

阅读摄影经典丛书

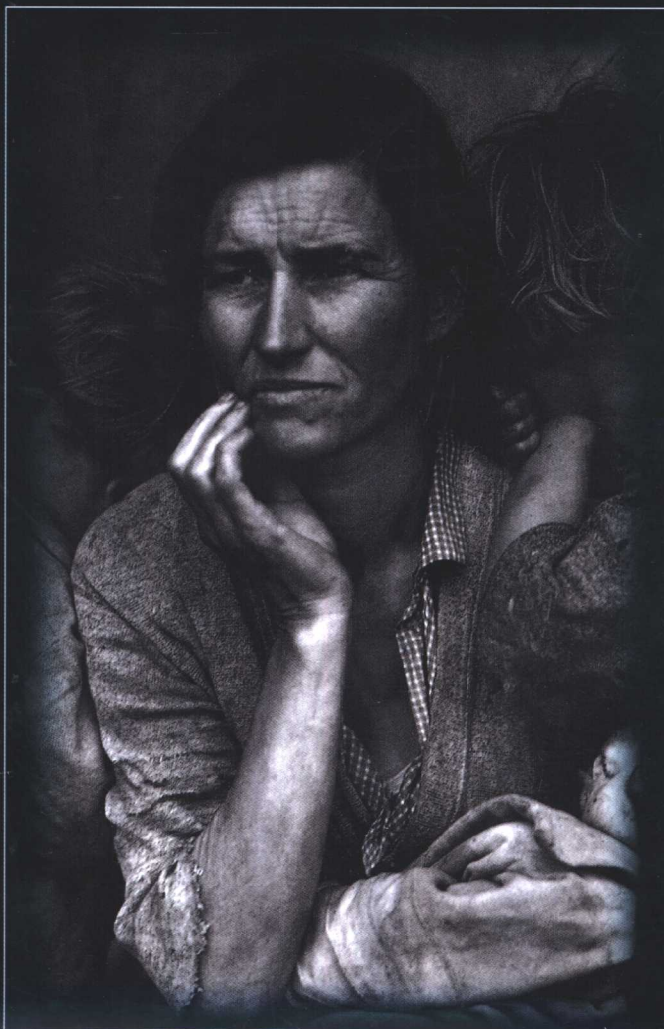
摄影
史上

名将的功勋

The
Master's
Merit

韩子善 著

中国工人出版社

阅读摄影经典丛书

杜宇著

摄影史上 名将的功勋

SHE YING SHI SHANG MING JIANG DE GONG XUN

中国工人出版社

ZHONG GUO GONG REN CHU BAN SHE

图书在版编目(CIP)数据

摄影史上·名将的功勋 / 韩子善著. —北京: 中国工人出版社, 2002.6
(阅读摄影经典丛书)
ISBN 7-5008-2815-2/J.244

I. 摄… II. 韩… III. 摄影集—世界 IV. J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第036514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 (总编辑) 620005038 (传真)
发行热线: (010) 62005049 62005042
网 址: <http://www.wp-china.com>
经 销: 新华书店
印 刷: 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
版 次: 2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷
开 本: 889毫米×1194毫米 1/32
字 数: 30千
印 张: 4彩插
印 数: 001-5060
定 价: 28元
书 号: ISBN 7-5008-2815-2/J.244

版权所有 侵权必究
印装错误可随时退换

总 序

——阅 读 经 典

在科技进步日新月异、文化信息滚滚如潮、时尚新风席卷社会的今天，我们的生活五光十色，异彩纷呈，目不暇接，诱惑多多，行色匆匆。

在这种社会文化情势下，在多种选择中，我认为应该提倡：阅读经典。

何谓经典？这是前人在他们生活的时代，在当时外界提供的条件下进行的超群出众的卓越的发现、发明与创造。这种融注了他们学识、才华、修养与人格的作品，超越了他的生命本身。千百年来，在人类文化艺术的长河中熠熠闪光，照亮了后来者前进的道路。成为后来者成长时不可或缺的营养，成为探索者坎坷路上一个个不可或缺的路标。

诗人说：“经典作品，清澈但难于穿透；透明但难于解析；幼稚但难于模拟；单纯但难以复制。”

