

摄影教科书系列 Foto-Lehrbuch

AUGUSTUS 

人物与肖像

—— 人物的黑白照片

People & Porträt Das Bild vom Menschen in Schwarzweiß



[德] 鲁道夫·马约尼卡 著
Rudolf Majonica
王文慈 译

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Title of the German edition:(People & Porträt-Das Bild vom Menschen in SchwarzweiB)

© (2000) by Augustus Verlag in der Weltbild Ratgeber Verlage GmbH & Co. KG.

Through Lin Book & Media Agency (in Chinese)

著作权合同登记号: 06-2001 年第 165 号

图书在版编目 (CIP) 数据

人物与肖像: 人物的黑白照片 / (德) 马约尼卡 (Majonica, R.)
著; 王文慈译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003.1
(摄影教科书系列)
ISBN 7-5381-3752-1

I. 人… II. ①马… ②王… III. 人像摄影—摄影艺术
IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 065755 号

出 版 者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

发 行 者: 各地新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 140 千字

印 张: 6

印 数: 1~3 000

出版时间: 2003 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 夏 袁跃东

封面设计: 庄庆芳

版式设计: 于 浪

责任校对: 周 文

定 价: 38.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail. lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

摄影教科书系列

人物与肖像

——人物的黑白照片



11/21/08/027



摄影教科书系列

人物与肖像

——人物的黑白照片

[德] 鲁道夫·马约尼卡 著

Rudolf Majonica

王文慈 译

本书照片的摄影师：

信敬·荒木

彼得·布鲁赫曼

迪特·恩德

约亨·菲比希

约瑟夫·达尔辛格

威尔弗里德·赫瑟尔

汉斯·霍尔特

京特·胡莫尔

雷诺·拉莫特

威尔·马克布莱德

杜安诺·米歇尔斯

安德雷斯·波尔曼

沃尔夫冈·蒂尔曼斯

潘·瓦尔特

克里斯托夫·瓦克尔

安迪·沃尔霍尔

伯恩特·魏斯普洛德

萨莎·威尔莫特

希尔德·泽曼

艺术照片：吉罗·B·A·斯蒂芬

辽宁科学技术出版社

沈 阳

前言 摄影对话

要想拍出好的人物肖像，必须学会三点：

- 掌握摄影技术条件
- 使用光和有目的地调节光
- 在拍摄现实与用照片所提供的信息表现现实之间保持平衡

一幅好的人物肖像要表现的内容远比照片中人物身体的存在重要得多，除此之外，还要表达出摄影师所想表达的思想。当然这不能超越著名摄影师罗伯特·马普莱托佩的摄影思想，关于罗伯特·马普莱托佩，另一位著名的摄影师达维德·克兰特曾说过：“当罗伯特拍摄的时候，模特就是属于他的，他使模特完美。他看一个人，不是把他看做一个人，而是看做艺术的对象。”

对此，正确的理解应该是：只有摄影者才能对模特与摄影者之间的相互关系产生影响，对摄影者的要求远比做导演重要得多。只有摄影者才能使他的作品随时准备唤醒并促进这一相互影响，从而使摄影对话成为可能。

掌握技术、正确地控制与使用光效应，是本书正确地指导摄影者培养具有自己独特的摄影风格的一个极其重要的方法。

本书中的每一位摄影师都向我们提供了令人印象深刻的照片，不论是远距

离的还是近距离的，富有情感的还是“冷酷”的，所有的照片都告诉我们，人物肖像摄影是多么的风格各异，多么的绚丽多彩。

本书只“局限”于黑白摄影，原因是：“黑白照片更具有内涵。”

本书作者衷心感谢为本书提供照片的所有摄影师、美术版权组织、纽约、东京及柏林的照片艺术出版社；感谢S·施利伯先生和B·哈尔特先生收集的历史照片；感谢汉堡艺术馆的海因利希博士为本书所提供的关于安迪·沃尔霍尔的所有信息资料。是他们卓有成效的工作，才使读者与摄影学习者们有可能欣赏到这些极其珍贵的照片资料，并为他们日后拍出独具风格的照片提供了激情、勇气与创造力。

