

回望大师

世·界·纪·实·摄·影·十·杰

夏雨◎编著

中国工人出版社

回望大师

· · · · · 世 · 界 · 纪 · 实 · 摄 · 影 · 十 · 杰 ·

夏雨◎编著

中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界纪实摄影十杰/夏雨著. —北京: 中国工人出版社, 2005. 1

(回望大师)

ISBN 7-5008-3470-5

I. 世... II. 夏... III. 新闻摄影—世界—摄影集 IV. J439.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004287 号

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京鼓楼外大街 45 号

邮 编: 100011

电 话: (010) 62350006 (总编室)

(010) 62005047 (编辑室)

发行热线: (010) 62045450 62005042 (传真)

网 址: <http://www.wp-china.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 次: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/32

字 数: 20 千字

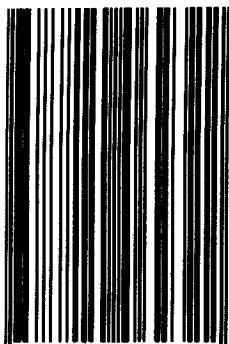
印 张: 5.325

印 数: 4064 册

定 价: 29.00 元

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

9 **回望大师** >

世·界·纪·实·摄·影·十·杰

目 录

p1

前言

p3

约翰·汤姆森

p16

路易斯·海因

p30

尤金·阿杰

p55

雅克·亨利·拉蒂格

p70

布拉赛

p100

多萝西娅·兰格

p115

沃克·伊文思

p126

罗伯特·杜瓦诺

p148

罗伯特·弗兰克

p160

黛安娜·阿巴斯

9 回望大师 >

世界纪实摄影十杰

前 言

“就像在马路上拿着一面镜子，周围的景物都极细致地反映了出来，然后把镜子带回家中，这些景物就永远留在上面了。”

这就是摄影给人们的最初印象——一面“有记忆的镜子”能将暂时的、稍纵即逝的一刹那以永恒的形式凝固下来，并将这凝固的瞬间影像进行时间与空间的转移。

摄影这种精确记录现实的能力，引起了人们的惊奇。于是，这面“有记忆的镜子”被用来记录静止的建筑、远方的风景和战地的景象。人们发现，摄影还可以用来记录现实，推动社会进步。因此，纪实摄影应运而生。

约翰·汤姆森是“第一个以整个社会为主题”的摄影家。这位纪实摄影先驱，最早把目光投向社会各个方面，那些具有“不可置疑的准确度”的照片，开创了纪实摄影的先河；

路易斯·海因有着强烈的社会意识，“他拍摄的照片是对20世纪初期美国工业状况的真实控诉。他的才能和同情，使他的作品不仅激起了人们的愤慨，而且使观众把照片中的人物当成是同属于人类的人而关怀他们，分担他们的忧患”；

谦虚地自称为文献记录制作者的尤金·阿杰，是善于表达个人观点和情感的的天才。他镜头中空荡荡的公园和街景，揭示了“这个景物作为城市一部分的深刻意义”，成为“他个人对那个城市的感情和统一体”；

雅克·亨利·拉蒂格不计较功利，不在乎成功与否，是“无心插柳柳成荫”的典范。他没有想到，家庭照相簿中“留影存真”的照片，会使他成为那个动荡时代里的

一名特别的影像记录者；

作为摄影史上第一个以夜生活的拍摄为主题的人，布拉赛尊重现实生活的摄影客观性。《巴黎之夜》中使人感到惊奇，充满悬念的影像，揭示了这座都市夜幕下的秘密，带给人们“一口新鲜空气、一股强烈的现实味道”；

多萝西娅·兰格始终用充满关爱的视线注视着面前的世界，关心和同情那些不幸者。她的照片“反映了人类的勇气和尊严，特别是处于被侮辱和受压抑状态下的人物形象”；

与兰格不同的，同为FSA摄影师的沃克·伊文思崇尚不加渲染的质朴风格，他以冷静和客观的态度拍摄的场景，着重现场气氛的表现，强调以细节和感觉打动读者，被誉为“用毫不妥协的、坦率的事实写成的诗”；

罗伯特·杜瓦诺一生都在捕捉“日常生活里的奇妙情景”，娓娓描述着温馨浪漫的巴黎故事。他用幽默风趣、充满人情味的瞬间影像，写就了一幕幕温情脉脉的人间喜剧；

“带着许多眼泪，带着希望，也带着自己的一切幻想来对待他在美国所看到的一切”，罗伯特·弗兰克创造了纪实摄影的新风格。那些“有缺陷、非虚饰”的照片，“唤起了美国人对所有生活经验中消极部分的回忆”；

