

David Bailey Jonas Bendiksen Harry Benson Yann-Arthus
Bertrand John Blakemore Steve Bloom Harry Borden Polly
Borland Nick Brandt René Burri Edward Burtynsky Dan
Chung Joe Cornish David Creedon Nick Danziger David
Doubilet Elliott Erwitt Chip Forelli Martine Franck Ralph
Gibson Josef Hoflehner David Hurn Colin Jones Nadav
Kander Thomas Kellner Michael Kenna Frans Lanting
Steve McCurry Mary Ellen Mark Joel Meyerowitz Clive
Nichols Simon Norfolk Simon Park Trent Parke Martin
Parr Paolo Pellegrin Steve Pyke Humphrey
Spender Dennis Stock Tom Stoddart Matt Stuart Wolf
Suschitzky John Swannell Denis Thorpe Charlie Waite
Albert Watson Art Wolfe Tom Wood Harry Cory Wright

Photography in 100 Words

First published in Great Britain 2009 by Argentum,
an imprint of Aurum Press Ltd,
7 Greenland Street, London NW1 0ND

Copyright © David Clark 2009

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:11-2010-53号

图书在版编目(CIP)数据

摄影100关键词/(英)克拉克(Clark, D.)著;
洪钢,朱晨多,郭嘉译.--杭州:浙江摄影出版社,
2011.1

ISBN 978-7-80686-905-5

I. ①摄… II. ①克… ②洪… ③朱… ④郭… III.
①摄影集—英国—现代②摄影艺术—名词术语 IV.
①J431②J4-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240272号

摄影100关键词

[英] 戴维·克拉克 著

洪钢 朱晨多 郭嘉 译

责任编辑 郑幼幼

文字编辑 王 猛

责任校对 程翠华

装帧设计 黄业成

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编:310006)

电 话 0571-85159646 85159574 85170614

网 址 <http://www.photo.zjcb.com>

经 销 全国新华书店

制 作 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 上海当纳利印刷有限公司

开本尺寸 230mm×260mm 128页

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-905-5

定 价 58.00元

摄影
100
关键词

摄影 100 关键词

[英] 戴维·克拉克 著

洪钢 朱晨多 郭嘉 译

50位摄影大师谈创作

 浙江出版联合集团 浙江摄影出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Abstract Accident Addictive Ambiguity Anger Atmosphere
Audacity Awakened Awareness Celebrate Challenge Character
Connection Contemplative Commemorate Compelling Completeness
Confrontational Crisis Culture Delight Design Dialog Dilemma
Discipline Discover Distance Dreamlike Drug Dualities Elegant
Elegy Emotional Empathy Engagement Epic Experimenting
Exploration Expression Forensic Geometry Historical Humor Ideas
Identity Improvisation Inquisitive Insight Inspired Instinctive
Interpret Intimacy Intriguing Investigate Irony Logistics Luck Magic
Melancholy Memory Metaphor Mission Moment Motion Mythic
Observation Obsessed Opinion Otherworldly Patience Pattern
Preconception Provoke Poetry Political Question Recognition
Reaction Revealed Romantic Scale Serendipitous Signal
Signature Simplicity Speed Stories Subtractive Suggestion
Surprise Surreptitious Symbolic Trust Truth Uneasy
Unexpected Vision Visualization Witness Wonder

目 录

6	前 言	60	弗兰斯·兰廷
8	戴维·贝利	62	史蒂夫·麦柯里
10	约纳斯·本迪克森	64	玛丽·埃伦·马克
12	哈里·本森	66	乔尔·迈耶罗维茨
14	扬-阿蒂斯·贝特朗	68	克莱夫·尼科尔斯
16	约翰·布莱克莫尔	70	西蒙·诺福克
18	史蒂夫·布卢姆	72	西蒙·帕克
20	哈里·博登	74	特伦特·帕克
22	波利·博兰	76	马丁·帕尔
24	尼克·勃兰特	78	保罗·佩莱格林
26	勒内·布里	80	马克·鲍尔
28	爱德华·博廷斯基	82	史蒂夫·派克
30	张 丹	84	汉弗莱·斯彭德
32	乔·科尼什	86	丹尼斯·斯托克
34	戴维·克里登	88	汤姆·斯托达特
36	尼克·丹齐格	90	马特·斯图尔特
38	戴维·杜比莱	92	沃尔夫·苏斯切斯基
40	埃利奥特·欧威特	94	约翰·斯万内尔
42	奇普·福雷利	96	丹尼斯·索普
44	马丁娜·弗兰克	98	查理·韦特
46	拉尔夫·吉布森	100	艾伯特·沃森
48	约瑟夫·霍夫勒纳	102	阿特·沃尔夫
50	戴维·赫恩	104	汤姆·伍德
52	科林·琼斯	106	哈里·科里·赖特
54	纳达夫·坎德尔		
56	托马斯·凯尔纳	108	摄影家小传
58	迈克尔·肯纳		

