

狄源沧 编著

品读世界 摄影大师精品

纽曼

HEYINGDASHIJIING

A. NEWMAIN

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE

品读世界摄影大师精品

纽曼

A · Newman

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 / 狄源沧编著. — 北京: 西苑出版社,
2000.10

ISBN 7-80108-436-5

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 (2000) 第 47821 号

责任校对: 高文岚

责任印制: 孟祥纯

品读世界摄影大师精品

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	铁十八局一处涿州印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	889 × 1194 毫米 1/32 印张 2
字 数	18 千
	2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80108-436-5/J · 101

全六册定价: 72.00 元 (本册: 12.00 元)

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

导言

Arnold Newman

阿诺德·纽曼的肖像摄影

阿诺德·纽曼，1918年3月3日出生于纽约。他的父亲曾经营旅馆业。纽曼从小就在大西洋城和美亚米海滩的旅馆里生活。整天与南来北往、形形色色的旅客打交道，使得他对各种不同人物的特点发生了浓厚的兴趣，这为他日后成为人像摄影家埋下了根苗。更重要的是，他学会了与人交际的本领，三言两语，便能由生变熟。这套本领，在人像摄影中十分有用。纽曼说：“不管是什么人，在被人拍照的时候，都会产生一种局促不安之感。作为一个人像摄影师，就要善于和被摄者打成一片，使他们在你的面前，无拘无束，言笑如常。”

纽曼在当童子军的时候就开始学习摄影。他的启蒙老师名叫本·罗斯，现在是纽约著名的职业摄影师。与此同时，纽曼还爱好美术。他在美亚米大学主要是学习绘画。后来进入费城博物馆办的工艺美术学校学习。重要的是他敢于不断地大胆创新，从不墨守成规。

学业完成以后，纽曼就到照相馆中充当助手，业务十分繁忙。一个普通的工作日，也要给六七十位顾客拍照。频繁的实践，使纽曼在摄影和暗房这两方面，都打下了扎实的基础。接着，纽曼回到佛罗里达自己开设了一家照相馆。较多的收入，使他有条件购买了一台4×5英寸照相机。在业余时间里，纽曼也开始搞一点自己的摄影创作。他的摄影水平日渐提高。

1941年9月，纽曼和本·罗斯举办了一次联合摄影展，年仅23岁的纽曼所展露出的艺术才能，受到了社会舆论的重视，奠定了他在美国影坛的基础。也是在这一年，他开始为画家、作家、作曲家和舞蹈家拍摄与众不同的肖像作品，这方面的艺术实践又

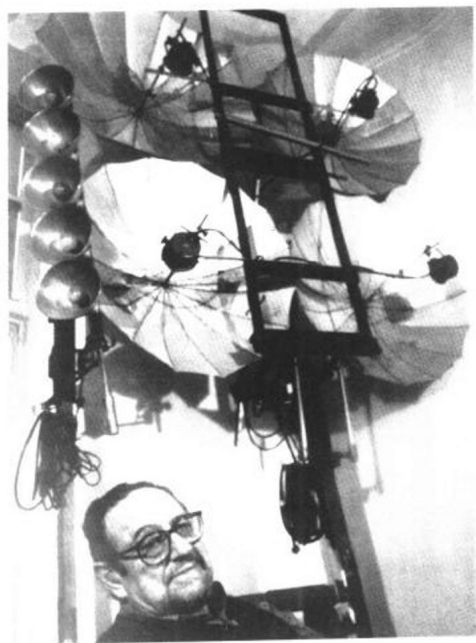
给他带来了更高的声誉。纽曼肖像摄影独特风格是，善于把主体人物和其所处的周围环境紧密地结合起来。人们因此给纽曼的肖像作品取了一个专用名词，叫做“Enviromental portraiture”（环境肖像）。

