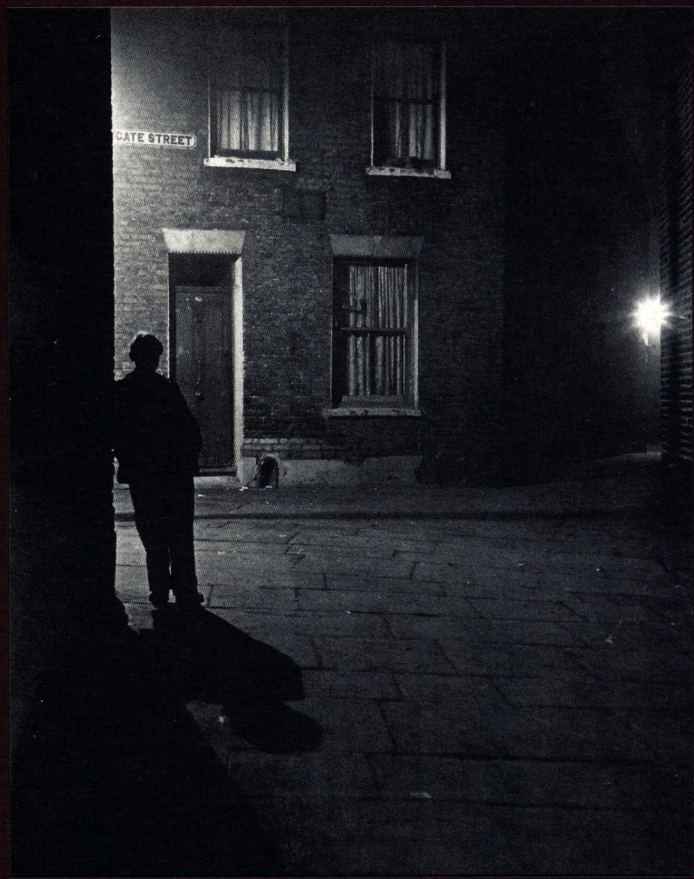

城市表情

顾
铮

上海人民美術出版社

从 19 世纪到 21 世纪的都市摄影

城市表情

顾铮

上海人民美術出版社

图书再版编目 (CIP) 数据

城市表情——从 19 世纪到 21 世纪的都市摄影 / 顾铮编著.

-- 上海: 上海人民美术出版社, 2020.4

ISBN 978-7-5586-1478-1

I . ①城… II . ①顾… III . ①摄影集

—世界—现代 IV . ① J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 248085 号

出品人: 顾 伟

统 筹: 邱孟瑜

城市表情

——从 19 世纪到 21 世纪的都市摄影

编 著 ... 顾 铮

责任编辑 ... 张 璿

技术编辑 ... 齐秀宁

设 计 ... 刘昊星 FINESTHEORY

编辑助理 ... 朱卫锋

排版制作 ... 顾 静 孙俊国

审 读 ... 张柏如

出版发行 ... 上海人民美术出版社

印 刷 ... 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本 ... 787 × 1092 1/16 23.75 印张

