

国际创意摄影教程

CONTEXT AND NARRATIVE

用照片叙事

(英) 玛丽亚·肖特 / 编著
王逸飞 贾鹏 / 译

掌握传达拍摄意图的关键要素——拍摄场景和叙事手段

1514717

国际创意摄影教程

CONTEXT AND NAR E

用照片叙事

(英) 玛丽亚·肖特 / 编著
王逸飞 贾鹏 / 译

掌握传达拍摄意图的关键要素——拍摄场景和叙事手段

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

 qva
academia

用照片叙事

Basics Creative Photography : CONTEXT AND NARRATIVE

Published by AVA Publishing SA
Rue des Fontenailles 16
Case Postale
1000 Lausanne 6
Switzerland
Tel: +41 786 005 109
Email: enquiries@avabooks.com

© AVA Publishing SA 2011

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Design: an Atelier project, www.atelier.ie
Cover image: Stuart Griffiths

律师声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士 AVA 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统。读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非” 工作小组办公室 010-65233456 65212870 http://www.shdf.gov.cn	中国青年出版社 010-59521012 E-mail: cypaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com
---	--

版权登记号：01-2012-1322

图书在版编目(CIP)数据

国际创意摄影教程. 用照片叙事 / (英) 肖特编著; 王逸飞, 贾鹏译.

—北京: 中国青年出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5153-0648-3

I. ①国 II. ①肖 III. ②王 IIII. ①摄影艺术—教材 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第045874号

国际创意摄影教程：用照片叙事

(英) 玛丽亚·肖特 / 编著 王逸飞 贾鹏 / 译

出版发行：中国图书出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 杨昕宇 林 杉

封面制作：六面体书籍设计

王玉平

印 刷：深圳市精彩印务有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：11.5

版 次：2012年6月北京第1版

印 次：2012年6月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0648-3

定 价：58.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

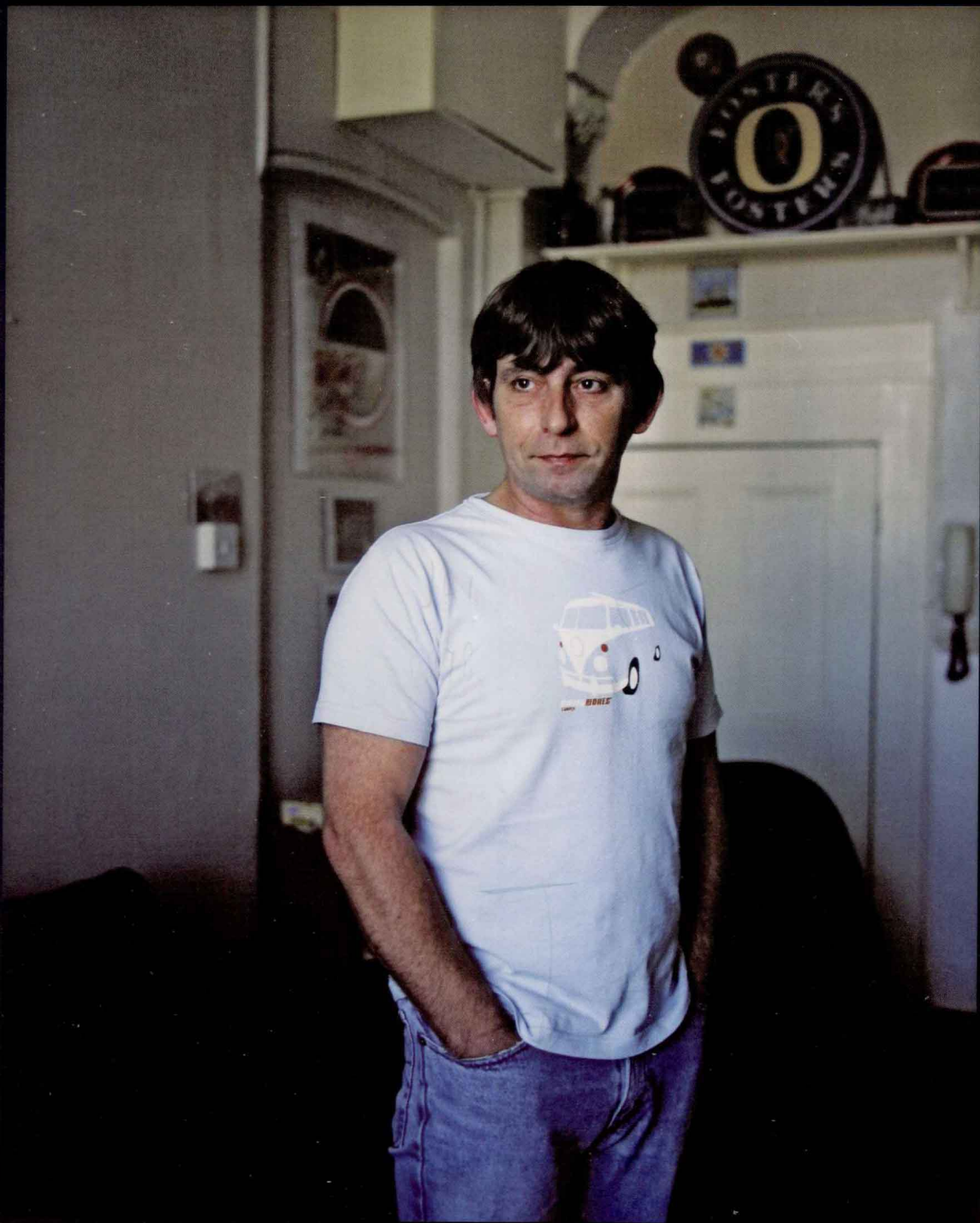
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

