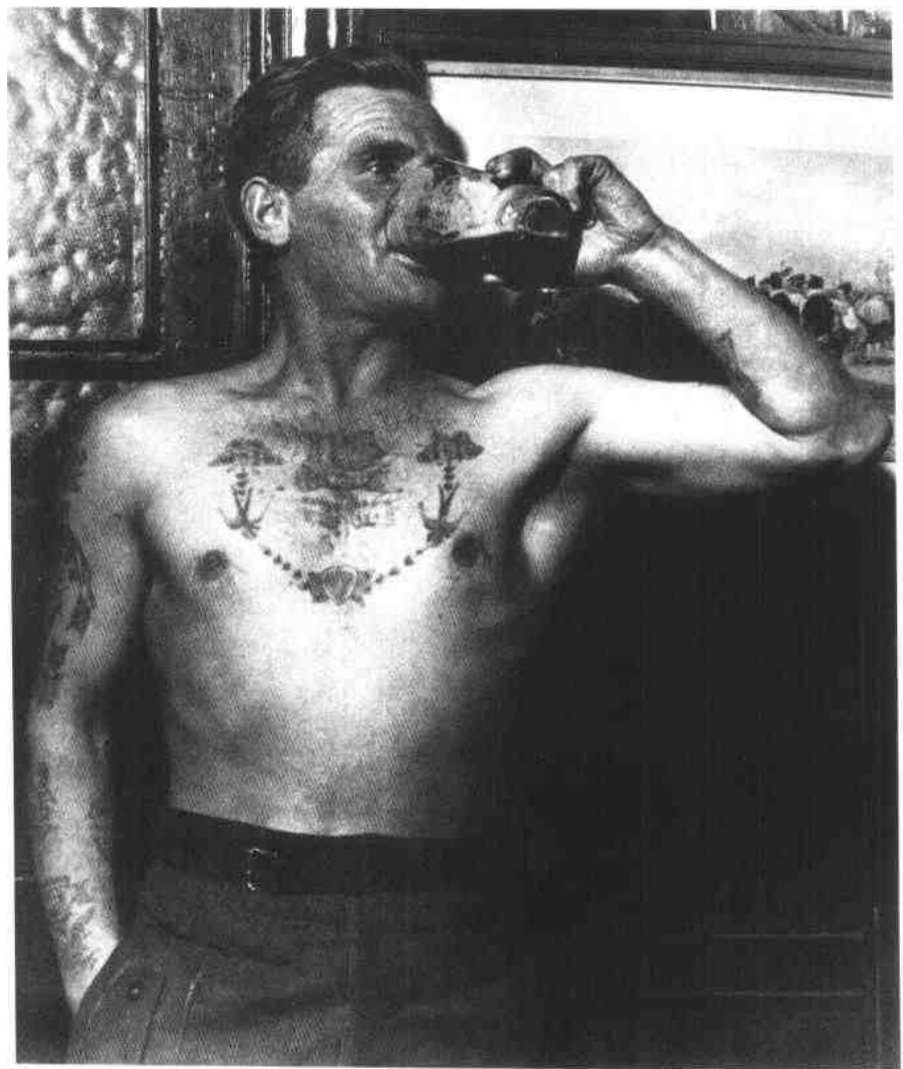
煤矿工的晚餐(1937年摄)

这张照片最引人注目的还不仅是盘中的三片面包和一丁点儿菜，更加别致的是那张大黑脸和那双爪子般的大黑手。

东角区的早晨(1937年摄)

当时的伦敦东角区是一个贫民聚居的地区。布兰特曾深入进去，从各个角度拍摄了不少反映贫民生活的照片。此图的光线如此晦暗，似乎是要强调居民们灰色的贫苦生涯。

一醉方休(1946 年摄)

这张照片原来的标题很简单：“杰克”，就是喝酒者的名字。1946年3月9日出版的《图片邮报》曾刊用过。总标题是“暗淡的东角”。