

Basic Critical Theory for Photographers

John Berger

John Szarkowski

Susan Sontag

Roland Barthes

Abigail Solomon-Godeau

Clive Scott

Andy Grundberg

Raghubir Singh

Bertand Russell

Italo Calvino

观看的眼睛 摄影师必读批判理论

约翰·伯格 / 约翰·萨考斯基 / 苏珊·桑塔格 / 罗兰·巴特 / 阿比盖尔·索罗门-戈多 / 克莱夫·斯科特 / 安迪·格伦伯格 / 拉格伯·辛格 / 伯特兰·罗素 / 伊塔洛·卡尔维诺

[英] Ashley la Grange 编著 / 周青 周英耀 译 / 姚瑶 审校

Focal Press
Taylor & Francis Group

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Basic Critical Theory for Photographers
[英] Ashley Ia Grange 编著 / 周青 周英耀 译 / 姚瑤 审校

观看的眼睛
摄影师必读批判理论

 Focal Press
Taylor & Francis Group

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

观看的眼睛：摄影师必读批判理论 / (英) 格兰奇
(Grange, A.) 编著；周青，周英耀译. — 北京：人民
邮电出版社，2015.7
ISBN 978-7-115-39404-0

I. ①观… II. ①格… ②周… ③周… III. ①摄影理
论 IV. ①TB81

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第108038号

版权声明

Ashley la Grange: Basic Critical Theory for Photographers (ISBN: 978-0240516523)

Copyright © 2005 Focal Press

Authorized translation from the English language edition published by Focal Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由Focal Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

许多批评理论都是学者写给其他学者看的，他们相互之间有相似的背景和抱负。在这个近亲繁殖的领域，如果没有相应文凭，外者是很难进入的。为此，本书作者选择了那些写得更好、更容易理解、而且并非通篇术语的批评和理论，与读者分享。精选的内容很明显是在尝试启蒙读者，而不是让读者望而生畏。

如果你想了解摄影中的关键争议与讨论，学会如何运用批判理论解决实际工作中遇到的问题，那么，这本书就是为你而写的。这本书每一章的内容都节选自著名的影像批判理论论著，通过作者的理解与梳理，用平易近人的语言来诠释那些生涩难懂的论点，并对原论著做出总结与思考。

在本书中，作者探讨的经典批判理论来自以下著名批评家，他们包括约翰·伯格、约翰·萨考斯基、苏珊·桑塔格、罗兰·巴尔特、阿比盖尔·索罗门-戈多、克莱夫·斯科特、安迪·格伦伯格、拉格伯·辛格、伯特兰·罗素、伊塔洛·卡尔维诺等。在每一章的末尾，作者给读者罗列了针对本章内容的思考问题，让读者开阔思路，加深理解。

本书适合摄影爱好者、摄影师、影像艺术家、媒体人员、理论家、批评家、艺术专业学生和教师阅读。

◆ 编 著 [英] Ashley la Grange

译 周 青 周英耀

审 校 姚 瑶

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>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：690×970 1/16

印张：18

2015年7月第1版

字数：372千字

2015年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2012-0246号

定价：89.00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：京崇工商广字第0021号

目录 / CONTENTS

15 / 第一章

约翰·伯格《观看之道》

31 / 第二章

约翰·萨考斯基《摄影师之眼》以及史蒂芬·肖尔《摄影的本性》

47 / 第三章

苏珊·桑塔格《论摄影》

97 / 第四章

罗兰·巴特《明室》

139 / 第五章

玛莎·罗斯勒《纪实摄影的中心、周围与反思》

153 / 第六章

阿比盖尔·索罗门-戈多《内/外》

163 / 第七章

克莱夫·斯科特《言说的图像：摄影和语言》

181 / 第八章

安迪·格伦伯格《现实的危机》

193 / 第九章

拉格伯·辛格《色彩之河》

203 / 第十章

伯特兰·罗素《现象与实在》

207 / 第十一章

伊塔洛·卡尔维诺《摄影师的冒险》

223 / 第十二章

菲力克斯·莫里索-勒鲁瓦和乔治·塞尔特斯的诗篇

231 / 第十三章

罗伯特·亚当斯、约翰·巴尔代萨里对具体摄影作品的分析

259 / 参考文献

263 / 附录

273 / 术语表

Basic Critical Theory for Photographers
[英] Ashley Ia Grange 编著 / 周青 周英耀 译 / 姚瑤 审校

