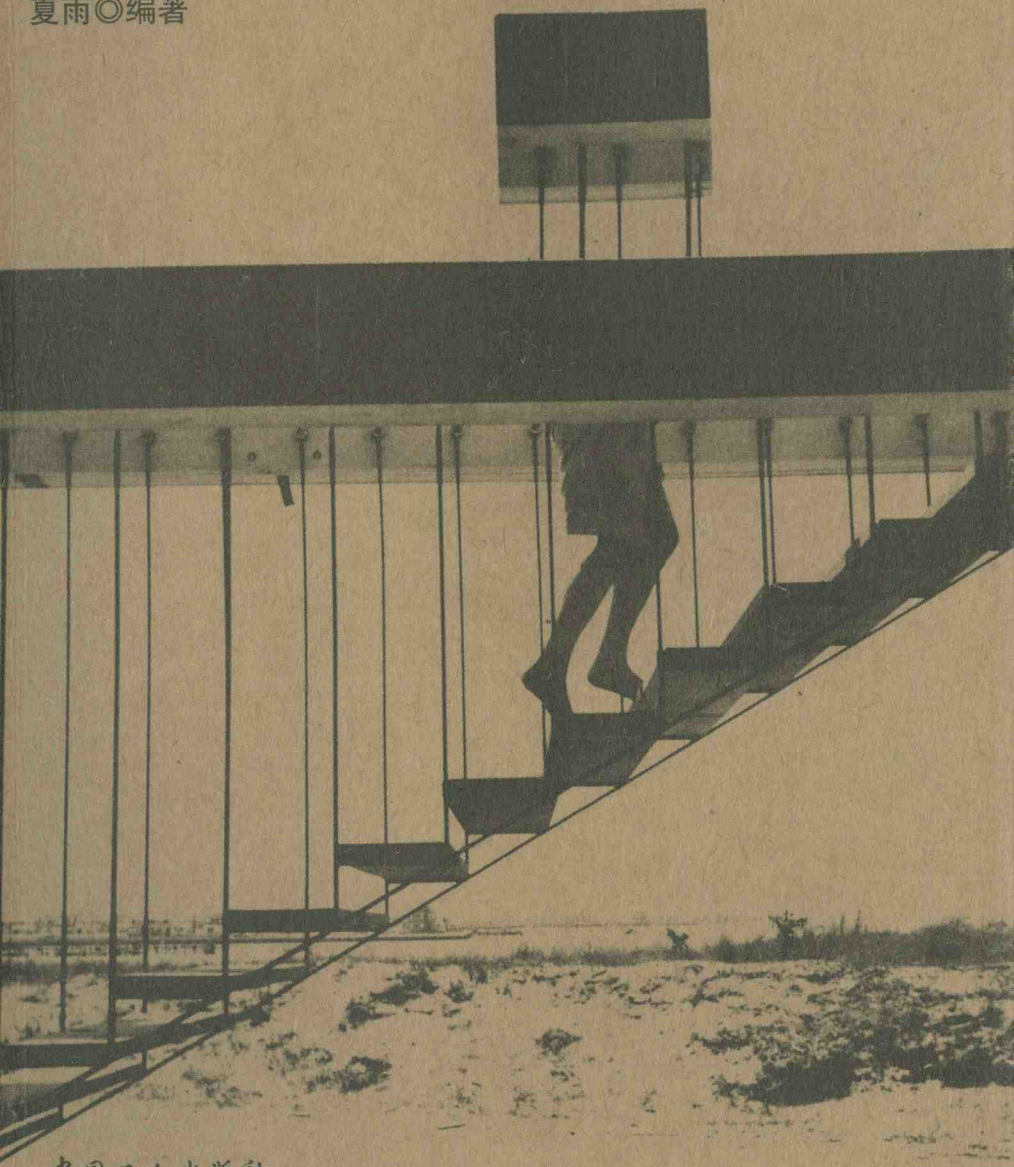

回望大师

世·界·艺·术·摄·影·十·杰

夏雨◎编著

中国工人出版社

回望大师

· · · · · 世 · 界 · 艺 · 术 · 摄 · 影 · 十 · 杰 ·

夏雨◎编著

中国工人出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术摄影十杰/夏雨著. —北京: 中国工人出版社, 2005. 1
(回望大师)

