

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

MICHAEL FREEMAN

摄影师的洞察力

迈克尔·弗里曼解读经典摄影名作

THE PHOTOGRAPHER'S VISION

Understanding and Appreciating Great Photography

[英] 迈克尔·弗里曼 著 梅菲 译



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers
MICHAEL FREEMAN

摄影师的洞察力

迈克尔·弗里曼解读经典摄影名作

THE PHOTOGRAPHER'S VISION

Understanding and Appreciating Great Photography

[英] 迈克尔·弗里曼 著 梅菲 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影师的洞察力：迈克尔·弗里曼解读经典摄影名
作 / (英) 弗里曼 (Freeman, M.) 著；梅菲 译. — 北
京：人民邮电出版社，2014. 5
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-33832-7

I. ①摄… II. ①弗… ②梅… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第281443号

-
- ◆ 著 [英] 迈克尔·弗里曼
译 梅 菲
责任编辑 陈伟斯
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京华联印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：12
字数：453 千字 2014 年 5 月第 1 版
印数：1—8 000 册 2014 年 5 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2012-2783 号
-

定价：108.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇广字第 0021 号

目录

前言	6		
第1部分 瞬间的艺术	8	第3部分 摄影师的技术	126
照片是什么？不是什么？	10	制造惊喜	128
是什么成就了好的摄影？	13	独特的观察方式	129
好摄影作品的特性	14	出人意料的反差	131
观众的影响	24	保留悬念	133
摄影的创作过程	26	创造联系	135
摄影的全球化	30	拍摄技巧	137
如何阅读摄影作品	34	亲自动手	138
		完美的不完美	140
第2部分 理解拍摄意图	38	反应	144
摄影的类型	40	时机	146
风景摄影	40	干预	152
建筑摄影	44	构图技巧	156
人像摄影	46	有决定性的拍摄对象	159
报道摄影	50	知道什么可行	160
野生动物及自然摄影	59	构图风格	162
体育摄影	60	对构图的怀疑	166
静物摄影	61	彩色与黑白	168
时尚摄影	65	彩色摄影的艺术评论问题	171
科学摄影	67	黑白摄影的动态	176
摄影的呈现形式	68	布光	181
单幅印制的照片	69		
主题摄影展	75	图片版权	186
单幅发表的图片	77	参考文献	188
图片故事	78		
摄影图书	89		
幻灯片放映	92		
网页和电子图书	96		
从捕捉到观念	98		
现代主义和超现实主义	98		
不一样的生活	103		
争论	106		
新闻价值	109		
探索	110		
虚构	116		
造假	118		
观念	120		

摄影师的洞察力

迈克尔·弗里曼解读经典摄影名作

THE PHOTOGRAPHER'S VISION

Understanding and Appreciating Great Photography

「+」 世界顶级摄影大师
「+」 World's Top Photographers
MICHAEL FREEMAN

摄影师的洞察力

迈克尔·弗里曼解读经典摄影名作

THE PHOTOGRAPHER'S VISION

Understanding and Appreciating Great Photography

[英] 迈克尔·弗里曼 著 梅菲 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

THE PHOTO GRAPHER'S VISION

内容提要

对于有着崇高追求的摄影师而言，学会阅读照片与掌握拍摄技巧同等重要。摄影师不仅要会看照片，还要能看懂照片。无论经典名作还是当代作品，任何形式的摄影总离不开从“意图”到“技术”的创作过程。“意图”是创作的源泉，而“技术”是呈现“意图”的手段。

通过分析上百幅经典名作与当代摄影巨作，国际摄影大师迈克尔·弗里曼在本书中为读者展现了摄影创作的真义。作者以专业摄影师的素养，带领读者了解摄影创作的全部过程，甚至重建拍摄现场，探究摄影大师拍摄时的想法与思路。作者以同行的角度剖析大师们开创独特视觉语言的过程。同时，作者也解读摄影家的“创作意图”是如何最终作品的呈现的——从题材的选择、拍摄的手法，到最后的冲印处理。本书既有摄影史的简述、摄影艺术的评论，还揭露了专业摄影师的拍摄秘密，同时还探讨了摄影界永远的议题：如何看待造假。

