

RENRENDYOUYINGGAIZHIDAODE

SHIJIEZUIZHUMINGDEYISHUPIN

视觉艺术系列

人人都应该知道的

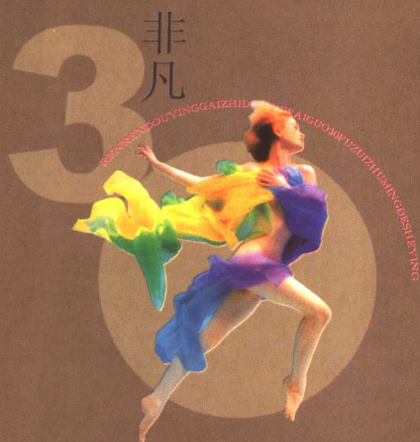
外国 **30** 幅最著名的

王效海 编著

摄影

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人人都应该知道的外国 30 幅最著名的摄影

王效海编著. —银川: 宁夏人民出版社, 2005.7

(非凡 30 · 视觉艺术系列)

ISBN 7-227-02950-6/J · 231

I. 人... II. 王... III. 摄影艺术—鉴赏—世界
IV. J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038135 号

出品人: 高 伟

总策划: 郭光华

策划统筹: 康 琳 布鲁南

设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司

朗冠图书策划中心

(E-mail: klgyh@public.bta.net.cn)

主 编 萧 尧

责任编辑 何克俭

布鲁南

图文编制 岳 详

责任制作 葛卉春

装帧设计 羽 人

阿 伟

人人都应该知道的外国 30 幅最著名的摄影

——非凡 30 · 视觉艺术系列

编 著: 王效海

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市北京东路 139 号)

印 刷: 宁夏精捷彩色印务有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 4

字 数: 30 千字

彩 图: 133 幅

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 6000 册

ISBN 7-227-02950-6/J · 231

定 价: 19.80 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

RENRENDUOYINGGAIZHIDAODE WAI

GUO30FUZUIZHUMINGDESHEYING

视觉艺术系列

人人都应该知道的 外国 30 幅最著名的摄影

王效海 编著

宁夏人民出版社

非凡

人人都应该知道的外国30幅最著名的摄影·····

致读者

人的一生是有限的，人对知识的渴求则是无限的。知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变一个人的一生。

人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类。不论前者还是后者，它们都博大精深，有如汪洋大海，浩瀚无际。假如，读者朋友想在这知识的海洋中远航探险，“非凡30”书系就是一只理想的小舟。它美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

所谓“非凡30”，是指书系的编写者从涉及的每一科学文化领域都精选出30个最重要、最耀眼的知识点加以讲解，以展示人类文明最辉煌的成果和大自然最神奇的杰作。可以说，作为最基本的“科学知识”或“人文知识”，这一个个成果与杰作本应是人人都该了解的；如果由于某种原因，你至今还不知道或知之不详，那实在是极大的人生遗憾！

《人人都应该知道的外国30幅最著名的摄影》属于《非凡30·视觉艺术系列》。本书点、面结合，既注重知识性和科学性，又强调趣味性和观赏性。入选其中的30件名作，无一不代表外国摄影艺术的最高成就。作者用深入浅出的语言和大幅精致的插图对它们逐一进行解剖与赏析，同时还以丰富的栏目介绍了许多相关的艺术知识和历史知识。

亲爱的读者朋友，快驾上这美丽而轻快的小舟，到艺术的海洋中遨游！

CONTENTS

目录

- 4 温斯顿·丘吉尔
- 6 穿礼拜日礼服的青年
- 8 作曲家伊·斯特拉文斯基
- 10 泪 珠
- 12 原子的达利
- 14 东方时尚
- 16 名模与大象
- 18 女 装
- 20 水下舞蹈
- 22 还不下课

- 24 巴黎穆费塔街
- 26 安第斯山的孩子
- 28 等待救济粮
- 30 品头论足
- 32 慈爱的母亲给得水侯病的智子洗澡
- 34 露天金矿
- 36 共和国战士之死
- 38 胜利之吻
- 40 流浪的母亲
- 42 小 手

- 44 阿富汗少女
- 46 非洲最美的村庄——拉贝藏加
- 48 在月球上
- 50 牛奶滴出的花冠
- 52 鸢尾花
- 54 两小无猜
- 56 漂浮的树
- 58 贝 壳
- 60 惊涛拍岸
- 62 月 升

温斯顿·丘吉尔

作者：[加拿大] 约瑟夫·卡什
创作年代：1941
题材：人像

温斯顿·丘吉尔 (1874~1965)

英国首相、保守党领袖，著名政治家、演说家、作家。出身于贵族家庭，但未上过大学，其渊博的知识和多方面的才能都是通过刻苦自学得来的。在第二次世界大战期间，身为英国首相的丘吉尔带领英国人民英勇斗争，取得了反法西斯战争的伟大胜利。1953年获诺贝尔文学奖。

这幅英国前首相温斯顿·丘吉尔的肖像，是加拿大著名摄影家卡什拍摄的。它在1941年美国《生活》杂志发表后，很快就成了当时全世界印刷次数最多的人物肖像摄影。

作品里的丘吉尔表现出强烈的个性。他一手叉腰，一手扶在椅子上，目光深邃，双眉紧锁，脸上略带怒意，活像一个性格坚毅、充满自信的斗士。当时，第二次世界大战正处于关键时刻，英国人民无不渴望战胜法西斯。在他们心目中，这个“倔强的斗士”立刻就成为了最能体现国家气概的形象。