ISBN 7-5008-3471-3

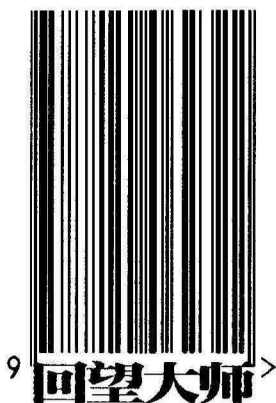
I. 世... II. 夏... III. 艺术摄影—世界—摄影集 IV. J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004290 号

出版发行: 中国工人出版社
地 址: 北京鼓楼外大街 45 号
邮 编: 100011
电 话: (010) 62350006 (总编室)
(010) 62005047 (编辑室)
发行热线: (010) 62045450 62005042 (传真)
网 址: <http://www.wp-china.com>
经 销: 新华书店
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
版 次: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷
开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/32
字 数: 20 千字
印 张: 5.75
印 数: 4064 册
定 价: 29.00 元

版权所有 侵权必究

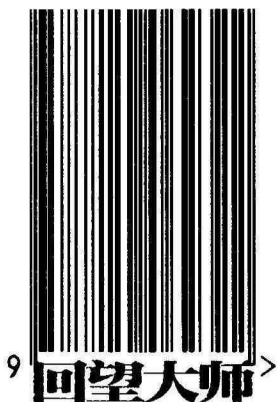
印装错误可随时退换

世·界·艺·术·摄·影·十·杰

目 录

- p1
前言
- p3
奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德
- p10
艾尔弗雷德·施蒂格里茨
- p27
保罗·斯特兰德
- p43
爱德华·韦斯顿
- p65
安塞尔·亚当斯
- p84
曼·雷
- p106
安德烈·克泰斯
- p130
杰里·诺曼·尤斯曼
- p145
曼纽尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃
- p162
罗伯特·梅普勒索普

世·界·艺·术·摄·影·十·杰

前 言

摄影术的发明，至今已有160多年了。最初，它并没有被视为艺术。在人们看来，摄影不过是一项发明，一项能够准确记录大自然影像的发明罢了。在早期摄影者的照片中，那些室内随意堆放的物品、院中毫无美感的树木和简陋的房屋，只是现实生活的再现，并以此证明摄影具有精确写实的能力。因此，人们把用相机摄取的影像，称为“阳光画”或“自然的手印”，而照片，就像从野外采集到的标本。

为了使摄影进入“艺术”的行列，像绘画一样，取得美学、情感以及自我表达的效果，一些摄影家开始了探索。他们认为，要增强摄影的艺术性，就必须模仿绘画。这些摄影家，形成了一个艺术流派——画意摄影。

奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德是最先用照相机“作画”的人之一。他将绘画中的构图、光线处理和表现人物的手法移植到摄影中，拍摄出类似绘画的摄影作品。客观地说，一味地模仿绘画，会失去摄影自身的个性和特点。但是，这种试图提高摄影艺术品位的愿望是值得肯定的。

此后，连环会与摄影决裂者先后成立，推动了画意摄影向现代艺术摄影转变。作为连环会最早的美会员之一和摄影决裂者的领袖，艾尔弗雷德·施蒂格里茨为世界艺术摄影的发展做出了重要贡献，被誉为我们这个时代中“头脑最清醒的预言家”。

在同画意摄影的对立中，纯粹派摄影逐渐成熟起来，成为艺术摄影的主流。这一流派，立足于摄影本体语言的独立性，注重摄影纪实特性，力求通过细节层次、影调和质感等，对客观对象进行真实完美的表现。保罗·斯特兰德、爱德华·韦斯顿、安塞尔·亚当斯是其中的代表人物。

