

HENRI
CARTIER-
BRESSON
传奇布列松

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

[法] 克莱蒙·舍卢 编著 门晓燕 译

传奇布列松

[法]克莱蒙·舍卢 编著
门晓燕 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

 Centre
Pompidou

图书在版编目 (CIP) 数据

传奇布列松 / (法) 舍卢编著 ; 门晓燕译. -- 北京 :
中国摄影出版社, 2015.8
书名原文: Henri Cartier-Bresson
ISBN 978-7-5179-0321-5

I. ①传… II. ①舍… ②门… III. ①摄影集 - 法国
- 现代②卡蒂埃-布列松, H. (1908~2004) - 传记 IV.
①J431②K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第155899号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2015-1006号

Première édition en langue française :
© Editions du Centre Pompidou, Paris, Novembre 2013

Pour les oeuvres photographiques d'Henri Cartier-Bresson :
© Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos - Courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée en France, à Paris, Centre Pompidou,
Galerie 1, du 12 Février au 9 Juin 2014

传奇布列松

作 者: [法] 克莱蒙·舍卢

译 者: 门晓燕

出 品 人: 赵迎新

责任编辑: 刘 婷 盛 夏

版权编辑: 黎旭欢

封面设计: 冯 卓

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: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 12

印 张: 33.5

版 次: 2015年8月第1版

印 次: 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0321-5

定 价: 298.00元

版权所有 侵权必究

传奇布列松

[法]克莱蒙·舍卢 编著
门晓燕 译

于“亨利·卡蒂埃-布列松”展览上发行的作品

展示于

巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心2号陈列廊

2014年2月12日至6月9日

马德里文化研究院/曼弗雷基金会

2014年6月28日至9月8日

封面摄影：乔治·霍伊宁根-休内

亨利·卡蒂埃-布列松，纽约（细部），1935（31页，图15）

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

传奇布列松

[法]克莱蒙·舍卢 编著
门晓燕 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

 Centre
Pompidou

蓬皮杜国家艺术文化中心

蓬皮杜国家艺术文化中心是由法国文化部监管的国立公共机构
(1975年1月3日, 法律文号第75-1)

阿兰·塞邦
主席

阿涅丝·撒勒
主任

阿尔弗雷德·帕克蒙
国家现代艺术博物馆工业创作中心主任(2000-2013)

贝尔纳·布里斯丹
文化发展部门主任

杰克·朗
蓬皮杜发展协会主席

雅克·布瓦索纳
国家现代艺术博物馆之友协会主任

鸣谢

克莱蒙·舍卢向马丁·弗兰克表示深深的谢意和极大的信任。他在项目初期参与时的友好和亲切，使他虽然缺席现今的收尾工作，但这种友好和亲切感同样能让人深刻地感受到，因为我们本想在他的陪伴下，分享大功告成的乐趣。

同样，向亨利·卡蒂埃-布列松基金会主任阿涅丝·撒勒表示由衷的感激。她在恪守标准的同时，也表现出非凡的开明，并总是以令人振奋的方式投入展览和目录的筹备之中。

没有蓬皮杜中心的朱莉·琼斯、亨利·卡蒂埃-布列松基金会的奥德·瑞博和玛丽-特瑞斯·仲马在摄影师个人资料方面的协助，本项目就无法完成。这三位在研究中以双倍的高效和难得的盛情陪伴着项目成长，非常感谢他们。

