

GMS 1449 C

c1

c4

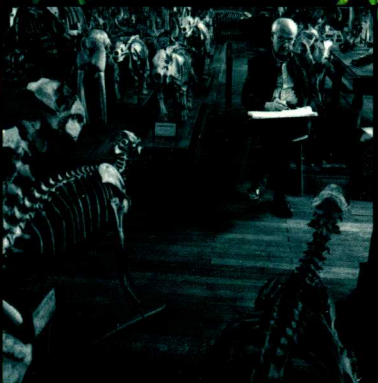
c7

c10

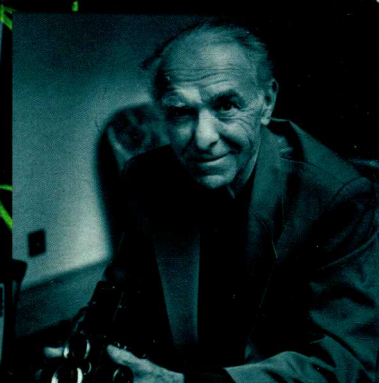
c2

c5

c8

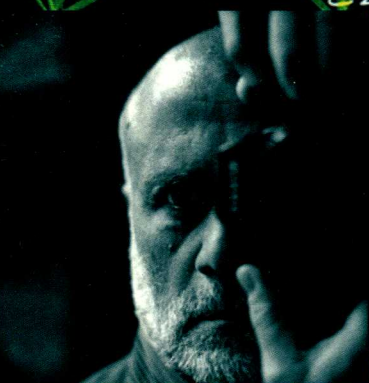

c11

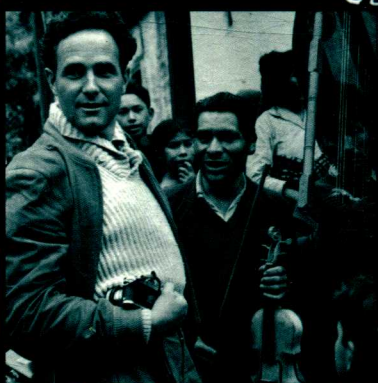
镜头之后

19位世界著名新闻摄影记者作品解析

[意] 劳拉·马尼 编著 孙萍 译

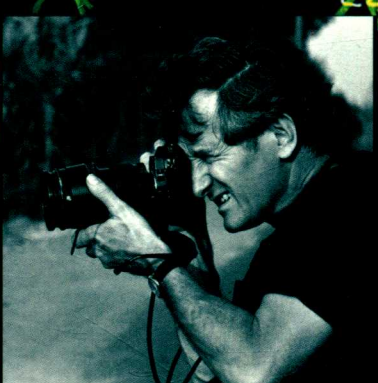
c1

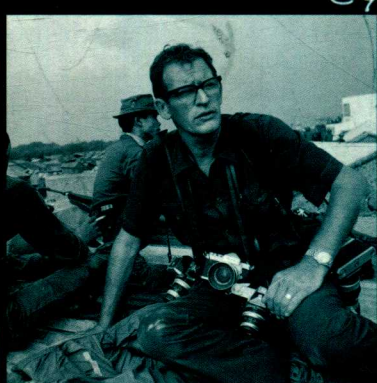
c6

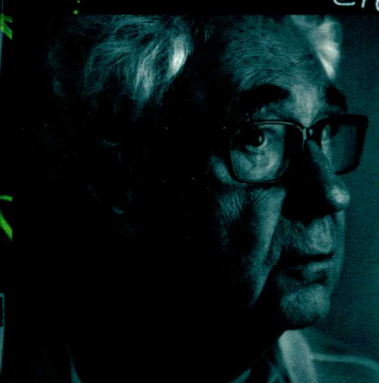
c2

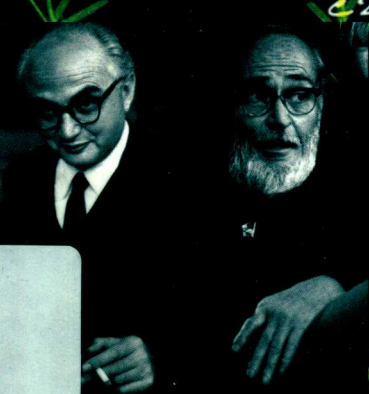
c5

c8

c11

c9

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

镜头之后

19位世界著名新闻摄影记者作品解析

[意]劳拉·马尼 编著 孙萍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

WS White Star Publishers® is a registered trademark
property of White Star s.r.l.
© 2017 White Star s.r.l.
Piazzale Luigi Cadorna, 6 - 20123 Milan, Italy
www.whitestar.it

