

狄源沧 编著

品读世界 摄影大师精品

欧文·佩恩

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE

IRVING PENN

品读世界摄影大师精品

欧文·佩恩

Irving • Penn

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)

欧文·佩恩生平概要

- 1917 年 生于新泽西的普兰菲尔德 (Plainfield, New Jersey).
- 1934-1938 年 (17-21 岁) 在费城博物馆所办的工艺美术学校学习美术设计, 导师为 A·波洛多维奇。
- 1938-1940 年 (21-23 岁) 在纽约当自由美术设计师。
- 1940-1941 年 (23-24 岁) 为纽约一家百货公司搞广告设计。
- 1941-1942 年 (24-25 岁) 到美国南部及墨西哥旅行。
- 1943 年 (26 岁) 应亚历山大·利伯曼之邀, 参加时装杂志《Vogue》的工作, 起初任利伯曼助手, 后任摄影师, 在任期内拍摄了 166 个封面。
- 1948 年 (31 岁) 到秘鲁的利玛为《Vogue》拍摄时装。后到库兹科拍摄专题照片。
- 1949-1950 年 (32-33 岁) 开始拍摄女性人体, 但当时没有面世条件, 直到 1980 年才在纽约的万宝路画廊展出。
- 1950 年 (33 岁) 到巴黎拍摄女性时装。在巴黎、伦敦和纽约拍摄“小商小贩”系列照片, 直到 1951 年。
- 1960 年 (43 岁) 出版《储存的瞬间》(Moments Preserved), 由 A·利伯曼撰写序言。
- 1963 年 (46 岁) 纽约现代艺术博物馆为他组织了一个小型巡回展, 但并未在纽约展出。
- 1967 年 (50 岁) 开始为《Vogue》拍摄持续了 7 年的花卉系列照片。从本年开始拍摄各色人种服饰系列照片直至 1971 年。
- 1974 年 (50 岁) 出版《小房间里世界》(Worlds in a Small Room), 内容为各色人种的服饰照片。
- 1975 年 (58 岁) 纽约现代艺术博物馆为他举办《欧文·佩恩近作展》, 展出了佩恩于 1972 年拍摄的“烟头烟屁”铂金照片。同年, 意大利都灵一家画廊也展出了佩恩的铂金照片。
- 1977 年 (60 岁) 纽约大都会艺术博物馆展出了他的街头杂物铂金照片。同年纽约万宝路画廊展出了他 1947 年至 1975 年间摄制的铂金照片。
- 《1909-39 年间巴黎创造性服装》画册出版。
- 1980 年 (63 岁) 纽约万宝路画廊展出他 1949-1950 年间拍摄的裸女。《花卉》影集出版。
- 1982 年 (65 岁) 纽约万宝路画廊展出《欧文·佩恩 1979-1980 年的静物摄影》。
- 1984 年 (67 岁) 纽约现代艺术博物馆举办由 168 幅照片组成的个人回顾展《欧文·佩恩》。同时出版由约翰·沙可夫斯基编著的同名画册。
- 1985 年 (68 岁) 中断了 40 年以后, 佩恩又开始画画。
- 1988 年 (71 岁) 拍摄出版了一本日本三宅一生所设计的新潮服装专集。
- 1989 年 (72 岁) 纽约 Pace/MacGill 画廊展出佩恩于 1986 年在布拉格拍摄的野兽头骨。
- 1990 年 (73 岁) 美国艺术国立博物馆和国家肖像画廊联合在华盛顿展出《欧文·佩恩的大师肖像》。纽约 Pace/MacGill 画廊展出佩恩于 1948 年至 1971 年间拍摄的照片。亚历桑纳大学创造性摄影中心展出佩恩的铂金照片。
- 1991 年 (74 岁) 全面系统反映佩恩一生摄影历程的大型画册《途径》(Passage) 在纽约出版。

