

「MASTERS OF
PHOTO-
GRAPHY」

影像的传奇

经典摄影 100 年

[英] 鲁埃尔·戈尔登 著 柴田 译

「MASTERS OF
PHOTO-
GRAPHY」

影像的传奇

经典摄影 100 年

[英] 鲁埃尔·戈尔登 著 柴田 译

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

MASTERS OF PHOTOGRAPHY:

The Greatest Artists of The Photographic Age (New Edition)

by Reuel Golden

Text and design copyright © 1999, 2008 and 2013

Carlton Books Limited

This edition arranged with CARLTON BOOKS through

Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2017 Zhejiang Photographic Press

All rights reserved.

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: 11-2016-332 号

责任编辑 程 禾
装帧设计 任惠安
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

影像的传奇: 经典摄影 100 年 / (英) 鲁埃尔·戈
尔登 (Reuel Golden) 著; 柴田译. -- 杭州: 浙江摄影出
版社, 2017.3

ISBN 978-7-5514-1683-2

I . ①影… II . ①鲁… ②柴… III . ①摄影评论—世
界—现代 IV . ① J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 325234 号

影像的传奇

经典摄影 100 年

[英] 鲁埃尔·戈尔登 著
柴田 译

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: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印张: 17

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1683-2

定价: 68.00 元

目录

CONTENTS

序言.....	6	罗伯特·弗兰克.....	78
导言.....	8	李·弗里德兰德.....	80
		菲·戈德温.....	84
贝雷妮丝·阿博特.....	12	南·戈尔丁.....	88
安塞尔·亚当斯.....	16	安德烈亚斯·古尔斯基.....	92
伊芙·阿诺德.....	20	恩斯特·哈斯.....	96
尤金·阿杰.....	26	伯特·哈代.....	102
塞西尔·比顿.....	30	刘易斯·海因.....	106
伯恩·贝歇和希拉·贝歇.....	34	坎迪达·霍弗.....	112
玛格丽特·伯克-怀特.....	36	霍斯特·P. 霍斯特.....	114
比尔·布兰特.....	38	埃里克·霍斯金.....	118
罗伯特·卡帕.....	42	乔治·霍伊宁根-许纳.....	120
亨利·卡蒂埃-布勒松.....	46	格拉谢拉·伊图尔维德.....	122
阿尔文·兰登·科伯恩.....	50	纳达夫·坎德.....	124
伊莫金·坎宁安.....	54	优素福·卡什.....	126
爱德华·S. 柯蒂斯.....	58	安德烈·柯特兹.....	130
罗伯特·杜瓦诺.....	62	威廉·克莱因.....	134
托尼·达菲.....	66	海因茨·克鲁特梅尔.....	138
威廉·埃格尔斯顿.....	70	尼克·奈特.....	142
艾略特·厄威特.....	74	多萝西娅·兰格.....	146

弗兰斯·兰廷·····	148	斯蒂芬·肖尔·····	232
雅克-亨利·拉蒂格·····	152	威廉·尤金·史密斯·····	236
奥格尔·温斯顿·林克·····	156	阿尔弗雷德·施蒂格利茨·····	240
史蒂夫·麦柯里·····	160	保罗·斯特兰德·····	244
玛丽·埃伦·马克·····	164	托马斯·施特鲁特·····	248
詹姆斯·纳赫特韦·····	170	杉本博司·····	250
赫尔穆特·纽顿·····	174	沃尔夫冈·蒂尔曼斯·····	252
诺曼·帕金森·····	178	东松照明·····	254
戈登·帕克斯·····	184	杰夫·沃尔·····	256
马丁·帕尔·····	186	维吉·····	260
兰金·····	190	叶方德夫人·····	266
伊莱·里德·····	194		
马克·吕布·····	200	图片版权·····	270
赫布·里茨·····	204	致谢·····	272
亚历山大·罗琴科·····	208		
乔治·罗杰·····	212		
维利·罗尼·····	216		
塞巴斯蒂安·萨尔加多·····	222		
奥古斯特·桑德·····	226		
辛迪·舍曼·····	228		

