

世界
摄影
大师
布列松

狄源沧 ● 编



江苏美术出版社



摄影史上的
一道门

A SERIES OF
FAMOUS PHOTOGRAPHER'S MASTERPIECES IN THE WORLD

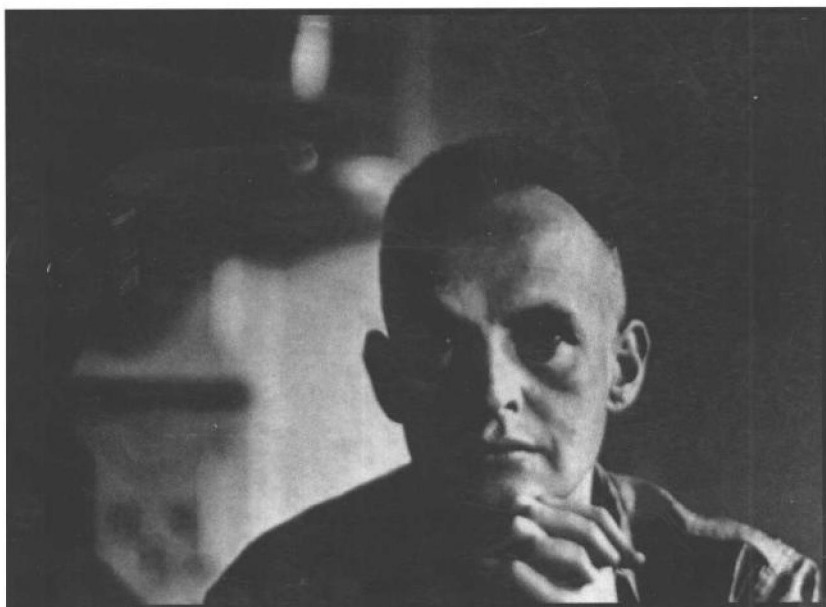
世界经典摄影大师
系列丛书

- | | |
|-------|---|
| 布列松 | 摄影史上的一道门 <i>Henri Cortier - Bresson</i> |
| 韦斯顿 | 大自然的温情者 <i>Brett Weston</i> |
| 杜瓦诺 | 来自巴黎的“平民”摄影家 <i>Robert Doisneau</i> |
| 瑞 茨 | 替世界塑造“偶像”的大师 <i>Herd Ritz</i> |
| 卡 帕 | 战争噩梦的殉难者 <i>Robert Capa, Andr'e Friedmann</i> |
| 史密斯 | 走进悲悯胸怀的独行侠 <i>W. Eugene Smith</i> |
| 萨尔加多 | 与苦难者呼吸同一口空气的人 <i>Sebastiao Salgado</i> |
| 卡 什 | 专拍时代脸孔的巨匠 <i>Yousuf Karsh</i> |
| 哈尔斯曼 | 超现实主义的人像摄影怪杰 <i>Phillipe Halsman</i> |
| 哈 斯 | 惊世骇俗《创世纪》的创造者 <i>Ernst Haas</i> |
| 阿威顿 | 诚实的摄影, 赤裸的时装 <i>Richard Avedon</i> |
| 艾森斯塔特 | 现代人物报道摄影先驱 <i>Alfred Eisenstaedt</i> |

世界摄影大师——布列松

选题策划: 何兆兴
顾华明
编 著 者: 狄源沧
责任编辑: 顾华明
装帧设计: 顾华明
责任校对: 吕猛进
责任监印: 张在健

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
深圳中轻包装印刷公司印刷
开本 889 x 1194mm 1/16 印张: 2 印数: 6001-10000册
1998年6月 第1版 2000年3月 第1次印刷
ISBN 7-5344-0550-5/J · 551
定价: 18.00元



