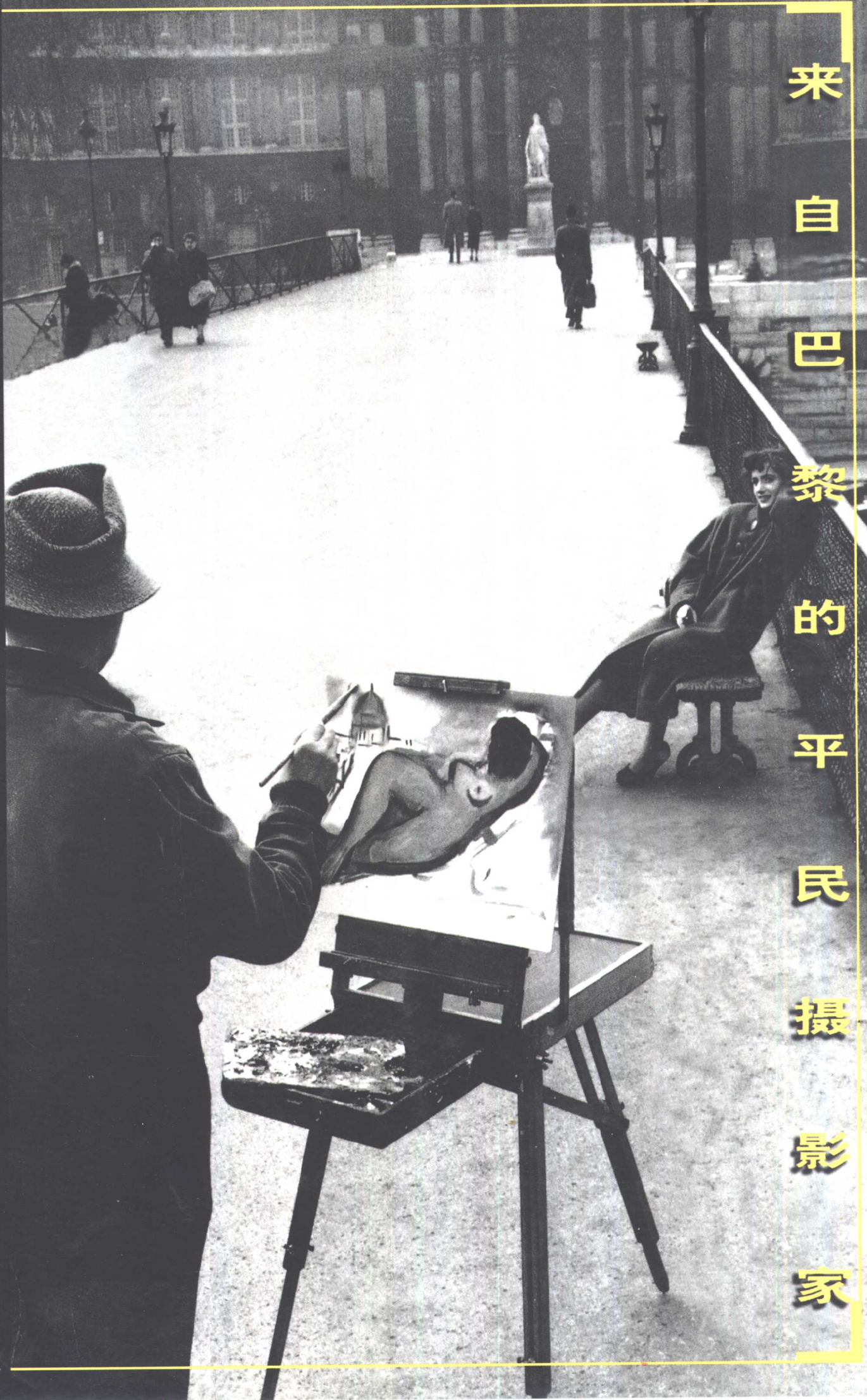

世界
摄影
大师
杜瓦诺

狄源沧 ● 编

来自
巴黎
的
平民
摄影
家

江苏美术出版社

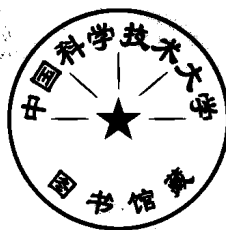
A SERIES OF

FAMOUS PHOTOGRAPHER'S MASTERPIECES IN THE WORLD

专

世界经典摄影大师
系列丛书

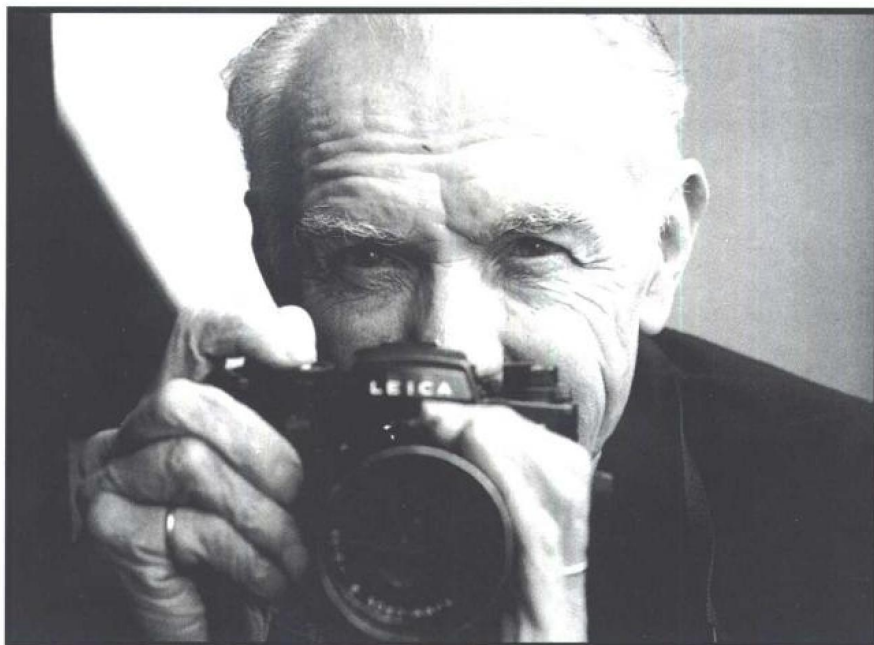
布列松	摄影史上的一道门 <i>Henri Cartier - Bresson</i>
韦斯顿	大自然的温情者 <i>Brett Weston</i>
杜瓦诺	来自巴黎的“平民”摄影家 <i>Robert Doisneau</i>
瑞 茨	替世界塑造“偶像”的大师 <i>Herd Ritz</i>
卡 帕	战争噩梦的殉难者 <i>Robert Capa, Andr'e Friedmann</i>
史密斯	走进悲悯胸怀的独行侠 <i>W. Eugene Smith</i>
萨尔加多	与苦难者呼吸同一口空气的人 <i>Sebastiao Salgado</i>
卡 什	专拍时代脸孔的巨匠 <i>Yousuf Karsh</i>
哈尔斯曼	超现实主义的人像摄影怪杰 <i>Phillipe Halsman</i>
哈 斯	惊世骇俗《创世纪》的创造者 <i>Ernst Haas</i>
阿威顿	诚实的摄影, 赤裸的时装 <i>Richard Avedon</i>
艾森斯塔特	现代人物报道摄影先驱 <i>Alfred Eisenstaedt</i>

世界摄影大师——杜瓦诺

选题策划: 顾华明
何兆兴
编 著 者: 狄源沧
责任编辑: 何兆兴
装帧设计: 顾华明
责任校对: 吕猛进
责任监印: 张在健

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
深圳中轻包装印刷公司印刷
开本 889 x 1194mm 1/16 印张: 2 印数: 6001-10000册
1998年6月 第1版 2000年3月 第1次印刷
ISBN 7-5344-0837-7/J · 838
定价: 18.00元

