

Eugene Atget / Alfred Stieglitz / Frances Benjamin
Juppé / Lewis Hine / August Sander / Edward
Steichen / Gordon Loomis / Howard Weston
Ralph Heusmann / Harold Lloyd / Van Roy / Paul
Strand / John Heartfield / Alexander Rodchenko
Annie Kerpess / Claude Gellert / Dorothea Lange
László Moholy-Nagy / Germaine Krull / Berenice
Boutin / Weegee / Brassai / George Hoyningen-Huane
László Moholy / Ansel Adams / Manuel Alvarez Bravo
Walker Evans / Bill Brandt / Margaret Bourke-White
Lee Miller / Marjorie White / Henri Cartier-Bresson
Gordon Parks / Helen Levitt / Robert Capa / Sumi Tanaka
W. Eugene Smith / Dick Donnelly / Roy DeCarava
Nathalie Léger / Richard Avedon / Robert Rauschenberg
Maria Grazia Sestini / Barry Lindgren / Shomei Tomita
Bernard and Hilla Becher / Peter Magubane / John
Heard / Lee Friedlander / Paul Meyer / Gus McCullin
Robert Adams / Ed Ruscha / Robert Rindler / Daisuke
Moriwaka / William Christen / Thomas Cole / Mary
Ellen Mark / Nobuyoshi Araki / Spheeris Hurbide
Rajinder Singh / Martin Parr / Sebastião Salgado
John Ball / Peter Hill / Stephen Shore / Deborah
Winn / Annie Leibovitz / Roger Ballen / Carme Moe
Weems / Nan Goldin / Cindy Sherman / Andreas Gahr
Santi Mochales / Li Zhen

摄影梦想家

[美] 玛丽·华纳·玛瑞恩 著

金立旺 译

1857

1890

1920

1950

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

摄影梦想家

[美] 玛丽·华纳·玛瑞恩 著

金立旺 译

图书在版编目(CIP)数据

摄影梦想家 / (美) 玛丽·华纳·玛瑞恩
(Mary Warner Marien) 著 ; 金立旺译. — 北京 : 中国
摄影出版社, 2016. 10
书名原文 : PHOTOGRAPHY VISIONARIES
ISBN 978-7-5179-0526-4

I. ①摄… II. ①玛… ②金… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第253966号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2015-2706 号

Translation © 2016 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port there from.

摄影梦想家

作者: [美] 玛丽·华纳·玛瑞恩

译者: 金立旺

出品人: 赵迎新

责任编辑: 马 兰

版权编辑: 黎旭欢

装帧设计: 胡佳南

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-ph.com

邮箱: distribution@cp-ph.com

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 16 开

印 张: 19.5

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0526-4

定 价: 158.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

前 言	6
尤金·阿杰特 1857—1927	8
阿尔弗雷德·施蒂格里茨 1864—1946	12
弗朗斯·本雅明·约翰斯顿 1864—1952	16
刘易斯·海因 1874—1940	20
奥古斯特·桑德 1876—1964	24
爱德华·斯泰肯 1879—1973	28
伊莫金·坎宁安 1883—1976	32
爱德华·韦斯顿 1886—1958	36
拉乌尔·豪斯曼 1886—1971	40
汉娜·霍克 1889—1978	44
曼·雷 1890—1976	48
保罗·斯特兰德 1890—1976	52
约翰·哈特菲尔德 1891—1968	56
亚历山大·罗钦科 1891—1956	60
安德烈·柯特兹 1894—1985	64
克劳德·卡洪 1894—1954	68
多萝西娅·兰格 1895—1965	72
拉兹洛·莫霍伊-纳吉 1895—1946	76
杰曼·克鲁尔 1897—1985	80
贝伦尼斯·阿博特 1898—1991	84
维 吉 1899—1968	88
布拉塞 1899—1994	92
乔治·霍伊宁根-休内 1900—1968	96
莉赛特·莫德尔 1901—1983	100
安塞尔·亚当斯 1902—1984	104
曼努埃尔·阿尔瓦雷兹·布拉沃 1902—2002	108

