

世界
摄影
大师
卡什

狄源沧 ● 编

专
拍
时
代
脸
孔
的
巨
匠

图书在版编目 (CIP) 数据

卡什: 专拍时代脸孔的巨匠 / 狄源沧编, -

南京: 江苏美术出版社, 1999.6

(世界摄影大师)

ISBN 7-5344-0894-6

I. 卡… II. 狄… III. 人像摄影 - 摄影集 - 加拿大 - 现代 IV.J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 27499 号

世界摄影大师
系列丛书

布列松	摄影史上的一道门 <i>Henri Cartier-Bresson</i>
韦斯顿	大自然的温情者 <i>Brett Weston</i>
杜瓦诺	来自巴黎的“平民”摄影家 <i>Robert Doisneau</i>
瑞 茨	替世界塑造“偶像”的大师 <i>Hèrd Ritz</i>
卡 帕	战争噩梦的殉难者 <i>Robert Capa, André Friedmann</i>
史密斯	走进悲悯胸怀的独行侠 <i>W.Eugene Smith</i>
萨尔加多	与苦难者呼吸同一口空气的人 <i>Sebastião Salgado</i>
卡 什	专拍时代脸孔的巨匠 <i>Yousuf Karsh</i>
哈尔斯曼	超现实主义的人像摄影怪杰 <i>Phillips Halsman</i>
哈 斯	惊世骇俗《创世纪》的创造者 <i>Ernst Haas</i>
阿威顿	诚实的摄影 赤裸的时装 <i>Richard Avedon</i>
艾森斯达	现代人物报道摄影先驱 <i>Alfred Eisenstaedt</i>

世界摄影大师——卡什

选题策划: 顾华明
何兆兴
编 著 者: 狄源沧
责任编辑: 何兆兴
装帧设计: 顾华明
责任校对: 赵 菁
责任监印: 张在健

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
利丰雅高印刷(深圳)有限公司制版
深圳中轻包装印刷公司印刷
开本 889 × 1194mm 1/16 印张: 2 印数: 1-6000 册
1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 7-5344-0894-6/J · 895
定价: 18.00 元

世界
摄影

大师

卡什

狄源沧 ● 编

江苏美术出版社

专拍时代脸孔的巨匠

优素福·卡什

优素福·卡什(Yousuf Karsh)是一位有国际声誉的肖像摄影家,住在加拿大的首都渥太华。

许多到过渥太华的名人,都以能获得一张卡什拍摄的肖像为荣。西方许多著名的艺术博物馆都设立专柜收藏卡什的作品。

卡什的原籍并不是加拿大,他1908年出生在土耳其的阿美尼亚。1915年至1918年间,土耳其发生了一场民族间的仇杀,卡什于1924年随舅父纳卡什避难到加拿大。纳卡什发现卡什在摄影方面颇有才华,就把他送到美国的波斯顿,跟著名的摄影师格乐学艺。

格乐也是阿美尼亚人,有着多方面的艺术修养。他的摄影室,白天给顾客拍照,晚上就成了一个小小的“文艺沙龙”,是波斯顿许多作家、音乐家、美术家的聚会场所。卡什回忆这一段生活时说:“几乎每天晚上都有精彩的谈论。”在这样的环境里,小卡什不仅学到了很多摄影技巧和技术,并在艺术思想方面,吸取了许多有益的营养,本来只打算学六个月的卡什结果学了整整三年。

1932年,卡什回到了加拿大,在首都渥太华开办摄影室。跟他的老师一样,卡什也喜欢和文艺界的人士来往,特别是跟渥太华小剧院的演员们,来往更加密切。卡什的妻子S·葛西尔就是小剧院的演员。卡什在剧场舞台灯光的设计和运用中,得到了不少启发和灵感,并把这种着重渲染氛围和意境的灯光效果,运用到肖像摄影里。

第二次世界大战期间,英国首相邱吉尔到渥太华开会,卡什为邱吉尔拍了一张照片。1941年,正是德国法西斯气焰嚣张之际,英伦三岛形势岌岌可危,卡什所拍的邱吉尔,表现出了一种面临强敌坚定沉着、威武不屈的性格与气质,起到鼓舞士气的作用。这张照片给卡什带来了国际性的声誉。

卡什的肖像照片,确有其自成一家的独特风格。他爱用一台8×10英寸的大相机,配上一个结像十分清晰的爱克塔镜头(焦距14英

寸),拍照时光圈缩得很小,并采用8×10英寸的大页片。因此,他的肖像照片,张张都能做到层次丰富,影纹清晰,质感强烈,皮肤上的纹理、毛孔、胡须,全都历历可数。卡什突破“把照片拍得年轻些、漂亮些”的束缚,大胆揭示人物的“精神美”、“神态美”,着重表现和刻画不同人物的性格和精神气质。

在表现人物的时候,他除了关注人物脸部的表情之外,还特别重视手的积极作用。尤其是在拍摄那些经常运用双手来表达思想感情的政治家、音乐家、画家时,总是设法把人物的双手组织到画面里去,进一步扩大和丰富了肖像照片的表现力。