B I O G R A P H Y

- 杜瓦诺生平概要**
1912 年 4 月 14 日:	生于法国巴黎。
1925~1929 年:	学习石印刻版。
1931 年(19 岁):	任安德烈·维格纽的助手。
1932 年(20 岁):	售出第一套由照片组成的图片故事。
1934~1939 年:	在雷诺汽车厂担任工业摄影师。
1939 年(27 岁):	由于经常迟到而被辞退,成为独立摄影师。认识拉复(Rapho)图片社奠基人查理斯·拉多(Charles Rado),并得到第一个采访任务,但因二战爆发而未能完成。
1942 年(30 岁):	与马克西米兰·伏克斯(Maximilian Vox)相识,为他的科学著作拍摄插图。
1945 年(33 岁):	参加联合图片社,认识了包括卡蒂埃·布勒松在内的一批摄影名家。
1951 年(39 岁):	在纽约现代艺术博物馆举办法国摄影四人展。另三人是布拉赛(Brassai)、威利·苦尼斯和依捷斯。这意味着杜瓦诺获得了国际性的认可。
1956 年(44 岁):	荣获涅普斯(J. N. Niepce)摄影奖。
1960 年(48 岁):	到美国洛杉矶和好莱坞摄影采访。作品在芝加哥现代艺术博物馆展出。
1968 年(56 岁):	到苏联摄影采访。法国国家图书馆举办杜瓦诺个人影展。
1972 年(60 岁):	作品在纽约乔诺·伊斯曼馆展出。莫斯科法国大使馆同时展出他的作品。
1973 年(61 岁):	与弗朗西斯·波赛勒(Francis Porcile)合作拍了一部《罗贝尔·杜瓦诺在巴黎》电影短片。
1979 年(67 岁):	杜瓦诺生平回顾展在巴黎现代艺术博物馆展出。导演 F·莫斯科维兹(F. Moscovitz)拍了一部有关三位摄影家的电影,杜瓦诺是其中之一。另二人是让洛浦·西埃夫(Jean-Loup Sieff)和布鲁诺·巴尔贝(Bruno Barbey)。
1981 年(69 岁):	作品在纽约威特金画廊展出。
1983 年(71 岁):	获国家摄影大奖。4 月,在中国举行个人展览。
1986 年(74 岁):	杜瓦诺个人摄影在巴黎展出,并出版作品影集。
1994 年 4 月 1 日:	去世,享年 82 岁。

世界摄影

大师

杜瓦诺

狄源沧 ● 编

江苏美术出版社

来自巴黎的“平民”摄影家

罗伯特·杜瓦诺

在法国摄影界，罗伯特·杜瓦诺(Robert Doisneau)和亨利·卡笛尔·布列松堪称一对并驾齐驱的大师。这两人的摄影都以纪实为主，但风格却迥然不同。布列松经常云游四海，作品比较深沉严肃，关心各地的民生疾苦。杜瓦诺则一生只以他所居住的巴黎为创作基地，喜欢在平民百姓的日常生活中抓取幽默风趣的瞬间。

在各种题材里，杜瓦诺对天真活泼的儿童一贯情有独钟，他为孩子们拍摄了许多照片。

不过，杜瓦诺所拍的儿童照片，其着重点和切入点都跟我们某些记者大异其趣，甚至截然相反，比如，表现学生们在室外的活动，从不去拍摄那些升旗或做操等整齐划一的镜头，而是专门用心去抓拍那些校园里孩子们顽皮、喧闹、活泼的场面。又如，表现课堂上的孩子，一般的照片喜欢表现他们的聪明和伶俐，杜瓦诺却有意识地突出表现他们的幼稚和笨拙。对于孩子们放学回家路上的恶作剧，杜瓦诺也不放过，他跟在后面拍摄他们。这些照片虽然有可能被认为是丑化小学生，但给人的感觉却是更真实、更能体现孩子们的天真本性，给人们留下了既新鲜又深刻的印象。

关于那套《观画》系列照片是这样拍摄的：杜瓦诺的一个朋友，在巴黎一条街道上开办了一家取名为“罗蜜”(ROMI)的古玩铺，经营19世纪的工艺品和绘画作品。有一次，此店购进了一幅画家瓦格纳的人体油画，挂在橱窗里。杜瓦诺想：如果把各种人物的不同反应一一拍摄下来，也许会组成一套很有趣的系列性的专题照片。于是，他就在古玩店里找了个适当的角度，坐在一把椅子上，把那台常用的禄来双反相机安放在膝盖上，连续不断地拍摄。由于橱窗玻璃的反光，站在窗外观画的人不容易发现坐在室内暗处的杜瓦诺。再加上专心致志地观看油画，其神态更是真情流露，两三天这样“守株待兔”

式的拍摄战果辉煌。最精彩的一张照片是一位衣冠楚楚的绅士，乘着他夫人兴趣盎然地评论某画时，斜眼偷看那幅裸女人体。这套系列照片证实了他的摄影观点，他说：“日常生活里的奇妙情景是最动人的。你在街道上不期而遇的事情，哪一个电影导演也不可能镜头前给你安排出来。”

