

摄影的创作

如何拍出有想法的照片

[英] 迈克·西蒙斯 著

翁昕煜 译

[英] 迈克·西蒙斯 著 翁昕煜 译

摄影的创作

如何拍出有想法的照片

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

Making Photographs

by Mike Simmons

© Bloomsbury Publishing Plc 2015

This translation is published by arrangement with Bloomsbury
Publishing Plc

Simplified Chinese Translation Copyright

© 2016 by Zhejiang Photographic Press.

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2015-105号

责任编辑：程 禾

裘晨箫

责任校对：高余朵

装帧设计：任惠安

责任印制：朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影的创作：如何拍出有想法的照片 / (英) 西蒙斯 (Simmons, M.) 著；翁昕煜译. — 杭州：浙江摄影出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5514-1043-4

I. ①摄… II. ①西… ②翁… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第142978号

摄影的创作

如何拍出有想法的照片

[英] 迈克·西蒙斯 著

翁昕煜 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：浙江影天印业有限公司

开 本：710 × 1000 1/16

印 张：11

2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

ISBN：978-7-5514-1043-4

定 价：58.00元

目录

1

潜力无限的媒介	13
创作流程	14
选择拍摄对象	20
形成想法	28
通过研究完善想法	34
实施想法	36
记录你的项目	38
案例分析 1	
曼迪·巴克	40
练习 1	
选择另一种方法	42

2

理解你的拍摄对象	45
创造性的对话	46
个人视角	52
形式、内容和语境	56
寻找信息	60
案例分析 2	
布里吉特·安斯特	64
练习 2	
人生中的一天	68
获取允许和同意	70

3

探索摄影体裁	73
理解体裁	74
体裁的要素	78
案例分析 3	
汤姆·斯托达特	88
练习 3	
拍摄对象、创作手法和语境	92

4

创作摄影作品	97
视觉语汇	98
思考影像创作	102
灵感和影响	108
案例分析 4	
尼克·洛克特	112
练习 4	
从别人的角度看问题	116

5

项目管理	119
让工作富有条理	120
退后一步	124
获取反馈	128
案例分析 5	
希安姆·威尔考克斯	132
练习 5	
反馈和社交媒体	136

6

完成你的项目	141
向观众展示作品	142
展览规划	146
收集针对作品的反馈	154
手工书和电子书	156
案例分析 6	
莫·葛瑞格	160
练习 6	
你的在线画廊	164

总结	167
参考书目	168
参考资料	170
参考网站	172
图片版权	173
致谢	174

[英] 迈克·西蒙斯 著 翁昕煜 译

摄影的创作

如何拍出有想法的照片

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

封面图片

爱抚我，选自系列作品《家乡》

Caress Me from the series *Heimat*

琳达·伯西

Linda Bussey, 2003

标题“*Heimat*”源自德语中“家乡”这个单词，这个词涵盖了包括“自我认识”和“自我归属”在内的一系列概念。在这幅作品中，琳达·伯西通过让“梦幻般”的影像来说“困惑与不协调感”，探讨了与“个人及社会身份认同”有关的概念。

→

摄影，记忆及意义

**Photography, Memory and
Meaning, 2000**

迈克·西蒙斯

Mike Simmons

在这件大型装置中，一系列真实的物品、拍摄的物品以及家庭照片在时间和空间上错落开来，表现了一种深深的个人失落感。作品没有突出任何一个元素，所有元素都互相联系并且在视觉上互相协调。同时，无论是照片还是物品，都表现出既在场又不在场的状态。

目录

1

潜力无限的媒介	13
创作流程	14
选择拍摄对象	20
形成想法	28
通过研究完善想法	34
实施想法	36
记录你的项目	38
案例分析 1	
曼迪·巴克	40
练习 1	
选择另一种方法	42

2

理解你的拍摄对象	45
创造性的对话	46
个人视角	52
形式、内容和语境	56
寻找信息	60
案例分析 2	
布里吉特·安斯特	64
练习 2	
人生中的一天	68
获取允许和同意	70