印 数 ... 0001-5000

版 次 ... 2020 年 4 月第 1 版

印 次 ... 2020 年 4 月第 1 次

ISBN 978-7-5586-1478-1

定 价 ... 198.00 元

上海长乐路 672 弄 33 号 邮编 200040 电话 021-54044520 网址 www.shrmms.com

目录

写在前面的话

摄影与都市

旧巴黎影像百科的编纂者
——欧仁·阿杰 12

新兴纽约的观察者
——阿尔弗雷德·斯蒂格里茨 20

为都市人造像
——奥古斯特·桑德 28

夜巴黎的闯入者
——布拉塞 36

20世纪30年代的伦敦众生相
——比尔·布兰特 46

一个先锋艺术家眼中的莫斯科
——亚历山大·罗德钦科 56

巴黎“惊异之美”的炼金术师
——曼·雷 66

纽约的“肖像摄影师”
——贝雷尼斯·阿波特 76

照亮“裸城”纽约的“阿拉丁神灯”
——维基 84

从马德里到武汉
——罗伯特·卡帕 94

纽约地铁中的偷窥者
——沃克·埃文斯 106

献给纽约“城中之城”的《哈莱姆文献》
——阿伦·西斯金 116

巴黎的“决定性瞬间”
——亨利·卡蒂-布烈松 126

纽约街头的都会牧歌
——海伦·莱维特 136

巴黎纽约“双城记”
——安德烈·柯特兹 146

“丑陋的”都市现实
——丽赛特·莫德尔 158

塞纳河边的“左岸之恋”
——埃德·凡·德·埃尔斯肯 168

“布拉格诗人”
——约瑟夫·休德克 178

在都市这个影像实验室里
——哈里·卡拉汉 190

彩色的“大苹果”纽约
——恩斯特·哈斯 200

“被人忽略是人生不可多得的优待”
——索尔·雷特 210

“自然的眼光，偶然的真实”
——罗伯特·弗兰克 218

纽约的喧哗与骚动
——威廉·克莱因 230

与迷宫匹兹堡的影像格斗
——尤金·史密斯 242

摄影史的“搅局者”
——维维安·麦尔 252

来自边缘的都市表情
——黛安娜·阿巴丝 266

现代都市生活的荒谬图景
——加里·维诺格兰特 276

捡拾都市中的自我
——李·弗里德兰德 286

现代都市生活的叛逆者
——南·哥尔丁 298

都市：“照片的海，照片的森林”
——森山大道 306

作为风景的现代都市
——托马斯·施特鲁特 316

世纪末东京物语
——荒木经惟 324

上海街头的梦游者
——陆元敏 336

沉默的饶舌
——朱浩 344

“格是阿拉格上海！”（“这是我们的上海！”）
——“鸟头小组” 350

视觉记忆与城市空间
——曾力的北京上海双城记 362

逡巡于日常的光影中
——沈浩鹏的街头摄影 368

参考书目

城市表情

顾
铮

上海人民美術出版社

街头，永远开放的画廊

“城市表情”历久弥新，妙在影像的解读同步了世界城市化进程的脉搏！

林路（上海师范大学教授）

这是一部精粹的摄影与都市的文化“共生”史与镜像史，也是历史图像学研究关注的重要论域。一个多世纪以来的都市红尘，众多摄影家的梦想与光荣，这是一扇通向都市灵魂与人性欲望的摄影之窗。

李公明（广州美术学院教授）

摄影发端于现代都市，反过来，又参与建构、型塑了都市文化。从某种意义上说，都市问题，就是摄影问题；摄影问题，同样也是都市问题的视觉化书写。本书自摄影史与全球都市版图分布特点双重视角，通过典型案例，呈现出自摄影术发明以来，都市与摄影之间既天然又暧昧的纠葛怨怼关系。这是理解当代摄影问题的出发点，也是归宿。

晋永权（《大众摄影》杂志主编）

上海人民美术出版社
微信公众号

上海人民美术出版社
天猫旗舰店

建议上架：艺术/人文/摄影

ISBN 978-7-5586-1478-1

定价：198.00 元

从 19 世纪到 21 世纪的都市摄影

城市表情

顾铮

上海人民美術出版社

复旦大学新闻学院教授，复旦大学信息与传播研究中心研究员，复旦大学视觉文化研究中心副主任。1998年毕业于日本大阪府立大学人类文化研究科比较文化研究专业，获学术博士学位。曾任第56届世界新闻摄影比赛终评评委。2017—2018年度哈佛燕京访问学者。2019年德国海德堡大学第九届中国艺术史海因茨·葛策杰出客座教授(9th Heinz Götze Distinguished Visiting Professor of Chinese Art History)。曾获得中国摄影金像奖(理论评论)(2001年)及第一届沙飞摄影奖学术奖(2007年)。著有专著多部，并在国内外策划多个摄影展览。