标题：人像 (The Portrait)

摄影师：玛丽亚·肖特 (Maria Short)

将拍摄对象置于一个没有上下文的环境下，或者像这样就地拍摄，能够影响到照片的解读和叙事效果。

照片	8	拍摄对象	40	观众	66
照片的功能	10	选择你的主体	42	观众和意图	68
照片概要	20	观点	44	内容的陈述	74
背景和照片	28	设备和材料	48	观众的反应	78
案例研究: 摄政厅项目		外部因素	54	意图、解读和场景	80
——理查德·罗兰	34	案例研究: 无家可归的退伍军人		案例研究: 阿尔弗雷德国王休	
练习和总结	38	——斯图尔特·格里菲思	60	闲中心——西蒙·卡拉瑟斯	90
		练习和总结	64	练习和总结	94

目录

叙事	96
什么是叙事?	98
一套或一系列照片	102
单幅图像	108
案例研究: 平均的主体	
——金·斯威特	114
练习和总结	118

标志和符号	120
基本理论	122
符号和象征的考量	126
对于事实的反映	132
实践技术	134
案例研究: 莫古切斯	
——贝西·热诺	136
练习和总结	140

文字	142
应用文本	144
整合文本	150
图像中的文本	156
附属信息	160
案例研究: 不确定性	
——特雷弗·威廉姆斯	162
练习和总结	166

结束语	168
参考书目	170
照片版权	172
索引	174
在线资源	176
职业道德	177

在大多数人的生活中，照片随处可见。不同的照片在生活中发挥着不同的作用。有的照片用来刺激人们的购买欲；有的照片用来告诉人们国内外发生的新闻；有的照片描绘了人物和场景，记录了特定的事件，可以证明某时某地发生了某件事情。也有时候，某个场景或某件事是特地为了拍照片而营造出来的。对于某些人来说，照片可能是他们生命中最宝贵的财富。

照片会告诉我们过去发生的事情，包含了过去的分分秒秒，每时每刻，年复一年。照片能够唤醒和承载我们的记忆，维持和影响我们的个人特征，改变我们和他人之间的关系，帮助我们共享思维、概念和信仰。照片也可以扭曲真相和现实世界。照片能够宣扬主观思想，既可以严肃认真，也可以玩世不恭。正如许多其他的媒介一样，照片反映的是个人或群体的信仰、理想、尊严和完整性。

场景和叙事的定义

对于记录媒介和受众群体来说，讲故事的技巧很大程度上依赖于你能否理解场景和叙事在讲故事的过程中扮演着什么样的角色。讲故事的方式——无论是通过影像还是文字——取决于你在什么时间、什么样的文化背景中讲故事，以及听众是些什么样的人。可以说，这一点本身就是“场景”这一概念最简单的表现形式。我们可以把场景这个概念描述为：一个事件、情节或创意的周边要素。对于摄影来说，“场景”这个概念和照片的内容、照片与文字及其他图像的位置关系、照片陈列的地点和环境都有关联。除此之外，还关乎摄影氛围、社会

