

摄影的殿堂

[意] 罗伯托·科赫 编著
薛非寒 王占华 宋旷达 译

荒木经惟

加布里埃尔·巴西利科

玛格丽特·伯克-怀特

罗伯特·卡帕

亨利·卡蒂埃-布列松

罗伯特·杜瓦诺

艾略特·厄威特

沃克·埃文斯

马里奥·贾克梅里

威廉·克莱因

彼得·林德伯格

曼·雷

罗伯特·梅普尔索普

史蒂夫·麦凯瑞

詹姆斯·纳赫特韦

赫尔穆特·纽顿

马丁·帕尔

赫伯·瑞茨

塞巴斯蒂奥·萨尔加多

奥古斯特·桑德

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

摄影 的 殿堂

[意] 罗伯托·科赫 编著
薛非寒 王占华 宋旷达 译

版权声明

Grandi Fotografi- First published 2012 by Contrasto
photographs copyright © 2012 the photographers
texts copyright © 2012 Contrasto
All rights reserved under International Copyright Conventions.
No part of this book may be reproduced in any form
whatsoever without written permission from the publisher.

图书在版编目（CIP）数据

摄影的殿堂 / [意] 科赫编著；薛非寒，王占华，
宋旷达译. — 北京：北京美术摄影出版社，2013. 9
ISBN 978-7-80501-551-4

I. ①摄… II. ①科… ②薛… ③王… ④宋… III.
①摄影集—世界—现代 IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第138260号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-3972

责任编辑：董维东
助理编辑：马步匀
责任印制：彭军芳
封面设计：赵 钰 张 迪

摄影的殿堂

SHEYING DE DIANTANG

[意] 罗伯托·科赫 编著 薛非寒 王占华 宋旷达 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
版 次 2013年9月第1版第1次印刷
开 本 271毫米×390毫米 1/8
印 张 56
字 数 227千字
书 号 ISBN 978-7-80501-551-4
定 价 799.00元
质量监督电话 010-58572393
责任编辑电话 010-58572632

前言

枚举、筛选、清点、分类。安伯托·艾柯（Umberto Eco）曾用一整部书来阐释名单及其无尽的可能与纷繁的变化。在他看来，编制名单是学习和理解事物、建立次序、形成概念的重要方式之一，人们借此掌握方法，求得真知。

这份“20世纪最杰出摄影师”的名单也不例外：这些名字之所以被放在一起，完全是出于向读者展示20世纪以来摄影发展全貌的愿望。当然，依照艾柯的思路，还不免一些难以言喻的理由。这些摄影大师背景各异、经历丰富，他们里程碑式的艺术成就并不局限于摄影的范畴，还影响到更为广泛的视觉艺术领域。20个名字即20个重要的节点，许多历史性的时刻也因此永恒。

这份名单会不会有失偏颇？见仁见智。但是，如若不先研究曼·雷那异乎寻常的作品，当艺术家拿起相机，又该怎样去理解它的意义（本质的适应性、实际价值和科技价值）？如若不了解沃克·埃文斯和玛格丽特·伯克-怀特，又当如何把握社会纪实摄影的精髓？有哪个人像摄影师能够忽视奥古斯特·桑德的时代影像？又会有谁在探索人类情和欲的不同维度时，忽略了罗伯特·梅普尔索普？如若不反复揣摩罗伯特·卡帕或是詹姆斯·纳赫特韦的作品，又有哪个战地摄影师会去近距离拍摄激战现场，以追求照片的叙事性和震撼力。

这些摄影师的视角如今已成为我们观看世界的一种方式。我们在亨利·卡蒂埃-布列松拍摄的那些昭示未来、卓越而隽永的照片中学会观察世界；我们紧跟着罗伯特·杜瓦诺和艾略特·厄威特的脚步，看着那些幽默、讽刺的照片，时而轻盈时而沉重，真希望现实就是他们拍摄的那样；我们迷失在威廉·克莱因照片中的都市街头，却在加布里埃尔·巴西利科那明朗静谧的图像中恢复了平静；如果我们仍能了解不同群落与集体的时代意义，那真应该感谢塞巴斯蒂奥·萨尔加多，是他拍摄了那些如史诗般气势恢宏的照片。