阅读经典摄影作品，了解伟大的摄影家，是提升摄影水平的绝佳途径。然而，迈克尔·弗里曼认为，摄影师对传统摄影风格的承继或借鉴都不能丢失个人的独特视觉与见解。如果只是一味地模仿前人的技巧与审美，拍出的作品将流失品格。从历史脉络审视摄影，将有助于创作者寻找个人的发展方向，观看者则能从评论者与史学家的高度进行思考，更深入地认识影像的内涵。

目录

前言	6		
第1部分 瞬间的艺术	8	第3部分 摄影师的技术	126
照片是什么？不是什么？	10	制造惊喜	128
是什么成就了好的摄影？	13	独特的观察方式	129
好摄影作品的特性	14	出人意料的反差	131
观众的影响	24	保留悬念	133
摄影的创作过程	26	创造联系	135
摄影的全球化	30	拍摄技巧	137
如何阅读摄影作品	34	亲自动手	138
		完美的不完美	140
第2部分 理解拍摄意图	38	反应	144
摄影的类型	40	时机	146
风景摄影	40	干预	152
建筑摄影	44	构图技巧	156
人像摄影	46	有决定性的拍摄对象	159
报道摄影	50	知道什么可行	160
野生动物及自然摄影	59	构图风格	162
体育摄影	60	对构图的怀疑	166
静物摄影	61	彩色与黑白	168
时尚摄影	65	彩色摄影的艺术评论问题	171
科学摄影	67	黑白摄影的动态	176
摄影的呈现形式	68	布光	181
单幅印制的照片	69		
主题摄影展	75	图片版权	186
单幅发表的图片	77	参考文献	188
图片故事	78		
摄影图书	89		
幻灯片放映	92		
网页和电子图书	96		
从捕捉到观念	98		
现代主义和超现实主义	98		
不一样的生活	103		
争论	106		
新闻价值	109		
探索	110		
虚构	116		
造假	118		
观念	120		

近些年来，摄影有了长足的发展。这在应用方面的表现尤为明显：数码摄影覆盖了人们生活的各个方面，其应用面甚至比想象的还广。然而，在欣赏方面，摄影的发展似乎没有这么明显。其中的一个原因是自20世纪70年代以来，摄影逐步被认为是一种完全成熟的艺术形式。这又反过来引起了一种多米诺效应，即大部分人不要把摄影视为一种艺术，尽管它的展出、收藏和欣赏方式基本与其他艺术形式相同。另一个原因是进行严肃摄影创作的人越来越多，他们拍摄的目的是为了进行创意表达，而不是取得一些家庭朋友之间的日常快照。因此，人们对摄影创作的反应往往是“我也做得到”，而其他所有艺术形式都不会遭受这样的待遇。

也许有人会想，随着摄影逐渐被每一个人方便享用，人们将从小就会接受摄影教育，就像文字读写一样。事实远非如此。虽然此时此刻我无法完全纠正这种想法，但审视摄影的整个谱系以了解其丰富性是相当有价值的，尽管这个谱系内的不同部分很少被人们视为一个整体。关于摄影的著作常常被认为带有偏向性，艺术摄影往往被认为是独立于新闻摄影、广告摄影等

摄影门类的。笔者不明白为什么会这样，尤其是现在，各种摄影类型似乎正在迁移。如今，美术馆会收藏时装摄影作品，广告会使用新闻摄影作品，风景摄影会牵涉社会问题。和越来越多的人一样，我喜欢把摄影视为一个整体。