顾 铮

写在前面的话

增补新版说明

顾铮

《城市表情》要出增补第三版了。一本书可以出到第三版，说明它在一定程度上受到了读者的厚爱，也在一定程度上肯定了作者的努力，这也算是对作者的一种嘉奖。当然，我也更愿意把这种厚爱与肯定看成是对于我过去相当长一段时间为提倡都市摄影所做的努力的鼓励。

深切感谢增补第三版的责任编辑、上海人民美术出版社张瓊女士的可称坚忍不拔的督促与具体编辑工作。没有她如和煦春风般的循循善诱，我就没有勇气再次面对此书，也不可能鼓起勇气为本书作一些增补，那么今天我们就不会看到这本书的新版。在此还要再次强调的是，如果没有来自读者的对于本书的持续鼓励与肯定，以我的懒惰与见异思迁的习性，要始终保持对于摄影如何表征城市的兴趣会有点困难，因为我还有一些其他一直感兴趣的事要做，感兴趣的文章要写。这么看来，所有这些内因外因，于我这个比较懒散的人来说，非常重要。

20多年前，当我开始以刊物连载的方式展开此书写作的时候，有关城市摄影的讨论与出版还没有像今天这么热门，可供接触的资料也没有今天这么方便。而在当时我留学的日本，却似乎已经过了这个热闹的坎。不过，因为一直不肯放弃摄影，我在因为学业而不能全身心地投入摄影的时候，却找到了以书写摄影与城市之间关系的方式来过一种另类的摄影之瘾，这是何其幸福与幸运。

摄影与城市究竟是一个什么样的关系，其实并无定说。而且，作为学说的“说”是一回事，作为具体实践的摄影创作又是另外一回事。但我们可以肯定的是，世界各国摄影家们对于都市生活的关注与热情，从过去 180 年的摄影发展历史看，却从来没有衰退过，而且可以说这种热情是有增无减，与时俱进。在与摄影的历史几乎相当的城市化进程中，城市的形态有了许许多多的变化与创新，而通过对于城市的探索而获得动能与刺激的摄影，其语言与风格的变化与创新，也是日新月异地发生着变化。只要在这地球上作为人类的生存方式的城市还有存在与发展的可能与理由，寄生于城市的存在与发展的摄影，就不愁没有探索、展示与发展自身的可能。这是摄影的幸运。

愿我们一起保持关注。

顾铮 2019 年 10 月 12 日

摄影与都市

顾铮

1839年，法国人达盖尔发明了摄影术，与此同时，西方社会也正好经历着都市化的过程，大量的人口开始向都市移动、集中。比如纽约，1890年的人口为250万，而到了1920年，人口已经增加到560万。而都市里的产业结构也发生了巨大变化。我们也许可以这么说，摄影从其诞生之日起就与西方的都市发展与变化过程具有一种宿命的关系。

都市化与现代都市生活肯定要改变生活于都市中人的生活方式、伦理价值观、知觉方式与心理状态。从乡村转到都市，以往悠长的、整段时间的生活方式注定要被匆忙的都市生活切割得支离破碎、七零八落。正如德国社会学家齐奥尔格·西美尔在其名篇《大都会与精神生活》中所指出的：“都会性格的心理基础包含在强烈刺激的紧张之中，这种紧张产生于内部和外部刺激快速而持续的变化。”^①都市生活所创造的心理状态以瞬间印象为主，是以“快速转换的影像、瞬间一瞥的中断与突如其来的意外感”^②所构成的一种心理状态。处于这种心理状态下的都市感受与都市形象所表现与呈现的重任，由摄影来担任也许是再合适不过了。摄影的观看方式与生俱来地就具备片段性、偶然性，而这种观看特点决定了摄影义不容辞地负有映照现代都市的样貌、反映现代都市的变化、表达生活于都市中的内心感受与探索现代都市的本质义务。而对于现代都市一日千里的快速变化，也只有具备高度机动性的摄影具有一种涵盖其变化的可能性。通过对书中

