

影像 制造者

IMAGE MAKERS

影像 引领者

IMAGE SHAPERS

摄影名家向你揭示摄影的精髓和魅力

【英】安妮-塞琳·婕格 著
祝 纯 屠希亮 译

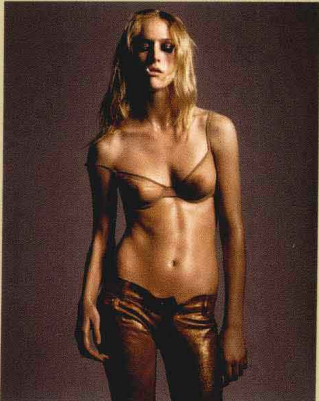
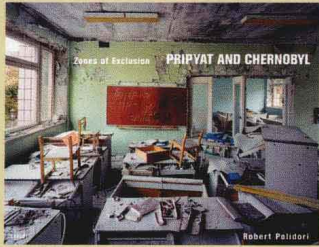
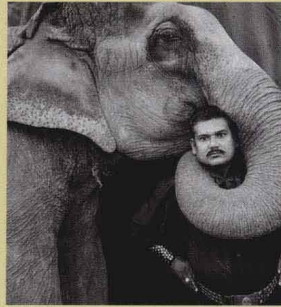
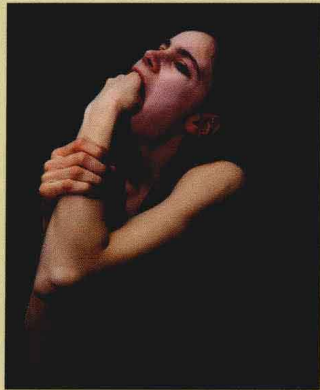
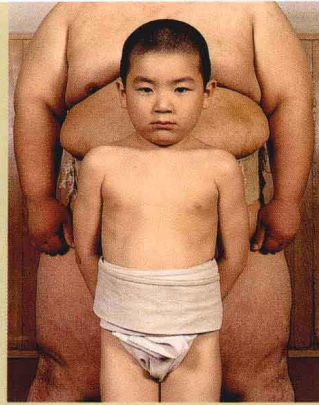
中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

影像制造者 影像引领者

摄影名家向你揭示摄影的精髓和魅力

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

影像制造者 影像引领者

摄影名家向你揭示摄影的精髓和魅力

[英] 安妮·塞琳·婕格 著
祝 纯 屠希亮 译

238 张照片，197 张彩色照片

图书在版编目 (C I P) 数据

影像制造者 影像引领者 / (英) 婕格著 ; 祝纯, 屠希亮译. — 北京 : 中国摄影出版社, 2011.9
ISBN 978-7-80236-617-6

I. ①影… II. ①婕… ②祝… ③屠… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 169787 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2011-4169

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London
©2007 and 2010 Anne-Celine Jaeger
This edition first published in China in 2011 by China Photographic Publishing House, Beijing
Chinese translation © China Photographic Publishing House

书 名: 影像制造者 影像引领者

作 者: [英] 安妮-塞琳·婕格

译 者: 祝 纯 屠希亮

策划出版: 赵迎新

责任编辑: 董淑芳

设 计: 王 彪

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

制 版: 北京华联印刷有限公司

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 16k (787mm x 1092mm)

印 张: 19.5

字 数: 295 千字

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印

ISBN 978-7-80236-617-6

定 价: 128.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

序 言 6

第一部分：影像制造者 影像引领者

艺术摄影

- 托马斯·迪曼德 14
威廉·艾格尔斯顿 24
波利斯·米哈伊诺夫 34
斯蒂芬·肖 44

纪实摄影

- 玛丽·艾伦·马克 54
马丁·帕尔 64
尤金·理查德兹 70
塞巴斯蒂安·萨尔加多 76

时尚和广告摄影

- 大卫·拉切贝尔 82
大卫·西姆兹 92
马里奥·索伦蒂 100
艾伦·冯·安沃斯 108

人像摄影

- 蒂娜·巴尼 118
安东·寇班 126
莱涅克·迪克斯特拉 136
兰金 146

新生代摄影

- 法布里斯·达尔阿内塞（人像） 156
查尔斯·弗雷格（人像） 164
娜奥米·哈里斯（纪实） 174
吉哈德·因卡（艺术和纪实） 186
亚历克·索思（艺术） 196
尼尔·斯图尔特（时尚和广告） 206