观看的眼睛
摄影师必读批判理论

Focal Press
Taylor & Francis Group

人民邮电出版社
北京

如何使用本书

许多人将批评理论束之高阁，认为它异常困难（通常都是不必要的困难），而且无法看到它与他们自己的实践作品之间有任何关联。这种做法并非毫无道理，因为大部分批评理论都是学者写给其他学者看的，他们对这些论题、词汇和更早期的论证早已熟捻于胸。结果就造成批评理论毫无必要地精英化，许多本该有能力参与这些讨论的人都望而却步，倍感气馁。本书的潜在意图就是将这些被剥夺权力的人拉回正常讨论之中。每章之后都配有一系列练习题，有些是理论性的，有些是实践性的，有些兼而有之，它们应该能够启发学生的批判性思考。学生以及/或者他们所在的教学机构，肯定要控制好必做题的题量，以及他们必须做到的深度。许多练习题都可用作讨论，而非书面作业。

选择本书要涵盖的领域难度极高，遗珠之憾在所难免，一些非常重要的论题和作者会被遗漏。本书并未试图涵盖所有论题以及思想流派，而是尝试鼓励学生掌握批判性的思维，并且希望他们能够举一反三。本书所选择的部分文本延续并发展了更早期文本所激起的论题或者思想，这样能够使学生领会到不同作家的思想演进脉络。比方说，桑塔格、罗斯勒、索罗门·戈多和塞尔特斯都研究过阿巴斯的作品。对文本进行摘要时，本书没有删掉那些读者可能会认为不是主论证关键的论题。这样做有若干原因：避免在摘要中插入编者的意见；使读者更充分地了解论证是如何推演的；允许读者自己决定哪些论题最为重要或者有趣。

索引特别有用，因为某些关键的文章，譬如桑塔格的《论摄影》，都没有显著的索引。作为研究的辅助，所有由不同作者引用过的摄影

师都列在索引中。为了进一步辅助研究，那些通常来说不会列入索引的关键词，诸如“外观”和“现实”，都被囊括其中了。

尽管本书配有插图，但亦无法将所有需要用来展示作者观点的照片都完全复制下来。一定要广泛涉猎摄影师的作品专著，这样才能够充分回应文本所激起的大量论题。

第一章是约翰·伯格《观看之道》的摘要。之所以要放在第一位，原因有二：一方面原著是为一般读者所写的，容易理解；另一方面它从艺术的角度来探讨摄影。这应该能够帮助那些之前未曾学过摄影但又在某种程度上熟悉艺术的学生。该书没有绝版，参考它并非难事（因为它有大量插图，所以应该参考它）。尽管首印于1972年，但它所激起的论题，诸如性别主义和广告的作用，直到今天依然有着重大的意义。

第二章是约翰·萨考斯基《摄影师之眼》以及史蒂芬·肖尔《摄影的本性》的摘要。它们与《观看之道》不同，都是写给有些基础的读者的，但同样写得很清晰，插图也非常好。选择它们的原因有二：大家都有这样一种感觉，无论一幅照片是什么，它都处在一个基本的层面，自然就是那么个样子；此外，在某种程度上，这两部作品都可以认为是表达了“真实”摄影的见解，该摄影取向统治了20世纪。《摄影的本性》没有绝版，参考它并非难事。

