

ZITTO

紫图大师图典丛书

世界摄影

大师图典

447位殿堂级大师的经典巨作

150年世界摄影史中的不朽瞬间

摄影

Photo Masters' Gallery

陕西师范大学出版社 紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

艺术

ZITO

紫图大师图典丛书

Photo
Masters' Gallery

世界摄影大师图典

紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

44 / 位殿堂级大师的经典巨作

150 年世界摄影史中的不朽瞬间

陕西师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影大师图典 / 紫图大师图典丛书 编辑部编著.

—西安: 陕西师范大学出版社, 2004.2

ISBN 7-5613-2832-X

I. 摄... II. 紫... III. ①摄影集—世界—近代

②摄影集—世界—现代 IV. J431

IV. J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012382 号

紫图大师图典丛书

丛书策划 / 紫图文化

总编辑 / 黄利 策划总监 / 万夏

图文编辑 / 李涤非

装帧设计 / 万夏 宋丹

责任校对 / 郑玮

制作总监 / 鞠倚天

电脑排版 / 张建华

技术监督 / 孙志强

© 2004 年 北京紫图图书有限公司

本书著作权、版式和装帧设计受世界版权公约和

中华人民共和国著作权法保护

本书中所有文字和版式设计等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可, 本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载, 除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

北京紫图图书有限公司常年法律顾问: 天达律师事务所 李大进 李璟

世界摄影大师图典

紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京瑞宝画中国画印刷有限公司

版次 / 2004 年 3 月第 1 版

2004 年 3 月第 1 次印刷

开本 / 880 × 1230 毫米 1/24 21 印张

字数 / 200 千字

书号 / ISBN 7-5613-2832-X / J · 49

定价 / (精装) 128 元 (平装) 88 元

目录

如何使用本书 / 7

引言

摄影流派 / 8

画意派摄影 / 8

连环会和摄影脱离派 / 10

纯粹派摄影 / 12

艺术摄影的多元化发展 / 14

摄影作品的主要分类 / 18

一、肖像摄影 / 18

二、风光摄影 / 20

三、纪实摄影与新闻报道摄影 / 21

四、战争摄影 / 25

五、广告摄影 / 31

六、野外摄影 / 32

七、人类学摄影 / 33

八、科技摄影 / 34

摄影器材的演变 / 35

感光材料的发展 / 41

摄影名家名作鉴赏 / 44

附录

中西文人名对照索引 / 491

摄影技法和专有名词表 / 496

说明

- 一、本书所收录的摄影名作及摄影名家的时限自摄影术诞生之日起,在选择篇目时综合考虑了摄影作品与摄影家的重要性、知名度和艺术成就。
- 二、本书共收录摄影名家447人、名作447幅。
- 三、排列次序以摄影家西文姓氏字母为序。
- 四、前言部分有摄影流派、类型、奖项及著名组织团体的相关介绍。附录部分包括摄影技法和专有名词表和摄影家中文名检索表,便于查阅。

如何使用本书

摄影家中文名

摄影家西文名

照片标题 ● 巴黎穆费塔街

亨利·卡蒂埃-布列松 Henri Cartier-Bresson

名作点评与
摄影家简介 ●

巴黎街头的小男孩怀抱着两大瓶红酒,雄赳赳、气昂昂地迈着快乐的步伐。看他那神采飞扬的样子,真像是凯旋归来的士兵,骄傲地向人们致意。腰间未塞好的衣服让孩子看上去是那么幼稚可爱。摄影大师卡蒂埃·布列松以“决定性瞬间”的抓拍风格名扬世界。正如这幅照片,浓厚的生活气息就通过不为人注意的瞬间表现出来。作为世界上最著名的报道摄影家,他通常记录的是普通的瞬间而非历史事件,注重照片的自然性和典型性,决不哗众取宠,他也很少修剪照片,更愿意将时间用在拍摄上而不是暗室里。1947年,他和罗伯特·卡帕、乔治·罗杰等人共同创立了颇有影响的玛格南影社。