纽曼在选择与人物有关的周围景物时，并不是有啥拍啥。他总是精挑细选，寻找那些最典型的景物，与所要拍摄的人物互相搭配。纽曼给作曲家A·史特拉汶斯基拍照时，只用了一架钢琴；给现代派舞蹈大师玛莎·格雷厄姆拍照时，更加“节约”，只是象征性地采用了练舞厅里的一条扶手。纽曼肖像作品的第二个特点是画面结构洗练、严谨，具有强烈的形式美和音乐中的节奏感，旋律感。在纽曼的肖像作品中，要想找出一点与主体人物无关的东西是十分困难的。这个特点，得力于纽曼青年时代在美术方面的深厚修养。

纽曼在拍摄照片时，像安排静物似地安排他的人物。为了获得完美和谐的画面结构，他常常绞尽脑汁。他像一个电影导演似的摆布他的拍摄对象，直到获得一种自然而又稳定的表情为止。纽曼不造成即兴式的抓拍，他说：“随手拈来的肖像，只是瞬间的偶然形象，一般说来都缺乏典型性，因此不能经久耐看。”

纽曼的肖像照片的第三个特点是：影纹清晰，反差适宜，层次细腻，技术质量十分高超。其原因之一是：他老是采用4×5英寸、8×10英寸的大型照相机，并习惯于使用f/22以上的小光圈。光圈即小，景深必大，拍出来的影纹，自然是一清二楚，毫发不差。底片大，层次就相应地更加丰富，而且也得得住大刀阔

斧地剪裁。纽曼是一个“完美主义”者。从拍照开始，一直到冲底片、印样片、剪裁、放大，他都喜欢亲自动手，一气呵成。除了在拍摄之前，精心构思、取景构图、十分讲究之外，在印出样片以后，在照片的剪裁上，也很下功夫。在找到了理想的剪裁方案之后，他还亲自钻进暗房，用各种反差的放大纸试放样片，不找出最符合自己要求的反差和影调结构，决不罢休。但进入七十年代以后，纽曼也开始采用35毫米的单镜头反光小型照相机。因为便于携带，使用起来顺手，换用镜头也很快捷。目前纽曼百分之八十的作品，都是采用小型照相机拍的。

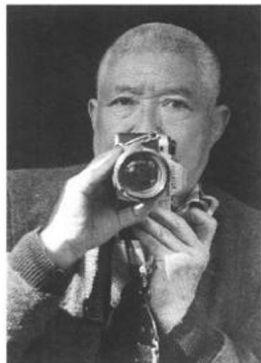
纽曼生平概要

- 1918年3月3日 生于纽约。
- 1936~1938年(18~20岁) 在迈阿密大学艺术系学习。20岁因家境困难辍学，到费城照相馆打工，开始拍一些自己想拍的照片。
- 1939年(21岁) 到纽约拜访A·斯梯格里茨，开始对肖像照片进行剪贴试验。12月在西棕榈海滩相馆任经理。
- 1941年(23岁) 6月再访纽约，得到B·纽霍尔和斯梯格里茨的鼓励。9月跟本·罗斯在纽约举办联合影展。
- 1942年(24岁) 获《哈泼市场》《时装杂志》的第一次摄影聘约。在迈阿密海滩开办照相馆，到纽约为艺术家们拍摄肖像。
- 1945年(27岁) 在费城艺术博物馆举办个人影展《艺术家的真面目》。1946年迁居纽约，为多种刊物拍摄照片，其中为作曲家史特拉汶斯基拍摄的肖像使他一举成名。
- 1949年(31岁) 与A·鲁宾斯坦结婚。参加《焦点内外》影展。为各全国性刊物拍摄肖像。
- 1951年(33岁) 在纽约“开麦拉俱乐部”举办个人影展。德国科隆颁给他photokina奖。从这一年开始，相继为政坛要人艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊、尼克松等人拍摄肖像(1953)。1954年到欧洲拍摄政治界和文艺界名人毕加索、乔科米提等人肖像。
- 1957年(39岁) 获多种奖励，其中包括1957年工业报导最佳摄影奖、迈阿密大学第一次新闻摄影大会颁发的奖状。
- 1963年(45岁) 为美国约翰逊总统拍摄肖像。在威尼斯第4届摄影双年展中获金牌奖。
- 1967年(49岁) 出版《向史特拉汶斯基喝彩》画册。
- 1972~1976年(54~58岁) 举办过多次个展。1974年出版《One Mind's Eye》，此画册中有许多肖像照片。1975年获美国杂志摄影家协会颁发的“终生摄影成就”奖。与亚当斯合办摄影培训班。
- 1977~1979年(59~61岁) 拍立得公司约摄8x10彩色肖像。应伦敦国家肖像博物馆之约拍摄50位不列颠名人，于1979年展出，同时出版内容相同的画册。
- 1980~1983年(62~65岁) 《四个阶段中的艺术家》画册出版。接受迈阿密大学的荣誉博士学位。拍摄电视片《纽曼：摄影家的眼睛》。个人影集在意大利出版。纽约广告俱乐部向他颁发特别优秀奖。
- 1986~1990年(66~72岁) 相继在东京、巴黎、挪威、荷兰等地举办个展。获密苏里大学颁发的“新闻杰出贡献”荣誉奖状。1988年举办70大寿和从影50周年庆祝会和影展、出版纪念刊物。1989年获日本写真协会颁发的“摄影成就贡献奖”。
- 1991年(73岁) 被新泽西普林斯顿学院聘为客座教授。
- 1992年(74岁) 华盛顿国有肖像博物馆举办《阿诺德·纽曼所摄美国人》影展并同时出版同名画册。