几十个摄影家的都市摄影实践的了解，我们可以毫不勉强地得出这种结论：摄影是一种都市的媒介。从某种意义上说，发明摄影以来的160多年，摄影文化其实在很大部分是依托了都市文化的成熟与丰富才得以发展得丰富多彩的。可以毫不夸张地说，对摄影来说，都市就是它的命脉所系。摄影所发现的都市的丰富性，有些只能说是因为摄影特殊的呈现方式才有可能令我们对都市产生一种熟悉而又陌生的亲切感。

实际上，摄影与都市就是处在这么一种相互依赖、相互需要、相互促进、相互竞争的复杂的互动关系之中。都市需要一种包含了人的精神的物质手段来记录、来呈现都市本身的变化发展；而摄影也从呈现都市的充满戏剧性的飞速变化中获得了一种真正意义上的存在价值，并且极大地拓展了自己的视觉可能性，在表现都市生活的同时也丰富了自身。通过摄影，人们既发现了都市的本质、时代的无意识，同时也发现了摄影的本质。通过以都市为对象的观看，摄影从都市的活力获得了一种不间断的能量补充，获得了一种不断更新自身的可能性，因而也获得了一种真正的生命力。因为都市在变，作为都市媒介的摄影不可能不变。而都市，也因为摄影的存在，其自我意识越来越强烈，它为摄影而丰富、而妩媚、而魅惑。在这种相互关系中，摄影与都市形成了一种“共生”关系。而在这种丰富多彩的都市摄影实践中，摄影家则发现了都市的许多只有摄影才能发现的特点，确认了摄影在都市生活中的角色与地位，同时也确认了摄影家自身在都市中的地位与身份。在与都市的对话中，摄影家发现自身，发现都市与自身的关系，并且把这种发现与我们分享。

美国形式主义摄影批评家约翰·沙考夫斯基将摄影的功能分为两类：一类是“镜子”的功能，另一类是“窗子”的功能。所谓“镜子”，可以说是摄影家通过摄影这种表达方式反观自身，而“窗子”则可以看成是通

过摄影这种观看方式为人们了解世界打开了一扇窗子。如果我们把这种比喻套用到都市摄影中，我们可以从整个 20 世纪许多摄影家的实践中发现，都市摄影为我们了解都市开辟了这么两种途径。我们既可从摄影家为我们打开的都市摄影这个“窗子”看到都市的外部形态以及都市社会形态的种种现实变化，也可从都市摄影这面“镜子”观察摄影者面对都市所产生的心理反应。所以，我们可以把都市摄影粗略地分为表现（“镜子”）与记录（“窗子”）这两个方面。当然，这种分类仍然只是一种权宜之计，因为实际上这两个方面难以截然分开。更经常的情况是，表现中有记录，记录中有表现，实际上只是哪一个比重更大一些的问题。但是，不管是表现还是记录，绝大多数摄影家都要从都市获得素材、获得灵感、获得激情，并最终获得表现都市的自由与欢悦。

本书介绍的是包括了从 19 世纪末到 21 世纪初的 30 余位各国摄影家的都市摄影实践。他们之中既有像阿杰这样的以纯粹记录都市全部细节为己任的摄影家；也有像桑德这样的通过为都市中人造像来聚焦都市生活形态的摄影家，既有像克莱因这样的以都市为自己的感情宣泄对象而在与都市的对抗中形成了自己风格的摄影家，也有像荒木经惟这样只把都市看成是一个欲望发生装置而始终在以摄影与之调情的摄影家。通过对这些观念、手法、风格各异的摄影家的了解，我希望读者能够发现，原来摄影是一种与活生生的现实有着如此亲和力的媒介；原来摄影是一种具有如此丰富表现力的视觉手段，而从此能够经常地将摄影与人类社会的各种实践联系在一起思考，就像这本书把摄影与现代都市生活联系在一起展示一样，从而获得对摄影这个“城市观看与表现的媒介”的全新理解。如果能够达到这个目的，则是对我长期以来的摄影写作的最好鼓励。

