

改变摄影的 摄影师

Photography

[英] 克里斯·迪基 著 王之光 译

达盖尔 莱博维茨
卡帕 史密斯 纽顿
贝利 霍斯特
布勒松 萨尔加多
迈布里奇 阿勃斯 兰格
杜瓦诺 梅普勒索普
卡什 韦斯顿

改变摄影的 摄影师

[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

Conceived and produced by Elwin Street Productions Limited

Copyright Elwin Street Productions Limited 2009

14 Clerkenwell Green, London EC1R 0DP, UK

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

改变摄影的摄影师 / (英) 克里斯·迪基
(Chris Dickie) 著; 王之光译. — 杭州: 浙江摄影出
版社, 2018.1

ISBN 978-7-5514-2062-4

I. ①改… II. ①克… ②王… III. ①摄影史—研究
—世界 IV. ①J409.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第295919号

改变摄影的摄影师

[英] 克里斯·迪基 著

王之光 译

责任编辑: 程 禾

责任校对: 朱晓波

装帧设计: 杨 喆

责任印制: 朱圣学

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 4

2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2062-4

定价: 35.00元

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 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 Lumiere Brothers) 16 | 乔治·伊士曼 (George Eastman) 18 | 埃德温·兰德 (Edwin Land) 20 | 从胶片到数码 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 30 | 罗伯特·卡帕 (Robert Capa) 32 | W·尤金·史密斯 (W·Eugene Smith) 34 | 杂志上的照片 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 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·梅普尔索普 (Robert Mapplethorpe) 64 | 性与照相机 66 | 安妮·莱博维茨 (Annie Leibovitz) 68

改变摄影的 摄影师

Photography

[英] 克里斯·迪基 著 王之光 译

达盖尔 莱博维茨
卡帕 史密斯 纽顿
贝利 霍斯特
布勒松 萨尔加多
迈布里奇 阿勃斯 兰格
杜瓦诺 梅普勒索普
卡什 韦斯顿

浙江摄影出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《改变摄影的摄影师》呈现了摄影史上最重要的 50 位摄影大师的创作理念以及他们引人入胜的作品，同时还通过 10 个专题探讨了对摄影的发展产生重要影响的事件、思潮和运动。

通过对曼·雷、亨利·卡蒂埃-布勒松、安妮·莱博维茨和塞西尔·比顿等摄影大师的生平与创作的追溯，这本有趣的小书为我们理解摄影那激动人心的力量打开了一扇窗户，正是这种力量改变了我们观看世界的方式。

从人像摄影到时尚摄影，从新闻摄影到艺术摄影，本书以简明的文字清晰呈现了摄影的发展脉络，展现了摄影这种艺术形式的多样性及其启迪人心的特性。

ISBN 978-7-5514-2062-4

9 787551 420624 >

定价：35.00 元

改变摄影的 摄影师

[英] 克里斯·迪基 著

王之光 译

 浙江摄影出版社

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 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 Lumiere Brothers) 16 | 乔治·伊士曼 (George Eastman) 18 | 埃德温·兰德 (Edwin Land) 20 | 从胶片到数码 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 30 | 罗伯特·卡帕 (Robert Capa) 32 | W·尤金·史密斯 (W·Eugene Smith) 34 | 杂志上的照片 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 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·梅普尔索普 (Robert Mapplethorpe) 64 | 性与照相机 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 82

风景和地形

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 90 | 伯恩·贝歇和希拉·贝歇 (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 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 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外都彪炳摄影

“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

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，它们在对我们述说。

前言

路易·雅克·曼德·达盖尔

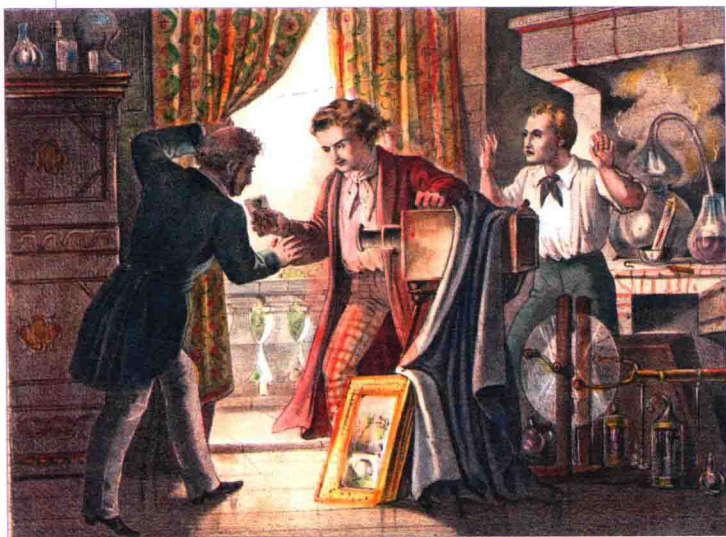
LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE

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。他的布景引人入胜

达盖尔给尼埃普斯的侄子演示新的摄影法的彩色石印画，约 1851 年。

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栩栩如生的画作很有兴趣，这令他关注起约瑟夫-尼塞福尔·尼埃普斯 (Joseph-Nicéphore Niépce) 的工作，后者正在完善他的日光蚀刻法 (heliography)。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，尼埃普斯和达盖尔合伙办了企业，继续研究它的商业利用，但年长的尼埃普斯于 1833 年去世了。达盖尔独自继续研究，钻研不同的摄影法，使用汞蒸汽让银版上的潜像显影。进一步的研究表明，银版暴露于碘蒸汽可感光，这样银版就缩短了曝光时间。(尼埃普斯的日光蚀刻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，他将其命名为达盖尔银版照相法 (daguerreotype)。

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。

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；尼埃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。

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·尼埃普斯（Joseph-Nicéphore Niépce）实验了新发明的日光蚀刻法，制作了被认为是第一幅永久性的照片。他将自己设计的感光清漆涂在一块锡铅合金板上，成功地制作了一幅接触印相。他称之为“日光蚀刻”（heliograph），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。银版照相法在汞蒸汽中显影，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。

“从今天起，绘画是死了。”

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

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。

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。

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特

WILLIAM HENRY FOX TALBOT

在法国尼埃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。

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。

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。然后可以将盐纸接触印相，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。

“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！”

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。

早期的开拓者