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）。

精雕细刻一丝不苟的摄影家

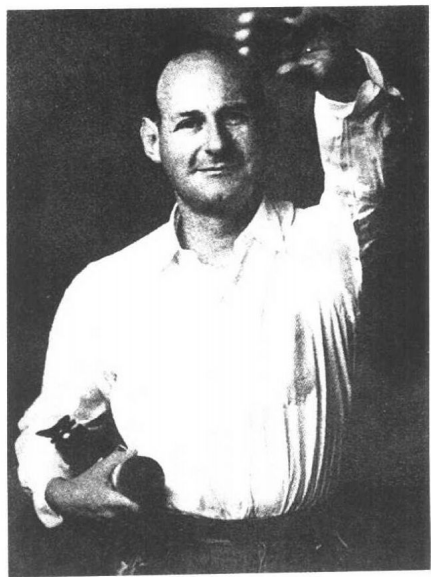
欧文·佩恩

Irving · Penn

佩恩1917年生于美国新泽西州，17岁时就读于费城博物馆开办的工艺美术学校。在这里他遇到了一个好老师——著名美术设计家阿列克赛·波洛多维奇(Alexey Brodovitch)。波洛多维奇挺喜欢这个小伙子，为了对他进行培养和锻炼，让他利用暑假到时装杂志《哈泼市场》工作。

1938年从美术学校毕业后，佩恩到纽约从事了一段时间的商业摄影工作。1939年他拍摄的一幅静物照片被一本杂志采用作为封面，成为他日后光彩四溢摄影事业的开端。1943年佩恩被《时尚》杂志的美术指导亚历山大·利伯曼(Alexander Liberman)聘用为专职摄影师后，他的才华得到了进一步的发挥。他一扫当时时装摄影中的陈规俗套，开辟了一片风格清新、个性鲜明的新天地。

在美国摄影界，佩恩自始至终贯彻着他在摄影上精雕细刻、一丝不苟的“完美主义”。对于任何形象的刻画全都力求

细腻入微。《IPC 摄影百科全书》在介绍佩恩时，就曾这样评价：“协调的布局、严格的构图、细腻的布光和丰富的影调，是佩恩始终如一的方向。”利伯曼甚至说：“任何一张照片，如果出自佩恩之手，那就肯定是一幅杰作”。

为了在拍摄时得到精神上的高度集中和专一，佩恩喜欢在绝对寂静的环境中工作。他喜欢在安详的心态中

拍摄安详的神态和动态。

在他工作时，电话被切断；在场者被要求尽量少说话少交谈；给助手的指令用一种几乎是窃窃私语的语调来发布……

整个摄影室里弥漫着一种令人肃然起敬的气氛，只有一次又一次快门的开启声不断地打破这种近乎神圣的寂静。

跟许多摄影工作室总是塞满了各种各样布景和道具的情况相反，佩恩的摄影室简洁而又空旷。他把影室中的墙壁、地板、橱柜……全都刷成灰色。他认为中性灰是最能适应各色人等的影调。

佩恩有两间摄影室。一间装有 24 盏 800 瓦 / 秒的电子闪光灯；另一间装有两排共 60 盏泛光灯。其中的一排是为了模拟日光效果，另一排则用来照明背景。这两排泛光灯都备有可装卸的纱罩，用以调剂光质的软硬。

他雇了 4 名助手，一人负责文秘和对外联络，一人管理财务，一人管理底片资料，还有一个负责法律方面的事务。此外，佩恩还有一名专门负责冲洗印放黑白照片的技师；彩色片则交给专业店处理。

在使用相机方面，佩恩并不是“从一而终”。他根据

不同的拍摄需要选用不同的相机，从 135 小型相机到 8 × 10 大底片的座机，一应俱全。

他常用的 135 相机是德国的莱卡相机，配有从广角到长焦的全套镜头。但在具体拍摄时，佩恩更喜欢用长焦镜头。这也许是长焦镜头视角小、景深短，拍出的画面简洁、主体突出的缘故。而在 120 相机中，佩恩既有双镜头反光的“禄莱”，也有单镜头反光的“哈苏”。为了便于更换镜头，在实拍中，他经常使用哈苏相机。

在进行时装和商业广告摄影时，佩恩常使用有毛玻璃聚焦屏的大底片相机，如：“迪亚多尔夫”。此外，他常用的还有一台“格雷弗莱克斯”(Graflex)，这是一台可拍大底片的单反相机。

佩恩常用的彩色片，主要是“爱泰康”和“柯达康”这两种彩色反转片。在黑白方面，他备有从 ISO25 微粒片到 ISO400 高速片的各种感光度的胶片。在彩色与黑白之间，佩恩更偏爱黑白。他认为“黑白片在各方面都优于彩色片”；他说：“从来没有看到过一张真正伟大的彩色照片”，“每当想到那些不朽的摄影作品时，脑袋里立刻涌现出的形象全都是黑白的”。

眼镜店橱窗(1939, 纽约)