3

探索摄影体裁	73
理解体裁	74
体裁的要素	78
案例分析 3	
汤姆·斯托达特	88
练习 3	
拍摄对象、创作手法和语境	92

4

5

6

创作摄影作品	97
视觉语汇	98
思考影像创作	102
灵感和影响	108
案例分析 4	
尼克·洛克特	112
练习 4	
从别人的角度看问题	116

项目管理	119
让工作富有条理	120
退后一步	124
获取反馈	128
案例分析 5	
希安姆·威尔考克斯	132
练习 5	
反馈和社交媒体	136

完成你的项目	141
向观众展示作品	142
展览规划	146
收集针对作品的反馈	154
手工书和电子书	156
案例分析 6	
莫·葛瑞格	160
练习 6	
你的在线画廊	164

总结	167
参考书目	168
参考资料	170
参考网站	172
图片版权	173
致谢	174

引言

这是一本关于摄影“创作”（making）而非“拍摄”（taking）的书。“创作”的意思是指有条理、有目的地通过摄影来深入发掘你对特定拍摄对象的理解。与之形成对比的是，“拍摄”照片的行为则是更加直接、随意或悠闲的。

为了达到这种缜密而富有挑战性的工作状态，本书将为你介绍一种系统的方法，来帮助你展开摄影创作，并思考与之相关的问题。我们将鼓励你从实践中发展出一套自己的摄影哲学，并学会创造性地实现自己的想法。当然，想法的实现需要细致的研究。更重要的是，要保证想法的全部潜力能够得到充分发掘。想法要能有效地展现你对摄影的理解。

本书对摄影创作进行了系统的解析。我们在书中介绍了大量的摄影师以及他们创作的多样性。本书理论与实践并重，可供你参考借鉴，实现自己的创作目的，并且按照自己的意愿来解决创作过程中遇到的挑战，探索摄影这种媒介更多的可能性。