第二部分：影像引领者 影像制造者

策展人 / 画廊经理

- 220 卡米拉·布朗
230 凯瑟琳·海因兹
238 因卡·格里夫·因吉尔曼
248 鲁道夫·基肯

机构总监 / 编辑 / 出版商

- 256 黛安·杜夫
262 凯西·瑞恩
270 吉尔哈德·斯特德尔
278 丹·托雷斯

修片师 / 网络策划 / 出版人

- 284 蒂姆·巴伯
292 伯格·考尔伯格
300 帕斯卡尔·丹吉

参 考

- 306 参考书目
307 图片出处
312 鸣 谢

序言

“你不是在拍摄照片，你是在制造照片。” —— 安塞尔·亚当斯

早在 1888 年，柯达公司的创始人乔治·伊斯特曼就倡导“拍摄是件直接而简单的事”这样一个理念。19 世纪末，当他发明柯达相机这种内置可拍摄 100 多张图片的胶卷的小巧易操作的相机时，他的广告标语是：“你只需轻轻一按，剩下的事情就交给我们吧。”自此之后，伊斯特曼先生为大众摄影开启了一扇大门。

在半个世纪之后的 1943 年，感谢日新月异的 技术革命，摄影变得更加贴近大众，乔瑟夫·阿尔伯斯曾批判柯达公司的广告口号所提倡的“拍摄一张照片完全不用动脑子”的理念。他坚持认为“这样一种看待摄影的方式……是最低级的，而且不应该成为人们接触和感受摄影的方式。”^①

随着数码革命的到来，相机变得越来越小巧，越来越易于操作，我们似乎已经到达不费吹灰之力就能拍照的理想境界。由于数码相机简单直接的自动性能，摄影最核心的元素——光线，在绝大多数情况下已经为人们所遗忘。

即使我们对柯达公司当年的那句广告口号并不在意，但这种观念已经深深潜入了我们的头脑中。而且，在这样一个充斥着无穷无尽的平面媒体、电视点播、手机拍摄、在线画廊、博客和为个人定制的广告宣传拍摄的年代里，我们的眼睛已经习惯了每天受到大量图像的侵袭，以至于失去了鉴别它们的能力。

那么，你是否可能会想，除了轻轻按下快门，还需要做些什么才能拍下一张很棒的照片呢？我们还应该怎样去观察镜头后的那个世界？我们应该如

何学习去鉴赏一张成品图像？

通过与艺术、人像、纪实、时尚及广告等领域的当代杰出摄影师们的访谈，以及与世界知名策展人（包括在线画廊）、图片社总监、艺术书籍出版商及博客达人们的讨论，《影像制造者，影像引领者》这本书在试图解答这些问题的同时，也探究了其中所涉及的创意过程的属性，以及怎样的拍摄方式才算得上是与生俱来的天才。本书收录的 33 篇访谈，让我们得以了解当代摄影大师们的工作和思维方式。希望本书不仅能在鉴赏图像时对你有所启发，还能够在创作摄影作品时带给你全新的灵感和思路。

需要特别指出的是，本书重点着力于在摄影师和观赏者两种不同的角度下的“观看”行为。在摄影中，“观看”是一种积极的追求，它涵盖了一种有意识的努力，不仅能够看到拍摄对象的再次呈现，而且看得更多更远。因此，无论是对于拍摄者还是观赏者来说，鉴赏力就如同肌肉，因此应该像锻炼身上的每一块肌肉一样锻炼“观看”的方式。

