



NATIONAL GEOGRAPHIC

美国国家地理 摄影大师



威廉·艾伯特·阿拉德

[美] 威廉·艾伯特·阿拉德 著
刘永贞 译

浙江摄影出版社

时尚

NATIONAL
GEOGRAPHIC
国家地理杂志



美国国家地理 摄影大师

威廉·艾伯特·阿拉德

[美] 威廉·艾伯特·阿拉德 著
刘永贞 译

Master of Photography: Allard

Copyright © 2010 National Geographic Society

All rights reserved. Reproduction of the whole or any part of the contents without written permission from the publisher is prohibited.

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:11-2013-181号

图书在版编目(CIP)数据

美国国家地理摄影大师. 威廉·艾伯特·阿拉德 / (美)阿拉德 (Allard, W. A.) 著; 刘永贞译. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5514-0694-9

I. ①美… II. ①阿… ②刘… III. ①摄影集—美国—现代 IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第161485号

美国国家地理摄影大师 威廉·艾伯特·阿拉德

[美] 威廉·艾伯特·阿拉德 著
刘永贞 译

策划引进:《华夏地理》杂志社

<http://www.nationalgeographic.com.cn>

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

经销: 全国新华书店

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: 787×1092 1/16

印张: 7.75

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0694-9

定价: 60.00元

责任编辑: 程 禾

责任校对: 朱晓波

责任印制: 朱圣学

美国国家地理 摄影大师 威廉·艾伯特·阿拉德

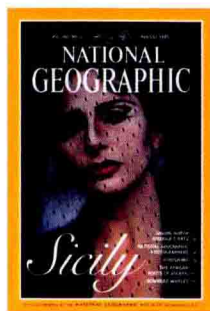
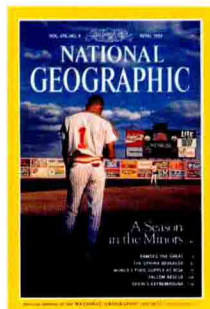
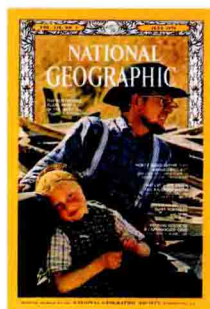
大卫·格里芬，美国《国家地理》杂志摄影部主任

从事美国《国家地理》杂志专职摄影50年，威廉·艾伯特·阿拉德可谓是一位技艺精湛的大师。我在20世纪90年代初开始接触比尔（编者注：威廉的昵称）的摄影作品，那时我还是美国《国家地理》杂志的版面设计师。后来，我成了他近年出版的多数著作的图片编辑。作为一名年轻的编辑，我每时每刻都感受着他的作品带来的挑战。从某种程度上说，这是由于他的作品完全不落俗套，不限于某种特定风格或类别。从散发着自然光芒的古典肖像，到闪烁不定、模糊不清的场景和瞬间，再到广阔无垠、令人流连的远景，他都游刃有余。其形象中另一个突出而颇具创新性的方面就是他那艺术家的眼光——比尔将一种特别的美感带到了纪实摄影中，对其含义进行了深入的诠释。

人物的内心世界是贯穿其多个作品集的主线；比尔力求在被摄主体和读者之间建立某种联系。这种想法听起来似乎很简单，但想要实现却困难重重。要完全欣赏比尔的摄影，人们不能急于评价其呈现的视觉效果，而是要去观察作品想要表达的内涵，只有如此，作品里面的瞬间、人物和场景才会涌现出来。作曲家、哲学家约翰·凯奇对此这样解释：“当一件东西看起来不美了，我首先会扪心自问：为什么我会认为它不美了。但是很快，我发现我找不到理由。”这并非说比尔的作品不具美感——事实上它们真的很美，但首先人们要花费时间和精力，看透外在美才能真正理解作者的匠心所在。一旦建立了这种情感联系，然后再来看他的作品时，我希望读者们能够顿生赞叹之声。