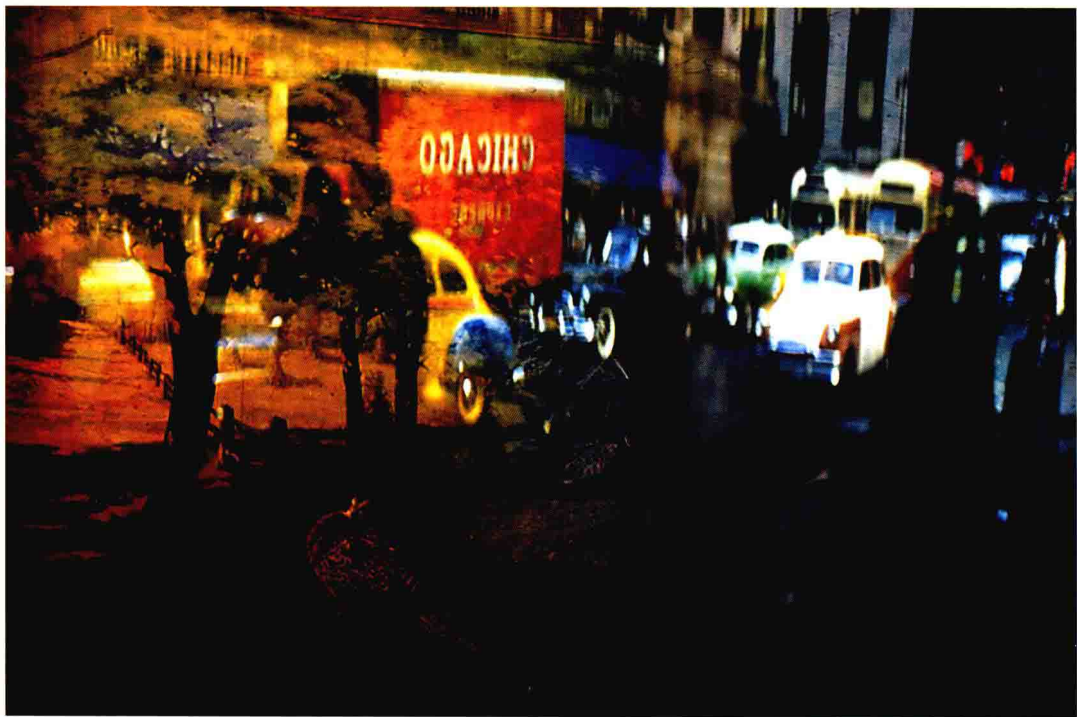
0.1

镜中反射 - 纽约 42 街**Reflection - 42nd street, NY, 1952**

恩斯特·哈斯

Ernst Haas

在这张照片中，哈斯抓住了摄影的本质：将摄影同时用于描述和表达。哈斯对纽约有着细致的观察，他利用反射将影像微妙地交织在一起，把虚实世界糅合在一起。作为 20 世纪最有影响力的摄影师之一，哈斯的纽约系列作品是《生活》（Life）杂志在 1953 年最早刊登的彩色摄影作品。

0.1

“照相机只是便利了拍摄，摄影师仍需赋予作品内涵，
以转化并升华日常现实。”

——恩斯特·哈斯（1921—1986），摄影记者，玛格南图片社成员

0.2

0.2

选自系列作品《在现实生活中》
From the series IRL [in real life],
2013

加布里埃拉·西尔韦拉
Gabriela Silveira

加布里埃拉·西尔韦拉的摄影项目着眼于我们对计算机和互联网日益增长的依赖性。这组摄影作品戏剧性地强调了女主人公在做基本的日常行为时表现出的游离状态。这一组三联画摄影作品，神秘地预言了“互联”的生活将会如何“重塑我们的行为”。（西尔韦拉 2013）

第一章 潜力无限的媒介

作为一名摄影师，在你着手一个新项目时，要考虑到多方面因素，其中最重要的就是确定该作品的聚焦点。本章内容把摄影创作分解成一系列相关联的活动，这些活动构成一个体系，帮助你想法转化成作品。

第三章 探索摄影体裁

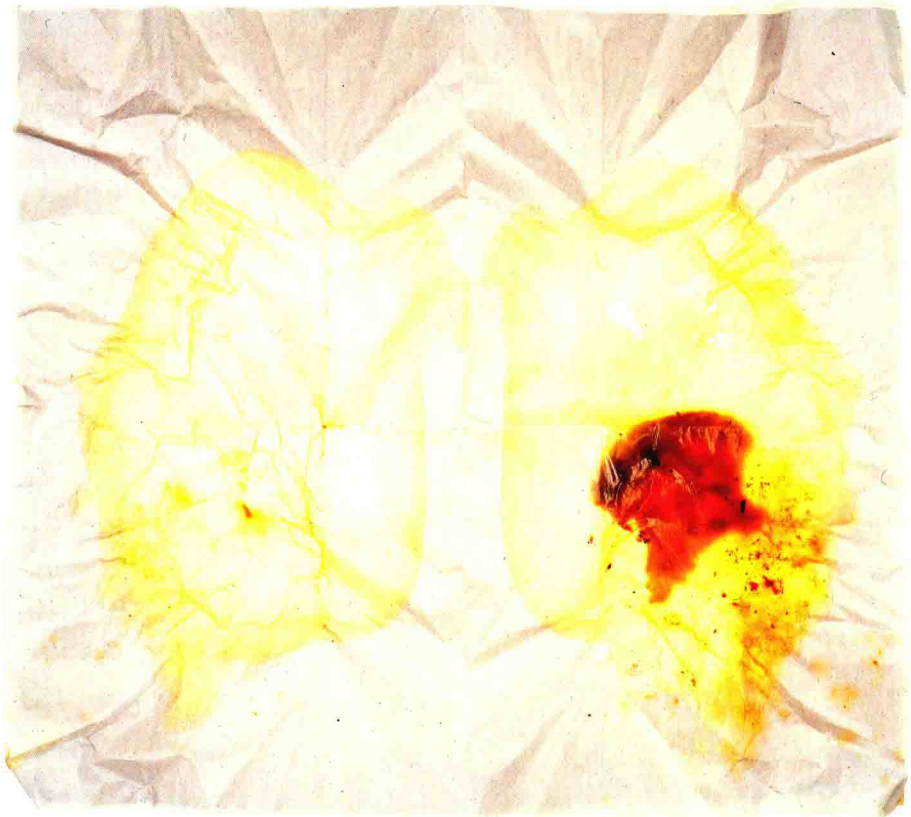
将摄影进行分门别类，有助于你了解这种媒介的尺度和视野，也有助于你找到个人的摄影兴趣点所在。本章探讨如何去理解摄影作品，并且介绍了摄影体裁的三个关键要素，你可以利用这三要素来深入了解自己及他人作品背后的想法。