项目同样得到梅兰妮·卡蒂埃-布列松和阿布德·奥马利的大力支持。

克莱蒙·舍卢也要向瓦雷瑞·维尼奥表达强烈的感激之情，因为她在整个过程中都通过充满激情的讨论鼓励着他，并在项目里处处有迹可循。

同样感谢所有以慷慨捐借促成此次展览的研究院和收藏者们，他们的名字附在下文，包括那些选择匿名的人们。

法国国家图书馆，巴黎：布鲁诺·拉辛、西尔维·奥博纳、多米尼克·凡尔撒维、飞利浦·梅扎撒尔玛、塞西尔·弗玛里奥。

法国影片馆，巴黎：塞尔吉·土比亚纳、伊莎贝尔·瑞杰斯帕格。

艾瑞克·法兰克艺术中心，伦敦：艾瑞克和露易丝·法兰克、沙朗·胡格。

吉安那达基金会，马蒂尼：雷欧纳德·吉安那达。

亨利·卡蒂埃-布列松基金会，巴黎：克里斯汀·范·里尔、阿涅丝·撒勒、奥德·瑞博、杰西卡·瑞泰洛。

阿兰和弗朗索瓦兹·帕维奥画廊，巴黎：阿兰和弗朗索瓦兹·帕维奥。

霍华德·格林伯格画廊，纽约：霍华德·格林伯格、艾丽西亚·柯冷。

大都会艺术博物馆，纽约：托马斯·P·坎贝尔、杰夫·L·罗森汉、马尔柯·丹尼尔、米亚·范曼、梅瑞迪斯·弗莱德曼。

巴黎现代艺术博物馆，巴黎：法布瑞思·埃尔戈特、艾曼纽·德·赖古呆。

费城艺术博物馆，费城：提莫第·茹博、彼得·巴伯瑞、萨满达·该斯堡、诺拉·S·朗博、苏珊·K·安德森。

兰迪和罗伯特·菲舍，三藩市。

芝加哥艺术学院，芝加哥：道格拉斯·德瑞克、马修·S·维科夫斯基、娜塔莎·德瑞克森。

现代艺术博物馆，纽约：格冷·D·娄锐、昆廷·巴加、罗西安娜·马奇奇、塔沙·鲁特克。

展览专组还要向以任一形式参与此次协作的所有人表示感激：

伊尔森·阿布、克劳迪奥·阿尔博塔尼、皮埃尔·阿苏林、皮埃尔·阿普拉辛、伊冯娜·贝碧、弗朗索瓦·玛丽·巴尼耶、丹妮尔·巴龙（国家被流放被拘禁者协会会员、抵抗者和爱国者）、克里斯多夫·贝尔图、让·皮埃尔·贝

尔丹·马格、劳尔·博耶（塞纳-圣丹尼地区档案馆）、劳伦斯·布朗贝热（周四电影）、马里恩·布劳内、弗洛伦·博拉雅、贝努瓦特·布侏、桑德琳娜·布拉（法国国家档案馆）、戴维·卡拉汉（纽约公共图书馆）、安·卡蒂埃-布列松、盖布利尔·卡同、瑞·考莱·柯贝、朱莉·卡泽那维（电影档案）、保罗·古那（雅克·杜塞文学图书馆）、麦克西·库班（塞纳-圣丹尼地区档案馆）、维尔兰妮·卡雷阿·风柯（拉德芳斯视听交流与制造机构）、迈克尔·卡万斯、罗伯特·德尔皮、弗朗索瓦兹·德诺耶尔、阿兰·德斯维涅、布里吉特·丢（国家视听学院）、安·莫尔甘·道吉（约翰·海图书馆，布朗大学）、弗罗里昂·爱博纳、戴维和马塞尔·弗雷斯（1900-2000画廊）、罗伯特·福瑞斯通（新南威尔士大学）、莎拉·福瑞欧-撒尔嘎斯（布朗利河岸博物馆）、彼得·嘎拉斯、卓艾儿·格尔西亚（法国国家图书馆）、克里斯多夫·格斯勒（布朗大学）、特瑞·戈尔韦、阿尔诺·吉辛格、艾瑞卡·D·格特福瑞德（亚伯拉罕·林肯档案馆）、克里斯戴尔·格兰丁、科林·格列努伊、凯瑟琳·顾杰曼（法国新闻机构）、马克西姆·格兰贝（电影档案）、莉莉·西斯丁（真实电影）、安德烈·霍尔泽（马瑟摄影）、罗斯·艾琳·伊谢、科林·让麦、昂塞·亚普、皮埃尔·朱昆、理查·克斯扎斯基、阿莱特·拉格朗日（法国国家档案馆）、埃尔维·勒·果夫、让·玛丽·林索拉（陆军史料馆）、弗朗索瓦·马尔曼德、溯溪和让·马尔科、德博拉·马丁·卡奥（哈佛大学图书馆）、约翰·米利皮里（诗文电影档案馆）、史蒂芬·米尔科纳、让·皮埃尔·蒙帖、卡洛琳·莫让（经典电影）、亚历山大·穆撒（巴黎G.I.古尔迪耶夫学院）、道格拉斯·尼盖尔（布朗大学）、斯蒂芬·品松（纽约公共图书馆）、约翰·皮达利（奥本大学）、塞吉·普朗杜侏、乔治·普拉特里纳二世、塞巴斯蒂昂·莱蒙迪、马尔奇·利文（纽约历史协会）、埃尔伯特·雷诺德、凯瑟琳·里布、凯瑟琳·里奥（和平运动）、让·利斯塔、马修·里瓦林、胡安·萨拉斯、里奥·斯玛伽（大屠杀纪念馆）、路易·斯戴纳、多米尼克·西姆夏克（马蒂斯省级博物馆）、吉尔·提伯根、埃德蒙德·泰亚、皮埃尔和科林·维哥、贝尔纳·瓦瑟（艾尔莎·特奥莱故居-阿拉贡）、保林·威尔玛·莱塞（国际摄影中心）、弗朗索瓦·维纶（大屠杀纪念馆）、皮埃尔·祖博。

