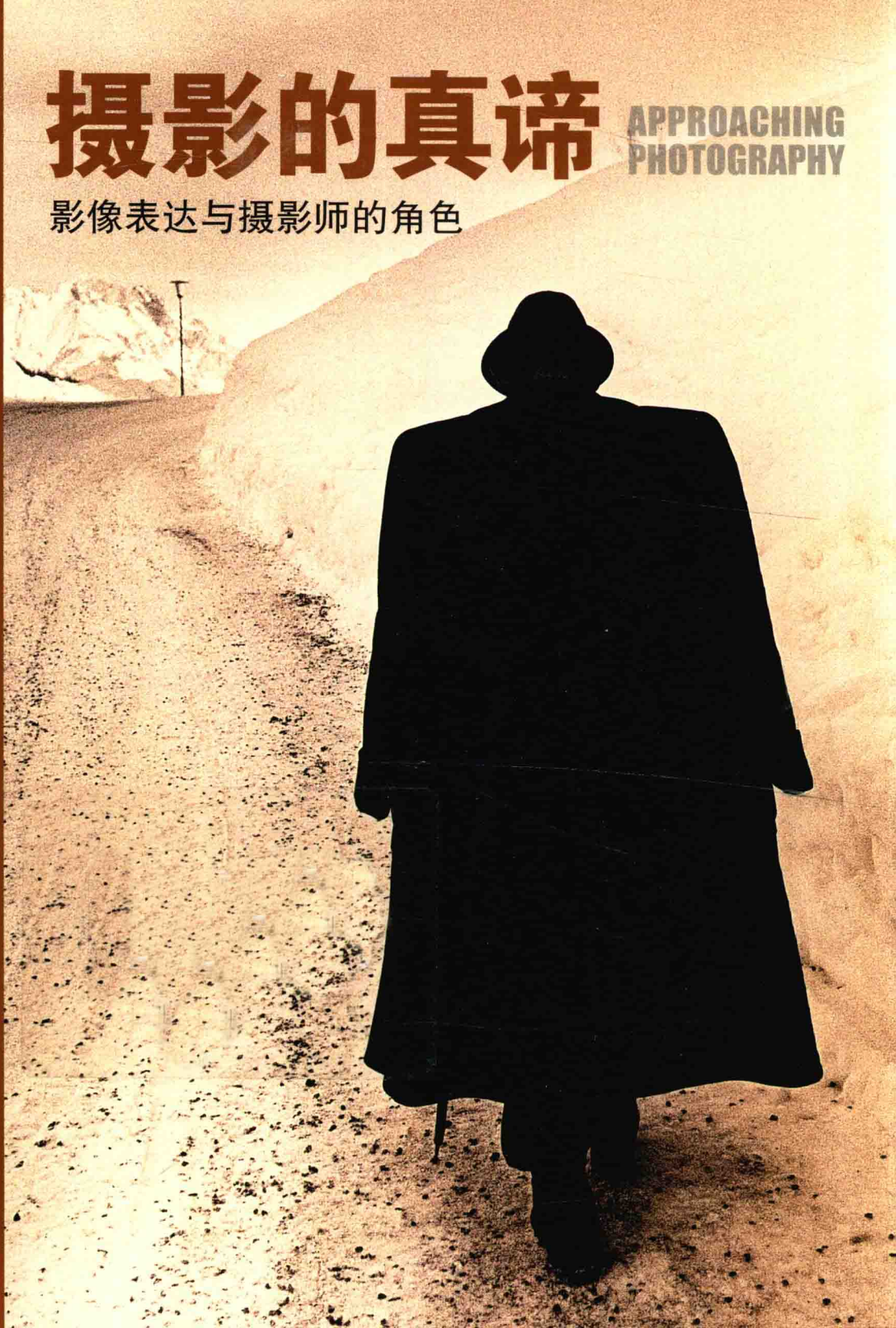

摄影的真谛

APPROACHING
PHOTOGRAPHY

影像表达与摄影师的角色

[英] 保罗·希尔 著
郑达华 常耀 郑菁菁 译

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

APPROACHING PHOTOGRAPHY

摄影的真谛

影像表达与摄影师的角色

Approaching Photography

Text and photographs © Paul Hill, 2004
Foreword © Roger Taylor, 2004

This translation of *Approaching Photography* (ISBN 978-86108-323-4) is published by arrangement with Photographers' Institute Press, an imprint of Guild of Master Craftsman Publications Ltd.