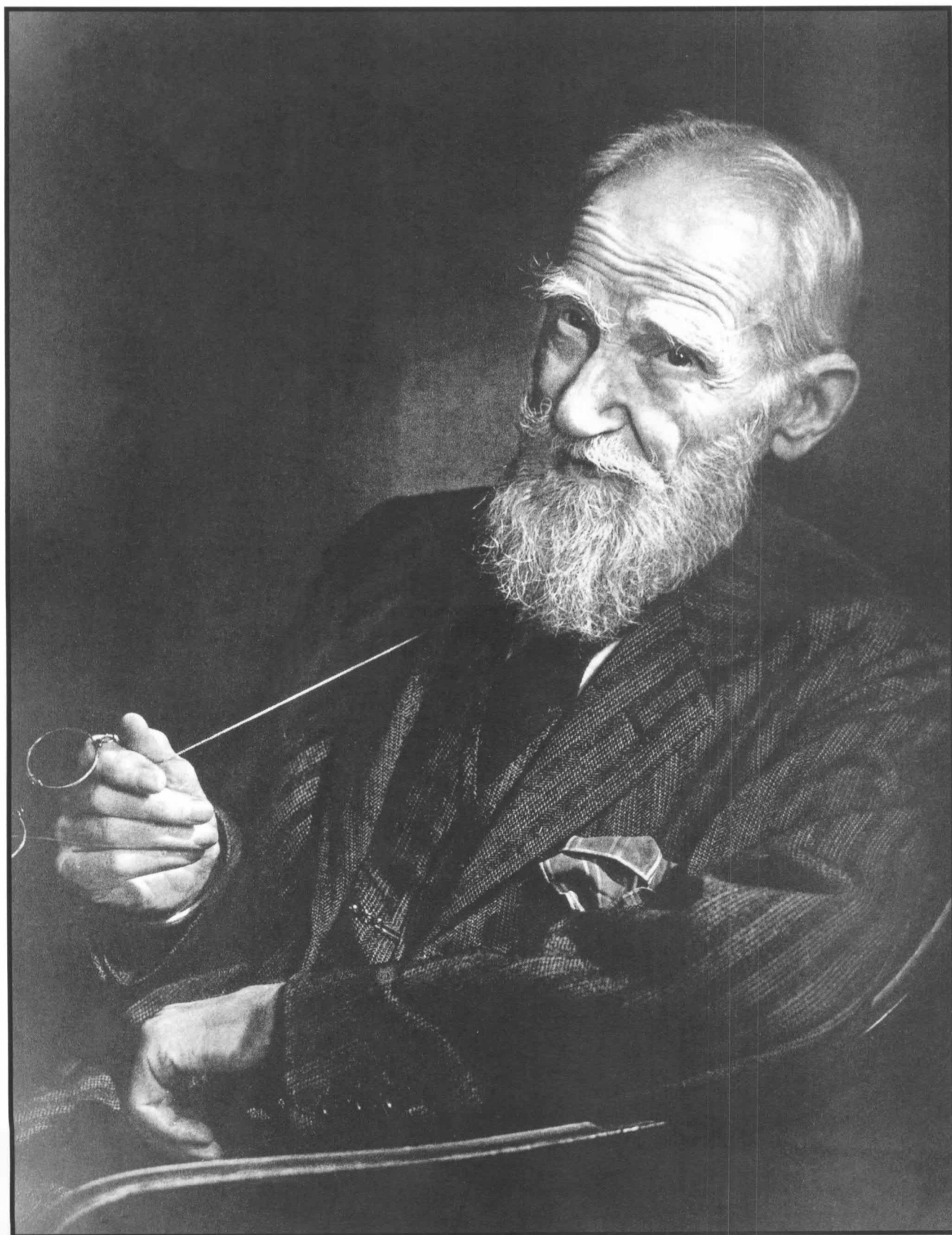
卡什在拍摄某个人物前,着重对这个特定的人物的职业、性格、爱好进行一些调查研究,还十分重视与所要拍的人物直接进行交谈。卡什说:“人物内在的思想、精神和灵魂,有时会在一瞬之间,通过他的眼睛、双手和体态表现出来——这就是需要紧紧抓住的、稍纵即逝的最重要的瞬间。”

在灯光的使用方面,卡什不像通常照相馆那样求平求稳,而是大胆处理。他的主光和辅光的光比,有时大到1:3、1:4,有时主光仅仅被用来勾勒出人物的轮廓,人物的面孔大部分处在阴影之中,但阴影部分又有非常丰富细腻的层次。卡什经常使用光质较硬的聚光灯来突出表现老年人脸上的皱纹和胡须,这一点在他拍摄的美国作家海明威和著名科学家爱因斯坦的肖像中,表现得尤为突出。在外出摄影时,卡什爱用比较轻便的电子闪光灯来照明和造型(便于抓取人物的瞬间神态)。卡什反对在人物的眼睛里出现一个以上的光点,他认为光点多了会使人物散神。

卡什属于这样一种摄影家:他不仅仅满足于拥用精良的摄影器材和掌握熟练的摄影技术与技巧,而且力求具备丰富的知识、广泛的兴趣和爱好。卡什认为,只有这样才能拍出有深刻内涵、动人心魄的肖像作品来。