在蓬皮杜中心，本项目得益于很多人的大力支持，他们是在制作指导方面的萨拉·瑞诺和劳伦斯·方丹，编辑指导方面的贝尔纳黛特·博海勒·罗力、马里恩·迪亚兹、卡洛琳·艾德和梅索迪·兹瑞汉，视听部门的吉拉尔·西龙、木瑞尔·朵思散朵思和飞利浦·米盖，摄影棚的艾曼纽·艾切柯帕·艾恰、露西·勒科勒、凯罗尔·休伯特、卡米·朗格瓦、维罗尼克·兰迪、让·噶布里埃尔·玛撒迪耶、达玛瑞思·阿马奥、安娜依斯·菲由、噶布里埃尔·德拉塞勒、朱莉·朗格多夫、艾米丽·德·迪阿努、茱莉亚·瑞、马克斯·博诺姆、维拉·里昂、席琳·劳伦。麦·丽丝·贝内迪克、詹姆斯·卡瑞特、娜塔莉·西塞、飞利浦·查农、阿列克斯·康斯坦丁、西塞尔·德博瑞、阿涅丝·德·布列塔尼、卡米尔·莫兰多、迪迪埃·舒尔曼、埃尔维·维侏涅斯、布瑞吉特·文森也同样给予项目以支持，在此万分感谢他们。