环境、文化背景以及历史和地理因素。

“记叙叙事”这个词的意思是对一系列关联事件的口头或书面表达，一个能够表达特定想法的故事。在你使用摄影语言来讲述一个故事或传达一个观念时，叙事的技巧可以用来建立和发展你的故事、吸引观众的注意力、使他们能够很容易地参与到你所描述的故事中，并理解讲述故事的意图。用照片来讲述的故事既可以是一张单独的图像，也可以是一系列图像。因此，在照片中可以通过多种不同的方式来应用场景和叙事，从而和观众进行有效的视觉沟通。

创造“成功”的图像

怎样才能拍到成功的照片？许多摄影师和艺术家在创作中都有一种非常直觉化的倾向——下意识地运用他们的视觉意识来完成创作、技巧运用和后期编辑。如果我们把场景和叙事看作是一种结构或者方法，并将它们应用在摄影作品的创作过程中，或许可以从某种程度上找出在一张成功的照片背后，到底有哪些因素发挥着重要作用。

本书将摄影看作是一门创造性与学术性并重的艺术，因此，无论是学习实用技术还是进行理论探讨，都不必拘泥于教条。富有创意的摄影师会根据自身对视觉语言的理解，结合理论，运用适当的技巧来决定如何创作自己的摄影作品。

本书的结构

本书旨在探索在照片拍摄过程中与场景和叙事有关的概念和技术。这本书的理想读者是那些想锻炼自己视觉语言表达能力的摄影师们。

全书分为六个章节，讲述了无论在摄影实践还是理论领域都能起到核心作用的概念和技法，并揭示了它们之间的内在联系。本书的前三章着重讲述摄影师、拍摄对象以及观众这三者之间的关系。围绕现实问题提出一些基本概念，讲述场景和叙事是如何与一张照片的创作和解读过程相关联的。

基于前几章所提出的基本概念，后三章专门讲述了在视觉语言中运用场景和叙事的具体手法，探讨如何合理地将这些手法应用于创作连贯的图像。

照片

第一章探讨了照片在生活中所扮演的角色和功能、拍摄照片的目的和意图。我们会看一些拍摄概要，并在记录或是回顾这些概要时讨论一下需要注意的问题，由此研究对场景的理解如何影响我们的决策过程。

拍摄对象

在第二章，我们将讲述照片主体的选择，以及在拍摄过程的前后，我们如何去研究、准备和接触拍摄主体，进而探讨上述过程如何决定我们最终的摄影作品。

观众

在第三章，我们将从观众的角度审视隐藏在照片背后的意图，以及表达方法和图像特性是如何实现这种意图的。

叙事

在第四章，我们将通过一系列的案例来讨论叙事技巧，并探索它是如何帮助我们更好地运用图像来传达想法和概念的。

标志和符号

第五章围绕标志和符号在照片中的运用和解读来介绍一些基本理论。我们将标志和符号看作视觉线索，来帮助观众理解图像。

文字

文字是我们用在照片中帮助我们解释拍摄意图的重要工具。在第六章中，我们将探讨三个内容：本身就能替代文字的照片、出现在照片中的文字以及在照片之外附加的文字。

**标题：选自“烈士的母亲”
(Mother of Martyrs)**

**摄影师：纽莎·塔瓦科莉安
(Newsha Tavakolian)**

每个周三和周五，伊朗牺牲士兵的母亲都会来到墓地，看望她们引以为豪的孩子们。她们的儿子为了祖国献出了生命，这些母亲们无比珍惜她们孩子的照片。这张照片让我们看到了一幅遗像对于那些失去挚爱的人来说有多么重要。塔瓦科莉安是一位年轻而广受赞誉的伊朗女性摄影师。她的拍摄主题主要集中在中东的妇女问题。她的作品在国际上广泛发表。

从本质上说，照片总是讲述过去的事情。那些发生或创造在过去的瞬间，被照片记录下来，而后转瞬即逝。这些被记录下来的瞬间有着各种各样的用途。尽管它们说的是过去的事情，却和现在有着直接的联系，并激发我们对未来的思考。