20世纪20年代后，世界艺术摄影产生了众多现代摄影流派，呈现出百舸争

流的局面。这些形形色色的流派，共同的特征是：打破传统桎梏，敢于标新立异，强调个性，创造另类。在表现手法上，则是不拘一格，只要有利于艺术表现，一切手段皆可拿来为我所用。

以勇于探索、大胆创新著称的曼·雷，是一位“不知疲倦的摄影技术试验家”。他“无视所谓‘工艺’”，创作了许多具有抽象和超现实主义效果的照片。

安德烈·克泰斯有着“对世界、人类和生活的旺盛兴趣以及对形式的敏锐感觉”。他借助变形镜片拍摄的人体，展现出令人惊异的形态变化，使人们在惊愕中，领略到他诡谲的想像力和非凡的创造力。

作为充满幻想的探索者，杰里·诺曼·尤斯曼创造了一系列“视觉神话”。精湛的形象合成技术和丰富的艺术想像力，使他获得了“影像魔术师”称号。

曼纽尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃深受墨西哥文化熏陶。在他看来，摄影不仅是一门写实的艺术，也能成为沟通幻想与现实的媒介。他的超现实影像，富有浓厚的隐喻意味，给人留下了充分的想象空间。

备受争议的罗伯特·梅普勒索普，是一位融合流行与传统的天才。他那些艺术形式雅致与严谨的照片，既以散发出颓废气息的内容激怒观众，又以极具古典趣味的形式安抚人们的眼睛。

这就是世界艺术摄影发展的历史，以及书写这部历史的大师们。他们虽然有着各自不同的风格，但都创造了独特的摄影语言，不同程度地发展了摄影造型手段和表现力，在摄影史上留下了自己的足迹。

让我们向这些创造历史的大师致敬！

用照相机“作画”的人

奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德的创作与作品

1857年，一幅名为《两种人生道路》的照片，在曼彻斯特举行的“艺术珍品展览会”上展出，引起了极大反响。英国维多利亚女王称它为“最壮观的场面，最出色的照片”，并用高价买下它，作为艺术珍品收藏。但更多的人，对画面中出现的半裸人物感到震惊，认为这是一幅淫秽照片。它在苏格兰展出时，人们甚至将有裸像的一半盖住，只展出比较保守的另一半。

这幅引起广泛争议的照片，拍摄者是奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德。1813年，他生于瑞典，是一位军官的儿子。青年时期，他在罗马美术学院学习绘画，之后成为肖像画家。19世纪中叶，雷兰德定居英国，住在林肯和伍尔弗汉普顿。这时，他转行从事摄影。

1851年，在海德公园举行的大型展览中，雷兰德的达盖尔式照片给人留下了深刻印象。1853年，他在伦敦听了一个下午由尼古拉斯·亨尼曼讲授的摄影课。虽然准备不足，他却开设了一个“伍尔弗汉普顿”人像摄影室，拍摄人物肖像和为画家们提供有用的照片特写。

在罗马当肖像画家时，雷兰德临摹过古典艺

术大师的作品。定居英国后，他认为在摄影领域中也达到类似的境界。同当时许多画家一样，他还认为，要增强摄影的艺术性，只有通过模仿绘画。

雷兰德先是以摆布的方式，拍摄单人像和团体照，后来，又拍摄舞台式抒情照片。他选取富有诗意的题材，让模特儿表演特定的场面，再加以拍摄。照片拍好后，他还习惯于写上幽默的文字说明。

《玩》这幅照片，就是在摄影室中摆布拍摄的。画面上，一位老人和一个儿童一起玩耍，极富诗意。雷兰德挑选了两位合适的模特儿来扮演老人和儿童，对他们进行训练和排演，使之在长时间的曝光中，能保持静止不动，并做出适当的表情。在前景位置上，他还安排了一些书本和一只假狗，以增加画面的艺术性。这幅照片，在当时获得了极高的评价，被称为“艺术照片”。

在人体摄影领域，雷兰德也堪称先驱。《人体》是一幅典型的古典主义绘画风格的摄影作品，无论画面的构成、模特儿的姿势，以及整体气氛都符合古典主义艺术“高贵的单纯”与“静穆的伟大”的要求。