Simplified Chinese translation © Zhejiang Photographic Press 2012
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：11-2011-73号

责任编辑：杨秋林 程禾

装帧设计：蔡林娜

责任印制：朱圣学

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影的真谛：影像表达与摄影师的角色 / (英) 希尔 (Hill, P.) 著；郑达华，常耀，郑菁菁译. —杭州：浙江摄影出版社，2012.6 (2013.1重印)
ISBN 978-7-5514-0143-2

I. ①摄… II. ①希… ②郑… ③常… ④郑… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第136217号

摄影的真谛 影像表达与摄影师的角色

[英] 保罗·希尔 著
郑达华 常耀 郑菁菁 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85170614 85159574 85159624

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：杭州万方图书有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

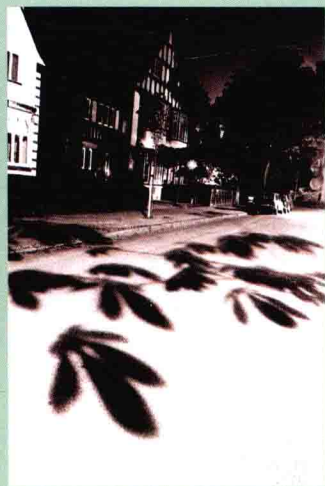
开本：720×960 1/12

印张：14

2012年6月第1版 2013年1月第2次印刷

ISBN 978-7-5514-0143-2

定价：78.00元

目 录

序言 7

引言 9

第一章：从摄影的角度观察和思考 12

第二章：快门按下之后 33

第三章：艺术与交流 44

第四章：摄影的应用 54

第五章：作为见证者的摄影师 72

第六章：感受美 100

第七章：寻求自我与喻义 114

第八章：从相册到展厅 133

第九章：巨变与影像的未来 150

作者其人 164

APPROACHING
PHOTOGRAPHY

摄影的真谛

影像表达与摄影师的角色

KEV
rules o.k.
SLADE
WIZZARD

needs
millers

KG

Ben
Gail

MRE
FR
WEST

摄影的真谛

影像表达与摄影师的角色

[英] 保罗·希尔 著
郑达华 常耀 郑菁菁 译

 浙江出版联合集团
 浙江摄影出版社

写在前面

本书发端于二十多年前召开的一次摄影教师大会，那是由一家出版摄影读物的知名出版社发起的一次大会。我也是与会教师之一。会上，我们一致认为——学习摄影的学生要有一本配图的指导书，这本书应更多地关注照片背后的理念而非拍摄技巧。

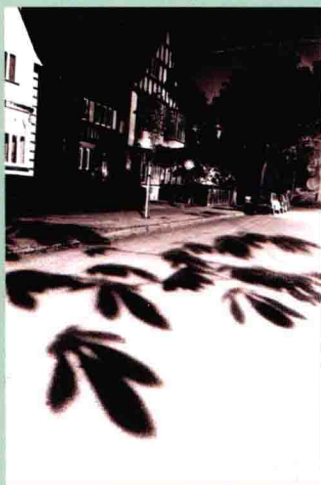
尽管当时不乏关注摄影应用和技术的出版物，但是有关摄影“语言”的书籍却寥寥无几。应该说，此时摄影界也出现了一些有趣的进步：比如高等院校首次开设授予摄影学位的专业；艺术画廊开始展出摄影作品；视觉艺术委员会也特意为摄影项目设立奖项；专业和非专业摄影人士寻求向摄影“大师”学习，研习班应运而生；有关这一媒介的电视节目频繁播出；报纸杂志上关于摄影作品的文章和由摄影师撰写的专栏文章日益增多。身为摄影师、摄影撰稿人兼摄影教师，我亦多少亲历了这些新发展，故出版社请我执笔，撰写了第一版的《摄影的真谛》。