在此名单上的每一位摄影大师，以及他们每个人对媒介的贡献都代表了一个先锋时刻、一种观看之道。彼得·林德伯格和赫伯·瑞茨开创了时尚摄影的新思路；赫尔穆特·纽顿和荒木经惟对梦想与堕落做出了全新阐释；马里奥·贾

克梅里则在照片中融合了那些诗情画意的往昔回忆。当谈到旅行摄影，我们便会不由自主地想起史蒂夫·麦凯瑞在亚洲之行中那卓尔不群的视觉手记；但凡日常仪式化行为的参与者，都会在马丁·帕尔有如当代世俗壁画的照片中发现自己的影子。

本书的这份名单列出了20位摄影师的名字，也展现出不同的观看视角，意在向读者提供一种工具，以便他们理解摄影实践的宝贵价值。对时而精致时而诗性的现代生活来说，摄影是一种通用语言。

这份名单还有另一个作用：它还可能催生其他的名单，用以罗列那些尚未被发掘、被研究、被注意的艺术家。艾柯告诉我们：荷马在撰写史诗《伊利亚特》时，他并不知道希腊勇士的确切数量，也不知道他们的名字，最后他只能列出“船只名单”。尽管荷马的名单极长也极细致，但与实际的船只数量仍有差距，而且也无法全面地描绘出希腊海军的实力。“起初他试着用比喻来描述这种场景：那大片的人潮，兵甲耀日，有如一场烧遍森林的大火，又像一群风驰电掣般地飞过苍穹的雁、鹤。但他始终没有找到一个合意的比喻，于是他求助缪斯：‘请告诉我！哦，奥林匹斯的缪斯，无所不知的女神，狄安娜的领导者和指引者。我无法一一列出勇士的姓名，即使我有十根舌头、十张嘴巴。’所以他打算仅举出船长和船只的名称……。这似乎是一条捷径，但却是一条花了350节诗才‘走完’的捷径。显然，这张名单是有限的（无需提起其他的船长和船只），但由于他无法确切地说明每个首领麾下有多少人，因此他所暗示的勇士数量仍是无限的。”

这类名单，内容是开放的，就像存货清单那样，只简单地以“等”结尾，意味着该张名单仍有无尽的变化和可能性。“等”这个字用在这里其实非常恰切，它代指一切可能且有足够资格，却最终并未入选的名字；代指一切尚未被关注的摄影实践——还有另一份名单有待编制。

——亚历山德拉·莫罗
(Alessandra Mauro)

目 录

7	前言
8	荒木经惟
30	加布里埃尔·巴西利科
52	玛格丽特·伯克-怀特
74	罗伯特·卡帕
96	亨利·卡蒂埃-布列松
118	罗伯特·杜瓦诺
140	艾略特·厄威特
162	沃克·埃文斯
184	马里奥·贾克梅里
206	威廉·克莱因
228	彼得·林德伯格
250	曼·雷
272	罗伯特·梅普尔索普
294	史蒂夫·麦凯瑞
316	詹姆斯·纳赫特韦
338	赫尔穆特·纽顿
360	马丁·帕尔
382	赫伯·瑞茨
404	塞巴斯蒂奥·萨尔加多
426	奥古斯特·桑德
448	参考文献

摄影 的 殿堂

[意] 罗伯托·科赫 编著
薛非寒 王占华 宋旷达 译

版权声明

Grandi Fotografi- First published 2012 by Contrasto
photographs copyright © 2012 the photographers
texts copyright © 2012 Contrasto
All rights reserved under International Copyright Conventions.
No part of this book may be reproduced in any form
whatsoever without written permission from the publisher.

图书在版编目（CIP）数据

摄影的殿堂 / [意] 科赫编著；薛非寒，王占华，
宋旷达译. — 北京：北京美术摄影出版社，2013.9
ISBN 978-7-80501-551-4

I. ①摄… II. ①科… ②薛… ③王… ④宋… III.
①摄影集—世界—现代 IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第138260号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-3972