为了克服慢速的火棉胶湿板工艺在技术上的困难，雷兰德开始尝试复杂的画面拼接和多底叠印技术。他制作出的照片，有着强烈的构图感，很像古典主义绘画作品。第一幅合成照片，于1855年展出。第二年，他被选为伦敦“摄影学会”会员。

《两种人生道路》是雷兰德最著名的作品。这幅31×16英寸的照片，模仿拉斐尔《雅典学院》的构图，用32张底版制作而成。照片中，雷兰德安排了一个寓意性的场面：一位先哲引领两个青年走入人生之路，其中一个青年奔向享乐世界，染上赌博、酗酒、淫欲等恶习，另一个则崇尚宗教、勤劳向善，走向清醒、体面和虔诚的生活。

画面共有几十个人物，左侧是赌徒、娼妓、懒汉、酗酒者等象征罪恶的人；右侧为积极向上的木匠、纺织女工、学者等人物；画面中央是一个赤身裸体正在忏悔的妇女，意在说明只要悔过就有希望。

要把这么大的场面拍摄在一张底片上，需要很大的摄影室和众多模特儿。为了克服技术上的困难，雷兰德只好采取分组拍摄的方法。他先分组拍摄人物，然后另拍布景与道具。最后，用遮挡的方法，把32张底版上的影像逐一叠印在相纸上。由于制作过程复杂，他花了6个星期的时间。

1860年，雷兰德制作了另一幅合成照片《艰难时世》：贫穷的木匠面对躺在床上的饥饿妻儿，一脸愁容，托首发呆，显现出绝望的神情。屋内的摆设，简陋到只剩下破旧的木床和板凳，寒酸得不能再寒酸。如果仔细看的话，会发现照片里有两个不同的重叠影像，妻子绝望的悲苦姿态，淡淡地隐藏在黑暗中，加强了画面的感染力。

雷兰德用多张底版拼凑出一幅照片的做法，在获得好评的同时，也遭到了猛烈攻击。理由是摄影是一门写实的艺术，而照片中所表现的并非实际事物，是凭空虚构出来的。人们嘲笑和讥讽这些作品，认为它们“只不过是误用了摄影技术所产生的杂作而已”。

花了很大力气拍摄和拼接出照片，却得不到理解，这使雷兰德深感失望。在1859年写给亨利·佩奇·鲁宾逊的信中，他对一些批评家表示抱怨，因为这些批评家指责他的照片淫秽且矫揉造作。他沮丧地说：

“我已厌倦于为观众拍摄了，因为这事既无功又无名，只是招来挑剔和不理解。以后的展览会就只应当展出风光照和人像照，这不就好了。”

1862年，雷兰德把他的摄影室搬到伦敦。他

放弃了合成印片法，专心致力于拍摄人像、风光，以及情感特写。他的一幅情感特写作品，1872年被查尔斯·达尔文用做一本书的插图。就在他将要取得某些成功时，却在1875年因贫困死于英国的克拉普哈姆。

作者点评：

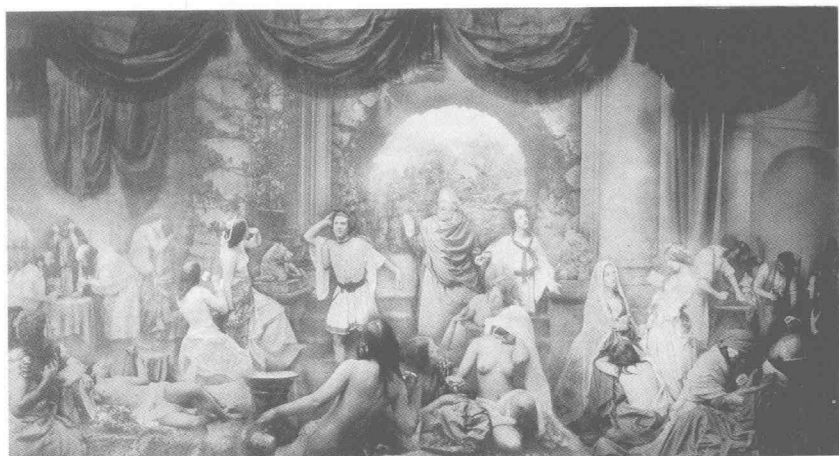
达盖尔摄影术公布后，最早从事摄影的是一些画家和科学家。其中，有一批肖像画家开始改行经营照相馆，从事人像摄影。但是，在大多数人的心目中，摄影是不能列入正统艺术作品的，充其量只是绘画的辅助手段。