尽管本书第一版问世以来出现了不少变化，这次的第二版中对这些变化也有了充分的反映，但令人惊异的是，许多东西仍处于相同的状况。绝大多数摄影师仍在追求相似的创作路径，专注于自身的表达、娴熟的技巧、缜密

的理论、社会和文化方面的评论，以及提升所创作的影像效果，以在当代摄影实践中谋求一席之地。

我要向为本书出版做出贡献的所有人表示感谢，尤其要感谢的是：慨然提供摄影作品的诸位摄影师；为本书撰写序言并提供宝贵评论的罗杰·泰勒；已故的第一版序言的撰写者艾伦·沙夫；最初委托本人撰写本书的杰克·泰勒；为本版本的发行提供宝贵帮助的戴维·刘易斯和莱斯特市的德蒙特福特大学的艾奥娜·克鲁克香克；曾向本人传授摄影知识的布莱恩·兰德尔、比尔·杰伊、约翰·马尔瓦尼，特别是托马斯·库珀；我的妻子安吉拉，同为摄影师的她多年来在无形中给予了我巨大的支持和帮助（最初的手写稿也是由她打印的）；我的家人，他们曾多次充当拍摄对象和助手；1970年以来我曾执教过的研习班和高等院校里的学生和同仁们；英国摄影师协会出版社（PIP）的全体编辑人员，他们表现出极大的热忱，帮助我完善第二版的工作。

保罗·希尔
于英国德贝郡布拉德伯恩市

目 录

序言 7

引言 9

第一章：从摄影的角度观察和思考 12

第二章：快门按下之后 33

第三章：艺术与交流 44

第四章：摄影的应用 54

第五章：作为见证者的摄影师 72

第六章：感受美 100

第七章：寻求自我与喻义 114

第八章：从相册到展厅 133

第九章：巨变与影像的未来 150

作者其人 164

序言

1982年本书初版问世时，摄影与社会的关系与今日大不相同。十年的时间，新理念的诞生永久地改变了我们生成影像的方式。那时，对主流摄影来说，数码成像还显得遥不可及，不切实际。对于绝大多数人来说，由于成本高昂，技术不足，在家中单靠一台计算机来完成照片拍摄和加工的想法尚无法实现。然而，二十年后，数码革命波及我们所有人。一旦计算机成为家庭教育和学校生活不可或缺的一部分，其数量便会激增。其对影像文件精密而复杂的处理方式，使得错综复杂的摄影术再次为个人所掌握。计算机就是21世纪的暗房。

但是数码成像与传统成像迥然不同。尽管都使用相似的镜头、照相机、取景器和快门线，但在记录、冲印和存储影像的方式上却有着本质差异。最显著的差异就在于那些非比寻常的设备，这些用于处理和转换数码文件的设备创造出了即使是二十年前技术最娴熟的摄影师也不敢奢望的效果。当今的数码成像与希尔在1982年所谈及的摄影差异显著，当时人们对大多数照相机的控制还依赖于技巧和判断，而非遵从制造商一味将一切都自动化的偏见。

事实上，本书在诸如区分银盐与像素等方面，着墨寥寥，而主要关注思维过程：思考如

何促使摄影师通过风景摄影或社会纪实摄影的方式，来与现实世界建立密切联系；探寻他们选用特定的风格和方法来表达他们的感受和思想的原因，等等。尽管摄影的难度和成本从未降低，但是对照片本质的基本问询却不曾减少。我们究竟为什么要拍照？在引人注目的器材的背后，还有什么会对我们充满诱惑？一旦器材制造商在技术层面给予了保证，摄影师即刻发现单纯为了拍照而拍照，毫无意义。这就像掌握了做鸪尾榫的技巧，却不知道自己要造什么。掌握了一门技能终要意有所图。

