

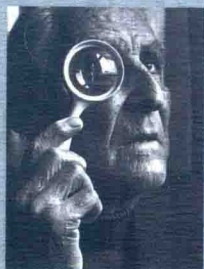
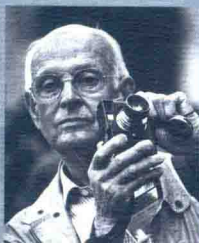
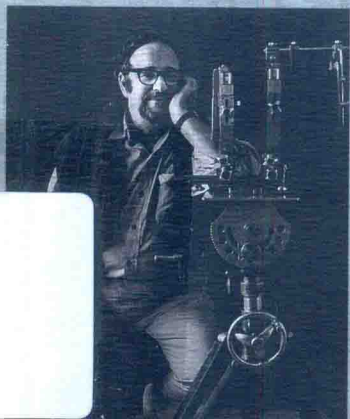
摄影大师的智慧

Wisdom of Photography Masters

蒋载荣 著

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

摄影大师的智慧

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影大师的智慧：汉、英 / 蒋载荣著. -- 北京：
中国摄影出版社，2016.11
ISBN 978-7-5179-0569-1

I. ①摄… II. ①蒋… III. ①摄影集-世界-现代
IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315163号

摄影大师的智慧

作 者：蒋载荣

出 品 人：赵迎新

策 划：高 扬

责任编辑：常爱平

策划编辑：黎旭欢

封面设计：冯 卓

出 版 社：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.cp-ph.com

邮箱：distribution@cp-ph.com

印 刷：北京地大天成印务有限公司

开 本：32开

印 张：12.25

字 数：180千字

版 次：2017年3月第1版

印 次：2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0569-1

定 价：69.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

第一部分 纪实摄影大师说

安德烈·柯特兹 André Kertész 1894—1985	10
多萝西娅·兰格 Dorothea Lange 1895—1965	18
布拉塞 Brassai 1899—1984	26
比尔·布兰特 Bill Brandt 1904—1983	34
亨利·卡蒂埃-布列松 Henri Cartier-Bresson 1908—2004	42
罗伯特·杜瓦诺 Robert Doisneau 1912—1994	58
戈登·帕克斯 Gordon Parks 1912—2006	66
海伦·莱维特 Helen Levitt 1913—2009	72
罗伯特·卡帕 Robert Capa 1913—1954	76
尤金·史密斯 W. Eugene Smith 1918—1978	82
黛安·阿勃丝 Diane Arbus 1923—1971	92
马克·吕布 Marc Riboud 1923—2016	100
罗伯特·弗兰克 Robert Frank 1924—	106
加里·维诺格兰德 Garry Winogrand 1928—1984	114

威廉·克莱因 William Klein 1928—	124
艾略特·厄韦特 Elliott Erwitt 1928—	132
雷尼·布里 René Burri 1933—2014	144
埃迪·亚当斯 Eddie Adams 1933—2004	150
布鲁斯·戴维森 Bruce Davidson 1933—	154
唐·麦卡林 Don Macclin 1935—	160
约瑟夫·寇德卡 Josef Koudelka 1938—	168
乔·迈耶罗维茨 Joel Meyerowitz 1938—	176
森山大道 Daido Moriyama 1938—	186
玛丽·艾伦·马克 Mary Ellen Mark 1940—2015	192
塞巴斯蒂昂·萨尔加多 Sebastião Salgado 1944—	200
史蒂夫·麦柯里 Steve McCurry 1950—	212
亚历克斯·韦伯 Alex Webb 1952—	218
马丁·帕尔 Martin Parr 1952—	226

第二部分 艺术摄影大师说

阿尔弗雷德·施蒂格里茨 Alfred Stieglitz 1864—1946	240
伊莫金·坎宁安 Imogen Cunningham 1883—1976	248
爱德华·韦斯顿 Edward Weston 1886—1958	254
曼·雷 Man Ray 1890—1976	270
安塞尔·亚当斯 Ansel Adams 1902—1984	278
亚伦·西斯金德 Aaron Siskind 1903—1991	298
菲利普·哈尔斯曼 Philippe Halsman 1906—1979	306
迈纳·怀特 Minor White 1908—1976	316

优素福·卡什 Yousuf Karsh 1908—2002	330
哈里·卡拉汉 Harry Callahan 1912—1999	336
阿诺德·纽曼 Arnold Newman 1918—2006	342
恩斯特·哈斯 Ernst Haas 1921—1986	350
保罗·卡波尼格罗 Paul Caponigro 1932—	362
杰利·尤斯曼 Jerry Uelsmann 1934—	370
伯克·乌佐尔 Burk Uzzle 1938—	378
拉尔夫·吉布森 Ralph Gibson 1939—	382

