

国际

肖像

摄影

选集

中国工人出版社

GUOJIXIAOXINAGSHEYINGXUANJI

国际肖像摄影选集

马晓宁 孙宁林 李淼 编

698015

698015

中国工人出版社

(京) 新登字145号

国际肖像摄影选集

出版: 中国工人出版社 (北京安外六铺炕)
发行: 新华书店北京发行所
制版印刷: 人民美术印刷厂
开本: 787×1092毫米 1/24
印张: 7
印数: 5661~8660
版次: 1989年5月第一版
1992年1月北京第二次印刷
书号: ISBN 7—5008—0330—3/J·41
定价: 12元

责任编辑 陈幼民

装帧设计 李 森

肖像摄影美学探幽

一 熟悉的领域 陌生的国王

“人是一切社会关系的总和”。

“人是一切艺术的根源”

从摄影术诞生之日起，人像摄影就受到人们的普遍重视。当我们被一幅出色的人像摄影作品所吸引而全神贯注地观赏时，它会把我们引进一个熟悉而陌生，凝固而生动的新奇世界中去。

《爱因斯坦》（见图1）是一位开辟了物理学新纪元的伟人。那松散的白发，那石刻般的皱纹，是长期磨难与拼搏的印证。他目光深沉而忧郁，正在苦苦思索着大自然的奥秘，又仿佛注视着战乱、贫困给人民带来的苦难。这双眼睛隐隐可见悲悯、愤怒和慈和，正是一位献身科学、热爱人民的伟大心灵的写照。

《萧伯纳》（见图2）这位闻名于世的英国戏剧家，一生写过五十一个剧本。他的作品，以愤懑和热情、讥讽与期望的情感对社会进行入骨的剖析与猛烈的抨击。他那紧皱的眉宇、蓬起的胡须、犀利的目光，汇成一种深沉的情绪，如几个声部的合音，鸣响着、撞击着观赏者的心灵。

《丘吉尔》（见图3）是第二次世界大战时期拍摄的一幅著名人像作品。勃然大怒的丘吉尔，犹如一头决战之中的雄狮，从而成为战时英国反法西斯精神的象征。

《吉娜·洛拉布赖达》（见图4）在“巴黎圣母院”等影片中的创造，风靡了世界，这幅作品再现了她那超凡的气质。

《索菲娅·罗兰》（见图5）是国际影坛上的佼佼者，而此时的优雅与轻松给人们带来的是平易与亲切。

《山口百惠》（见图6）在一系列影片中塑造出日本纯洁少女的形象，这幅作品却刻意表现出她还有顽皮的一面。

人像摄影是人们所熟知的，人像摄影艺术却又是知之不尽的。人像摄影是个多么狭小的天地，但又是一个多么宽广而魅力无穷的领域。从千千万万大同小异然而永不雷同的人像摄影作品中，我们的认识不止，探究不完。

二 无声的独白 心灵的节奏

人像摄影是默默无言的，它们以形象与人们说话。一幅生动的肖像如同无声的独白，倾泄着其内心沉静的清流或澎湃的波涛。的确，人的面部表情可以表达自己的主观意识，它有时比语言还要直接、客观。一张脸，往往是社会多个音符的合音，是复杂而和谐的整体，因而人们越来越重视从肖像去观察人物、社会与世界。

当你观赏《泰特》这位好莱坞影星的肖像时（见图12），你会感到那热烈的期待之情扑面而来；当你观赏《格里高里·派克》时（图13），犹如在听他讲述美国西部游侠的风趣故事；《索玛》之沉静，《阿兰德隆》之刚毅，《泽特林》之怅惘，《拉塞尔》之果敢，《肯尼迪》之自信，《艾森豪威尔》之严厉（见图14—19），全都跃然纸上。不难想像，这无声的形形色色的内心独白融汇在一起，该是一部多么辉煌的交响乐！