B I O G R A P H Y

- 布列松生平概要**
- 1908年8月22日： 生于法国香特洛浦(Chanteloup)。
- 1922~23年(14~15岁)：上中学时对绘画产生浓厚兴趣，每周师从科特纳特(Cottinet)学画一次。
- 1927~28年(19~20岁)：师从安德烈·洛特(Andre Lhote)学习绘画。
- 1931年(24岁)： 第一批照片在纽约尤利恩·李维画廊展出。
- 1934年(26岁)： 作为摄影师参加一个人种考察团前往墨西哥。
- 1935年(27岁)： 住在美国，师从保罗·斯特兰德(Paul Strand)学习拍摄电影。
- 1936~39年(28~31岁)：担任电影导演让·雷诺阿的助手。
- 1937年(29岁)： 在西班牙共和国的一家医院里拍摄了一部纪录片。
- 1940年(32岁)： 在二次大战中被德军俘虏，两次逃跑失败后第三次获得成功。
- 1943年(35岁)： 积极参加一个代号为“MNPGD”的地下组织专门援救战俘和逃亡者，同年开始为著名艺术家、画家和作家拍摄肖像。
- 1944~45年(36~37岁)：参加专业摄影师群体拍摄法国被占区和巴黎的解放。拍摄了一部战俘归国的纪录片。
- 1946年(38岁)： 到美国协助完成一次他个人的“遗作展”，因为纽约的现代艺术博物馆以为布列松已在二战中“消失”。
- 1947年(39岁)： 与罗伯特·卡帕、大卫·西摩尔和乔治·罗杰尔共同成立合作性质的“玛格纳”(Magnum)图片社。
- 1948~50年(40~42岁)：用三年时间到印度、缅甸、巴基斯坦和中国进行采访。他还采访了刚刚独立的印度尼西亚。所摄甘地之死组照获海外新闻俱乐部奖。
- 1952~53年(44~45岁)：在欧洲摄影采访。
- 1954年(46岁)： 被允许进入苏联采访，所摄照片获海外新闻俱乐部年度最佳报道奖。
- 1958~59年(50~51岁)：在中华人民共和国建国十周年之际，到中国进行了为时三个月的采访，所摄照片获1960年度最佳报道奖。
- 1960年(52岁)： 到古巴和加拿大采访，再到墨西哥进行为时三个月的采访，古巴照片获1964年度最佳报道奖。
- 1965年(57岁)： 到印度采访六个月，然后到日本采访三个月。
- 1966年(58岁)： 离开玛格纳，但同意这个图片社继续向出版单位供应他拍摄的照片。
- 1969年(61岁)： 用一年时间筹办他将于1970年在巴黎展出的个人影展，为CBS拍摄了两部纪录片。
- 1973年(65岁)： 主要从事绘画，有时也拍摄照片。
- 1975年(67岁)： 获牛津大学荣誉文学博士学位。

J405.565
2

世界
摄影
大师
布列松

狄源沧 ● 编



江苏美术出版社

摄影史上的一道门

亨利·卡笛尔·布列松

1958年6月中旬,法国著名摄影家亨利·卡笛尔·布列松应邀来我国访问。在中国摄影学会的一次小型座谈会上,布列松向中国摄影家介绍了他的创作观点和创作方法。

布列松强调摄影是一种表达人类思想的艺术。他说:“摄影是一种世界性的语言,属于思想领域范畴。照相机和人们手中的钢笔一样,是一种表达思想的工具。摄影是摄影家在很短的时间内,敏感地表现出生活中最重要的那一瞬间的艺术。对于摄影家来说,重要的是如何观察生活和怎样把他对生活的感觉表现出来。摄影家对生活、对世界要想尽一切办法去了解它们,并且对他所要表现的一切,应有自己的看法。摄影的主题是人们的现实生活,主题的表现与摄影的技巧是分不开的。照片的线条、影调和画面的结构应该能够表达出我们的思想和感情。技术很好,但是没有思想、没有内容,就像是一盘没有肉的鱼骨头,不能使人得到真正的东西。摄影家不应该受技术的支配,技术只是我们所使用的工具,它应该很简单,很朴素。在摄影采访中,最重要的问题,就是是不是对生活十分敏感。你第一个看到了,立刻就拍下来,这就是胜利。”

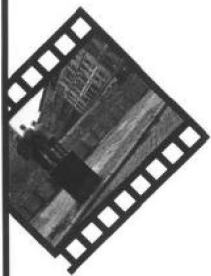
布列松一再强调要尊重摄影的真实性。我们应该拍摄人们发自内心的真笑,而不是那种皮笑肉不笑的假笑。如果我们所拍的东西是经过改装的,那就不真实。不应该根据公式和教条来拍照。布列松毫不含糊地反对摆布,反对那种事先安排的拍照。他说:“安排出来的照片是没有生命力的,很容易被人们遗忘。如果你忠实于生活,你就能得到胜利。”布列松说他“感到最大的愉快”,就是“人家看了他的照片感到真实”。