双眉紧锁，目光深邃而锐利，显得咄咄逼人。

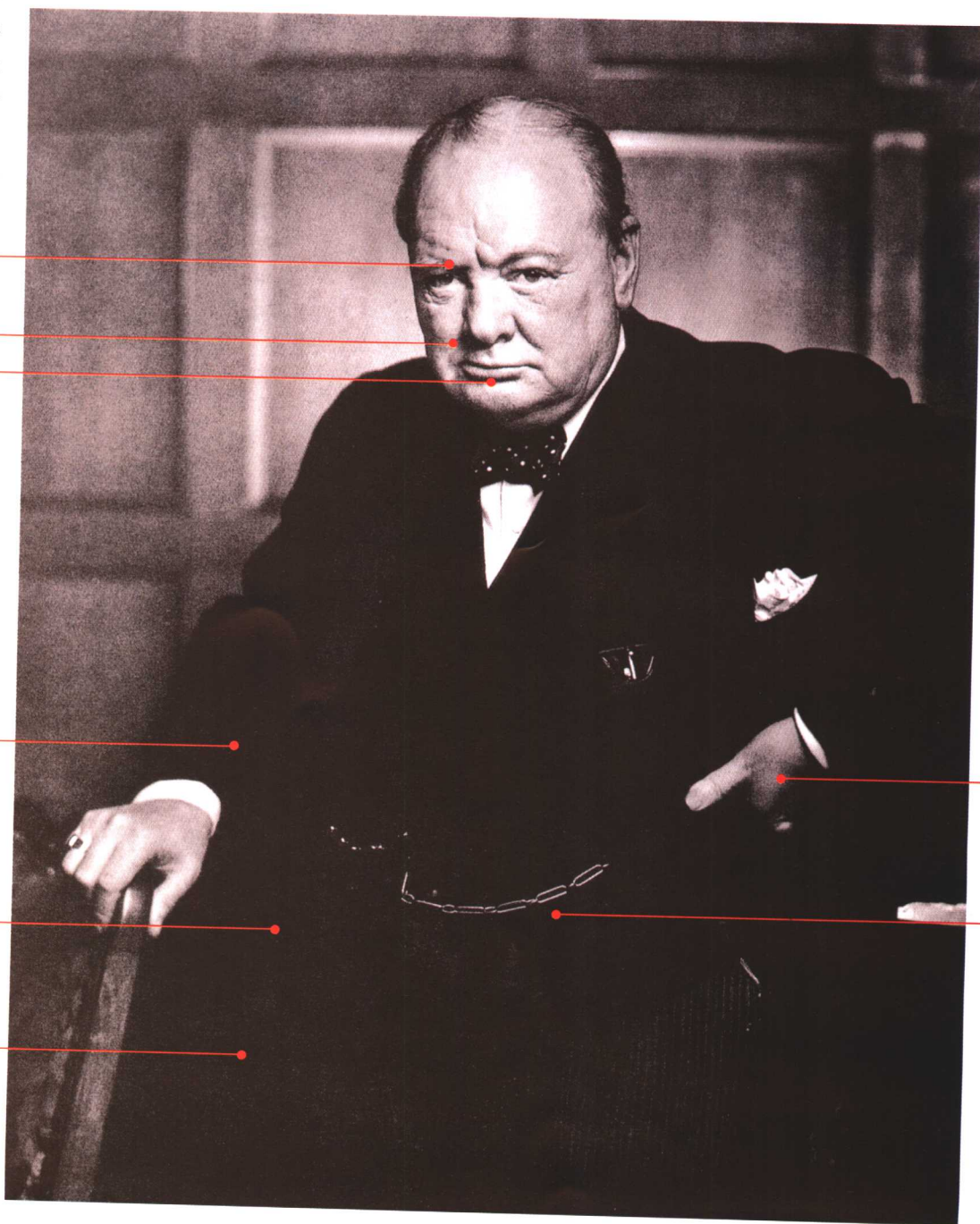
面部表情凝重。

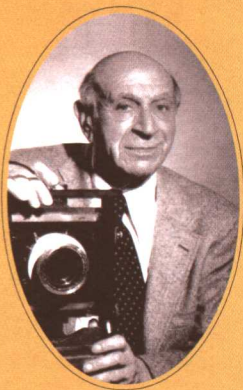
双唇紧闭，嘴角下弯，带着怒气。

前伸的手臂表达出一种奋然前行的力量感。

整洁的服装显示出英国绅士的风度。

低调画面最大限度地突出了人物形象，稍微明亮的背景勾勒出人物完整的轮廓。

艺术大师

约瑟夫·卡什 Yousuf Karsh (1908~2002)

加拿大具有国际声誉的肖像摄影大师。创作风格独特，善于表现各个领域顽强奋斗、不屈不挠的著名人物。除了丘吉尔，他还为海明威、萧伯纳、爱因斯坦等人拍过肖像。而无论拍谁，卡什都要让摄影室里的人物恢复他们在生活中的样子。其本人也因此大名远扬。

趣闻录 《温斯顿·丘吉尔》诞生记

1941年12月，英国首相丘吉尔正在加拿大访问，33岁的卡什获准为他拍摄肖像。

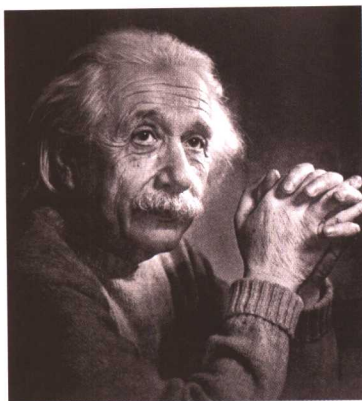
那天，卡什在议会大厅听完丘吉尔的讲演后，急忙赶到议长室摆好灯光和照相机。在加拿大总理麦肯齐·金引导下，丘吉尔走进室内，他嘴里衔着一支雪茄问道：“这是要干什么？”卡什忙说：“阁下，我希望给你拍一张照片以纪念这次历史盛会。”