The original title: Behind the Camera - The Most Legendary Photographers of All Time

图书在版编目 (CIP) 数据

镜头之后 : 19位世界著名新闻摄影记者作品解析 /
(意) 劳拉·马尼编著 ; 孙萍译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 2

书名原文: Behind the Camera-The Most Legendary
Photographers of All Time

ISBN 978-7-5592-0215-4

I. ①镜… II. ①劳… ②孙… III. ①新闻摄影—摄影评论—世界—普及读物 IV. ①J419. 1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第259737号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2017-8904

责任编辑: 耿苏萌

责任印制: 彭军芳

装帧设计: 北京利维坦广告设计工作室

镜头之后

19位世界著名新闻摄影记者作品解析

JINGTOU ZHIHOU

[意] 劳拉·马尼 编著

孙萍 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版印次 2019年2月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 17

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-5592-0215-4

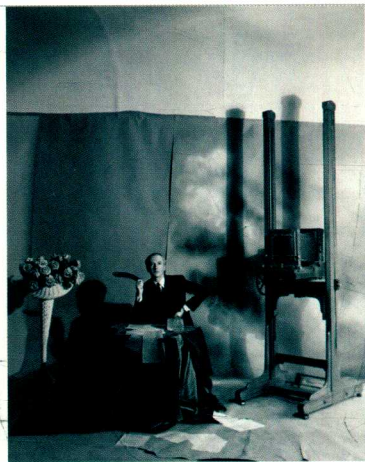
定价 128.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

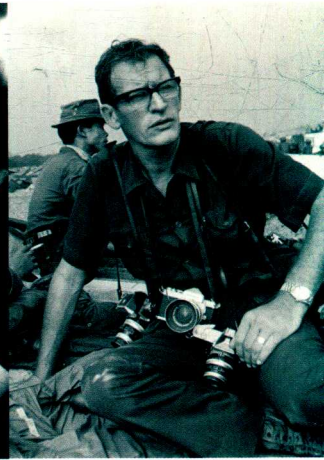
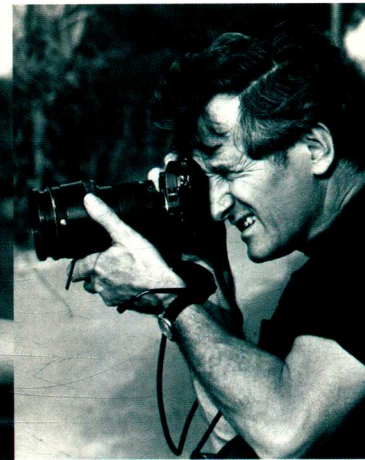
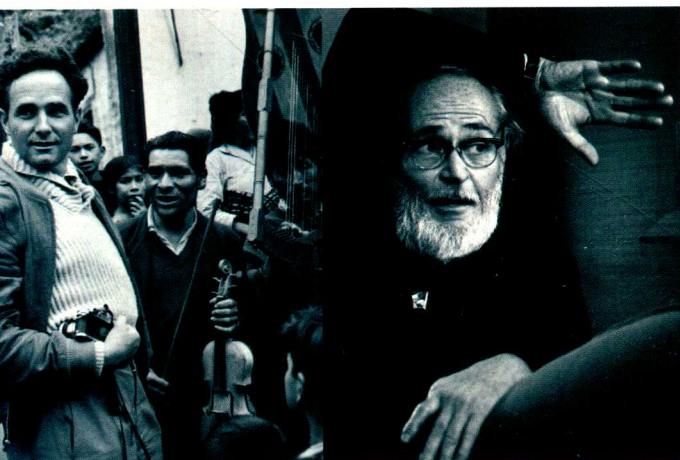
镜头之后