沃克·埃文斯 1903—1975	112	森山大道 1938—	224
比尔·布兰特 1904—1983	116	威廉·艾格斯顿 1939—	228
玛格丽特·伯克-怀特 1904—1971	120	欧内斯特·科尔 1940—1990	232
李·米勒 1907—1977	124	玛丽·艾伦·马克 1940—	236
米诺·怀特 1908—1976	128	荒木经惟 1940—	240
亨利·卡蒂埃-布列松 1908—2004	132	格雷谢拉·伊图尔维德 1942—	244
戈登·帕克斯 1912—2006	136	拉古比尔·辛格 1942—1999	248
海伦·莱维特 1913—2009	140	玛莎·罗斯勒 1943—	252
罗伯特·卡帕 1913—1954	144	塞巴斯蒂昂·萨尔加多 1944—	256
苏尼尔·杰纳赫 1918—2012	148	刘易斯·巴尔兹 1945—	260
W. 尤金·史密斯 1918—1978	152	杰夫·沃尔 1946—	264
迪基·夏佩尔 1919—1965	156	斯蒂芬·肖尔 1947—	268
罗伊·德卡拉瓦 1919—2009	160	黛博拉·威利斯 1948—	272
纳乔·洛佩兹 1923—1986	164	安妮·莱博维茨 1949—	276
理查德·阿维顿 1923—2004	168	罗杰·拜伦 1950—	280
罗伯特·弗兰克 1924—	172	凯丽·梅·威姆斯 1953—	284
马里奥·费科梅利 1925—2000	176	南·戈尔丁 1953—	288
加里·温诺格兰德 1928—1984	180	辛迪·舍曼 1954—	292
东松照明 1930—2012	184	安德烈亚斯·古尔斯基 1955—	296
伯恩和希拉·贝歇 1931—2007, 1934—2015	188	桑图·莫弗肯 1956—	300
彼得·马古贝恩 1932—	192	刘 铮 1969—	304
细江英公 1933—	196		
李·弗里德兰德 1934—	200		
佩德罗·梅耶尔 1935—	204		
唐·麦库林 1935—	208		
罗伯特·亚当斯 1937—	212	延伸阅读	308
埃德·拉斯查 1937—	216	索引	309
约瑟夫·寇德卡 1938—	220	图片来源与致谢	312

Eugene Atget / Alfred Stieglitz / Frances Benjamin
 Johnson / Lewis Hine / August Sander / Edward
 Steichen / Gordon Loomis / Howard Weston
 Raoul Hausmann / Hannah Höch / Man Ray / Paul
 Strand / John Heartfield / Alexander Rodchenko
 Anna Karava / Claude Cahuet / Dorothea Lange
 Lucille Mohr / Abby / Germaine Krull / Berenice
 Abbott / Weegee / Brassai / George Hoyningen-Huane
 Lucille Model / Ansel Adams / Manuel Alvarez Bravo
 Walker Evans / Bill Brandt / Margaret Bourke-White
 Lee Miller / Marjorie White / Henri Cartier-Bresson
 Gordon Parks / Helen Levitt / Robert Capa / Sumi Tanaka
 W. Eugene Smith / Dick Donahue / Roy DeCarava
 Nathan Lyons / Richard Avedon / Robert Rauschenberg
 Maria Grazia / Barry Lindstrand / Shomei Tomita
 Bernhard and Hilla Becher / Peter Magubane / Bill
 Neider / Lee Friedlander / Paul Meyer / Gus McCullin
 Robert Adams / Ed Ruscha / Robert Rindler / Dario
 Modona / William Christen / Thomas Cole / Mary
 Ellen Mark / Nobuyoshi Araki / Spheeris / Ruriko
 Raghuram Singh / Martin Parr / Sebastião Salgado
 Lynn Ball / Peter Hill / Stephen Shore / Deborah
 Winer / Annie Leibovitz / Roger Ballen / Carrie Mae
 Weems / Nan Goldin / Cindy Sherman / Andreas Gahr /
 Sebald / Mochizuki / Zhang

摄影梦想家

[美] 玛丽·华纳·玛瑞恩 著

金立旺 译

1857

1890

1920

1950

中国摄影出版社
 China Photographic Publishing House

摄影梦想家

[美] 玛丽·华纳·玛瑞恩 著

金立旺 译

图书在版编目(CIP)数据

摄影梦想家 / (美) 玛丽·华纳·玛瑞恩
(Mary Warner Marien) 著 ; 金立旺译. — 北京 : 中国
摄影出版社, 2016. 10
书名原文 : PHOTOGRAPHY VISIONARIES
ISBN 978-7-5179-0526-4

I. ①摄… II. ①玛… ②金… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第253966号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2015-2706 号

Translation © 2016 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port there from.