摄影评论家经常把杜瓦诺跟法国著名作家都德相比，说他总是用一种温柔的、幽默的眼光注视着他周围的芸芸众生，用同情的态度加以刻画。因此他的作品不但具有幽默感，同时还给人以一种特别的亲切感。例如本书中的《态度不同》，对于人情和人性的刻画，则更是达到了炉火纯青的程度。你看那位头发花白的先生，虽然年过花甲，已经没有招蜂引蝶之心。但是，如果有一位漂亮的年轻女郎自愿把一条胳膊搭在他的大腿上，老先生也不致于坚决反对，甚至还有点自得其乐。但是，这种令人无法容忍的情景，已经被坐在他身边的夫人所发现。显然，老夫人的心里很不高兴。但在大庭广众之下，一时又不能发作。她强压怒火，警惕地盯着坐在地上的不知检点的舞女。那位夹在中间的老先生，对他夫人的脾气，当然早就有所领教，内心里也颇为惴惴不安，但脸上却还要故作镇静。把这么复杂微妙的人情人性刻画到如此入木三分、淋漓尽致的地步，在摄影作品中是不多见的。

杜瓦诺热爱巴黎，热爱生活在他周围的平民百姓，是一个平民摄影家。他喜欢跟普普通通的市民们在一起泡酒店，喝咖啡，谈天。人们不但怕杜瓦诺身边的相机，甚至还心甘情愿地充当他某些镜头中的模特。杜瓦诺说：“我喜欢平平常常的老百姓，尽管他们身上可能会有这样那样的毛病，但我并不在乎。我们会在一起谈得融洽，挺热乎，亲如一家。”在跟这些平民百姓来往和接触中，杜瓦诺挖掘出一幅又一幅精彩的杰作。

狄源沧 文

诗意的乞讨(1953)

一位盲女经常出入工薪阶层常去的咖啡馆和饭店,靠拉手风琴卖唱挣一点微薄的赏钱。杜瓦诺为这种“诗意的乞讨”所吸引,花费了整天的时间跟踪拍摄。这时他已开始采用轻便而善于抓拍的小相机徕卡。