第三章是桑塔格《论摄影》的摘要。这份文集无疑是最具影响力的摄影批评文章之一，大多数的大学摄影课程可能都会要求学生阅读它。它探讨了广泛的论题，但许多学生觉得阅读它是件吓人的事情。它没有绝版，要将摘要和完整文本配合起来阅读。

第四章是罗兰·巴特《明室》的摘要。这本具有影响力的书同样是大学课程的常客。它不容易阅读，是一份极具个人色彩的关于摄影真相的研究，它处理那些经常在摄影批评中出现的论题。它同样没有绝版，原文与摘要应该结合起来使用，互相配合。

第五章是玛莎·罗斯勒《纪实摄影的中心、周边与反思》文章第一部分的摘要。这篇文章专注于桑塔格所激起的纪实摄影论题，使学生得以跟进不同批评家的论证推演。这篇文章在已刊行的摄影文集中

不算罕见，所以它相对而言还算容易找到。

第六章摘自阿比盖尔·索罗门-戈多的文章《内/外》。这篇文章进一步发展了桑塔格和罗斯勒关于纪实摄影的部分论证。虽然这篇文章有质量，但它似乎比罗斯勒的文章更难找到。

第七章是克莱夫·斯科特《言说的图像：摄影和语言》书中第一章的摘要，该章探究了摄影与语言之间的关系。选择它是为了向学生介绍某些符号学的概念。这些都是哲学的语言，既与巴特的文章有关联，又可以认为它对某些当代摄影手法的形成非常重要。

第八章是安迪·格伦伯格《现实的危机》文章的摘要。在文中格伦伯格解释了什么是后现代主义。在摄影领域，这个运动是针对真实摄影而作出的反应，它可能是真实摄影的主要替代者。然而，后现代主义的定义却非常含糊，但格伦伯格却解释得非常好。

第九章是拉格伯·辛格为他的书《色彩之河》所写的导言的摘要。作为20世纪末领先的印度摄影师，他这篇导言是非西方摄影取向的一个例子。他解释了印度和西方艺术之间的差异，因而加入到了关于摄影使用色彩而非单色的优劣争论之中。

第十章是伯特兰·罗素《现象与实在》其中一章的摘要，选择它是为了展示出摄影批评所激起的论题并非只针对摄影自身。

第十一章是伊塔洛·卡尔维诺所写的一篇短故事。尽管它并非学术文章，但却阐明了评价摄影的其他方式，因而激起了许多有趣的讨论。它同样与本书的各篇摘要有关联。

第十二章包含了若干诗篇。第一首是菲力克斯·莫里索-勒鲁瓦所写的，它再一次呈现了非西方的摄影观。另有三篇是乔治·塞尔特斯针对迪安娜·阿巴斯作品而写的诗作，它们都与本书的各篇摘要有关联。

第十三章由一系列作家对不同照片的评价所组成，为读者提供了实际评价的案例——对特定照片的“批评”。

附录包括：就评价作品而论，有关书籍图像复制品的信息；作品批评的各种纲目；一份有用书籍的简短清单。

术语表包含了广泛的术语，部分是专业的，部分是日常英语，但在摄影批评上却有特殊的意思。希望这份术语表能有助于摄影批评的初

学者，以及那些母语不是英语但又在英语教学的机构进行学习的人士。

索引，如前文所解释的那样，对辅助研究尤其有用。

这些章节组合起来比较完整地展现了学者、摄影师、作家、批评家、艺术家以及记者等多种视角。要注意，术语“**批评理论**”并非必然中立。本书题目使用该词，可能会被误读为：编者认可了大量的理论，譬如从马克思主义到结构主义。但事实却非如此，本书是以一种非常宽泛的方式来使用这个术语，而且本书没有打算拥护任何特定理论。