拍照时，丘吉尔叼着雪茄，做出非常悠然的姿势等待摄影师按动快门。卡什觉得，这种神态跟他所理解的丘吉尔惯常的神情完全不一样。于是他突然地走近丘吉尔，把他嘴上的雪茄一把夺了下来，并在对方马上就要被激怒的一刹那按下了快门。

一个绝妙而又典型的时刻就这样被凝固了。

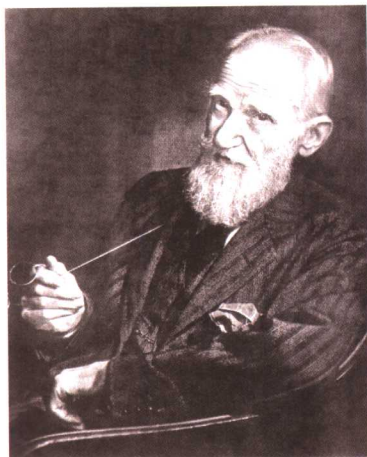
左手叉腰意味着一种坚毅、自信、不可战胜。

衣服腰部的一条金属链闪闪发光，割破了画面上大片黑色的沉闷感。

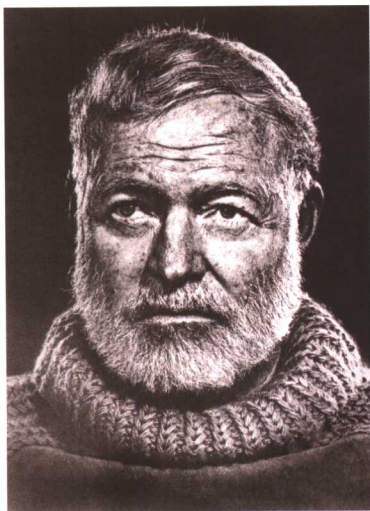
科学家爱因斯坦

作者把表现重点放在了科学家那显露天才和智慧的炯炯眼神上；他满头的银发、清晰的皱纹、自然相握的一双手，也得到刻意强调，从而充分体现出人物所独有的一种精神气质。

英国文豪萧伯纳

萧伯纳一生写了50多部剧本，曾获1925年诺贝尔文学奖。照片中的他白发白须，光洁的额头分明就是睿智的象征。而表情则略显高傲，尤其是眼神中似乎带有深刻的嘲讽意味。

著名作家海明威

海明威认为人的一生是场没完没了的拼搏。卡什用镜头成功地塑造出这位“硬汉”的不凡形象。光与影的语言，把海明威饱经忧患而又不屈不挠的精神展露出来，让人肃然起敬。

我所拍摄的人们所具有的无穷魅力，源于一种内在的力量。这是隐藏在每个人身上的难以形容的秘密的一部分，我的工作就是用胶片抓住它。

——约瑟夫·卡什

穿礼拜日礼服的青年

作者：[德] 奥古斯特·桑德
创作年代：1914
题材：人像

这是摄影史上最著名的肖像照之一，曾收入奥古斯特·桑德1929年出版的《时代的面孔》一书，并在世界各地广为流传。

画面上的三个年轻人服饰整洁，衣冠楚楚，和脚下的泥泞小路极不相称。但正是这不协调的场景，才引起了摄影师的浓厚兴趣。

实际上，照片上的人物是准备前去参加舞会的青年农民，他们的穿着与身边的环境形成了强烈的反差，这是当时德国农村生活的一种真实写照。

我从不让一个人看起来不好，他们自己表现自己。照片就是你的镜子，就是你。

——奥古斯特·桑德

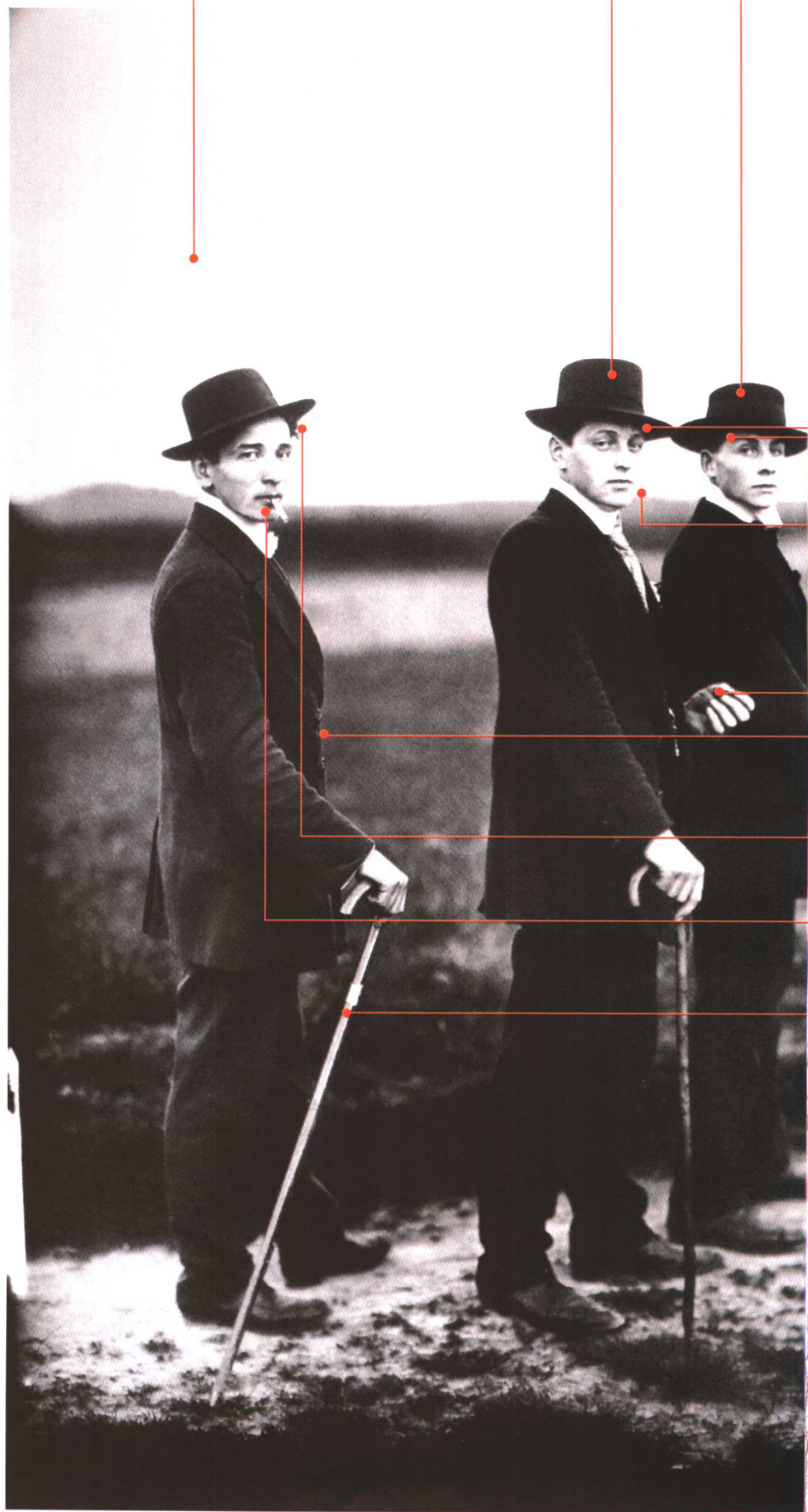
你知道吗？

现代摄影技术发明的重大意义

在古代，人们只能通过绘画和文字来了解历史的“模糊印象”。1839年摄影术诞生后，人们利用手中的照相机，可以尽情记录人类值得回忆的瞬间和客观世界的真实形象。此外，摄影技术今天还成为信息传播、艺术创作、文献记录和科学研究的重要手段，影响着社会的发展。

天空占据了接近三分之一的画面，空旷的背景恰好突出了人物的面部。