人像作品最大的优势与特点就是可视性。它为人像的表现力提供了宽广的天地。“写形传神”、“形神兼备”成了人像摄影美学的根基。细致入微的特写使肖像中最小的细节也都会有重要的意义。在人像摄影艺术中，形式不仅是表现所感知的客观世界与心中意象世界的媒介，也是精神的外在物质形态，是精神的光影透射。

美国摄影家阿诺德·纽曼的代表作《音乐家斯特夫斯基》（见图21），使纽曼一举成名，也使音乐家名扬四海，其关键就在于形式准确、强烈、新奇地表现了音乐家的特质：以白墙和钢琴所形成的黑白对比色调结构与音乐家粗犷、刚劲的风格相映相衬；人处于两个三角形的顶端，犹如两支回旋的乐曲在这里汇聚。又由于钢琴被处理为剪影，使得形象跃然纸上。

纽曼的另一名作《舞蹈家格蕾姆》（见图22）也以其形式的破格独创而引人关注：练功房的横杆虽然把画面分割为二，但舞蹈家塑像般的形象打破了呆板的格局。人物居左，右边大面积的空白形成重要的悬殊对比，而横杆上的细小拉手起着一石千斤的均衡作用。这种分割中求统一、对比中求均衡的形式结构，使静止的画面包孕着激情。

我国著名美学家宗白华先生曾这样说：“心灵必须在表现形式之中，而形式必须是心灵的节奏”。我们从好莱坞影星赫本、一代电影悬念大师希区柯克、洋溢着青春风貌的奥布赖思等艺术家的肖像上（见图23—30），可以清楚地看到形式是他们心灵节奏的轨迹。

三 瞬间与永恒 抽象与具体

在摄影术刚刚发明的年代，被摄影者要在阳光下曝晒几十分钟才能在银板上得到足够的曝光，在这种条件下拍摄的形象十分呆滞和刻

板。随着科学技术的发展，摄影器材不断更新，如今在昏暗的光线下，在变动的形象中，我们仍可拍到人物自然、生动的一瞬。因此，人们对今天的摄影艺术，才有“决定性的瞬间”“最佳瞬间”“瞬间万古存”之类的美誉。这种在瞬间捕捉形象的功能，深化了摄影与生活的亲近性和典型性，使人像的形神美具有了瞬间的含义，将人像美学推进到生活与艺术高度融合的新境地。

人们忘不了达·芬奇的《蒙娜丽莎》那永恒的微笑，那是画家几年时间辛勤创作的结晶。而摄影大师哈尔斯曼仅在若干分之一秒的时间里用光影为我们塑造了一代明星玛丽莲·梦露的迷人风韵，成为女性魅力的不朽典型（图31），这是瞬间的，又是永恒的；是现实的，又是艺术的。

人的外貌不同，而且内心世界也千差万别，有一种不可言传的奥秘性和飘忽不定的游动性，文学家用语言来描写人物的内心动态，绘画大师用笔描绘人物的形象和神韵，使抽象的意念变为具象的实态。在人像摄影起步的年代，“画意肖像”和“典范美肖像”赢得了社会公认与称赞。“形似先于神似”、“具象先于抽象”。但是人们很快就不满足于这种表层的反映和纸花般的美丽，而渐渐有了由形到神，“形神兼备”以至“取神含形”的美学要求，人像摄影艺术于是进入了将人物“内心世界具象化”的更高层次。

当今，优秀的人像摄影作品，都能把再现的准确性、宽泛性与人物内心世界的抽象性结合起来，使画面有丰富的内涵和象征意味。这就要求摄影师有较高的艺术素养和专业技术并且对人物要有深刻的了解。在拍摄时还要使对象消除局促情绪，尽量自然而真实地袒露自己。

许多摄影家探索着各种途径，成功地把握了人物内心世界的动向规律。例如：促使被摄影者聚精会神；掌握人物的习惯动作；捕捉人物

在活运中的生动瞬间等等。《作家海明威》、《电影明星嘉宝》、《现代派绘画大师达利》（见图38—图40）等作品使我们深深地感到人物内心世界的强大魅力。正如匈牙利美学家巴拉兹所说：“对于人的脸，我们还没有发掘无遗，在这方面尚有许多空白。”