乔瑟夫·阿尔伯斯认为：“如果一名观赏者有足够的鉴赏力，就会意识到照片能反映出 一个摄影师的性格特征。正如不识音律的耳朵没有能力鉴别音乐，对摄影、绘画和图片也是一样，只有敏锐并经过训练的眼睛，才能辨别出良莠，为我们带来更深层次的理解和愉悦。我相信，这种超越了单纯的喜欢或是不喜欢的欣赏体验，是需要通过教育和学习的。”^②

如今，人们常常以为自己看到了图片上的内容，

珊妮 8 月 1 日在以色列赫兹利亚，莱涅克·迪克斯特拉，2003 年

四把椅子、桌子和长凳，理查德·罗根，2002年

“我用我的照片向人们提出问题。我要人们来观看我的照片并有所感悟。”

就能对图片妄加评论。慕尼黑现代美术馆摄影部负责人因卡·格里夫·因吉尔曼说：“因为摄影是以具象的方式来表现被拍摄的事物，所以一般人都认为自己能理解摄影作品……但对于那些真正想了解艺术家所呈现出的内容，并希望以一种更深入的方式来‘观赏’的人群来说，就不是这样子想了。”

其实，你只需要观察人们在画廊或博物馆里的行为方式就可以了。总体来说，人们会先仔细阅读作品的标题，在带着疑问的眼光再次看向那幅作品

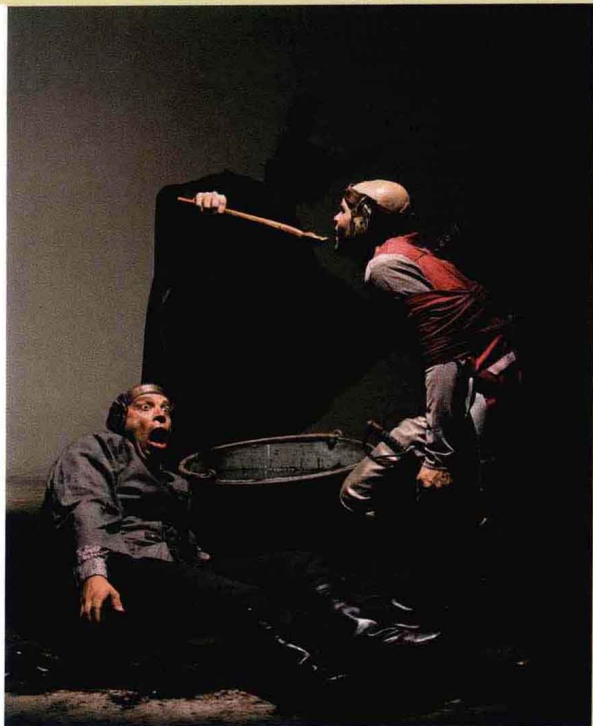
后，马上就直接转向下一幅作品了。这样，根据现成的作品标题及注释，即使我们感觉了解了作品的内容，但在很大程度上却并没有自己主动思索。整个思考过程中，诸如“我对这幅作品的感觉怎样？这幅图像想告诉我什么？它让我想到什么？”等问题，却被跳过了。同理，当我们在看报纸、杂志或是网络图片时，我们又为一幅图片留下了多少时间，让它在我们的脑海中留下印记？我们难道不是在点击下一张图片时，就常常已经忘记它了吗？

如果这就是我们观赏摄影作品的方式，那么可能在拍照时也是差不多的情形吧。因为对大多数拍照的人来说，他们都是在“获取”照片，而不是在“创造”照片。为什么？可能是因为我们无法完全了解摄影作为媒介所带来的无限可能。或者，正如摄影大师安德烈·科迪兹所说：“每个人都可以看，但他们不一定都能得到。”^③最顶尖的摄影，远不止是漂亮的图片那么简单。