为了在现实生活中拍到真实、自然的镜头,布列松在外出摄影时竭力使自己的行为举止和平常人一模一样,毫不引人注目。为此他选用快门走声最小的莱卡相机;并把相机上发亮的地方都贴上黑胶布,使相机与他的黑西服融为一体;甚至他从不使用闪光灯和测光表。布列松反对别人在报刊上发表他本人的照片,他解释道:“我就是靠人们不认识我来进行工作的,你发表我的照片,等于打破了我的饭碗!”当人们问他为何老是只用35毫米小相机时,布列松的回答也很妙,他说:“一个猎人去打猎,何必带着机动大炮;一个人去钓鱼,也不应把水搅得乱七八糟再钓。”

布列松很重视摄影家本身的文化水平和学识修养。他说:“我们所要表现的主题,像一粒钻石上的各个切面,有着不同的细节,闪耀着不同的色彩,应该把它们集中概括地表现出来。因此,摄影家对生活体会的深浅、文化水平的高低,会影响到作品的表现力和感染力。摄影家应该既是历史学家,又是社会学家,他应对他的所到之处,对每个国家的过去和现在,对不同民族的历史传统,都能有比较透彻的了解。”

布列松曾在1948年和1958年两次访华。1948年的那次,他在当时的北平、南京、上海等地忠实地记录了国统区的中国人的苦难,并将所拍的照片,编成了一本名为《从一个中国到另一个中国》的画册,出版后受到了各方面的重视和好评。1958年访华时所拍摄的作品,在孩子们的脸上,再也找不到苦难的阴影。孩子的眼睛里,充满着对新鲜事物的好奇。由于作者能够紧紧抓住生活的内涵和本质,通过两种不同的面容,概括地表现了中国大地上的两个不同的时代。这就是布列松所要抓取的“决定性的瞬间”,也就是布列松作为20世纪纪实摄影大师的杰出之处。