在其职业生涯中的大多数时间里，希尔既是一位摄影师又是一位教育家。1976年，他与自己的妻子安吉拉携手，自主创办了英国第一家摄影研习班——“摄影师之家”。该研习班的意旨就在于唤起人们的意识，让他们认识到摄影作为表达自我的媒介所具有的力量和潜质。此举在当时实属独创。那些曾因未能通过摄影实现自己的意愿而心灰意冷的人听到有这样一个研习班，个个喜出望外，口口相传。他们所需要的，正是有人为他们指引方向并为他们向正确方向前行助一臂之力，而有益于成功的鼓励对他们来说尤为需要。研习班的意旨在他的书中得以重述，像1982年刚提出时一样，秉承如初。

然而，前后的差异还是巨大的。很久以前，摄影离不开黑白胶片、相纸以及冲洗照片的暗房。当时，能自动对焦和曝光的照相机少之又少。你要熟知胶片感光度，光圈与快门速度的关系以及它们对最终拍摄效果的影响。人们普遍认为，你手持照相机进行拍摄时，要像一位在无声琴键上练习直至指法纯熟的钢琴家。一般认为，要想成为好的摄影师，在进一步提升水平和考虑内涵之前，要完全掌握材料和设备。如果老想着怎么避免操作失误，就很难专心于拍摄内容。这种想法延续至今，因为我们这里所涉及的是摄影技艺，即如何掌控照相机进行观察和记录眼前事物的基本原理。那些勇于使用黑白胶片和手动照相机的摄影师，应为他们回归摄影基本原理的勇气而受到掌声的鼓励。但是你也不必因为没有做出这样的选择而灰心沮丧；书中所探讨的基本议题并不局限于技术和材料两个方面。不论你的摄影环境如何，摄影目的是什么，你都能从希尔的话中获取勇气，这里总会有一些东西适合你。本书与

其他技法类的摄影书有本质的不同，自第一版发行至今，已有约二十年的时间，本书从某种程度上来说，已成为了一种经典教科书。

赫赫有名的艺术史学家、摄影史的捍卫者艾伦·沙夫曾在第一版的序言中总结道：

“于我来说，这本书就像摄影师给出的证明——将视觉工具握在手中，在犀利的探索中实现脑与眼的结合。”

再没有比这更好的证明了。

罗杰·泰勒
英国莱斯特市德蒙特福特大学
摄影方向高级研究员

引言

摄影探讨的不是焦距、胶片感光度和f制光圈，它探索的重点是影像：你的照相机对准了什么；你的取景器选取了什么；你将什么影像冲洗成了照片；你的照片是在什么样的场景中拍摄的。本书试图解释和展示：照片是什么，我们过去是如何使用照片的，特别是我们现在又是怎样使用照片的。

伊士曼·柯达公司曾有一句广告语：“你只需按下快门，余下一切由我们来做。”这则广告语多少有点怂恿顾客在拍摄时无须思索之嫌。19世纪晚期，手持式照相机和胶卷给摄影这一媒介带来了翻天覆地的变革，使其走向了大众。如果柯达公司提供洗印，那么“摄影师”连洗印也无须知道了。由此，你会产生错觉：做一名摄影师——一位作者——只需按下快门就好了，法力无边却无需负责。照相机越来越简单高效，成像材料和成像技术得以改良，这一切都将摄影师解放出来，使他们得以去思索和探究拍摄出了什么，而不是去关注影像是怎么拍摄出来的。

批判性地评价照片，是一件既复杂棘手又常常无果而终的事。摄影师很少从总体上对摄影影像和这一媒介进行个人的审视。由于器材易于评估，大多数摄影师，作为照相机拥有者，

依赖于手中拥有的器材荣获摄影师的美名，而忽视对自身拍摄照片的能力去做不同的判断。

对于摄影这种媒介，无论是其公开还是私下所具有的启示力与揭示力都不应夸大。但是对于摄影的实际功用我们就了如指掌了吗？更不用说摄影的艺术功用了。我们每天看过不计其数的照片，但又有谁会去费心留意一张照片，探求其究竟在“说”些什么？摄影师也应效仿其他艺术领域，展开紧张而有批判性的审视和频繁而缜密的辩论。