摄影梦想家

作者: [美] 玛丽·华纳·玛瑞恩

译者: 金立旺

出品人: 赵迎新

责任编辑: 马 兰

版权编辑: 黎旭欢

装帧设计: 胡佳南

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 16 开

印 张: 19.5

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0526-4

定 价: 158.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

前 言	6
尤金·阿杰特 1857—1927	8
阿尔弗雷德·施蒂格里茨 1864—1946	12
弗朗斯·本雅明·约翰斯顿 1864—1952	16
刘易斯·海因 1874—1940	20
奥古斯特·桑德 1876—1964	24
爱德华·斯泰肯 1879—1973	28
伊莫金·坎宁安 1883—1976	32
爱德华·韦斯顿 1886—1958	36
拉乌尔·豪斯曼 1886—1971	40
汉娜·霍克 1889—1978	44
曼·雷 1890—1976	48
保罗·斯特兰德 1890—1976	52
约翰·哈特菲尔德 1891—1968	56
亚历山大·罗钦科 1891—1956	60
安德烈·柯特兹 1894—1985	64
克劳德·卡洪 1894—1954	68
多萝西娅·兰格 1895—1965	72
拉兹洛·莫霍伊-纳吉 1895—1946	76
杰曼·克鲁尔 1897—1985	80
贝伦尼斯·阿博特 1898—1991	84
维 吉 1899—1968	88
布拉塞 1899—1994	92
乔治·霍伊宁根-休内 1900—1968	96
莉赛特·莫德尔 1901—1983	100
安塞尔·亚当斯 1902—1984	104
曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃 1902—2002	108

沃克·埃文斯 1903—1975	112	森山大道 1938—	224
比尔·布兰特 1904—1983	116	威廉·艾格斯顿 1939—	228
玛格丽特·伯克-怀特 1904—1971	120	欧内斯特·科尔 1940—1990	232
李·米勒 1907—1977	124	玛丽·艾伦·马克 1940—	236
米诺·怀特 1908—1976	128	荒木经惟 1940—	240
亨利·卡蒂埃-布列松 1908—2004	132	格雷谢拉·伊图尔维德 1942—	244
戈登·帕克斯 1912—2006	136	拉古比尔·辛格 1942—1999	248
海伦·莱维特 1913—2009	140	玛莎·罗斯勒 1943—	252
罗伯特·卡帕 1913—1954	144	塞巴斯蒂昂·萨尔加多 1944—	256
苏尼尔·杰纳赫 1918—2012	148	刘易斯·巴尔兹 1945—	260
W. 尤金·史密斯 1918—1978	152	杰夫·沃尔 1946—	264
迪基·夏佩尔 1919—1965	156	斯蒂芬·肖尔 1947—	268
罗伊·德卡拉瓦 1919—2009	160	黛博拉·威利斯 1948—	272
纳乔·洛佩兹 1923—1986	164	安妮·莱博维茨 1949—	276
理查德·阿维顿 1923—2004	168	罗杰·拜伦 1950—	280
罗伯特·弗兰克 1924—	172	凯丽·梅·威姆斯 1953—	284
马里奥·费科梅利 1925—2000	176	南·戈尔丁 1953—	288
加里·温诺格兰德 1928—1984	180	辛迪·舍曼 1954—	292
东松照明 1930—2012	184	安德烈亚斯·古尔斯基 1955—	296
伯恩和希拉·贝歇 1931—2007, 1934—2015	188	桑图·莫弗肯 1956—	300
彼得·马古贝恩 1932—	192	刘 铮 1969—	304
细江英公 1933—	196		
李·弗里德兰德 1934—	200		
佩德罗·梅耶尔 1935—	204		
唐·麦库林 1935—	208		
罗伯特·亚当斯 1937—	212	延伸阅读	308
埃德·拉斯查 1937—	216	索引	309
约瑟夫·寇德卡 1938—	220	图片来源与致谢	312