这两个年轻人的服饰与五官都很相似，大概是一对亲兄弟吧。

艺术大师

奥古斯特·桑德

August Sander (1876 ~1964)

德国著名摄影家，出生于科隆附近的一个矿村中，小学毕业就进入矿坑工作，后被矿场工头选中，成为一个风景摄影家的助手，从此走上摄影道路。后来，他以“二十世纪的人”为主题，出版了在摄影史上占有重要地位的《时代的面孔》一书。除了《穿礼拜日礼服的青年》之外，其摄影杰作还有《出版家》《淑女》等。

帽檐前倾，遮压住额边的头发，显得如同绅士般庄重。

眉毛挑起，眼光游移，嘴唇紧闭，流露出几分戒备。

兄弟俩的表情都不太自然，面对照相机还有一些拘谨。

这只略微抬起的左手半握着，动作较为生硬。

这个青年一副坦然放松的表情，姿势更显随意。

歪斜的帽檐下，一缕卷发不安分地跑了出来。

嘴上叼着的烟卷，把他的玩世不恭表现得淋漓尽致。

左侧青年的手杖斜撑着，使构图不显刻板与单调。

乡间小路泥泞，好像刚刚下过雨。

《出版家》

这是一位曾经无限风光的人物，但如今已经退休了。他衣冠整洁而庄重，神情温和又谦逊，脸上带着学者般的豁达与睿智。他手里的报纸则表明了其出版家的身份。

《淑女》

照片中的淑女恬静而略带娇羞。长长的、即将成熟的麦苗，映衬着少女高挑端庄的身姿，有一些象征性意味。为了突出人物，她身后的背景被故意虚化了。

小常识

人像摄影

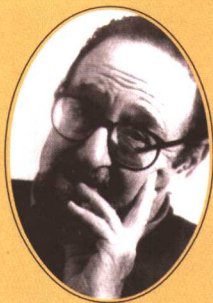
又叫肖像摄影，指用摄影形式鲜明地表现被摄者外貌和神态的作品。它不能只满足于记录人物的外貌，而应注意刻画他们的内在感情。一幅优秀的人像摄影作品，要求神情、姿态、构图、用光等都要达到较高的境界。

作曲家伊·斯特拉文斯基

作者：[美] 阿诺德·纽曼
创作年代：1946
题材：环境肖像

1946年，阿诺德·纽曼为作曲家伊·斯特拉文斯基拍摄了一组照片。他不断变换人物的位置和姿态，共拍了26幅。最后经过仔细筛选和剪裁，才有了这张成名之作。

作品打破摄影传统的构图法则，让钢琴如同一个巨大的音符充斥了整个画面，而拍摄对象则被放到画面的一角。白色的墙壁和黑色的钢琴形成对比，从视觉上表现出斯特拉文斯基的音乐那刚劲、粗犷的曲风。

艺术大师

阿诺德·纽曼

Arnold Newman (1918~)

美国人像摄影大师。他拍摄人像前总是与被摄者交往，以抓住人物自然而富有特征的表情。其作品构思新颖别致，注重主体和环境的关系，且能巧妙地渗入绘画艺术的某些技法。《作曲家伊·斯特拉文斯基》是他的代表作之一。