“由于器材易于评估，大多数摄影师，作为照相机拥有者，依赖于手中拥有的器材荣获摄影师的美名，而忽视对自身拍摄照片的能力去做不同的判断。”

很多人对摄影的轻视态度，并非源于偏见，而是来自无知。你若仔细想想，这一点不难理解。详尽的摄影史并不多见，就是在一般的历史书中，摄影也未曾作为主体独力发挥重要作用。然而，摄影确实是现代生活不可或缺的一部分：由于摄影作品为全世界成千上万的制造商和服务行业所使用所依赖，因此它对我们的文明影响巨大。2003年，每个欧洲人每月使用胶片拍出16张照片，采用数码方式拍

出 23 张照片。2004 年，全世界使用胶片拍出了 850 亿张照片！

大多数照片是由业余摄影师拍摄的，而且，即使是没有受过指导的爱好者也可以是严谨的摄影师，他们一丝不苟地反映他们的生活和文化，可能比多数专业摄影师表现得更有力量。摄影很能体现民主精神：每个人都可以拍摄影像；一切都可以被缩小或放大到与原物同样大小拍摄下来；一切东西拍成黑白影像，就都成了同样的单色标的部分。对多数人来说，也许正是因为缺乏神秘性，摄影的固有本质变得模糊不清；又由于其简单性，摄影作为表达载体的潜能难以实现。我们使用照相机，但是我们真的懂得摄影是什么吗？我们看着照片，但是我们真的知道它们意味着什么吗？

纵观摄影史，好像有两大主要阵营：一个阵营是充分利用这种媒介的逼真性（最大的阵营）；另一阵营相信照片可以超越其所包含的信息。两大阵营不分伯仲——要拍出想要的

“尽管为了详细研究这种媒介，精通各种摄影题材、摄影流派和摄影运动将大有裨益，但你的目标应是最终掌控自己的命运。”

照片，二者都需要技能；二者都引入其他难题——只是受不同态度和方法的驱动罢了。你对摄影了解得越多，你就越会发现摄影师必须应对哲学、种族、道德以及技术方面的诸多问

题。对于这些方面的问题，本书也有所探讨。

摄影面临一个现实，那就是它的各个方面均可以被清楚归类。通常按照主体（也就是照相机前的拍摄对象）进行归类。更为密切相关的，或者如希望的那样更有启发意义的，是指从视觉方面或知性方面针对拍摄题材所采用的方法。作为摄影师，你必须将镜头对准现实存在的事物。因此，你就有绝佳的机会来亲自解读这个世界而不是代言别人的观点与偏见。

尽管不可避免地会受到其他人的方法和想法的影响，但是你终将拥有自己的表达和交流方式。摄影这一媒介广泛存在，但这不应阻碍你用自己的方式来把握它。尽管为了详细研究这种媒介，精通各种摄影题材、摄影流派和摄影运动将大有裨益，但你的目标应是最终掌控自己的命运。

本书旨在写给那些对待摄影严肃认真，不再停留于“对准——拍摄”阶段的人。为方便起见，书中涵盖两个领域。前几章专注于影像的生成与拍摄实践等基本方面：如何通过摄影表达自我，与人交流；在当今世界，摄影如何被应用以及应用于何处，等等。后几章主要讲述当代摄影界关于摄影师身份的不同态度，摄影师被认为是事件和人物的观察者，是自然造物和人工造物的颂扬者，是心理学编年史的撰写者，是美术家，是观念艺术家和辩论家。

