

摄影观察丛书

街头摄影史

林路 著

A History
of Street
Photography

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

摄影观察丛书

街头摄影史

林路 著

A History
of Street
Photography

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑 余 谦
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学
内文设计 郑幼幼 祝羽正
封面设计 融象设计工作室
特邀编辑 傅为贫

图书在版编目 (CIP) 数据

街头摄影史 / 林路著. -- 杭州: 浙江摄影出版社,
2019. 8
(摄影观察丛书)
ISBN 978-7-5514-2544-5

I. ①街… II. ①林… III. ①摄影史—世界—现代 IV.
① J409. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 085122 号

摄影观察丛书

JIE TOU SHE YING SHI

街头摄影史

林路 著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路347号
邮编: 310006
电话: 0571-85151350
网址: www.photo.zjcb.com
制版: 杭州立飞图文制作有限公司
印刷: 浙江经纬印业有限公司
开本: 710mm × 1000mm 1/16
印张: 15.5
2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷
ISBN: 978-7-5514-2544-5
定价: 118.00元

本书用纸

护封: 巨圆纸业 / JY超感 浅米 / JY230QM
环衬: 巨圆纸业 / 浅美牛卡 / QM230NK
内文: 巨圆纸业 / 樱花书彩 米白 / IH110MB

目 录

序	1
一、街头摄影的历史源流	4
1. 源于使命感的街头摄影	6
2. 阿杰镜头中的老巴黎	11
3. 拉蒂格的魔幻街头	15
4. 街头摄影的目击力量	21
5. 街头夜色中的潜行者	27
二、五座城市的街头影像	32
1. 在罗马的古建筑中穿行	34
2. 徜徉在威尼斯的波光里	42
3. 绅士风度的伦敦街头	49
4. 天性浪漫多情的巴黎	55
5. 最热闹世俗荒原——纽约	62
三、街头摄影的大师们	72
1. 戴维森：从布鲁克林帮起步	74
2. 吕布：独有的中国情结	79
3. 寇德卡：孤独的流浪者	84
4. 比肖夫：在街头寻找美丽	89
5. 卡蒂埃-布勒松：街头独步者	93
6. 维诺格兰德：一生在路上	97
7. 德巴东：内向的街头猎影者	104
8. 肖尔：街头的观看者	111

四、与城市休戚与共的心灵	118
1. 一位摄影家的两座城市	120
2. 在街头收藏纪念品	126
3. 关注一点和不断漂移	133
4. 街头色彩的诱惑力	139
5. 默默无闻的大师级人物	146
五、另类张扬的街头摄影	152
1. 从弗兰克到克莱因	154
2. 弗里德兰德和迪科西亚	160
3. 入木三分的街头入侵者	164
4. 类型学和后纪实摄影	173
六、发生在亚洲街头的故事	178
1. 以东京街头为例	180
2. 以上海街头为例	190
3. 外国摄影家镜头中的中国街头	204
七、换一个角度看街头摄影	212
1. 透过橱窗的欲望光影	214
2. 令人嫉妒的街头之吻	222
3. 街头幽灵般的猫和狗	230
八、街头摄影的转折点	238
结语：街头摄影的转折点	240

序

街头摄影始于摄影的诞生期，也恰好是城市的生长期。离开了城市，街头摄影也就无从谈起。词典上说：街头是指城市的大道，即两边有房屋、比较宽阔的道路。尽管城市的概念由来已久，古代的城市国家，一般又称为城邦。这些城邦一般以一个城市为中心，并由其周围的村社构成。大约在公元前 3000 至公元前 2500 年间，在“两河流域”下游就已经产生了这样的城邦。到公元前 8 世纪左右，古希腊诸城邦陆续形成，斯巴达和雅典在当时享有很高的声誉。可惜那时候还没有摄影，我们只能想象苏格拉底在街头雄辩的模糊身影，或者猜测最早的奥林匹克勇士们如何角逐在街边的竞技场上……