鲁道夫·马约尼卡

一幅新闻照片成了艺术作品：“12幅丝网印制的照片”。这是摄影师安迪·沃尔霍尔的丝网印制照片，204.5cm × 122.5cm（已得到纽约艺术家知识产权许可）。

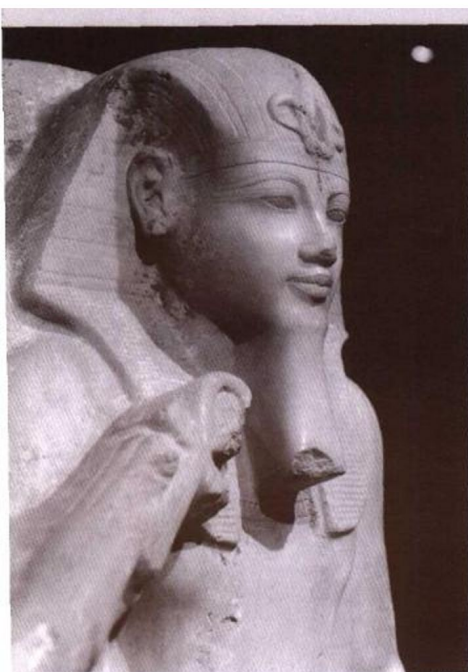
安迪·沃尔霍尔将亚克维琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）的肖像经多次艺术加工，复制成了艺术作品，匹兹堡市，“安迪·沃尔霍尔博物馆”中的资料，原版图样是安迪·沃尔霍尔从约翰·肯尼迪葬礼的照片中取出的很小的一个截面。从彩色转为黑白的照片使这位悲痛欲绝的总统遗孀泪流满面——连续复制12次。沃尔霍尔作为艺术手段的丝网印制（参照86页和“照片展示”一章！）使他的艺术作品能机械复制，但他遵循他在《哲学》一书（1976）中的信条：“艺术是谋生的手段，艺术是工作，艺术更是一种责任。”

卷首插图：

安德雷斯·波尔曼：舞蹈演员斯蒂芬·佳洛维的肖像；参照第65页。

目 录

摄影与平静的肖像革命	6
肖像 历史与定义	8
用黑白还原本质	16
技术条件	24
照相机	26
滤色镜	30
胶片	31
配件	33
人物肖像摄影的相互影响、直觉与揭示	34
相互影响	36
直觉	41
揭示	45
室外和旅游中的人物肖像摄影	48
经过艺术策划的肖像	58
经过艺术策划的人物肖像	61
经过艺术策划的舞台人物肖像	63
个人摄影室	68
照明百科词典	71
性感的人物肖像	80
照片展示 制成新照片的勇气	86
摄影师简介	95



一千多年来，那些法老、皇帝、国王、教皇、红衣主教、庄园主和征服者们，保留了为他们自己制作肖像的权利，他们有意识地把他们的肖像用作编纂历史、搞个人崇拜：“看那，这就是我！”

把肖像做成雕塑保存下来，成为有钱人和贵族们的一种风俗习惯，则是很久以后的事了。尤其要提到的是，宫廷文化创作了美丽女王的肖像画，大幅肖像画就像战利品一样挂在客厅的墙上，或像偶像一样留在那些朝思暮想的男人们的心中：

“这幅画美丽动人！”

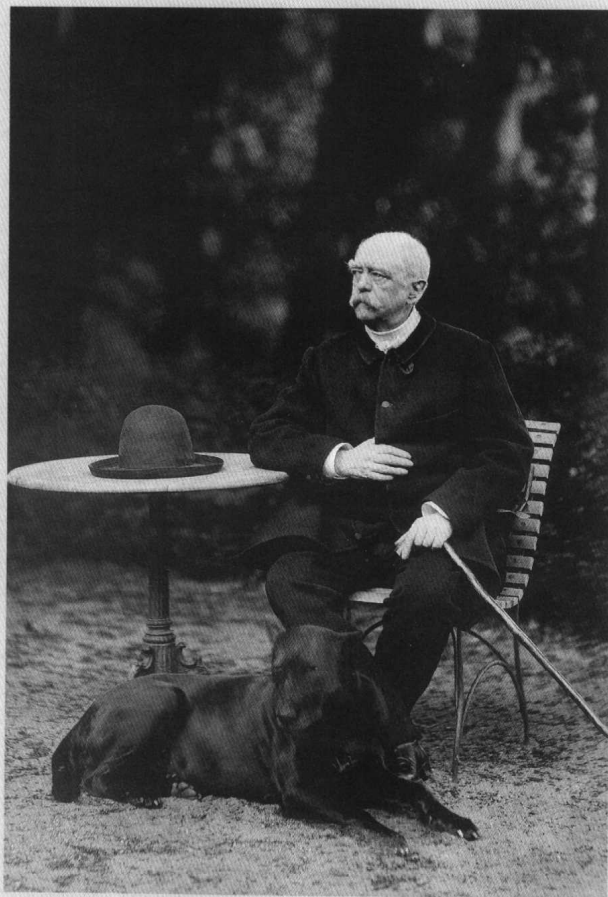
这样的肖像画大多出于有才华的艺术家之手。是什么革命把摄影赐予了人类。只有发明了摄影，才有可能把现时的肖像画永无穷尽地进行复制，我们称它为“洗印”。