黛安娜·阿巴斯热衷于讲述畸形人的传奇故事，表现“常态中的畸形，畸形中的常态”。她的作品展示出人性中深不可测的一面，给人们带来强烈的心灵震撼。

这就是本书将要讲述的10位纪实摄影大师。这些纪实摄影发展历程中的杰出人物，用相机定格了无数行将消逝的瞬间，为我们留下了宝贵的视觉传记。

感谢他们！

带相机的“马可·波罗”

约翰·汤姆森的纪实摄影

“如果当年伟大的马可·波罗能用几张照片来说明他漫游古老中国的经历，那么他的美丽传说会更加动人。”

这句话，出自约翰·汤姆森《照相机前的中国》一书的序言。

汤姆森实现了这个梦想。19世纪60年代，这位富有想像力的苏格兰人，带着笨重的摄影器材，远渡重洋，从伦敦来到了古老的中国。5年间，他拍摄了许多照片，并于1873年出版了四卷巨著《中国和她的人民》摄影集。

这部百科全书式的摄影集，共收入200多幅照片，反映了中国社会的各个方面，它第一次用直观形象的图片，把东方古老的中国介绍给西方世界。谈及此书，汤姆森兴奋地说：

“尝试用照片给游记作插图是一种新奇的经验……我对这一事业的成功充满信心，我希望能看到我的这种方法为其他旅行家所采用，因为照片中的真实可以让观众靠得最近，好像真的把他们置于所拍的风光面前一样。”

在汤姆森看来，摄影者是最好的见证人。他写道：

“照相机一直陪伴着我的旅行，成为惟一准确地描绘我沿途见到的一切有趣之物以及所接触的各种民族的工具。因此，它使我任何时候都能向我的著作的读者提供真实地再现当时情景而无可争议的图片，使他们第一次面对遥远东方大地上的景色和人民，与我一起分享那愉快的经历。”

1837年生于英国爱丁堡的汤姆森，起初只是一位光学和科学仪器制造商的学徒，他利用业余时间到爱丁堡大学攻读化学并取得学位。1862年，他学会了拍摄照片，并在这一年开始了他的远东之行。

汤姆森强调照片的真实性，主张用摄影的方式去观察和表现世界。他摆脱了传统绘画的影响，对所摄画面按常规印制而不作任何特意的加工。因此，他镜头中的人物，大都显得生动、真实、自然。有些照片，构图虽不那么完美，像是随意“切割”下来的景物一角，但也往往具有一定的情节性。

拍摄街头小景，是汤姆森的特长。在北京街头拍摄的《拉洋片》，抓取了人们正透过小孔观看西洋镜时的情景。人物全神贯注的神情，表明他们已被这种来自西方的玩意儿所吸引。照片提供了诸多百姓日常生活的细节，人物的衣着和长长的辫子，以及身后的民居，构成了一幅极具特色的风俗画卷。

《中国九江的街头行当》也是如此。照片在有限的空间里，摄入四种正在街头摆摊儿的行当，留下了那些行将消逝的影像。更难得的是，人物神情和姿态非常生动自然，每人忙着照料自己的生意，没有一个人注意他的相机，可见他的拍摄功力非同一般。

在中国期间，汤姆森行程达5000英里，足迹遍及大半个中国。当时，他采用的是湿版摄影工艺，要随身携带相机暗箱、三脚架、镜头和玻璃感光版，还有一大堆分别装着感光乳剂、显

影剂、定影剂的大大小小的瓶子，以及天平、计量杯、尺和水盆等器具。为了搬运这些笨重的器材，他常常得租用船舶或车辆，有时一次就雇佣了8名“苦役”。

拍摄过程也非常繁琐，每拍摄一张照片，汤姆森都要搭起帐篷作为暗房，然后钻入其中给玻璃版涂上感光乳剂，并在曝光后立即显影。一次，他爬到一座山顶上拍摄胶州湾全景，“来自蒙古草原冰天雪地的刺骨北风，似乎要将我们血管中的血液冷冻。”他接着写道，“我到附近的小屋里要来一瓶水冲洗负片，但是当我从便携式暗袋中拿出盘子，刚刚倒进一些水时，水面上立刻结下了一层薄冰，盘边上吊挂着冰柱。尽管如此艰难，我还是找到旁边一间温暖的小屋，在炭火上將盘中的冰水化冻，用热水冲洗，来进行湿版处理。”