前言

在整个摄影历史中，摄影艺术还从未像目前这个数字时代这么平易近人过。无论是在网络上，还是在印刷品中，摄影图片的增长数量大得无法想象，而且每小时都在增加。相机的使用比从前方便多了，其所能提供的数字文档的画质也越来越高，而所拍摄影像的范围愈加广阔了，拍摄方法也从未像现在这样丰富多彩。同时，各大专院校所开设的与摄影有关的课程，近年来持续增长，越来越多的书刊、DVD乃至网络辅导指南，都在为大众提供详尽的实用辅导。

所有这些摄影活动的存在，倒是给我们提出了问题。大众对于照片的渴望日甚一日，其根本原因在哪里呢？摄影师们拍摄照片的原动力是什么？是什么在驱使着他们，他们究竟要达到什么样的目标？

早在几年之前，我就开始一边从事我的专业摄影记者的事业，一边调研这些问题了。我采访了一些堪称当今世界上最为成功的摄影家，到底是什么激发了他们的创作热情，关于这一点，我总是很好奇地想探个明白。我总是问自己，这些摄影家们往往都具有非凡的创造力和矢志成功的决心，而正是这样的素养，才把他们与摄影领域内的无数摄影师相区别，使他们卓尔不群。那么，形成这两种优秀特质的内因是什么呢？我的问题还涉及整个摄影本身的宽泛领域。到底是什么，促使他们选择了摄影这个媒介，并将其作为艺术创作的表现形式的呢？

当我终于决心写作本书的时候，我觉得我需要把着眼点放在诸如此类的问题及想法上。为了凑个顺口好记的整数，我对此次专题研究作了这样的安排：我与50位摄影家进行了访谈，一共用了他们50张照片，并且从这些摄影家们纵论其摄影理念及方法时所使用的词汇中，采撷了100个关键词。这样做的结果就是，我用摄影界某些杰出代表人物的摄影作品——并且借用他们自己的语言——对摄影进行了一番独特的探究。

关于摄影家

本书着力关注的摄影家所代表的风格流派相当广泛，包括风光摄影、肖像摄影、纪实摄影、野生动物摄影、静物摄影及新闻摄影等。他们无一例外地，都拥有一些让本人钦佩不已的摄影作品，因此，他们被选入本书，多有个人喜好的因素在内。然而，他们中的大部分，都是各自摄影领域中的佼佼者，无论在国际还是国内，都享有盛誉，这是不争的事实。在本书的写作过程中，能够与他们坐而论道，这于我也算是一种特殊的荣耀了。他们每一个人都发表了许多饶有风趣且富有启迪的见解，使我们得以更好地理解他们的作品，同时，对整个摄影创作，也有了更好的领悟。

关于照片影像

每一位摄影家的文字介绍，都配有一幅精选的、由该摄影家自己拍摄的作品作为图

示，这些作品或许可以算作他们的代表之作，或许可看做是对他们所谈论的某个重要观点的生动图解。这些照片中，一些已经带上某种偶像式的印记，闻名遐迩，另一些则鲜为人知。但是，每一幅作品却都堪称杰出之作，或者说非同凡响。大部分作品是我自己选取的，往往是经历了长时间思考推敲的结果，其余的则由入选的摄影家本人选择。

当然，单凭一幅作品，对于摄影家本人丰富多样的摄影作品集来说，恐怕只能起到管中窥豹的作用。我在这里愿意鼓励读者们，对他们的作品作进一步的探究，同时，也顺带全面地探索一番精彩神奇的摄影世界。正因为此，本书在结尾处提供了每一位摄影家的生平小传，以及关于他们的著作及个人主页方面的详情。