摄影家
相关链接 ●

● 视觉21度、罗伯特·卡帕(11页)、乔治·罗杰(57页)

● 摄影家名作

名作相关资料 ●

116

亨利·卡蒂埃·布列松(1908—) 生于法国
拍摄地 法国巴黎 时间 1938年 明胶银版

● 摄影家
生卒年月

摄影流派

摄影作为一门独立的艺术，在与绘画亲缘交融和相互促进中，在技法和风格上逐渐发展演绎了各种流派。特别在艺术摄影领域，主观意念和视觉美感的不同侧重和柔手法的相异，更使得摄影艺术呈现出多姿多彩、争芳斗妍的形态演进。

画意派摄影

摄影术发明之初，许多画家和具有深厚美学修养的艺术人士痴迷于摄影神奇的再现力，纷纷转向摄影艺术创作。绘画与摄影不可分割的亲密关系在早期的摄影作品中体现得尤为直接，照片的画意浓厚，被称为画意式摄影。画意派摄影则是对画意摄影诸流派的总称。1892年成立连环会，1893年汉堡画意摄影展览、巴黎摄影俱乐部和伦敦摄影沙龙的相继成立，将画意派摄影在19世纪与20世纪之交推向顶峰。在其发展过程中，主要产生的流派有“高艺术摄影”、“自然主义摄影”和“印象派摄影”。

高艺术摄影

高艺术摄影于19世纪50年代产生于英国，其艺术特点是运用绘画的理念，独具匠心地创作出绘画效果的照片。著名的代表人物有英国的雷兰德、卡梅隆等。

奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德曾为英国画家，1853年转向摄影。1857年的“曼彻斯特艺术珍品展览会”展出了他的多底片叠放作品《两种人生》，他因此而名声大噪。作品模仿拉斐尔的古典绘画主义风格，摄制时，须预先设计好16位模特的摆姿和位置，并用30张底片在两张相纸上叠印而成。创作费时数周，原作尺寸为31×16英寸。展出时引起巨大轰动，英国女王也欣然购买。照片在某种程度上标志了摄影作为独立艺术而存在并被不断探索。伟大的成就使雷兰德赢得了“艺术摄影之父”的美誉。

另一位代表人物亨利·佩奇·鲁宾逊的突出特点是采用照片拼贴翻转的技法，按照叙述的内容，拍摄照片，再逐一贴在预先设计的故

《两种人生》中的年轻人面对正义与邪恶的两条人生道路，困惑之后，终于做出选择，闭眼走向了正义之路。1857年“曼彻斯特艺术珍品展览会”展出的这幅作品使奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德成为艺术摄影之父。

事草图上翻拍而成。照片流露出浓厚的拉斐尔绘画情调。这种哀伤婉约的情调也是高艺术摄影家惯常表现的情感。

自然主义摄影

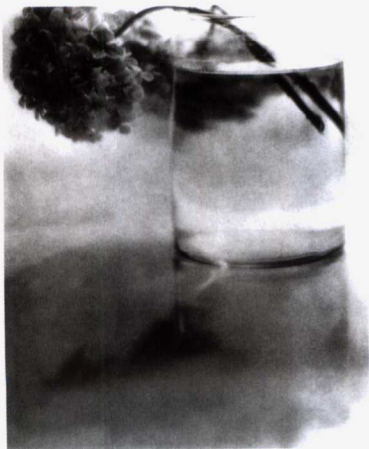
高艺术摄影随着新的写实主义风格的兴起在19世纪80年代末渐渐衰退，取而代之的是自然主义摄影。自然主义摄影反对模仿绘画的那种矫揉造作，提倡用写实的手法展现自然朴素的美感。英国摄影家爱默森是自然摄影的开山鼻祖，1889年曾出版名著《自然主义摄影》，书中系统阐述了自然主义摄影的理论体系。