比尔带领美国《国家地理》杂志的读者们阅遍世界各地，他发现自己的注意力逐渐聚集到了一些主要的主题上来。他有诸多摄影任务在身，要拍摄西班牙、意大利和法国热情的人群，以及沿地中海的平原风景。离家近些，他便捕捉美国的精神所在，将其体现于镜头下的布鲁斯音乐、棒球、狩猎、牛仔文化以及胡特儿人的聚居地（作品初次拍摄于1969年，几年前故地重游）。可能他最尖锐深刻——乃至令人沉痛——的作品集是在印度拍摄的。在那里，他用镜头真实地记录了“贱民”，即处于印度社会最底层的人的困苦生活。

下面就让我们一起来重温这些出自摄影大师之手的经典之作吧。



“蒙大拿州的胡特儿人”使得阿拉德的作品在1970年7月第一次登上了美国《国家地理》杂志的封面。后来凭借棒球运动和西西里岛的惊鸿一瞥，他的作品再次成为杂志封面。

为灵魂寻找一片栖息之地

威廉·艾伯特·阿拉德

诗人、小说家吉姆·哈里森说过：“作为一名艺术家，为了生存，你唯一的选择就是为你的灵魂创造一片栖息之地。”哈里森指的是他提出的“通往自然世界的自由之路”的理想。他隐居在密歇根州北部的乡下，而不是纽约市——美国文艺圈的麦加圣地——他觉得那儿是个“异域”。我寻觅大半生的灵魂栖息之地就在弗吉尼亚州和蒙大拿州的乡下，在我最终迁往那儿之前，我是通过摄影才逐渐了解它们的。如今，我把每年的时间分成两部分，一份给弗吉尼亚州中部靠近夏洛茨维尔大学城的山腰上的木屋，一份给向西3000公里位于蒙大拿州米苏拉市的上世纪70年代的郊区小屋，那儿可是个环山抱水的好地方。米苏拉地形多变，但仍保留着美国西部崎岖不平的特点，这恐怕是唯一一个让我想在此生活的城市了吧，而且还是在这样的郊区生活！以前我经常对太太安妮辩称，我可绝不会生活在郊区，但我现在却在努力寻找这样一个让我心生欢喜的地方。我也喜欢巴黎、意大利各地，也曾被印度和秘鲁的绝妙景色吸引——它们都是我拍摄过的地方——但弗吉尼亚和蒙大拿对于我作为一个摄影师、一个作家和一个人来说至关重要；我真的找不到世界上还有其他什么地方能这么让我想在那儿生活。

在某种意义上，美国《国家地理》杂志也是我灵魂的栖息之地。这么多年来，我在美国和欧洲大多数主流画报上都发表过作品，但大部分摄影作品和文章都是通过美国《国家地理》杂志发表的。我真的找不到还有哪家杂志能这么让我想为其工作。

1966年，因为美国《国家地理》杂志一个拍摄美洲野牛的任务，我才有缘前往美国西部，确切地说是蒙大拿州——我对这块土地的爱恋由此而生。在接下来长达十多年的时间里，我不断地接到该地区的摄影任务，而那次经历至今仍徘徊在我心中，让我久久难以忘怀。从某种程度上来说，我对它的喜爱是受到了胡特尔人的影响，他们在蒙大拿州过着群居生活。我从业之初就接触到了这个群体。我和这些虔诚的教徒建立起来的友谊经受住了时间的考验，现在他们与我就像一家人一样亲密。

牛仔是美国边疆地区的典型象征，对我有着莫大的吸引力。于是，我怀着向往之心走进了他们生活的环境——那种沿着群山无限延伸的旷野美景如今已不多见——也接触到了他们那种无拘无束的生活，最起





为牛仔文化蕴含的独立精神所吸引，摄影师来到内华达州，在一家酒馆内抓拍下了牛仔斯坦·肯德尔。



为了撰写一篇有关布鲁斯音乐的报道，威廉·艾伯特·阿拉德拍摄了这张照片，这是已故吉他手卢瑟·埃里森生前对外公布的最后一批照片之一。



码，这种生活看起来是如此的悠游自在。如果一个牛仔觉得换套装备上路情况会好点的话，那他一定会配好马鞍，背起行囊上路。那种说走就走的独立精神有着让很多人难以抵挡的吸引力，但在美国，如今这样的人已经寥寥无几了。我能有幸见证他们难得的独立并将其记录下来，也能对此进行相关的体验——因为我的身份是摄影师兼作家，这使得我有机会上路去探索。我到处随意闲逛，抱着开放的态度去迎接意外的发现，走没走过的路，去没去过的陌生小镇上的酒吧或咖啡馆，这样却找到了那种自由的感觉。我常常留意事件的背景情况，拍出来的照片反而比事件本身更有价值。