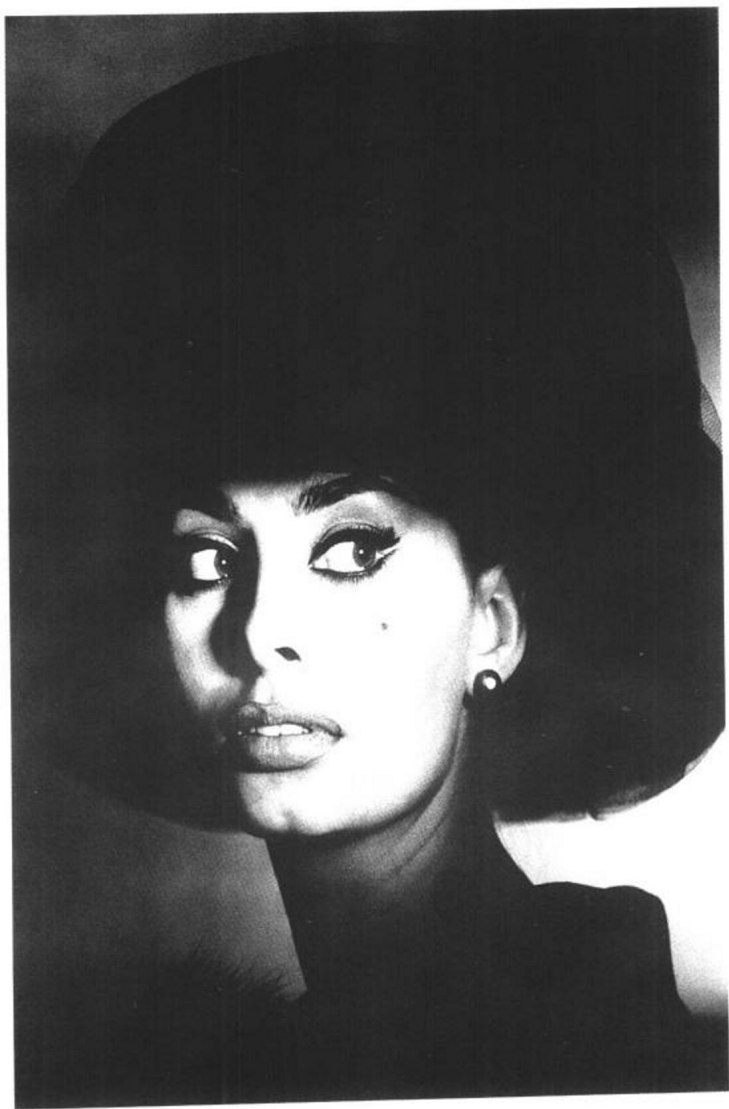
这是佩恩开始从事摄影时所拍的一张照片，当时他才22岁。眼镜店橱窗里的这双眼睛似乎具有某种象征意味，表示佩恩的一生都将瞪着双眼，注视着他周围的一切。

画家毕加索(1957, 巴黎)

佩恩的人物摄影

为了突出表现著名画家毕加索那只炯炯有神的眼睛,佩恩利用帽子遮住头顶,黑衣挡掉嘴唇其和下垂,还通过暗影“淹没”了另一只眼睛和鼻子的一半,体现出他肖像摄影中那种独特的“极少主义”(Minimalism)手法,即消除或减弱画面里一切与主题和主体无关的视觉因素。

国际巨星苏菲·罗兰(1959, 纽约)

在为国际巨星苏菲·罗兰拍摄照片时，一般摄影师都会有意识把表现的重点放在她身段的性感上。佩恩为罗兰拍摄的这幅肖像却与众不同：重点是表现她独特的个性。这一点在影片《卡桑德拉大桥》中十分明显。佩恩用侧光和大片浓黑的暗影在照片里营造出一种特别的神秘气氛。

画家贾斯珀·琼斯(1993, 纽约)

贾斯珀·琼斯(Jasper Johns)1930年生于美国佐治亚，是一位著名的现代派画家，喜欢用国旗、地图、标靶等实物作为绘画的主题。1978年曾获纽约市长颁发的文化艺术荣誉奖。佩恩的这幅肖像主体人物鲜明突出，画面简洁明朗。

雕塑家野口勇(1983, 纽约)