前言

在本书中介绍的摄影师们的生活、思想和照片既影响着其他摄影从业者，也影响着普罗大众。他们的职业生涯和作品生动地说明了摄影视觉可以如何多元。一些摄影师拍摄的照片成为文化经典；另外一些摄影师则尝试不同的风格，拓宽这种媒介的表达能力。许多摄影师的生活与他们所处时代的历史事件和文化价值息息相通。

摄影就其视觉质量和表现领域而言非常多元，任何个人都无法进行根本性的变革。相反，这种媒介的多元性促进了思想从一个类型向另一个类型流动并适应。比如，时尚摄影师和摄影记者对于艺术摄影视觉主题的回应，其中艺术摄影就新闻照片的客观性已经进行过长期的研究和阐释。被世人认作梦想家的摄影师，是在一个有着多重来源、充满流动和变革的情境下进行工作的。

因此，此书中的影像工作者不但充满创新精神，还是精明的借用者。他们的创新吸收了其他艺术领域内更为广阔的视觉经验，比如绘画和平面设计，还有广告、新闻学和社会科学，而且他们的创新有时也会反哺这些领域。比如，刘易斯·海因（Lewis Hine）拍摄的童工照片是发源于城市研究和经济改革的早期纪实摄影的一部分，而这些照片反过来又在这些研究领域帮助塑造了关于文献的概念。

与漫画家灵光一闪式的创新不同，许多充满创新精神的摄影师似乎都是在砥砺前行，对他们自己的思想深信不疑，并不需要掉个苹果砸到脑袋上才开始进行创新。同样，许多摄影师都关心诗人珀西·比希·雪莱（Percy Bysshe Shelley）所谓的“惊醒处于庸常生活的恍惚中的读者”。观察这些事物的新方式在不同的摄影类型中都有发生。比如，比尔·布兰特（Bill Brandt）希望人们在阅读他的照片的时候能够感受到“一种惊奇感”。

对于一些摄影师来说，视觉创新要依靠各种无拘无束的试验。曼·雷（Man Ray）乐于尝试所有错误的事情，比如

把被摄对象直接放在感光相纸上进行曝光，以制作带着怪诞美感的照片。马里奥·贾科梅利（**Mario Giacomelli**）作品中出现的纯白色调和深度饱和黑色调之间的鲜明反差，与精细的灰色色阶要有从黑到白无限变化（这曾经一度是评价摄影作品好坏的标准）形成对比。

不管摄影师对于摄影技术的应用广泛与否，那些能够打开新局面的摄影师通常都精通摄影技术。从使用胶片和传统暗房的模拟摄影转向使用电脑修图软件的数码摄影，并没有改变这一点。摄影师是第一批使用电脑进行图片创作的艺术家的，并一直持续至今，他们经常使用数码手段来检视经久不衰的对于真相和谬误的文化构建。此外，优秀的摄影师经常会从视觉艺术之外的领域寻求刺激和灵感。安塞尔·亚当斯（**Ansel Adams**）是一名技艺高超的钢琴师，他感恩音乐教会他摄影实践中的一些原则。文学，尤其是诗歌，一直是被摄影师经常关注的领域。沃克·埃文斯（**Walker Evans**）可能正是通过自己钟情的诗歌带来的视觉指向，打磨了自己的摄影技艺。

梦想家是一个微妙的概念，可能因为它似乎忽略了摄影师们互相学习的途径的多样性。我们说到刘易斯·海因受到阿尔弗雷德·施蒂格里茨（**Alfred Stieglitz**）的影响时，并不是在说海因拾起了施蒂格里茨的摄影美学。他们两人作品的视觉风格是截然不同的。但是海因非常敬佩施蒂格里茨对于摄影的倾情投入，对于自己的作品创作也做出了类似的奉献。迪基·夏佩尔（**Dickey Chapelle**）是受到玛格丽特·伯克-怀特（**Margaret Bourke-White**）光彩耀人的名声影响多一些，还是受到她独特的摄影构图和题材选取方式影响多一些，这一点难以说清楚。20世纪80年代女性主义学者更加重视的是夏佩尔的坚韧性格，放大了她对于下一代摄影师的贡献。宣称自己受到卡蒂埃-布列松（**Cartier-Bresson**）“决定性瞬间”影响的众多摄影师并不觉得非要拍摄黑白照片，也

