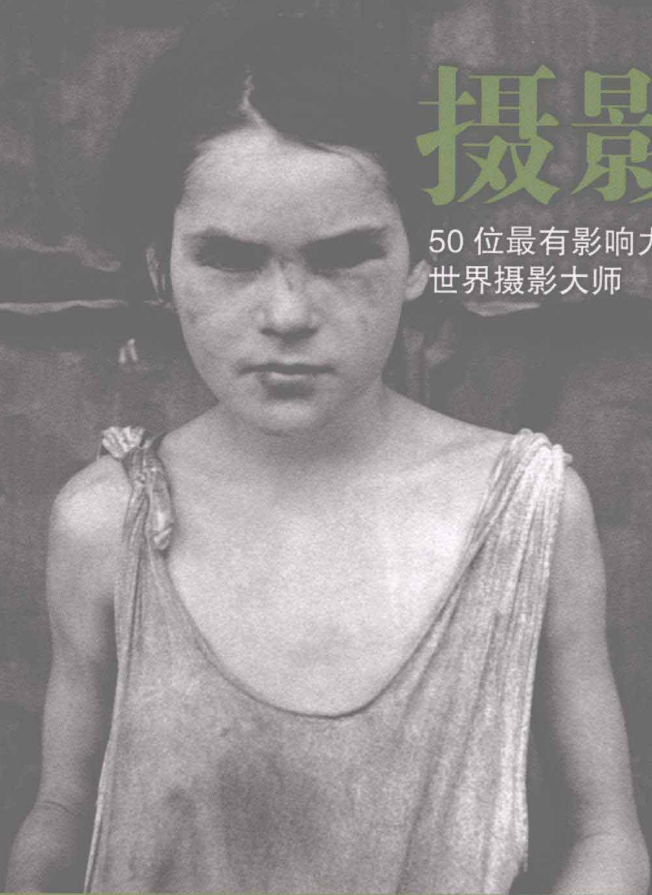

视觉艺术大师丛书

摄影

50位最有影响力的
世界摄影大师

盖尔 莱博维茨 卡帕 史密斯 纽顿 贝利 霍斯特
卡蒂埃-布勒松 迈布里奇 阿勃斯 从胶片到数码
加 杜瓦诺 梅普勒索普 卡什 韦斯顿 摄影术的诞生

[英] 克里斯·迪基 著 王之光 译

浙江摄影出版社

PHOTOGRAPHY: The 50 most influential photographers in the world

First published in Great Britain in 2009
Copyright © Elwin Street Limited 2009
144 Liverpool Road
London N1 1LA
United Kingdom
www.elwinstreet.com

Simplified Chinese translation © 2012 Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2011-199号

图书在版编目(CIP)数据

摄影：50位最有影响力的世界摄影大师 / (英)迪基 (Dickie, C.) 著；王之光译。—杭州：浙江摄影出版社，2012.1

(视觉艺术大师丛书)

ISBN 978-7-5514-0068-8

I. ①摄… II. ①迪… ②王… III. ①摄影史—世界—通俗读物 IV. ①J409.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第272742号

摄影：50位最有影响力的世界摄影大师

[英] 克里斯·迪基 著
王之光 译

翻译助理：吕倩兮
责任编辑：杨秋林
责任校对：程翠华
装帧设计：蔡林娜

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
(杭州市体育场路347号 邮编：310006)
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com
经销：全国新华书店
制版：杭州万方图书有限公司
印刷：杭州富春印务有限公司
开本：787×1092 1/32
印张：4
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-0068-8
定价：25.00元

PHOTOGRAPHY

The 50 most influential photographers in the world

视觉艺术大师丛书

摄影

50位最有影响力的世界摄影大师

[英] 克里斯·迪基 著
王之光 译

 浙江摄影出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目录

前言 6

早期的开拓者

路易·雅克·曼德·达盖尔 (Louis Jacques Mandé Daguerre) 8 | 摄影术的诞生 (THE BIRTH OF PHOTOGRAPHY) 10 | 威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 (William Henry Fox Talbot) 12 | 埃德沃德·迈布里奇 (Eadweard Muybridge) 14 | 卢米埃兄弟 (The Lumière Brothers) 16 | 乔治·伊士曼 (George Eastman) 18 | 埃德温·兰德 (Edwin Land) 20 | 从胶片到数码 (FROM FILM TO DIGITAL) 22

