

光圈世界摄影大师

aperture masters of photography

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

亨利·卡蒂埃·布列松

〔法〕克莱蒙·舍卢 著
王真 孙梦瑜 译

光圈世界摄影大师
aperture masters of photography

亨利·卡蒂埃-布列松

[法] 克莱蒙·舍卢 著
王真 孙梦瑜 译

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

光圈·世界摄影大师·亨利·卡蒂埃-布列松 / [法] 舍卢 (Cheroux, C.) 著; 王真, 孙梦瑜译. — 北京: 中国摄影出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-5179-0265-2

I. ①光… II. ①舍… ②王… ③孙 III. ①摄影评论—法国—现代 IV. ①J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第044282号

北京市版权局著作权合同登记图字: 01-2014-4345号

Aperture Masters of Photography: Henri Cartier-Bresson First published 2015 by Aperture Foundation, Inc. Compilation—including selection, placement, and order of text and images—copyright © 2015 Aperture Foundation, Inc.; Henri Cartier-Bresson photographs copyright © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos, Courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson; introduction, commentary, and chronology copyright © 2015 Clément Chéroux. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form whatsoever without written permission from the publisher.

亨利·卡蒂埃-布列松

作者: [法] 克莱蒙·舍卢

译者: 王真 孙梦瑜

出品人: 赵迎新

责任编辑: 张璞

译审: 易木

版权编辑: 黎旭欢

责任校对: 宋蕊

封面设计: 胡佳南

出版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 20开

印张: 5

字数: 100千字

版次: 2015年6月第1版

印次: 2015年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0265-2

定价: 88.00元

版权所有 侵权必究

光圈世界摄影大师
aperture masters of photography

亨利·卡蒂埃-布列松

[法] 克莱蒙·舍卢 著
王真 孙梦瑜 译

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

光圈·世界摄影大师·亨利·卡蒂埃-布列松 / [法] 舍卢 (Cheroux, C.) 著; 王真, 孙梦瑜译. — 北京: 中国摄影出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-5179-0265-2

I. ①光… II. ①舍… ②王… ③孙 III. ①摄影评论—法国—现代 IV. ①J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第044282号

北京市版权局著作权合同登记图字: 01-2014-4345号

Aperture Masters of Photography: Henri Cartier-Bresson First published 2015 by Aperture Foundation, Inc. Compilation—including selection, placement, and order of text and images—copyright © 2015 Aperture Foundation, Inc.; Henri Cartier-Bresson photographs copyright © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos, Courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson; introduction, commentary, and chronology copyright © 2015 Clément Chéroux. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced in any form whatsoever without written permission from the publisher.

亨利·卡蒂埃-布列松

作者: [法] 克莱蒙·舍卢

译者: 王真 孙梦瑜

出品人: 赵迎新

责任编辑: 张璞

译审: 易木

版权编辑: 黎旭欢

责任校对: 宋蕊

封面设计: 胡佳南

出版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 20开

印张: 5

字数: 100千字

版次: 2015年6月第1版

印次: 2015年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0265-2

定价: 88.00元

亨利·卡蒂埃-布列松自拍像，巴黎，1919年

对于我们中的大部分人来说，他是亨利·卡蒂埃－布列松。 也有人直接称呼他卡蒂埃或者布列松。

对那些熟悉他的人而言，他是亨利。还有一些人，仅仅知道他的姓名首字母是 HCB。我们总是能够惊讶地发现，那些欣赏他作品的人总是要将他看做与自己密不可分，以及他们可以在自我意识中用那么多不同的方式勾勒出这位摄影师的形象。

在美国人心目中，布列松被公认为 20 世纪法国最伟大的艺术家之一，而他的人生道路曾一度与超现实主义运动密不可分。他的作品曾于 20 世纪 30 年代在纽约的尤利恩·莱维画廊进行展出，1947 年，他又在现代艺术博物馆举办了个人的首个作品回顾展。在欧洲，尤其是在法国，他被看做是“二战”后几十年间最具天赋的新闻摄影记者。作为名闻遐迩的马格南图片社创始人之一，他为当时最负盛名的《生活》、《巴黎竞赛》、《亮点》周刊以及其他诸多国际报刊进行拍摄，几乎走遍了世界各地。可以说，这个世界上曾有着两个布列松（艺术家和新闻记者），而他又有两个人生时期（20 世纪 30 年代和“二战”后），最后，还有两种对他的解读方式（美国和欧洲）。当我们走近并仔细回顾布列松的生平，会发现许多事情远比我们想象的复杂。

布列松 1908 年出生于法国一个较为富裕的实业家家庭，他的家族经营着很大的棉花生意，所拥有的工厂在巴黎北部和法国东部雇佣着上百号工人。宽松的家庭环境使得布列松从小就接受最好的教育，他的家庭教师凯蒂来自英国。他经常流连于博物馆、展览会，也欣赏音乐会。他学习打猎，练习剑术，也玩高尔夫。他是一个从少时起就对文学产生浓厚兴趣的文雅青年，他读兰波、乔伊斯、马拉美、普鲁斯特和陀斯妥耶夫斯基的著作。他的父母也十分注重培养他对文学的兴趣。12 到 14 岁间，他开始接触绘画和摄影。1926 到 1928 年间，布列松进入法国巴黎洛特学院，师从安德烈·洛特学习绘画。后者在制作一连串立体主义作品的同时，亦发展出一套自己的理论、批判观点和教学追求。构图方面则一直是他所热心追寻的。他极其推崇“黄金分割”“神圣比例”和“普遍和谐”的理念。而他要求学生在临摹经典名作之外，