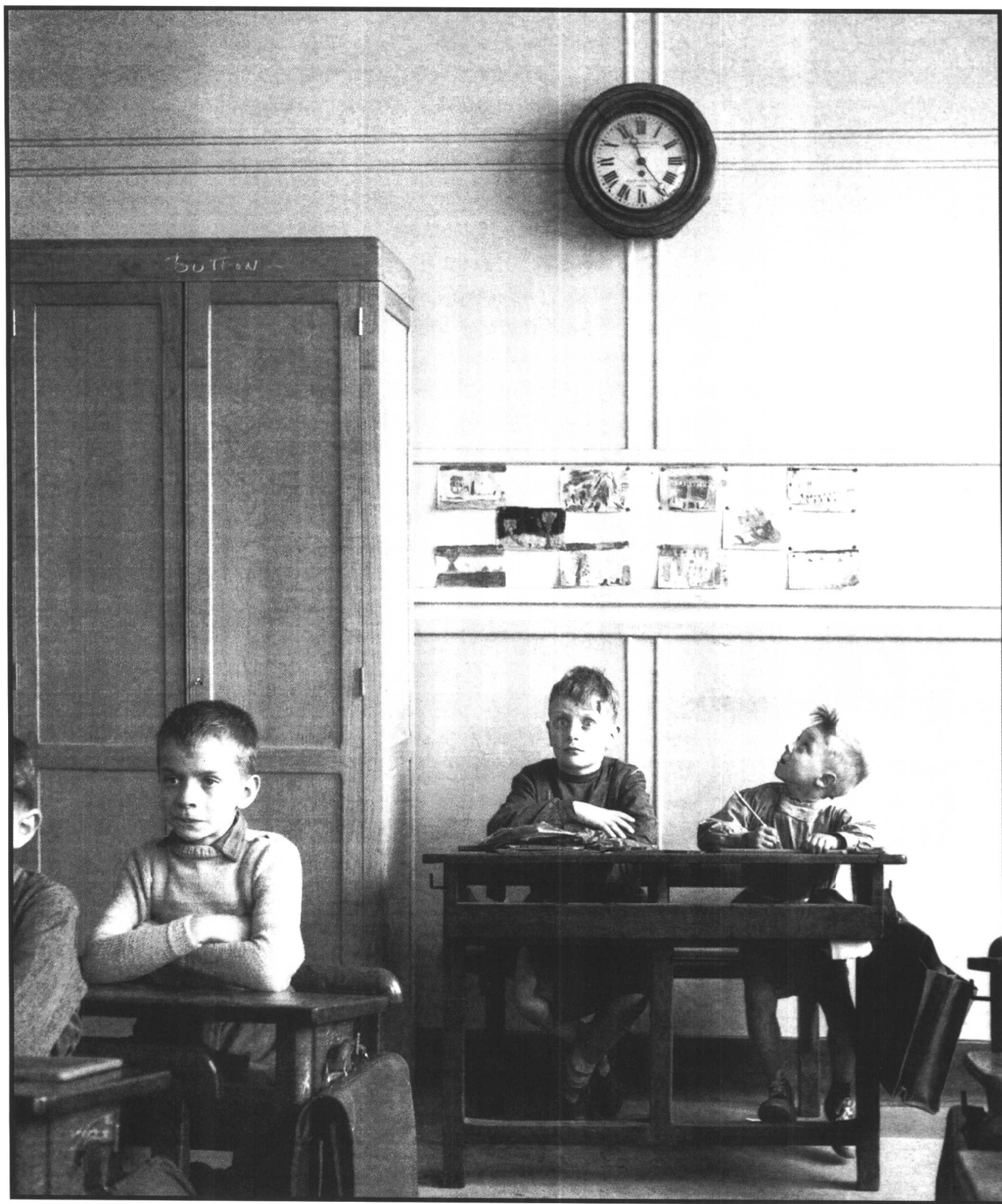
观画众生相

杜瓦诺的一个朋友在巴黎开了一家艺术品商店，有一次购进了一幅瓦格纳的人体油画挂在橱窗里，杜瓦诺认为不同的人观看这幅油画定有形形色色不同的反应，于是他躲在反光的橱窗玻璃后面不易被人发觉的地方，架好三脚架，进行了两三天“守株待兔”式的拍摄，结果“战果辉煌”。

心不在焉(1949)

这是杜瓦诺在罗蜜画廊里“守株待兔”抓到的一个精采镜头。那中年绅士的目光妙不可言。杜瓦诺说：“日常生活里的奇妙情景是最动人的。你在街道上不期而遇的事情，哪一个电影导演也不可能给你安排出来。”