狄源沧 文

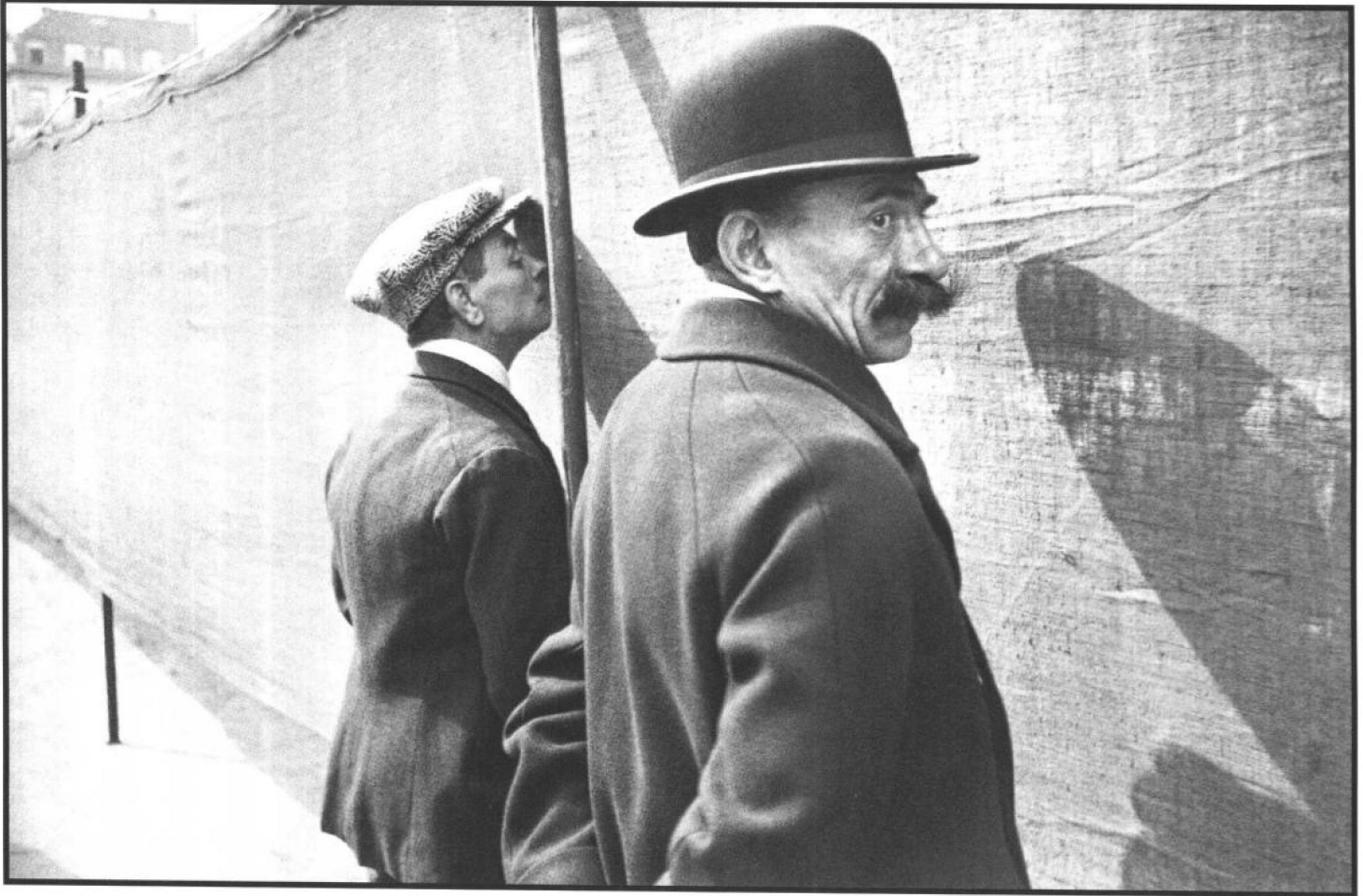




斯维勒(西班牙,1933)

布列松 1932 年才开始拿起相机拍照。这是一张早期的代表作。斯维勒是西班牙的一个小镇。画面里一个撑着双拐的残疾儿童走过一片废墟,他后面正在嬉戏的孩子们对此有不同反映。其中一个坏小子甚至要想恶作剧,被另一个孩子抱住。照片拍摄得十分生动,画面结构也相当严谨完整。

Henri Cartier-bresson



布鲁塞尔(1932)

两男子，一个在布幕的缝隙中偷看街头演出，另一个警惕地扫描着周围情况，以免被人抓住而引起麻烦。照片的精彩部分是这个男子那种特别的眼神。布列松有时被列入“专在街头巷尾抓拍的摄影家”行列，他善于在平凡的日常生活中挖掘出不平凡的照片。



积水的路面(巴黎,1932)

这张照片是布列松抓拍艺术中代表性名作。在前景中跳跃的男子,其身影恰好跟背后招贴广告中跳跃女郎相似,一前一后,互相呼应,相映成趣。这个拍摄瞬间,也就是布列松心目中的“决定性的瞬间”。



主教和信徒(巴黎, 1938)

宗教,是人类艺术的一大主题。布列松说,我们所要表现的主题,往往像一粒钻石上的各个切面,具有不同的细节,应该集中地表现出来。在这张照片里,主教周围信徒们脸上的表情,就反映出了“钻石上的各个切面”。

Henri Cartier-bresson



1936年，英王乔治六世举行加冕典礼，世界各国的摄影记者，闻风而至的全国记者，大都把注意力集中在富丽堂皇的仪仗队上。布列松却与众不同，他还注意到马路边上的芸芸众生。躺在报纸堆里入睡的人物，由于深夜出来“占座”，熬得又困又累，等到仪仗队过来时，他却已经支撑不住，进入了梦乡……。别具慧眼，旁敲侧击，在普通人的生活中挖掘富有情趣的镜头，是布列松所特有的风格。



画家亨利·马蒂斯(1944)

广角镜头取景范围大,景深大,可把远近景物全都纳入清晰范围之中。但焦距太短的广角镜头往往过分夸张前景,产生歪曲和变形。因此,布列松经常采用 28 毫米的广角镜头。这张为法国著名画家马蒂斯拍摄的照片,反映出画家对鸽子的喜爱,表现出一种独特的个性。