“对我来说，摄影是一门观看的艺术。”埃略特·厄维特曾如是说。“它就是要在最平常的地方，发现有趣的事物。我觉得，摄影和你看到了什么其实并没有太大关系，重要的是你观看的方式。”

对于大多数杰出的摄影师，包括本书中采访到的一些摄影师，可能会辩驳说“观看”是非常重要的。或者换句话说，“独特的视野”对创造出出色的影像也是必要的。为了诠释视觉及哲学，《影像制造者，影像引领者》也尝试通过“制造”图像和在后续阶段“观赏”图片的观赏者的双方的角度，来揭示这些伟大摄影作品的精髓。

关于“你在一张图片中所寻找的是什么”这类问题，《纽约时报杂志》图片编辑凯西·瑞恩认为：“那就是一场完美的视觉享受的来源。能让人记住的图像，都是能使人们产生情感共鸣的图片。当你凝视一张照片时，它应该能深深吸引你的眼球并让你从中获得一些特别的感受，让你对事物有更深刻或是全新的理解，并展现给你一个全新的世界。

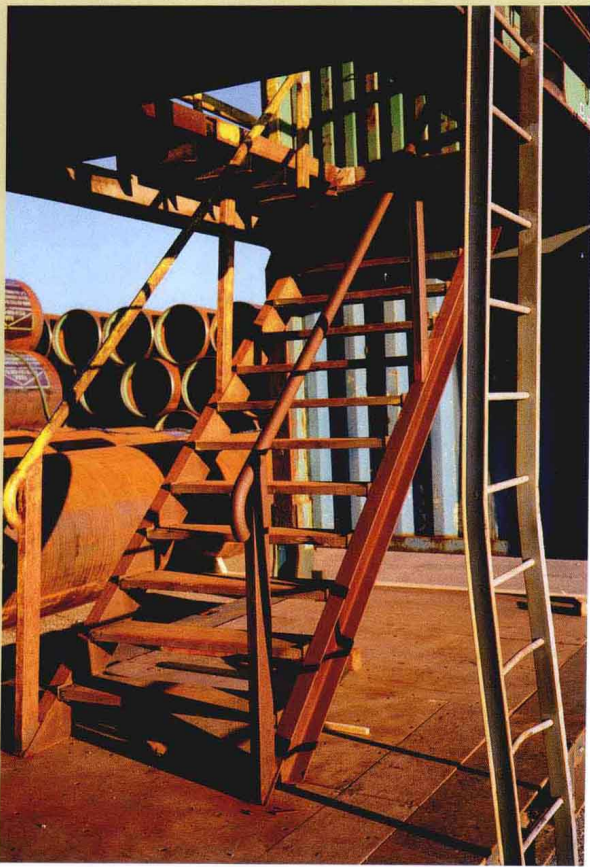

哥雅喂食，马里奥·索伦蒂，选自《另一本杂志》，2004年

同样的，具有相当影响力的艺术摄影博客 Conscientious (jimcolberg.com/weblog/) 的创始人约格·科尔伯格，对这种能够“改变一个人，并让人产生疑问和思索”的“转型摄影”兴趣甚浓。他说：“我不是要去寻找那些我已认知的事物，而是要去探索和发现新事物。”

因此，“制造”一张照片，远远不止是轻轻按下快门键那么简单。事实上，柯达公司当年的宣传口号所传达的信息与书中所采访的摄影师们的想法大相径庭。他们中的绝大多数人都是把摄影这个媒介作为一种方式，去探索各种观念。正如马里奥·索伦蒂所说：“我用我的照片向人们提出问题。我要人们来观看我的照片并有所感悟。”