然而，摄影正面临关于其本质的争论。在最近30年里，这个争论一直存在，并越演越烈，关键问题在于摄影的本质是捕捉现实还是创造神奇的影像（不管它们来自现实还是想象）。捕捉现实是摄影固有的能力，只要需要，就能以事件、人物、风景作为原材料，一切都可以几乎不受拍摄者的干扰。这时，摄影师的角色是见证者、旁观众。然而，纵观整个摄影历史，一直有些摄影师致力于探索被构建、指引和创造出来的影像。情景摆拍摄影（tableau photography）被用于叙事；超现实摄影对处理工艺、拼贴和暗房影像混合进行试验；静物摄影会对拍摄对象进行布置。这么说来，为什么要有原则上的区分呢？

人们往往把其中的变化理解成非此即彼的东西。镜头前面发生的事情，要么真的和照片所见的一样，要么是另外一种摄影，即镜头前的事物都是经过摆布的。摄

影的暗房工艺对这两种类型的区分起到了很大的作用，但试图通过巧妙处理来改变现实的，只是极少数的例外。然而，对于很多人（也许是大部分人）来说，这种区别已经消失了。这一改变有两个原因，首先当然是数码摄影的兴起和流行，其次是观念摄影已成为一种有效的摄影方向，受到广泛的推广和接受。观念摄影在20世纪初已经显露雏形，但直到20世纪70年代才真正成熟。

“观念高于真实”这一要旨允许摄影者利用技术来改变图像的本质。这些技术——数码技术——正不断涌现，但它们已经非常成熟、精妙，以至可以做到毫无处理痕迹。然而，最重要的改变也许是这些技术的运用在大部分情况下都不会被认为是欺骗。对很多人来说，照片是否真实并不重要，重要的是照片是否巧妙，是否吸引视线。当然，并非每一个人都喜欢这样的技术处理，但这的确是当代摄影的现实，它需要配以解释说明。又或者，至少需要尝试把“作为图画的摄影”和“作为记录的摄影”进行融合。这也是编写本书的目的之一，在这本书的框架下，读者可以对各种形式的摄影进行阅读、欣赏和评价。