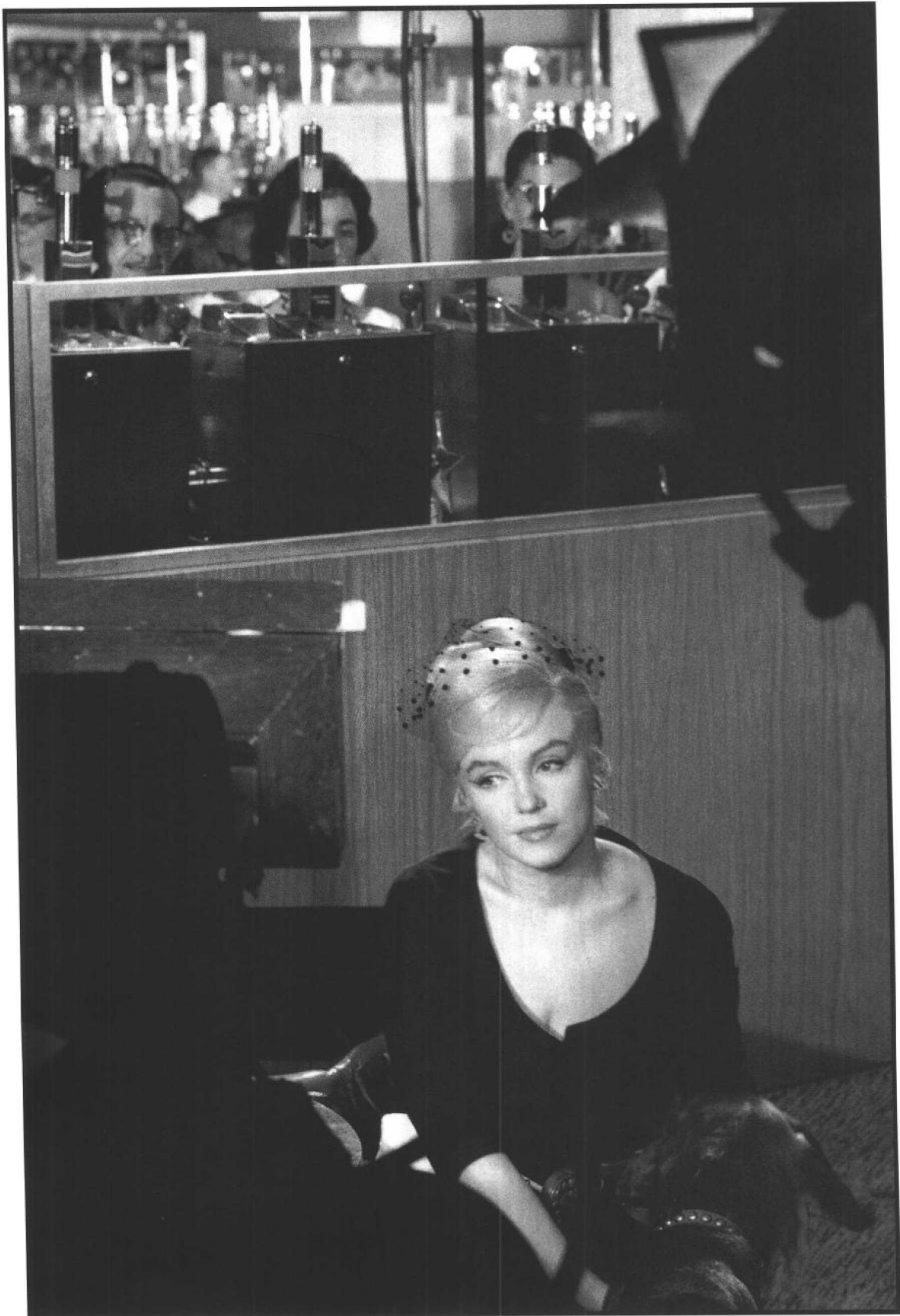
这张照片的题材并不重大,但却是布列松的一幅脍炙人口的名作。它表现一个男孩:两只手里,各抱着一个大酒瓶,踌躇满志地走回家去,好像完成了一个光荣而艰巨的任务。照片中的人物,情绪十分自然真实,显示出布列松熟练的抓拍功夫。抓拍是布列松一生所坚持的基本手段。他从来不去干涉他的拍摄对象。



控诉盖世太保罪行(1945)

在一个法国战俘营里,人们揪出了一个企图隐藏起来的血债累累的德国秘密警察,正对他进行着正义的控诉和揭发。这张照片里正反两方面人物的情绪都捕捉得充分、准确。布列松本人在二战中也被德军囚禁过三年,对法西斯深恶痛绝。他说:“要想使所拍的照片耐人寻味,首先要使自己的感情与所摄的事物休戚相关,融为一体。”