与许多西方旅行家不同，汤姆森不仅迷恋中国的锦绣河山、城市风光，更关注这个文明古国的人民生活、风土人情、地方物产和生产劳动。他将镜头对准社会各阶层的人们，朝廷亲王，贵族妇女，集市上待雇的贫民，吸食鸦片者，瘦弱的更夫，戴木枷的囚犯，以及剃头、修脚、拉洋片等手艺人，都是他热衷拍摄的对象。在北京时，他居然说服了一位杨姓绅士，让他拍摄一位内着原本绝不可以示人的“三寸金莲”。

1872年，汤姆森回到英国。5年后，他与作家A.史密斯一道，出版了另一部著名摄影集《伦敦街头生活》。这本书，刊载了他拍摄的36幅照片，内容丰富，趣味横生，每幅照片都配有一篇小品文字，包括大量的专有名词、浑名、街头叫卖吆喝词儿、轶闻趣事、地方民俗、行语暗语等，是摄影史上第一次对城市类型进行考察的摄影专著。

汤姆森1866年被推选为英国皇家地理学会高级会士，此后，他为学会的会员讲授摄影达50年之久。1921年，他死于伦敦，享年83岁。

作者点评：

摄影术诞生后，随着其写实功能的广泛应用，有人开始把镜头对准了人类社会生活。人们发现，摄影可以用来记录现实，推动社会进步。于是，纪实摄影应运而生。

第一次提到“纪实”一词，大概在1898年。这一年，《英国摄影杂志》上刊登了一篇文章，敦促成立一个大型图片档案馆，“以尽可能完整地包罗关于……世界现状的记录”，文中声称，这样的照片“在一百年后将是最有价值的纪实照片”。但事实上，纪实摄影的出现，可以追溯到更早的年代。汤姆森就是一位早期社会纪实摄影的先驱。

汤姆森是“第一个以整个社会为主题”的摄影家，他拍摄的照片生动真实地记录了社会百态，因而具有持久的生命力。作为一位拥有地理、历史等多方面知识的摄影家，他在拍摄照片的同时，还采用类似社会学田野调查的方法，对被摄对象进行深入和系统的采访，撰写了丰富而详尽的叙述文字，这种纪实摄影方式，成为后来纪实摄影家竞相仿效的典范。

拍摄普通人的生活，表达对劳动者的同情，是汤姆森纪实摄影的另一个显著特点。尽管他拍摄的那些“伦敦穷人的真实典型”，没能像后来里斯、海因，以及FSA的摄影师们的照片那样激起强烈的社会反响，但不可否认的是，他以具有“无可置疑的准确度的照片”来推动社会进步的大胆尝试，揭开了纪实摄影的新篇章。

记住他吧，这位社会纪实摄影的先行者——约翰·汤姆森！

北京，1870—1872

.....回望大师·约翰·汤姆森的纪实摄影·

中国九江的街头行当，1868

中国富商之家，1868

.....约翰·汤姆森的纪实摄影·回望大师.....