自然主义摄影的精神对后来的现代摄影产生了深远的影响，直接摄影、印象派摄影、现实主义摄影都从自然主义摄影中受益匪浅。

1858年，亨利·佩奇·鲁宾逊制作了照片“她从来没有说过心中的爱”，题目源自莎士比亚的诗句。库戴尔小姐在生命即将消失时，默默感受着内心深处的痛楚。作品诠释了早期艺术摄影与古典绘画密不可分的亲缘关系。

清晨的雾气蒙蒙表现得非常真切，毫无雕饰的自然主义手法甚至会使人听到磕磕碰碰的奶桶声。爱默森立志为自然存真，1886年出版影集《诺福克湖沼区的生活和风景》。

印象派摄影

产生于19世纪90年代，树胶重铬酸盐印相工艺和焦点视觉论促成了这一潮流的形成。摄影家运用各种柔焦和软焦的手段，刻意使照片显得朦胧，表现其绘画般的艺术感。

巴隆·阿道夫·德·迈耶是一战前蜚声英法的画意派摄影家，他长期为《时尚》、《名利场》和《哈珀斯市场报》供稿，拍摄过众多的名流、演员和时装模特，照片应用象征主义手法，唯美静谧。但到了20世纪40年代，这种微妙的画意表现手法已是明日黄花。这幅1908年的名作《绣球花》也拍得宛如多愁善感的豪门闺秀，富贵矜持。

连环会和摄影脱离派

19世纪末创立的连环会是针对皇家摄影组织令人不满的展览政策而成立的,并力图建立摄影是独立艺术门类的观念。发起人有阿尔弗雷德·马斯克尔、亨利·佩奇·鲁宾逊、乔治·戴维森等12人,之后不断加入著名的摄影家。在连环会的旗帜下,画意摄影成为20世纪初的10年间的领导潮流。

1902年,纽约摄影俱乐部副主任阿尔弗雷德·施泰格利茨与该俱乐部断绝关系,建立摄影脱离派。它是由画意派摄影家组成的非正式团体,成员还有阿尔文·兰顿·科波恩、格特鲁德·卡西比尔、克劳伦斯·怀特和爱德华·施泰肯等。当时,欧洲美术界已经发生多次脱离主义运动,于是施泰格利茨为该组织取了这个名字。1905年11月,施泰格利茨与施泰肯在纽约第五大道291号开辟了摄影脱离派画廊。在创作上,他们起初侧重的是以印象派为主要摄影风格的画意派摄影,之后不久,施泰格利茨、施泰肯等人明显倾向于直接摄影,渐渐与之分离。

爱德华·施泰肯与摄影脱离派

爱德华·施泰肯是20世纪对摄影有突出贡献和影响的摄影家之一,他曾任纽约现代艺术馆馆长15年之久,组织了约50次展览,包括意义重大的“人类大家庭”。他所涉及的题材多种多样,无所不精。雕塑家罗丹在面对自己的作品《地狱之门》里的《思想者》时,陷入了沉思。背景是维克多·雨果的雕塑,黑白的对比隐喻了黑暗与光明,三位智者的一同沉思,暗含着超越平庸生活而所做的斗争和其间感到的烦恼。拍摄者爱德华·施泰肯认为自己也是这样的天才,陷在艺术与公共事务的夹缝中。这幅寓意深刻的作品拍摄于1902年,也就是这一年,他与摄影界的其他同仁创立了摄影脱离派。照片在某种程度上反映了他当时的心境。

这是克劳伦斯·怀特在1902年拍摄的优美作品——果园。两个女子一上一下的对称动作优雅动人,画面有一种不可言状的和谐平衡感。

1893年,一场暴风雪袭击了纽约市,积雪不断被狂风卷起,形成雪雾,这恰好给施泰格利茨这张名为“终点站”的照片带来自然的柔焦味道。时至今日,柔焦技术仍广泛地应用于艺术摄影中,令照片有很浓的绘画情调。