为了把摄影从一种“机械的记录手段”提升到艺术的境界，一些摄影家开始了探索。他们模仿当时流行的“拉斐尔前派”的绘画，从《圣经》或文学作品中选取题材，采用舞台式的摆布拍摄，然后，通过拼接、叠印等方法，把多张照片组合成一幅作品。

从此，摄影走上了两条不同的道路：写实与画意。

雷兰德是“画意摄影”的代表人物。他将绘画中的构图、布局和表现人物的手法移植到摄影中，拍摄出类似绘画的摄影作品。客观地说，这种试图提高摄影艺术品位的愿望值得肯定。但是，也应该看到，一味地模仿绘画，也会失去摄影自身的个性和特点。

尽管这样，雷兰德在摄影史上的地位是不可否认的。他的大胆探索，为画意摄影的发展做出了重要贡献。他当年采用的集锦摄影，以及在摄影室内布置场面的手法，至今仍被人们所沿用。

两种人生道路, 1857

· 回望大师· 奥斯卡· 古斯塔夫· 雷兰德的创作与作品 ·

流浪儿, 1857

预言者圣约翰的头, 1859

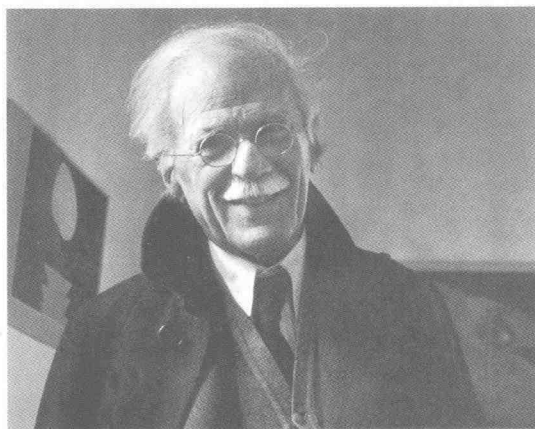
..... 回望大师·奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德的创作与作品

人体, 1857
9

山丘上的风景

艾尔弗雷德·施蒂格里茨的创作与作品

施蒂格里茨

1920年，艾尔弗雷德·施蒂格里茨在写给朋友的信中说：“站在山丘上，远离所有人类的视野，静静地观察人类的景观。没有一所学校或一座教堂会成为观察理解的好教师，我只有更坚定地相信自己。”

施蒂格里茨生活在摄影术遭到攻击的年代。当时，美国最高的艺术被认为是绘画，摄影只不过是绘画的工具。而他却始终坚信，摄影是门独立的艺术，他要让摄影登上艺术的殿堂。

1864年，施蒂格里茨生于美国新泽西州，6岁时全家移居纽约，18岁进入德国柏林工艺大学学习工程。在学校时，他买下了橱窗里自己喜欢的一台相机，没想到这成为一生的转折点。

19世纪80年代，施蒂格里茨游历欧洲进行旅行摄影。1887年，他在由亨利·爱默森担任评委的伦敦业余摄影者比赛中，以作品《令人捧腹的笑话》获得一等奖，这是他获得的150多枚奖章中的第一枚。

1889年，施蒂格里茨回到纽约。这位喜欢手持相机在街头拍摄艺术照片的摄影家，把纽约这个城市看做美的源泉，常常在人们司空见惯的地方，拍摄出感人的佳作。他对各种气候条件的不同视觉效果很感兴趣，经常选择在雨天、薄雾或下雪天拍照，探索摄影的表现力。