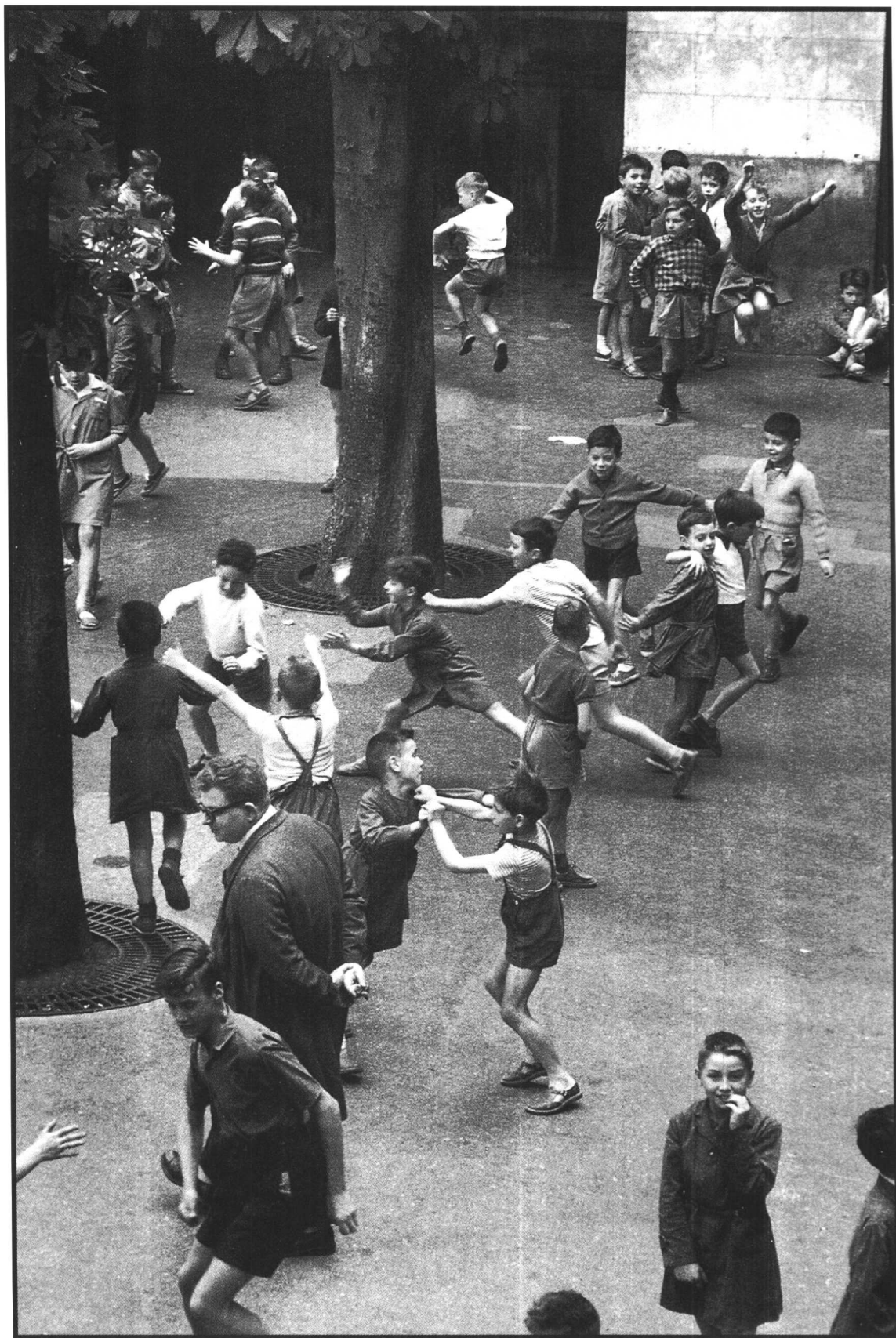
还不下课！（1956）

杜瓦诺喜欢儿童，一心表现他们的天真活泼。这张照片中的一个孩子，一边听课，一边抬头看墙上的钟。其内心的潜台词是：这钟怎么走得那么慢？怎么还不到下课时间？

冥思苦想(1956)

这个小男孩似乎遇到了一个前所未有的难题。他两眼望天，苦苦思索。他身旁的另一同学则手托嘴边，闭眼深思。这种把表现孩子们的稚拙作为重点表现方法，跟我们常见表现聪明伶俐的切入点，有着很大的不同。

课间休息(1956)

在教室里憋了几十分钟的孩子,利用课间休息的时间,跑到校园里嬉戏。他们打打闹闹,活蹦乱跳,充分体现出活泼好动的本性。站在高处往下俯摄,不仅可以拍到较大的场面,而且可以把前前后后的孩子全部容纳在景深范围之内。

顽皮的孩子们(1934)

小学生们在放学回家的路上也不老实,喜欢搞一些无伤大雅的恶作剧。此照表现他们无缘无故地按响一家住户的门铃。等到主人闻声开门一看,孩子们早就逃逸得无影无踪。

街头“枪战”(1956)

孩子们在街头玩枪。它反映出影视传媒中的暴力和凶杀对孩子们纯洁心灵的有害影响。

往事今昔

利用一面镜子,杜瓦诺自然而又巧妙地把这对夫妇的往昔和今朝组合在同一个画面之中。在室内摄影时,他经常采用闪光灯的补助。为了避免镜子对闪光的强烈反射,杜瓦诺把闪光打到天花板上,使照片中的光线既明亮又均匀柔和。