阿尔弗雷德·施泰格利茨是摄影史上的巨匠，他于1902年创立了摄影分离派，两年后，又创办刊物《摄影作品》，开设“291”画廊，极大鼓舞和推动了艺术摄影的现代发展，并使艺术摄影的领导潮流中心渐渐转到美国。

下等舱的乘客密密麻麻地挤在一起，而摄影大师施泰格利茨却特意搬到船尾，渴望与他们交往。在他眼中这才是更真实的世界，而上等舱的那些自以为是的入着实让他厌恶。1907年，施泰格利茨在乘“凯泽·威廉II号”赴欧洲途中拍摄了此番情景。他认为这幅照片是一生事业的里程碑。

“人类大家庭”摄影展

1955年，纽约现代美术馆举办了具有深远影响的“人类大家庭”摄影展。展览展出了众多摄影家的作品，一些名不见经传的摄影家因此次影展而一举成名。摄影展的组织者是该馆的摄影部主任爱德华·施泰肯。68个国家的508幅作品参加此次展览。展览宗旨是“全世界的人类是一个整体”。展览在世界各地巡回展出，并出版了同名的画册，在摄影史上可以说是空前的。

迎风的姿态淋漓尽致地表现出母性的坚韧和力量。厚实的披肩衬托出母性的温暖。格特鲁德·卡西比尔的“母性的传统”，秉承她一贯的成长主题。照片摄于1904年。

翻卷的头发，挺拔的鼻梁，刚硬的嘴部线条让人感到男孩可随时爆发的内在力量。保罗·斯特兰德终身是个社会主义者，充满社会主义色彩的情怀从这张法国男孩的肖像照中也可可见一斑。照片摄于1951年。

《摄影作品》

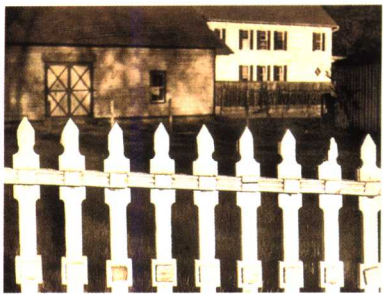
《摄影作品》杂志，由阿尔弗雷德·施泰格利茨于1903年在纽约创办，共刊出50期，1917年停刊。它是众多的摄影杂志中名气最大、最受推崇的刊物。在施泰格利茨的努力下，一大批艺术风格广泛的优秀作品和重要摄影家脱颖而出，使之成为摄影界影响最大的杂志。它的最后一期作品是保罗·斯特兰德的作品专辑。

纯粹派摄影

声势浩大的纯粹派摄影主要是由直接摄影、新客观主义摄影和f·64小组共同构成的一类摄影风格。与画意派相比较，它更强调摄影语言的独立性，淡化摄影对绘画的依附感。通过层次、色调和质感的细致表现，强调影像“纯”的本性：尽可能清晰的焦点，尽可能宽的景深，尽可能大尺寸的底片，结合摄影家的主观情感成分。20世纪30年代崛起的f·64小组使纯粹派摄影更加丰富、日趋完善，彻底取代了画意派摄影而成为艺术摄影的主流。

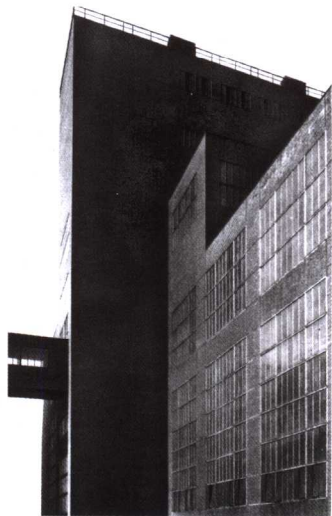
弗雷德里克·H·埃文斯是连环会的重要成员，他始终以直接摄影的手法拍摄建筑和中世纪教堂，照片有种画意的味道。作为20世纪纯摄影的热烈鼓吹者，他尊重已成之形，竭力表现存在主义的客观精神。这幅“台阶之海”是他最为著名的不朽之作。

