

卡蒂埃 - 布勒松摄影作品选

CARTIER-BRESSON

CARTIER-BRESSON

卡蒂埃 - 布勒松摄影作品选

卡蒂埃-布勒松摄影作品选

Henri Cartier Bresson

1908——

上海人民美術出版社

前言

前言

1980年,72岁的摄影大师亨利·卡蒂埃-布勒松告别摄影界,回到了他一生留恋但无暇顾及的绘画事业上去了。在此之前的五十年里,他以独到的见解和杰出的成就,跻身于世界摄影大师的行列,从理论和实践两个方面丰富了摄影这门年轻的艺术,留下了一座智慧和经验的宝库。

这位被世界公认的“抓拍”大师,1908年出生在法国,少年时代起,他就热爱美术,跟一位立体派绘画教授学习技艺,以后进了剑桥大学,选修绘画和文学。他的志向是要成为一个出色的画家,他从来没有想过要成为一个摄影家。意外的是由于一架小小的照相机进入他的生活,一切都改变了,摄影成了他一生的事业,他为此整整忙碌了半个世纪。他并无更多嗜好,只有旅行使他迷恋,他的足迹遍布世界各地。使他感到安慰的是,在数十年摄影创作活动中,绘画和旅行不仅没有离开过他,而是时刻在帮助他的摄影作品取得新的成功。

卡蒂埃-布勒松23岁那年旅行到非洲。正是在那里他第一次深刻地感受到了照相机的神奇力量。对于热衷于绘画的年轻人来说,他找到了理想的“速写本”,他发现,在所有表现方法中,摄影是唯一能精确地把生活中的瞬间丝毫不差地固定下来的工具。自此以后,一架135小型莱卡照相机始终跟随着他。

整个三十年代是卡蒂埃-布勒松创业、成功,同时也倍受生活考验的年代。他先后在法国、意大利、墨西哥、英国和西班牙等国家旅行创作,从事过杂志社采访记者、自由撰稿人、电影摄影师,以及军队摄影班长等工作,举办过个人作品展览。生活的颠簸使他也经历过为谋生而出售照片的困窘生涯。这期间他创作了诸如《马赛》、《马赛普拉杜大街》、《巴黎保埃梯大街一旅馆庭院》和《乔治四世加冕那天特拉法尔加广场》等许多毫不矫揉造作的、令人难以忘怀的优秀作品。这一时期,卡蒂埃-布勒松逐渐确立了写实的、以拍摄人物活动为主的创作特色和风格,并以纪实派代表的身份在国际影坛崭露头角。他的不少崇拜者坚持认为,他在这个时期的作品是最出色的。

四十年代的前三年,卡蒂埃-布勒松在法西斯的战俘营内度过。这期间他既无心思也不可能弄到摄影器材,战争的创伤只给他留下了沉重的记忆。一俟第二次世界大战结束,他立即投入了创作活动,为美国战争情报署拍摄有关遣返战俘和被流放者情况的照片和纪录电影。1945年他拍摄了《告密者》,反映了作者对法西斯无比愤慨的心情。后来这幅作品被评论家们认为是布勒松在四十年代的代表作。后一年,他与R·卡帕、P·西摩等著名同行一起,组建了梅根图片社,为各种以图片为主的杂志提供作品。他的作品备受杂志社的欢迎。他的反应神速和绝不干预被摄对象的两大抓拍特色,业已成为独树一帜的风格,名闻遐迩。

一个新闻摄影家的历史贡献,总是与反映当代重大的新闻密切相关。卡蒂埃-布勒松在这一领域里也享有盛名。他不但十分关注世界上发生的重大事件,而且在拍摄时总是有自己

的选择角度，他不重视事件的轰轰烈烈的表象，而着眼于更为深入的本质。人们可能难以从一幅孤立的作品中体会到这一点，但一经多侧面的细致观察，就会发现，在他的镜头里，事件本身的意义总是被艺术地深化了。他采访了如法国解放、印度“圣雄”甘地之死、濒临垮台的中国国民党政权等历史性重大事件，熟练地运用他自己独有的“语汇”，成功地报导了这些世所瞩目的历史事件。他满怀激情地工作着，把被他称之为第六感官的照相机镜头，瞄准着他所关注的人类社会的各个侧面，抓取着一个又一个“瞬间”！