某些第六感，似乎也对摄影师的创作有所帮助。当莱涅克·迪克斯特拉被问到她对拍摄对象有什么

无题，敦刻尔克，威廉·艾格尔斯顿，2005年

期望时，她回答说：“我试图找到一些不一样的人。也没有什么具体的标准，全凭直觉。”同样，在威廉·艾格尔斯顿被问到他是如何判断事物是否具有拍摄价值时，他回答：“在看到之前，我也没法预知。往往就在那么一刹那，所有的事情就自然而然地发生了。我拍照的速度很快，并很快就忘了……对我来说，就算是最无趣、最难看或是乏味生厌的地方，在某个瞬间，也会变得有魔力。”

毫无疑问，在摄影被人们当作一种艺术形式完全接受后，摄影艺术的前景已经被彻底改变了。摄影，已经越来越频繁地被展示在画廊和艺术馆中；

各种摄影节也如雨后春笋般涌现；而收藏摄影作品，也开始在艺术收藏家之间流行起来。由于冲印的照片数量有限，甚至有一些很年轻的摄影师们，都能以高价售卖其作品。这种现象直接导致现在一些摄影师的拍摄动机已经较以前偏离甚远了。

在与斯蒂芬·肖的访谈中，他回顾了24岁时他在纽约大都会博物馆举办的第一场个人摄影作品展。“当时和现在不同，”他说道，“那个时候，即使你是全世界最棒的摄影师，你的作品也只能卖到35美金。除此之外，顶多能有百来人知道你的名字……在今天，除非你对自己有很好的掌控力，否则，很容易受市场影响而动摇。”同时，他也注意到了一些年轻摄影师的转变：“我常会遇见一些摄影师，他们的拍摄动机就是为了在纽约的切尔西区举办摄影展。这让我感到很惊讶，因为这与我当年的想法完全不一样。我当时所想的就是要了解摄影，了解世界和了解我自己。我总是在探索着不同问题的答案。”

探索各种问题不仅仅是本书中摄影师们认为最重要的事情，同时也是那些从摄影师处“挑选”摄影作品，并将作品展示给大众的策展人、图片编辑们认为相当重要的。在行业内部，他们希望这些作品可以引发人们去思考，并引起某些反响。“我认为，摄影绝对100%是一门提出问题、发人深省的艺术。优秀的照片远比文字更具有说服力。摄影是有诗意的。”凯西·瑞恩如是说。

当我们向艺术书籍的出版界教父吉尔哈德·斯特德尔请教他是如何挑选摄影作品时，他说：“这全然是情感上的反应。有些作品就是会让人产生极大的好奇。如果有什么东西，本能地吸引了我，而我却并没有完全了解它，那么我通常会继续将这个项目进行下去，因为我会觉得从这个项目中，我会学到一些东西，或是探索到一些新知识。”

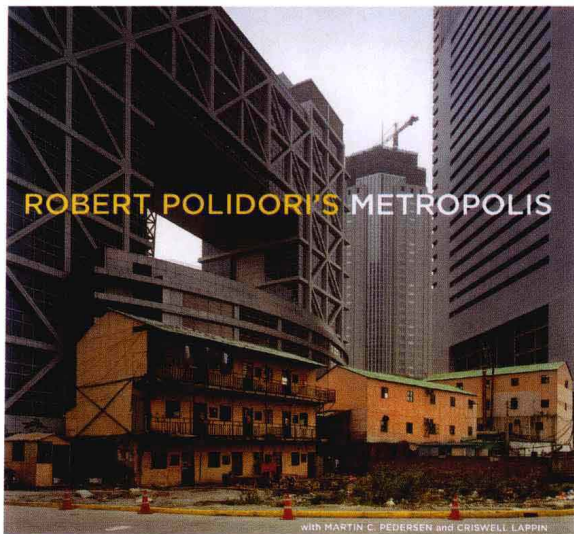
或许如法国摄影大师，亨利·卡蒂埃-布列松所说：“在我看来，拍摄照片……是呐喊的一种形式，

释放自我，而不是展现或强调某种个人特质。它是一种生活方式。”^④对于摄影师来说，一定程度的痴迷当然也不会造成什么差错。摄影师爱德华·斯泰肯就曾经花了一整个夏天来拍摄各种梨。