四 眼睛——心灵之窗 手——人的第二张脸

我国东晋大画家顾恺之在论述人物画时说：“传神写照，正在阿睹之中。”这阿睹是指眼睛。同样，在人像摄影中，眼睛也是传神写照的最重要部位。眼睛是人体最微妙、最敏感、最灵巧的器官之一。眼睛能言能语、顾盼生辉、云影腾挪，被誉为心灵的窗口。

一个人的“神”，即是气度、品格、仪态、素养、举止及面部表达的总合，或许是容光焕发，或许是苍白呆滞；或许是含情脉脉，或许是茫然无神。眼睛往往是这种情态的集中表现。摄影家能够不失时机地作出主观认定和客观记录，把握住它的完整性和新鲜性，从而创造出蕴藏丰富、动人心弦的眼睛形象。图50至图58中，那纯真的儿童，活泼的演员，深沉的艺术大师都在用眼睛向世界宣泄，向人们倾诉……。从而使作品获得成功。

人像摄影与手何关？世界著名摄影家优素福·卡什这样回答：“手是人的第二张脸”。他在四十几年的摄影生涯中，为一、二万人拍照，其中近千幅优秀作品中几乎都有手。

如果说眼睛是用“神”来说话，那么手则是用“形”来说话，手，记录着人类进化的全过程；手，有着因人而异的外观和细节。手势，更是一种特殊的语言，它以“形象摹拟”为基础，超越了国界、种族。因此，研究手，拍摄手，是人像摄影美学的重要追求之一。

本书图59至图72都是世界优秀的人像摄影作品，手的作用十分突出，有的甚至给人的感受之深超过了脸。看来，手在人像摄影艺术中的地位是多么重要。

五 构图与角度 人物与环境

人像，可以是特写、头像、半身、全身；角度可以是正面、侧面、背面；平视、仰视、俯视等，这些都是摄影技术技巧范畴内的学问，值得熟悉和探寻。

艺术贵在创新，人像摄影也是如此。请看本书图73至图95的人像作品：那构图的奇特，角度的新颖，引起人视觉上的兴奋，从而更久地观赏，更深地思考：这里面有的是背影，有的是局部；有的是变形，有的是图案；有的是众星拱月、有的是独树一帜；有的是白与黑的相衬，有的是刚与柔的对比；有框架中的收拢，有开放中的驰骋……。这些作品不仅重视画面的经营，而且十分重视“画外的意蕴”。

我国古代画论中有：“云横山高，路转水长”的经验之谈，表现人像新奇角度和特殊构图的运用，为人像摄影艺术展示了一个既高且长的无限天地。

人像摄影不仅要追求“形神兼备”，而且要重视典型环境的烘托，只有这样才能象巴尔扎克所说的那样，创造出“具有史诗般的魅力”的作品。

哲学家们认为：“环境决定人”。以表现人的形象、体现人的性格为主旨的人像摄影，自然不应忽视这极其重要的一面。人物与典型环境的结合，更加深化了人像艺术的内涵。阿诺德·纽曼就十分重视这一点，人们甚至为他的作品确定了一个新名词：“环境肖像”，并且成为该

流派的旗帜，在国际摄影界占有显赫的地位。

从图96至图125中，我们清楚地看到：不论是艺术大师毕加索、马蒂斯，还是平民百姓、母子恩爱，都因画面有特定含义的环境表现，从而就比一张单纯的肖像给人留下的印象要深刻得多。人像艺术的美学情趣是多方面的，环境的渲染与气氛的烘托自有其独特的艺术魅力。