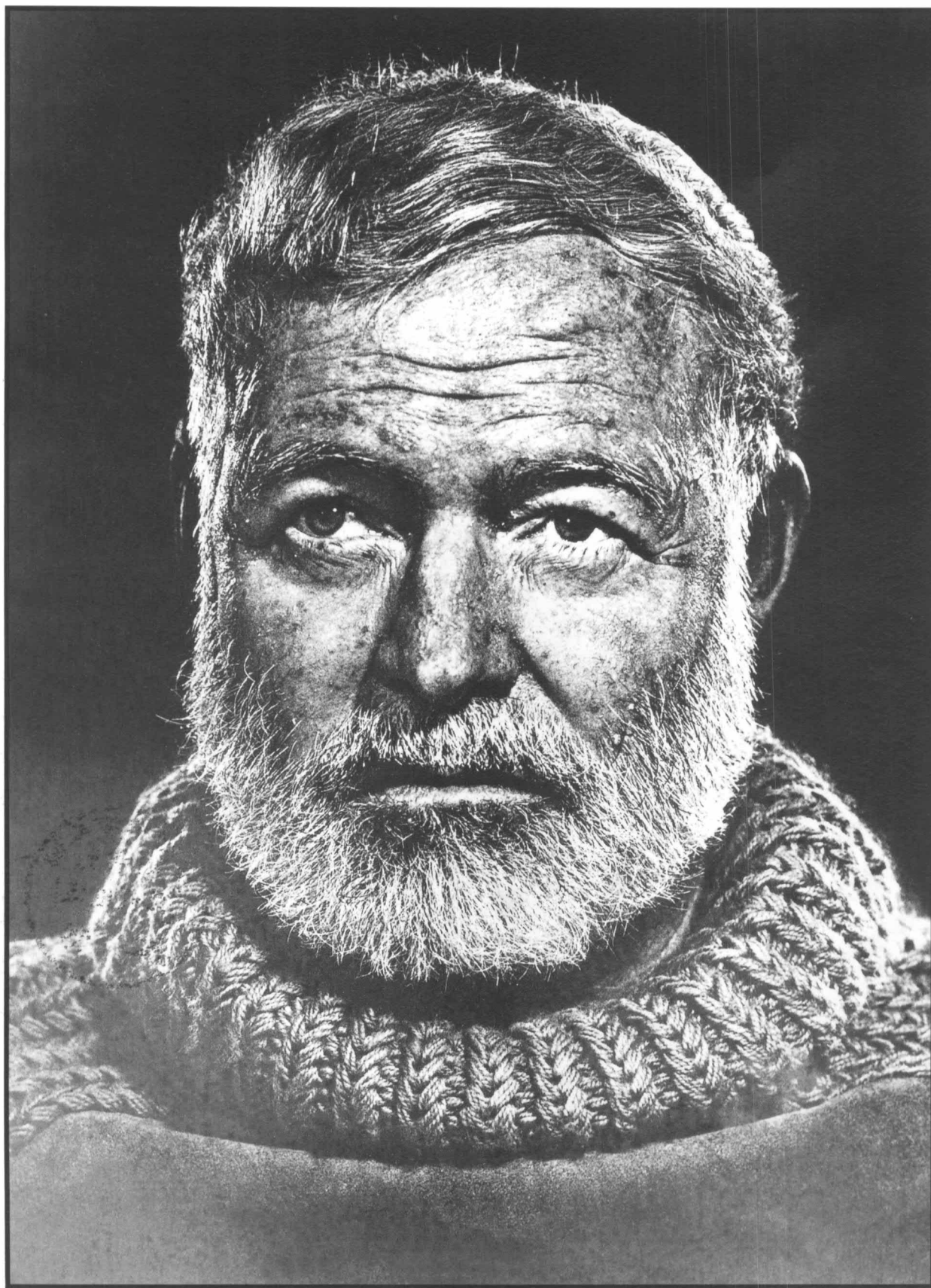
狄源沧 文

英国文豪肖伯纳 (1945)

英国作家肖伯纳的作品不但有深刻的内涵，而且常有辛辣的嘲讽。这幅肖像抓住了作家所特有的锐利眼神。卡什说：“人物内在的思想、精神和灵魂，有时会在一瞬间，通过他的眼睛、双手和体态显露出来——这就是需要紧紧抓住的、稍纵即逝的最重要的瞬间。”