没有回避对于照片的剪裁。相反，他们发展了卡蒂埃-布列松的视觉理念，照片来源于并回归于人类经验，摄影师要身处事物之中，随时准备好答谢照片的突然出现。

摄影师生活和照片的辗转起伏，甚至他们作品的领域，都说明梦想家的概念更多地可以理解为“视觉先锋”：并不是先知，而是专注的实验者，他们的思想和照片在拓展了这种媒介的同时，也扩大了人类认知的范畴和领域。

《高伯兰大街》(Avenue des Gobelins),
1927 年。

“一张好照片就像一条好的猎犬，默不作声，但又意味深长。”

尤金·阿杰特

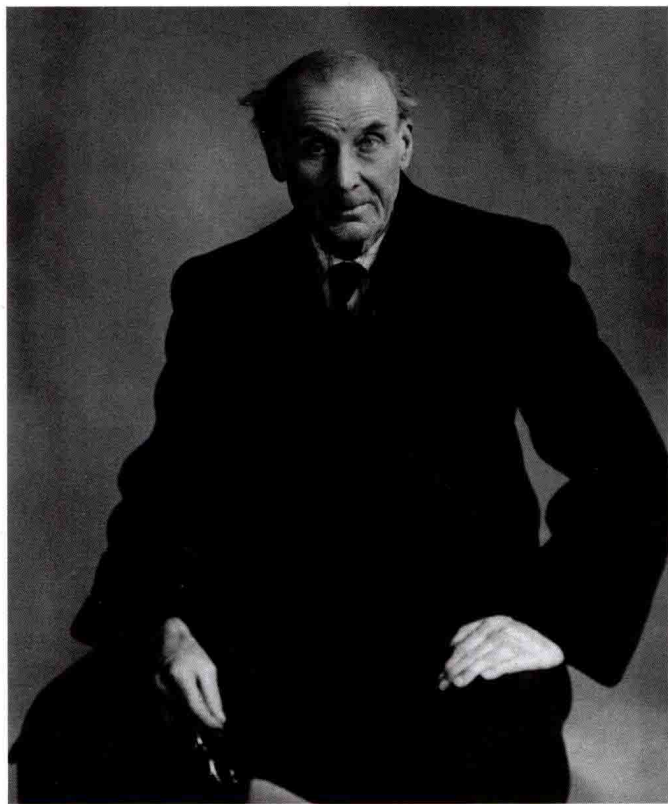
1857-1927

法 国

在机械时代和现代艺术时代来临之际，尤金·阿杰特（Eugène Atget）正在收集传统编织篮子的街头商贩、拾荒者和街头手风琴师的影像，以完成他自己界定的工作——为艺术家们提供他们创作所需的文献。他的脑子里的服务对象并没有毕加索（Picasso）或者马蒂斯（Matisse）这样的大师，而是一些功利的版画复制匠人和画家。出现在照片中的古旧的门窗和装饰性的铁制品，对那些艺术家来说可能也是有用的，但是无人的街道景观所呈现出的空间和光线的独特视觉语汇，是如此纯粹逼真，这是一名画家，甚至一名学院派艺术家都难以复制的。

在这些照片中，我们能够辨别出一些细节，它们是通过相机的镜头被嵌进生命和光线的流逝之中的。阿杰特照片中的氛围，时而明亮，时而粗粝，与他所记录的古老建筑一起成为被摄主体。这种氛围持续不断地呈现，好比是贯穿当下不绝如缕的过往，看上去有点像一个开放的视觉隐喻。显而易见，阿杰特精细复杂的刻画已经超出了简单记录的范畴。一些商铺店面的照片，多个层面虚幻交织，前景和背景混合，橱窗里的人体模型栩栩如生，呼之欲出，仿佛要跳出橱窗去散步。值得一提的是，在阿杰特拍摄的10000多幅照片中，并没有出现1889年建成的象征时代进步的埃菲尔铁塔。