摄影的敌人是惯例——关于“如何去做” 的既定法则。对摄影的拯救来自于实验。

拉兹洛·莫霍利-纳吉
摄影艺术家和教师

摄影的全部主题，都是以提出问题而不是以下结论的口气去对待。关于这个话题，没有哪本书能给出确切的答案，而只能摆出问题。作为读者，你必须自己找寻解决方案。

本书中使用的照片，均精挑细选，呼应文字内容所述及的各个方面。尽管这些照片用做图示，但是绝不应认为它们是文字的附庸。

“在摄影中，除了证实照片是光作用于感光材料而产生的结果即影像之外，无法做出任何结论性的证实。”

由于照片能够并确实做到了不止一个层面的交流，显然你就有机会对很多图示做出不同的解读。真棒！在摄影中，除了证实照片是光作用于感光材料而产生的结果即影像之外，无法做出任何结论性的证实。

无论你使用什么样的材料和设备，因为许多有关照相机操作、影像捕捉、作品展示和实践操作的基本原理大同小异，故本书就以讲述使用胶片的黑白摄影为主。书中首要讲述的是摄影方法或手段，这是出于个人主观原因而追求的，并非是为了推销商品或服务。但这并不意味着大量来自于广告工作室和其他职能性组织的摄影作品就不重要，事实正好相反。然而，多数情况下，最终的影像既是摄影师技术的结晶也是他人技术的成果。要想理清视觉与动机交织起来的复杂脉络，既困难重重又徒劳无功。

摄影即思想、经验以及信息的交流。正因为照相机能把你与特定的地点和理念绑定在一起，它才成了探索、观察和代表外部世界以及内心反应的杰出工具。依我看来，只有像摄影这种用镜头说话的媒介，方能成功做到这一点。

第一章：从摄影的角度观察和思考

解读照片

不能真正理解，就
等于两眼一抹黑。

约翰·康斯太勃尔
英国著名风景画家

尽管在我们身边，照片无时不在，但是我们却极少想到只有精读细看方能领悟其中的真谛。这种媒介的普遍存在并不意味着它就成功地成为了一个世界性的交流工具——一种视觉上的通用语。尽管我们常常被这样告知，但是照片绝对不会“自我说明”。将摄影看做一种语言，这就意味着摄影师在充分探索这种媒介之前要学习它的语法。

我们的交流能力和理解深度与我们的文化背景、社会背景以及教育背景直接相关。在我们欣赏自己和其他摄影师的作品时，这些背景因素不可避免地影响着我们。作为一名摄影师，尤其躲避不开的就是之前所见过的摄影作品对自己的影响。不幸的是，这常常会让人觉得沮丧，有种“前人都已做过了”的感觉；但是有一点你要谨记，你还未曾做过。

人总是倾向于将照片的内容同自己的经历和知识相联系，这一点不仅在摄影上，在很多方面也同样适用。例如，一张人体内的动脉或肠子的照片，在你看来更像是矿井或者公路隧道而非人体的一部分。

预视觉化和照相机的视觉

从摄影的角度进行观察和思考，同我们常规的视觉和认知过程迥然不同，因此学会“预视觉化”举足轻重。摄影师很快会意识到，照相机所提供的景观同人类视觉系统所观察到的景观是不同的。因此，熟悉照相机是如何“看”的，成了必修的一课。同样，当你拍下一张照片，你所做的事情之一就是“静止”了一瞬光阴和镜头前的一片空间。这种“静止”之举值得进一步探讨。

我们中的大多数人都不得不静坐着勾画一些我们生命中此刻或彼刻的东西。结果并不总能与好的制图术的“标准”思想相吻合，但

静止了的光阴

当然，照相机有能力“凝固”时间和动态，但是，即使是在抓拍转瞬即逝的照片时，你也必须明白自己要将什么东西纳入照片之中。将照相机放置在三脚架上，拍摄照片的过程就更像是一个静态的凝神思考和精心而为的过程了。然而，很多人采取凭直觉瞬间拍摄的策略，这样对主题和构图的思想就延迟到照相机自动“凝固”场景之后了。也就是说，是在拍下这个景观后，再对影像做更细致的查看。这就是所谓的“后视觉化”。