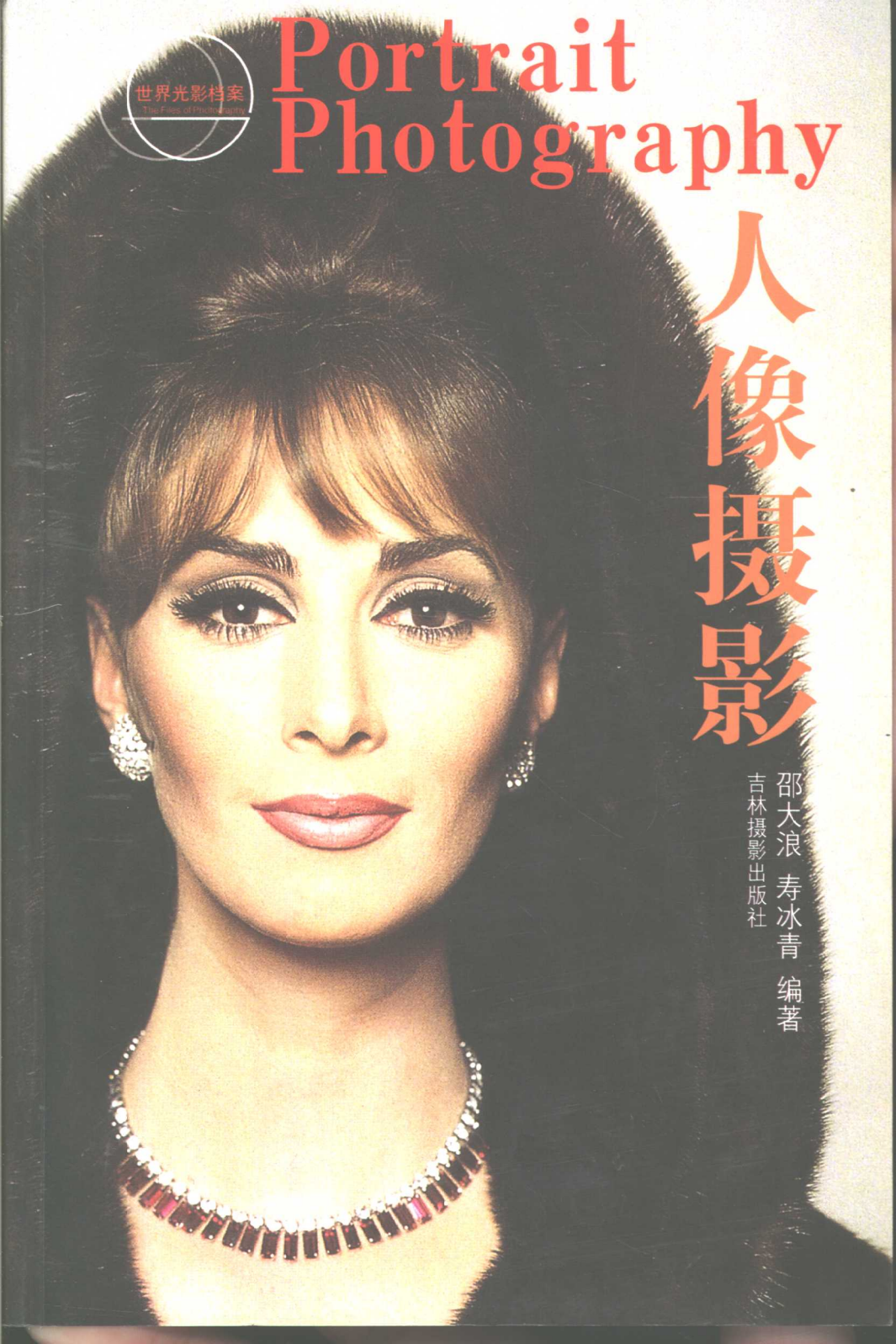

世界光影档案

Portrait Photography

人像摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Portrait Photography 人像摄影

邵大浪 寿冰青 编著

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影 / 邵大浪, 寿冰青编著. - 长春: 吉林摄影出版社, 2002.8

(世界光影档案 / 秦真元主编)