这种形式的坚持源于解决对美感的呈现、将大自然概念化或公式化，或是三者合而为一的渴望与热情。基于这种实践的决心和探索的好奇心，便让“观看”有了一个全新的视角。这样高度调和的感观需求已经远远超越了轻轻按下快门、将事物拍摄并呈现出来。不论你是一个纪实、观念、人像或是时尚摄影师，最终的目标都是一样：“创造”照片，而不仅仅是“拍下”照片。

在本书的访谈中，也处处体现出这样的意识和决心。无论是在纽约洒满阳光的简妮特·博登画廊与蒂娜·巴尼交谈时，还是与在巴西的塞拉·帕拉达金矿蹲守了3个月拍摄当地矿工，或是在加拉帕戈斯群岛记录海蜥蜴的塞巴斯蒂安·萨尔加多沟通时，我们都能深切感受到这些摄影师们对摄影艺术的全情投入。他们全身心地投入到这门艺术中，无怨无悔，毫无保留。有人在参加艺术展时连续拍摄18个小时，也有人像俄罗斯摄影师波利斯·米哈伊诺夫那样，为了拍摄，在乌克兰花上数月时间与无家可归的流浪汉一起生活。

就像对同一幅既定摄影作品有着不同的理解诠释一样，摄影艺术也有不同的艺术风格和流派。本书采访的大多数摄影师也都不仅限于某一种风格。因此，蒂娜·巴尼可以同时和艺术和肖像摄影中游刃有余。同样，玛丽·艾伦·马克不仅跨界于“纪实”和“肖像”摄影，她还时不时拍摄一些广告大片。近几年来，时尚摄影已经越来越概念化，以至于杂志的时尚摄影和时尚广告已不仅限于出现在其所需要出现的场景之中，也越来越多地出现在摄影书籍和摄影展览中。纪实摄影师中的绝大多数都很难进入到“艺术”摄影的领域之中，尽管可能有些人会注意到，目前，像马丁·帕尔和塞巴斯蒂安·萨尔

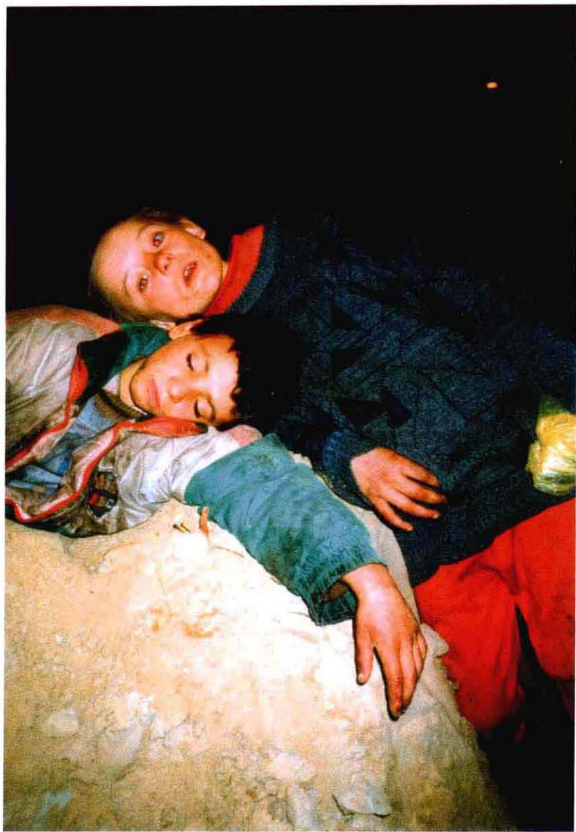
大都市，罗伯特·波利多里，由斯特德德尔出版社出版，2004年

加多的限量冲印作品，也在画廊与其他大量的传统艺术类摄影作品一起销售。

那么，为什么又要将这些摄影师分成不同的类别呢？将22位摄影师分为5部分：艺术摄影，纪实摄影，时尚和商业广告摄影，人像摄影和新生代摄影，有效地帮助我们在阅读这本书时，能够大致了解每一位摄影师的专长是什么，也让你了解他们是如何工作的，并记住他们每一个人的专攻领域，便于比较他们的创作手法。

