

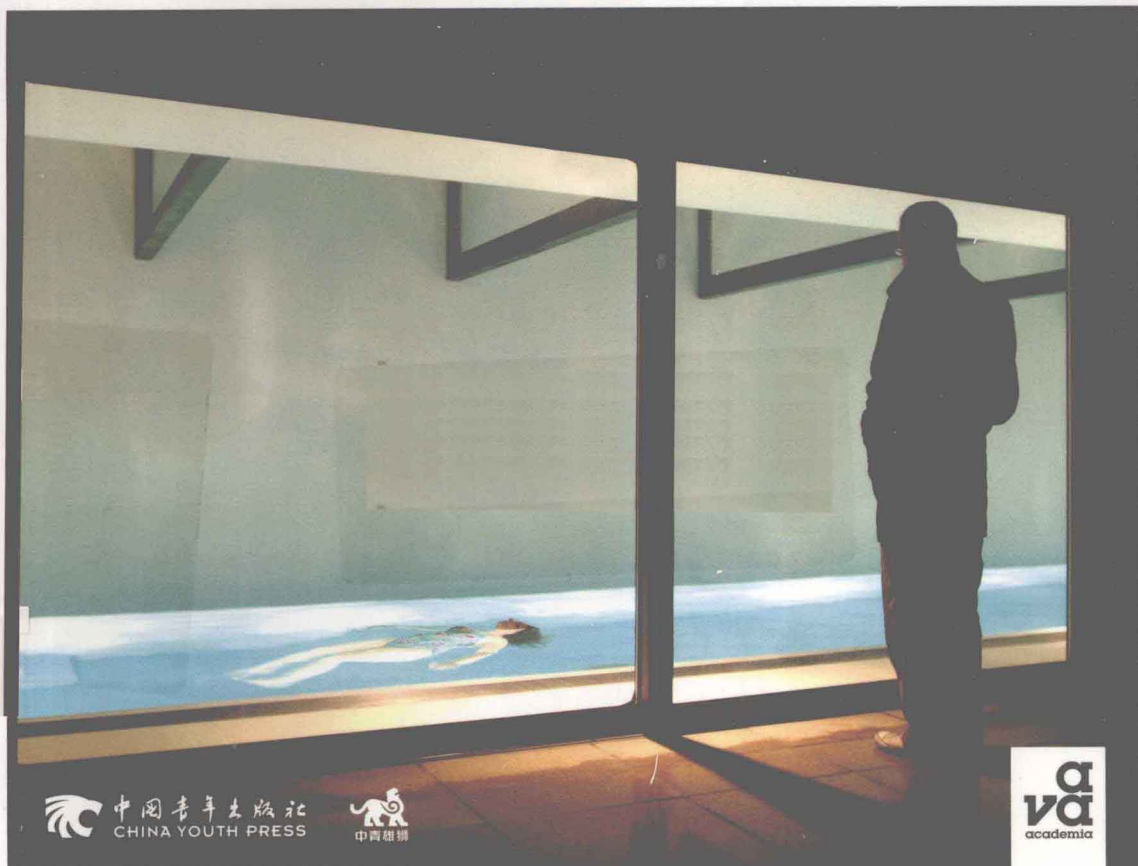
国际创意摄影教程

BEHIND THE IMAGE

照片背后

(英) 安娜·福克斯
(英) 娜塔莎·卡鲁阿纳 / 编著
王逸飞 / 译

最权威、最专业的摄影研究方法论，让你学会解析照片、拍摄照片！

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西书局

a
va
academia

国际创意摄影教程

BEHIND THE IMAGE

照片背后

(英) 安娜·福克斯
(英) 娜塔莎·卡鲁阿纳 / 编著
王逸飞 / 译

最权威、最专业的摄影研究方法论，让你学会解析照片、拍摄照片！

Basics Creative Photography : BEHIND THE IMAGE

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 2012

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: Ellie Davies

律师声明

北京市邦信阳律师事务所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。

侵权举报电话

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

版权登记号: 01-2012-6512

图书在版编目 (CIP) 数据

国际创意摄影教程. 照片背后 / (英) 福克斯, (英) 卡鲁阿纳编著; 王逸飞译. — 北京: 中国青年出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5153-1100-5
I. ①国… II. ①福… ②卡… ③王… III. ①摄影艺术—教材 IV. ①J4
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第231670号