进入五十年代的第二个年头，卡蒂埃—布勒松的名著《决定性瞬间》问世，评论家们把这本著作视作布勒松创作生涯中具有划时代意义的里程碑，因为自此之后，卡蒂埃—布勒松显得更加稳定和成熟了。

虽然“决定性瞬间”这个词的诞生有其偶然性，但由于它是那么贴切地概括了卡蒂埃—布勒松一贯的理论和实践，所以，自这个词诞生之日起就再也没有与他的名字分开过。卡蒂埃—布勒松常说：“一张优秀的作品和一张低劣之作仅是毫厘之差”。卡蒂埃—布勒松洞察事物和选取画面的本领，既有从拍摄实践中锤炼的部分，也有从自身绘画素养中借鉴汲取的部分；当他瞄准事物发展的进程说拍就拍的敏捷动作，简直可以说是一种独特的本能冲动。他总是能在顾及画面完美的前提下，十分准确地抓住那个决定性瞬间。联系到他一贯奉行不剪裁画面的做法，可以说这是建立在他的多方面的功底之上的，所以才能如此准确并且有把握。

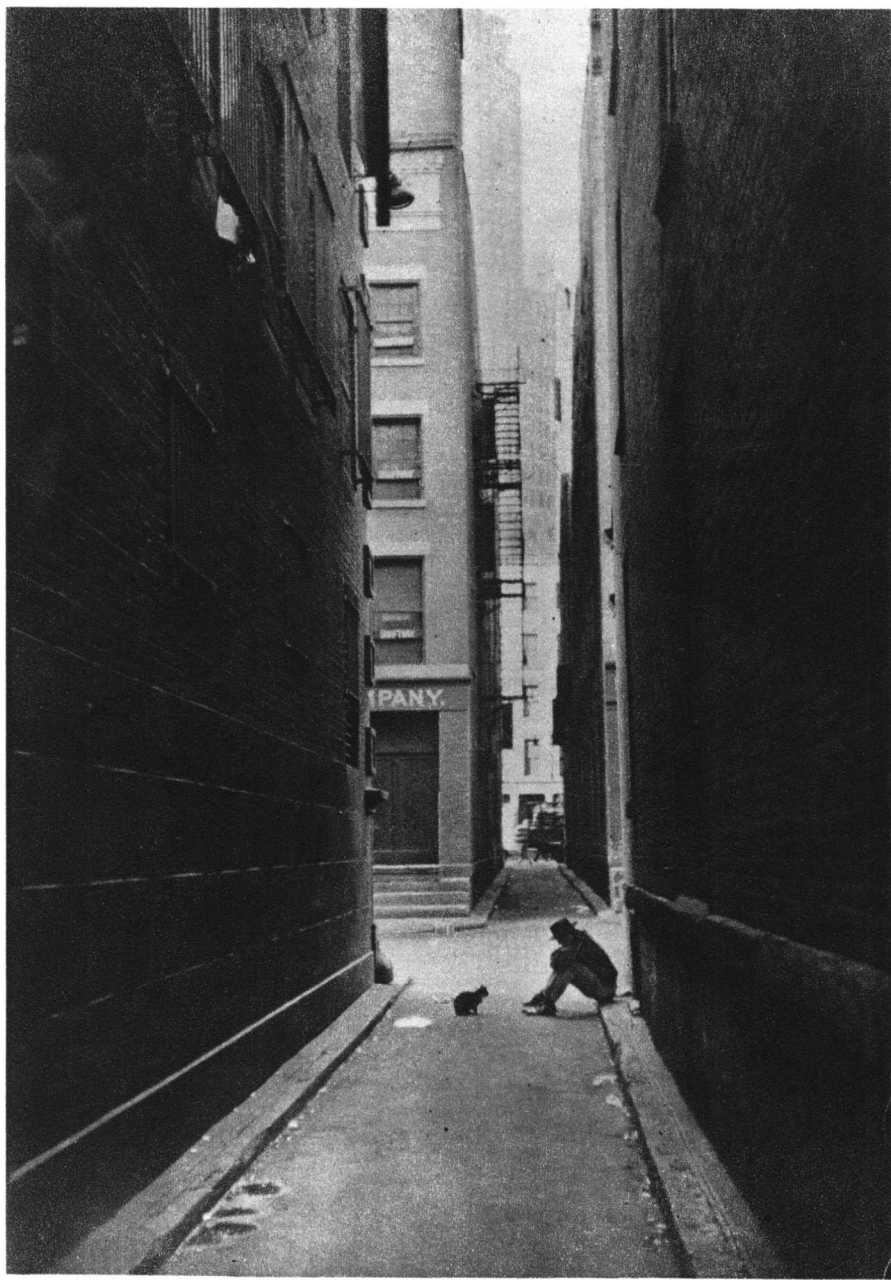
成名的卡蒂埃—布勒松接受了许多画报提供的优厚报酬的约稿，开始了接连不断的长期旅行。他继1948年采访我国之后，于1958年再度访问中国，并以《从一个中国到另一个中国》为名出版了一本摄影画册，这本画册一如他坚持的完全尊重生活真实的作风一样，恰如其分地反映了两个社会两重天的面貌。此后，他又出版了一系列摄影画册和著述，在世界影坛上确立了牢固的地位，1958年被美国《大众摄影》杂志组织的活动中评选为世界十大摄影家之一，名居第三。1980年《亨利·卡蒂埃—布勒松摄影集》出版，这本画册收集了155幅各个时期的代表作，凝结了他从影五十年的光辉成就。1987年春，卡蒂埃—布勒松的具有代表意义的155幅作品来我国展览，使我国广大读者有机会一睹这位大师原作的风采。我们这本画册即是在展览作品的基础上编辑出版的。