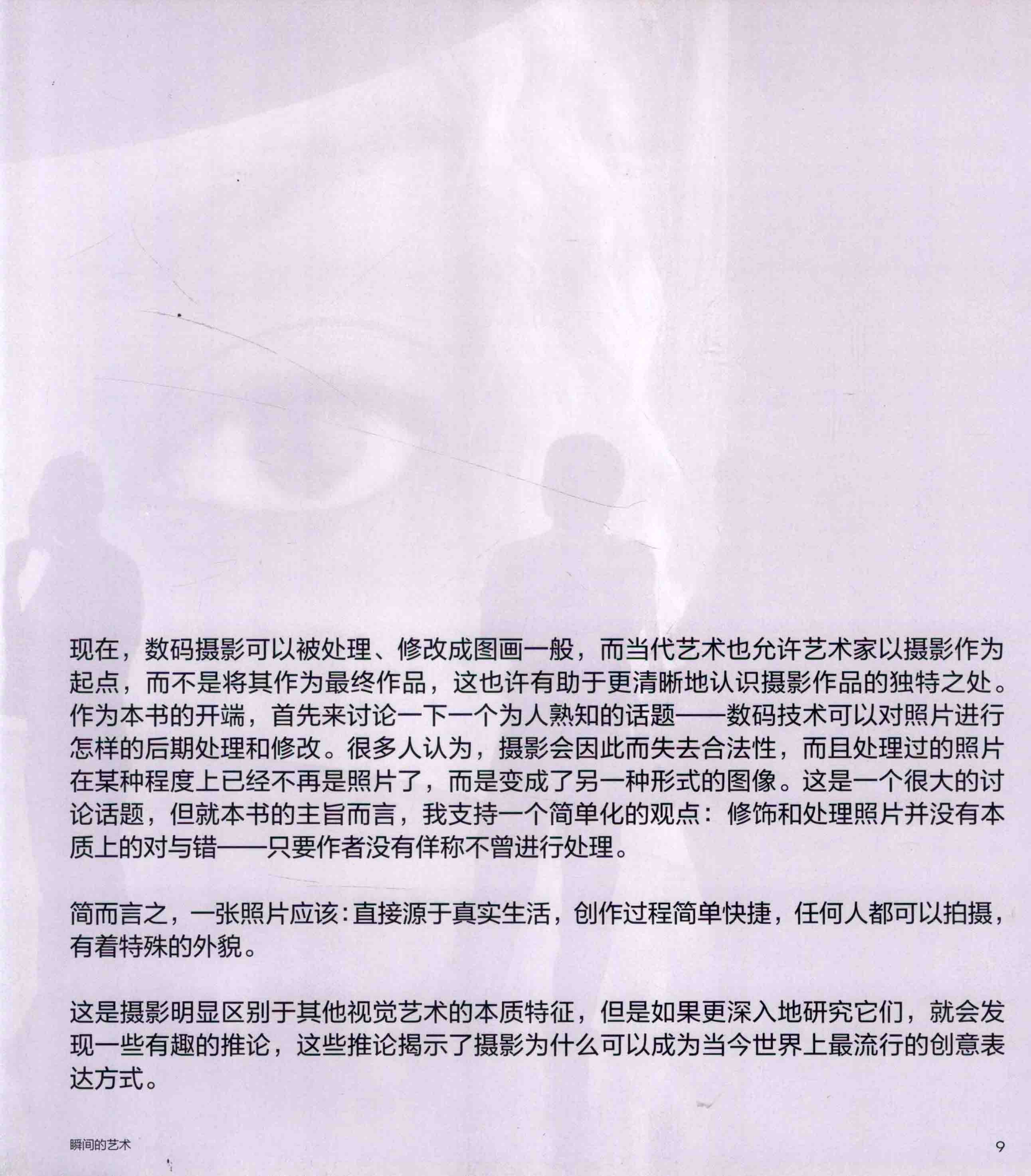
► 匹兹堡，宾夕法尼亚州，1979 - 1980 年间，
李·弗里德兰德（Lee Friedlander）摄



© Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco



第1部分
瞬间的艺术



现在，数码摄影可以被处理、修改成图画一般，而当代艺术也允许艺术家以摄影作为起点，而不是将其作为最终作品，这也许有助于更清晰地认识摄影作品的独特之处。作为本书的开端，首先来讨论一下一个为人熟知的话题——数码技术可以对照片进行怎样的后期处理和修改。很多人认为，摄影会因此而失去合法性，而且处理过的照片在某种程度上已经不再是照片了，而是变成了另一种形式的图像。这是一个很大的讨论话题，但就本书的主旨而言，我支持一个简单化的观点：修饰和处理照片并没有本质上的对与错——只要作者没有佯称不曾进行处理。

简而言之，一张照片应该：直接源于真实生活，创作过程简单快捷，任何人都可以拍摄，有着特殊的外貌。

这是摄影明显区别于其他视觉艺术的本质特征，但是如果更深入地研究它们，就会发现一些有趣的推论，这些推论揭示了摄影为什么可以成为当今世界上最流行的创意表达方式。

照片是什么？不是什么？

直接源于真实生活

虽然相机可以用来创造图像（尤其是摄影室摄影作品），但摄影的最大长处是能够以周边的物质世界为素材来源。这提高了拍摄对象和事件的重要性，而对事物的记录显然是摄影的过人之处。抓拍的简易性也降低了精确再现的价值，因为这已经变成了再平凡不过的事情——这与以前人们对绘画的看法完全相反，达·芬奇曾在他的笔记中写道：“如实再现的绘画是最值得赞赏的。”相反，摄影师对现实进行记录的方法——即风格和处理方式——则显得更加重要。