保罗·斯特兰德对20世纪以来兴起的纯粹派摄影有着极为重要的意义。他对直接摄影的坚定信念影响了一代美国摄影家。这是他在1916年拍摄的名作——白栅栏。

新客观主义

20世纪20年代产生的新客观主义主张从客观主义的立场出发，忠实地描绘事物，揭示事物的本性。由于其风格是不遗余力地表现所有细节，一些人批评这种摄影流派为观察而观察，呆滞而缺少艺术性。但它对之后的广告摄影中的工业摄影及产品摄影产生了巨大的影响。阿尔伯特·伦格-帕契、卡尔·布洛斯菲尔德是新客观主义摄影的代表人物。伦格-帕契于1928年出版了代表性专辑《世界是美丽的》，汇集了100幅客观记录建筑物、机械、动物或植物细节的图片。

伦格-帕契的《世界是美丽的》专辑中，汇集了100幅客观记录建筑物、机械、动物或植物细节的图片。其中的照片均如这幅摩天大厦一般精确、细致、忠于现实。

卡尔·布洛斯菲尔德自1889年起开始用摄影研究植物结构，历时30年捕捉植物的每一处精巧细节，并于1929年出版《自然界的艺术形态》。这两本书被视为新客观摄影的里程碑。这幅“东方罂粟”摄于1920年，印制时被放大了5倍，并洗印成单色片。于是照片便产生了某种雕塑般的效果，堪称摄影史上最动人的植物肖像。

f·64小组

f·64小组是纯粹派摄影在发展过程中的一个重要团体，于1932年在美国加利福尼亚成立。这些年轻的摄影家崇尚“纯正”和“直接”的表现风格，强调画面的丰富层次感，必要时将光圈缩至最小的f·64，以获取最大景深。通过摄影手段对曝光、显影和印制技术的控制，可以预见最终的影像。它的出现是对画意摄影的革命，代表人物首推爱德华·韦斯顿和安塞尔·亚当斯。

安塞尔·亚当斯气势宏大的风光照仿佛是雄伟的交响乐章，充满了哲理性 and 庄严的古典美。他的风光照主要取材于约塞密蒂谷。1916—1960年间，他与这个壮美的峡谷结下了不解之缘。这幅作品是他在1927年拍摄的约塞密蒂谷的巨石。

1927年起，爱德华·韦斯顿开始将寻常的自然形体赋予诗意的人体灵性，作品意味深长，耐人寻味。照片中的贝壳在他的镜头里成为世界上最为著名的贝壳。

伊莫金·坎宁安拍摄的花蕾或其他花卉植物富有饱满的肉质感，常常使人联想到充满生机的繁殖力。洁白饱满的木兰花苞蕴含着充满生命的丰富美感。照片摄于1977年。

20 世纪上半叶，艺术摄影的多元化发展

摄影艺术进入 20 世纪后，各种风格流派的变幻如走马灯般令人眼花缭乱。新现实主义、达达、立体、抽象和超现实主义等浪潮数不胜数。30 年代产生的彩色负片为艺术摄影开创了更为广阔绚丽的空间，人类进入了多姿多彩的视觉新纪元。

未来派摄影

未来派摄影在意大利兴起，关注现代工业社会，强调运动、速度和力量，一改摄影是静态艺术的定论，通过运动和速度状态来表现空间和时间，简言之，即动态摄影。

19 世纪末英国的 E. 穆布里奇进行的动态连续摄影和法国的 E. J. 马雷进行的多影像定时摄影也影响了未来派摄影的发展。现在动态摄影已成为极为广泛的拍摄手段。