也进行将几何元素一一分解的“净化练习”。正是在洛特的工作室里，在黄金二十年蒙帕纳斯区的最核心地带，布列松点燃了自己对几何学的热情。在他接下来的一生中，这些课程经历都帮助他实现了对完美构图的打造，满足了他的兴趣。他甚至形容自己的老师“教会他如何阅读和书写”。

1926年前后，在布列松师从洛特学习绘画期间，在诗人瑞内·克维尔的介绍下，他也开始接触一些超现实主义者。这个由安德烈·布勒东带领的群体已经取得了不少成绩：他们意识到不假思索的写作、潜意识和梦中存在的诗意价值，他们也举办了一些具有颠覆性的展览，出版了第一本《超现实主义宣言》。布列松在巴黎街头的咖啡馆多次参加过他们的聚会。据他后来的回忆，作为年纪最小的一员，他总是坐在最偏僻的角落，并不参与整个讨论，但是他却始终全神贯注地听着。在与超现实主义者相处的时光里，布列松与安德烈·布勒东、保尔·艾吕雅和马克斯·恩斯特成为一辈子的朋友，并且获得了很多受益终生的经验，即自动主义、城市漫步和不期而遇的乐趣，以及机遇和无意识的重要性。从20世纪20年代末开始，在他的美国朋友卡瑞斯·克罗斯比、哈里·克罗斯比、格雷琴·鲍威尔和彼得·鲍威尔的鼓励下，布列松真正开始认真对待摄影。20世纪30年代之前的时期，在东欧、意大利、西班牙和墨西哥的旅行经历成为他摄影生涯第一阶段的重要标志。那时他所拍摄的照片风格可追溯到他师从洛特所获得的技巧以及和布勒东的超现实主义团体相处的经历。这些图像既可以被归纳在几何学领域，也可以被归纳在超现实主义领域。

布列松摄影生涯的第二阶段开始于20世纪30年代中期，随后一直持续到第二次世界大战结束。那段时期，他的摄影风格受到法国和整个欧洲政治格局的深刻影响。1936年，法国人民选举成立了一支叫做“人民阵线”的左翼党派；同年，西班牙内战爆发，那是欧洲历史上最黑暗的一段时期，法西斯主义的势力猖獗。正是在那样的环境下，布列松的摄影开始带有政治色彩。同那个时代的大多数艺术家一样，布列松选择投身共产主义阵营，后者在当时被看做抵抗法西斯主义的最强有力的壁垒。如今没有任何留存的资料可以证明布列松当年加入了共产党，但已被证实的是，他曾经非常活跃于革命作

家和艺术家协会。而他于那个时期拍摄的照片多具有浓厚的政治色彩。他那个时期拍摄的照片的构图很明显不如之前那般被精心设计过：拍摄对象多被摆在画面中间，整体的结构看起来更加简洁，以保证照片更直观的可读性。布列松在当时拍摄的很多照片，多作为他所效力的共产主义报刊的供图。尽管那个时期并没有诞生出他一生中最具重要意义的摄影作品（除了极少数例如描述工人带薪休假和乔治六世加冕典礼的照片），这对我们了解他在“二战”后的摄影生涯同样有着重要的作用。

第二次世界大战期间，布列松不幸被抓成为德军的战俘，随后在一个集中营里度过了三年的时间。1943年，他终于成功逃脱，并且返回了法国。之后的时间里，他拍摄了大量法国画家和作家的肖像照。1947年，布列松在美国度过了一段节衣缩食的岁月，有关那段时光的记忆后来被展出于现代艺术博物馆，随后他和罗伯特·卡帕、戴维·西摩、乔治·罗杰及威廉·范迪维尔合伙创办了马格南图片社。从那个时候起将近25年的时间里，布列松变身为环球旅行家，走遍世界各地为一些主流杂志供图，要么是完成杂志社分配的拍摄项目，要么按照自己的想法来拍。那段时期正值美苏“冷战”，他虽不再称自己为共产主义者，在选择旅行的目的地（中国、前苏联、古巴等）时却被其战前的政治经历深深影响。也正是在那个时期，他个人的摄影观念逐渐形成。世界在不断变化，摄影也随之向前发展；在这个过程中，摄影最重要的功能是定格事物真正有意义的那一瞬间。1952年，布列松出版了一部精心编辑的大型图集，结合126幅布列松最好的摄影作品，其封面是由亨利·马蒂斯创作设计的图形。对于后世来说，这本名扬后世的巨著的书名也是对布列松摄影精髓的全部定义：**决定性瞬间**。