六 关于女性美

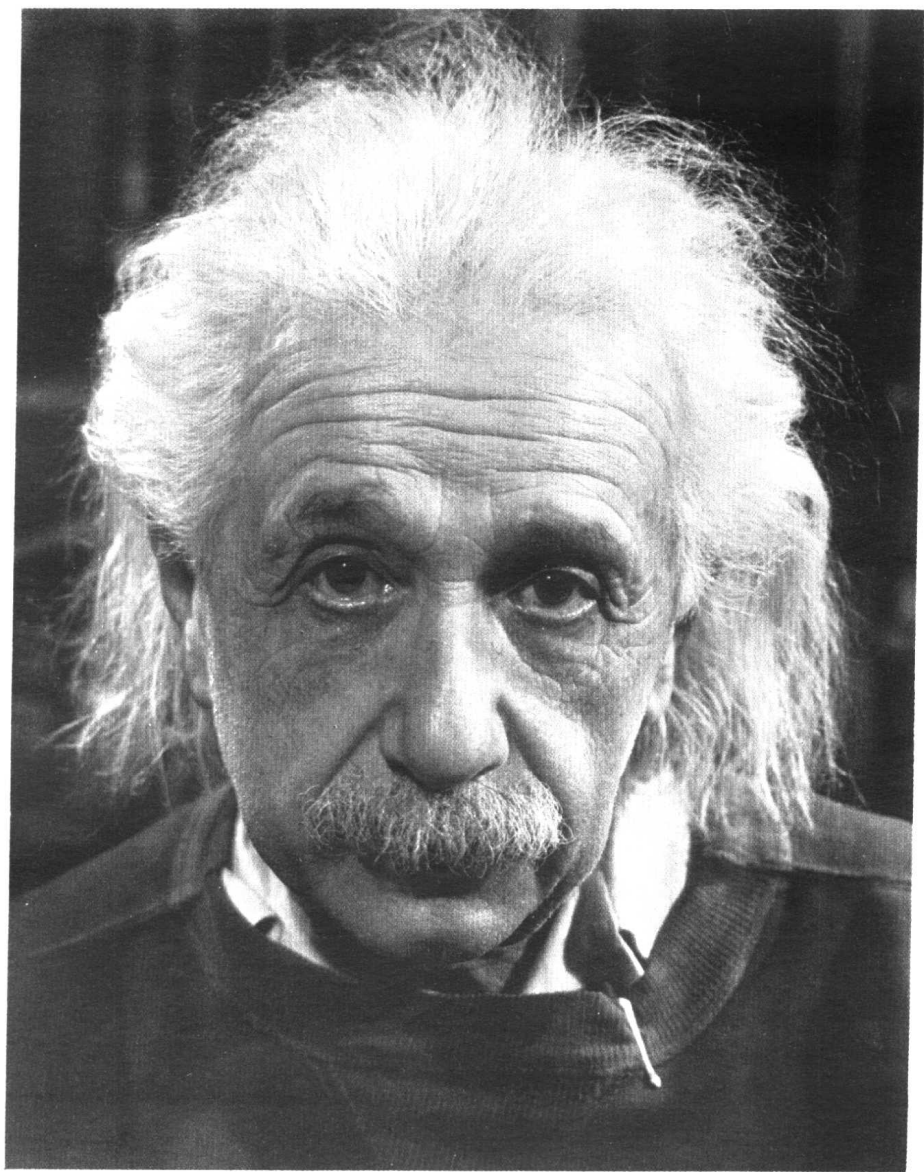
女性美，一直是一个神秘的是非之地，显然，这其中真理的闪光，也有愚昧的偏见。毋庸置疑，女性美是大自然杰出的创造，是人类的骄傲。但并非所有的女性都美，也并非表现女性的摄影就是艺术品，这里重要的是：认识、理解与创造。

用艺术的眼光去审视女性是一种纯洁的观照，是一种不带功利与欲望的观照，从而达到精神上的愉悦。用艺术的眼光去审视女性，就是用想像的眼光、创造的眼光，从女性美中引发出诗意、画境和乐感来。