关于这100个关键词

本书中以粗体字醒目标出的这100个关键词，都曾经出现在我对他们的采访过程中。我愿意在这里澄清一点，即选取这些关键词并以醒目粗体进行标示，并非照片的作者所为，这些关键词也并非是要对他们的作品进行高度概括。大体上说，撷取这些关键词是因为它们显然代表了某些重要的、公认的要素，能够概括一个摄影家的创作原动力、摄影技法、抱负或工作方法。从根本上说，这些词语其实对于摄影艺术本身的目的和意义，也是有颇多启示的。

譬如，有些摄影家说，他们从事摄影是因为他们对摄影艺术的痴迷，或者要对某个情形进行调查研究，就如同有什么东西驱使着他们似的。有一位摄影家说，在摄影创作的过程中，他有一种觉醒的感觉；有一个摄影家体验到了某种叹为观止的惊奇感；对另一位摄影家来说，这却是一种令其伤感忧思的体验。在谈到工作方法的时候，一位摄影家希望摄影是带有实验性的，另一位的工作方式带有偷偷摸摸的色彩，还有一位则喜欢使用“减法”来获得最终的影像。

对于各自希望实现的目标，摄影家们往往有着很不相同的观点。一些人的着眼点在于为读者提供某种观点，或者独到的感悟，另一些人则努力想赞美某个地方、某位特别的人物，或者大自然的美景。除此之外，一些摄影家希望唤醒大众的认识，或激发起某种反响，他们的创作原动力来自愤怒——对于战争、饥荒或者环境问题的愤怒。还有一些摄影家，他们或是引领我们去思考一些抽象的观点，例如身份特征、模糊性、讽刺意味，或是使用隐喻。

尽管这些摄影家中有许多在其方式方法和创作结果方面，甚至在其热衷于从事的摄影流派方面，有着很大的不同，但我却发现，同样的词语往往会在不同的语境底下反复出现。几位摄影家都谈到了，在抓拍某一个瞬间，或在影像创作中克服某个技术难题时，存在着偶然的侥幸或运气。还有许多摄影家愿意在被拍摄对象上注入某种设身处地的同情、联结、交流互动，甚而是某种对话的感觉。他们对世界充满着好奇心，他们愿意去探索、发现，或者提出一些问题。

在编选这些关键词的过程中，我给自己确定的唯一原则是，一个关键词只能被醒目标示一次，就算另一位摄影家也用到过这个关键词也是这样。随着你对本书阅读的深入，你将发现，这些词语逐渐地堆集积累。这些词语汇聚在一起，就形成了一个摄影语汇，它们当然并不全面，或许也带有我个人的特殊风格，但它们一定是独一无二的，因为它们将摄影的某种本质的东西提炼了出来——浓缩在了这100个词语当中。

戴维·贝利

在拍摄肖像的时候，英国摄影家戴维·贝利总是力求使作品尽量地简单，直截了当。“我经常使用白色的背景，因为白色背景对主题没有任何干扰，”贝利说，“我力图做到人的神情具有超越时间的特性，永远不会过时。我总是在想，假如某个东西看上去老旧过时了，那它首先就没有什么可取之处。”