「MASTERS OF
PHOTO-
GRAPHY」

影像的传奇

经典摄影 100 年

[英] 鲁埃尔·戈尔登 著 柴田 译

浙江出版联合集团

浙江摄影出版社

MASTERS OF PHOTOGRAPHY:

The Greatest Artists of The Photographic Age (New Edition)

by Reuel Golden

Text and design copyright © 1999, 2008 and 2013

Carlton Books Limited

This edition arranged with CARLTON BOOKS through

Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2017 Zhejiang Photographic Press

All rights reserved.

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: 11-2016-332 号

责任编辑 程 禾
装帧设计 任惠安
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

影像的传奇: 经典摄影 100 年 / (英) 鲁埃尔·戈
尔登 (Reuel Golden) 著; 柴田译. -- 杭州: 浙江摄影出
版社, 2017.3

ISBN 978-7-5514-1683-2

I . ①影… II . ①鲁… ②柴… III . ①摄影评论—世
界—现代 IV . ① J405.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 325234 号

影像的传奇

经典摄影 100 年

[英] 鲁埃尔·戈尔登 著

柴田 译

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: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印张: 17

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1683-2

定价: 68.00 元

“从这里走近大师，走进摄影的世界……”

目录

CONTENTS

序言.....	6	罗伯特·弗兰克.....	78
导言.....	8	李·弗里德兰德.....	80
		菲·戈德温.....	84
贝雷妮丝·阿博特.....	12	南·戈尔丁.....	88
安塞尔·亚当斯.....	16	安德烈亚斯·古尔斯基.....	92
伊芙·阿诺德.....	20	恩斯特·哈斯.....	96
尤金·阿杰.....	26	伯特·哈代.....	102
塞西尔·比顿.....	30	刘易斯·海因.....	106
伯恩·贝歇和希拉·贝歇.....	34	坎迪达·霍弗.....	112
玛格丽特·伯克-怀特.....	36	霍斯特·P. 霍斯特.....	114
比尔·布兰特.....	38	埃里克·霍斯金.....	118
罗伯特·卡帕.....	42	乔治·霍伊宁根-许纳.....	120
亨利·卡蒂埃-布勒松.....	46	格拉谢拉·伊图尔维德.....	122
阿尔文·兰登·科伯恩.....	50	纳达夫·坎德.....	124
伊莫金·坎宁安.....	54	优素福·卡什.....	126
爱德华·S. 柯蒂斯.....	58	安德烈·柯特兹.....	130
罗伯特·杜瓦诺.....	62	威廉·克莱因.....	134
托尼·达菲.....	66	海因茨·克鲁特梅尔.....	138
威廉·埃格尔斯顿.....	70	尼克·奈特.....	142
艾略特·厄威特.....	74	多萝西娅·兰格.....	146

弗兰斯·兰廷.....	148	斯蒂芬·肖尔.....	232
雅克-亨利·拉蒂格	152	威廉·尤金·史密斯.....	236
奥格尔·温斯顿·林克.....	156	阿尔弗雷德·施蒂格利茨.....	240
史蒂夫·麦柯里.....	160	保罗·斯特兰德.....	244
玛丽·埃伦·马克.....	164	托马斯·施特鲁特.....	248
詹姆斯·纳赫特韦.....	170	杉本博司.....	250
赫尔穆特·纽顿.....	174	沃尔夫冈·蒂尔曼斯.....	252
诺曼·帕金森.....	178	东松照明.....	254
戈登·帕克斯.....	184	杰夫·沃尔.....	256
马丁·帕尔.....	186	维吉.....	260
兰金.....	190	叶方德夫人.....	266
伊莱·里德.....	194		
马克·吕布.....	200	图片版权.....	270
赫布·里茨.....	204	致谢.....	272
亚历山大·罗琴科.....	208		
乔治·罗杰.....	212		
维利·罗尼.....	216		
塞巴斯蒂安·萨尔加多.....	222		
奥古斯特·桑德.....	226		
辛迪·舍曼.....	228		