国际创意摄影教程：照片背后

(英) 安娜·福克斯 (英) 娜塔莎·卡鲁阿纳 / 编著
王逸飞 / 译

出版发行：中国青年出版社
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 张君娜 刘忆初 林 杉
封面制作：六面体书籍设计 王玉平

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：11
版 次：2012年12月北京第1版
印 次：2012年12月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1100-5
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：视觉之上8 (Beyond the View 8)

艺术家：海伦·西尔 (Helen Sear)

在创作系列作品“视觉之上” (Beyond the View) 时，艺术家海伦·西尔在拍摄照片之后采用了数码图层和绘制的技术来营造令人惊叹的想象空间。画面的美丽抓住了观众，并促使他们思考画面的复杂性、视角（从画面中的女性出发）和个性。西尔的这一系列作品中的人物形象全都是女性。

引言：什么是摄影研究？

6

1

计划	10
一份研究提案	12
影响因素：历史	20
影响因素：实践	22
影响因素：理论	24
实例学习1：艾伯凡	26
实践1：记录想法	28

2

从研究中产生创意	30
去哪里进行背景研究	32
互联网	38
档案	42
其他互动的研究方式	48
研究如何影响实践	52
实例学习2：福洛拉	56
实践2：配图故事	58

3

在实践中研究	60
做什么，为什么	62
影棚	66
街头照片	70
风格、题材、媒介和技术	78
后期处理	90
将研究用于实践	96
编辑	98
评估作为研究过程的一部分	100
作出判断	102
实例学习3：海伦·古丁	104
实践3：摄影先驱	106

目录

4

记录你的研究工作	108
保存工作手册/草稿本	110
记录博客	112
存储你的档案资料	114
实例学习 4: 穿戴	116
实践 4:	
开设你自己的博客	118

5

研究与实践	120
检验工作的相关性	122
观众和环境	124
回顾以往的研究	126
思考时间	128
修改计划	132
最终制作	134
实例学习 5:	
克莱尔·斯特兰德	138
实践 5: 环境和含义	140

6

研究的影响	142
更大的图景: 反思	144
摄影师的档案	150
将研究纳入环境	152
实例学习 6:	
哈希姆·埃尔·迈达尼	154
实践 6: 小册子	156

结束语	158
词汇表	160
参考书目和网站	162
索引	163
照片版权	167
致谢	168
职业道德	169

研究和探索是摄影实践过程中至关重要的部分，同时也是摄影项目开展过程的组成部分。摄影师可以用许多不同的方式来开展他们的研究，但从根本上说，摄影作品的核心部分来自于在媒介探索（研究摄影的历史和理论、观察世界、阅读和倾听、参与讨论、批评反思和诸多其他活动）过程中所得到的知识。本书介绍了一系列的摄影探索方法，并提出了探索媒介的新方式。

弄清其他摄影师如何工作、他们受到什么东西的启发、为什么他们对自己的工作如此热忱以及他们如何创作照片是研究过程中非常令人兴奋的部分。摄影师自身的工作方式是通过学习别人的工作而建立起来的，真正“原创”的想法并不存在，所有的想法都是通过观察或学习并针对媒介进行反复实验而催生的。

你很容易觉得研究这件事和你的拍摄工作并没有多大关系，但如果你仔细思考，并花一些时间回想自己最近的一件作品，就很有可能追溯到整个项目的演进过程。它的影响是什么？项目是如何开始的？作品创作过程中世界上发生了什么事情？你是否正在阅读一本特定的书籍、观看一档令人印象深刻的电视节目，或者看到了什么能够触动你的东西？这些问题都能够影响作品核心的表现。一旦你理解了研究的价值和可能性，记录下研究的过程就变得很有意义了。记录下整个过程备用，以便将来能够批评反思，而对已经做过的事情进行评估有助于你决定下一步的工作。