野口勇(Isamu Noguchi)1904年生于美国洛杉矶，是一位著名的雕塑家。他的作品经常表现出一种鲜明的超现实风格。佩恩为野口勇拍摄的这幅肖像，脸上的肌肉凸凹起伏，皱纹犹如刀削斧砍，具有鲜明的雕塑感。

作曲家伊戈尔·史特拉汶斯基(1948, 纽约)

为这位著名作曲家拍摄过肖像的摄影师甚多,佩恩的这一幅却与众不同。他把作曲家安排在一个“墙角”里,一手支在耳后,好像听到了什么若有若无的声音。伊戈尔·史特拉汶斯基(Igor Stravinsky, 1882-1971)谱写的乐曲常有鲜明的俄罗斯风格,善于把古典音乐的特点和新的时代风格融合在一起,是现代音乐中一位重要的代表人物。

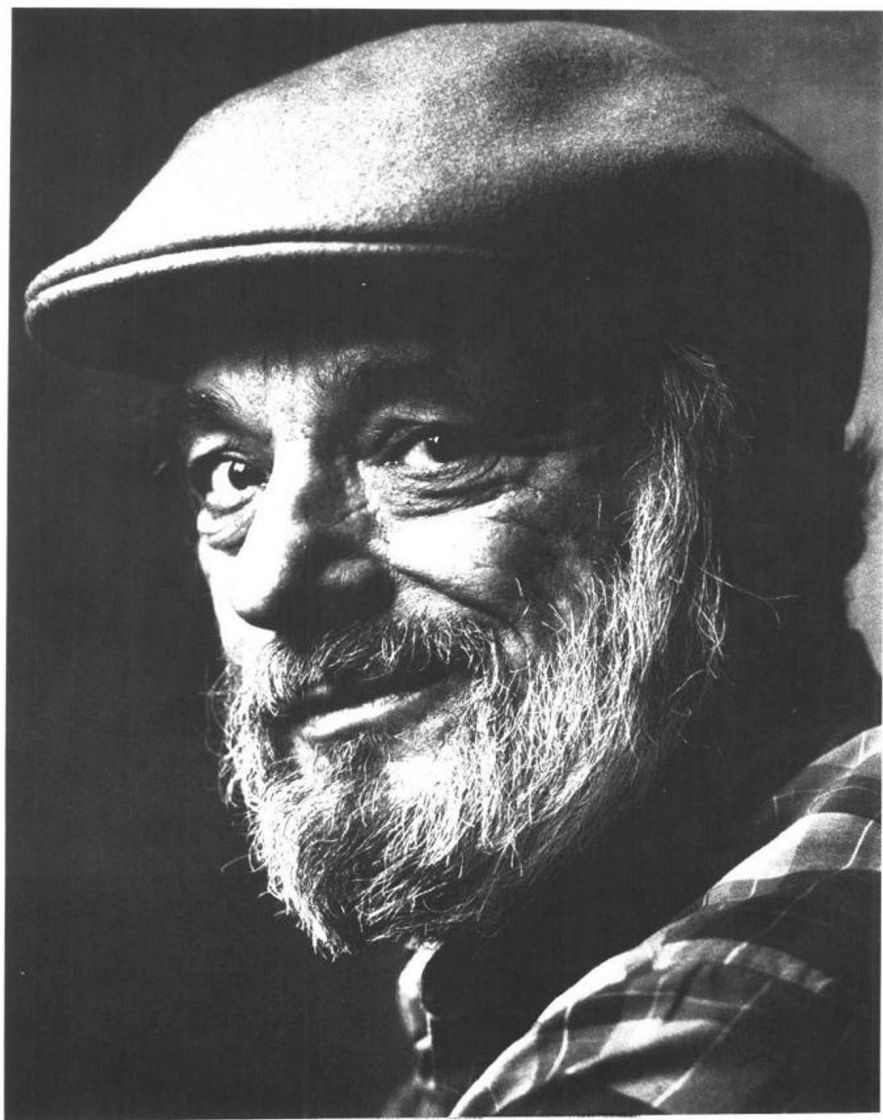
演员依柳莎(1948. 纽约)

这张照片显示出佩恩所用的“墙角”原来只是他摄影室里一个可以移动的道具。佩恩解释他喜欢这种夹角的原因是：“在这段拍摄时间里，他们再也跑不掉了。此时此刻，他们完全属于我。我可以指挥一切，支配一切。与此同时，由于他们的后背有了依托，会在内心里产生一种安全感，呈现出自信和安详的神态。这时，他们内心的感受也只有一个可供表露的方向——就是朝着我的镜头。”