责任编辑：董维东

助理编辑：马步匀

责任印制：彭军芳

封面设计：赵 钰 张 迪

摄影的殿堂

SHEYING DE DIANTANG

[意] 罗伯托·科赫 编著 薛非寒 王占华 宋旷达 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

版 次 2013年9月第1版第1次印刷

开 本 271毫米×390毫米 1/8

印 张 56

字 数 227千字

书 号 ISBN 978-7-80501-551-4

定 价 799.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572632

**GRANDI
FOTO
GRAFI
摄影的殿堂**

目 录

7	前言
8	荒木经惟
30	加布里埃尔·巴西利科
52	玛格丽特·伯克-怀特
74	罗伯特·卡帕
96	亨利·卡蒂埃-布列松
118	罗伯特·杜瓦诺
140	艾略特·厄威特
162	沃克·埃文斯
184	马里奥·贾克梅里
206	威廉·克莱因
228	彼得·林德伯格
250	曼·雷
272	罗伯特·梅普尔索普
294	史蒂夫·麦凯瑞
316	詹姆斯·纳赫特韦
338	赫尔穆特·纽顿
360	马丁·帕尔
382	赫伯·瑞茨
404	塞巴斯蒂奥·萨尔加多
426	奥古斯特·桑德
448	参考文献

前言

枚举、筛选、清点、分类。安伯托·艾柯（Umberto Eco）曾用一整部书来阐释名单及其无尽的可能与纷繁的变化。在他看来，编制名单是学习和理解事物、建立次序、形成概念的重要方式之一，人们借此掌握方法，求得真知。

这份“20世纪最杰出摄影师”的名单也不例外：这些名字之所以被放在一起，完全是出于向读者展示20世纪以来摄影发展全貌的愿望。当然，依照艾柯的思路，还不免一些难以言喻的理由。这些摄影大师背景各异、经历丰富，他们里程碑式的艺术成就并不局限于摄影的范畴，还影响到更为广泛的视觉艺术领域。20个名字即20个重要的节点，许多历史性的时刻也因此永恒。

这份名单会不会有失偏颇？见仁见智。但是，如若不先研究曼·雷那异乎寻常的作品，当艺术家拿起相机，又该怎样去理解它的意义（本质的适应性、实际价值和科技价值）？如若不了解沃克·埃文斯和玛格丽特·伯克-怀特，又当如何把握社会纪实摄影的精髓？有哪个人像摄影师能够忽视奥古斯特·桑德的时代影像？又会有谁在探索人类情和欲的不同维度时，忽略了罗伯特·梅普尔索普？如若不反复揣摩罗伯特·卡帕或是詹姆斯·纳赫特韦的作品，又有哪个战地摄影师会去近距离拍摄激战现场，以追求照片的叙事性和震撼力。

这些摄影师的视角如今已成为我们观看世界的一种方式。我们在亨利·卡蒂埃-布列松拍摄的那些昭示未来、卓越而隽永的照片中学会观察世界；我们紧跟着罗伯特·杜瓦诺和艾略特·厄威特的脚步，看着那些幽默、讽刺的照片，时而轻盈时而沉重，真希望现实就是他们拍摄的那样；我们迷失在威廉·克莱因照片中的都市街头，却在加布里埃尔·巴西利科那明朗静谧的图像中恢复了平静；如果我们仍能了解不同群落与集体的时代意义，那真应该感谢塞巴斯蒂奥·萨尔加多，是他拍摄了那些如史诗般气势恢宏的照片。

在此名单上的每一位摄影大师，以及他们每个人对媒介的贡献都代表了一个先锋时刻、一种观看之道。彼得·林德伯格和赫伯·瑞茨开创了时尚摄影的新思路；赫尔穆特·纽顿和荒木经惟对梦想与堕落做出了全新阐释；马里奥·贾

克梅里则在照片中融合了那些诗情画意的往昔回忆。当谈到旅行摄影，我们便会不由自主地想起史蒂夫·麦凯瑞在亚洲之行中那卓尔不群的视觉手记；但凡日常仪式化行为的参与者，都会在马丁·帕尔有如当代世俗壁画的照片中发现自己的影子。

本书的这份名单列出了20位摄影师的名字，也展现出不同的观看视角，意在向读者提供一种工具，以便他们理解摄影实践的宝贵价值。对时而精致时而诗性的现代生活来说，摄影是一种通用语言。