卡蒂埃—布勒松自挂机以来，身板硬朗，精力充沛，从不停歇绘画工作。人们常看到他驻足于咖啡馆等公众场所，专心地作着速写和素描。他在取得了杰出的成就之后，仍然没有忘记少年时的美好志向。

目 录

都市的底层 1947.....	1
法兰西学院院士去参加典礼 巴黎 1953	2
巴黎 保埃梯大街—旅馆庭院 1953	3
耶尔 法国 1932	4
佛罗伦萨 1933	5
马赛普拉杜大街 1932	6
让·保尔·萨特 1946	7
马德里 1933	8
柏林墙 1962	9
阿斯科特 英格兰 1955	10
新英格兰 1947	11
波士顿市广场 1947	12
巴黎图伊勒利公园 1976	13
皇宫 巴黎 1960	14
希腊雅典娜神 1953	15
锡夫诺斯岛希腊 1961	16
那不勒斯 1963	17
里窝那 意大利 1932	18
新奥尔良 1947	19
墨西哥 1964	20
阿奎拉·德哥里·阿布鲁齐 意大利 1952	21
墨西哥 1964	22
埃比尔 希腊 1961	23
蒂沃利 意大利 1933	24
博斯(平原) 法国 1961	25
布里 法国 1968	26
乔治六世加冕那天特拉法尔加广场 法国 1938	27
告密者 1945	28
国民党统治末期上海出卖黄金风潮 1949	29
甘地被火化 印度 1947	30
建筑梅特劳波尔旅馆的工人食堂 莫斯科 1954	31
国民党反动统治的末日 北京 1949	32
国民党反动统治的末日 北京 1949	33
国民党反动统治的末日 北京 1949	34

斯里兰卡 1949	35
斯利那加, 克什米尔 1948	36
为斯里·拉马那·马哈里希灵魂升天举行葬礼 锡兰 1950	37
亚美达巴得火化与浆洗 1967	38
旁遮普邦古鲁格德拉难民营 1948	39
印度 1947	40
西班牙瓦朗斯 1933	41
西班牙塞维尔 1933	42
马赛 1932	43
意大利 1965	44
纽卡斯尔—翁—泰恩 1978	45
罗马尼亚 1975	46
西伯利亚伊尔库茨克 苏联 1972	47
演员甲木的葬礼 1965	48
爱尔兰 1963	49
哈得逊和曼哈顿 1946	50
弗朗索瓦兹·莫里斯 1951	51
亨利·马蒂斯 法国旺斯 1944	52
萨于勒·施泰因贝格 1946	53
日本 1966	54
加利福尼亚伯克利 美国 1967	55
模范监狱的囚室 美国 1975	56
纽约民事法庭大楼 1947	57
美国南北战争时南军第一任总统纪念日 于美国弗吉尼亚 1962	58
墨西哥城 1964	59
银行职员和他的秘书 1960	60
拉斯韦加斯 1947	61
路易斯安那纳 1947	62
巴黎 1952	63
穆夫塔尔大街 1954	64
锡米亚纳—拉—罗通德 1970	65
塞纳河畔伊夫里 1955	66
布瓦勒闸门 1955	67
塞纳河 1955	68
茹安维尔桥 1938	69
塞纳河 1936	70