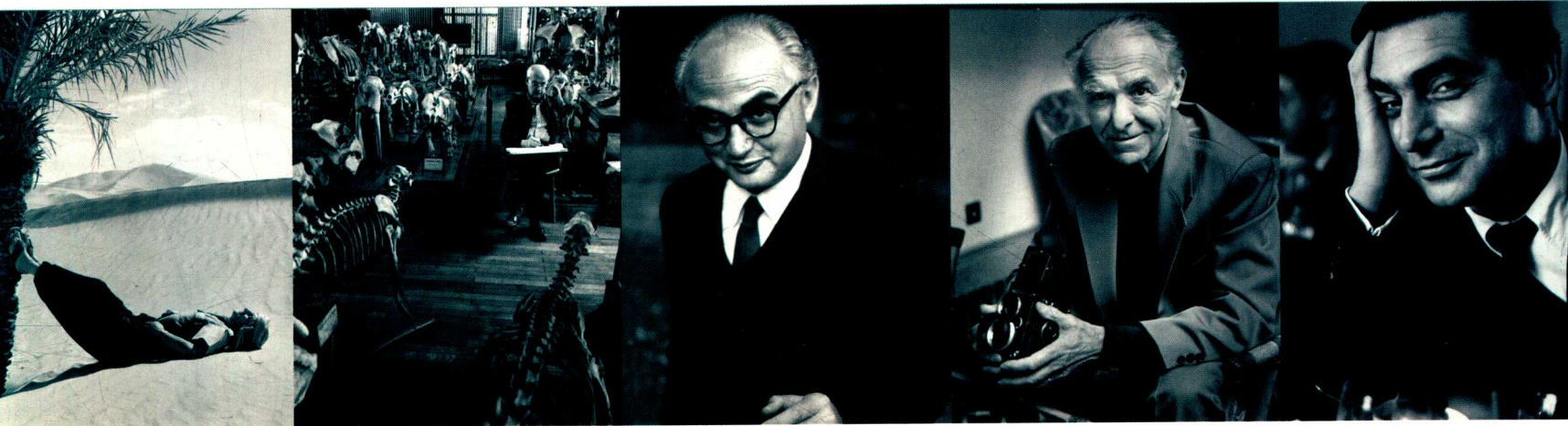
19位世界著名新闻摄影记者作品解析

目录

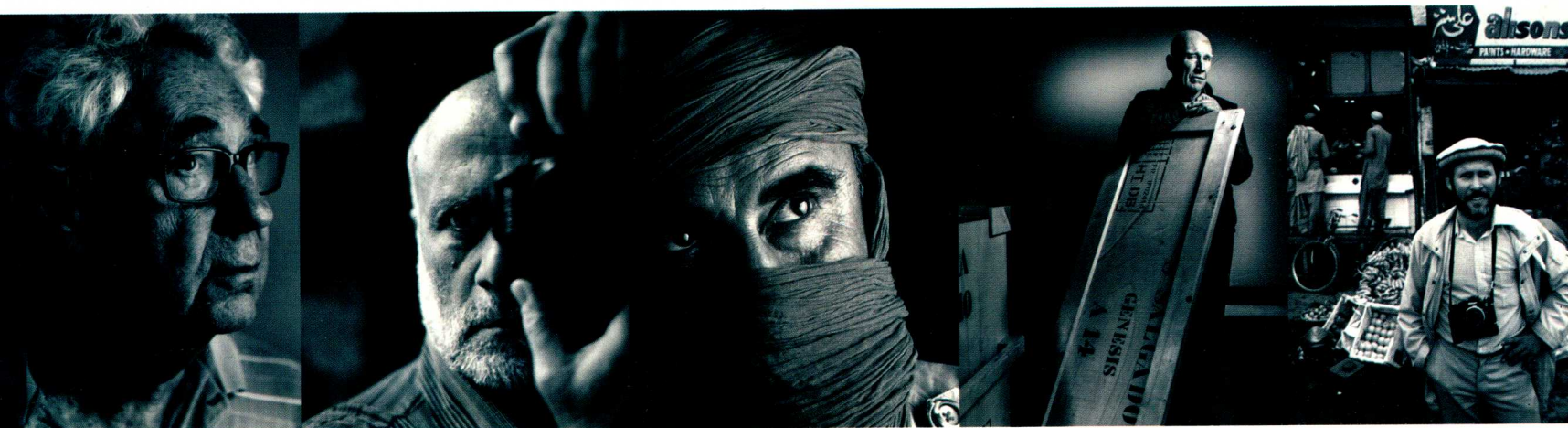

序言	6
多罗西亚·兰格	11
阿尔弗雷德·艾森斯塔特	19
塞西尔·比顿	27
玛格丽特·伯克-怀特	37
乔治·罗杰	43
亨利·卡蒂埃-布列松	51
大卫·西摩	63
罗伯特·杜瓦诺	73
罗伯特·卡帕	83
沃纳·比肖夫	97