序言

FOREWORD

本书通过介绍摄影艺术的革新者和开拓者的生平和作品，为我们讲述了20世纪摄影艺术的发展。要了解一段历史，这是一个顺理成章的切入口。摄影大师们的人生就像指路明灯，帮助我们探索摄影那漫长而又复杂的历史。但是在摄影界，人们对大师生平的了解和发掘却出奇的少，摄影大师们对摄影艺术的发展所做出的贡献常常被人忽视。

摄影史经常将其重点放在技术革新上。20世纪的摄影技术大步前进——便携式照相机、可卷胶片、卷片马达——这些都变革了拍摄手法和拍摄主题。但艺术形式并不完全由它的工具而定义。有创造力的摄影大师会将这些新技术放置一边，而采用照相机制造厂商或光学工程师们无法想象的方法进行拍摄。例如，亨利·卡蒂埃-布勒松和安德烈·柯特兹，在35 mm照相机甫一面世时，就迅速采用了这种照相机，但他们用这种新型的照相机来探寻迥异的主题，以反映他们内心的所知所感。

一些摄影史学家试图以拍摄对象来为摄影分类，这为摄影界勾勒出了一个简洁、清晰的谱系：人像摄影、风光摄影、新闻摄影，一代又一

代的摄影家承前启后，继往开来。但这样的归类也存在着问题，比如你要归类一个艺术复兴主义者如戈登·帕克斯，他应归入哪一类呢？又如理查德·埃夫登和欧文·佩恩（很遗憾，本书未能收录他们的作品），他们既在时尚摄影界名声显赫，又在严肃的纪实摄影方面表现出色。本书所介绍的摄影大师可能从他们的前辈身上吸收了充足的养分，但最终都冲破了过去藩篱，创造出了属于他们自己的作品。

本书撇开了时间、归类等种种限制，读者能在艺术家、年代和流派之间自由穿梭，互作对比并发现相似点。毫无疑问，你将会在本书中找到你熟悉和喜爱的摄影大师和摄影作品。也许你偶然翻到的一页，就是你“认识”多年的那个人、那幅作品。本书还提供一些生平介绍文字，从而让我们第一次得以认识这些作品的创作者。在我们的头脑中总是蕴藏着大量的影像：也许是幼时让我们感到惊吓的新闻图片，也许是我们从杂志上撕下的明星图片，也许是让我们走进商店消费的广告图片。但很少有人知道这些影像背后的创作者，这是一个很奇特的现象：摄影作品的光芒盖过了摄影师。

为什么 20 世纪这么多充满力量的摄影作品都像匿名作品呢？这也许要归因于影像制作和使用的方式。本书展示的很多作品是商业作品，也就是说，是在客户、艺术指导和编辑的委托下创作的。这些成功作品让我们发现：市场需求和客户的诸多苛求有时能激发出一个摄影师最大的潜能和创造力。但不幸的是，摄影师在这一合作过程中的功绩往往被忽视。

也许，正是赋予了摄影作品普遍吸引力的那个东西，让它的作者越来越远离镁光灯。就如鲁埃尔·戈尔登在他的导言中所说的，过去 100 年来大众传媒的爆炸性发展使得摄影有了长足的发展。照片能在全世界广为传播并且能立即为使用各种语言的人所接受。一旦发表，它就能被一再使用、审视和解读。照片从它被拍摄的那一刻起循着它自身的生命轨迹在行进，而摄影师则已经转而着手其他拍摄任务了。

鲁埃尔·戈尔登收集起了这些照片，以简明扼要而又极具洞见的文字为我们描述了这些照片何时、如何、为何被拍摄。更重要的是，他从未让我们忘记，这些杰作是艺术家创造力和努力的结果。这 100 年来，艺术家的技术发生了巨变，