都市的底层 1947

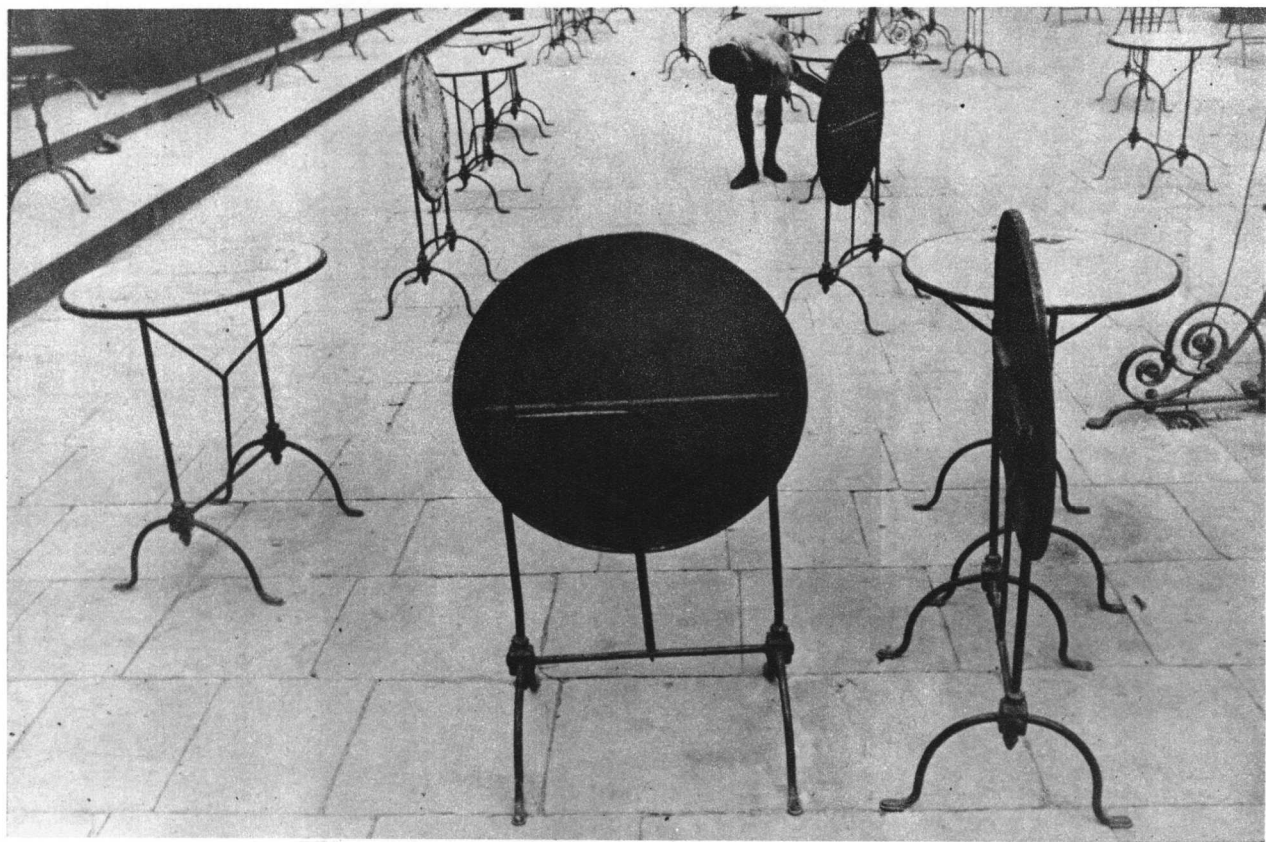
法兰西学院院士去参加典礼 巴黎 1953

巴黎保埃梯大街一旅馆庭院 1953

耶尔 法国 1932