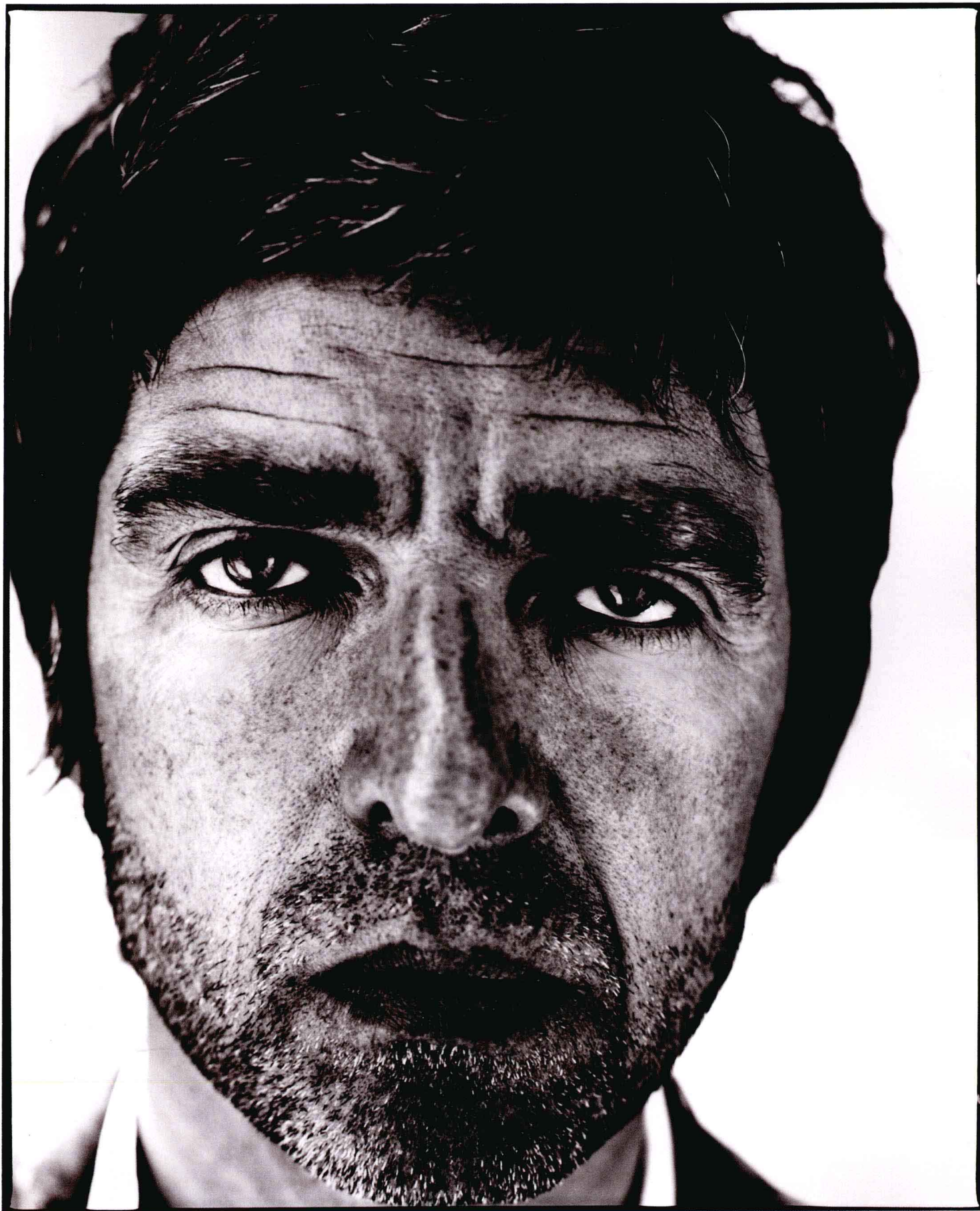
“对我来说，简约感就是我的终极目标，外加那种可遇不可求的偶然性。所有的创造性，不过就是某种奇缘般的偶然性而已。这也是我喜欢用胶片相机的原因。数字摄影使偶然性消失了。如果你从事数字摄影，那你使创造性也一同消失了。数码相机里的照片，张张都是那么的完美，不过它们同时也是令人感到完全无趣的东西。”

在摄影对象尚未到达之前，他总是力图排除任何关于来客的先入为主式的概念。“我从未真正考虑过诸如来者是谁，我要让他们呈现什么样的神态，我会不会喜欢他们这样的问题，”他说，“我只是把他们的原貌拍摄下来。”贝利的肖像摄影中，最为关键的要素，就是他与拍摄对象之间建立起来的那种关系，体现在其影像作品中的人物表情和姿态，正是这种关系的自然表现。

“我在交谈上花的时间比实际拍摄的时间还多呢，”他接着说，“对我来说，交谈是拍摄的一部分。一些摄影师跑到我的工作室里来，见我就拍照，也没有几句话，每当此时，我总是会感到很奇怪。他们无非就一句话：‘笑一笑。’我就说：‘不，假如你要让我微笑，那你要想办法让我微笑。我又不是那种讨厌的演员。’”