但他们自我表达的欲望从未因此消失。

进入 21 世纪，新的数码工具让我们看到，未来影像革新仍会不断出现。但无论工具如何演变，这个世纪仍然会有许多对社会、人生、自我充满焦虑和疑惑的摄影家力求用影像来表达那些用其他媒介无法言说的东西。我们仍然可以看到大量充满力量、让我们过目不忘的影像。

霍莉·斯图尔特·休斯

《摄影领域新闻》杂志主编

就在你翻开这本书的时刻，总有人在某处正在拍照。在20世纪，摄影也许才刚刚起步，但过去的100年来，它逐渐成为人们记录个人经历、保存个人记忆的最普遍的媒介。摄影是一种受人欢迎的艺术形式——虽然这并不是说每一幅摄影作品都是一件艺术品——摄影创作并不似音乐、油画创作，它相对来说更加直接、更可亲近。摄影的普及性也使得它需要更多的努力来赢得大家对其作为艺术形式的认可。更重要的是，摄影作品可被复制的属性使得它的价值长时间被低估。但到了20世纪末，这种偏见逐渐得到了纠正。在这本书中，我们可以看见那些与油画并肩陈列在世界顶级艺术博物馆墙上的作品，有些作品更是售价不菲。

从19世纪30年代摄影术的发明至19世纪末的这段时期，摄影的主要作用更多的是记录，而不是阐述。静物、风光和人像摄影被视为是对客观世界的记录，摄影师的任务是要让这种记录尽可能方便。那时，摄影是一种新的视觉语言，但第一拨摄影师想要让这种语言更易于理解。到了20世纪初，摄影师们有了更高的抱负。他们开始视自己为艺术家——由此，拍照除了有记录

的功用外，更有了审美的追求。照相机于是成了自我表达的工具，力求拥有与油画一样感动观看者的力量。

这些我们所熟知的画意摄影大师，想让自己的作品有别于商业摄影和业余摄影，所以他们通过举办画展和创办杂志来推进他们的工作。具有讽刺意味的是，当时一幅摄影作品在审美上的好坏，往往是根据其和绘画的相似程度来判断的。所以尽管手握新技术，这些摄影大师却是在用它来复制传统的艺术形式。

到了20世纪20年代，摄影的潜力终于开始被人认识。第一次世界大战给这个世界和身处其间的艺术家们打上了深深的烙印。作家、画家和摄影家都不太愿意接受现状，希望在这个嘈杂世界中找到秩序和意义。在这一过程中他们感到必须去实验。摄影不仅是记录，而且要正视并质疑社会。摄影平等地参与了其他领域的艺术运动如超现实主义和结构主义，而不再被视为稍逊于绘画、雕塑等艺术形式。

在摄影被人接受的进程中，新技术也起到了一定的作用，特别是徕卡照相机的发明。这种小型的、手持的照相机第一次使用了35 mm胶片，

使即时、迅速的拍照成为可能。这种照相机能模仿人眼的运动，使人能从非固定的角度和特定的视角进行拍摄。过去，人们使用庞大而又笨重的照相机进行拍摄，需要大型的感光干版和较长的曝光时间，而且对环境要求比较高。一旦摄影从这些限制中突围出来，这种媒介就无可避免地迅速发展起来了。

这种变化在报道摄影和新闻摄影中表现得最为明显。就像上文所提到的那样，摄影从其发明开始就被用于记录现实，罗杰·芬顿关于19世纪中叶的克里米亚战争的记录性作品，刘易斯·海因关于20世纪早期的童工问题的开创性作品就是很好的例子。但直到徕卡照相机的发明和新冲印技术的发展，新闻摄影这一门类才真正开始大步前进。