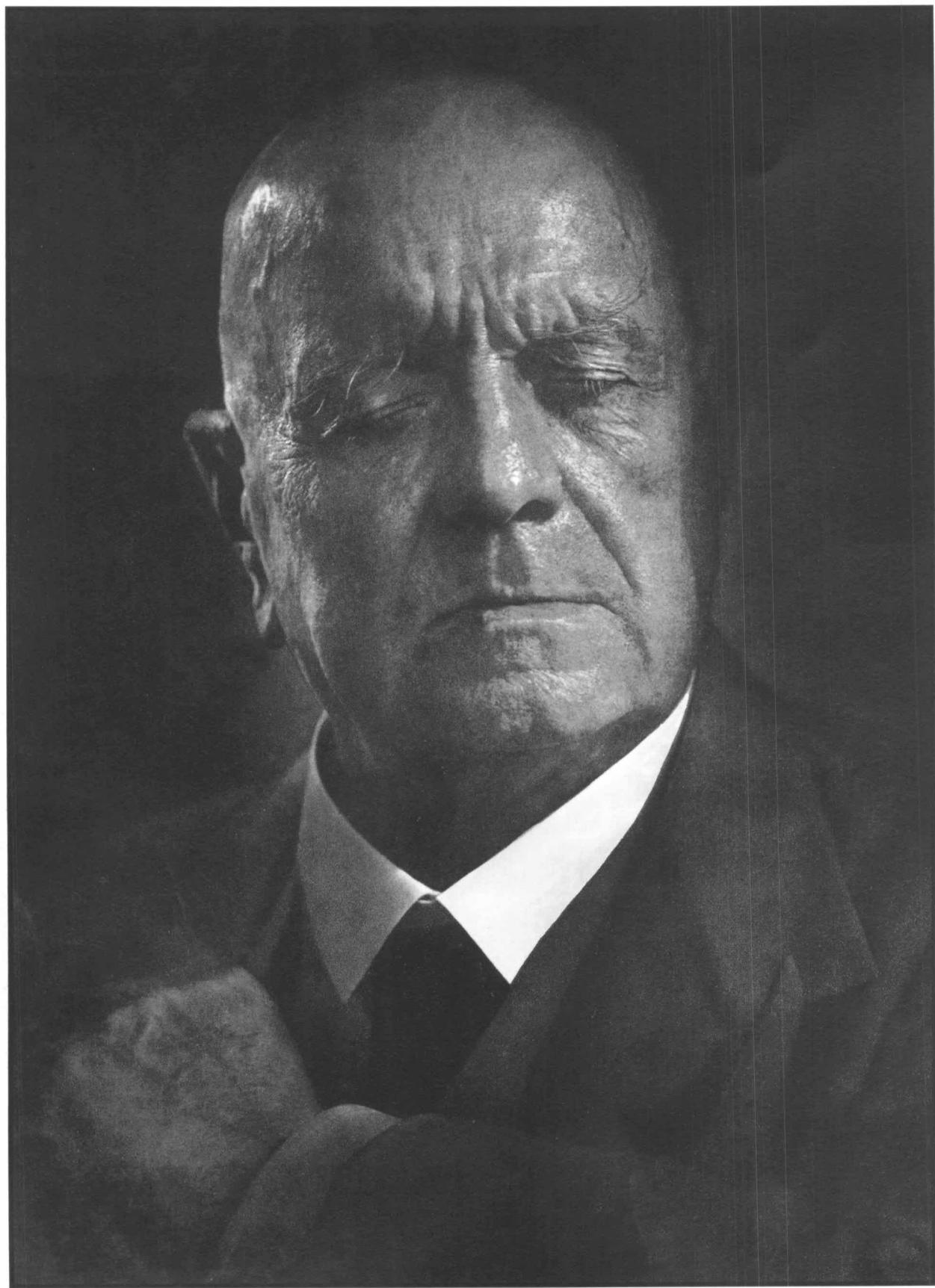
著名作家海明威（1960）

海明威认为，人的一生是一场没完没了的拼搏。卡什通过这幅肖像，成功地体现出这位九死一生、饱经忧患，但又不屈不挠的作家身上的“硬汉精神”。

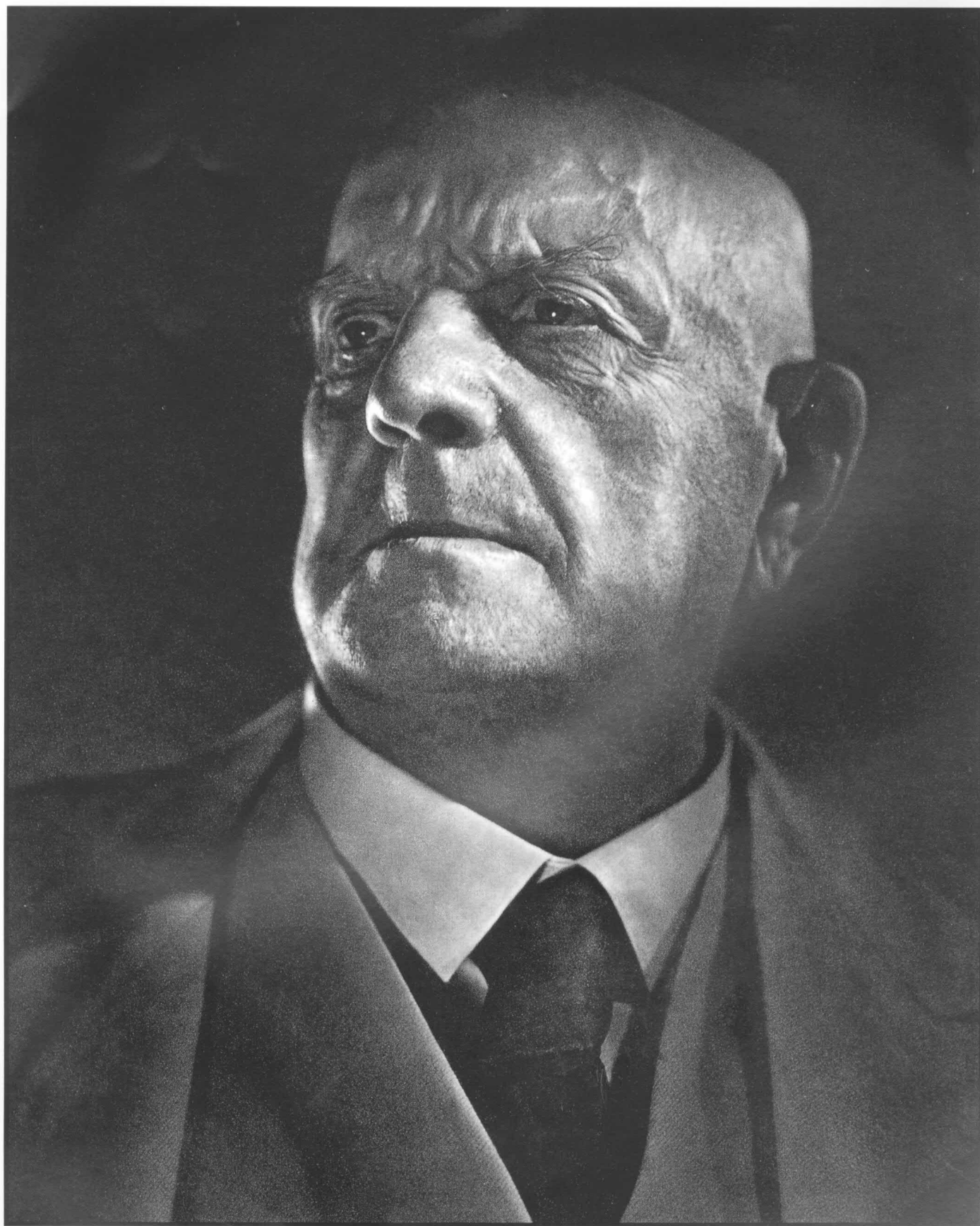
玛丽安·安德森 (1945)

安德森(Marian Anderson)是举世闻名的黑人女低音歌唱家。卡什拍摄了好多镜头都不理想，直到她沉稳哼唱“耶稣的受难”时，才拍到了这唯一满意的镜头。此照有意识利用浓黑的背景使安德森的肤色显得不那么黝黑。

作曲家西比利乌斯【之一】(1956)

在卡什所摄众多音乐家的肖像作品中，这张表现芬兰作曲家西比利乌斯闭着双眼凝神构思的照片，是最出神入化的一幅。为了表现旋律的虚无飘渺和忽隐忽现，卡什在作曲家脸上运用了忽明忽暗的光线。双眼尽管是人物灵魂的窗口，但有时闭着反而会更加深沉，更加耐人寻味。