**摄影作品的核心部分来自于
在媒介探索过程中所得到的知识。**

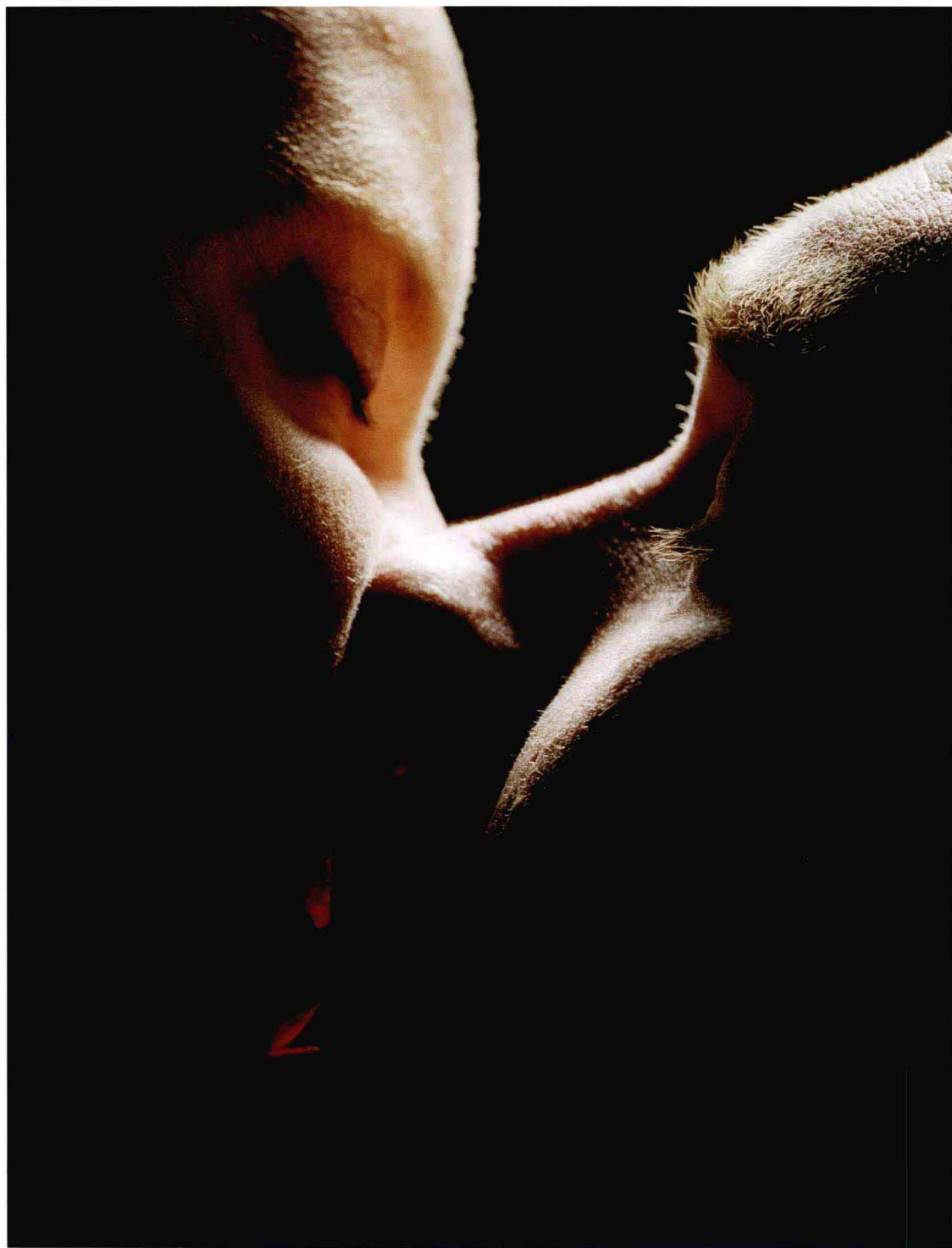
0.1

标题：选自“自那以后”（Ever After）

艺术家：维贝克·莱斯特（Wiebke Leister）

莱斯特的拍摄项目“爱人、说谎者和笑容”（Lovers, Liars and Laughter）。她先前对于描绘嘴形以及笑容和微笑感兴趣，而在这个项目中则更进一步表现了那些有关爱情和亲吻的不可见或不易察觉的特质。莱斯特在工作中使用了各种各样的媒介，包括绘画、摄影、抽象艺术和写作（学术文章及小说作品）。

0.1

计划

第一章详尽地分析了研究过程的第一步——项目计划、研究历史环境以及探索相关的理论。这一章鼓励你考虑拍摄工作背后的事情。其中，考虑和描述你想要做什么以及为什么要这样做是必不可少的，在书写项目提案的相关部分会介绍其重要性，在这部分还包含预算编制以及日程表的相关内容。

从研究中产生创意

第二章探讨了一系列可用于研究的潜在工具、可以访问的地点以及可以做的事情，这些都是研究过程的一部分。这一章考虑了最广泛的资源价值，以及如何更好地利用这些资源。这里着重讲述从哪里找到你需要的东西，以及如何构建一个研究的框架。本章还讨论了档案馆、博物馆和互联网的实用价值，以及如何进行互动式的研究。