经典跨越了时代，成为历史认同的经典；经典超越了个人，成为社会关注的经典；经典迈过了功利，成为艺术美感的经典。

岁月悠悠，在人类文明的历程中，科学的、哲学的、建

筑的、雕塑的、文学的、绘画的、音乐的经典，光芒四射，成为人类的骄傲，精神的向往。

摄影的经典呢？

只有一百六十多年历史的摄影，由于科技手段的使用，其生产量要比有几千年历史的绘画多得多。在这浩如烟海的照片世界里，哪里去寻找经典？

如果我们静下心来，回溯几代摄影家走过的探索之路，回味那些震撼过我们心灵的影像，仰望那些用照片为社会进步与文明繁荣做出贡献的功臣名将，我们会发现，有那么多值得反复欣赏、反复阅读、反复体会的精品。这些精品是时代赋予与个人创造的结合，是必然与偶然的结合，是科技与艺术的结合，是瞬间与永恒的结合，堪称“经典”。这其中有成功的启示，也有前车之鉴，但都是后来者前进路上的里程碑、指路牌。

古人曰：“温故而知新。”阅读经典，人们会发现，当今的许多争论、弯路、创新，前人已经探索过、思考过、验证过。前人的作品有如台阶，铺就了我们通往明天的路；是肩膀，让我们站

上去成为巨人，去创造明日的辉煌。

二十年前，“摄影队伍是一支没有文化的队伍”之说甚为流行，原因是多方面的，至今已大为改观。但在文化界，摄影与文学、戏剧、电影等比起来仍有很大的文化差距，就是与同是平面造型艺术的绘画与书法相比，摄影的学术水平、理论体系、美学观念与创作思想也亟须立起直追。这种现状要求摄影家、摄影师、摄影爱好者除了在提高摄影技艺、勤奋创作之外，还需要认真阅读一些文化经典，包括摄影史上的作品经典。

我们不妨把这些经典看做是《唐诗三百首》、“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。如今是摄影文化普及天下的时代，且不说专业摄影师理应熟知我们摄影史上的经典，就是一位摄影爱好者也应略知前辈在摄影征途走过怎样的道路？是怎样成功过与失败过？他们的努力为我们留下了怎样的精神财富？

阅读经典，这是一条令人眼界开阔、融会古今、发人深思、益人心智的认知之路、欣赏之路、启示之路。

知识给人智慧，知识给人力量，知识给人感觉，知识给人快乐。

近几年来，几家出版社先后出版了这方面的几本书。我如获至宝地买来。读后，在感谢作者的辛劳的同时，又很感不足。有的经典与非经典混杂，有的缺乏必要的文字背景，有的经典在何处，百思不得其解。我想，埋怨别人不如自己动手去做，但从我掌握的资料，从我的时间与精力等方面看，我都是力不胜任的。年过花甲，“老牛明知夕阳短，不用扬鞭自奋蹄”，我决心权把这题目当做一个学习和研究的方向，“每天进步一点点”，总能做点事情。感谢《中国摄影家》特邀我做“经典今析”栏目的主持，使这项工作一步一步做下去。感谢中国工人出版社又鼓励我，把经典作品编著成系列丛书，因此才有这套书的出版。

这套书分为三集，摄影史上《探索的足迹》、《警世的影像》、《名将的功勋》。明年推出《人像》、《人体》、《时装》类的摄影经

典作品，再后推出中国摄影史《报道的经典》、《艺术的经典》，每套均选析一百六十多幅经典。摄影的历史毕竟只有一百六十多年，在人类文化艺术园地中，只是一棵破土初萌的新芽，由此而观，其经典就尤应珍视。

阅读经典，学习经典，是为了创造经典。让我们的头脑成为一个摄影经典图片库，开阔我们的视野，帮助我们识别，激发我们的灵感。

愿朋友们的作品也能成为经典。

韩子善

2002 年春 清华大学美术学院

—— 名将的功勋 ——

摄影术发明一百六十多年，爱好者不计其数，从业者成千上万，其中佼佼者以他们勇于开拓探索的精神，坚忍不拔的毅力，深沉执著的热爱，超群出众的才华，非同一般的创造，拍摄出来永放光芒的一系列作品，成为摄影史上的里程碑，成为摄影作品的经典。他们是摄影史上的功臣名将，他们的功勋永垂史册。

回溯千百年来，人类文化艺术长河中，历代的艺术家都是面对着自然、社会、人，以崇高的审美理想，以澎湃的创作激情，以所把握的精湛的艺术手段，塑造出一个个凝结着时代精华的动人形象，吟唱着一曲曲真、善、美的颂歌。从而他们的作品能感动世世代代人、千千万万人，能够跨越国界、民族、地域，成为人类共有的不朽的精神财富。