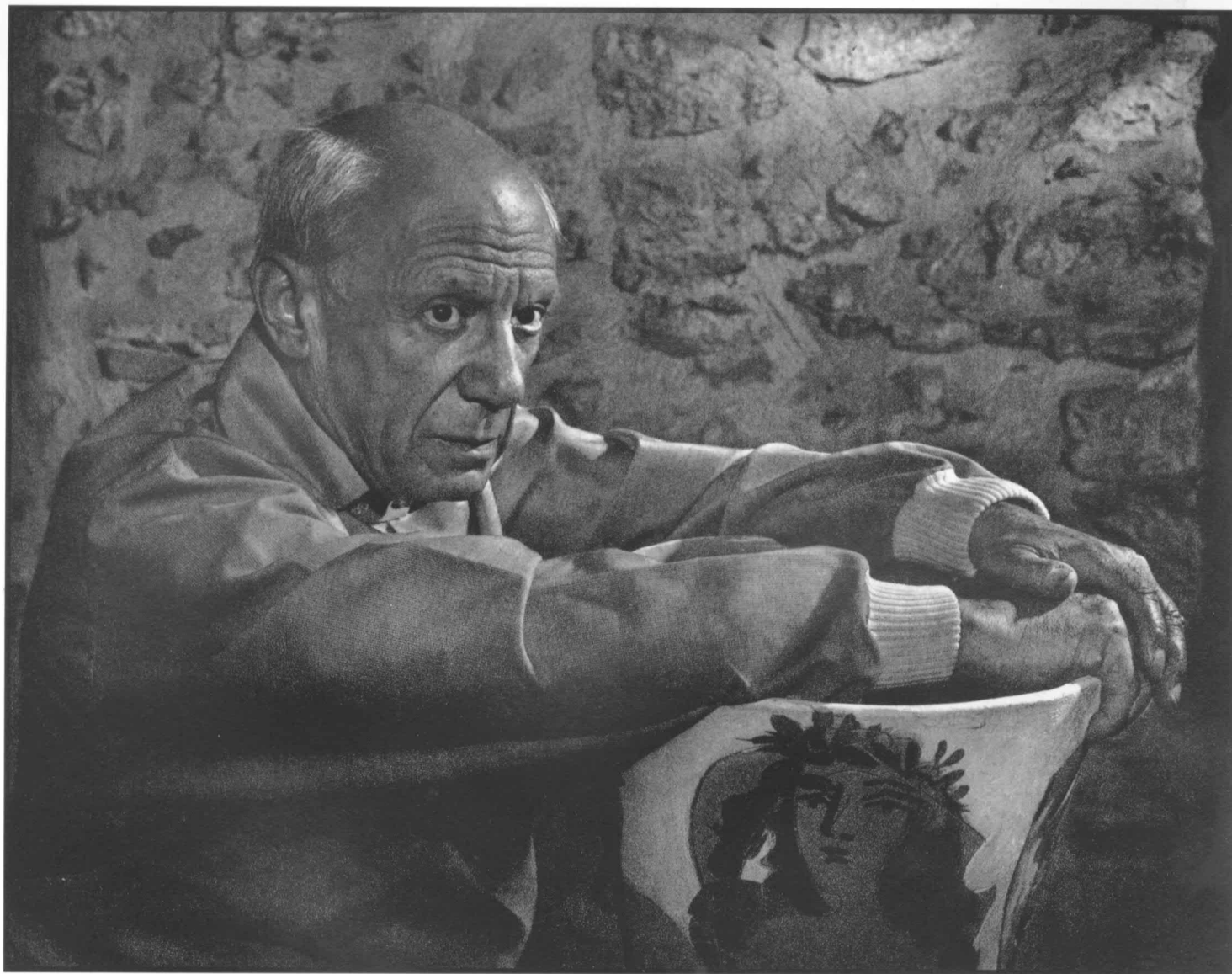
作曲家西比利乌斯【之二】(1956)

1956年，卡什到芬兰为这位作曲家拍摄肖像时，西比利乌斯已是88高龄的老人，在拍摄过程中出现疲乏迹象，幸好摄影师除摄影器材外，还随身带了笑话故事小册子。卡什讲述了一群在加拿大伐木的芬兰工人，干活时听了西比利乌斯《芬兰颂》之后产量大增的故事，使得作曲家十分开心，精神大振……

美国诗人罗伯特·弗洛斯特

卡什在为美国著名诗人弗洛斯特拍摄肖像时甚至动用了活道具——一只活泼可爱的小狗。这是只与老诗人朝夕相伴的宠物。小狗的出现不仅表现出诗人的慈爱心肠，也给这张照片带来了活泼的生机。从构图上看，宠物的卷毛与诗人的白发上下呼应，破除了右下角的空洞和沉闷。

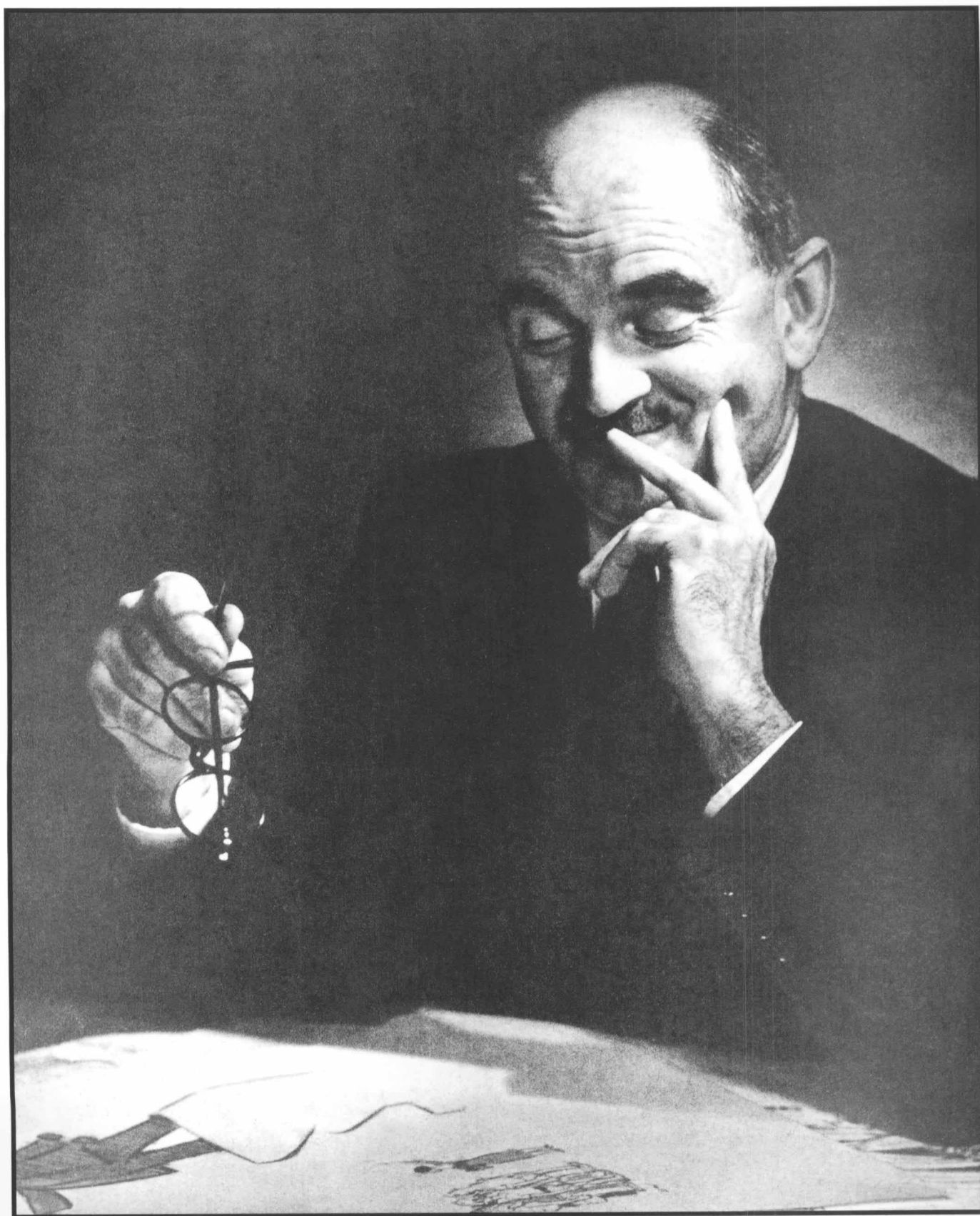
画家毕加索 (1954)