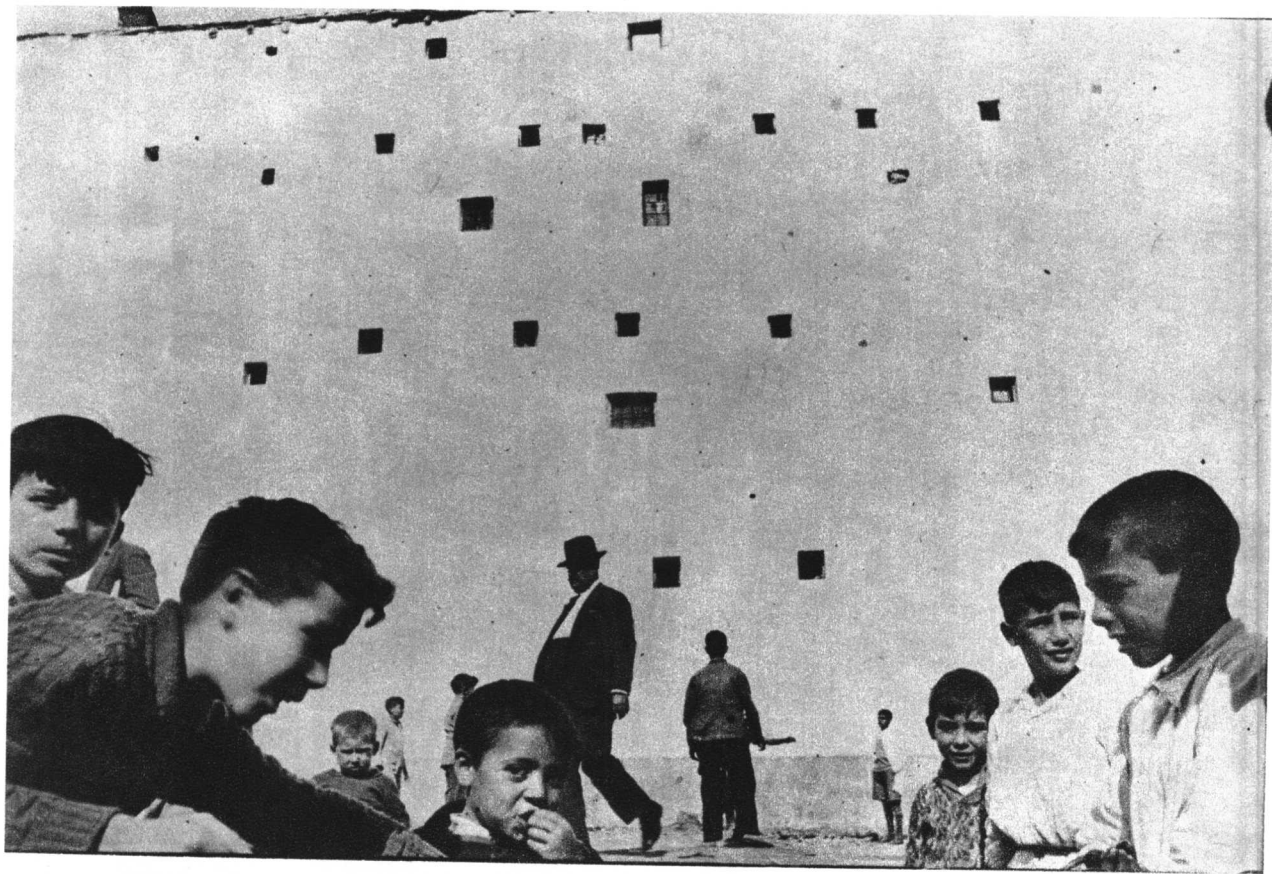
佛罗伦萨 1933

马赛普拉杜大街 1932

让·保罗·萨特 1946

马德里 1933

柏林墙 1962

阿斯科特 英格兰 1955

新英格兰 1947