后来，手工作坊的小伙子和年轻的清洁女工也有钱光顾“摄影室”。摄影作为最民主的成像手段允许陈列在肖像美术馆里。在那里，面包作坊的小伙子站在法老和大师们中间，侯爵与帝国宰相奥托·俾斯麦和他的“帝国走狗们”成了鲜明的对照。让我们高呼：摄影革命万岁！

摄影与 平静的肖像革命

肖像吐·安希·阿姆
陈列在埃及卢克苏尔博
物馆 卢克苏尔 面包
师

1909年 G·得·
卡斯奥那夫 马耳他的
大师 18世纪的铜版
画；奥托·封·俾斯麦
侯爵 1884年拍摄 士
兵，19世纪末 业余摄
影





三代摄影成像：

上图：两幅安布罗斯摄影照片（物美价廉的达该尔银版摄影，产生于1854年至1890年之间），拍摄于1860年至1870年之间。在这两张脸上浮现出了恰如其分的疑虑。

中图：带柔焦边缘的美丽的外貌，摄影师和被摄人物只是为了“展示照片”，照片镶入精致的银框中。

下图：尽管照片看起来比较严肃，但仍然表现出了这对夫妻深挚自然的情感。拍摄于1930年至1934年左右。



肖像 历史与定义



拍摄于1880年至
1885年的双人肖像：
典型的没有添景物的
室内摄影。不过这两
个人是夫妻吗？没有
温柔，没有目光的接
触——木偶似的穿着。

这是六幅被称为“来访者的名片”的照片，拍摄于1860年至1890年之间：物美价廉的照片把大众带入了摄影室，商业效益促使摄影师几乎不考虑人物造型。



1839年发明了达该尔银版摄影，它与后来发明的摄影方法不同，只允许有原版照片。用达该尔银版拍摄时，首批被摄“牺牲品”们，要在直射的阳光下忍受

15分钟，才能完成胶片的曝光。难怪用达该尔银版摄影拍出的人物都有一副受折磨的表情。

各国大城市中的达该尔银版摄影室如雨后春笋，不





E. Gerschler

EGERN



1887



Frau E. Vogelberg

Berlin

专家提示

不仅鉴赏家喜欢收藏旧照片、花钱购买收藏肖像。在所有的大城市，都有私人的照片拍卖行。

对家庭照片进行整理，细心收藏，必要时进行复制是十分值得的。对所有的旧照片要小心地去掉灰尘、防潮，装照片的盒子不要用酸性纸或纸板！

过哪些摄影室可以存在，只有富有的、有名望的人才能有权决定。后来发明的湿火棉胶摄影法可以在玻璃板上进行曝光，用玻璃板进行接触拷贝，从此创立了肖像摄影工业。摄影室生产了大量的知名人物的肖像，书籍商和纸张商人负责销售，街上的平民收集这些照片——就像今天收集足球偶像球星的照片一样——包括有权有势的王宫成员，任命的国家驻外大使或戏剧界漂亮的女演员。看来知名人士的照片是最受欢迎的收集品，因此他们经常光顾摄影室，散发他们的肖像，以显示他们的社会地位，为他们自己制造“气氛”。