卷首插图

无题，约1984年，©阿什利·拉·格兰奇。1984年，阿什利·拉·格兰奇

致谢

我想感谢雪莉·瑞德（Shirley Read）校对练习题的章节；保罗·希尔（Paul Hill）赐序；罗伯·库珀（Rob Cooper）、唐·麦库宁（Don McCullin）、麦克·威尔斯（Mike Wells）和汤姆·伍德（Tom Wood）允许使用他们的照片；马格南（Magnum），尤其是马丁·帕尔（Martin Parr）和弗兰·莫劳斯（Fran Morals）的支持与帮助；乔治·塞尔特斯（George Szirtes）允许使用他的诗篇；约翰·巴尔代萨里（John Baldessari）允许同时使用照片以及他对此的回应；彼得·戈德温（Peter Godwin）对罗伯·库珀照片的回应；伊塔洛·卡尔维诺信托会（Italo Calvino Trust）允许使用他的短篇故事；菲力克斯·莫里索-勒鲁瓦信托会（Felix Morisseau-Leroy Trust）允许使用他的诗篇；Focal出版社的玛丽·霍珀（Marie Hooper）、克里斯蒂娜·唐纳森（Christina Donaldson）和乔治娅·肯尼迪（Georgia Kennedy）的耐心与支持；我的家庭，泰拉尔（Teral）、凯拉（Kyla）和艾伦（Arran）忍受我写本书时的影响。

我也想感谢斯蒂芬·米尔斯（Stephen Mears）、马丁·波瓦（Martin Pover）、朱利安·罗德里格斯（Julian Rodriguez）、迈克尔·加拉汉（Michael Callahan）、蒂姆·杜里（Tim Dooley）、玛丽安娜·赞蓬-汤姆森（Marianne Zappen-Thomson）、艾玛·戴克斯（Emma Dykes）、拉格伯·辛格（Raghubir Singh）遗产委员会、理查德·比灵赫姆（Richard Billingham）、汤姆·杭特（Tom Hunter）、瑞贝卡·史密斯瑟斯（Rebecca Smithers）和伊蒙·麦凯布（Eamonn McCabe），他们全都以各种方式来帮助我。

尤其，我想感谢我的同事露丝·富勒（Ruth Fuller）尽其所能让我有充分的时间，以专注于本书的工作。

卷首插图

这幅照片最初放在本书的封面，但现在却用它来展示事件如何能够改变一幅照片的意义。因为它的含糊性似乎与本书的内容相配，所以被挑选为封面照片。照片永远都不会拥有一个明确的意义；无论直接还是比喻，它都是模糊的；它言说着人类与自然的某些关联；而且尽管来势汹汹，但它还是有着幽默的暗示。它约于1984年拍摄于南非的一处内陆地区。2004年12月的致命海啸使大多数人可能会将它当成一幅海啸遇难者的照片。在仔细辨认之后可以发现，它显然不是一幅海啸劫后的照片，比方说，那里根本就没有残骸或者折损的植被；然而，它已不适宜放在封面上了。

序

在摄影师看来，“理论”这个词总会让人想起科学公式，或者同样费解的、大量使用诸如“推论”“能指”和“互文”等术语的学术批评文章。但本书显然与前者毫不相干，它只探究后者那类更为有用、可理解和具启发性的文本。

这里面的部分文本由摄影师所写，他们的思考来源于第一手的实践经验；与此同时，其他文本包含了杰出的哲学作家、美术馆馆长、批评家和文化评论者对主体的反思，在最近30年左右的时间内，他们关注哲学的热忱越来越炽烈。

拉·格兰奇，多年的教学生涯使他处于更为优越的位置，比起大多数人更能够承担这个极具挑战性的工作，他选择了一系列文本，这些文本都在大多数大学、学院和学校的摄影阅读清单之中，再加上一两个有个人风格的选择，为这份充实的、有教育意义的菜单锦上添花。被挑选的文本都写得很睿智，具有启发性，通常都经受过考验，极个性化地呈现出摄影——伦敦泰特美术馆（Tate Gallery）将摄影称为“21世纪具统治性的艺术形式”。