新闻

马修·布雷迪 (Mathew Brady) 24 | 维加 (Weegee) 26 | 玛格丽特·伯克-怀特 (Margaret Bourke-White) 28 | 照相机上战场 (THE CAMERA AT WAR) 30 | 罗伯特·卡帕 (Robert Capa) 32 | W·尤金·史密斯 (W. Eugene Smith) 34 | 页面上的照片 (THE PICTURE ON PAGE) 36 | 恩斯特·哈斯 (Ernst Haas) 38

纪实

奥古斯特·桑德 (August Sander) 40 | 多萝西娅·兰格 (Dorothea Lange) 42 | 亨利·卡蒂埃-布勒松 (Henri Cartier-Bresson) 44 | 李·弗里德兰德 (Lee Friedlander) 46 | 照片作为文献 (THE PHOTOGRAPH AS DOCUMENT) 48 | 威廉·埃格尔斯顿 (William Eggleston) 50 | 马丁·帕尔 (Martin Parr) 52 | 塞巴斯提奥·萨尔加多 (Sebastião Salgado) 54

肖像

朱莉娅·玛格丽特·卡梅伦 (Julia Margaret Cameron) 56 | 沃克·埃文斯 (Walker Evans) 58 | 优素福·卡什 (Yousuf Karsh) 60 | 黛安·阿勃斯 (Diane Arbus) 62 | 罗伯特·梅普勒索普 (Robert Mapplethorpe) 64 | 性与照相机 (SEX AND THE CAMERA) 66 | 安妮·莱博维茨 (Annie Leibovitz) 68

时尚

霍斯特·P·霍斯特 (Horst P. Horst) 70 | 塞西尔·比顿 (Cecil Beaton) 72 | 欧文·佩恩 (Irving Penn) 74 | 赫尔穆特·纽顿 (Helmut Newton) 76 | 理查德·阿维顿 (Richard Avedon) 78 | 大卫·贝利 (David Bailey) 80 | 摇滚音乐时代 (ROCK-AND-ROLL YEARS) 82

国土与地形

弗朗西斯·弗里思 (Francis Frith) 84 | 爱德华·韦斯顿 (Edward Weston) 86 | 安塞尔·亚当斯 (Ansel Adams) 88 | 艺术家和另类暗房工艺 (ARTISTS AND ALTERNATIVE) 90 | 贝恩德和希拉·贝歇尔 (Bernd and Hilla Becher) 92 | 罗伯特·亚当斯 (Robert Adams) 94 | 斯蒂芬·肖尔 (Stephen Shore) 96

城市

布拉塞 (Brassaï) 98 | 比尔·布兰特 (Bill Brandt) 100 | 罗伯特·杜瓦诺 (Robert Doisneau) 102 | 当照相机撒谎时 (WHEN THE CAMERA LIES) 104 | 海伦·莱维特 (Helen Levitt) 106 | 罗伯特·弗兰克 (Robert Frank) 108 | 加里·维诺格兰德 (Garry Winogrand) 110

艺术摄影师

阿尔弗雷德·斯蒂格利茨 (Alfred Stieglitz) 112 | 摄影作为艺术 (PHOTOGRAPHY AS ART) 114 | 爱德华·斯泰肯 (Edward Steichen) 116 | 曼·雷 (Man Ray) 118 | 拉兹洛·莫霍利-纳吉 (László Moholy-Nagy) 120 | 亚历山大·罗钦科 (Alexander Rodchenko) 122 | 安德烈·柯特兹 (André Kertész) 124 | 辛迪·舍曼 (Cindy Sherman) 126

前言

INTRODUCTION

作为文化传媒，摄影是一种相对新的形式：刚刚170岁。然而，摄影无处不在。早在2500年前，就已经有人理解和描述了光学原理，但时至19世纪中叶，才有人设法制定了一套捕捉聚焦光线所形成的永久影像的方式。然后，在相隔几天的时间内，两位摄影的先驱者公布了自己的发明，那是英吉利海峡两岸的独立构思。