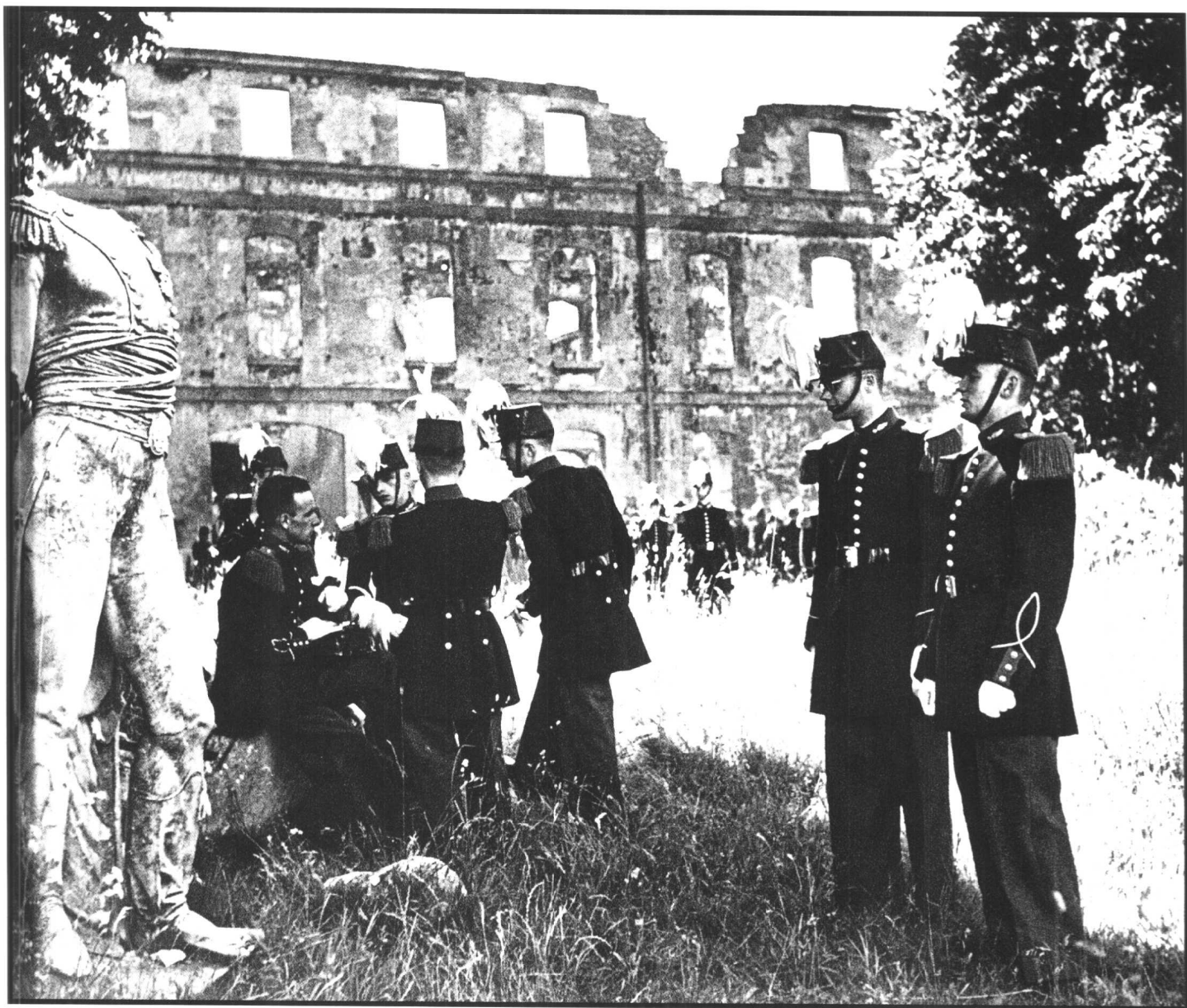
漫画家雷蒙·沙维纳(1950)

在这幅肖像中,杜瓦诺别出心裁地让漫画家沙维纳跟自己笔下的漫画人物对弈,既表现出画家独特的风格,也破除了独自一人的单调,使照片更加生动有趣,耐人寻味。

诗人雷蒙·奎诺(1956)

在微雨中一边漫步，一边寻找灵感推敲诗句，似乎是许多诗人所共同喜爱的境界。杜瓦诺用一台 120 双反相机跟着诗人，整整拍摄了十二个不同的镜头，这是其中比较满意的一个。

前车之鉴

法国圣·萨尔军事学院的青年学生们，回到他们以前的校园，凭吊被战火摧毁的遗迹，但见残垣断壁，芳草萋萋，一片荒凉的景象。其中的一座无头石像，站立在一个角落，似乎在向他的后辈进行着“前车之鉴”的警告。杜瓦诺敏感地看出了这两者之间的微妙关系，拍下了这个引人深思的镜头。