摄影大师的智慧

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

序

2012年1月19日，执世界摄影材料牛耳的美国柯达公司，不敌数字狂潮带来的长期亏损，终于向联邦政府申请破产保护令，也结束了1880年来由乔治·伊斯曼创立的百年影像帝国。综观全球摄影现况，除了强调工艺性的艺术摄影，有逆势复古趋势之外，其余的摄影领域几乎已全面步入数字化境地。摄影的技术门槛虽然大幅降低，但是如果仔细审视，当今数字狂潮下的众多照片，往往花哨有余、深度不足，照片传递的内容与精神意涵并未因其获取容易而得到相对提升。笔者每当看到年轻的摄影后辈，用很粗略马虎的心态，试图用乱枪打鸟的方式获取照片，再用数倍于拍摄的时间，在计算机屏幕前修改编辑影像，就感到十分痛心。因为在银盐摄影的年代，那些令人心仪景仰的摄影大师，他们的美学素养与精神内涵，早已被后辈抛诸脑后，以至丢失殆尽。今日智能手机拍照已然蔚为风潮，人手一机的结果，摄影已沦为通俗艺术之林，难登大雅之堂。每思及此，笔者就深感痛心。如何提升摄影者的精神内涵与思考能力，遂成为近年笔者教学时的首要考虑。

去年无意间在网络上读到前辈摄影家的警示嘉言，深感掷地有声且振聋发聩，因此每次上课时，便将一条嘉言与同学分享。时间一久，资料累积日多，有一天笔者突发奇想，想要将这些嘉言名句搜集整理，并结集出版成为一本《摄影大师的智慧》。去年暑假，笔者决定先从提出“决定性瞬间”的摄影大师布列松作为起头，经过一个月的收集资料与翻译，跌跌撞撞地完成了第一位摄影家嘉言的初稿。后来笔者又再延伸至马格南图片社几位著名摄影家，如在越南战场被地雷炸死的罗伯特·卡帕、为摄影伸张正义的尤金·史密斯等。完成之后，笔者决定再将名单从“纪实摄影”扩充至“艺术摄影”领域，像发明区域曝光法（Zone System）的安塞尔·亚当斯，提出“对等”观点、将摄影从原本“记录”的功能延伸至“艺术”层次的施蒂格里茨，从经济学博士转成摄影家的萨尔加多，拍摄社会边缘人、在48岁时割腕自杀的女摄影家黛安·阿勃丝，以及笔者旅居纽约时期，曾经在ICP短暂晤谈的人像摄影大师优素福·卡什等多位，初稿规模越来越大，最后名单增至近50位。

我挑选摄影家的原则大致如下：一、年龄在60岁以下的，因为还年轻，

摄影创作未达巅峰；二、名实不符的不挑，摄影界非常有名，但是摄影作品不如其评论文章的，如纽约现代美术馆摄影部主任爱德华·斯泰肯；三、专业领域成就大过其艺术创作的不挑，像人像摄影大师理查德·阿维顿、海默·纽曼、大卫·贝利和欧文·佩恩等笔者都没有收录；四、摄影史上我没听过名字或是我对其作品没有共鸣的不挑；五、个人留下的嘉言太少或过于平淡的不挑。相信最终收录的摄影家嘉言，应该具有一定的参考价值。由于笔者不敢与诸位大师并列，故在此献上几则嘉言与诸位分享：

拍一张好照片是一种艺术，拍一张质量好的照片是一种科学。

做一位摄影家最重要的事就是去表现你自己。

摄影，就是摄影家用他们的心、眼，在纷乱的环境里，框选、架构出属于自己内心的秩序。

摄影是一场没有标准答案的光影测验，能拍出越感动他人的作品分数越高。

此外，我改写了复旦大学摄影学者顾铮所写的一段话：

摄影是在黑白中表现色彩，摄影是在静正中传达运动，摄影是在局部中建构整体，摄影是在生命中观照宇宙，摄影是在瞬间中见证永恒。

本书撰稿期间，由于担心仅嘉言文字不易阅读，因此中途又加入每位摄影家两至三幅作品的评论与解析，而所选的作品又与其嘉言蕴涵的理念或体现的哲思相呼应，也增加了本书更高的可读性。阅读了很多书面资料，笔者受益许多，真是教学相长的最佳写照。最后承蒙中国摄影出版社的高扬总编辑，慧眼独具并给予诸多指导与协助，才能让这本以文字为主，比较着重内在心灵层面的摄影书，在中国大陆问世。

笔者期望本书能将功成名就的摄影家们其内心的哲思及理念，用最熟悉的中文与祖国喜爱摄影的后辈读友分享。笔者虽然忝列台湾资深的摄影学者，但自认语文能力远不及大学英语系毕业的学者专家，尤其是翻译时更难达到“信、达、雅”之境界。全书收集翻译过程中，幸赖旅居北京的台湾政大外交学系毕业、英文造诣深厚的好友陈飞勋兄经常提供英翻中的意见，在此特别向他表示感谢。笔者才疏学浅，顾虑不周，如有文字上之疏漏误谬之处，期望两岸读友海涵，当于再版时再作修正。