这份名单还有另一个作用：它还可能催生其他的名单，用以罗列那些尚未被发掘、被研究、被注意的艺术家。艾柯告诉我们：荷马在撰写史诗《伊利亚特》时，他并不知道希腊勇士的确切数量，也不知道他们的名字，最后他只能列出“船只名单”。尽管荷马的名单极长也极细致，但与实际的船只数量仍有差距，而且也无法全面地描绘出希腊海军的实力。“起初他试着用比喻来描述这种场景：那大片的人潮，兵甲耀日，有如一场烧遍森林的大火，又像一群风驰电掣般地飞过苍穹的雁、鹤。但他始终没有找到一个合意的比喻，于是他求助缪斯：‘请告诉我！哦，奥林匹斯的缪斯，无所不知的女神，狄安娜的领导者 and 指引者。我无法一一列出勇士的姓名，即使我有十根舌头、十张嘴巴。’所以他打算仅举出船长和船只的名称……”。这似乎是一条捷径，但却是一条花了350节诗才“走完”的捷径。显然，这张名单是有限的（无需提起其他的船长和船只），但由于他无法确切地说明每个首领麾下有多少人，因此他所暗示的勇士数量仍是无限的。”

这类名单，内容是开放的，就像存货清单那样，只简单地以“等”结尾，意味着该张名单仍有无尽的变化和可能性。“等”这个字用在这里其实非常恰切，它代指一切可能且有足够资格，却最终并未入选的名字；代指一切尚未被关注的摄影实践——还有另一份名单有待编制。

——亚历山德拉·莫罗
(Alessandra Mauro)

ARAKI

荒木经惟

第8页

选自《冬恋》(Love in Winter)

“女人的神秘与妖艳对我有无穷的吸引力。她们时而像女神在上，时而又堕入风尘。她们有无数复杂的面貌，从不会让我感到乏味。要说有什么东西能让我毫不厌倦地拍下去，那无疑就是女人了。”

上图

选自《天使祭》(Angel's Festival)

“花是活物，但它们会凋零，正因如此它们才会把我迷住：看到它们逐渐凋谢，我感受到的是一种撩人的情怀。”

荒木经惟

荒木的摄影有一个极度原始的内核。这个始终悸动着的内核，通常来说，都植根于一个人的童年时代。正如他所说，“一切都是由你长大的地方决定的。”对荒木而言，那个地方便是东京，他工作和生活的情感中心。顺着他的根和个人经历挖掘得再深一点，荒木将这个地点锁定在三之轮，东京市中心以北的一个工薪阶层住宅区，他出生的地方。三之轮有一座净闲寺，没有家人的妓女死后就被葬在那里。荒木常去那儿玩耍，而这座寺庙则在他身上留下了不可磨灭的印记：“我就是这样了解到欲望、生命和死亡都是连结在一起的。这个概念在我的内心留下了一个永久的烙印。那里就是我的东京的中心地带，一个生与死比肩共存的地方。”

荒木是最具挑衅意味、最无视道德约束，同时也是最受追捧的日本摄影师之一，全世界的收藏家都对他的作品垂涎三尺。情爱，以其诸多形式和样貌——爱情、激情、渴求、欲望、失落——成为荒木艺术创作背后最根本的冲动之一。模特轻妙挑逗的身体、女人的面孔、女性私密之处雕塑般的存在感、日本的天空、东京的夜生活、各种食物的物质密度，以及肥厚的花朵的浓郁色调，是他诗性的世界里常常出现的一些主题。在这个世界里，摄影是将欲念和神圣融合在一起的稍纵即逝的爱的行为。在跳动着的内核的驱动下，荒木所拍摄的无数的画面无非是他为自己的视觉小说写下的一篇又一篇的手稿：“当我按下快门的时候，我收集到了很多的小点，这些小点聚拢在一起，又变成了线，而这些线则组成了生活的全貌。”

荒木是一个戏剧化的、无法无天的、颠覆传统的另类——这个破坏分子在现实身后紧追不放，对他来说，非凡与平庸根本就是一回事。他随身带着的相机就像一张饥肠辘辘的血盆大口，随时准备猛扑上去，将牙齿深深陷入现实之中。他这么做不是为了讲述现实中的故事，而完全是为了表达他对生活的个人情感。还是小学生的时候，他拍了人生中的第一张照片，不过要到20世纪60年代后期，他才开始把自己当成一个摄影师。一开始，没人愿意发表他的作品。厌倦了与出版商无休无止、毫无建树的会面，他决定单打独斗，追求属于自己的艺术自由。在一台复印机的帮助下，他自主出版了第一本画册：《复印影集》（*Xeroxed Photo Albums*），并把它们送给了自己的朋友、同行，以及从电话簿上随意挑选的陌生人。1971年，《感伤之旅》出版了，这本画册作为荒木内容最激烈的作品之一，满是他与心爱的妻子阳子在蜜月旅行期间拍摄的亲密且诗意的照片。这本书无疑是爱