在实践中研究

基于实践的研究是什么意思？这一章通过考察计划过程的早期阶段，专注于探索实践过程，以及它和其他研究形式之间的关系。本章还探讨了流派和风格，并将编辑处理作为分析实践过程的一种方式加以讨论。此外，本章还考察了持续地评估如何影响作品核心部分的发展变化，并显示了批评反思在每个阶段都具有重要性。

记录你的研究过程

为你的研究过程留下记录是极有价值的事情。为了让你所做的一切工作发挥最大的价值，想方设法把你的研究材料归类这一点至关重要。有许多种方法都可以完成这项工作，你还可以摸索出自己的独特方法。这一章包含了一些记录研究过程的现成方法，包括记事簿、速写本、档案和博客。

研究与实践

研究与实践紧密相连，组成了一个连续的工作过程，并且能点燃新创意、促成新的工作方式。本章探讨了研究和实践之间的联系，以及思考、研究和制作的方方面面如何成为整个创作过程的一部分。花一些时间来反思你的研究过程很重要，而重新评估过去的研究内容并修改现有的方案对你的项目不无裨益。本章还讨论了环境和观众，并强调了研究规范的重要性。

研究的影响

研究是有意义的，而反思与回顾研究的方法让你能够改进今后的工作。最后一章研究了当今世界的档案领域赋予研究工作的价值，以及影展中所展示出来的摄影师的研究成果。如今的博物馆非常热衷于让我们了解照片背后的工作，并向我们强调一张杰出的照片并非是无中生有地创作出来的。

0.2

**标题：选自“工作室”
(Workstations)**

摄影师：安娜·福克斯 (Anna Fox)

拍摄于20世纪80年代后期的“工作室”系列记录了撒切尔时代末期的人们的办公室生活。摄影师详尽的研究包括采访办公室里的上班族、参加会议、探索使用闪光灯的新方法、阅读社会学文章、阅读商业杂志以及寻找过去的办公室生活的象征物。

0.2

1.1

1.1

标题：优势点 1 (Vantage Point 1)**摄影师：埃利·戴维斯 (Ellie Davies)**

这张照片拍摄于一栋私人住宅内，是一系列探索个人与其所占有空间之间联系的作品中的一部分。埃利·戴维斯营造了一种来自于童年回忆的梦境般的感受。尽管场景是摆设出来的，但这张照片却和现实情况有着清晰的联系。画面让人感觉即将发生某个故事，但作为观众的我们却无从知晓情节将如何展开。

1 计划

所有摄影的系列作品都源自于研究，包括从学术调查到在公交车上偶尔听到的一段对话。研究一个项目和拍摄照片本身一样有趣而富有挑战性，甚至有些时候有过之而无不及。研究过程能够构造、影响最终的照片。作为摄影师而言，你必须有足够的技能和知识来培育一个创意的种子。

创意并非无中生有，没有什么东西是绝对全新的。你将自身独特的视角带入所有的作品中，而你的视角又受到你一直以来所做的那些研究的影响。着手从事研究工作可能让人觉得望而生畏、遥不可及，你可以向后退一步，拟定一个计划或是一份草图来帮助自己理清所有的思路。而这一计划过程的第一步则是回顾过去并找出一开始是什么让你决定做这个项目，最初的想法是从哪儿来的？回溯这个想法找到那些可能的来源，并把这些作为你开始研究的关键。不要固步自封或者忽略某些信息来源，要把所有的细节都包含在内。

这些影响是否来自于你的个人经历、你的记忆？或者你不经意间听到的别人的对话？或者你在报纸上读到的人们的想法？你可能通过阅读小说或诗歌、听音乐或歌曲来得到对于现代生活的认识，任何东西都有潜在的可能性能够帮助你的研究。

一旦你草拟了研究计划，就可以用它来指导你作品中的视角了，寻找视觉参考并探索摄影的媒介来帮助你想法变成照片。但是，不要总是按部就班地依照计划，那只是一个指导意见罢了，新的知识总能够带给你新的方向，要不时地更新计划以便反映你所发现的新东西。

研究提案是研究过程中非常关键的部分，对学生和专业摄影师而言皆是如此。撰写一份简单的研究提案对确定任何项目的结构以及明确如何进行该项目都有好处，更为复杂的提案能够用来为特定的项目申请资金。因此，能够写出一份像样的提案对所有摄影师而言都是一项重要技能。