通过将每篇文本置于正确的上下文中，并且清晰地解释写作背景和原作者所力图建立的观点，本书成为了一份指南，此外，本书作者还编制了一些有用的练习题，以帮助摄影专业的学生和他们的老师进一步探究文本所激起的讨论。在此方式下，理论与视觉实践融合无间，并非孤立的训练。由此本书成为了一份独特而有价值的导引，内容涵盖批评理论的作用，以及摄影这个媒介在当代文化和思想领域所处的位置。

拉·格兰奇在其引言中写道，许多批评理论都是学者写给其他学者看的，他们相互之间有相似的背景和抱负。在这个近亲繁殖的领域，如果没有相应文凭，外人是很难进入的。为此，他选择了那些写得更好、更容易理解、并非通篇术语的批评和理论，其作者很明显都是在尝试启蒙读者，而不是让读者望而生畏。

在写这篇序言时，我留意到我拥有6本这里摘选的书目，它们放

在咫尺之遥的书柜中。这些文本几乎全都经受住了时间的考验，大量摄影教育者乐于使用它们，已经成为他们课堂中至关重要的元素。多年前 Focal 出版社委托我编写入门指南（《摄影入门》（*Approaching Photography*）），用以“解读”照片以及摄影师各式各样的动机，当时我从这些书籍中获得了灵感，不仅因为它们所包含的思想和信息，还因为它们所创造出来的具有说服力的叙述方式，那么富有洞察力和雄辩。它们帮助我更好地理解摄影这个媒介，还强调了良好的批评分析以及清晰的写作条理这两者的重要性。我的书诞生于 20 世纪 80 年代初——那 10 年间理论研究正盛。但正如一名卓越的摄影批评家和老师所写的那样，“虽然**摄影理论**有益处，但它确实扼杀了许多实践”。它产生的是理论家而不是图像制作者，这些人变成了摄影教育的排头兵。

这样的不平衡已被修正，今天人们已经在重新评估理论所处的位置以及作用。理论的位置如此稳固，无论课程的级别如何，它都是大多数摄影课程的重要组成部分。这个必要的修正和重新评估从来都不是一个“缄默”的过程，因为本书的内容证明了理论和批评是现代摄影教育极其重要的组成部分。

许多理论文本可能具有挑战性和复杂性，同时有部分文本相对而言容易理解。但如果学生想要从学习中汲取尽可能多的知识，课程就必须要有导引。对于教师和学生而言，这都是一份对使用者友好的指南，无论是高中级别，还是学位级别，都可以很容易地融入教学大纲。拉·格兰奇将每一部分都放置在正确的上下文中，阐明了那些困难的论证，并去除了它们的神秘色彩，很好地传达出他对摄影这个媒介的热忱，同时通过练习题为学生提供了进阶学习的有用策略。对于支撑众多摄影实践的各种概念和哲学而言，本书向学生提供了它们的本质信息。这种知识能够给予他们自信心，让他们得以从一个有所依据的批判立场来处理摄影理论和实践练习，这肯定不会扼杀创造力和直觉，相反只会进一步增强它们。

保罗·希尔

德蒙特福德大学，莱斯特

目录 / CONTENTS

15 / 第一章

约翰·伯格《观看之道》

31 / 第二章

约翰·萨考斯基《摄影师之眼》以及史蒂芬·肖尔《摄影的本性》

47 / 第三章

苏珊·桑塔格《论摄影》

97 / 第四章

罗兰·巴特《明室》

139 / 第五章

玛莎·罗斯勒《纪实摄影的中心、周围与反思》

153 / 第六章

阿比盖尔·索罗门-戈多《内/外》

163 / 第七章

克莱夫·斯科特《言说的图像：摄影和语言》

181 / 第八章

安迪·格伦伯格《现实的危机》