W.尤金·史密斯	105
恩斯特·哈斯	115
马克·吕布	123
拉里·伯罗斯	131
艾略特·厄韦特	133
费迪南多·希安纳	147
阿巴斯·阿塔	161
塞巴斯提奥·萨尔加多	167
史蒂夫·麦凯瑞	181
作者简介	194
图片来源	194

镜头之后

19位世界著名新闻摄影记者作品解析

镜头之后

19位世界著名新闻摄影记者作品解析

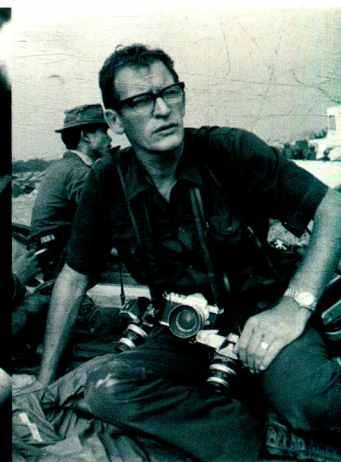
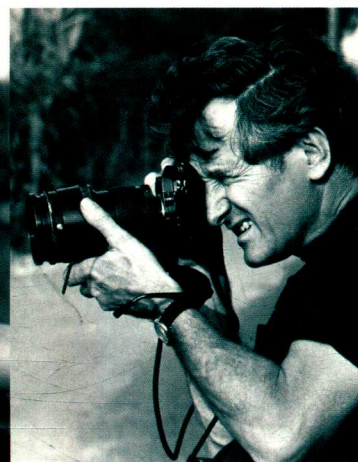
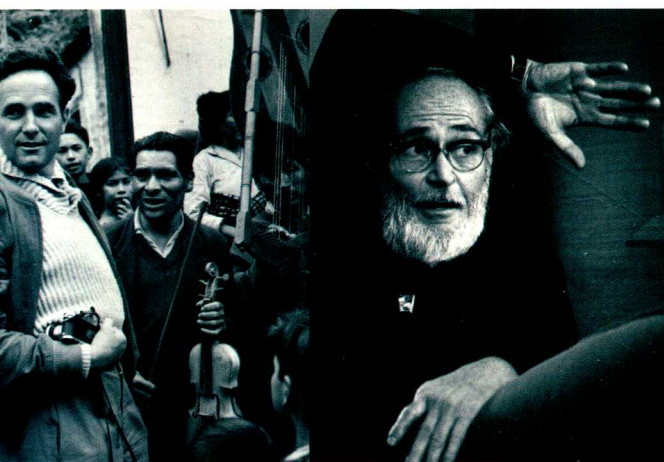
[意]劳拉·马尼 编著 孙萍 译

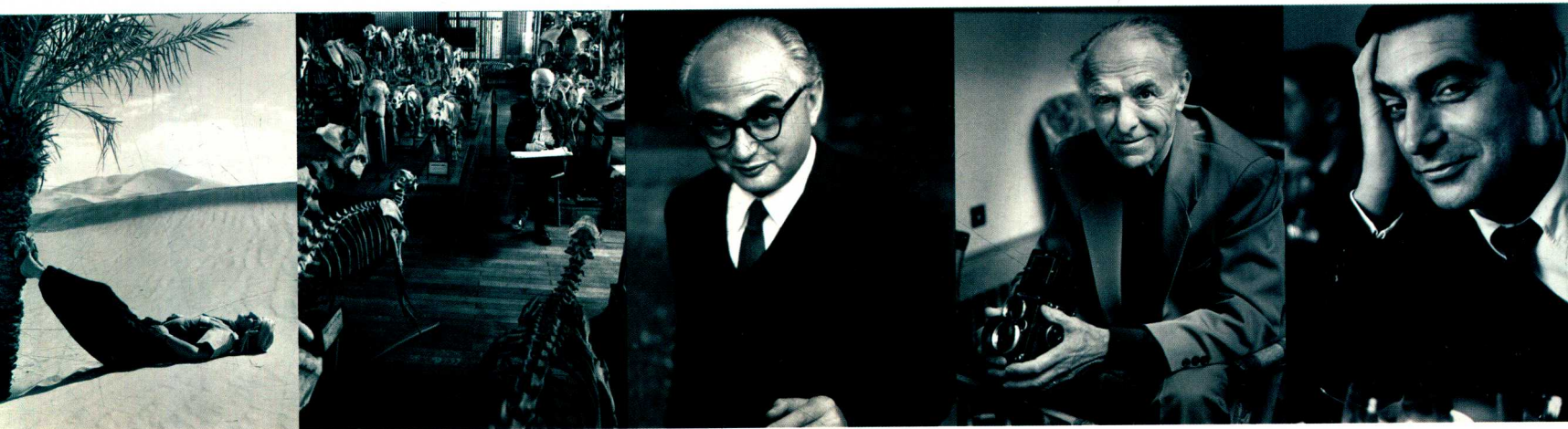
北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