本书作者简介

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，筹办将于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》、《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）。

罗伯特·莫塞斯(1959)

纽曼高招(一)

独树一帜的环境肖像

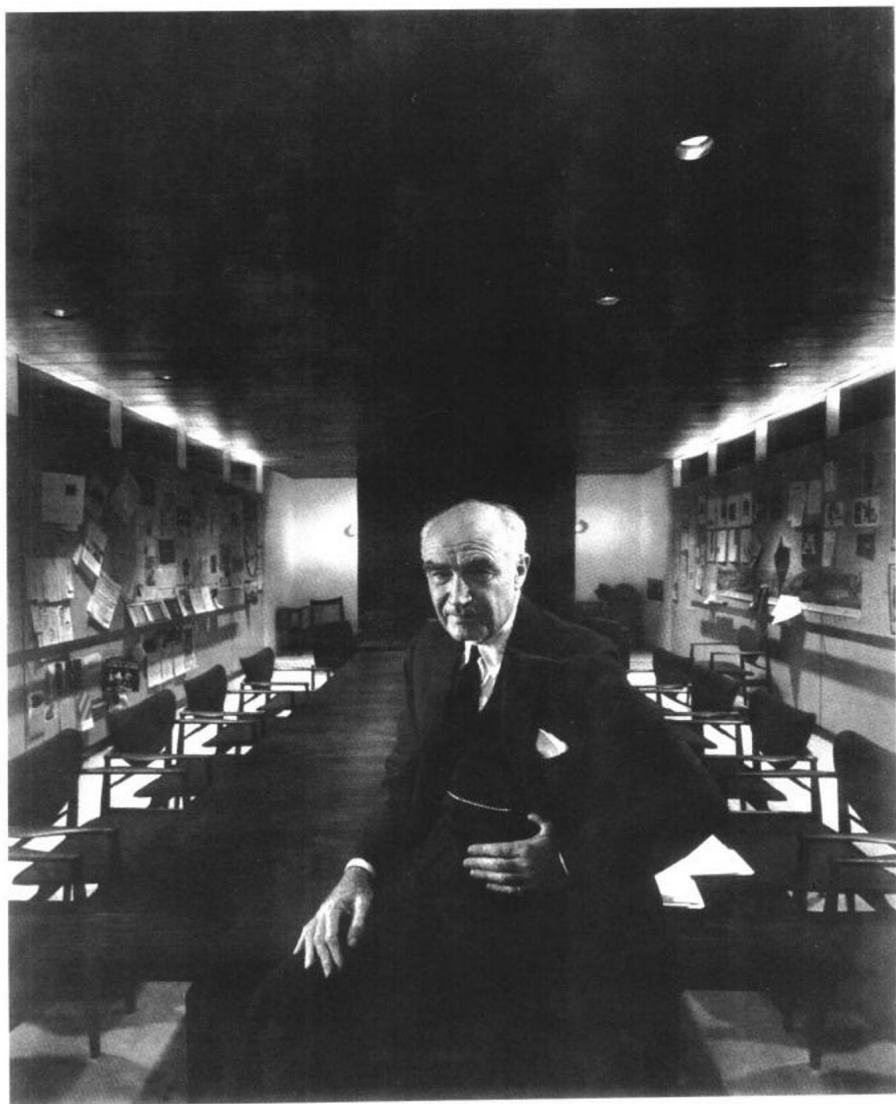
纽曼认为人和他周围的生活环境有着密切关系。在拍摄人物肖像时，如能把人物和景物结合起来表现在同一个画面里，就能把被摄者诠释得更加具体更加全面更加深刻。纽曼一直在不遗余力地倡导这种表现方法。由此这一类照片得到了一个特别的名字：环境肖像(Enviromental portraiture)。