照片中的主体可以是物体，也可以是图像。它们可以超越文化和历史的差异去启发灵感，甚至表达思想。照片既可以创造或唤醒回忆，也可以仅仅是简单地描绘主体，传递一些信息。

一幅成功的照片是摄影师从实践和理论两个层面对照片中所关联的场景和概要进行评估的产物。其中，概要应该罗列出照片的拍摄意图和功能，而后摄影师通过创作过程来加以实现。

在这一章，我们将从摄影师的视角来探索照片的用途，由此来阐明根据拍摄概要进行创作或拍摄自命题作品时应该考虑的关键因素。

1 照片

自从照片出现的那一天起，有关于照片是否能够代表真理和现实的争辩就一直没有停止过。照片既能细致客观地描述事物的视觉外观，也可以是主观的，通过有意识的技术处理来表达一个特定的观点或想法。

在 *On Photography* (1979) 里的摄影作品“视觉英雄主义” (The Heroism of Photography) 中，苏珊·桑塔格 (Susan Sontag) 这样描述道：“很多人在被人拍摄时会有焦虑感……因为他们害怕照片会失真。他们想要理想的图像，想让自己在照片中看起来更好看。当照片拍摄的效果并不能使他们看起来比平时的样子更好看时，他们就会失望并责难摄影师。19世纪40年代中期，一位德国摄影师发明了一种修饰照片中瑕疵的方法。1855年在巴黎举办的博览会上，他展出了两幅相同的肖像作品——一幅是修饰过的，另一幅则没有经过修饰——对比结果让人们大为震惊。‘相机会说谎’的消息不胫而走，这也激发了越来越多的人产生站在镜头前的兴趣。”

正如桑塔格所揭示的那样，“相机会说谎”，事实的确如此。无论何时，只要讨论起摄影师、拍摄对象、照片和观众之间的联系，相机这种刻板的机械设备和它极为主观的运用方式之间的这种矛盾就不可避免地成为主要话题。

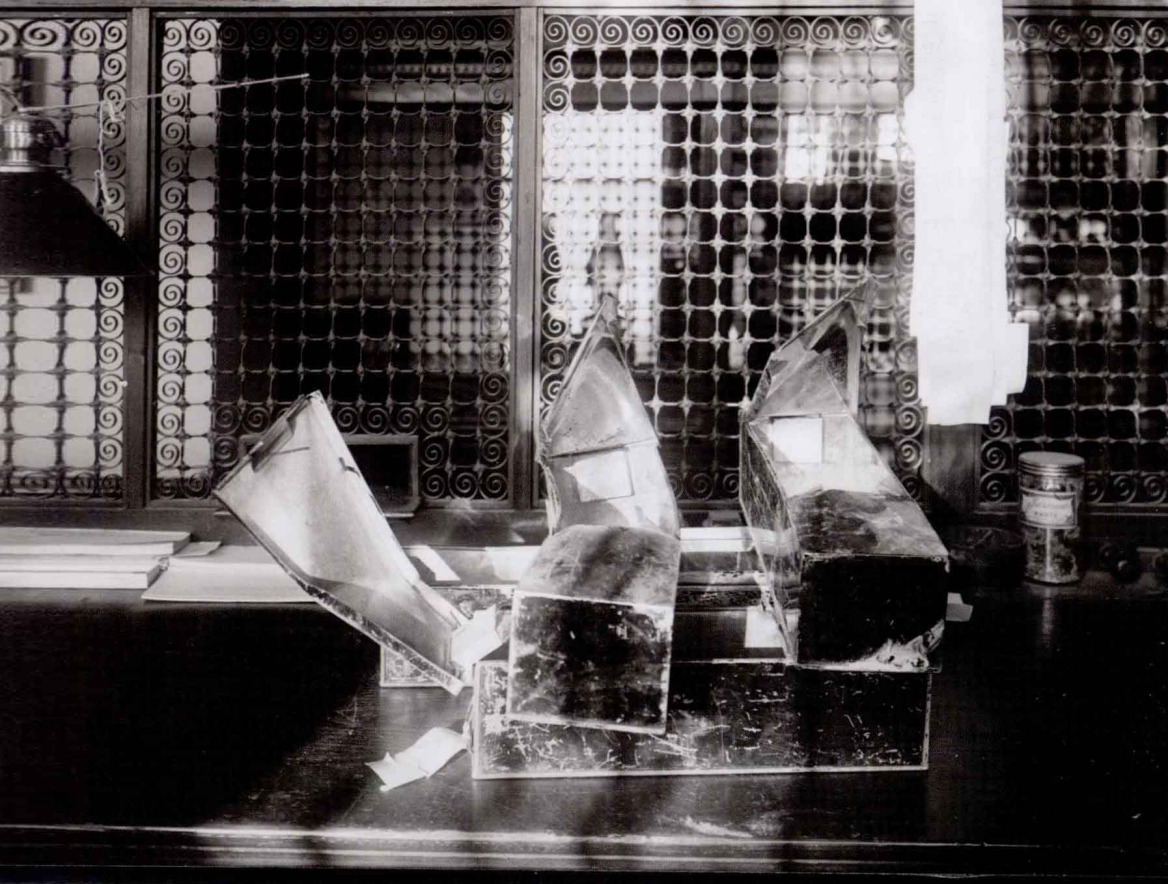
照片的拍摄目的和用途决定了摄影师的拍摄方法。根据所期望的最终效果，摄影师需要在实践和理论两方面对照片的“真实性”进行不同程度的运用。