序言	6
多罗西亚·兰格	11
阿尔弗雷德·艾森斯塔特	19
塞西尔·比顿	27
玛格丽特·伯克-怀特	37
乔治·罗杰	43
亨利·卡蒂埃-布列松	51
大卫·西摩	63
罗伯特·杜瓦诺	73
罗伯特·卡帕	83
沃纳·比肖夫	97

W.尤金·史密斯	105
恩斯特·哈斯	115
马克·吕布	123
拉里·伯罗斯	131
艾略特·厄韦特	133
费迪南多·希安纳	147
阿巴斯·阿塔	161
塞巴斯提奥·萨尔加多	167
史蒂夫·麦凯瑞	181
作者简介	194
图片来源	194

序言

劳拉·马尼

有些摄影师声称自己天生就是摄影师，还有些摄影师是半路出家，机缘巧合下才开始摄影。他们用他们父亲的禄莱福莱牌反光照相机、用9千克人造黄油块换来的相机或带可伸缩镜头的柯达相机来拍照。不同的相机具有不同的特点，比如，徕卡相机十分小巧方便，而宾得相机却能敏锐地捕捉住更多的细节。

摄影师们的摄影风格也迥然不同：有的渴望再现现实，有的则喜欢探索图像与意义间的玄虚；有的喜欢遵循鲜明的主题线索，有的则认为对不道德的现象进行谴责是摄影师义不容辞的责任；有的选择呈现在工作室里精雕细琢出的虚幻世界，有的则大胆采用超现实主义的、隐喻式的语言；有的却追逐可实现梦想，不喜欢幻想，努力挖掘出日常生活所体现的诗性。

有的摄影师会将他们的出生地拍个遍，多年之后还会故地重游，以便能以成人的眼光重新审视自己的家园；他们也会拍下令他们感到好奇和不安的地方，让他们摆脱极权主义政权或种族主义法的地方。有的摄影师想去哪儿就去哪儿，走到哪儿拍到哪儿；有的摄影师会偶然发现一处能带给他们新的视觉体验的所在，并莫名其妙地被深深吸引。有的摄影师青睐时髦人士和权贵，他们拍下的画面非常精致、正式；有的摄影师则抓拍下人物在非正式场合不带任何做作姿态的照片；还有的摄影师习惯在街头拍照，待人物的面部表情鲜活起来时再按下快门。有的摄影师喜欢轻松地在人群之中穿梭以邂逅对那些不善于观察的人来说似乎毫无意义的、非同寻常的美丽瞬间。有的摄影师钟情于几何般严谨的摄影语言，有的则迷恋于随手在街角拍摄的影像。有的摄影师以玩世不恭、富有挑衅意味的态度拍照，而有的摄影师则在拍照时被人物的喜怒哀乐所感染，满怀着深厚的人文关怀。有的摄影师在讲述故事时不妄加评价，而有的摄影师则喜欢批判和谴责，洞察最悲惨的情境，斥责社会不公、穷困、大屠杀、暴力和战争。