以上面这张照片为例，被摄者名叫罗伯特·莫塞斯(Robert Moses)，是纽约市的一位政务官员。于是纽曼就在他的身后拍上了一大片纽约所特有的高楼大厦，表现出了这位人物跟这座国际城市的关系。莫塞斯手里还拿着成卷的蓝图，似乎仍在从事着这座城市的前景规划。为了得到人物和景物的完善结合，纽曼甚至要莫塞斯先生孤零零地站立在河边一条悬空的钢梁上。

让·柯克多(1960)

法国作家让·柯克多(Jean Cocteau)多才多艺，不仅能画，而且能编能导能演。纽曼于1960年在柯克多的巴黎寓所为他拍摄肖像时，有意识采用广角镜头把作家身前身后的情景交代得既详细又具体，充分发挥出了“环境肖像”的特色。

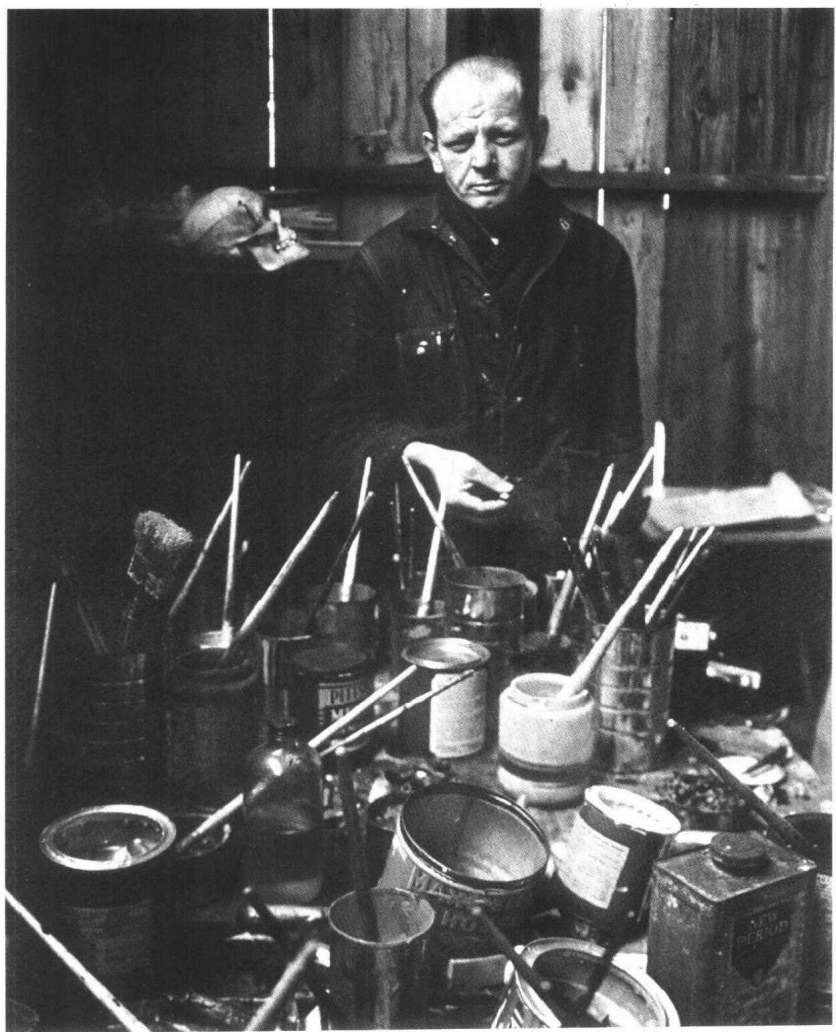
亨利·鲁斯(1962)