《纽约双塔》是一幅美丽的雪景：隆冬时节，纽约市笼罩在一片皑皑白雪之中。枯枝被砌上一层厚厚的积雪，变得丰满而富有立体感，仿佛是用鹿角制成的精美艺术品。远处笔直高耸的双塔，被虚化为背景，衬托出细腻而庄重的自然之美。几个模糊的身影，更为画面增添了几分生活气息。

独具匠心的拍摄角度，恰到好处的近远景搭配，既突出了精致典雅的雪景细节，又渲染了肃穆宁静的雪后氛围。19世纪末的纽约，在白雪装点下优雅动人，全无都市的喧闹繁忙之感。

施蒂格里茨认为，拍照不仅是将一张底片曝光的过程，还是自然和谐的体现。为了寻找人与景相互配合的最佳时刻，他经常要等候好几个小时。这一时期，他最受推崇的照片为《光线—葆拉》、《终点站》和《普通舱》。

表现纽约街头景观的《终点站》，摄于1893年，是施蒂格里茨手持4X5英寸相机拍摄的。他用了两天时间才完成这幅照片。前一天，他在弥漫的风雪中等待了3个小时，因光线不理想没有拍成，直到次日，马车在纽约旧邮局前准备出发时，才拍摄成功。

画面上，冒着热气的马匹，与寒冷的冬日景象形成鲜明的对比，给人留下深刻印象。当时，施蒂格里茨刚摆脱画意摄影的束缚，开始以现实主义的态度拍摄城市生活。这幅照片，刊登在1911年10月的《摄影作品》上，标志着他摄影观念的转变，也是他的言志之作——以孤独车夫的背影自比，表明为美国摄影的发展孤军奋战的决心。

1907年拍摄的《普通舱》，是乘“凯泽·

廉II号”客轮赴欧洲途中所摄。这时，施蒂格里茨已经完成了摄影主题的转变，即从追求纯艺术的自我表现，转换到表现人间疾苦的“纯正”主题上来。通过表现处于社会底层的人民生活，他确信，自己能将对艺术表现的追求与反映生活的现实这两者完美地融合在一起。

谈起拍摄这幅照片的经历，施蒂格里茨说，他本来乘坐的是一等舱，可那里的乘客自以为了不起的神气让他厌恶，于是就搬到了船尾，在那里，他可以见到坐普通舱的下层乘客。他渴望跟他们交往，认为他们代表另一个、也许是更真实的世界。

同在1907年，施蒂格里茨和克莱伦斯·怀特，共同为汤普逊小姐拍摄了一组人体摄影作品，这是美国摄影史上两个巨人的合作。在其中一幅照片中，他们刻意营造一种朦胧美的气氛，并通过画面中花瓶、门框以及挽在手臂上的浴巾等微妙的线条组织，衬托出人体的曲线之美。

除了汤普逊小姐，施蒂格里茨还为多萝西·诺曼和妻子乔治娅·奥基夫拍摄过不少照片。他与美国女画家奥基夫的恋爱，是20世纪艺术史上的一段佳话。作为摄影家的施蒂格里茨，当然不会忘记以摄影来记录他们的爱情。他以密集的视线包围着奥基夫，拍摄她的肖像、身体局部到裸体。《双手和顶针》是“奥基夫系列”中的一张，通过对奥基夫正在穿针引线的手的刻画，表达了对女性贤惠品德的赞美。

1922年，施蒂格里茨将镜头对准了天空中变幻多姿的云彩。8年后，他将这些拍摄云的照片汇总题为《天空之歌》。施蒂格里茨将拍摄的云彩称为“等价物”，认为这些各具形态的云彩，其实都对应着自己的某种心情。在他的镜头中，云彩已不是作为自然现象简单地再现，而是摄影家不同情绪的写照：或激昂亢奋，或柔美温和。这组照片中的《等价物，1930》，用树枝衬托疏朗开阔的天空，将一个摄影家恢弘高远的心境