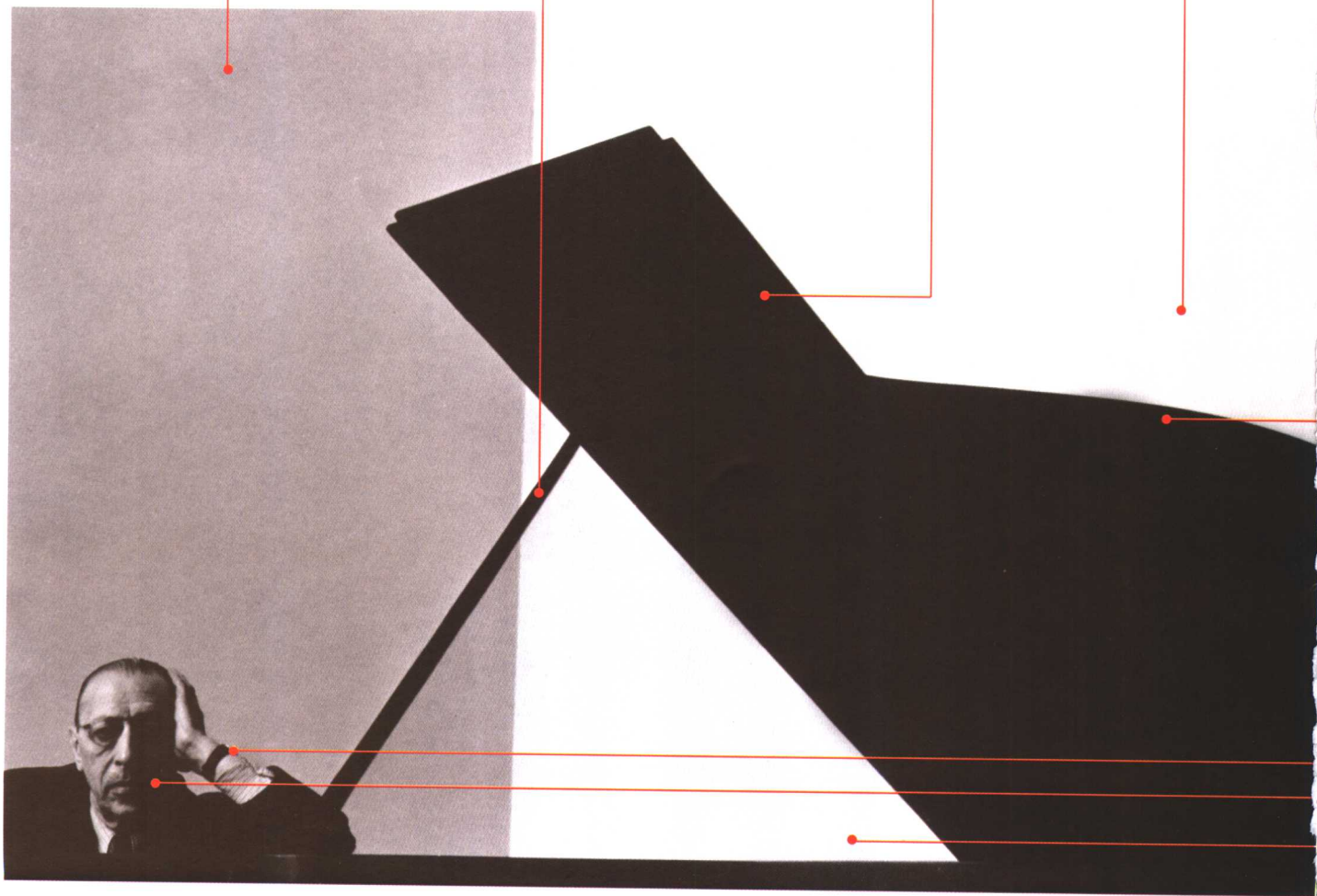
真正的艺术家应该把自己融化到他的作品中去，成为作品中不可分割的因素，不然的话这张照片就会如同流水账，没有思想，没有感情，也没有任何值得存在的意义。

—— 阿诺德·纽曼

这张照片是被摄人物所占比例最小的人像作品之一。

线条优美而自然，具有简洁的形式和内在的节奏感。

黑色的钢琴盖如同一个巨大的音符，占据了大部分的画面。

伊·斯特拉文斯基

(1882~1971)