贝利拍摄了摇滚乐手诺埃尔·加拉格尔，拍摄时，他的5×4相机几乎是贴到了诺埃尔的脸。因此景深非常有限，却实现了聚焦、突出诺埃尔的脸部细节的作用，使效果凸显。“我喜欢诺埃尔，我当时试图拍出这样的效果，即照片能体现出他是一个有聪明智慧的人，”贝利这么说。但贝利同时获得了一张具有穿透力的照片。它透露出，在通常是自信的公众形象之外，加拉格尔其实有着更为脆弱的另一面。

简约感……偶然性……独到思想……

约纳斯·本迪克森

“我们身处的这个时代，每个人的周围都被前所未有多的照片包围着，”摄影记者、挪威人约纳斯·本迪克森说，“只要你上街随便那么一走，不用5分钟，你就会看见各式各样的照片，多得数也数不过来。不论是在网络上，还是各类新闻媒体，还有像Flickr这样的分享图片的各种网站，每天，可供浏览的图片影像资料成百万、千万地增加着。有鉴于此，我们这些摄影家们，如何才能继续体现自己的价值呢？就我而言，我的答案便是：尽管我们大家每天都在见证着数百万张还算不错的图片新鲜登场，但与此同时，我们却并没有从中发现数百万条好的、有独到思想，或者什么了不起的故事。这也是我从事摄影的动力所在。”

本迪克森的各项摄影计划，就是要探索这样的独到思想，要针对某些特定的社会，提出各种问题，并且往往把着眼点放在那些要闻标题未作报道的、事关长远的问题之上。他的历时7年的“卫星”计划，就是集中关注前苏联边缘地区那些与世隔绝的社会的生活。“我当年在那里居住的时候，就已经意识到，有那么一些地方，它们的历史与前苏联垮台的官方版本相比较并不一致，”他说道，“这才是我希望探索的故事。”

该项目所拍摄的许多照片，表现的是“太空垃圾”——俄罗斯航天器的一些碎片——发射升空后又坠落到了地球上的一些乡村地带。这种太空残骸由高级金属制成，当地的老百姓把它们切割后再卖出去。我选录的这张令人颇感好奇，又显得有些超自然的照片，表现的是两个村民拆卸发射“联盟号”宇宙飞船的多级火箭的二级助推器残骸的情景。

“我当时正驱车前往这处位于阿尔泰地区的现场，那是一个夏日的傍晚，”本迪克森回忆道，“突然，我感到好像天空下起了小雪，雪花不断地撞击在汽车挡风玻璃上。有那么一会工夫，我们没有能够反应过来，原来我们是被成千上万，或者说是被上百万只白蝴蝶包围了。这纯粹是个运气问题，再结合背景中转瞬即逝的雷雨云，照片所表现的，真是一个令人激动的瞬间。”

……偶然性……独到思想……故事……动感……

哈里·本森

哈里·本森是一位出生于苏格兰的报社摄影记者，他在业内被公认为是一个特立独行的“孤狼”式记者，离群作战。他有着必须深入新闻事件中心的矢志不渝的决心，他的职业生涯既丰富又漫长，这些使他拥有了大量而丰富的照片积累。

本森的照片具有一种特有的活力，他认为这是现今媒体摄影作品所缺少的。“对我来说，摄影事关动感，”他说，“你想得到一张充满活力的照片，那你就必须要有动感。好的新闻照片都是带有生命的，是有活力的，是一个关键的危机时刻。这就是你要寻求的东西——一个关键的危机时刻。”对于本森来说，他所说的“危机时刻”，就是一个反映特定新闻事件本质内涵的关键时刻。假如你能够把这样的情节，这样的姿势动作，或者这样的表情拍摄下来，那你就已经把有关这一题材的所有信息，统统说了出来。

这张拍下了埃塞尔·肯尼迪惊慌失措瞬间的照片，是在埃塞尔的丈夫罗伯特·肯尼迪参议员1968年6月在洛杉矶遭到枪击之后，他迅速抢拍到的，当时肯尼迪参议员正在进行角逐美国总统的竞选活动。无论从字面上，还是从隐喻的角度理解，本森的照片都代表了一种危机时刻。“在他遭到枪击后，现场陷入了一片混乱当中，”本森忆及当时情景时说，“埃塞尔的丈夫当时血流不止。周围的人们尖叫着、哭喊着，乱作一团，而当时她正极力想把周围的人推开。她转身向我们说，‘他需要空气，他需要空气，’我就是在这一瞬间按下了快门。”