艺术家是永恒的。

屈原、李白、张择端、苏东坡、曹雪芹、冼星海、徐悲鸿、王洛宾……虽然他们都已离开了人间，但他们的作品常看常新，常听常新，放射着永远的光华。

达·芬奇、米开朗基罗、贝多芬、巴尔扎克、伦勃朗、托尔斯泰、柴可夫斯基、列宾……都早已作古，但他们举起的精神火把，照亮了曲折坎坷的人生之路。

艺术家是伟大的。

读古今中外艺术家留给我们的作品，是每一个现代文明人必要的精神营养，心灵鸡汤，是我们上进的阶梯与人生的快乐。

只有一百多年短短的摄影史上，同样有着成百上千颗艺术之星在闪闪发光。他们的作品与人格的光芒，冲破了摄影征途上的漫漫迷雾，廓清了摄影的发展之路，使人们不仅看见了昨日的硕果，认识了今天的丰盛，而且预见到明日的灿烂。

名将的功勋不仅在于他们有

着杰出的才华、巨大的热情、超凡的创造力和锲而不舍的毅力，更重要的是他们超越了自己，从而能够把握历史、洞察时代、抓住机遇、与时俱进。因而他们的作品不再属于个人，而是人性理想的一面面旗帜，社会进步的一座座丰碑。

名将的功勋在于高举起摄影文化、摄影艺术的大旗，在于他们把摄影培育成了一棵植根在人类文化沃土中的一棵枝叶繁茂的大树。

名将的功勋在于，使当代人普遍认识到摄影不容置疑的纪实性，不容重复的瞬间性和不可替代的光影造型性。因此，人类文明终于大踏步地进入了图像文明的新时代，在知识获取、信息传递、情感抒发、意念表达方式中，图像已成为当代文明的核心与主体。

名将的功勋在于，使人类的思维方式进入了海阔天空的境界。语言和文字的局限束缚了人的思维，而图像的无限可能性令人类智慧的潜质得以充分发挥，因而现代文化将具有不可估量的发展天地，将会

出现意想不到的异彩纷呈。

作品如人品。阅读这些功臣名将的作品，同样会深刻地感受到，他们的成就首先在于他们具有光辉的人格：韦斯顿对万物的珍爱；亚当斯面对自然有如朋友的情怀；怀特自觉忘我的历史责任心；柯特兹拓展摄影天地的执著；布列松洞察瞬间奥秘的独特；尤金·史密斯关注人生的勇敢无畏；卡帕面对死亡的从容坦然；萨尔

加多目击苦难的深刻同情；杜瓦诺热爱生活的持久与细心；曼·雷开拓探索的永不休止；哈里斯曼奇思妙想的倡导；卡什对精益求精的建树；德马克林对经典与浪漫的全新诠释，等等，都堪称我们效仿的榜样。

而榜样的力量是无穷的。这力量将使我们中间的佼佼者也能成为功臣名将。

作为后来者的我们，理应对这些功臣名将献上我们深深

的敬意。

韩子善

2002年春于清华大学美术学院

C o n t e n t s

- 2 韦斯顿纯粹主义摄影的建树者
- 8 亚当斯：大自然的歌者
- 16 海因：为着社会改革而摄影
- 24 怀特：勇做历史见证人
- 34 柯特兹：拓展摄影的可能性
- 44 布列松：决定性瞬间的倡导者
- 52 尤金·史密斯：关注人生的勇士
- 60 卡帕：揭露战争呼吁和平
- 70 萨尔加多：正视苦难呼唤文明
- 78 杜瓦诺：用笑眼看待生活
- 84 曼·雷：丰富摄影造型语言
- 90 哈尔斯曼：走进设想的奇境
- 100 卡什：形神兼优的时代肖像
- 108 德马克林：现代直觉的演绎者

韦斯顿纯粹主义摄影的建树者

摄影诞生以后，遇到了一个极大的困惑，那就是：自己是什么？摄影曾以绘画的特点当做自己的特点，追求过“画意摄影”，又曾以忠实于自然当做自己的优势，追求过“自然主义摄影”，这些都是弯路。到十九世纪末，二十世纪初，一些杰出的摄影家们才在探索中看清了自己，找到了自己，他们提出了“纯粹摄影”的目标。那就是：第一，用纪实的手法；第二，在瞬间纪实；第三，在光影造型中瞬间纪实。这三点既有别于同是平面造型的绘画，又有别于没

有选择没有典型化的生活翻版。这种纯粹的追求，表明摄影对自身的准确认识，对自我独特性的牢固把握。美国摄影家爱德华·韦斯顿就是其中的代表之一。

亚当斯曾这样评价：“韦斯顿是现代为数不多的几个最有创造力的艺术家之一。他再现了大自然的本来面目，他表现了造化的力量，他以意味深长的形象，刻画出了万物最基本的和谐与统一。人类在不断探索和寻求最完美的精神境界，他的作品照亮了这条道路。”