摄影师是理想主义者，他们或无所畏惧，或异乎寻常，或饶有情趣，或粗犷干练。无论怎样，在所有摄影师身上都焕发出强烈而恒久的激情。他们是摄影界的翘楚。摄影与他们的生活息息相关——有时甚至关涉他们的生死——摄影彰显了他们的天性，决定了他们将要成为什么样的人，决定了他们将继续选择过怎样的生活，如何行为处事。摄影成为他们传播新闻、交流信息、讲述趣闻逸事、传达细腻情感和标新立异的思想的直接方式，摄影让他们释放紧张情绪、分享乐趣、昭示风险、追逐梦想、表达恐惧并展示战胜恐惧的能力、针砭时弊并参与其中。

在20世纪，任何事情都有可能发生：第二次世界大战，席卷欧洲、亚洲和非洲的经济危机和战争……所有这些都会强行闯入人们的家，沙尘暴会掀翻人们的屋顶，滚滚而来的沙尘会令人窒息，墙壁倒塌，田野干涸，迫使那些曾居住在宣传资料和广告泛滥的世界里的人，与那些一无所有的人一起在岩石遍布的路边稍坐。

摄影师们的照片将会跃入公众的眼帘，唤醒他们的良知，迫使他们面对经济大萧条这一残酷的现实：失业、饥荒和成群结队的逃难移民，他们昔日富硕的家园已变成一片荒蛮，等待他们的将是毫无希望的未来。他们不得不强迫自己睡在离防空洞仅有几步之遥的纸板箱下；不得不在身上中了凝固汽油炸弹的情况下，仍为了生存而穿越丛林；不得不在集中营里心惊胆战地度日；不得不爬进地狱般的金矿中。被炸得面目全非的房屋只留下片片残骸，游戏于其间的儿童有着怎样的小脸呀！再看看那些亚洲女孩，她们那冷峻的眼神令人痛彻心扉，述说着的又是怎样一段令人无法体悟的遭遇！

为了能记录下关于战争的珍贵素材，许多摄影师都亲临前线并为此付出了高昂的代价：一些摄影师死于军事行动；一些摄影师虽侥幸免于一死，却身受重伤，饱受病痛的折磨；还有些摄影师深受打击，无法再从战争的阴影中走出来，永远的心结使他们下定决心再也不拍摄与武装冲突有关的题材。

一些摄影师虽然后来仍活跃在新闻摄影业，却另辟蹊径。摄影在他们体内发酵，激发出新的兴趣：如研究民族志，探索充满乡土气息的安第斯世界，探寻亚洲游牧民族和非洲部落曾涉足过的土地等。他们沉湎于对失去的天堂的怀恋，憧憬着地球能历劫而复存，重拾伊甸园之盛况。

为了更好地传递情愫，摄影师不可避免地要热情投入，他的首要任务是搜集素材，然后是对素材进行理解、加工，而这些工作都绝不仅仅是视觉层面的。伟大的摄影师是历史的见证者，他目睹了历史在矛盾中不断发展的过程，帮人们构建出无比珍贵的集体记忆，这一伟大的使命常常是摄影师自己的选择，也间或是冥冥中早已注定的。他们第一个穿越曾被认为是禁区的边境；他们直接参与了具有重大历史意义的事件，而有这样殊荣的人寥寥无几；他们有机会接近地位显赫的人物，拍摄肖像。

许多摄影师都是真正的探险家，他们在无数个国家经历了无数次探险，长途跋涉，有时，他们甚至赤脚在森林、丛林和沙漠里沿着在一千年前开辟出来的山路跋涉。

他们不断地改进自己的摄影技术。如今的数码相机与20世纪摄影大师们手中的相机截然不同：由于手中的相机灵活且易于操作，他们能很好地表达出他们想要表达的情感，赋予整个照片以他们所期望的构图。摄影的角度、曝光、聚焦、快门速度快速有效地相互作用以突出画面特征、色调对比、景深、光影和透视线。他们还大胆地对色彩进行了尝试——将色彩与运动、动力相结合，营造出一种模糊的效果。每位摄影师都会牢牢记住这样一则诗学理论，即使那些宣称不遵循任何规则的摄影师也不例外：超越纯粹的现实而不去改变它，通过提炼画面的方式在混乱中建立秩序。