有时，为了更全面地表现人物，卡什也会把有关的“道具”组织到画面里去。这幅肖像不仅表现了画家毕加索的双眼和双手，同时还展现了他亲手制作的陶器和上面的绘画，甚至拍摄地点也安排在画家自己购置的一座古堡之中。

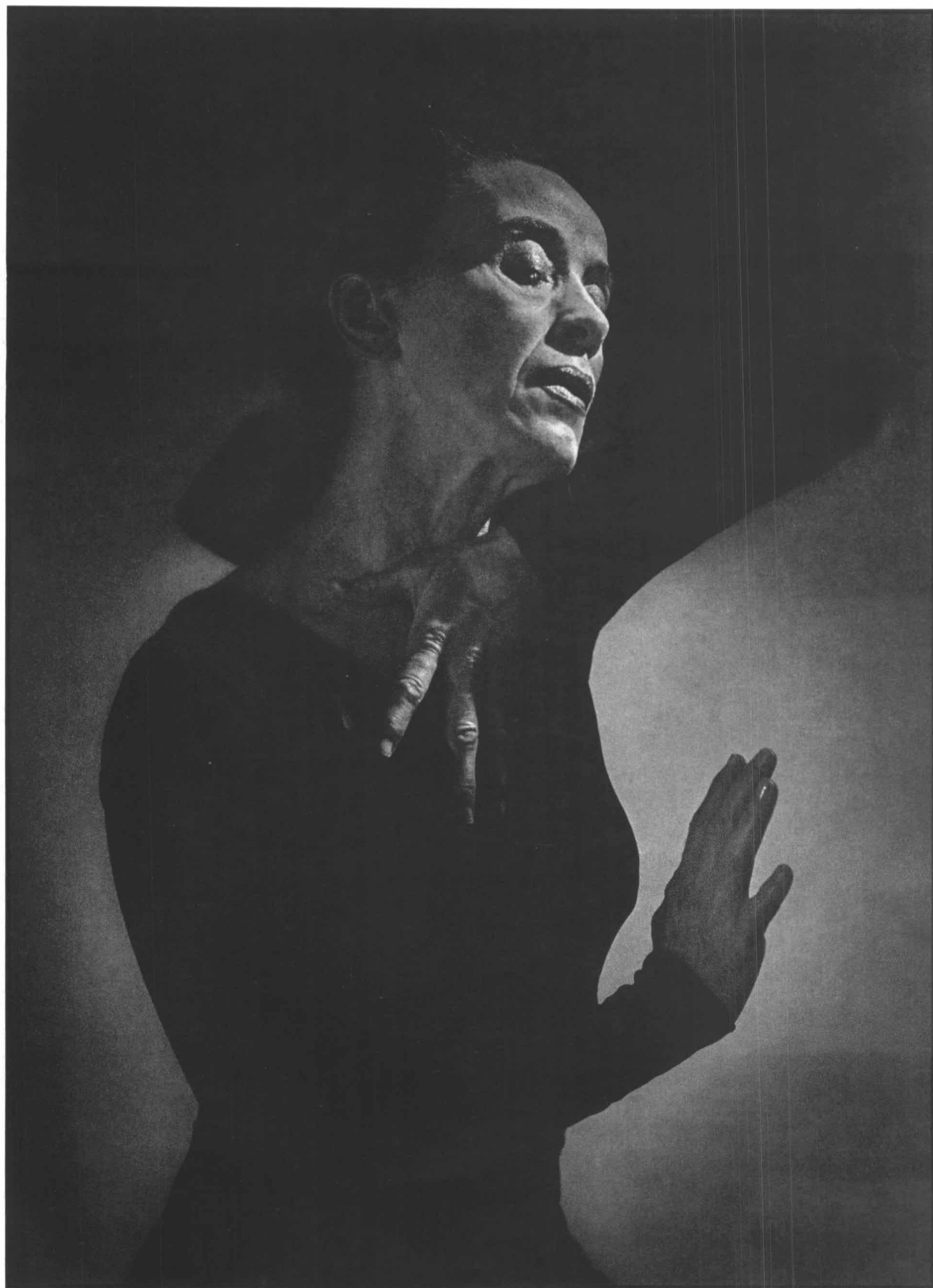
丁·海菲兹

这是卡什拍摄小提琴演奏师的成功之作。通过抓取提琴演奏中的拨弦这一动作，把脸、琴、手巧妙而自然地结合在一起，是这幅肖像成功的关键。手和脸的结合当然有助于加强肖像照片的表现力，但是要避免强拉硬拽的结合。