为了探索不同拍摄方法对照片“真实性”的影响，下面几页内容展示了关于一张照片基本用途的一些概览。这组例子不能概括所有方面，它只是概述了当你判断照片的一些普遍功能（照片的功能将影响到摄影师在表达现实时所采用的手段）时，应当考虑哪些基本因素。同时，这组例子之间的内在联系和交叠隐含了这样一个观点：观赏一张照片时所处的环境不仅会影响照片的创作过程，也会影响到观众对照片的解读。

单纯地描述外观

有些照片的主要功能就是如实地描述或记录某些事物、某些人或某个地点的视觉外观，比如护照照片、产品照、医疗图像（如X光射线或核磁共振扫描）以及犯罪现场的照片，这些都是基于这一功能很典型的例子。在这些情况下，要求摄影师具有娴熟的技术。

由于这些照片的存在是用作证据，所以观者能在照片中看到的细节越多越好。因此，摄影师的创作概要和目的就是去创造出与拍摄对象尽可能接近的高质量图像。为了实现这点，摄影师需要根据光线、构图以及需要的画面质量来做出选择。

标题：Sandy Springs 银行抢劫案 (Sandy Springs Bank Robbery)(C.1920)

来源：Courtesy of National Photo公司收藏 (国会图书馆)

犯罪现场的情景。请注意摄影师对照片的曝光和色调的把控。也正因如此，才使得图像具有如此精细的画面质量。

比描述外观更进一步

在 *Camera Lucida* (1980) 中，罗兰·巴尔蒂斯 (Roland Barthes) 描述了他母亲的一张照片，一张在她只有五岁时的照片。这张照片是他在母亲去世后，在其曾居住过的房间中找到的。他翻遍了母亲所有的照片，试图找到能“如实还原那张他深爱的脸”的照片。最后他找到了这张照片，包含了他不厌其烦地寻找的那种她母亲所具备的特质。在寻找的过程中，巴尔特遵循了一种所有人共有的与照片的相关性，这种相关性传达出人类所共有的一些特性，同时也为证明我们自己或他人的存在提供了一些切实的证据或途径。

照片能够表达比单纯记录外表更多的东西，能够在一定程度上反映个人的品质或生活环境，这种特性在我们制作或是分享自己的个人照片时也能够体现出来。我们会珍藏已故去的人或是很久之前的照片，这些照片可以帮助我们确认，甚至创造出我们对于自身过去以及人格的认识。我们可以用照片去描绘自身的特质，这种特质可以有意识地展现，或是仅仅通过一个不经意的微笑或手势而体现出来。照片可以使回忆变得鲜活生动，但它们也可以创造、扭曲或替代我们的回忆。

在我们个人的照片集中，可能也会有另外一些仅仅描绘外观的照片，比如我们自己、家人或宠物的核磁共振扫描图或是X光片。这些图像最初是因医疗或其他特殊原因而拍摄的，但当它们成为个人物品后，我们再来看它们时，会产生新的含义。它们也能够成为主人自身特性的一部分，我们可能会从更为情感化的层面来看待它们。这些事实都告诉我们，场景在照片的解读过程中所起到的重要作用。