那些自认为熟悉阿杰特的人们并没有真正了解他，除了他拍摄的照片之外，他并没有留下太多线索让我们去了解他的兴趣所在。那些购买他的作品或者委派他拍摄的机构似乎已然接受他自认为自己不是一名艺术家，而是一名商业摄影师的宣告。然而，许多与阿杰特同时代的艺术家、摄影师

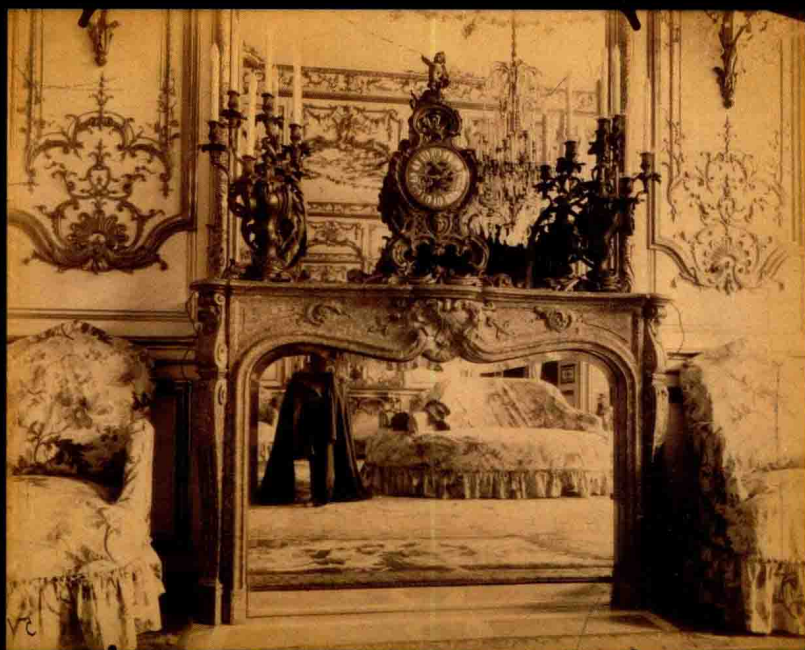
和文化批评学家坚称，他对相机的独特使用和他惯用的构图方式，已经超出实用范畴。他的照片启发了超现实主义艺术家，他们在他的照片中找到了对于神秘之物的暗示，他们认为这些暗示不由自主地融进过于理性的现实之中。曼·雷（第48页）不但从阿杰特那里购买照片，还把他的作品放进自己的出版物中，把他归类为和他们一样的超现实主义。而对于批评家瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）来说，阿杰特的照片使人有一种亲临犯罪现场的怪诞感。后现代主义批评家阿比盖尔·所罗门·戈多（Abigail Solomon Godeau）总结了累积下来的关于阿杰特的多元阐释之后认为，世界上“有一个超现实主义的阿杰特，有一个朴实无华的阿杰特，还有一个纪实风格的阿杰特、一个现代主义的阿杰特和一个马克思主义的阿杰特”。

在阿杰特晚年，他把大量底片捐赠给法国文化部部长，并宣称他的作品已经完成了：“我可以说，我已经拥有了整个旧巴黎。”但是，如果认为我们已经拥有完整的阿杰特，还言之过早。

尤金·阿杰特肖像，贝伦尼斯·阿博特（Berenice Abbott）摄，1927年。

尤金·阿杰特

对页上图:《杜姆酒店, 蒙帕纳斯大道》(*Le Dôme, Boulevard Montparnasse*), 1925 年。

对页下图:《瓦莱特和万神殿》(*Valette and Panthéon*), 1925 年。

上图:《壁炉, 马提尼翁酒店》(*Fireplace, Hôtel Matignon*), 1905 年。

1850

1857

出生于法国利布尔纳

1860

1870

1880

1890

1892

第一次做“为艺术家拍摄的文献”的广告

1898

开始拍摄“旧巴黎”