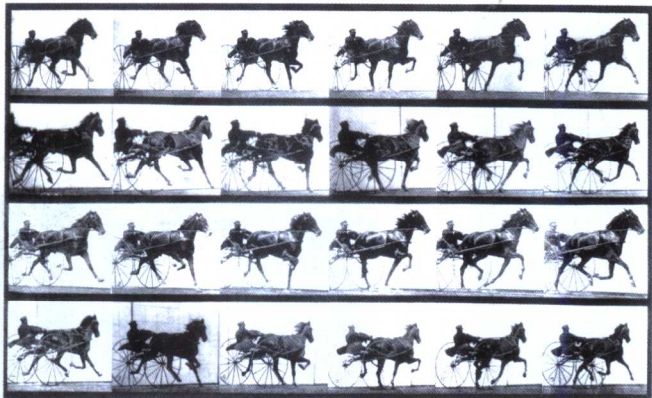

安东·吉乌利奥·布拉加利阿在这幅 1911 年的作品“打字者”中，以光动作用对打字的动作印象进行描述，而非某一瞬间的具体描绘。

安东·吉乌利奥·布拉加利阿是意大利的视觉艺术家、未来主义摄影的倡导者。1913 年，他在罗马举办了两次“动态摄影”的展览。

拍过众多名人肖像的曼·雷，真正伟大的成就在于他的一生都在进行艺术创造性的试验。最为突出的是利用物体创作立体性的“光影图”。

拍摄马一向是摄影家梦寐以求的题材，这要求曝光时间必须小于半秒。1879 年，穆布里奇在“马在运动中的神态”中，先拍摄马的运动，再拍摄人的运动，最后合成影像，形成连贯的动态表现。

物影照片

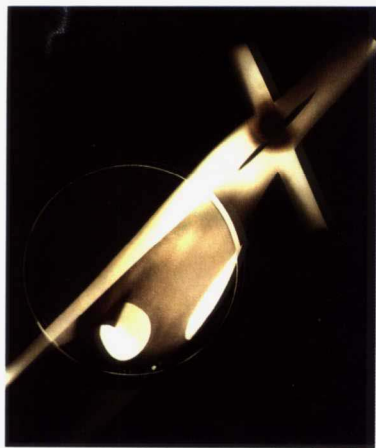
将物体放置于感光材料上，不经过相机拍摄而直接用光线曝光，再按常规显影所得的照片，统称为物影照片。20 世纪 20 年代，受达达运动的影响，在摄影界出现了以物影为形式，抽象和超现实的表现风格。对于物影摄影家来说，前卫精神的体现才是他们所看重的，而形式的完美和新颖并不是物影摄影的意义所在。曼·雷和莫霍利-纳吉是其中的代表人物。

曼·雷率先应用“萨巴蒂效应”创造“中途曝光”。他所有作品的共同特点就是技术总是走在别人前头，焕发着长久的魅力。这是他在 1929 年利用负感作用拍摄的作品。

莫霍利-纳吉是 20 世纪最杰出的前卫艺术家之一。他在学术上对表现、构成、未来、达达和抽象派兼收并蓄，以各种手段进行摄影试验。最为突出的研究是以光、空间和运动为对象。他曾以透明塑料和反光金属为试验材料，创作“光调节器”雕塑。他生前著有大量艺术理论著作，《新视觉》（1946）和《运动中的影像》（1947）是最著名的两部。

这幅摄于 1924 年的物影照片使人感受到未来的气息。莫霍利-纳吉的艺术性创造提醒人们艺术品不仅要获得评论家的鉴赏，更为重要的是，作品应该含有一种前卫的价值。

蒙太奇

蒙太奇是剪辑照片的德文单词的音译。这种技法出自 20 世纪 20 年代的德国达达派。照片剪辑作为一种雅俗共赏的摄影手段在 30 年代广泛流行于出版设计和广告，许多摄影家都是剪辑的高手。20 世纪 50 年代，蒙太奇的摄影表现形式渐渐消退。劳务尔·豪斯曼、亚历山大·罗德琴科、拉兹洛·莫霍利-纳吉是著名的代表人物。