第二章 理解你的拍摄对象

创作流程（Creative Process）可以改变你的认知方式。作为一名摄影师，当你被某些拍摄对象或问题所吸引的时候，创作流程可以让你有更深入的理解和更敏锐的意识。本章探讨如何辨识合适的信息源，丰富并开拓自己对作品的批判视角，以支持你的创作想法。另外，本章也将讨论摄影师应该注意的伦理及道德责任。

第四章 创作摄影作品

影像的构建有很多方法。你可以选择适合自己的方法来实现创作目标，并把你的想法展示给他人。你不需要按照特定的法则来运用这些方法，它们是活的，你可以而且应该灵活地运用它们。这取决于你希望如何阐释和表达你的想法。本章将结合实际案例来分析影像构建的方法，并探索如何将它们运用到你自己的摄影创作中去。

0.3

03.03.2002 Leeds

0.3

选自系列作品《烤肉纸》

From the series *Kebab Papers*, 2002

亚当·奥米拉

Adam O'Meara

亚当·奥米拉就像一名维多利亚时代的人类学家，他在英国十多个城市搜集了被丢弃的烤肉纸，用摄影的方式将其制成样本，并且如法医般严谨地标上名称和日期。通过这种有趣的再创造，废旧的物品变成了一种象征物。这给我们提供了一种观察社会习惯的另类而有趣的视觉化方式。

第五章 项目管理

有效地管理时间，是摄影师成长计划中极其重要的一环。意识到自己的优势和劣势同样是非常重要的。为此你不能闭门造车。无论在哪个成长阶段，把作品展示给其他人，都应当是创作过程中必不可少的。本章指导你如何管理时间，以及如何给予和获取反馈，以促进你的创作和成长。

第六章 完成你的项目

要成为一名优秀的摄影师，关键在于作品背后的想法以及展示作品的方式。本书最后一章将讨论如何通过有技巧的展示来强化作品的视觉冲击力，以及如何从观众那里获得有价值的额外反馈。

0.4

0.4

被选中的那个 The Chosen One, 2013

李·豪威尔
Lee Howell

屡获殊荣的摄影师李·豪威尔擅长创意广告摄影和当代杂志肖像摄影。《被选中的那个》由四幅独立的影像构成。这些影像经过后期强化处理，让画面显得耐人寻味。李曾说：“我试图带着相同的原始能量和热情来对待我的所有作品。我希望通过我的作品体现出这些能量和热情，表现出一种独特的艺术风格。这种原创性是我一直在追求的。”（豪威尔 2013）

1.0—1.02

1.0—1.02

选自系列作品《泰恩河边》

From the series *By the River Tyne*, 2006

艾伦·邓肯

Alan Duncan

这几幅厚重的黑白影像巧妙地表现了社会和经济的变化对景观所造成的冲击。作为昔日繁荣的造船业中心，泰恩河丰富的工业遗产正在逐渐淡出历史。