俄国著名作曲家、指挥家，新古典主义音乐的代表人物，先后拥有俄、法、美三国国籍，声誉卓著。代表作有《小提琴协奏曲》，舞剧《火鸟》《阿贡》，歌剧《俄狄普斯王》等。

■ 这是阿诺德·纽曼为斯特拉文斯基拍摄的26幅照片中的另外8幅。

白色的墙面
与钢琴形成强烈
对比。

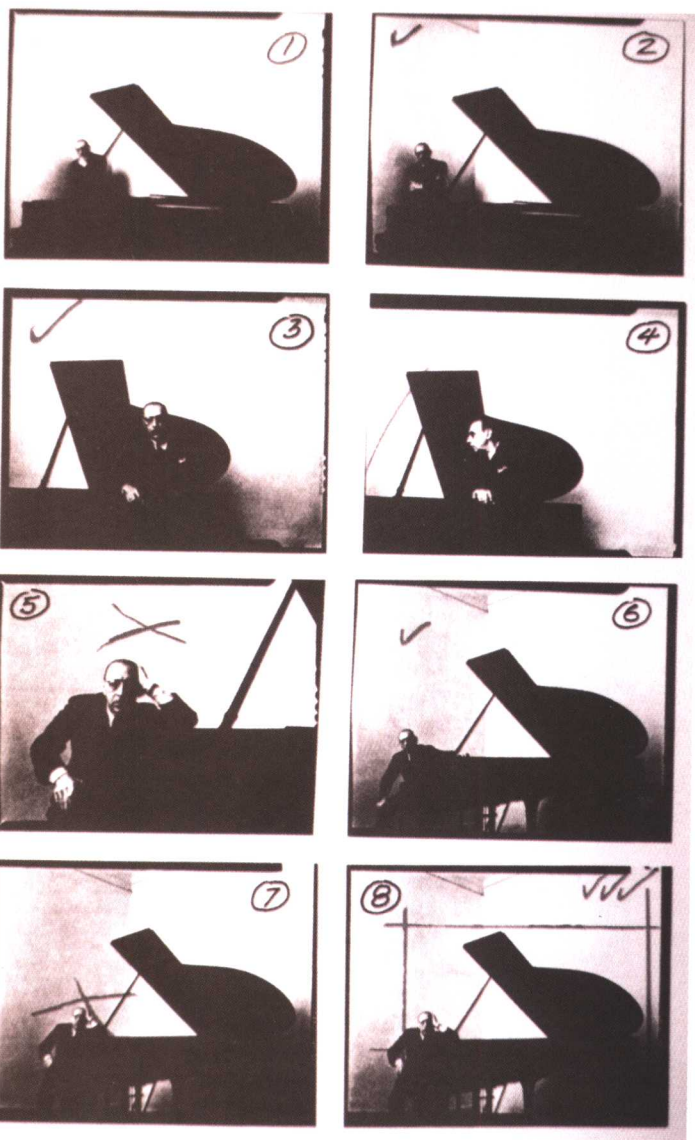
利用反射闪光
进行照明，使画面
光线柔和，避免了
刺眼的黑色阴影。

大钢琴作为一个
象征，有力地交
代出被拍摄者与音
乐之间的关系。

作曲家一手托
着头坐在画面的
一角。

面带沉思，仿
佛在构思新的乐
章，又仿佛在聆听
天籁之音。

人物、琴盖、支
柱和琴面构成的三
角构图，新颖大胆，
很能吸引人的视线。

环境肖像 摄影

纽曼在拍摄人物肖像时，善于把人物和他所处的环境紧密地结合起来，使环境成为交代人物身份、背景、性格、喜好等特性的有力补充。后来，人们就把具有这种风格的肖像摄影称为“环境肖像摄影”。

反 射 闪 光

一种用光技巧。指摄影师拍照时，把闪光对准一个宽大、浅色调、中性颜色（最好是白色）的物体（通常是天花板或是墙壁）的表面，使光线在照到被摄物体之前漫射开。这样就可以得到柔和而且自然的光线，消除掉刺眼的黑色阴影和直射光导致的光斑。

泪珠

作者: [美] 曼·瑞
创作年代: 1931
题材: 超现实主义人像

在曼·瑞的摄影作品中,这是最负盛名的一幅。作者采用特写镜头,最大限度地突出少女的双眸和晶莹的泪珠,给人以强烈的视觉冲击。这种拍摄手法后来被广泛运用。

由于要刻意突出双眼和泪珠,面部其余部分便被舍弃或虚化,作品构图简洁而清新,表现出对超现实完美梦幻的刻意追求。少女的目光投向上方,仿佛是在追忆令她悲伤的往昔,又好像是在向上天祈祷。不过,那圆润的泪珠并不是真实的,而是被摆放到脸上的几颗玻璃珠。

你知道吗?

摄影构图

“摄影构图”是指摄影师在拍摄照片之前,必须考虑该用什么样的画面形式来表现作品的内容并取得理想的美感效果,因此他就得在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成一个艺术整体。

白皙的额头为画面留下空白,也烘托出秀美的双眸。

少女的双眼和晶莹夺目的泪珠几乎充满了整个画面。

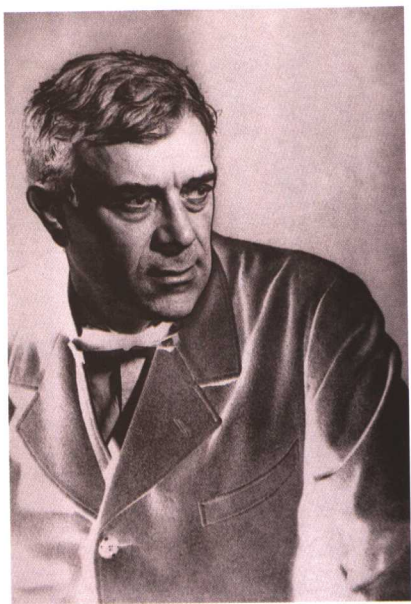
艺术大师

曼·瑞 Man Ray (1890 ~ 1976)

美国肖像摄影大师。早年曾经是位画家，后来主要拍摄时装和肖像，取得了特殊成就。他积极探索，始创了许多流传不衰的摄影技法，因此获得“现代摄影之父”的美称。《泪珠》《画家勃拉克》《长长的秀发》《美丽的手臂》等，都是他的经典之作。

《画家勃拉克》

作品摄于1933年。它采用中途曝光的技法，使衣服更具坚挺的质感，面部棱角分明。人物的立体感非常强，就像是一尊精美的雕塑。

《长长的秀发》

在这幅1932年拍摄的作品中，作者为了突出表现女郎秀丽的长发，特意让模特将头往后仰，使长发自然下垂，如同瀑布飞流。

特写

又叫“接近摄影”，就是将照相机的镜头靠近被拍摄的物体，使其（多为人物的面部表情）变大到占据整个画面，以表现局部的细微处。

《美丽的手臂》

女模特长相秀丽，却头戴纱巾，半遮颜面，为的就是突出她的手臂。这双手臂修长、圆润、白皙，充满细腻的肌肤感。同时，模特支起右臂，手托下巴，肘部搁在椅背上，而左手则垂放在膝部，造型和谐，姿态幽雅而自然。画面左侧故意拍成暗影，使手臂更加醒目。