为了便于大家清楚地区分那些青年才俊摄影师和在摄影界纵横数十年的经验丰富的摄影前辈，本书还特意加入了一个“新生代摄影”部分，从其他四个主要类别（人像、纪实、艺术、时尚和商业广告）中挑选出了一些年轻摄影师。

正如罗伯特·德瓦斯诺曾说过的：“我们必须时刻谨记，图片也是由其观赏者共同创造完成的。”^⑤我觉得，收录一些与图片编辑、策展人、艺术书籍出版商、画廊经理人、图片社编辑以及具有相当影响力的博客达人——这些负责挑选图像和将图片展

案例历史。波利斯·米哈伊诺夫，1998-1999年

示给公众的人们的对话，也是非常重要的。此外，鉴于现在的摄影师们都是通过数码技术拍摄的，我还特别收录了与世界最著名的修片大师帕斯卡尔·丹吉的对话。

毕竟，上述这些人，从某种程度上来说，都是摄影界的风尚领头人，他们往往决定了大众能够接触到怎样的图片。甚至可以说，是他们，而不是那些摄影师，规定和定义了伟大图像的标准。因此，我对一个策展人是怎样为画廊挑选一幅图片好奇不已……而一个图片编辑又是怎样挑选摄影师来完成下一个拍摄的呢？一个摄影师要具备怎样的素质，才能成为下一个马格南图片社的成员？

在谈到吸引吉尔哈德·斯特德尔与摄影师们密切合作、共同创造摄影图片集的原因时，他说：“在创意过程中获得的这些微妙的经验使我对艺术的理解更为深刻，这是最让我着迷的。我觉得充当学生的角色再惬意不过了。每一个艺术家都能教会我一些新东西，无论是色彩、构图还是设计。我还有机会到这些艺术家们的工作室参观访问，并了解到他们的思维方式。我总能接触到创意资源。”

自19世纪摄影技术诞生至今，观看方式已经随之发生了巨大的变化。然而，我们对摄影技术的整体看法和观念似乎还停留在那个时期。无论我们自认为对摄影技术如何精通，无论我们多么有天赋，我们始终需要继续朝更深层次的理解努力。即使是米开朗基罗这样的大师，也以“我依然在学习中”作为自己的座右铭。

本书旨在引领你进入吉尔哈德·斯特德尔所提到的那些艺术家们的工作室和“厨房”，以及那些摄影师、策展人、画廊经营者、图片社总监、图片编辑以及出版商们的思维模式之中，为你揭开隐藏在摄影艺术中所涉及的创意过程背后的那些秘密。

与柯达公司在1888年的宣传口号完全不同，伟大的摄影艺术从来都不是简单直接的。也许，一个更合适的口号应该是：“摄影不仅仅是按下快门，而且是如何捕捉那个瞬间。”

- ① 乔瑟夫·阿尔伯斯未发表的讲稿，现由乔瑟夫·阿尔伯斯基金会收藏。1943年2月24日由布莱克芒顿大学的艾尔伯斯送交该基金会。
- ② 同上。
- ③ 与安德烈·科迪兹的一次访谈，发表于1977年4月的《相机》杂志。
- ④ 选自亨利·卡蒂埃-布列松1976年出版的《摄影学中的光圈历史（第一卷）》。
- ⑤ 与罗伯特·德瓦斯诺的一次访谈，发表于1977年11月的《相机》杂志。

第一部分 影像制造者 影像引领者

艺术摄影，纪实摄影，时尚和广告摄影
人物摄影，新生代摄影

托马斯·迪曼德 (Tomas Demand)