展览

负责人

克莱蒙·舍卢

蓬皮杜国家艺术文化中心研究和资料负责人

朱莉·琼斯

亨利·卡蒂埃-布列松基金会研究和资料负责人

奥德·瑞博

制作负责人

萨拉·瑞诺

设计-舞美

劳伦斯·丰丹

作品管理

莉莉安娜·德拉嘎瑟夫

空间管理

阿兰·肖姆

项目团队成员

作品负责人

克莱蒙·舍卢

研究负责人

朱莉·琼斯

编辑协调和图像

马里恩·迪亚兹

文本编辑

马里恩·迪亚兹

卡洛琳·艾德

阿玛兰特·兹东

易兰娜·促姬

摄影

飞利浦·米盖阿

图形设计和排版

卢娜帕克-比扬卡·古布瑞克

制作

贝尔纳黛特·博瑞尔-洛丽

编辑团队

总监

尼古拉·洛奇

副总监和编辑部长

让-克里斯多夫·克洛德

编辑站负责人

弗朗索瓦兹·马尔盖

商业部

玛丽-桑德琳娜·卡杜达

部门主管

附属商业部

弗朗切斯卡·巴尔迪

进款负责人

马提亚·巴特斯蒂尼

图形处理和法律顾问

克劳汀·吉侬（负责人）

麦-丽丝·贝内迪克

奥德列·克雷巴内（图形师）

泽维尔·德拉玛（助理）

亨利·卡蒂埃-布列松基金会

会长

克里斯汀·范·里尔

主任

阿涅丝·撒勒

公关与展览

杰西卡·瑞泰佑

档案

奥德·瑞博

玛丽-特瑞斯·仲马

奥迪勒·普兹

阿娜艾尔·洛德

修缮师

劳伦斯·马丁

前台与书店

弗洛伦斯·瓦丁

安保

桑巴·迪阿佑

目录

- 11 前言 阿兰·塞邦
13 前言 克里斯汀·范·里尔
15 前言 阿尔弗莱德·帕克蒙
17 序 亨利·卡蒂埃-布列松，此时此地
22 艰辛的快乐
-

38 锋芒初显

- 40 序
46 阿杰风范
56 非洲印象
62 新视野
78 黄金分割

88 超现实主义的吸引

- 90 定格物影
96 面纱后的情色
106 巧合
114 扭曲之味
122 白日梦者

134 纳粹兴起的阴影之下

152 投身政治

- 154 贫穷的面孔
162 眼见国王走过
172 体验休闲时光
178 为共产主义报刊报道

190 电影与战争

- 192 为让·雷诺阿工作
196 拍摄西班牙战争
200 第三帝国的末日
210 《回归》

218 全球重组

236 摄影报道的选择

- 238 甘地的葬礼，1948年
- 244 国民党最后的日子，1948年
- 252 斯大林后的苏联，1954年
- 260 彩色，“职业所需”，1950-1968年
- 270 委托拍摄肖像，1944-1961年
- 278 “巴黎六日”，1957年
- 286 导弹危机后的古巴，1963年
- 296 “法国万岁”，1968-1970年

302 视觉人类学

- 304 都市起舞
- 314 人与机器
- 322 权力标志
- 330 消费社会
- 338 人群现象

350 “投射”图片

358 后摄影生涯

- 360 冥思的时代
- 370 重拾画笔

384 作品和文献目录

394 参考书目

398 版权声明

399 图片来源

前言

在摄影世界里，亨利·卡蒂埃-布列松始终占据着独特位置。他是第一位在卢浮宫展出作品的摄影师；在特里亚德出版的著名论文选集里，他作为唯一的一位摄影师，与勃纳尔、马蒂斯和毕加索被共同纳入其中；恩斯特·贡布里希所著的权威性著作《艺术故事》（*The Story of Art*）中登载的唯一一幅摄影图片就是卡蒂埃-布列松所摄；光圈出版社出版的“摄影史”系列丛书中的第一册通篇都是在介绍他。数不清的奖项荣誉笼罩着卡蒂埃-布列松，他是大师中的大师，是无数人事业的灵感源泉。美国演员、导演、艺术家丹尼斯·霍珀回忆起多年前的情景时说：“一本卡蒂埃-布列松拍摄的《决定性瞬间》（*The Decisive Moment*）放在我面前，它从此改变了我的生命，改变了我的摄影。”抑或是榜样，抑或是导师，亨利·卡蒂埃-布列松无疑是20世纪最伟大的摄影师之一。

2004年，亨利·卡蒂埃-布列松离开了我们，正是出于这个原因，在他去世10周年之际，我们带着无比骄傲的心情，在蓬皮杜中心为他举办欧洲第一个“亨利·卡蒂埃-布列松”大型回顾展。该展览由克莱蒙·舍卢组织策划，他是蓬皮杜中心国家现代艺术博物馆馆长。我坚信此次展览将被视作一座里程碑，因为它以一个完整的、全新的，且更为宽泛的、更为复杂的视角来展示卡蒂埃-布列松的作品，这不同于我们经常看到的那种简化以后的单一概念——“决定性瞬间”。

近些年来，许多纪念卡蒂埃-布列松的大型展览都在关注寻求其作品风格和概念的统一。然而，卡蒂埃-布列松有着历时长久并且纷繁多样的事业，从20世纪20年代初期一直跨越到21世纪初期，他的事业经历了许多阶段的发展变化。卡蒂埃-布列松从起初钟情超现实主义，到后来和共产党人一道共同反对法西斯，之后又作为新闻记者走遍世界。在如此之多的不同情形之下，他怎么可能保持一成不变呢？蓬皮杜中心此次展览收纳了他从超现实主义到法国“五月风暴”的作品，其中包括西班牙内战、第二次世界大战，以及去殖民化阶段的作品。我们可以清晰地看到，从来就没有唯一的卡蒂埃-布列松，他始终有着多面的人生。此次展览不仅紧扣他那些具有大师风范的摄影作品，而且还展现了他所经历的那个世纪。