Henri Cartier-bresson



玛丽莲·梦露

此照之所摄,是60年代美国好莱坞著名的女明星玛丽莲·梦露。虽然布列松是在梦露不经意时抓拍了此照,但从这一凝固的瞬间里,还是抓住了模特的天生丽质和娴雅风度。



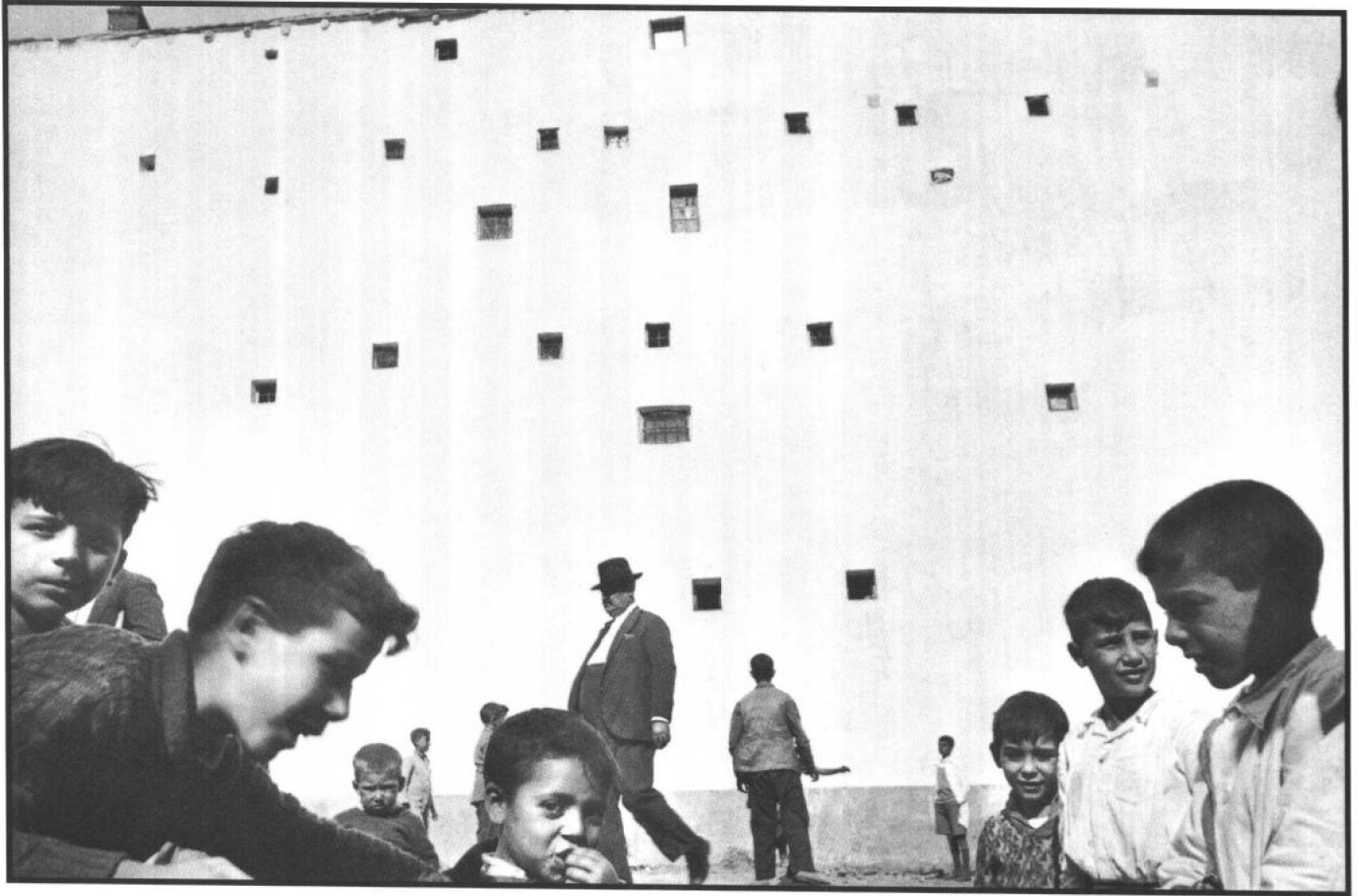
柏林墙边(1963)

德国柏林被东西方分别占领十六年后,东柏林方面于1961年8月12日至13日突击建立起柏林墙,其目的是防止西方的渗透和干扰。布列松的这个镜头,表现三个西柏林人站在一个高台上,观看墙那边的情景。



柏林墙边(1962)

在东西柏林的交界处,布列松抓到了这样一个发人遐想、引人深思的镜头。双手持拐而行的残废者,暗示出以前发生过的战争;荷枪的卫兵,又反映出了持续着的对立。再加上阴雨天气的灰暗影调,使得画面有一种低沉的气氛。布列松经常强调观察,他说:“重要的是观察。摄影,是在很短的时间里,敏捷地表示出最重要的部分。”



马德里(1933)

这张照片显示出布列松摄影采访中的另一种风格：随意即兴式的抓拍，松散杂乱的构图。但是高墙、小窗和散落的人群具有韵律美，所以照片仍具有使人愉悦的审美价值。