目光投向画面之外，给人留下想象的空间。

睫毛清晰可辨，似乎正在无声地跳动着。

眼珠上的光斑与泪珠上的光斑相呼应。

泪珠晶莹剔透，仿佛随时都会滚落。

整个画面清新而带有淡淡的忧伤。

对角线构图使画面均衡又不失得死板。

艺术箴言

与其拍摄一个东西，不如拍摄一个意念；与其拍摄一个意念，不如拍摄一个梦幻。

——曼·瑞

原子的达利

作者：[美] 菲利普·哈尔斯曼
创作年代：1948
题材：超现实主义人像

1948年，摄影家哈尔斯曼拍摄了这幅极有名的照片。高速摄影使画面上的一切仿佛都冻结住了，作品十分精到地表现了超现实主义画家达利的艺术理念和精神气质。画面中的一切都如失重般漂浮在空中，正在创作中的画家惊喜地看着三只猫从对面的画布旁破空而出，伴随它们而来的还有一道水流。而在另一块画布上，达利似乎早已描绘到了这精彩的瞬间。作品的超现实主义处理显得神秘而怪异，给人一种时空倒错的感觉。

人物面部表情复杂，目光中有惊讶也有欣喜，还有别的意味。

两绺上翘的小胡子为画家增添了几分滑稽相。

为了让物体“漂浮”起来

《原子的达利》既神奇又精致，就像是用电脑加工制作的。可是1948年的电脑技术还相当落后，它到底是怎样拍出来的呢？

原来，这幅佳作经过28次、近6个小时的拍摄才获得了成功。尽管进入镜头的只有达利一个人，但是为了让画面上的一切都“漂浮”在空中，作者总共动用了6个人：椅子由夫人举起，三个助手负责将猫抛向空中，另外一个助手泼水，与此同时达利蹦跳起来。这样的创意，这样的创作手法，这样的创作激情，也只有哈尔斯曼和达利这一对艺术怪杰才能做到。

艺术大师

菲利普·哈尔斯曼

Philippe Halsman (1906 ~ 1979)

超现实主义摄影的代表人物。出生于欧洲的东北部的国家拉脱维亚，1940年移民美国。曾当选美国杂志摄影联盟主席，被美国《大众摄影》评为世界十大摄影名家之一，以拍摄让人思考回味的“心理肖像”著称。《原子的达利》《单眼达利》《救救柯克多》等都是他的代表作。