1900

为国家图书馆 (Bibliothèque Nationale) 创作编辑作品相册

1910

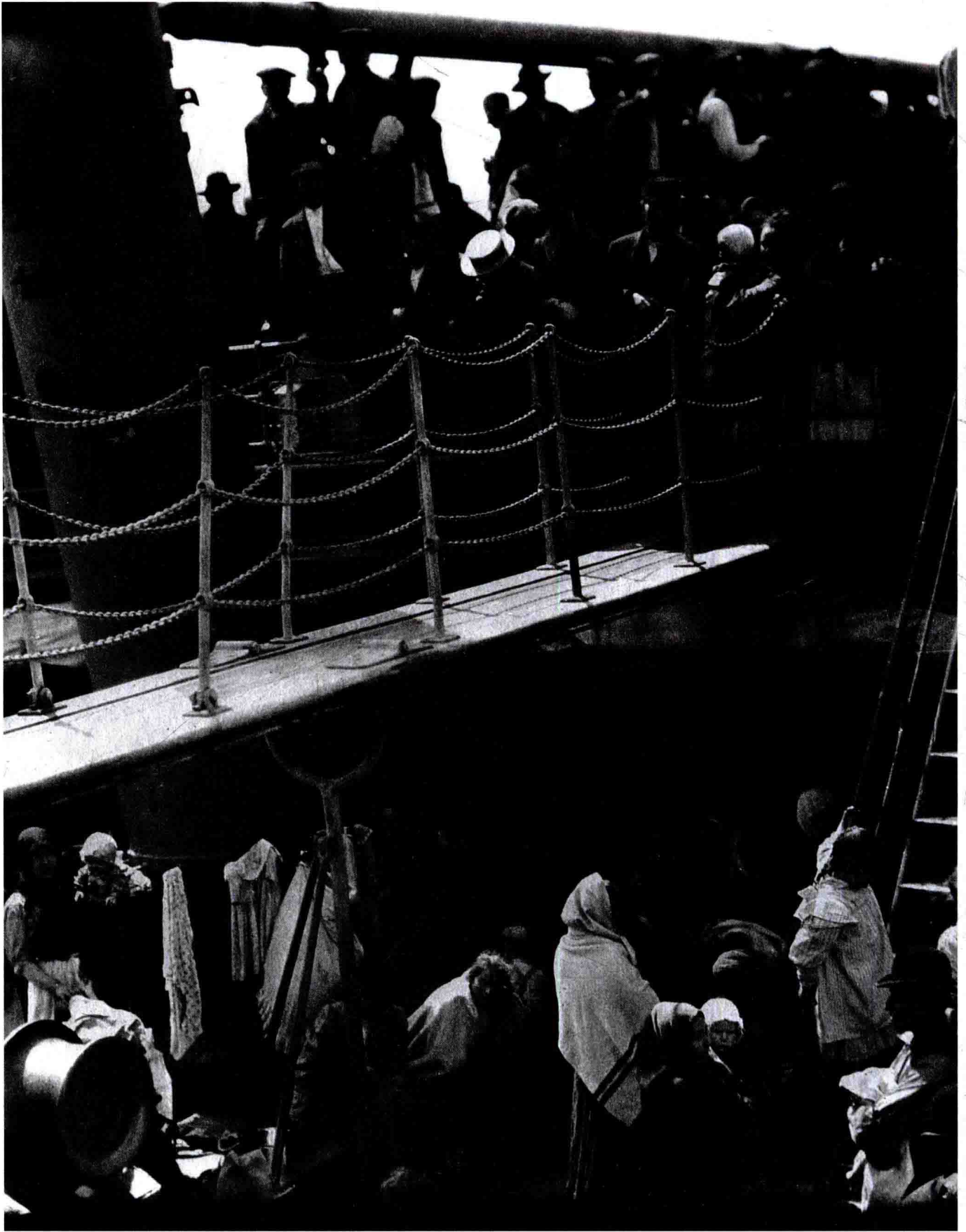
1920

1926

1927

1928

曼·雷在《超现实主义革命》(*La Révolution surréaliste*) 杂志上发表
了阿杰特的一幅作品
逝世于法国巴黎
贝伦尼斯·阿博特购买了阿杰特的
照片, 并成为纽约现代艺术博物馆
的收藏基础

《统舱》(The Steerage), 选自《摄影作品》
(Camera Work) 第34期, 1907年。