新闻摄影的转折点是1910年滚筒印刷机的发明，这让图片和文字能结合在一起，进而使得以图为主的杂志在20世纪50年代中期发展壮大。在两次世界大战期间，胶片和相纸的质量也得到了大幅提升。如此一来，甚至是在不理想的环境和光线条件下，人们也能获得锐利的影像了。以图为主的杂志，如《图片邮报》《生活》等杂志

都加大了图片故事的比重。摄影记者从而获得了足够的空间和艺术自由来对他所拍摄的新闻事件进行深度报道。从此，“真人”影像登上了人类戏剧的舞台，如战争、“大萧条”或是更为平常的场景，如煤矿工人一天的生活。

报道摄影、纪实摄影和新闻摄影都是以收集新闻为目的的摄影，只不过是侧重点不同，它们都用影像作为我们如何生活的明证。摄影师是观察者，他们是这个世界的眼睛。20世纪最著名的新闻摄影大师——亨利·卡蒂埃-布勒松，称摄影为捕捉“决定性瞬间”，正是这些决定性瞬间定义了那个世纪。它们也许是令人震惊的，如乔治·罗杰关于纳粹集中营的犹太人获释的照片；它们也许是欢欣喜悦的，如雅克-亨利·拉蒂格或罗伯特·杜瓦诺的作品。摄影的最大功用和亲密伙伴是新闻报道，所以无可避免地，新闻摄影占据了20世纪摄影的主流。

但流派不是静止不动的，摄影记者的角色由客观的旁观者进化到一个可以更主观地展现自我的层面。照片不再是单纯的记录，而是承担起了展现摄影师对人类的生存状况的个体经验的重任。这些影像和它们的拍摄者息息相关。

无论拍摄者的视角如何，静态的摄影作品总有一种力量，能将复杂的事物概括为一幅含义丰富的照片，这是其他媒介所无法比拟的。在20世纪早期，报纸是唯一的视觉新闻传播媒介，人们通过报纸中的图片来了解这个世界。如今，虽然有24小时不间断播出的电视新闻频道和互联网，但静态的摄影作品仍然会令人在脑海中留下最为深刻的印象。

纪实摄影与人像摄影相互交替（人像摄影是20世纪摄影的另一主流）——前者记录社会，而人像摄影则更多关注个体，以及个体在特定情境中是如何对摄影师的引导做出反应的。然而，两者之间的界限并不明晰。如多萝西娅·兰格在“大萧条”时期拍摄的《迁徙的母亲》，这究竟是新闻摄影作品，还是人像摄影作品？

最好的人像摄影作品超越了面孔的呈现，而传递给观看者照片中人物的品性，就像X射线那样穿透人的灵魂。20世纪是以大事件写就的，也是以个体写就的。多萝西娅·兰格对女性及其生存状况的揭示可谓深刻。放大来看，《迁徙的母亲》这一作品同时也象征了20世纪30年代的“大萧条”。遗憾的是，美国“二战”后最

富争议性的两位人像摄影家黛安·阿勃丝和罗伯特·梅普尔索普的作品不能在本书中得到展示。阿勃丝几乎凭一己之力在20世纪五六十年代创造了紧张、对立的人像摄影风格，至今仍激励着现今一代的摄影师。梅普尔索普在20世纪七八十年代所拍摄的那些冷静客观的关于男性性征的影像，至今仍让某些人愤怒不已，同时又被标以不菲的价格出售。

权贵与名流、富豪与美女同样写就了20世纪。名人肖像照片自摄影发明以来就颇受欢迎，到了20世纪，特别是第三次世界大战结束以后又发展到了一个新高度。那是名人声名真正国际化、全民化的开始。摄影并没有被电影、电视、音乐所侵占，相反，大众流行文化的出现为摄影提供了新的生命。明星们的照片使得那些刊载着这些形象的杂志、报纸热卖，那些深受名人信任的专职摄影师也得到了丰厚的报酬。另一些人则靠拍摄明星们的“无准备时刻”牟取暴利，他们将这些照片卖给出价最高的人，这就是狗仔队摄影。由于人们对名人八卦的无限好奇，狗仔队摄影一直长盛不衰。