这把倾斜的椅子很高大，颜色全黑，如同剪影。

画家专注于眼前的情景，全然没有注意到脑后那把椅子。

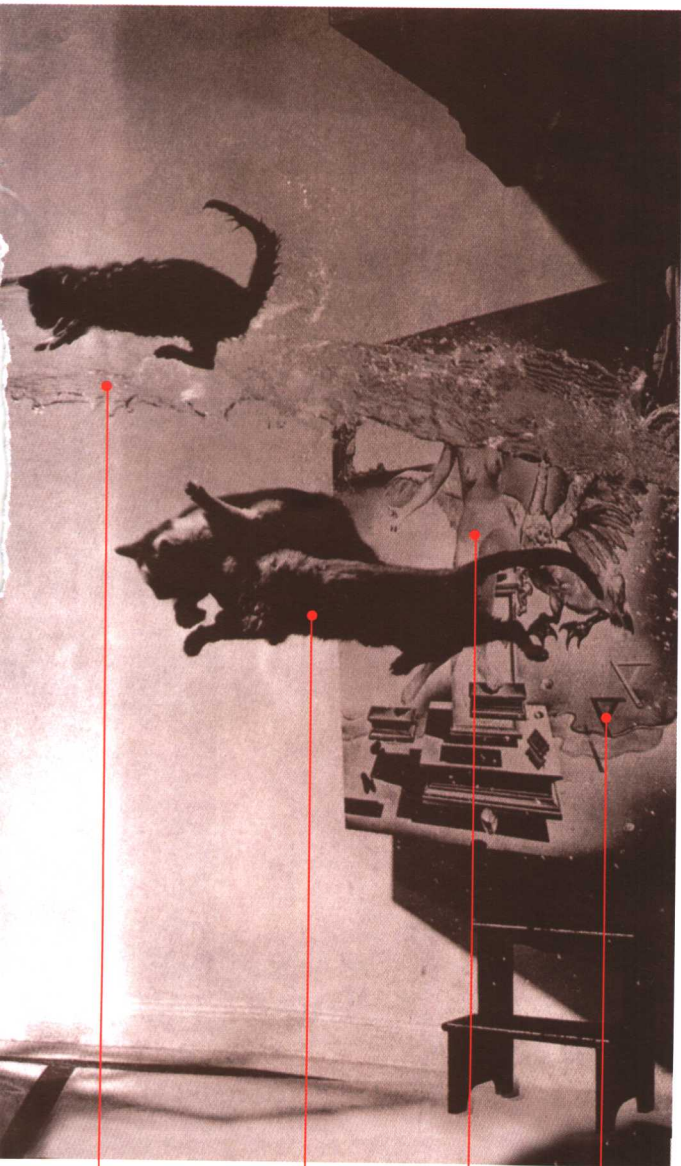
一手持画笔，一手举着调色盘，点明了人物的身份。

破空而出的水流贯穿整个画面。

S·达利

见本丛书《人人都应该知道的外国30幅最著名的绘画》第62页。

晶莹的水流如同透明的玻璃。散开的水珠仿佛被凝结在空中，看似珍珠。

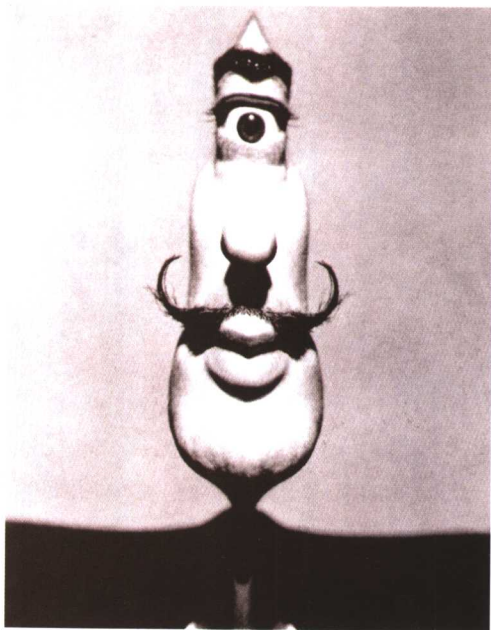
三只猫姿态各异，伴随水流从画布旁飞出。

画面右侧是一个裸体女人躺着的部分身像。

诡异的抽象构图。

《单眼达利》

作品拍摄于1954年，看起来十分古怪。它是这样制作成的：先把底片正反两次放大，再把两张左右相反的照片剪掉一部分，拼接起来，最后稍加修饰。

《救救柯克多》

在这幅1949年拍摄的作品里，两个人物似乎悬挂在空中。照片的拍摄技巧也较为简单：两人只是躺在地上做出姿势，而镜头从高处瞄准了他们。

名词解释

超现实主义摄影

摄影艺术领域中的一个流派，兴起于20世纪30年代。它的艺术家注重挖掘人类的“心灵世界”，创作时往往利用任意的夸张、变形、省略和象征等手法，把超现实的“虚”和现实中的“实”糅合在一起，以表现既虚幻又实在的境界。

东方时尚

作者: [美] 欧文·佩恩
创作年代: 1951
题材: 时装摄影

这张时装照是美国摄影家欧文·佩恩为模特丽莎·丰莎格丽维斯拍摄的, 构图精美, 情调神秘而迷人。

画面中所展示的是摩洛哥宫廷中的场景。地毯的花纹, 墙壁和天花板的装饰, 房间的布置, 甚至模特面前的水壶, 都带有阿拉伯民族的特殊风味。丽莎身披宽大衣袍, 头裹白色头巾, 神情高贵, 宛如一位王妃。作品就像一幅华丽而雅致的油画, 非常耐看。

艺术大师

欧文·佩恩 Irving Penn (1917~)

美国著名摄影家。出生于美国新泽西州, 1943年走上专业时装摄影道路, 后成功地拍摄了系列服饰照片和花卉照片, 人像摄影也达到很高水准。他的作品形象刻画细腻入微, 布局协调, 构图严谨, 具有丰富的影调。代表作有《东方时尚》《细密的面纱》《耳环》《圆帽和面纱》等。

这是摩洛哥宫廷中极其豪华的一个房间, 具有皇家独有的神秘感。

侧身, 转头, 人物的姿态恬静而不呆板。

铜壶散发着金属光泽。

一杯饮料已经喝了大半, 一杯还没有动过。

丽莎·丰莎格丽维斯

(Lisa Fonssagrives)

著名女模特，20世纪40年代曾被誉为“也许是历代模特中最美丽的一位”。她身材高挑，容貌俊俏，具有与生俱来的贵族气质，并能够迅速理解摄影师的拍摄意图，进行很好的配合。1951年，丰莎与佩恩结为夫妻，两人合作拍摄了许多经典的时装照。

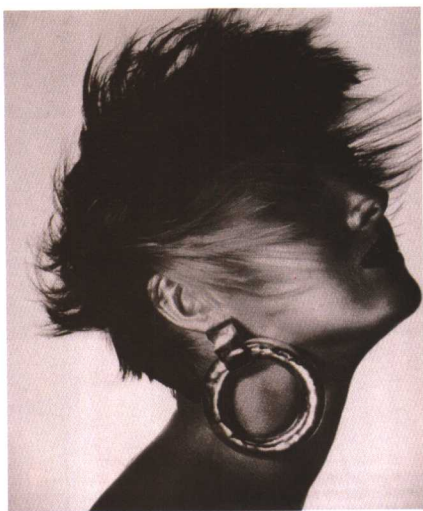
《细密的面纱》

这幅照片里的面纱是作者要表现的主体。它丝线细密，花纹繁复，将整张脸全遮挡起来，甚至遮住了脖子和部分前胸。人物的面貌因此变得神秘而又冷艳，别有一番韵味。

《耳环》

作品中的模特高高昂起头，是为了显露她修长的脖颈和那只大耳环。一头乱发遮住模特的脸，更是为了不分散观众的视觉兴趣，使他们把目光集中到耳环上来。

《圆帽和面纱》

作者对影调的控制极为细腻，这幅作品画面虽然很简洁，完全是黑与白的对话，一点多余的东西都没有，却把服饰设计家的构思表达得淋漓尽致。

头裹白色头巾，显得纯洁、灵动、飘逸。

建筑物垂直的线条和拱形的曲线增强了画面的空间感和立体感。

阳光洒落在地板上，形成阴影，使画面产生“庭院深深”的气氛。

宽大的衣袍质地华贵，很有风度地拖在地上。

地毯的花纹，墙壁和天花板的装饰，都带有浓郁的阿拉伯风情。

影 调

摄影艺术的基本造型手段之一，指在表现被拍摄的对象时，作品所选用的基本色调。一般分为基调、高调、中间调、高反差、柔调、低调等。

时 装 摄 影

时装摄影是为展示时尚流行服饰的颜色、样式和质地而拍摄的照片。在这类摄影中，模特是作为服饰的陪衬而出现的。