我享有去很多地方的特权。在对美国西部地区拍摄多年之后，我来到了色彩更为明艳的墨西哥和秘鲁。我在西班牙和法国的巴斯克地区待过，然后到了巴黎。意大利，尤其是西西里岛，有着令人眼花缭乱的视觉美景。没能在我的职业生涯里早点发现印度让人感到遗憾——2003年，我才为印度社会最底层的人士写了一篇报道——但人有时候真的无法预测自己会做出什么选择。担任美国《国家地理》杂志专职摄影师46年之久，我要说我没有去过非洲似乎是件令人不可思议的事情，但事实上，我真的没有去过那儿。

如果我没成为带给我很多快乐的作家和摄影师，或许我会在音乐里找到快乐。

能够用半个世纪的时间来做自己喜欢的事情，我感到格外幸运。因为在我的记忆中，能够不断创新会让我有找到家的感觉。在打算进行摄影前，我曾想写点东西。甚至在更早前，我还打算去画画。而在我有这些想法之前，我想着要去唱歌。从我小时候渴望创作音乐开始，这个梦想就一直激励着我不断前进。如果我没成为带给我很多快乐的作家和摄影师，或许我会在音乐里找到快乐。音乐是不可或缺的东西。就像不能不呼吸一样，我也不能没有音乐陪伴。令人啼笑皆非的是，在我从事摄影和写作的这么多年里，我只接到过一个与音乐能扯上关系的拍摄任务——1998年，美国《国家地理》杂志发表的一篇关于“布鲁斯之路”的报道。人们经常问我，我有没有一幅自己最喜欢的作品。我通常都回答说，要想只找一幅的话，那是不可能的。但谁要问我，哪一次的任务让我最喜欢，我毫不犹豫就可以说出来。那一年，我常去参加布鲁斯音乐节，去密西西比州的小酒馆，以及芝加哥的布鲁斯酒吧，拍摄正在上演着美妙音乐的场景。这些全都是我喜欢的：听着美妙的音乐，拍摄一些我随后准备就此写文章的照片（或已写好了的）。沿着布鲁斯之路，在追寻这种形式单一的音乐的发展进程中，我为我的灵魂找到了绝佳的栖息之地。

美国

1969年，威廉·艾伯特·阿拉德接到任务，要对蒙大拿州胡特尔人的一个社区进行拍摄。在此后的十年间，他对有着传奇过往的美国西部——牛仔与印第安人、广袤的空间以及散发着独立精神的人们进行了更多拍摄。后来，他又将镜头对准了美国南部及这片土地在过往动荡岁月中产生的文化。