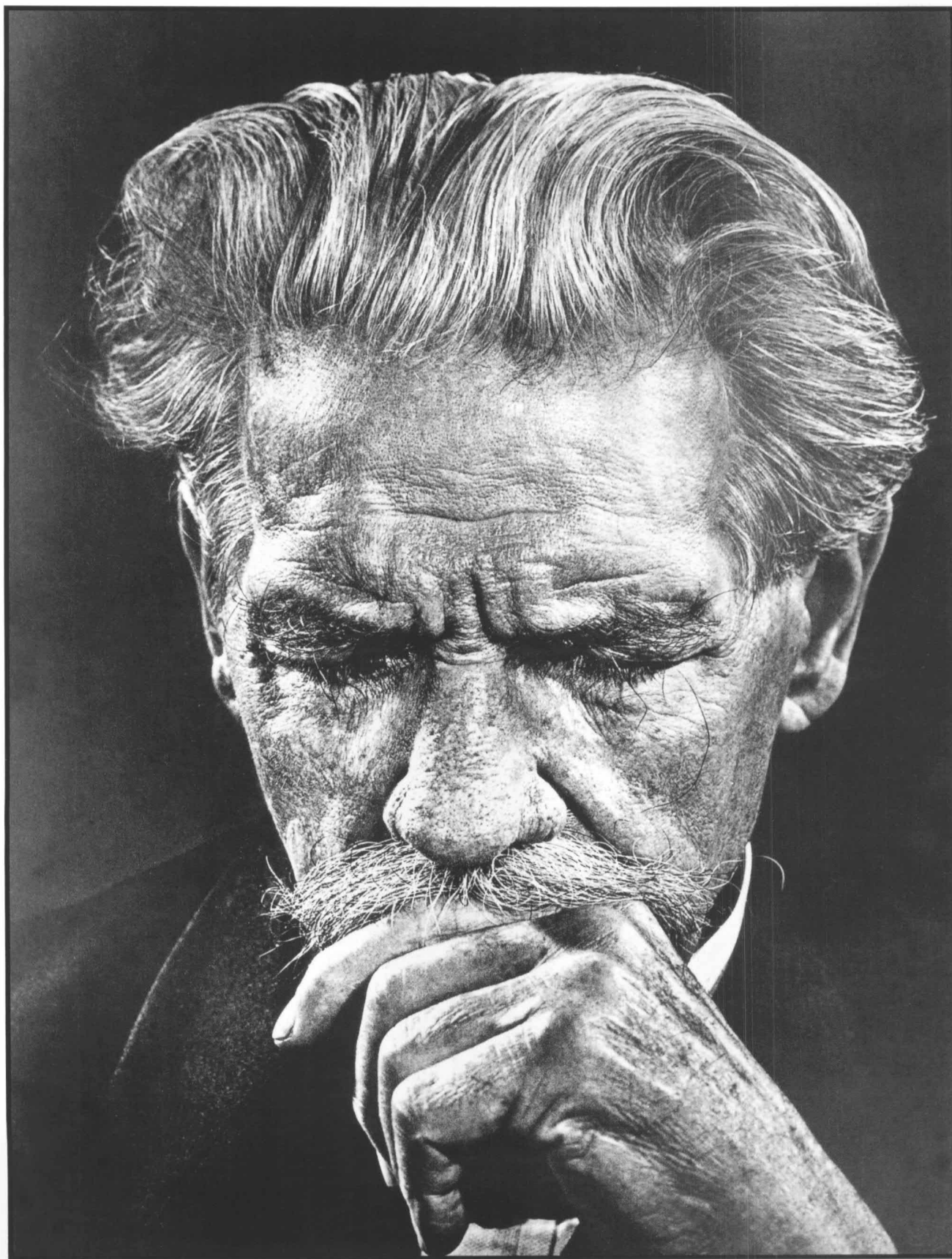
漫画家大卫·罗

在二次大战期间，英国漫画家大卫·罗(David Low)画了许多揭露希特勒法西斯罪行的漫画。这幅肖像抓住了画家作画过程中，摘下老花镜凝神观看的瞬间，刻画了画家风趣幽默的性格，手势、神情、视线的相互关系处理得十分自然。