在更深的层面上，再现真实和完全脱离真实两者之间有着固有的矛盾。其他艺术，如绘画、诗歌和音乐，显然都是创造性的艺术。任何人都毫无疑问地认为一首诗或一首歌源于其创作者，而不是源于其他什么东西，而它们所描述的生活经验都是经过想象力过滤的，这个过滤过程需要一定的时间。在这一方面，摄影却会产生混淆。大部分情况下，摄影图像都显然是真实的场景、物体或人物，它可以保留真实的画面，让观众可以在与其毫不相关的环境下静静地观看。它来自真实生活，同时又脱离真实生活。这种矛盾提供了许多探索的可能性，很多当代艺术摄影作品都做出了这方面的尝试，包括制作建筑模型来虚拟现实生活。

快速简单

摄影可以考察和捕捉生活的每个方面——而且随着器材的进步而不断发展。举个例子，图像传感器对感光程度的增加让夜景和弱光摄影变得更容易。这看上去理所当然，但却是摄影极高的普及性背后的强大推动力。拍摄照片几乎不需要做什么准备，这意味着人们有很多机会进行创意表达。数码相机在技术上使摄影创作变得更简单、更可靠，也让人们把更多的注意力集中在构图和个人观点上。或者说，它至少应该能起到这样的作用，假如不被这件用于拍照的“闪闪发亮的玩意”分散注意力的话。“摄影是最简单的艺术”，摄影家莉赛特·莫德尔（Lisette Model）写道，“这也许让它成为最难的艺术。”从时间和工作方面看，摄影的工艺无疑比其他视觉艺术简单，这是一个许多专业摄影师难以自辩的现实。但就摄影本身来说，其创作行为其实还延伸到对已拍摄照片的检查和筛选，这被称为照片编辑。除此以外，图像的后期处理和印刷也是拍摄之后的重要创作过程。

人人都可以拍摄

这一点从来没有在以前的艺术形式中发生过。现在，几乎全世界的人都在摄影，而且他们不仅仅是拍下自己的家庭生活。现在的情况不再是艺术家和专家在一边，而观众在另一边了。数码相机、互联网共享的兴起和传统印刷媒体的衰落让摄影成为每个人的创意表达工具。这些数以百万计的摄影师们并不觉得自己会被部分人的观点所局限。很多人都会赞同其他摄影爱好者的观点，因为观众和摄影师往往是同样的人。所有的这些让当代摄影变得非常宽泛和复杂，有着不同的、互相冲突的标准和价值观。创作好的照片并不取决于职业规划，这对所有非专业人士来说当然是个好消息。而不好的地方在于，大量的图像会让出色的判断力犯糊涂，而互联网上则图片泛滥，让人无从选择。



▲ 罗奇代尔运河，约克郡，1998年，迈克尔·弗里曼摄

英格兰北部约克郡的这个场景表明了有什么是摄影能够做到，而其他艺术做不到的（除了视频）。它可以如实报道当时当地发生在相机前的历史时刻。我们有时候可能会不喜欢我们看到的東西，但这是摄影师和观众之间的特殊契约的本质。从生活中拍摄的未经处理的图像，是摄影的原始形式，很多人会认为这是摄影最正当合理的形式。

有着特殊的面貌

无论相纸的材质和涂层有什么不同，照片图像本身都是完全没有第三维度的。画框就是一扇窗户，这让摄影与绘画或其他人工图像区分开来。从很多方面来看，这种缺乏亲临感的效果非常适合屏幕显示，因此这也逐渐成为大部分照片观看的方式。

就其面貌而言，摄影始于观众对照片内容的真实性（即源于真实生活）的预期。实际上，观众会把照片的面貌与以下两点联系起来：他们自己如何观看，以及他们如何接受照片的面貌。观众对照片的自然