杨姓乡绅和他的妻妾们，1871

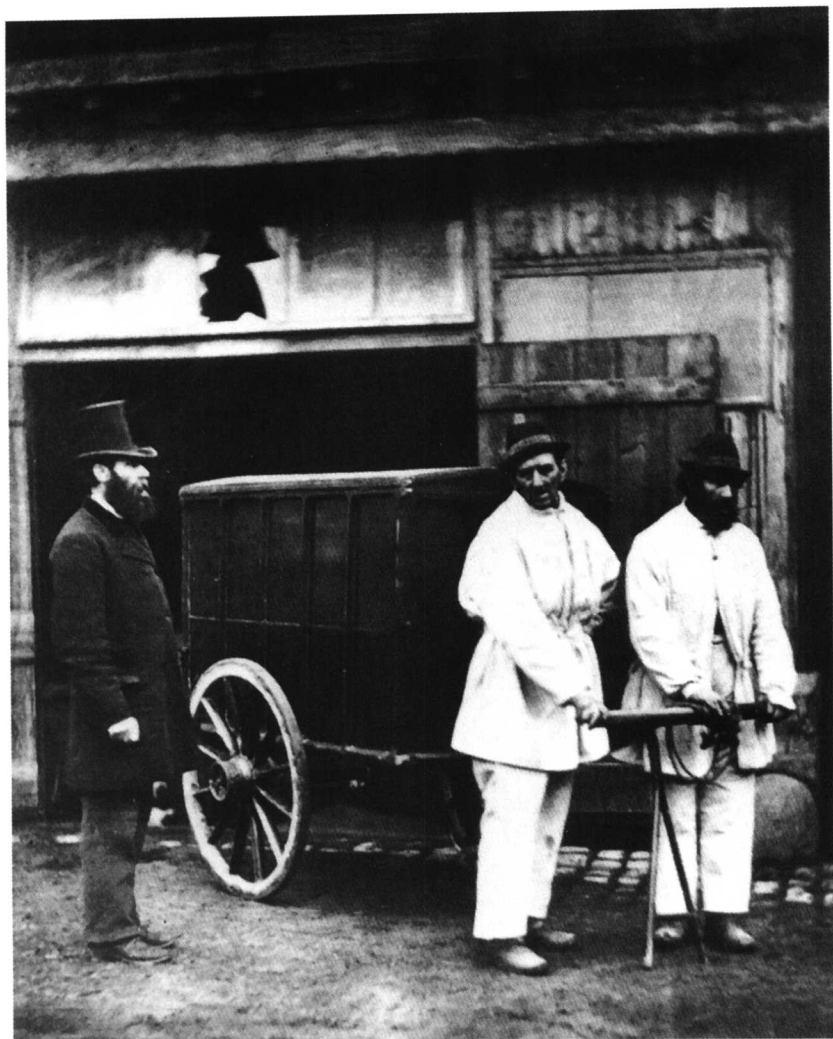

街头赌博，1868

..... 回望大师·约翰·汤姆森的纪实摄影 ·

拉洋片（西洋镜），1871—1872

公共消毒员，19世纪70年代

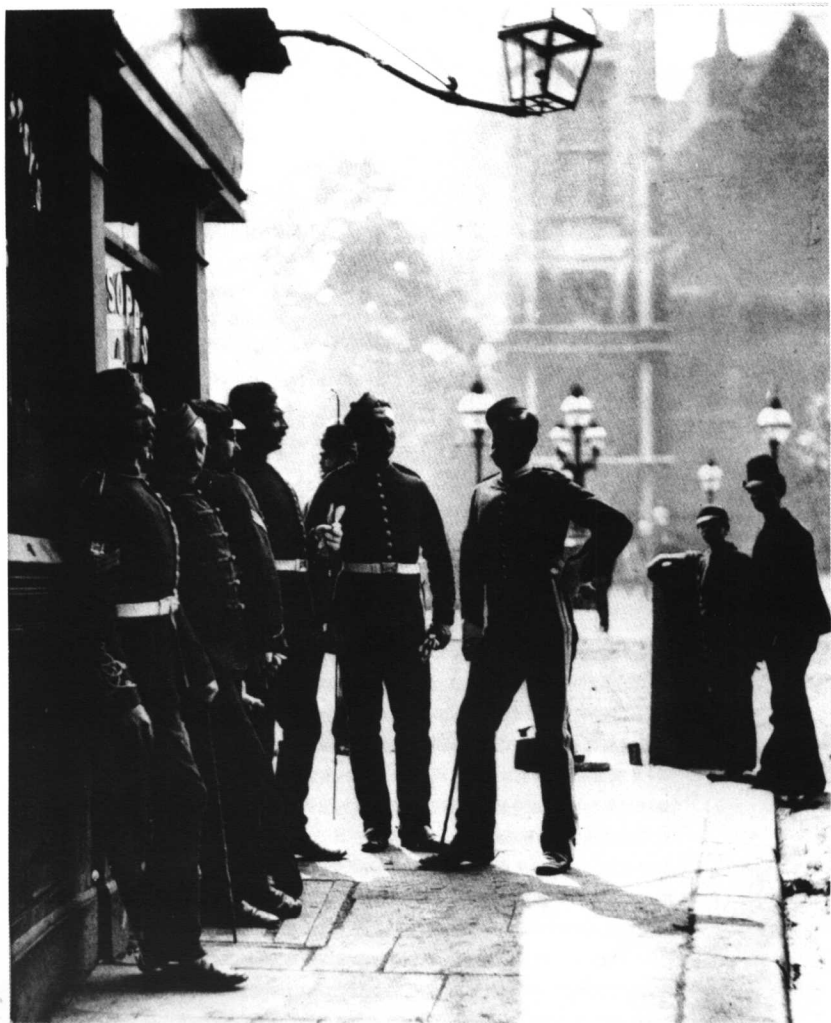

多灾多难的阿尔夫，1881

街头郎中，1876

··· 约翰·汤姆森的纪实摄影·回望大师 ···

西敏寺的新士兵，19世纪70年代

..... 回望大师·约翰·汤姆森的纪实摄影·