的行为。荒木一手包揽了设计和编辑的工作，并将这本书当作自己摄影师职业生涯开始的标志。

一年以后，荒木离开了供职的电通广告公司，成为全职摄影人。继一开始的几本画册出版之后，数以百计的出版物、作品目录、专著接踵而至——这一本接一本的出版物，既标注着他的职业历程也讲述着他的创作经历。

在荒木的世界里，女人是中心。她们不仅仅是他的缪斯，对他来说，她们还是某种精神的向导，某种强大而神秘的存在，引导着他探寻女性肉体与抽象的本质。荒木褪掉模特们的衣服，把她们绑缚起来，将她们变成欲望的对象，但同时仍保留着她们的神秘感和隐约透露出来的独立精神。他在模特身上施以紧缚（Kinbaku），一种源自日本传统结绳技艺的绳缚艺术（Shibari），然后再为她们拍摄照片。用艺术家自己的话来说，“我把女人们的身体绑住，因为我知道我不能绑住她们的灵魂。能被绑住的，只有现实中的身体。将绳索环绕在女人身上就像用双臂抱住她们。”

日本的传统和视觉文化深深地影响了荒木的艺术想象力。荒木用他给模特们拍摄的肖像重现并发扬了传统的春画，一种可以追溯到江户时代（1603~1867）的风俗版画。他拍摄的画面，可以分裂成一种极端现代的露骨和一种远古诗性的敏感，它们是对长存于日本传统艺术中的，却为现代社会所少见的愉悦之再发现。只不过，撇开艺术传统不谈，荒木的摄影是他在这个世界存在的最为核心的内容。不管是通过女体抑或花朵表现出来的象征性的力量，还是在东京街头抓拍的肖像，或者是黑白的天空那神秘莫测的深意，每一张照片都是荒木创造出来的自己的副本。

荒木把摄影当作一个感伤的旅程，婚姻亦是如此。他自己的婚姻生活以一曲温馨动人的赞美诗《冬之旅》（*Winter Journey*）当作了结。在这本书里，荒木描绘了妻子去世后留下的爱的空洞。正如艺术家在特拉维斯·克洛泽（Travis Klose）的纪录片《迷色》（*Arakimentari*）中说的那样，“阳子去世后，差不多有一年，我除了从阳台上拍天空，别的什么都没拍。你看得出它们跟一般拍云的照片有多么不同吧？它们全都带着人生的忧郁。这就是为什么摄影是一个感伤的旅程。”

香织, 2008年

“当我在女人身上施以紧缚时，就算我跟她并不熟，也要尽量和她保持亲密的合作关系。女性身体造型的变化令我着迷。不仅是身体上发生的变化，还有我与模特间亲密感所造成的相互关系的变化。此外，我不喜欢距离太近的特写镜头，靠得近未必看得清。保持一定的身体距离反而能让你以其他方式靠得更近。拍花卉的时候也是一样。摄影是我用来诠释生活和女性的手段。”

在日本传统的紧缚艺术中，艺术家常常用绳子塑造女性的身形。绳子变成创作的工具，而女性的身体既是画布。不过，绳结并非荒木经惟唯一的创作手法。他还利用构图、光线、背景和黑白色

调的对比创作。绳子绕过模特肤色白皙的肢体，精巧的构图和细腻的黑白影调更加凸显女性的魅力。但是，模特颈上的绳索还是悄悄地打破了构图的优雅与平衡感，将一种神秘的、难以名状、甚至有一丝危险的元素注入了画面。而模特更是在镜头前举起双臂，将自己坦承在观众的视线之下，玩起了角色扮演。

绳索的物质性和模特纤细身体的光滑质感形成诱惑性的反差，而她脖子上的结所象征的束缚与她直视镜头的眼神则形成另一组反差，魅惑却没有一丝屈从的意味。