通过将一份提案分解成章节，你能够把内容写得更清楚，并在相关的地方提出恰当的要点。你在工作过程中可以随时回过头去参考你的提案，并在必要的时候做出修改，提案本身就是一个需要随着事情的变化而更改的计划。

标题

1.2

尽管看上去很简单，标题却是至关重要的，并且比你想象中更能揭示一个项目的内容。你还可能希望有一个副标题来提示关于项目的更多信息，或者写一段短小的概论来描述需要开展的工作。

从一个恰当的标题开始你的提案吧。标题可以非常简单，接着用一个直白的副标题来说明你的工作内容。在研究过程中你可能会几次三番地修改标题以确定最合适的一个。

撰写一份简单的研究提案对确定任何项目的结构以及明确如何进行该项目都有好处。

1.2

标题：选自“来自古庞贝的硬币”
(Nummianus)

摄影师：施特菲·克伦茨 (Steffi Klentz)

“来自古庞贝的硬币”是一系列的作品，严肃地描绘了在房地产市场衰退的过程中人们迁移的情形。施特菲·克伦茨拍摄了沿着斜坡建造的房子，来表现面临严重的经济问题的人们窘迫的生活。该系列的标题来自从毁灭的庞贝古城中找到的一块碑文，克伦茨有意地使用了这个标题来突出人们所经受的失去与灾难的感受。

话题或主题

主题、话题或者主体是你的提案中最重要的部分，它包含了项目中所有的关键细节。你并不需要写如同论文一样的长篇大论，相反，应该尽可能地把较多的信息囊括在两到三个段落中。写作方式必须明确，并且要传达出你对整个创意的兴趣和热情。最重要的，你应当清楚地解释你想要做什么，尽你所能给出与主题相关的足够的信息，例如你打算如何拍摄这些照片，以及整个项目预计如何进行。

你的观众是谁？

你的提案必须讨论和你拍摄的作品相关的环境和观众，想想看你最终完成的作品打算在什么地方做展示？是一次影展、一本出版物、一件陈列于公共场所的艺术作品、摄影杂志上的一篇图片文章，还是完全不同的什么别的东西？为了有效地做出选择，你需要考虑每一种环境可能给作品带来的不同的含义。

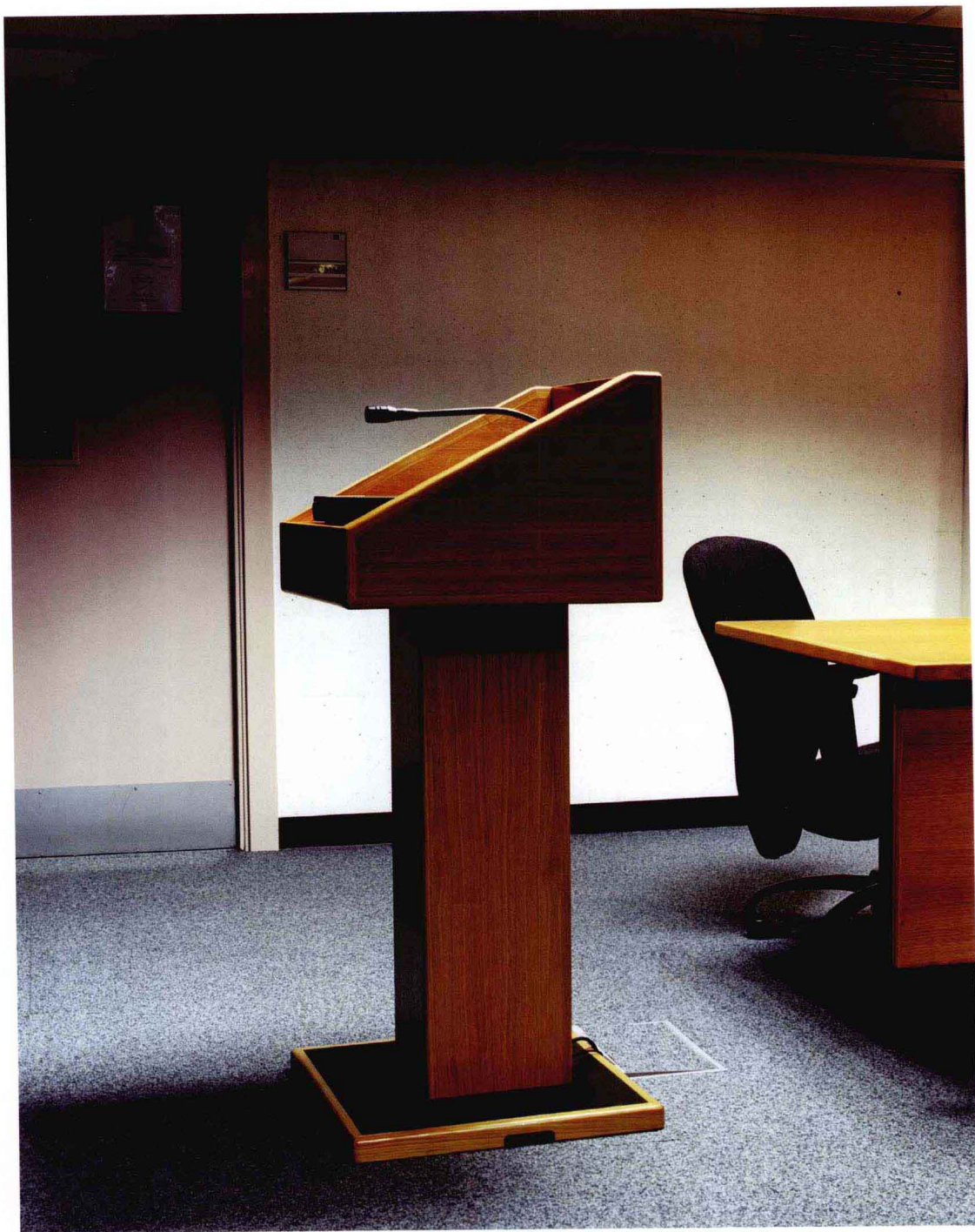
阅读并思考照片在现实世界中的解读和应用方法能够帮助你决定自己的作品需要什么样的环境。今后如果你在公众场合看见一组摄影作品的话，试着把它想象成处于一个不同的环境里，那么它将如何融入环境？如果处于一个新的环境中，作品的意义是否会改变呢？