时尚也加入这个流行文化的大家庭中：人

们以“衣”取人，就像以“音乐”“电影”取人一样。值得注意的是，这个世纪很多大师级的摄影师都是时尚摄影师，如赫尔穆特·纽顿和欧文·佩恩。纽顿为《时尚》《时尚芭莎》等杂志拍摄了许多富有性意味的照片，这些照片常常充满争议，但另一方面，它们也将时尚摄影提升到了艺术层面，这使纽顿成为20世纪最具影响力的摄影师之一。佩恩（遗憾的是，本书未能收录他的作品）在20世纪50年代达到了事业的巅峰，成为“二战”后无可争议的黑白摄影大师。他经常避免过多的形式感和视觉冲击。当你和任何一位当代摄影师交谈，你会发现，佩恩总会被提及，因为他的影响力是如此巨大。

向前展望，如果我们要编一本21世纪的经典摄影作品集，我们希望不要像本书一样多是关于战争、饥荒、苦难和贫穷的影像。这些影像很不幸地成为20世纪的故事，成为历史的事实，但这也是第一次，一个世纪被如此细致地记录。让我们祈愿，我们的后代在看到这些影像证据时能有所感悟。

贝雷妮丝·阿博特

BERENICE ABBOTT

生于：1898 年，美国俄亥俄州

卒于：1991 年，美国缅因州

纪实、人像摄影家

在其一生中的大部分时间，阿博特本人的艺术成就常因其对尤金·阿杰的发掘而被掩盖。阿博特是推广阿杰的重要人物，并在阿杰去世前为其拍摄了几幅著名的肖像照。1923 年至 1925 年，阿博特在巴黎担任曼·雷的助手。直至 1930 年回到纽约，她一直在巴黎从事人像摄影。20 世纪 30 年代，似乎是受阿杰巴黎影像的启发，阿博特以纽约为题材成功地完成了一系列细致且极具里程碑意义的影像记录。她晚期的作品（大约从 1939 年起）主要集中于科学摄影，同时她还发明了一些摄影器材。

重要著作：《变化中的纽约》（1939 年）

Changing New York

作为一名极具天赋的纪实和人像摄影家，阿博特对摄影有两项大贡献。第一项贡献源起于 20 世纪 20 年代她与曼·雷及巴黎的波西米亚文化界的交往。1925 年，通过曼·雷的介绍，她接触到了尤金·阿杰的作品，阿杰当时仍在巴黎创作，是一名不为人知但极吸引人的摄影家。除了一幅早期快照，阿博特拍摄的三幅尤金·阿杰的肖像照（1927 年）是对这位神秘大家的唯一记录。这次拍摄过后没多久，尤金·阿杰就过世了，阿博特获得了几乎全部的阿杰遗作：1500 张底片和 8000 张照片。在接下来的 40 年里，阿博特致力于保护并推广这些作品。阿杰摄影作品中所体现出的那种视觉上的清晰、那种对现实世界的直接而有力的捕捉，渗透到了阿博特自己的摄影作品中。20 世纪 30 年代，阿博特回到纽约后沿袭阿杰记录巴黎的视角和方式，致力于用大画幅照相机捕捉纽约的世相百态。她对纽约的记录得到了“联邦艺术计划”的资助，并于 1939 年出版了《变化中的纽约》一书。阿博特深信：摄影是“一种对生活的新的关照，一种对外部世界的极度客观和实事求是的审视”。她十分反感对画面或拍摄对象的人为处理，反对斯泰肯、施蒂格利茨和斯特兰德等高雅艺术派摄影家，并称他们为“超画意主义”。因此，阿博特的作品得不到这些摄影大师的支持也就不足为奇了，但她那种对“直接”摄影的追求，使她对科学摄影做出了有趣而重要的贡献。