20世纪70年代初，年逾六旬的布列松开始渐渐淡出马格南图片社。他对新成员们投入大量时间在广告及其他商业拍摄上的行为感到越来越不满，因而不再想要接受图片社的拍摄任务，回归了为自己进行创作的状态。他为自己心爱的人拍摄肖像，在旅行途中即兴拍摄，甚至经常透过自家的窗户拍摄外面的景象。他不再痴迷于那些决定性的瞬间。他的照片变得更加沉着冷静，像是充满了沉思与冥想。当布列松来到东方，他接触到了佛教，并开始将佛

教的思想融入自己的世界观。他向身边的每个人推荐欧根·赫里格尔的书《箭术与禅心》，并把这本书视为最佳的摄影指南，尽管其与摄影并无太大关联。1972年，布列松重拾画笔，每天他都花大量的时间在绘画创作上。他画得越多，使用相机也就越少。他还开始整理自己过去的作品，出版多种书籍，举办多种展览。在法国，布列松一人就代表着人们对摄影的艺术和文化的认知。他也开始更多地出现在新闻媒体中，许多历史上存留的有关他对摄影艺术的陈述和观点的资料都来自于那个时期。然而矛盾的是，正是那样一段他已经放下相机的时期，成就了有关布列松的传奇。

自从布列松在20世纪30年代开始将自己的作品进行展览后，许多关于他的报道都试图将他的作品归结出一种统一的风格。他作品中恰到好处的构图、他对形势的敏锐观察，以及对决定性瞬间的掌控能力，这些特征元素总是被最多地用来定义他的摄影风格。但是回顾其一生的轨迹，在尤其动荡不安的20世纪，他作为一个人而言，本身是随着时代的节奏改变的，而他的摄影风格也同样如此。20世纪30年代早期，也就是布列松受超现实主义者们影响最深的时期，他所拍摄的作品与其1936年后的作品有着截然不同的风格，而当时的社会环境相比较过去而言已经非常政治化了。他在战后为马格南图片社工作的几十年间，他作品的风格也不再与之前一样，一直到20世纪70年代初他离开马格南。因此可以这样说，世界上并不只有一个或者两个布列松，而是有着许多个“他”。布列松一生的摄影风格很难用简单的词汇或者下定义去概括，更难以用几个简单的分类去描述。它就像是这位摄影师本人一样多面，也正是如此，才使得它如此宝贵丰富。

克莱蒙·舍卢

出租车司机，柏林，1931 年

1931 年底，在刚刚从非洲返回之后，布列松又决定踏上旅程。他驾驶着一辆老旧的别克轿车，去了比利时、德国、波兰、捷克斯洛伐克及匈牙利，这一次陪伴他的，是他童年的好友——作家安德烈·皮耶尔·德·曼迪亚古斯。“我见证了现代最伟大的摄影师的诞生”，安德烈这样评价那段时光。在柏林时，布列松用正面特写的方式拍摄了两位出租车司机，仿佛他在用相机搜寻某种来自拍摄对象的回应。这张逼真却又突兀的照片，暗含与拍摄对象之间的一种暴力冲突，充分代表了布列松在 20 世纪 30 年代的风格。第二次世界大战后，布列松的拍摄手法发生了颠覆性的改变。他面对拍摄对象的态度变得含蓄和谨慎，就像捕食者以一种不露声色的方式接近猎物一般。

马赛，法国，1932 年

在成为一名摄影师之前，布列松的志向是成为一名画家。1926 到 1928 年，他师从立体派画家安德烈·洛特学习绘画。洛特追求绘画中的几何美学，并极力推崇“黄金分割法则”。这段学习经历使得布列松日后在进行摄影构图时十分受益。这幅 1932 年拍摄于法国马赛的相片就是很好的一个例证。照片中两个男人所处的位置正好形成了一个三角形，底部位于画面的最下角，顶点则落在画面上方线条的三分之一处。整个构图如此干净简洁，没有一点冗余，很好地强调出这两个毫无共同之处的男人之间的反差。前景中的这个男子衣冠不整，狼狈地睡在地上，因而更加衬托了背景中那个西装革履、清醒着的男子。一个是黑人，一个是白人。在这幅金字塔式构图的照片中，布列松用象征的手法暗示了当时社会的阶级关系。

布鲁塞尔，比利时，1932 年

这张照片拍摄于 1932 年的布鲁塞尔，表现了两个通过围布缝隙观看内部表演的男子。这是布列松最著名的作品之一，也是被用于和他有关的书籍的封面次数最多的照片。为什么这张照片会被如此多地重复使用？前景中那个留着小胡子、戴圆形礼帽的男人看起来就像是来自喜剧电影或者马格利特的画中走出来一样，难道是因为整个场景所传递的幽默感吗？还是因为将戴礼帽的资产阶级和戴软帽的工人阶级放在一起拍摄所透露出的政治色彩？又或者两种因素都有。但是总的来说，这张照片所蕴含的力量其实来自于画框以外那些我们并不知道的东西，也就是画面中的主人公正在观看的东西。这种表现手法是布列松在 20 世纪 30 年代经常使用的手法。当我们看着这张照片的时候，我们其实变成了他镜头之外的偷窥者。