ISBN 7-80606-527-X

I. 人… II. ①邵…②寿… III. 人像摄影-艺术史-世界 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038538 号

世界光影档案

人像摄影

编 著: 邵大浪 寿冰青

责任编辑: 秦真元

装帧设计: 龙震海

出版发行: 吉林摄影出版社

地 址: 长春市人民大街 124 号

邮 编: 130021

印 刷: 长春新华印刷厂

地 址: 长春市吉林大路 35 号

邮 编: 130031

印 次: 2002 年 8 月第一版第一次

规 格: 889×1194 毫米 1/32

印 张: 5.5

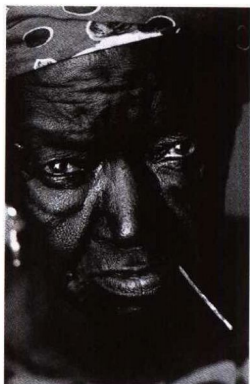
字 数: 6 千字

图 片: 157 幅

书 号: ISBN 7-80606-527-X/J·368

定 价: 29.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

人像摄影

Portrait Photography

世界光影档案

对自身影像的关注，或许出于人的某种好奇的本能。19世纪上半期，随着摄影术的发明，当时的摄影家极为自然地通过照相机镜头来再现和记录周围的人群，人像的逼真描摹至此从绘画进入了摄影的领域。1840年10月10日，英国人塔尔博特为其妻子成功地拍摄了人像照片，这张尽管略显模糊的肖像以第一张成功的卡罗法人像照片而载入史册。

早期人像摄影

早期人像摄影对被摄者而言，是一项颇具耐力与体力的挑战。由于当时感光技术的落后，完成一张清晰的人像作品往往需要被摄者纹丝不动地在照相机镜头前耗上几十分钟，有时甚至在拍摄对象背后安置一个托架以支撑其脖颈。可见，当时对人像摄影抱有兴趣的人们还必须经得起这般考验，方可一睹自己的尊容。勿庸置疑，早期人像摄影在后期暗房制作上的不便，使它难以普及而成为上流社

会相互瞻仰的专利。

19世纪40年代，达盖尔银版法摄影较为流行，卡罗法尚未普及。尽管人像摄影的工艺粗糙，价格昂贵，形象略显刻板，但是这种蔚为时尚的新鲜事物还是赢得了人们的好感。大大小小的画像照相馆于是适时地在欧美大中城市涌现出来。

当时在人像摄影的艺术探索上独树一帜的人物，不能不提到戴维·奥格塔维厄斯·希尔和罗伯特·亚当森。前者原是苏格兰画家，他出于绘画创作的需要，与职业摄影师亚当森合作，从而踏入了摄影领域。他们采用成本低廉的卡罗式摄影法，前期由希尔负责构图，亚当森负责曝光和洗印等操作。俩人的无间合作成就了早期较为优秀的人像作品，希尔本人也在早期艺术人像的发展史上书写了浓重的一笔。

50年代，困扰人像摄影的感光技术有了进一步的革新。蛋清印相法和胶棉湿版法相继出现。19世纪60年代至80年代是名副其实的湿版法时代，人像摄影在此间较为系统地形成和发展起来。

这一时期，在人像摄影上颇具造诣的名家纷呈辈出。19世纪四五十年代，美国的马修·布雷迪是当时著名的肖像摄影家。他拍摄了许多名人肖像，其作品多次在国际展览中获奖，受到人们的一致推崇。法国人纳达尔在多个艺术领域均有涉猎，其人像摄影作品惯于3/4构图，背景简洁，讲究用光，人物传神且富有个性。同时他还结合人像摄影创作漫画“纳达尔为人祠”。同时期的卡尔雅尤其擅长刻画人物精神面貌，肖像《查尔斯·波德莱尔》、《吉奥阿希诺·罗西尼》都是这一风格的代表作。着力表现名人精神世界的艾蒂安·卡尔也是19世纪欧洲著名的人像摄影大

师。而女性人像摄影家，例如英国的茱莉亚·玛格丽特·卡梅伦尤其善于刻画人物的内心，其作品受画意派摄影早期寓意风格的影响，弥漫着神秘和伤感的情调。为追求意境，她还采用特写、近摄等手法，甚至忽视焦点的虚实。