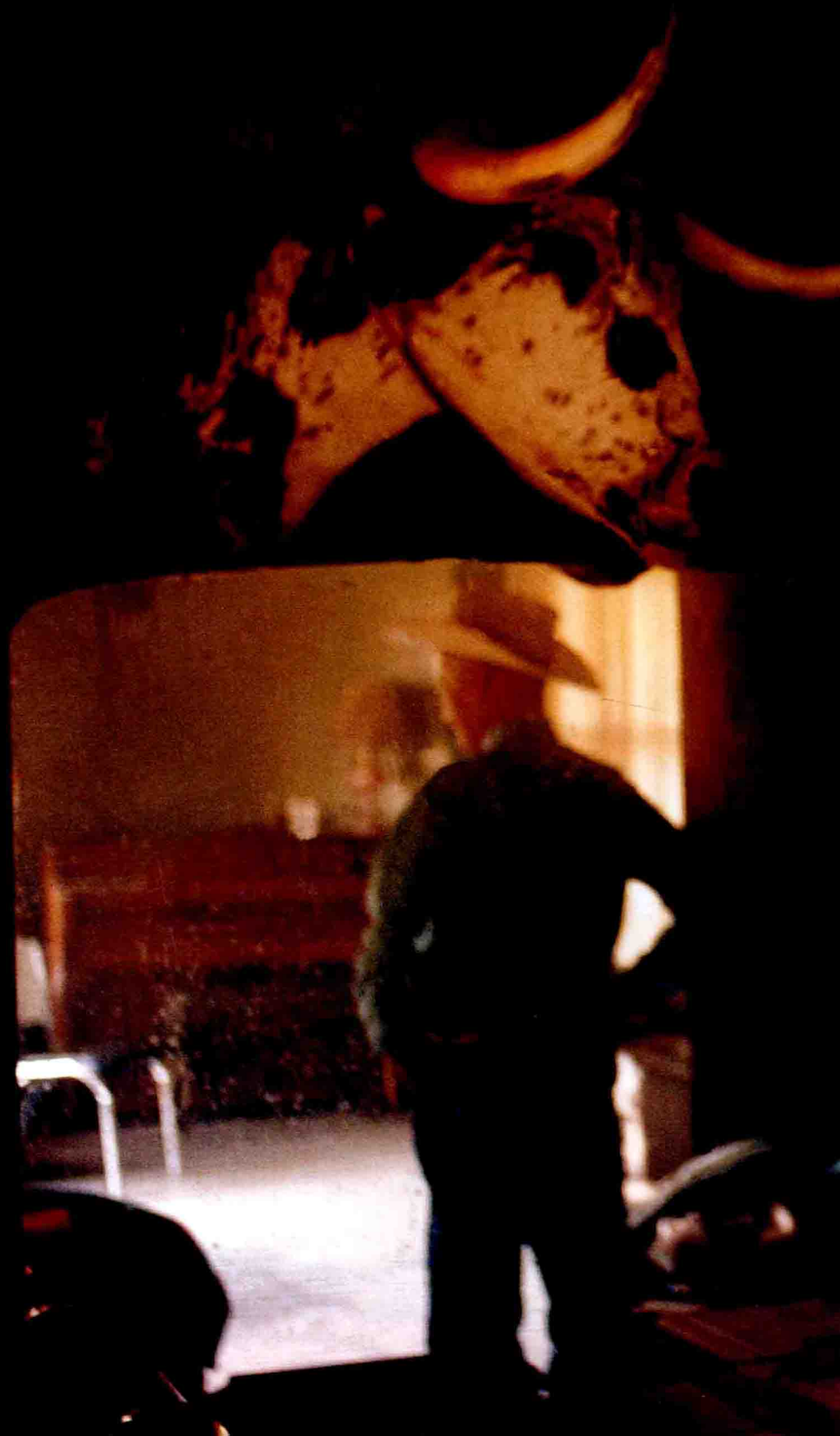


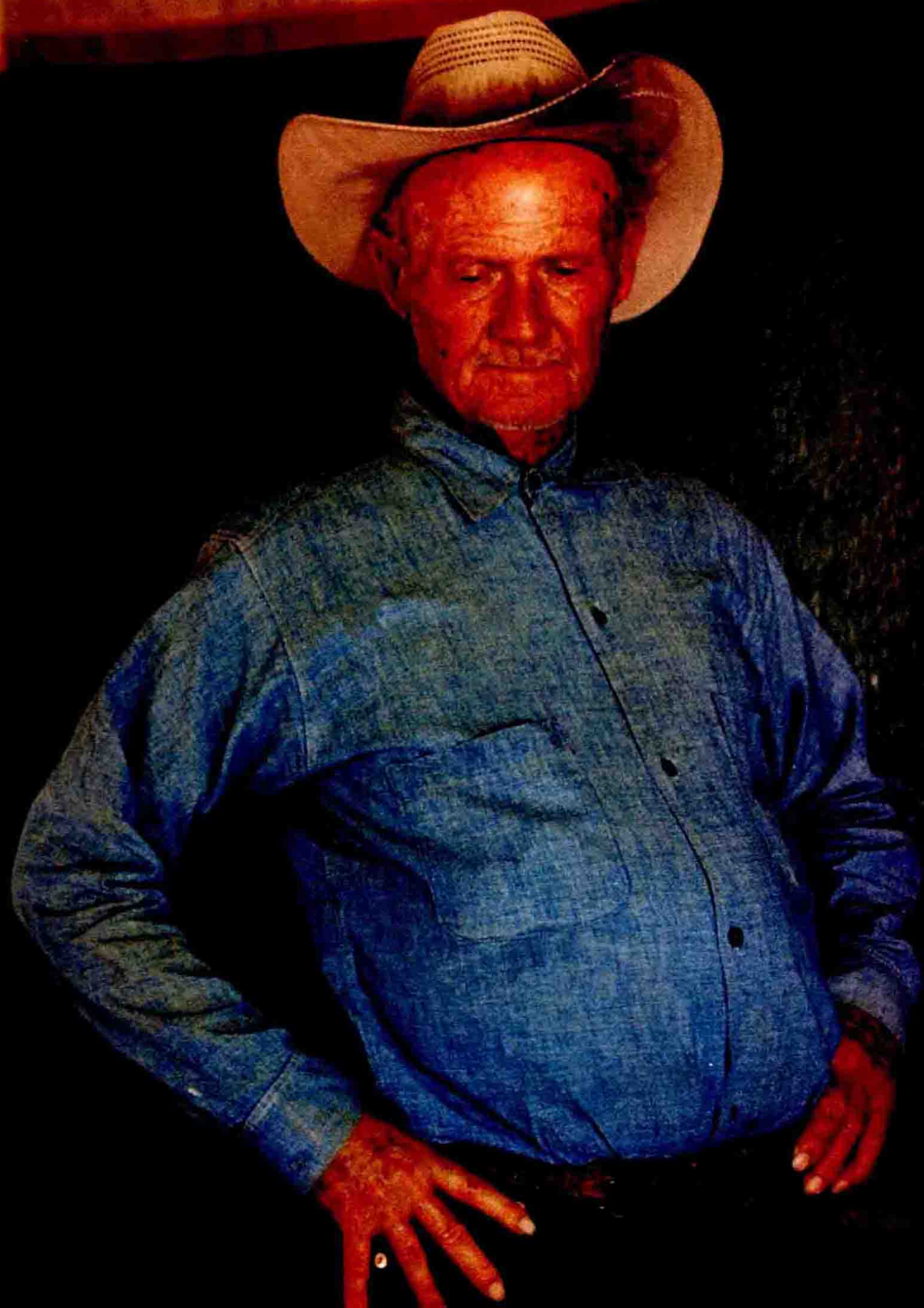




为了记录生活的艰辛，阿拉德和牛仔一起在怀俄明州的帕德洛克牧场骑马。那儿圈养着10000头牲畜。随着午后的热浪逐渐退去，就该将牲畜赶拢来并打烙印了。弗洛伊德·沃克曼和哈罗德·史密斯两人停下来，喝着咖啡小憩一会儿（左）。在一片尘埃中，里奇·莫里斯吆喝着将马儿赶出马厩。这是内华达州的IL牧场（上）。

骑着摩托车沿着墨西哥边境
的偏僻小道进行探索时，
阿拉德遇到了亨利·格雷。
格雷在索诺兰沙漠做了50
年牧场主。“我知道的就是
这些牲畜了。”他告诉阿拉
德，“我还从来没有在城里
住过呢。”





夏季仪式上，牛仔们在牛犊面部和肋骨处打上“帕德洛克”的烙印，这时它们就会发出震天的吼声。实施注射的人双手拿着注射器，准备为牛犊打疫苗。这些疫苗对黑腿病和红鼻病疗效显著。这天最后的工作是对雄牛犊进行阉割和去角。“这工作没一点儿意思，”阿拉德写道，“很费力气，而且要出一身臭汗。”







一匹套有马鞍的骏马在帕德洛克牧场的大风雪中等待主人（上）。摄影师曾问过牛仔老板布莱恩·莫里斯（右），牛仔某一天会不会被机器所取代。“他们找不到一台机器像牛仔这样经久耐用。”他回答道。

照片背后的故事

见到布莱恩十来分钟后，我给他拍了这张照片。我们在内华达州天堂谷的一个小镇酒馆谈天说地，把酒言欢。他和他的牛仔们冒着滂沱大雨赶了三天牲畜。让我由衷敬佩的是，布莱恩曾驯服过一匹野马，并给它起了个名字叫维斯基·比尔。