摄影就此诞生了。没有它，就没有电影电视，而互联网可能仍然存在，但将沦为一个相当沉闷的地方。摄影的发明者是科学家和企业家，而早期的摄影从业者则是绅士阶层的爱好者和商人。现在人人都是摄影师，世界上影像泛滥，而将世界连接起来的网络也是充斥着影像。

新兴的摄影艺术/科学的早期应用是在肖像上——画家看到他们的生计受到了威胁。但不久，摄影就已蔓延到众多的领域：地貌和风光，纪实和新闻，科学和研究，艺术和插画，广告和时尚，社交肖像和婚礼。凡是图像有用武之地的领域，无不有摄影插足，而随着快照照相机的发明，摄影更是大众化了。

本书提及的人物和发明创新，说明了我们现在熟悉的摄影媒介的范围和多样性，以及它的历史演变。这份名单并不全面，也不是权威的，但这里介绍的摄影家、艺术家、发明家和企业家无一例

“假如哪天我没有从事与摄影相关的事情，就仿佛忽视了生活的本质，仿佛长眠忘记醒来一样。”

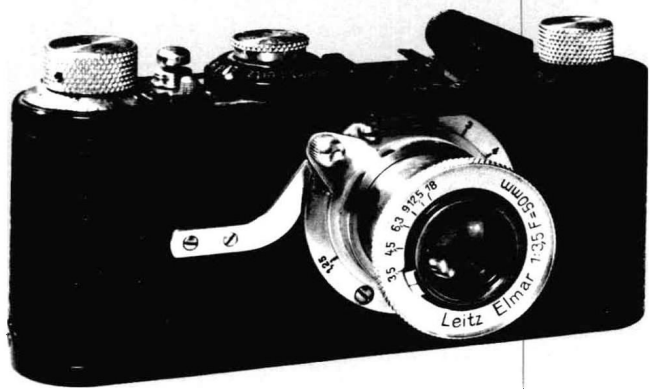
理查德·阿维顿

外都彪炳摄影史册，激发了后来者的灵感，而发明家则促成了摄影实践的新的形态。这些人常常在其所在领域内被津津乐道，但其中许多人的影响力更为广泛。事实是，这些人无法分类，社会纪实摄影师可能也从事风光探究，从而创作了艺术作品，加以分类是徒劳无益的。

照片的必备素质，是其作为文献的价值，我们倾向于相信它向我们展示的内容，至少它是我们的出发点。所以，摄影在各个领域大显身手，如同法医取证和政客宣传那样针锋相对，每幅影像胜似千言万语。早期的摄影记录了“鬼魂”和“神人外气”，但现在我们更不信邪——数码影像的时代已经保证了这一点。然而，照片的魔力仍然存在，微电脑增强型照相机令人难以置信地尽善尽美，仍可促使偏听偏信的年轻女性饮食失调。我们知道，照相机可以人为地撒谎，但我们更愿意相信它，并且认可它带来的视觉效果。

摄影影像包围着我们，过滤着我们感知世界的方式，连星星月亮包括五大行星在内都不例外。照片是我们记忆人生的方式，了解他人生活的方式，它们在对

对我们述说。

早期摄影法

路易·雅克·曼德·达盖尔

Louis Jacques Mandé Daguerre

通过与同样也在影像捕捉领域进行研究的另一法国人合作，路易·雅克·曼德·达盖尔发明了一种在金属板上固定永久性正像的方式。这是第一个得到广泛应用的摄影方法。

1787—1851年，生于法国科尔梅耶，卒于法国马恩河畔布里。

发明第一个可行的摄影法，向全球宣布。

达盖尔 20 岁出头时受训练做剧院布景画家和设计师，在巴黎做皮埃尔·普雷沃斯特 (Pierre Prévost) 的学徒。从 1814 年至 1818 年，他是大杂烩喜剧院的首席布景画家，随后去了巴黎歌剧院。他的布景引人