人像摄影的普及

随着摄影感光技术的改进，19世纪50年代，“名片”式人像摄影的出现终于开创了人像摄影向大众普及的历史。所谓“名片”式，即缘于照片，尺寸颇似名片大小，且可衬在略大的背面印有姓名、地址等信息的纸板上。发明人是法国的安德烈·阿道夫·尤金·迪斯德里。他使用特制的相机，可在一张底版上进行8次拍摄，底版与蛋清相纸接触印相，即可得到8张人像照片。显而易见，这种新工艺的使用，大大降低了人像摄影成本，迎合了大众的需求。同时“名片”式人像摄影还使当时的名人肖像的销售而家喻户晓。“名片”式人像作品大致上鲜有艺术价值，但在推动人像摄影普及上确是功勋卓著，并且成为后世名人肖像的滥觞。

70年代，柜式人像摄影工艺取代了“名片”式摄影。相比之下，柜式人像尺寸犹如4张“名片”式人像大小，更适于充分展现个人和集体留影，且在装框后可置于案头后矮柜之上，柜式人像即由此得名。19世纪80年代柜式摄影盛极一时。

19世纪60年代前后，安布罗法人像摄影也十分流行。美国人詹姆斯·安布罗斯·卡廷发现用火棉胶湿版法拍得的玻璃负片经漂白减薄，衬以黑色背景，便可直接显出正像。他经过改良，将它命名为安布罗法摄影。尽管这种工

艺远不能达到与达盖尔法类似的影调，但却使人像摄影变得更简单和廉价，颇受社会欢迎。

在此基础上进一步的简化则是稍后出现的“铁版”式人像。“铁版”法即以铁皮替代玻璃版，涂墨的铁皮上再施以火棉胶感光剂，曝光冲洗后，负像在黑漆衬托下显为正像。“铁版”法的成像质量更为逊色，但却因为价格低廉而广受中下阶层大众欢迎。此外，“铁版”法人像因不易打碎而便于邮寄，显示出了较强的生命力。

这些人像摄影工艺在整个19世纪人们的生活中扮演了重要的角色，留下了属于那个世纪社会风尚和普通人的历史风貌的记录，从某种意义上看，颇具史料价值。

现代人像摄影

19世纪末20世纪初，画意派摄影发展到高潮，当时流行的印象派摄影所推崇的朦胧效果则将其推向极至。秉承这一理念的摄影家采用诸如柔焦、树胶重铬酸盐印相法等手段，将朦胧之境同时带入了人像摄影。格特露德·卡塞比尔是这一创作理念的坚定信仰者。她的人像作品带有浓厚的情感色彩，且姿态自然毫无造作之感，倾诉母女情结是其主要创作题材。1912年，她因与其他摄影分离派成员在“直接摄影”上产生分歧而退出分离派，并于1916年和科伯恩、克拉伦斯·怀特共同创建了美国画意派摄影家学会，继续坚持画意摄影。印象派摄影不久便趋于沉寂，为现代主义风格的人像所淹没。

19世纪90年代，方便的软片的发明和广泛应用使人像摄影获得了更广阔的空间，走出摄影棚走向户外和自然，人像摄影日趋社会化和大众化。

20世纪初的人像摄影,受各种艺术思潮的影响,在众多摄影家的锐意实践和探索中逐渐摆脱了传统的束缚,树立起现代主义的风格。爱德华·斯泰肯是当时在多个摄影题材上均有建树的摄影家。他一生创作丰厚,早年曾热衷于印象派摄影,20世纪10年代转向直接摄影。在纽约和巴黎开设人像摄影室期间,他创作了大量杰出的人像作品,例如《罗丹和他的雕塑》、《摩根》和《伊莎贝尔·朋友邓肯》。这些作品均有大胆的创新和突出的实验性质,反映出与湿版时代作品迥然不同的风格。而女摄影家伊莫金·坎安宁可称得上是当时人像摄影的改革典范。1910年,她在西雅图开设了人像摄影室,开始了她的改革尝试,其方式是将传统的室内拍摄拓展到室外,或是从传统摄影室延伸到被摄者所在之处。她的人像作品由此打破了单调刻板之气,体现出一种自然清新、人与环境的融洽氛围。坎安宁92岁时还拍摄了90岁以上的老人,集成《90岁以后》出版,颇具创意。抱有达达主义和超现实主义理念的摄影家曼·雷,在人像摄影的涉足上依然执著于摄影的创新和实验,大量运用物影、局部反转和光学变形等技法,使其人像作品散发出鲜明的时代气息。此外,波兰人威特卡希通过自拍人像的方式,专注于自我审视和探索人性的真谛。前期,他主要将镜头对准周围的人群,继而着重于五官局部的拍摄;后期则将自己装扮成各色人等,自导自演般地暴露在镜头之下。他那富有个性和颇为稀奇的人像摄影实践拓展了人像摄影的表象力,丰富了人像摄影的内涵。