后来摄影的诞生，正好处于一个全球大规模都市化的进程中。都市化作为社会学的一个概念，是指社会经济、人口、生活方式等由农村型向都市型转化的过程。19 世纪的欧洲各国以及 20 世纪前期的美国，其主要的社会变迁内容之一就是都市化，生逢其时的摄影，不可能不对都市的巨大变化视而不见。尤其是城市的街头作为一个活色生香的舞台，更是摄影家不可或缺的施展“武艺”的空间。我们看到，一个个热衷于都市题材的摄影家行走在世界各地的街头巷尾，或是支起三脚架，放上沉重的座机，大张旗鼓地对都市场景“狂轰滥炸”，或是怀揣袖珍型相机，不露声色地猎取街头的“声色犬马”。他们以拍摄者对都市的强烈认同为前提，通过个人的视角，面对街头的芸芸众生，表达无所不在的都市人对都市生活的视觉感受。

其实摄影的诞生和普及，也是从都市街头开始的。我们在达盖尔摄于 1838 年、曝光约 15 分钟的著名影像《巴黎街景》中，看到了巴黎市中心大街上高楼错落，却难见行人的踪影——其中原委，我们将在下文细细解说。有一点是肯定的，不论是都市街头的观光

客，还是生活其中的市井人，只要一台相机在手，摄入镜头的画面一定是千姿百态、缤纷多彩的。于是，让我们一起跟随这些影像，穿街走巷，进入生活最丰富的舞台，在一百多年的历史 and 现实中流连忘返……

One

一、街头摄影的历史源流

1. 源于使命感的街头摄影

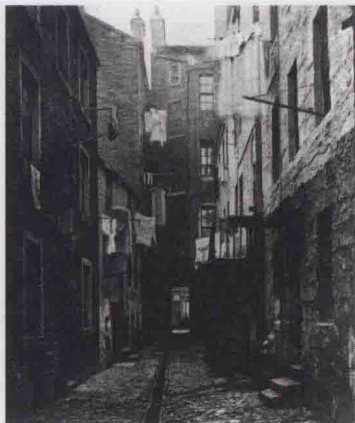
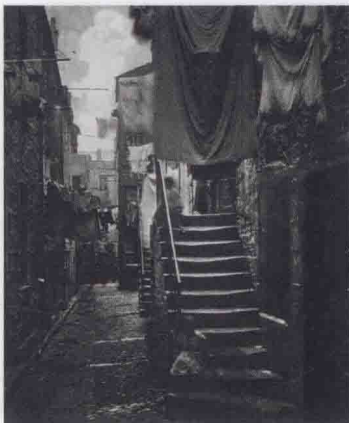
摄影史开篇的街头摄影，也许是不入流的。尽管从某种意义上说，用照相机直面街头的日常生活和都市风俗，曾是写实主义摄影流派中最有社会影响的一部分，然而，这样的街头拍摄在当时许多国家和地区被认为是不合时宜的，或者说是粗俗的。这大概和当时高艺术摄影派以及后来的画意摄影所形成的巨大氛围所笼罩的现实有关——因为街头不是“艺术”的，或者说是缺乏“诗意”的。同时，相对于静止的风光摄影或建筑摄影来说，富有动感的街头摄影的拍摄难度也更高一些，难以让早期的低感光度材料对街头的瞬间动态产生足够的“敏感”。即便如此，一些有个性的摄影家很早就认识到街头“摹本”的实际价值，从而将照相机镜头义无反顾地对准街头生活中被认为是“粗俗”的画面，留下了一批足以传世的佳作。这些摄影家通过摄影术的实际应用，力求证明 1856 年法国作家厄恩斯特·拉克说过的一段话：“照相术随处可用，它可以把我们人类社会生活中值得回忆的情景——我们的光荣，我们的欢庆，我们的灾难……一件件记录下来，并把它们遗留在历史档案中。”因为都市街头，原本就是一本摊开的人类发展史的宏大档案。

我们发现，早期的街头摄影师绝非为了一时的好玩才走上街头的，他们或多或少怀揣着宏大的愿望，想为这个城市的发展做些什么。比如，在这类早期关注街头日常生活事件的摄影家中，就有苏格兰的两位重要人物，托马斯·安南（Thomas Annan，1829—1887）和约翰·汤姆逊（John Thomson，1837—1921）。