达盖尔给涅普斯的侄子演示新的摄影法的彩色石印画，约 1851 年。

入胜，使其名声大振，天才设计可以单独拿出来展示。

他自己创业，并于 1822 年在巴黎开了他的“透视画”演示剧场。逼真得惊人的山水画，结合巧妙利用的照明，令人叹为观止的奇观立刻产生了轰动效应。

达盖尔对于利用光学技术产生这些栩栩如生的画作有兴趣，这一点令他关注起约瑟夫-尼塞福尔·涅普斯 (Joseph-Nicéphore Niépce) 的工作，后者正在完善他称为凸版摄制 (heliography) 的东西。这是已知最早的摄影法，使用基于石印印刷的技术记录影像。1829 年，涅普斯和达盖尔合伙办了企业，继续研究它的商业利用，但年长的涅普斯于 1833 年去世了。达盖尔独自继续研究，钻研不同的摄影法，使用汞蒸气让银版上的潜像显影。进一步的研究表明，银版暴露于碘蒸气可感光，这样银版就缩短了曝光时间。(涅普斯的凸版摄制法需要几天时间曝光。)但还有一个问题：显影的影像转瞬即逝，难以捉摸。然而，进一步的研究证明，显影的影像可以使用普通盐溶液加以“固定”。到 1837 年，他终于获得了一个实用的程序，将其命名为达盖尔银版照相法 (daguerreotype)。

新的摄影法产生的正像是一次性的，但达盖尔未能从中获利。他求助于著名物理学家弗朗索瓦·阿拉戈 (François Arago)，1839 年 1 月 7 日，后者把达盖尔的摄影法向法国科学院报告。虽然他并没有泄露精确的细节，但该消息引起了轰动。

半年后，法国国王路易·菲利普代表政府签署了向达盖尔购买摄影法的法令，回报为 6000 法郎年金；涅普斯的儿子和继承人伊西多尔每年可获得 4000 法郎。银版照相法被公之于众，成功于一时，特别是在肖像拍摄上，许多肖像今天仍然保存完好。

透视画

一种分级照明的效果，几幅半透明的画前后放置，依次照明。其效果是创造一个不断变化的场景的视错觉。透视画演示在立体博物馆内仍然常见，用以展示历史场景和事件。

早期的开拓者

摄影术的诞生

THE BIRTH OF PHOTOGRAPHY

针孔摄像头的概念可以追溯到公元前400年。暗箱的第一个版本早在公元1000年就有了，但直到18世纪中叶，我们所知道的摄影才发明出来。然后，仅仅50年后，第一架“快照”照相机使摄影得以普及。

1826年，法国人约瑟夫·尼塞福尔·涅普斯 (Joseph Nicéphore Niépce) 实验了新发明的凸版摄制法，制作了被认为是第一幅永久性的照片。他将自己设计的光敏清漆涂在一个锡铅合金板上，成功地将一件雕刻品接触印相于其上。他称之为“凸版摄制”(heliography)，或“日光绘”(sun drawing)。

与此同时，路易·雅克·曼德·达盖尔 (Louis Jacques Mandé Daguerre) 在巴黎试验展示透视画成像。他的银版照相法 (daguerreotype) 于1839年1月上报法国科学院，一个抛光银版接触了碘烟雾而感光，然后在照相机内成像。银版照相法在汞蒸气中显影，产生一次性的正像，要以正确的角度观看。

同时，19世纪30年代中期在英国，威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 (William Henry Fox Talbot) 发现，书写纸用食盐溶液浸渍，并用硝酸银增敏，就可以感光，暴露于日光会变暗。将花边和叶片接触印相，他创造了所谓的“光致绘画”(photogenic drawing)，后来又在照相机中曝光。他向伦敦皇家学会宣布他的发明，与巴黎的达盖尔银版照相法在同一个月问世，后经过一些改进，将这个过程命名为“卡罗照相法”(calotype)。因为制作的是负片，由其印得的正像的数量就不受限制，所以塔尔博特的创意是后来所

有商业上成功的摄影术的先驱。

第一个确定负 / 正片过程的重要性的，是塔尔博特的同代人约翰·赫歇尔 (John Herschel) 爵士，他还提出用硫代硫酸钠来“定影”，使影像永久存在。此后，开发了许多产生底片并由底片印相的方法，大多涉及感光玻璃版。然而，玻璃板对光线的敏感性较差，需要很长的曝光时间，而且照相机笨重得很。