尽管本森在罗伯特·肯尼迪竞选的路途中已经不止一次地为他拍照，并且也非常喜欢他，但是本森不能因为自己的感情而中止对眼前所发生的一切进行拍摄记录。“我当时就想，还是让我等到明天再面对麻烦吧，但不能是今天，”他说道，“我不愿意说，但我知道，我只有把此事干好，别无选择。这是一起谋杀事件，而我必须忠实记录。当他们把他送去医院的时候，一些摄影记者跟随而去，我没有去。我凑近他的旁边，看到鲜血正从他的头上流出。我知道他已经救不活了。”

……故事……动感……危机时刻……惊奇感……

埃塞尔·肯尼迪 | 1968年，洛杉矶，国宾大饭店（又译：安帕萨德饭店）

扬-阿蒂斯·贝特朗

法国摄影家扬-阿蒂斯·贝特朗的“从空中看地球”拍摄项目，是一项独一无二的地球航拍计划。它由超过50万张照片构成，拍摄地点覆盖150个国家。该计划最终使出版的书籍销售300万册，相关的图片展览吸引了超过1亿观众。这是摄影历史上最大的项目之一，而且该计划仍然在进行中。

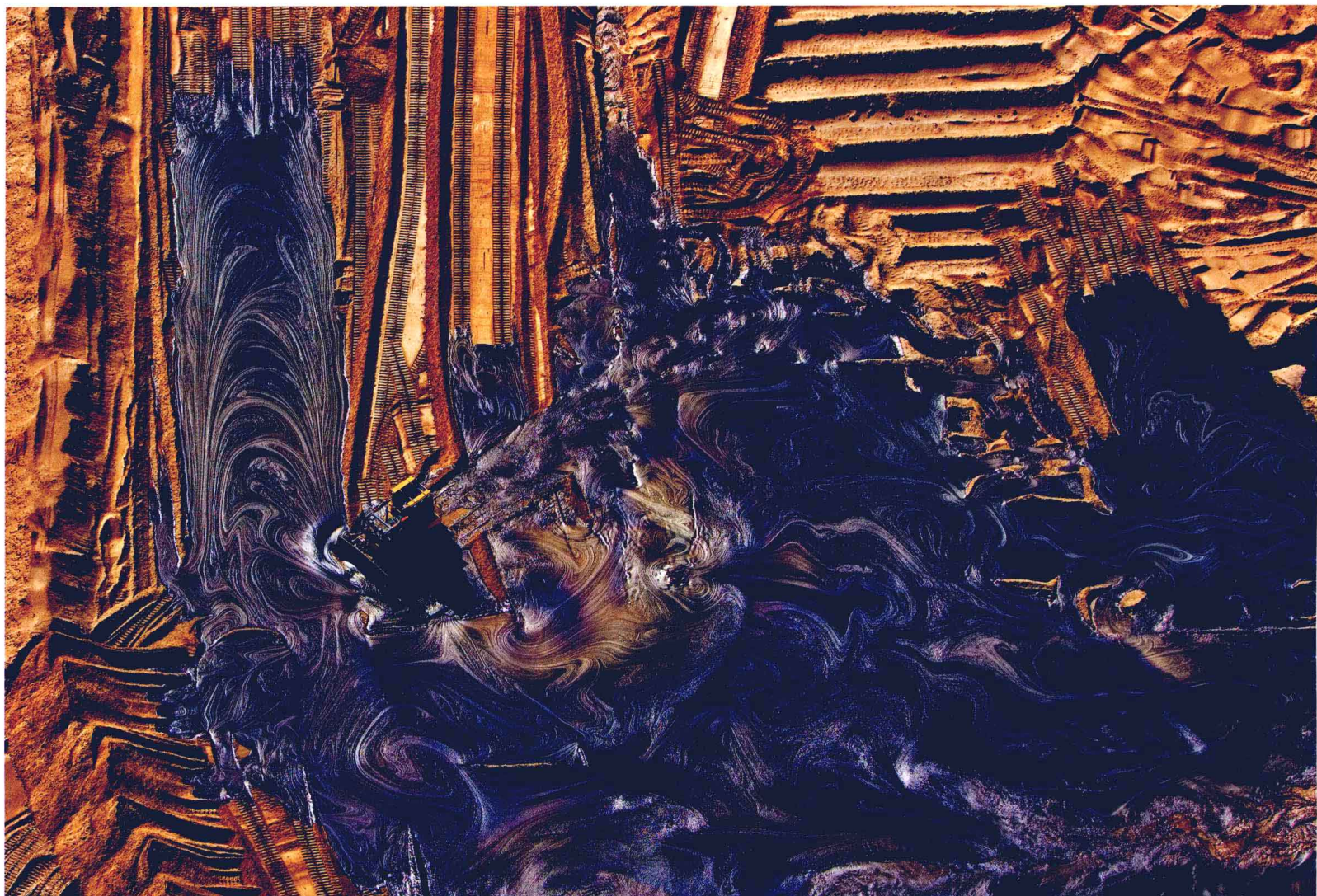
贝特朗乘坐轻型飞机或直升飞机进行拍摄，拍摄的高度从20米到2000米不等。这项工作的拍摄难度很大，有时候很危险，需要谨慎周到的事先准备和高超的技术。该项目最早源自1992年在里约热内卢召开的地球高峰会议。会议宣布，有必要对气候变化问题采取行动。“我第一次听到了例如可持续发展、全球变暖、环境以及公平贸易这样的词汇，”他说，“当时我立刻明白了，什么是目前最大的危险，从那时起，这样的思想就一直影响着我。”