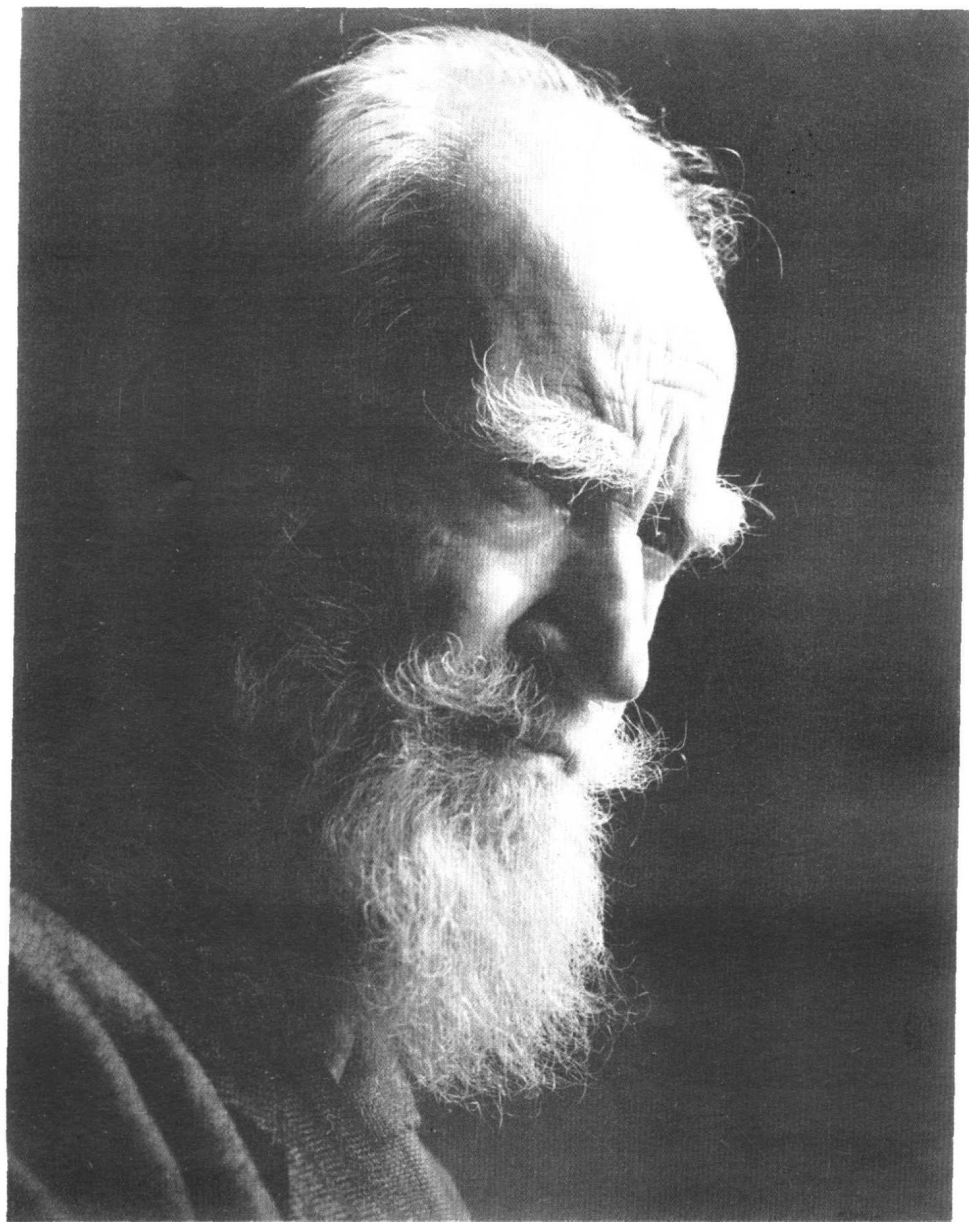
英格丽·褒曼，格拉塞·凯利，伊利特·泰勒等一代好莱坞明星的丰姿已成为人类的骄傲，被誉为女性美的典范，但在人像摄影大师的镜头前，她们仅是生活美的原型，摄影家的作品显示了他们不同凡响的创造才能。（见图126至图146）