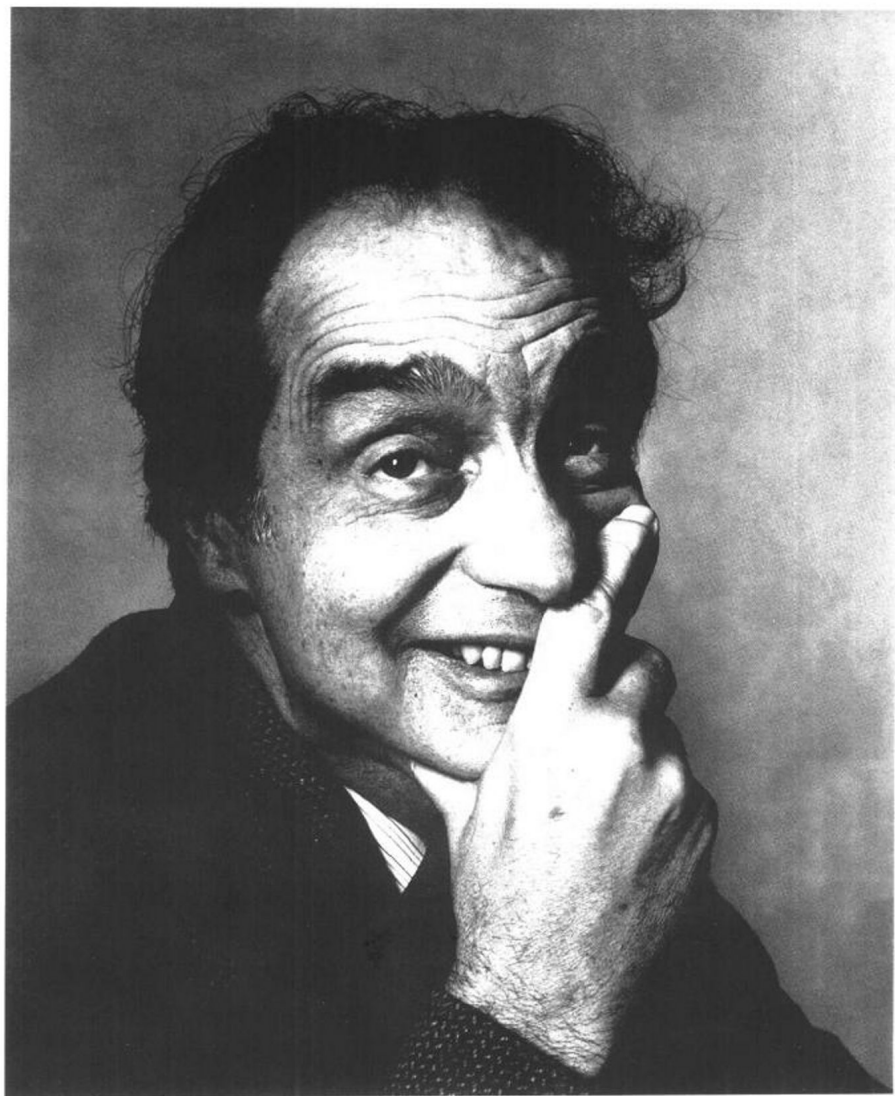
女作家柯列特(1951, 巴黎)

佩恩人物肖像一个显著的特点,就是他的被摄者经常用一种特别的眼神凝视着镜头(也就是凝视着观众)。眼神既能表现性格,也能透露出被摄者内心的思想和情感。摄影师最重要的一件事,就是要准确地判断并抓住所摄人物最有代表性的眼神。眼神的好坏,关系着一幅肖像的成败。右图:作曲家斯蒂芬·松德海姆。这张照片最突出的特点也是作曲家双眼中那种充满了自信的眼神。

斯蒂芬·松德海姆(1985、纽约)

让被摄者扭过头来看镜头往往比正脸的注目而视更加生动一些。斯蒂芬·松德海姆(Stephen Sondheim)不但擅于作曲，也是一位著名的抒情诗人。

意特尔·卡洛维若(1983, 纽约)

佩恩的肖像作品里经常会出现被摄者的一只或两只手。手的出现不仅可以破除总是一个头像的单调,而且还有助于进一步鲜明刻画出被摄者的性格。这张照片里的手势表现出了一种幽默诙谐的气质。