贝特朗意识到，“人类不可能游离于山水大地之外”，这个思想促使他在拍摄时采用了一种使人晕眩的空中拍摄角度。初看起来，这些令人惊叹的画面似乎只是在赞美地球的多样性，画面的美把我们深深吸引。“面对一望无际的大地风光，我们都会由衷地产生一种惊奇感，”他说，“大自然是如此之美，我们大家都会被它打动。”但是，贝特朗是利用美的外表，来传递对藏身于美背后的现象的关注与重视。他说他的目标是，“引起情感反响，以激发世人深入思考，使大家自觉地认识到，有必要寻求更多的知识，阅读配图文字，进而认识到画面中所反映出的最大危险是什么。”

他所拍摄的《阿萨巴斯卡的油砂》使人不由地对其驻足凝神，一边是流畅的、呈涡流状的液态油层，另一边是刻入大地的粗硬线条，两相形成显著的对比。只有在你意识到，画幅中的那个渺小的机车其实是一辆400吨的卡车的时候，画面的大小比例才显现出来。“我想表现的是，为了要弄到更多的油，人类已经准备好，即使面对重重困难，面对更多的污染，也在所不惜，”贝特朗说道，“这就像是一种毒瘾。”

为了确保自己的环境保护理念能够传递到读者的心中，贝特朗坚持认为，照片及其配图文字——目的是向人们解释照片的真实目的——两者是密不可分的。

……危机时刻……惊奇感……激发……隐喻……

在过去的30年里，阿尔伯达省的油砂开采一直在进行着，该地区的油砂储量为1730亿桶，在世界上业已探明的油砂储量中仅次于沙特阿拉伯，名列第二。要获得一桶（即159公升）原油，你必须挖掘出混杂叠加在一起的2吨泥炭和油泥。必须用巨型挖掘机在地面上挖掘到60米的深度，再由400吨的卡车把沥青砂转运至萃取加工厂。然后再进行热水冲洗，把油砂与沥青分离，用的水都得用水泵从河里打上来。接着，就要把沥青转运到另一个工厂，将其转换为合成原油。这些合成原油，大部分都通过输油管道，跨过南边的国界，被运送到了美国。如果说，此类活动给加拿大的这个地区，给阿尔伯达省政府，给石油公司及其为数众多的公司雇员们带来了繁荣兴旺，但它却是以损害自然环境为代价的。阿萨巴斯卡河沿岸的北方针叶林被毁，开采后裸露的地表，有毒的残留物，还有受到污染的水体，这一切导致了巨大的环境损害。即便是油砂开采并非永远有利可图，例如在油价下跌时，但其远景依然看好——除非，我们为阻止气候变暖所采取的行动，能够给这些破坏性的经营活动，画上一个大大的句号。