①齐奥尔格·西美尔，费勇等译，《时尚的哲学》，文化艺术出版社，北京，2001年，P186

②同上书，P187

目录

写在前面的话

摄影与都市

旧巴黎影像百科的编纂者
——欧仁·阿杰 12

新兴纽约的观察者
——阿尔弗雷德·斯蒂格里茨 20

为都市人造像
——奥古斯特·桑德 28

夜巴黎的闯入者
——布拉塞 36

20世纪30年代的伦敦众生相
——比尔·布兰特 46

一个先锋艺术家眼中的莫斯科
——亚历山大·罗德钦科 56

巴黎“惊异之美”的炼金术师
——曼·雷 66

纽约的“肖像摄影师”
——贝雷尼斯·阿波特 76

照亮“裸城”纽约的“阿拉丁神灯”
——维基 84

从马德里到武汉
——罗伯特·卡帕 94

纽约地铁中的偷窥者
——沃克·埃文斯 106

献给纽约“城中之城”的《哈莱姆文献》
——阿伦·西斯金 116

巴黎的“决定性瞬间”
——亨利·卡蒂-布烈松 126

纽约街头的都会牧歌
——海伦·莱维特 136

巴黎纽约“双城记”
——安德烈·柯特兹 146

“丑陋的”都市现实
——丽赛特·莫德尔 158

塞纳河边的“左岸之恋”
——埃德·凡·德·埃尔斯肯 168

“布拉格诗人”
——约瑟夫·休德克 178

在都市这个影像实验室里
——哈里·卡拉汉 190

彩色的“大苹果”纽约
——恩斯特·哈斯 200

“被人忽略是人生不可多得的优待”
——索尔·雷特 210

“自然的眼光，偶然的真实”
——罗伯特·弗兰克 218

纽约的喧哗与骚动
——威廉·克莱因 230

与迷宫匹兹堡的影像格斗
——尤金·史密斯 242

摄影史的“搅局者”
——维维安·麦尔 252

来自边缘的都市表情
——黛安娜·阿巴丝 266

现代都市生活的荒谬图景
——加里·维诺格兰特 276

捡拾都市中的自我
——李·弗里德兰德 286

现代都市生活的叛逆者
——南·哥尔丁 298

都市：“照片的海，照片的森林”
——森山大道 306

作为风景的现代都市
——托马斯·施特鲁特 316

世纪末东京物语
——荒木经惟 324

上海街头的梦游者
——陆元敏 336

沉默的饶舌
——朱浩 344

“格是阿拉格上海！”（“这是我们的上海！”）
——“鸟头小组” 350

视觉记忆与城市空间
——曾力的北京上海双城记 362

逡巡于日常的光影中
——沈浩鹏的街头摄影 368

参考书目

旧巴黎影像百科的编纂者

—— 欧仁·阿杰

阿杰，1927，阿波特摄

1920年11月的某一天，时任巴黎历史博物馆美术部部长的保罗·莱昂收到了一个叫欧仁·阿杰（Eugene Atget, 1857—1927）的人寄来的一封信。

在这封信中，阿杰这样告诉莱昂：

“在过去20年里，出自一种难以抑制的强烈愿望，我一直以8英寸×10英寸规格干版底片的形式，把艺术性地收集记录从16世纪到19世纪为止存在于旧巴黎街头的
所有杰出建筑物的照片作为自己的工作。这些照片还包括了旧旅馆，深具历史价值、
引发人们好奇心的房屋；优美的门厅与大门、门心板、门楣；以前的喷泉；各个时期
的楼梯（木制的或是铸铁制的），以及包括巴黎圣母院等在内的所有教堂的内景（全
貌与细节）。这一艺术与记录的庞大收藏现在终于完成了，因此，我可以如实相告：
我已经拥有了整个的旧巴黎。”