我们看到，19 世纪城市面貌的改变给安南提供了创作机会，他怀着把即将消失且无法挽回的城区遗迹拍摄下来的愿望，在 1868 年接受了对格拉斯哥城中有名的欧洲最糟糕的贫民区的纪实摄影任务。这个街区后来因为这些照片的影响力而逐渐按城市复兴计划铺

左图：安南《哈尔街 193 号》

右图：安南《哈尔街 75 号》（1868）

盖石板地面，铲除野草。安南的作品被收在一本叫作《格拉斯哥的老场院和旧街道》的画册中。照片真实地展现了那些居住着贫困居民的狭窄、紊乱、肮脏的街区实况，也为指摘社会弊端的人们提供了图像事实，引起了不小的社会反响。

安南的影响是不可小视的。一百多年以后，德国摄影家托马斯·斯特鲁斯（Thomas Struth，1954— ）曾怀着深深的敬意，表达了他对安南早期实践的理解和推崇：“我所有的摄影观念大多表现人类是如何生存，我们如何生存，我如何生存，人们如何在一起共同生活——人类的整体。那是我核心的价值观：人类究竟是什么。这就是我相信的一切。我完全不相信现在所谓的后人类观念……对我而言，最重要的现象就是社会或历史中发生的变化。这种变化在紧密相关的物质世界中是显而易见的。在今天，所有变化都不再是明显的，今天的变化产生于新的计算机里，发生在基因技术和新的科技体系的各种各样的发明创造中，这些都不是像过去那样可以明显在街道上看得出来的。……大体上说，我的照片很少是关于那种展开的可能性，更多的是再授予它一种更真实的理解，回归到一种十分简单的方式——摄影诞生最初的方式。我绝对相信在 19 世纪早期英国摄影家托马斯·安南和尤金·阿杰的作品中，你可以看到他们的拍摄动机。事实上，我们可以从这些图像中重新唤起或者读到那些状态。”

而汤姆逊则将镜头更深入城市街道中普通人的生活状况，并与作家阿道夫·史密斯合作，制作了一系列生动反映伦敦劳动阶层和小商贩日常生活的照片。拍摄这种对“危险阶层”深表同情的照片，在维多利亚时代的英国是一个大胆的举动，也因此承担了巨大的风险。以当时精美的凹版印刷工艺印制的照片加上史密斯详尽而生动

的文字说明，于1877年刊登在每月发行的系列摄影集《伦敦街道生活》上，使其成为重要的历史见证。这些摄影家因其使命感的驱使，在尚未繁荣的城市街道上寻寻觅觅，通过他们的一己之力，推动了城市的改造，也为摄影史的街头摄影篇章留下了丰富的遗产。

还有更大胆的实践者，他就是摄影家雅各布·里斯（Jacob Riis，1849—1914）。

19世纪80年代后期，丹麦出生的移民雅各布·里斯开始了他在美国街头的漫游。曾任《丹麦时代周刊》杂志编辑和职业摄影记者的里斯，到了美国后却沦落成一个普通移民，在社会最底层挣扎了7年，才找到了他的第一份工作。这时的里斯力图用相机和笔把他在贫民窟的生活经历再现出来，并认识到这些难得的影像对改善社会所具有的重大意义。他使用镁光闪光灯深入街头巷尾的移民家庭，在破旧租屋中成功拍摄了许多照片。在《另一部分人的居住情况》（1890）和《穷人家的孩子们》（1898）中，里斯用照片在报纸上转换成版画效果（限于印刷条件的限制），表达了他对恶劣居住条件给这些城市贫民带来沉重压力的关切心情。

汤姆逊《街头画像》

汤姆逊《街头医生》（1876）

里斯《纽约》（1889）

这一摄影过程主要以揭露贫民窟问题而获得成功——曾遭到上层社会的强力干涉，但由于受到罗斯福总统的支持，最终贫民窟被拆毁，还建造了以里斯的名字命名的公园。以街头摄影的方式引起社会舆论的关注，而促使政府改变政策，这还是前所未有的。里斯的实践也就具备了摄影史上划时代的意义。