亨利·鲁斯(Henry Luce, 1888—1967)出生于中国山东潍县，父亲是美国派到中国的传教士。10岁以前的鲁斯一直生活在中国。他的大学教育完成于耶鲁大学新闻系。鲁斯是一个锐意革新的编辑，曾于1923年创办新型新闻周刊《时代》。接着又在1936年创办以图为主的《生活》画报，在世时一直担任总编辑。因此纽曼为他拍摄肖像时就把他安排在会议室的第一把交椅上。

摄影家安塞尔·亚当斯(1976)

亚当斯常说：“底片是乐谱，放大是演奏。”这句话表明他十分重视摄影作品的暗房制作。纽曼把亚当斯头顶老花镜、身穿塑料裙的形象作为拍摄的切入点，有利于引导人们更加深入地了解这位著名的摄影家。

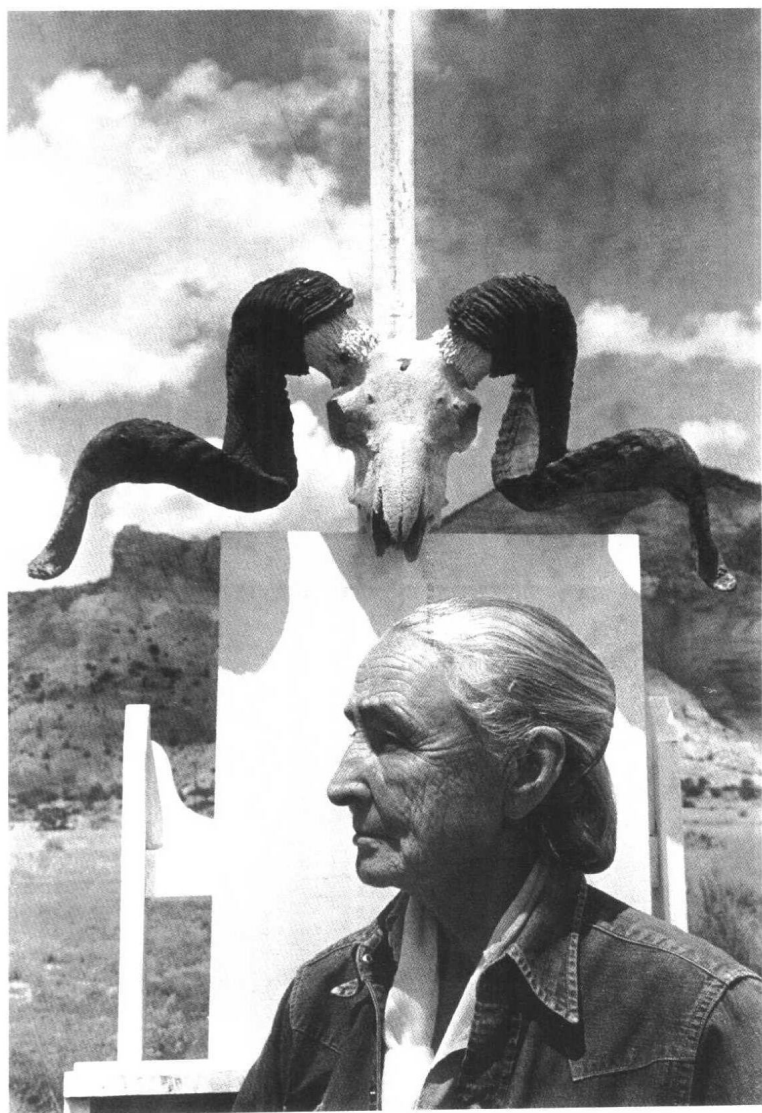
画家J·波洛克(1949)