约在1860年，法国人迪斯德依发明了一种新的肖像照片式样即“来访者名片”。这种摄影方法可以把更多的负片在玻璃板上曝光，从而大大降低了厂家的成本，同时使许多普通人有了自己的小规格的照片。肖像销售生意使原本乏味单调的摄影工作变得兴旺发达。许多照全身照片的人，在星期天庄重地站在柱子旁，靠在椅子旁，“男人的照片”强壮威严，女人的照片漂亮、羞涩、端庄。

并不是说，1860年以后这一段时间没有出现艺术肖像摄影——市场已经认识到了摄影法的约束——即按所规定的仪式，用没有创见的

这是两幅不完美的照片，但与上面的照片相比要生动，富有表现力，摄于20世纪初，业余摄影。它揭露了这两个士兵对战争的冷漠。从右侧射来的逆光给照片以张力。尽管画面是静态的，但妇女与坐在推车里的孩子画面“生动”，曝光时间恰到好处。



道具——第一次圣餐仪式时坐的哥特式的椅子，用来做水兵制服的网状织物——表现失恋的具有浪漫色彩的废墟。

1880年以后，用溴化银明胶制成的新的乳胶干燥片使曝光时间缩短，越来越多的摄影师从摄影室里走出来，到家里拍摄家庭系列照片；到农田为农民拍照；到工厂为工人拍照。“建筑物上面”的墙成了摄影主题。但是拍摄肖像还是专业摄影师的事，人们常说：“你按快门，别的我们来！”

1884年，美国人乔治·伊斯特曼设计出一个在辊上转动的纸负片辊；1886年设计了一个大家都能使用的简陋的野外摄影机，规格为16.5cm×9cm×8.3cm，这种摄影机带一个简单的镜头，可装一卷胶卷，当时的广告宣传为：“你按动快门，别的我们来！”对此，业余摄影者做了初步的尝试，并用这种相机拍摄出许多有收藏价值的小的艺术品。

1890年生产的“可折叠的小型”照相机可拍摄12张规格为6.5cm×8.5cm的照片



上图：家庭庆祝会，约摄于1920年，请摄影师到家里拍照，从这幅隆重的家庭照片中可以看出，前排右面的两位妇人还没有摆出威严的姿势，显然她们是觉得很有趣！

下图：这是一幅梦幻般完美的少女照片，摄影师汉斯·赫尔特，摄于1920年。原版照片上带有天鹅乌贼墨棕色调。造型——同在皮领与插有鹭鸶羽毛的帽子之间明亮的脸一起——出色，然而这幅完美的富有青春魅力的照片却非常“冷漠”，表现了一种柔弱的美。

——小型照相机的样机诞生了。它真正在实际中应用是在1914年，由在莱茨公司工作的德国人奥斯卡·巴尔奈克发明了莱卡照相机（Leitz Camera莱茨照相机），今天还在使用的胶片规格为24mm×36mm。

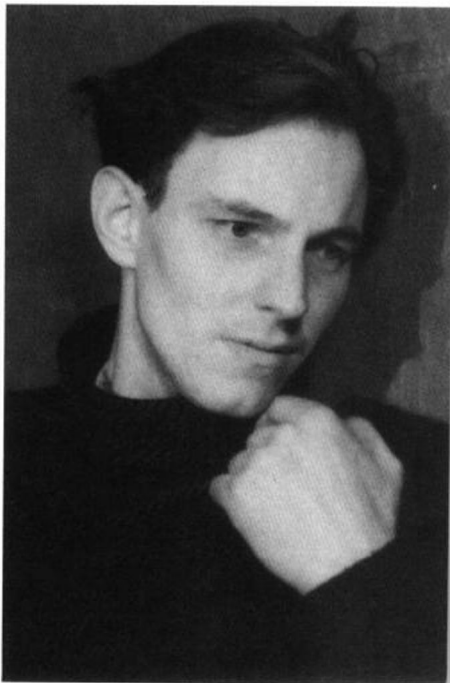
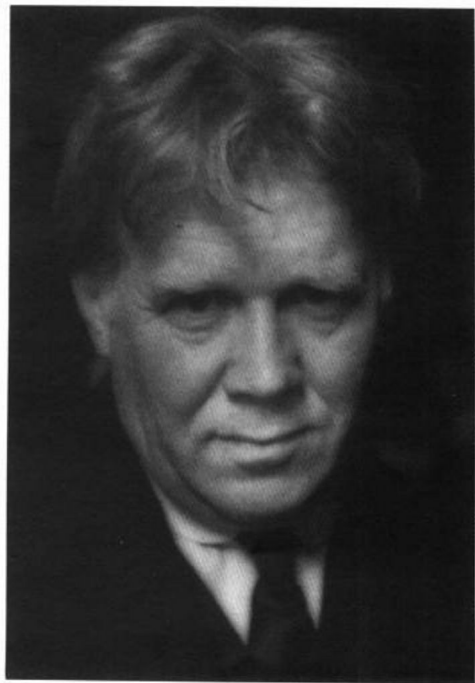
1890年，H.A.施泰因海尔在慕尼黑研制了第一个远摄镜头，今天它仍然是抓拍摄影师手中不可缺少的工具，应该感谢使我们看到那些未化妆的不严谨的明星肖像。摄影技术、摄影化学、光学与照明技术的同时飞快发展，使肖像摄影成为可