性和“真实性”非常敏感。如果摄影师通过复杂的后期处理或非常规的成品处理使图像远离真实，图像的摄影特性就会降低。这并不是批评，而只是对一个明显事实的陈述。摄影的基本面貌依赖于这样一个假定——图像在拍摄后就几乎没有被改动过。摄影也有它自己的一套图像语汇，那是其他领域没有的，例如差异性的对焦、有限的动态范围、动态模糊、眩光、非完全饱和的色彩以及把图像完全演绎为黑白的可能性。

▼《一日四季》系列之一，2007年，劳拉·埃尔-坦塔维（Laura El-Tantawy）摄

温暖的午后阳光为伦敦市中心增添了光彩，路人们吃着冰淇淋来降温。有着前后差异的对焦、轻微的动态模糊加上柔和的影调，让这幅图像带有很明显的“摄影特性”，尽管摄影师的创作中引入了错觉和并置。它向观众表明了自己是从真实世界捕捉下来的影像，而不是一幅精心处理的插图，这让埃尔-坦塔维可以用她的独特观察方式来试验这种让人困惑的效果。



Laura El-Tantawy

是什么成就了好的摄影？

“好”这个词听起来似乎太笼统了，但它意味着某些有用的东西。当然，它也意味着优于平庸、普通。根据这一定义，大部分的照片都不能说很好。这也许不能被很多人接受，因为所有人都希望得到别人的喜爱，而别人的批评也越来越显得无礼和无足轻重。当然，这种想法是毫无意义的，在此不做深入讨论。优秀的作品，是能力、技巧往往还有努力的结果。弄清楚好的摄影作品有什么特性、它们为什么会脱颖而出，这才是值得写的东西。

易于使用、易于保证效果，往往会带来很多平庸的、无法打动人的照片。要超越简单的傻瓜式触控快门，就需要专注于照片可以达到的效果。以善于表达著称的美国摄影家沃克·埃文斯（Walker Evans）把好的摄影总结为“不偏不倚、不多愁善感、具原创性、不空洞无物，我知道它们要表达什么。‘视觉冲击’可能对任何人都没有多大的意义，但我认为它也算特性之一——尽管它或有或无。还有统一性，也就是说照片中某些部分弱一些，某些部分强一些。”

在摄影的背景下，对“好”的确切含义人们会有不同的想法，这种多样性很重

要。接下来会探讨这个“好”都有些什么含义，更重要的是，摄影师是怎么用它们来把“好”变成“更好”的。当然，我有自己的想法，并且我想用这些想法来影响读者。然而，在介绍它们之前，我已经广泛地了解过其他人的想法，因此下面的内容并不只是武断的一家之见。

以下是我认为可以定义好的摄影作品的特性。每一个特性之中都有许多需要探讨的理念、方法和矛盾。我没有把“原创性”加进去，那是因为它对我来说是一个很沉重的词，必须很小心地运用。我看到人们在互联网上毫不拘束地讨论它，而实际上却总是忽视它。除非扭曲了“原创性”的意思，否则只有极少的作品是具有创意的。即使在摄影领域，大部分创意都源自他人，真正的原创性其实很少。康德认为原创性是才华的一种特征，但人们并没有把它看得那么高。或者，如亚瑟·柯斯勒（译注：英国作家）所说：“艺术家的原创性的衡量……是他选择的重点偏离传统常规及建立相关标准的程度。”声称原创是一件危险的事，因为其他人也许在更早就已经做了相同的事，而后来的声称者却没有意识到。

至于是什么东西成就了一幅真正伟大

的摄影作品，那就是完全不同的问题了。对“伟大”的判断，超越了“好”和“很好”，而且总会存在争议。和任何艺术一样，“伟大”通常需要经过时间的考验，在开始的时候，认同的声音往往是孤独的。我认为本书中的不少照片都可以算是真正的伟大，但我不打算把这些我认为伟大的照片列出来，因为这样会破坏游戏规则。读者会有自己的看法，如果我正确地完成了自己的工作，在读完本书后，读者的看法也许会发生改变。