这次宏大的展览，将会在很大程度上增加我们对于这位20世纪最伟大的艺术家之一的了解，但这只有在亨利·卡蒂埃-布列松基金会的帮助下才能够得以实现。我们衷心地感谢克里斯汀·范·里尔会长，感谢阿涅丝·撒勒主任，感谢全体基金会的工作人员。我还要对卡蒂埃-布列松的遗孀马尔蒂娜·弗兰克表达深切的怀念。我在与她的多次交谈中了解到，此次回顾展对于她来说意义非凡。马尔蒂娜·弗兰克满怀热情和慷慨，从整体思路到项目的初期阶段，她都毫无保留地给予了支持。眼下，在这个展览已经可以面向全世界展出之时，她却已驾鹤西去，这令我们心痛不已。携手国家现代艺术博物馆主任阿尔弗莱德·帕克蒙和所有不知疲倦地投身此次展览的策展人，以及蓬皮杜中心的全体工作人员一道，我们共同希望，同时我们也坚信，对此次为伟大的摄影师亨利·卡蒂埃-布列松所举办的展览，马尔蒂娜·弗兰克女士将会感到欣慰。

阿兰·塞邦

蓬皮杜国家艺术文化中心主席

前言

最近一次的卡蒂埃-布列松回顾展是2003年，那是他去世前在法国国家图书馆举办的。如今，10年过去了，我们欣然地看到，他的作品不仅被重新认识，而且被赋予了全新的视角。

马尔蒂娜·弗兰克曾经是亨利·卡蒂埃-布列松基金会会长，很不幸的是她突然地离开了我们，她生前积极地加入到由蓬皮杜中心主任、国家现代艺术博物馆主任，以及那些新一代策展人共同组成的队伍中，一起开启新的视角来审视卡蒂埃-布列松的作品。

对于马尔蒂娜来说，至关重要的是，我们应当使用基金会的财富，从摄影史的角度来重新审视卡蒂埃-布列松全集。在成立基金会的艰难过程中，马尔蒂娜与她的丈夫和女儿一致认为基金会应该是一个活跃的机构，不仅要保存布列松的摄影档案，同时也要保存其他摄影师的作品。

为了保持基金会鲜活的生命力，马尔蒂娜在尊重卡蒂埃-布列松本人意愿的前提下，尝试用新的视角进行诠释，而这个想法在此次展览中得以圆满实现。马尔蒂娜如此高尚，她永远是积极地打开档案，准确地挑选那些可以让新一代的人从不同角度观看世界级的作品。

2003年，基金会对外开放，在这10年间，基金会努力使得这些从创始人那里传承下来的瑰宝得到最好的使用。同时，基金会还展出了大约30位其他艺术家的作品，这一直也是基金会的使命，始终忠实地保持卡蒂埃-布列松注重“敞开大门”的观念。他最不愿意看到的就是一座纪念他的艺术陵墓。

基金会还参与密集的文化活动项目，包括研讨会、座谈会和亨利·卡蒂埃-布列松国际奖的重新发布会等多种形式的活动，以鼓励创造性艺术。这都要感谢那些热情的工作人员、慷慨的私人收藏家和忠实的支持者们。前所未有的人群将聚集到蓬皮杜中心举办的此次回顾展前。基金会为能够有此次机会而感到欣慰，它将指明一个全新的令人振奋的方向。

对于我个人而言，我童年最最美好的记忆就是15年前，我遇到了马尔蒂娜·弗兰克，那时候我年仅10岁，尽管如此，她仍然平等地把我看作是她的伙伴。她把每一个人都看作是平等的伙伴，从那一刻起，她就像卡蒂埃-布列松那样，永远保持着随时倾听、随时提供帮助的状态。

作为基金会会长，我感到十分荣幸，这个宏大的工程结出了丰硕的成果。

克里斯汀·范·里尔
亨利·卡蒂埃-布列松基金会会长