杰克逊·波洛克(Jackson Pollock, 1912-1956)是美国“滴彩画派”的创始人。他用木棍、画刀等物在自己剧烈的行动中,把油漆或颜料直接甩滴到画布上去,形成不同颜色的斑点和线条混杂起来粗野狂乱但又别有情趣的抽象画面。纽曼于1949年在画家那用旧仓库改成的画室里拍下了这幅“环境肖像”。波洛克身边的那个骷髅头骨是一个不祥的预兆——巧合的是,这位画家在1956年一场意外车祸中死亡。

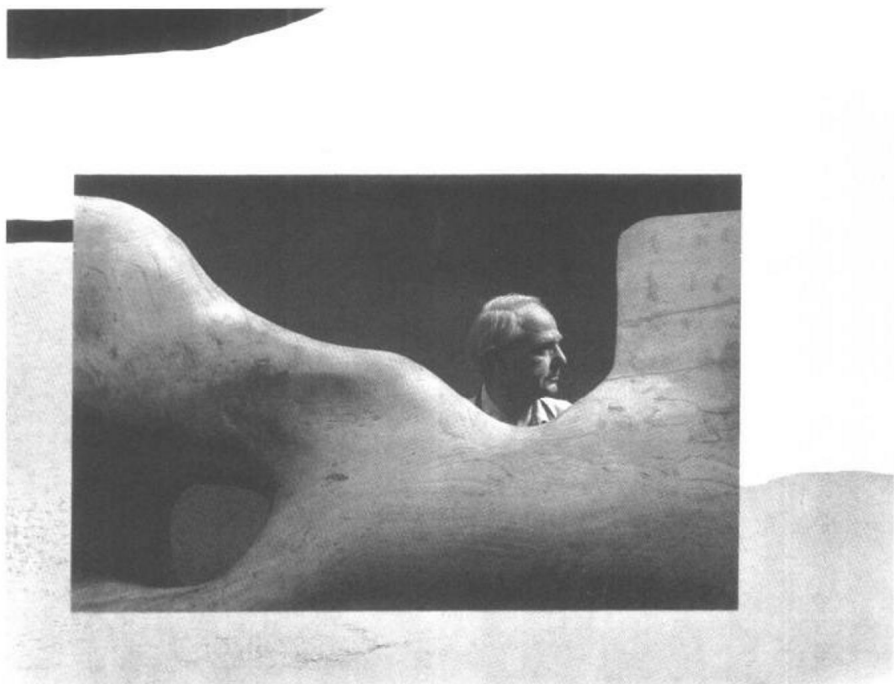
捷洛·莫斯特尔(1962)

莫斯特尔(Zero Mostel, 1915-1977)是美国一位著名画家。纽曼于1962年在纽约莫斯特尔的画室为他拍摄时，有意挑选了一个挂着画幅的墙面。高低错落的画框与画家形成了一个有机的构成。但纽曼并不满足于环境的衬托，他还要找出能表现人物性格的身姿。此照中画家手指的动作反映了孩子一样活泼天真的性格。

乔其娅·奥凯非(1968)

乔其娅·奥凯非(Georgia O'Keeffe, 1887-1986)是美国著名女画家，以擅画静物花卉闻名于世。羊头骨骼是她所钟爱的题材。纽曼于1968年到新墨西哥州圣塔非郊外画家住所为她拍摄肖像时，有意识选用室外阳光的照明，画家头像的拍摄角度同与25年前所摄的那幅完全相同(请参看本书第25页上的照片)。