美国人乔治·伊士曼 (George Eastman) 决心简化摄影术，并于 1888 年提供了一项变革工具的发明——第一架柯达照相机。伊士曼的

柯达照相机体积小、重量轻，容易手持，而且操作简单。它包含一卷纸基的“胶卷”，长度可以拍摄 100 张，每拍摄一次用一把钥匙卷一下。快门动作靠一根软线拉动，上有一个按钮，按下释放。当 100 张全部拍完，照相机被送往伊士曼公司，在那里进行胶卷冲洗并印相。然后照相机中重新装入胶卷，返回给客户。摄影术公布后不到 50 年，快照就诞生了。

“从今天起，绘画是死了。”

法国画家欧仁·德拉克洛瓦看到一幅银版照相肖像后这样说。

正/负片摄影法

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特

William Henry Fox Talbot

在法国涅普斯和达盖尔试验影像捕捉的早期技术的同时，英国绅士和科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特也在同一领域进行研究，但走的是不同的路线。虽然达盖尔率先向世界宣布他的

1800—1877年，生于英国梅尔伯里山关，卒于英国莱科克修道院。

发明的摄影法是所有后续摄影的依据。

摄影法，但却是塔尔博特的发明打下了所有摄影术的基础，直到电子成像的出现。

1833年，塔尔博特发明了盐渍纸印相片。他先用食盐浸渍书写纸，干燥后，再用硝酸银涂布。这在纸张的表面形成了氯化银，它被证明比硝酸银的感光能力更强。这种“盐渍”的纸让他不使用照相机就可制得植物标本和其他物体如花边的影像。他通过接触印相，产生原始影像版本的负片。涂布纸暴露在光线下就变黑，所以不必冲洗就成像。这样，塔尔博特便可以通过对负片的接触印相而印出正像，虽然他的材料还没有产生让人可以接受的密度或细节的结果。他通过重复涂布来增强纸张的感光性，并尝试用小型的照相机摄制底片。

1839年，法国银版照相法的成功给了塔尔博特新的动力。在这个阶段，银版似乎前景更加光明，其影像比盐渍印相片更加精细。然而，塔尔博特发现，使用碘盐的纸张，曝光后刷没食子酸，“潜”像就可以“显影”出来，从而产生负片。然后将盐纸接触

“如果有可能让这些自然的影像耐久地印下来，并再固定在纸上，那有多迷人啊！”

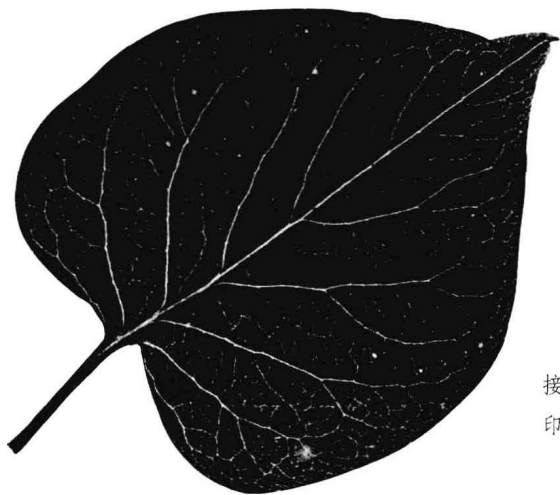
印相，就得到了正像。他将这一新工艺称为“calotype”(希腊语“美丽的印相”)，并于1841年申请专利。

塔尔博特的工作得到天文学家和化学家约翰·赫歇尔爵士极大的帮助，他劝塔尔博特，给负片打蜡，以提高透明度，这将有助于产生上乘的正像片。最重要的是，赫歇尔发现了硫代硫酸钠(海波)可分解银盐，因此可以用来去除印相片上未显影的卤化银，使相片永久保存。

由此，为所有摄影术所遵循的原则确立了：在照相机中聚焦景物，将其曝光到感光材料上形成潜像，然后进行化学显影。由此产生的“底片”可以用来制作无数张相同的“正像”照片。正因为如此，塔尔博特被广泛地认为是摄影术之父。

接触印相

通过将感光纸与底片紧密接触曝光，而不是用放大机投影影像而印得照片。

由叶子负片接触印得的盐渍印相片。

动体摄影

埃德沃德·迈布里奇

Eadweard Muybridge

早期的感光材料需要长时间曝光，意味着主体的运动记录下来的是一个模糊的影像。但是，不久之后，感光度改进了，机械快门也问世了，所以以几分之一秒计的“瞬间”曝光成为了可能。