真实度

一幅照片可以通过如下方式对真实性进行扭曲：

- 摄影师的意图或目的：用一种特定的方法描绘时间、人、地点、事件或想法。
摄影师直观的视角：有意地包括或排除相关的因素、构图和时机。
- 拍摄对象的意图：被拍摄的主体想以一种特定的方式出现在照片中，摆出各种表情和肢体动作。
- 技术上的方法：图像的取景、构图以及展示方式。
- 观众对照片的主观看法：教育性的、智慧性的、科学性的、情感上的以及生理上的。

标题：家庭照片集 (A collection of family photographs)

摄影师：未知

一套正式或非正式的家庭照片集，给我们提供了一个能够让我们体会到自己和他人存在感的途径。

讲述故事——真实还是虚构？

通过照片讲故事的方式可以有很多种，而对照片的解读也会受到展示或是观看照片所处的特定环境的影响。例如，英国刊物*Picture Post* (1938-1957) 和美国出版的*Life Magazine* (1936-1972) 都以其照片故事而闻名，并经常作为“摄影新闻学”或“纪实摄影”的例子被人们所提及。

马格南 (Magnum) 摄影师戴维·赫恩 (David Hurn) 在和比尔·杰伊 (Bill Jay) 谈论 *On Being a Photographer* (1997) 时谈到了一些术语的隐含意义：“在今天这个时代的大多数人可能都认为，如果我被称作或自称是‘纪实摄影师’，那么我所拍摄的肯定是一些客观的事实，但事实并非如此。照片惟一非常准确和真实的一面就是它展现了在特定背景下一种与拍摄对象极为近似的状态。但那绝对不是事件或场景真正的实际情况。”

由于术语“新闻摄影”和“纪实摄影”所具备的字面意义和暗示性，一直以来，围绕着它们是否真实和具有权威性的复杂争论从来没有停止过。正如德里克·普赖斯 (Derrick Price) 在 *Photography* (2004) 一书中的 *Surveyors and Surveyed* 一文 (由利兹·韦尔斯 Liz Wells 编辑) 中所揭示的那样：“很难给那些用真实记录手法拍摄的特定照片分出真实性的等级。在这种情况下，我们需要参照作品拍摄的背景、方法以及形式来做出判断。”

作为社会评论的摄影

卡林·贝克尔·欧恩 (Karin Becker Ohm) 在 *Dorothea Lange and the Documentary Tradition* (1980) 一书中是这样定义纪实摄影的：“摄影师的目的是将观众的注意力吸引到其作品的主体之上。在很多情况下，这是为社会的变化铺平道路。”尽管照片可能不是对客观事实的描述，却也是摄影师经过深思熟虑后所选用的一种表现手法，可以表现出摄影师心目中的某种想法，人物、地点或事件的精神或本质。虽然社会纪实摄影深受摄影师对被摄主体的认知和他们所运用的手法的影响，却也可以提供一种对一系列情节的视觉经验，以求能够唤起、分享或表达超出文字之外的理念。

术语“新闻摄影”暗示了照片与文字、事件以及新闻故事之间的重要关系。简单来讲，纪实摄影和新闻摄影都可以指带着特定的意图来讲述摄影故事的方法。

纪实摄影或新闻摄影都要求摄影师与拍摄对象之间进行互动，并对拍摄概要、拍摄对象和观众具有一份责任感，同时还要求摄影师具有应对围绕照片可能出现的伦理道德问题的能力。

标题：选自“男孩和女孩”（Boys and Girls），格拉迪斯，东伦敦，2009

摄影师：沙琳·坦普尔(Shaleen Temple)

沙琳是这样描述她的摄影作品的：“这是一系列南非黑人少女、园丁在他们白人雇主家的肖像照。”在搬到英国之前，沙琳·坦普尔在南非长大，这组照片意味着这就是她成长的地方——南非的生活方式。

这组作品提出了这样一个问题：从废除种族隔离制度至今，这个国家在解放黑人的道路上究竟走了多远？同时也展现了黑人工人和其雇主之间的关系。

标题：未命名（Untitled），
1998-2002

摄影师：格雷戈里·克鲁森
(Gregory Crewdson)

在这幅图中，克鲁森所追求的“魔幻和另一个世界”的感觉，不仅仅体现在花园和厨房这两个场景不同寻常的组合中，还取决于场景的布光以及图像各主要元素之间的关系上——一起作用的不仅是拍摄对象，还有拍摄手法。