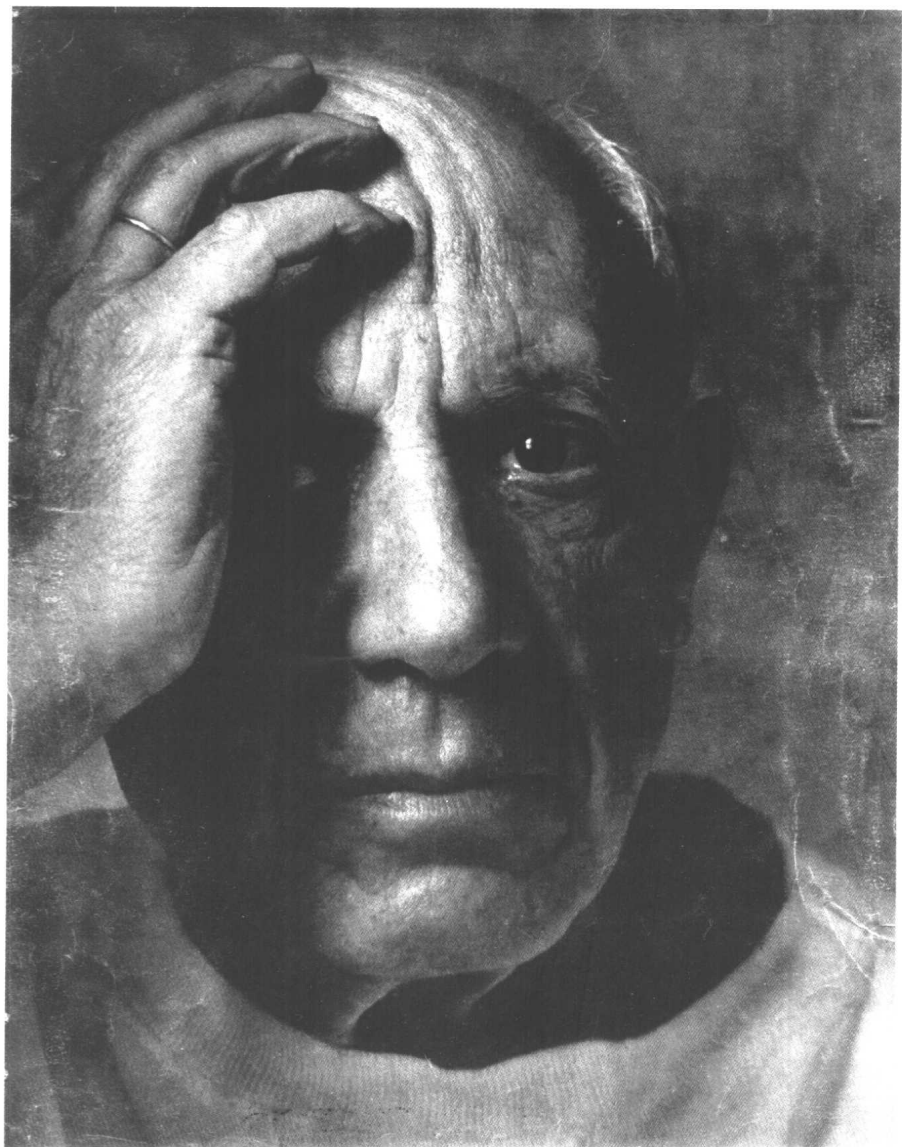
亨利·摩尔

亨利·摩尔(Henry Moore, 1898—1986)是英国著名现代派雕塑家，其作品具有鲜明的抽象特色。纽曼选取了摩尔作品的一个局部，跟雕塑家的头部有机地结合起来。由于抽象和具象的强烈对比，使摩尔的形象更加鲜明突出。

列昂纳德·伯恩斯坦(1968)

列昂纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)是一位举世闻名的优秀乐队指挥。纽曼 1968 年在纽约为他拍摄肖像时，不仅在他身后安排了乐队成员和观众的座椅，而且还有意识选择了一个从高处向下俯摄的角度。这个角度的好处之一是能得到较大的景深，把伯恩斯坦的前后景物全都拍摄清楚。好处之二是让人们看清楚指挥面前那张复杂的乐谱，从而体会到：要想当好乐队指挥，并非易事。

画家毕加索(1974)