以政治事件为灵感来源，并采用大众媒体的既有图片，德国艺术家托马斯·迪曼德用纸张和硬纸板搭建成实物大小的真实场景，然后以大画幅相机记录下这些临时建筑。他的作品来源于真实生活，充满令人震惊的真实感，又充满了令人好奇的人工感，如此这般对比而产生的张力，不由得使观看者情不自禁地试图去探索其中的奥秘。通过将概念的思索完美融合于娴熟的技艺之中，他挑战了摄影艺术的极致。他举办过多次个人影展，出版了《托马斯·迪曼德的摄影》《托马斯·迪曼德》等书籍。

你曾经是个雕刻家，从什么时候起改行投身于摄影？

没错，我曾经是个雕刻家，但我的雕刻作品从来没有被长久地保留下来。那些作品都太单薄，终究会被淘汰。某一天，我开始尝试着记录我的雕刻过程，而这一记录过程成为了一个问题，因为拍摄出的照片并没能反映出我在雕刻时所感受到的那些有趣之处。

伯恩德·拜切尔曾告诫你说，没有3年，你是没法精通摄影技术的，你是如何自学摄影的？

在那时，其实我与拜切尔夫妇的工作方式很不一样。只不过，当时他们在杜塞尔多夫学院教授一个摄影讲习班，所以我只能求教于他们。就像雕刻一样，我从未想花很多的时间去创造一件作品。我的材料包括纸、硬纸板和箔片，最多花一两天就完成。所以，花上3

年时间来学摄影，那绝对与我的想法背道而驰。

因此，有一段时间，我会同时制作两件雕塑，一个是按照我想要表达的观点来制作的三维立体雕塑，而另一个则是按照一个35mm镜头的成像特点而制作的雕塑。

你是如何从同时制作两件作品，而变成只制作用来拍摄的作品？

当我学会如何使用相机后，我便只制作一个作品了。实际上，那很简单。你并不需要花上3年时间接受训练。

你现在还用35mm的相机吗？

不，我现在使用的是大画幅相机。

如果要给你贴上一个标签，你会如何定义自己？

我不需要给自己贴上任何标签，我要做的就是对那些司空

见惯的事情说“不”。举个例子，如果我受邀参加一个摄影展，我会拒绝。我觉得，相对来说，摄影这个介质本身其实挺无趣的。你不可能去观看关于丙烯酸涂料的展览吧。如果对于这种介质的理解仅限于此的话，那实在是非常无趣。我创造艺术。我虽然不是摄影出身，我会尽量避免那些已经将摄影减缩到制作过程展示的环境。比如说，我是不会专门为富士胶卷进行一场展览的。

曾经有人找过你做富士胶卷的展览吗？

没有，但我经常受邀参加一些影展，特别是一些摄影怎样如实反映生活为主题的影展。对这样的影展，我一概拒绝参加。

你这些制作的概念从何而来？

在回顾过去时，总会觉得那是一个宏大的计划。但是，

通关，托马斯·迪曼德，2004年

“我只能通过作品里那些基本的事物，来展示我所想要表现的那些想法。我没有办法展示具体的想法本身。否则，我可以直接写一本小册子，并将它挂在墙上。”

从本质上来说，只是一些你零零碎碎的兴趣汇集在了一起，之前你一直所追寻的，或是一些在你脑海中已经深藏了几十年的严肃概念，比如说在一幅图片上两次或是多次展示同一件物品。然后，就是看你怎样将这些简单而又正式的假想变成现实而已。

你曾提到你的雕塑作品都是在短时间内完成的。不过像《澄明 / 空旷》这样的作品，应该不会是一天就完成了吧？

这完全取决于作品本身。在一开始，我曾希望雕塑越简单越好。但事情发生了变化，不仅仅是因为你的兴趣与之前不一样了，也因为你已经完成

澄明 / 空旷，托马斯·迪曼德，2003年