瞬间曝光带来了“凝结”主体的能力，而爱德华·迈布里奇利用了这一便利。

1830—1904年，生卒于英国泰晤士河畔金斯顿。

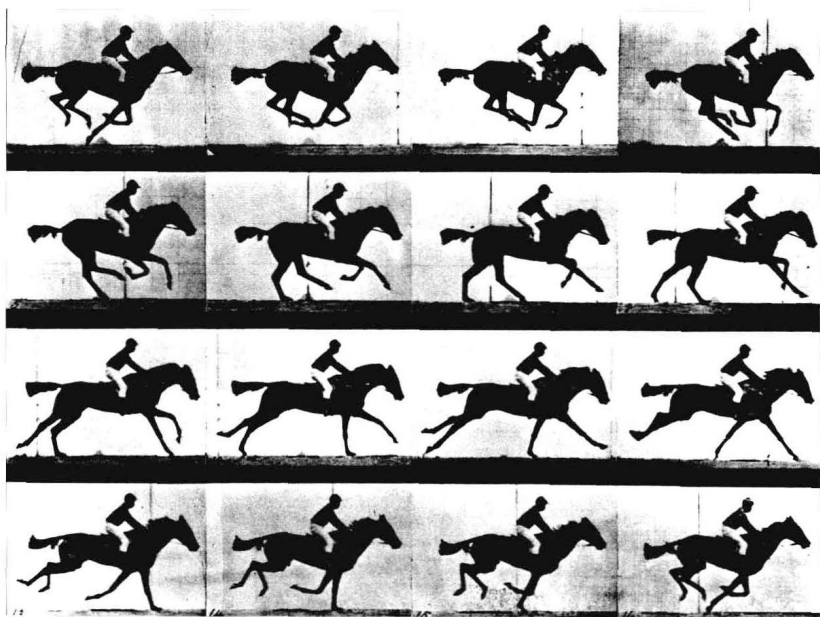
应用摄影揭示肉眼无法看到的東西。

埃德沃德·詹姆斯·马格里奇 (Eadweard James Muggeridge) 出生在伦敦郊外。他使用的笔名是他名字的盎格鲁撒克逊版本，因为他的出生地与撒克逊国王的加冕相关。1852年，刚20岁出头，他迁居北美，成为美国西部风光摄影家，特别是以拍摄约塞米蒂国家公园著称。

19世纪70年代初，迈布里奇受到了法国生理学家艾蒂安·马雷 (Etienne Marey) 工作的启发，后者60年代一直在使用摄影研究动物和人类的运动。迈布里奇由加州前州长和赛马的所有者利兰·斯坦福委任，帮助解决一个争端：奔腾的马是否四蹄同时离地，因为斯坦福认为是这样的。虽然当时所需的短时间的曝光可能做到，但如何解决这个问题仍然让迈布里奇伤脑筋。为了尽量减少曝光时间，同时捕捉一个清晰的影像，他建了一个白色的跑道作为拍摄背景，一字排开了12架立体照相机，让名为“欧美”的马匹沿整个跑道疾驰过去，踢绊马索触发快门。值得注意的是，他成功了，并证明斯坦福是正确的。结果显示了人眼所无法感知的东西，推翻了被视为理所当然的艺术家的传统说法。

除了马，迈布里奇继续研究人类走路、跑步和跳跃。一些

示例照片刊登在 1878 年的《科学美国人》(*Scientific American*) 杂志上，配有一篇文章，建议读者把照片切割出来试验，放置在“西洋镜”(*zoetrope*) 中，以便创建运动的错觉。迈布里奇自己对此想法也颇好奇，作了进一步试验，最后发明了“动物行动镜”(*zoopraxiscope*)，结果非常受欢迎，其本身就是电影摄影术的先驱。他的专题报告《动物运动》(*Animal Locomotion*) 发表于 1887 年，内含 20000 多幅影像。迈布里奇开创性的工作，如今在科学和艺术上仍然为人引用。它启发了许多视觉作品，如杜尚(*Duchamps*) 的《裸体下楼梯》(*Nude Descending a Staircase*) 等，并提前一代人预示着电影业的诞生。

迈布里奇摄于 1882 年：《运动中的马》(*The Horse in Motion*)。

早期的开拓者