能。不久以后它与艺术摄影、新闻摄影和业余摄影区分开来，它们之间的界限有时十分分明，通常却不易分清。

几十年来，艺术摄影从来都是受过专业培训的摄影师，也就是幻灯片制作者的领域。他们有丰富的专业知识和良好的摄影设备。凡是在去拍艺术照的人，都是自愿展现自己，很少的人拍透明照，甚至全“暴露”的。拍艺术照时，摄影师要求在他的指导下，尽可能多地表现，甚至看来有点做作。

摄影记者主要在安排好的采访或瞬间完成他的肖像

下图：多么纯洁美丽的人！30年代末、40年代初喜欢收集戏剧演员肖像的人，都会有明信片规格大小的原版黑白照片。肖像修版主要是为了在做广告时能博得大家的好感，他们会做出友好的微笑或表现角色的戏剧性，演员便以此成名。





约亨·菲比希用日光和人造光的混合光拍摄了“运动”中的妇女，画面上部的三分之一静止，画面下部的三分之一在妇女不清晰的运动中。整幅画面表现了当时正在动作的情景。

拍照，因此要求他必须及时准确地到达采访地点。

什么是业余摄影？通常业余摄影爱好者不是受委托而拍照，也不是为了获得报酬，只是因为有兴趣而已。

然而界限有时却很难分清。所具有的相机、闪光和照



这是由雷诺·拉莫特拍摄的肖像，一位有深色皮肤的男士在做挑衅动作，伸出一个“下流的手指头”。前景中不清晰的变化、脸部的清晰与相机和摄影师直接对抗的目光接触，使我们亲身感受到当时的紧张气氛。

明技术、做出的镜头和胶片材料，这一切使他们作为外行有可能在自己的摄影室，在有重大意义的采访时，在抓拍或有意安排时，拍出高水平的肖像，而不只是表现人物的外表。伟大的摄影师约瑟夫·H·达尔辛格在谈到肖像摄影



这幅黑白肖像出自于伟大的流行艺术家安迪·沃霍尔，照片上的人物是约瑟夫·布依。丝网印刷。规格215cm×177cm。慕尼黑，克吕斯博物馆。它表明，现代艺术在保留了所有摄影表现手段的前提下，可以做什么。

此照片沃霍尔拍摄于1979年，丝网印刷产生于1980年。在滤网上涂有感光灵敏性强的涂层，在涂层上有一个曝了光的带丝网印刷被摄影物的金属箔片，曝了光的部分附着在网组织上，并在影液中被固定住——其他地方要冲洗干净。沃霍尔认为，用粗的网目可以把报纸的插图印上——重复4次，使被摄影物清晰成像。（纽约美术版权组织许可）

时说过：“照片只是一种媒介。”“它远比作为照片表现得多，它完全是在传递信息。”

凡是认为今天的肖像摄影与传统的表现手法应有所不同，追求表现内心世界的人，传统的肖像摄影词典的定义对于他来说，就远远不够了。肖

像摄影——如此丰富多彩，令人赞叹、美丽动人、审美的、严谨的或像我们所表现的人那样不规律——是表现“人的照片”——它是由人拍摄的，所表现的内容从他生活的环境中来；它由摄影师造型；用图片的形式“报道”出来的。