长颈鹿的腿和挡风玻璃的位置关系经过了深思熟虑。流线型的鹿身暗示着快速奔驰。1949 年，斯特恩为《Idilio》杂志制作了约 150 幅这样的摄影蒙太奇。这幅名为“梦想第 3 号”讲述的是一个稀奇古怪的梦境。

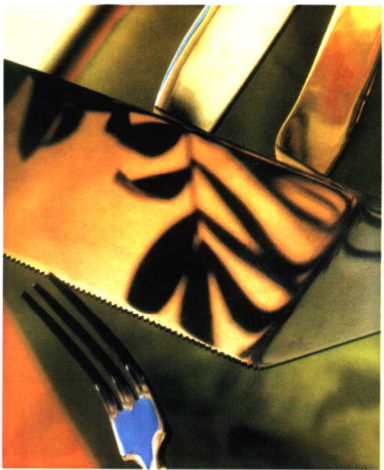
这幅名为“嫉妒”的作品是莫霍利-纳吉最为著名的蒙太奇作品，穿泳装的微笑女子被艺术家的阴影所覆盖，蜷缩的女子将手中的长剑刺向近处两个人的心脏。照片制作于 1927 年。

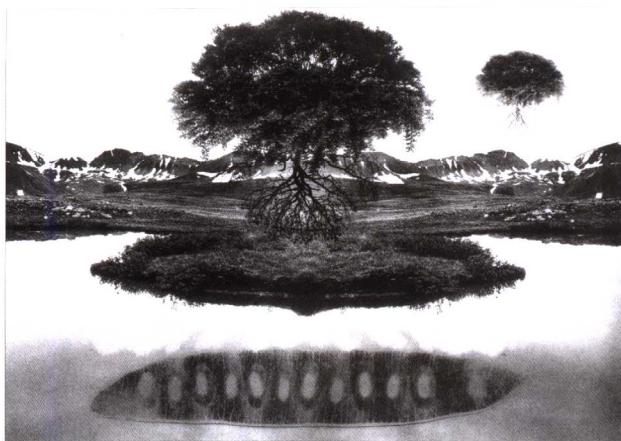
亚历山大·罗德琴科在 1928 年为前苏联杂志《左派》设计封面时，运用了蒙太奇手法，表现了当时社会的新气象。

弗朗蒂塞克·德蒂柯尔，捷克最为著名的摄影家。这是令他名声卓越的裸体摄影艺术。这幅照片是1921年拍摄的，人体与几何图形背景的结合，对影子进行超现实主义手法的强调表现，使作品具有强烈的象征意义。

在格鲁弗的镜头下，比叉和斯塔茨刀有着刻意的位置安排和光影组合，为静物画面带来流动的色彩与组合韵律。照片含蓄表达了压力和接触的含义。照片摄于1978年。

20世纪60年代，杰里·J·尤尔斯曼开始以自然为主题，用类似20年代的超现实手法，表现一年四季的成长和变化。“飘浮的树”摄于1969年，树的一半实景与另一半虚景相结合，描绘了人类梦想中的家园。印在湖面上的豆荚隐喻了人类的成长。

抽象与超现实

超现实主义

20世纪20年代在巴黎兴起，核心人物是安德烈·布雷顿。超现实主义不承认现状，力图表现生活中较为阴暗的一面，如梦幻、荒谬和罪恶。刻意的曝光过度 and 曝光过久是他们有力的表现手段。摄影史上最早的超现实主义艺术家是多拉·玛尔、曼·雷、拉尔夫·尤金·米恰德、杰里·尤尔斯曼。

今天的艺术摄影创作中，抽象和超现实主义摄影仍是艺术摄影表现最为丰富多彩的领域。

寂静的旅店房间里，电视机仍然开着。电视里的男孩表情悲伤，房间里弥漫着令人恐怖的气氛。这是李·弗利德兰德在1962年拍摄的小旅店，他的作品都是都市中现实生活的抓拍，但所捕捉的瞬间都具有强烈的超现实意味。