对在取景器里映现的图像进行创造性重组。“积极回应其他人不屑一顾的事情”使摄像机更加人性化。事实上，他们都本能地意识到了训练和文化素养的重要性。许多摄影师在从事摄影业之前都要先上艺术学校学习平面设计课，抑或是希望成为作家，或开一家画室。一些摄影师同时还是新闻工作者、电影摄影师、服装设计师、经理助理或某家单位的摄影师。

他们常常是艺术家的朋友，他们的照片既反映了战后电影业和当代艺术运动（如立体主义、未来主义、结构主义、抽象主义等）对其产生的影响，也反映了新工业技术对他们的吸引力。

几乎所有的摄影师都会用到文字：人们不光会在图像所描述的故事旁边看到一行行的笔记，还会看到日记、书籍和自传，有时甚至是碑文。他们想表达自己的欲望是如此的强烈，“只要他们的手指没有受伤”，他们就会不停地按下快门，频频按动的快门就像是一支随身携带的钢笔。

摄影史上激动人心的关键时刻是1947年5月，匈牙利的罗伯特·卡帕，法国的亨利·卡蒂埃-布列松，波兰的大卫·西姆·西摩，英国的乔治·罗杰，美国伊利诺伊州的威廉·范迪维尔及其妻丽塔、玛利亚·艾斯纳等摄影大师在纽约的会面。以卡帕的一个想法为基础，他们创建了至今仍世界闻名的摄影机构玛格南图片社：它独一无二，老派，关注摄影师的表达自由和他们的社交活动。

本书介绍了19位伟大的摄影记者，旨在让读者更深入地了解他们及他们的理论。为了让读者能陶醉于对他们的研究，我们提供了全方位的解读，您可以看到这些摄影大师的照片、他们的音容笑貌、他们的语言、他们曾主张的原则以及他们在创造一个特别的故事时是如何打破常规的，这也许会令人迷惘，可随之而来的是追随“花衣魔笛手”那不可抗拒的快感！

1895年5月26日，美国霍博肯——1965年10月11日，美国旧金山

多罗西亚·兰格

多罗西亚·兰格一生勇于拼搏、不断挑战自我。带着深厚的人文关怀，她细致入微地描绘了经济大萧条时期美国生活的方方面面。

多罗西亚不仅是一名伟大的摄影师，而且还是一名伟大的女性。生活带给她的是无尽的痛苦，她从小遭遇了诸多不幸：7岁时她得了小儿麻痹症，从此终生残疾；12岁时，她的父亲抛弃了家人（多罗西亚从此便不再使用父亲的姓氏）；在她还很年轻时，健康便永远地离她而去了。然而一次又一次的打击并没有摧毁她，反而使她变得更加顽强、果敢。

正如人们所说的那样，多罗西亚·奈特佐恩（多罗西亚放弃了她父亲的姓氏，而用母亲的姓氏——兰格，以此来表示对父亲的不满）不仅在摄影界举足轻重，而且还个性十足。在她的身上，有着美国人所特有的桀骜不驯。一张颇具隐喻意义的照片将多罗西亚刻画为缪斯女神，她蹲在道奇车车顶（多罗西亚和车都是黑白的），而背景则是彩色的，取材于20世纪40年代的一则广告：夕阳粉色的余晖映出欢天喜地的家庭主妇和养家糊口的职业丈夫的形象。她举着一面大镜子——镜子也是黑白的——映出荒凉的地平线：天苍苍，风滚草在狂风的吹拂下如海浪般翻滚。镜后的她目光炯炯，清澈的眼眸充满了同情，是那样的坚定，绝不向任何人妥协，似乎在向世人宣布：做真正的你！

1918年，兰格离开了纽约，那时她就打算去周游世界，但由于没有钱，她不得不选个地方定居下来，她的余生便是在旧金山湾的伯克利度过的。严重的经济危机、大萧条时期频频出现的大罢工以及以干旱和饥荒为特征的极具毁灭性的沙尘暴迫使肖像摄影师兰格离开了她的工作室。从某种角度来看，美国也像是一株突然滚动的巨大的风滚草。照片拍下了颗粒无收的荒漠里失业的农民、工人和佃农，美国经济的萧条一览无遗。

在这张由拉里·科尔韦尔拍摄的肖像照中，多罗西亚·兰格看上去十分谦逊，脸上略带一丝忧伤。与其说这张肖像体现的是多罗西亚的痛苦，还不如说它体现的是多罗西亚面对苦难时不屈不挠的勇气