在表现女性美的艺术追求中，大有俗雅之分、文野之分、高低之分。让我们从外国摄影家创作的优秀女性肖像中汲取精髓，开拓我们自己对于女性美的创作与欣赏的领域吧！

紫汕

1 A · 爱因斯坦 (科学家) P · 哈尔斯曼摄 (美国)

2 萧伯纳（作家） Y·卡什摄（加拿大）

3 W · 邱吉尔 (政治家) Y · 卡什摄 (加拿大)

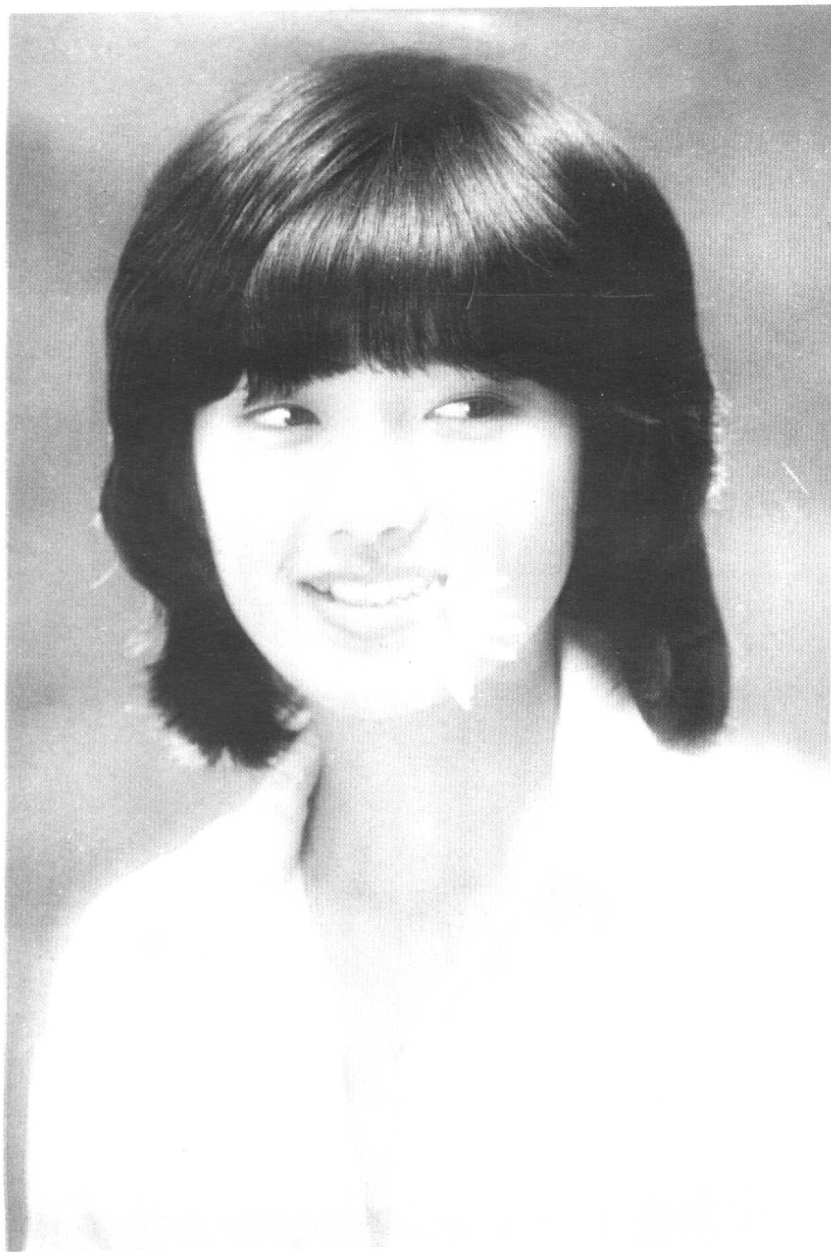

4 G · 洛拉布赖达 (演员) Y · 哈尔斯曼摄 (美国)

5 索菲娅·罗兰 (演员) Y·卡什摄 (加拿大)

6 山口百惠（演员）大竹省二摄（日本）