蒋载荣谨记于台北深坑暮羽斋

丙申年端午

目 录

第一部分 纪实摄影大师说

安德烈·柯特兹 André Kertész 1894—1985	10
多萝西娅·兰格 Dorothea Lange 1895—1965	18
布拉塞 Brassai 1899—1984	26
比尔·布兰特 Bill Brandt 1904—1983	34
亨利·卡蒂埃-布列松 Henri Cartier-Bresson 1908—2004	42
罗伯特·杜瓦诺 Robert Doisneau 1912—1994	58
戈登·帕克斯 Gordon Parks 1912—2006	66
海伦·莱维特 Helen Levitt 1913—2009	72
罗伯特·卡帕 Robert Capa 1913—1954	76
尤金·史密斯 W. Eugene Smith 1918—1978	82
黛安·阿勃丝 Diane Arbus 1923—1971	92
马克·吕布 Marc Riboud 1923—2016	100
罗伯特·弗兰克 Robert Frank 1924—	106
加里·维诺格兰德 Garry Winogrand 1928—1984	114

威廉·克莱因 William Klein 1928—	124
艾略特·厄韦特 Elliott Erwitt 1928—	132
雷尼·布里 René Burri 1933—2014	144
埃迪·亚当斯 Eddie Adams 1933—2004	150
布鲁斯·戴维森 Bruce Davidson 1933—	154
唐·麦卡林 Don Macllin 1935—	160
约瑟夫·寇德卡 Josef Koudelka 1938—	168
乔·迈耶罗维茨 Joel Meyerowitz 1938—	176
森山大道 Daido Moriyama 1938—	186
玛丽·艾伦·马克 Mary Ellen Mark 1940—2015	192
塞巴斯蒂昂·萨尔加多 Sebastião Salgado 1944—	200
史蒂夫·麦柯里 Steve McCurry 1950—	212
亚历克斯·韦伯 Alex Webb 1952—	218
马丁·帕尔 Martin Parr 1952—	226

第二部分 艺术摄影大师说

阿尔弗雷德·施蒂格里茨 Alfred Stieglitz 1864—1946	240
伊莫金·坎宁安 Imogen Cunningham 1883—1976	248
爱德华·韦斯顿 Edward Weston 1886—1958	254
曼·雷 Man Ray 1890—1976	270
安塞尔·亚当斯 Ansel Adams 1902—1984	278
亚伦·西斯金德 Aaron Siskind 1903—1991	298
菲利普·哈尔斯曼 Philippe Halsman 1906—1979	306
迈纳·怀特 Minor White 1908—1976	316

优素福·卡什 Yousuf Karsh 1908—2002	330
哈里·卡拉汉 Harry Callahan 1912—1999	336
阿诺德·纽曼 Arnold Newman 1918—2006	342
恩斯特·哈斯 Ernst Haas 1921—1986	350
保罗·卡波尼格罗 Paul Caponigro 1932—	362
杰利·尤斯曼 Jerry Uelsmann 1934—	370
伯克·乌佐尔 Burk Uzzle 1938—	378
拉尔夫·吉布森 Ralph Gibson 1939—	382

第一部分

纪实

摄影

大师说

玛丽·艾伦·马

史蒂夫·麦

马丁·帕尔

André Kertész

安德烈·柯特兹

(1894—1985)

如果你的摄影主题是永恒不朽的……照片会活得更久更长。

安德烈·柯特兹是出生于匈牙利的美国摄影家，父亲是犹太裔书商，在他14岁时去世，柯特兹由其舅父抚养长大。1912年他自匈牙利商学院毕业，担任股票交易员，但他迷上了摄影。1914年“一战”爆发，他被派赴前线作战，以相机记录了壕沟内的战士生活。1915年柯特兹因伤被送回布达佩斯调养，白天做股票交易员，其余时间追求摄影技艺。为了学习摄影，他决心移居法国。31岁时柯特兹前往巴黎，最初为十几家欧洲杂志拍照挣钱，声名渐起，作品在德、意、英、法等国出版。工作空闲时，他时常以街头漫步的方式边走边拍。1927年他成为法国首位举办个展的摄影家，首展即轰动欧洲。1928年他从玻璃版相机改用小型徕卡机拍照。42岁时因为纳粹主义肆虐，欧洲杂志不再刊登其摄影作品，柯特兹决定移居美国。可惜因语言隔阂，在美国的摄影工作并不如在法国时期顺遂。

“二战”爆发后他无法回到法国，中年之后的柯特兹曾经被美国摄影界遗忘了超过20年。1933年他曾经尝试扭曲变形的人体影像，受