20世纪20年代至40年代,摄影技术与工艺的进一步革新,如“莱卡”、“罗莱弗莱克斯”相机的问世,推动着人像摄影与社会生活的日趋贴近。摄影家们的人像摄影理

念及其作品开始体现出一种纪实的特色。德国人奥古斯特·桑德运用纪实手法拍摄了大量为其称之为“20世纪的人”的德国各阶层的人像。尽管其作品没有讲究用光和遵循传统的构图,但却栩栩如生地展现了当时各阶层人的独特风貌。与桑德颇为相似,匈牙利人布拉赛也将视野投向社会上三教九流的人们。而犹太人罗曼·维什尼克从1936到1939年间奔走于东欧列国,为稍后在德国法西斯铁蹄下丧生的犹太同胞留下了永恒的历史纪念。法国女摄影家吉赛尔·弗伦德则从社会纪实角度出发,把握瞬间,塑造了具有强烈社会感的人物形象。

这个时期,同时也是广告摄影和时装摄影兴起的时代。人像摄影社会化的另一方面,即出现了将人像与时装结合的商业运作。英国的塞西尔·比顿、法国的霍斯特·P·霍斯特等人创造了富于戏剧性和唯美浪漫的人像摄影表现方式,成为之后时装摄影中俗艳的滥觞。

与此同时,一些摄影家专注于人像摄影中个人主观意志的体现。这种实验性的自我表现手法依然源于对社会化的关注。反映在瑞士摄影家赫尔默·勒斯凯的作品中,人物的特写多半充满画面,逆光的采用勾勒出五官特征。有时他还借助镜子以达到令人瞩目的光效。他的以平民百姓为对象的《寻常人面》和“光带来的变化”的一组人物肖像,集中体现了他个性化的创作风格。德国女摄影家厄纳·伦德威-德克森的作品集《德国人的面孔》同样是这方面的作品。

二次大战后,人像摄影的表现方式更趋多样化。尽管杂志、期刊等媒介塑造了大量为大众普遍认同的样板式人像,然而人像摄影发展的共同特征,却体现出对人物内心世界的刻画及创作者个性的张扬,并最终完成摄影家与被

摄者之间的精神沟通。

塑造了英国首相邱吉尔愠怒形象的国际知名人像摄影家尤素福·卡什的人像作品讲究传统的用光和强调影纹的细腻清晰，从而塑造出温情脉脉的理想形象。他还特别注重与被摄者的沟通和倾向于在被摄者所处的现场环境中进行创作。与卡什同时代的美国摄影家菲利普·哈尔斯曼则以构思精巧的超现实手法和诙谐幽默情调的抓拍见长。超现实的人像表现手法反映在他为超现实主义画家达利所拍的系列作品中，其影像的荒诞恰好传达了作品的主旨。另一种哈尔斯曼认为“显露出本人的真正个性”的手法则是跳跃瞬间的抓拍。他的《跳跃》作品集中便收入了许多名人跳跃瞬间生动形象。而有“环境人像”美誉的美国摄影家阿诺德·纽曼的作品，反映出纽曼将人物与环境融为一体，相互诠释的独具特色。他充分利用人物周围环境和陪衬物，经过严谨的构图以及多角度的取景拍摄，最终达到他满意的效果。与卡什较为经典传统的人像作品相比，纽曼的作品具有强烈的现代主义风格，画面构图简洁，线条运用流畅，极富空间感。

20世纪中叶以后，摄影家不再仅仅满足于表现正统的或是竭力美化被摄者的形象，而对真实却丑陋的人性进行大胆而赤裸的揭露。如瑞典摄影家克里斯蒂·斯特隆霍姆拍摄的变性人和同性恋者的形象；美国黛安娜·阿巴斯拍摄的身体或精神上有残疾的人像；甚至有的摄影家不惜丑化自身，如美国的辛迪·舍曼和奥地利的阿尔努夫·雷纳，他们的种种丑化式自拍，既传达了某种程度上的个性化和心理宣泄，也反映出一种与传统伦理观念背道而驰的逆反情绪，而其亵渎传统美的作品似乎包含着更多复杂的情愫，引起人们的深刻反思。