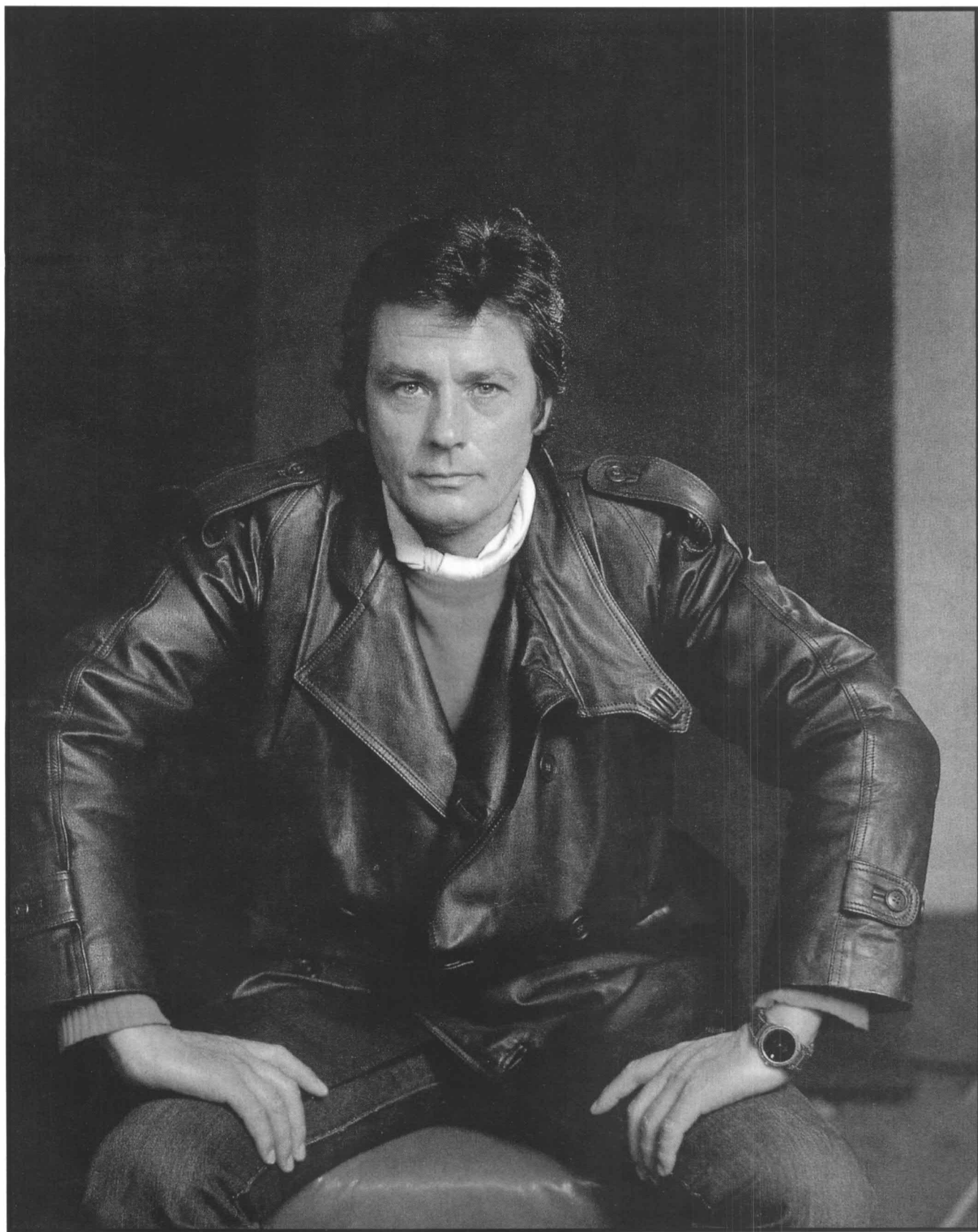
玛莎·格雷厄姆

玛莎对美国现代舞的建立和发展有着不朽的功勋。当卡什到她住所去为她拍照时，意外地发现房间低矮，既不能跳，也不能舞，于是卡什随机应变地要她坐在板凳上做几个舞蹈动作，结果拍出的照片竟然看不出空间狭小的痕迹。玛莎长相不太好看，为了弥补这一不足，卡什成功地通过强调演员的神韵来征服观众。

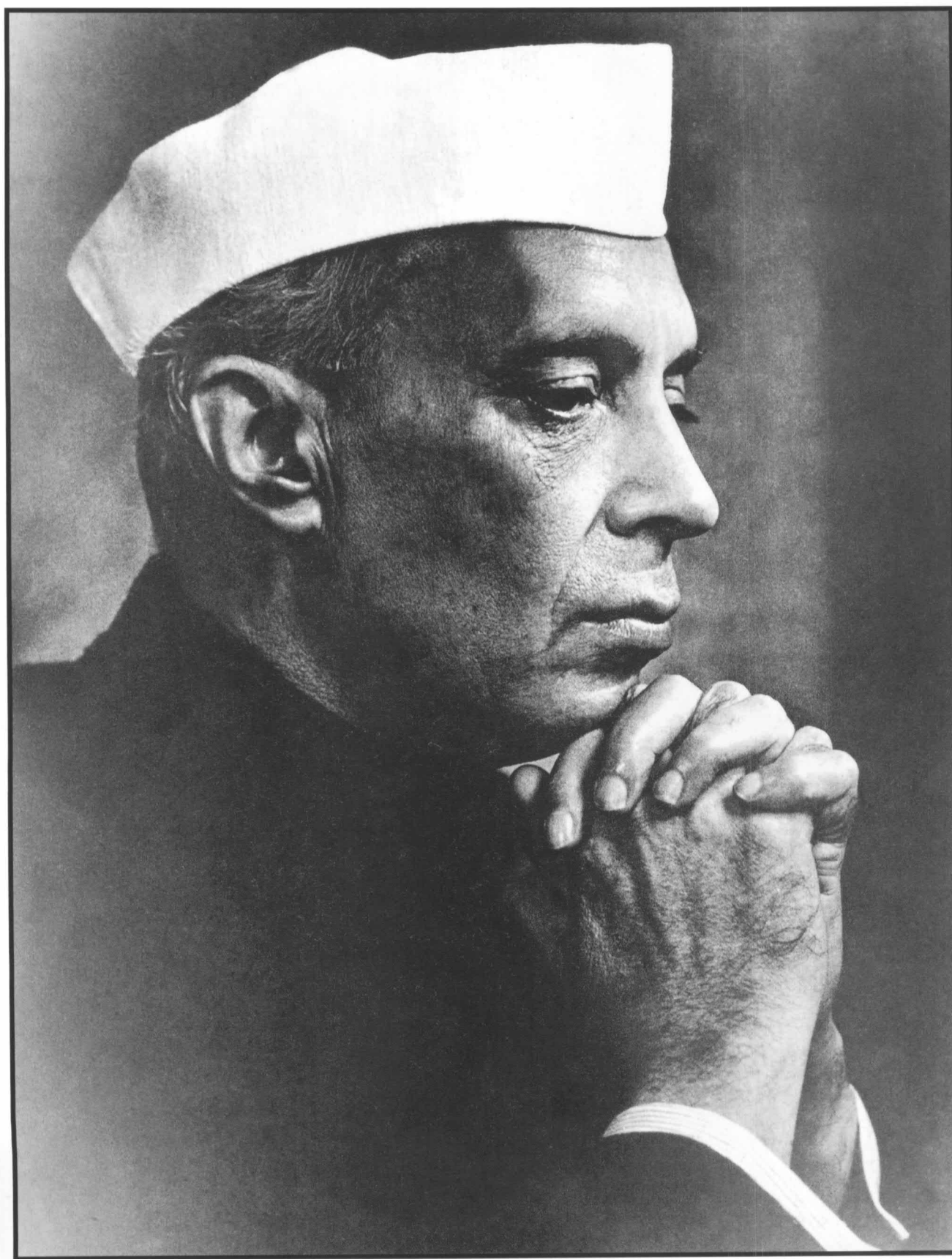
施韦彻 (1952)

诺贝尔和平奖获得者施韦彻大夫，他抛弃了城市里的舒适生活和优厚报酬，长期深入到非洲的原始部落里，为当地贫困的黑人治病，体现出崇高的品德和人道主义精神。这张闭着眼睛的肖像表现出这位大夫悲天悯人的情怀。

阿兰·德隆 (1973)

这幅明星肖像，将青年时代的阿兰·德隆拍摄得潇洒、帅气。卡什大部分肖像作品都采用低调手法。他认为低调可以最大限度地突出人物形象，并有厚重感、安定感和充分的质感。这幅肖像也体现了这一点。

尼赫鲁 (1954)

尼赫鲁是印度著名的政治家，曾出任过政府总理。卡什拍摄肖像十分重视人物眼神和双手的表现。这幅肖像通过对双手的刻画，表现出这位总理沉着冷静和善于思考的性格特征。