1.3

标题：应急接待室（Emergency Briefing Room，数码扫描的照片），选自“最后的东西”（The Last Things）

摄影师：戴维·穆尔（David Moore）

戴维·穆尔的系列作品“最后的东西”记录了位于伦敦市中心地下的一处绝密的军事设施，它在整个国家的安全受到威胁的时候被作为最前沿的指挥中心。国防大臣赋予戴维·穆尔进入许可，让他能够观察到这个随时随地准备好应对最为极端的国家紧急状态的真实场所。穆尔能够拍摄到这组作品正是因为拥有一个令人信服的提案，并因此得到了进入许可。

方式和方法

提案应当详细描述你拍摄作品的方式，以及在整个项目过程中你将会探索的不同的实践方法。这可以仅仅是简单地列出可能会使用的胶片、相机、灯光设备和处理方式，也可以更多地讨论技术问题且这些问题如何与项目的含义相关联，以及你将如何得到最终的作品。这些和项目有关的主要技术问题应该恰如其分，并展示出你对媒介以及实验有多么地感兴趣。你选择的完成最终作品的方法应当反映出你对于它最终所处环境的理解。

提案中还必须详细描述你将用什么方法进行相关的研究，你还可能想要探索一下与别人合作的可能性，并将它解释为实践方法的一部分。解释一下你为什么想要与别人合作，你研究了什么样的合作方式，这种工作方式将对你的项目产生什么样的影响。

摄影可以成为一辆把你带入新环境和新领域的快车，当进入一个你所不熟悉的领域时，你应当考虑与这一领域的人合作，从而获得必要的帮助和专业知识。与来自其他专业领域的人一起工作能够引导创新过程，让拍摄成为一段卓有成效而且受益良多的经历。不过，在和别人一起工作的时候，必须很好地计划有关时间管理和任务分割的问题。与合作者一起撰写提案能够帮助你明确想法，让合作双方从一开始就清楚地知道整个项目的意图。

进入拍摄地

作为项目的一部分，你可能需要进入某个地点或者组织，而此时你的书面提案将会成为一个关键因素。获取拍摄许可对于纪实摄影或外景摄影而言都是必要的环节，需要在提案中加以考虑。规定你能够在什么时间拍摄什么人的法律条款在每个国家都是不一样的，你必须确保当你尝试在公共场所或者私人空间中拍摄照片之前充分了解了当地的法律。在你的提案中描述的主题以及作品放置环境的部分是你想要获得拍摄许可的组织或个人最为关注的，同时，在电子邮件、电话或者会议中与相关组织或个人清晰地交流这方面的内容也是很有必要的。