当代的人像摄影在摄影技术突飞猛进的背景下，无疑是获得了更大的创作自由。然而，对于人自身形象乃至内心感受的关注始终是存在于每个摄影家的创作理念中最根本的触发点，并进而激发起他们对于人生、历史和社会的强烈的生存使命感。于是，那些蕴涵着人类种种理智的、情感的、思索的人像摄影作品便展现在我们眼前，给予我们新的启迪和昭示。

(德国) F · G · Gundlach

(阿根廷) Feliciano O · Jeanmart

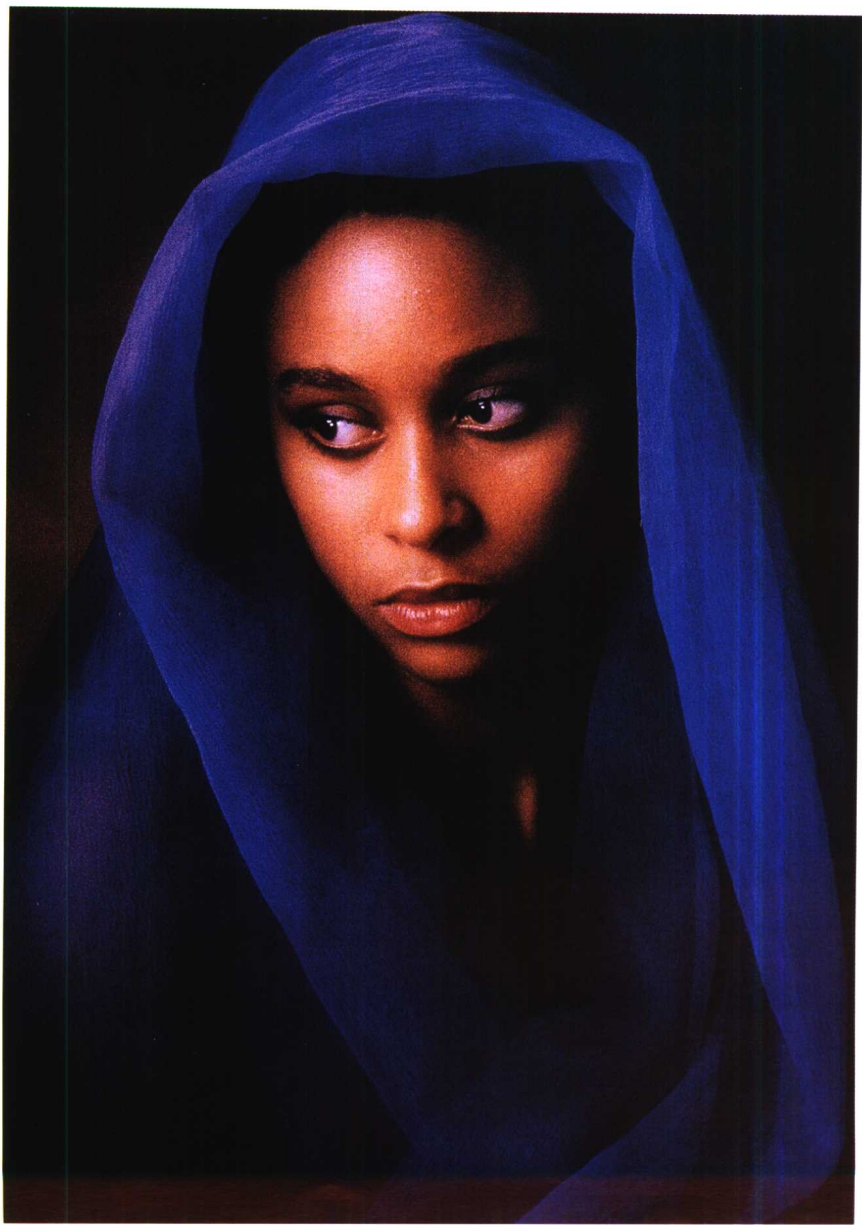
(比利时) Geefs Louis

(英国) David Johnston

(巴基斯坦) Sayyed Nayyer Reza

(英国) Vincent Thompson