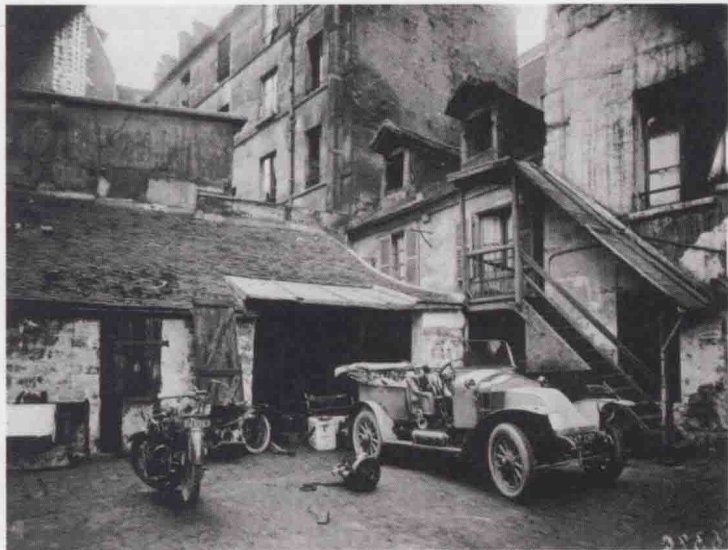
正如里斯所说：“我实实在在是在拍摄，不是把它作为一种娱乐和消遣。我不得不使用照相机，除此之外别无他求。”他在以后的生涯中不断拓展对于城市贫民问题的研究，出版了十多本书，包括自传，65岁时在马萨诸塞州去世。

里斯的照片在他去世后一度默默无闻，直到20世纪40年代，人们才发掘出他的许多被忽视的照片。他的儿子在1946年向纽约博物馆捐赠了412张由里斯和助手拍摄的4英寸×5英寸的玻璃负片。博物馆用这些负片制作的照片在1947年举办了一个重要的展览，1948年由《美国照相机》杂志刊登了他的一些最好的照片。在1971年，美国政府还将里斯的住处定为国家的重要历史纪念地。

2. 阿杰镜头中的老巴黎

在早期的街头摄影家中，有两位人物是无法绕过去的，这就是法国摄影史上的“智者”阿杰和拉蒂格。前者以独具一格的眼光为老巴黎的历史平添了神话般的视觉传奇，后者以拥有大量布尔乔亚式镜头的照片，无意中成为摄影史上的“巨富”。这两位摄影家都有一个共同之处：漫步于都市街头，发现了当时一般人无法体验的摄影魔力，甚至在平淡无奇的世俗生活中挖掘出一个有着私密色彩的魔幻世界。

尤金·阿杰（Eugene Atget, 1857—1927）出生于法国的里波恩，父母去世后，由叔父抚养成人。1879年入巴黎的国家戏剧艺术学院学习两年，在巡回剧团里扮演小角色，并在以后的演艺生涯中一直没有大的发展。1897年，他尝试绘画也未能成功，接下来

阿杰《庭院》（1910）

才开始从事摄影。阿杰的摄影风格很独特，他不喜欢拍摄正规的人物肖像，却擅长拍摄街头人物，比如小贩、清洁工和修路工等，并结合巴黎街景，试图保留迅速变化之中的巴黎城市面貌。他善于以一种看似随意的方式提炼出巴黎的故事，小心翼翼地讲给后人听。

阿杰还对巴黎老区进行了深入调查，准备用30年时间拍摄这一庞大主题，计划是一万张照片，而所用的却是一台老掉牙的照相机。开始时，阿杰在自己开办的一家小型商业摄影机构“艺术资料室”中出售这些照片。他将编目分类的照片出售给舞台设计师、室内装潢师、画家以及官方的图书馆、美术馆等，但很少有人欣赏他的作品。他曾叩开蒙马特的每扇门，展示和出售他的巴黎景观照片，这些照片展现了过去半个世纪以来巴黎迷人的街景。

人们早先对阿杰作品的误读，原因在于他作品中被摄体的美是藏而不露的，在视觉上显得单纯洁净，看上去缺乏传统的艺术魅力。这使得许多人认为阿杰的作品是幼稚的，属于一种粗糙的原始艺术形态。美国著名摄影家安塞尔·亚当斯是最早发现阿杰作品魅力的