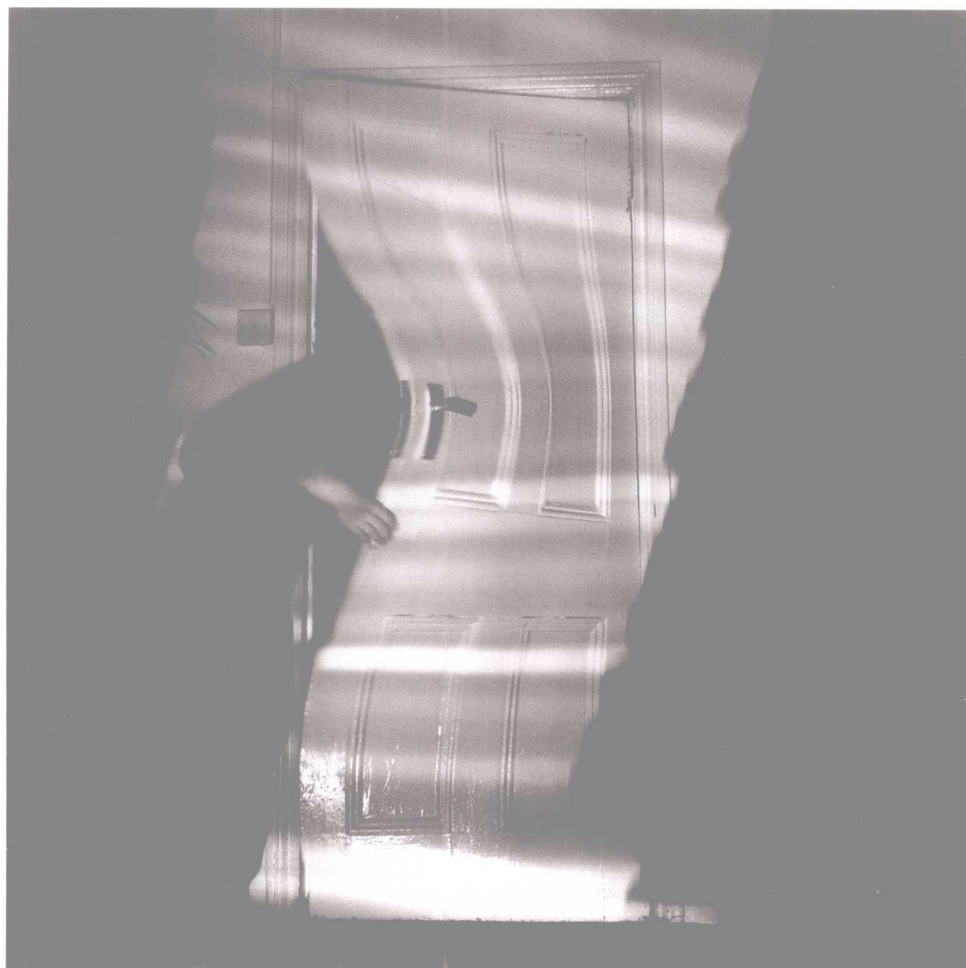

PHOTOGRAPHY

国际摄影艺术教程

〔英〕约翰·恩格迪沃 编著 任悦 译

中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

中青雄狮

LAURENCE KING

I

准备开始……

摄影何以如此伟大? 10
 摄影成迷 15
 传统摄影 16
 数码摄影 17
 眼睛和相机 19
 摄影史 22

II

摄影大家族

肖像照 28
 自拍照 38
 城市摄影 45
 风景摄影 54
 静物摄影 57
 人体摄影 59
 时尚摄影 66
 图片故事 72
 新闻图片 72
 报道摄影 77
 纪实摄影 78
 战争影像 83
 摄影画册 87
 系列照片 89
 视觉说服力 94
 影像的后期处理 97

III

桥梁

寻找灵感 104
 观察 106

自己的选题 114
 当相机遇上艺术家 120
 数字时代 126
 伟大的摄影师是怎样造就的? 130
 经典的照片是怎样创造而成的? 132
 世界上最著名的照片 133
 信任照片 137
 摄影师的责任 139
 抓拍 140
 相机——时间机器 144
 超越照片 146
 摄影的未来是什么? 148

IV

这就是相机，现在出去拍照吧！

摄影手段 152
 相机 153
 如何选择胶片相机 156
 如何选择数码相机 158
 试试这些相机 160
 操控相机 170
 焦点——无限远以及无限之外 173
 光圈——相机的虹膜 174
 快门速度——时间就是一切 176
 曝光——把光圈、快门和对焦结合起来 178
 构图——有序或无序 182
 黑白摄影 184
 彩色摄影 188
 摄影和用光 193
 Photoshop 202
 摄影工作室——神秘的纳尼亚王国 204
 不用相机拍摄 205

V

现在你想成为摄影师了吗？

抓住机遇 208
 时尚杂志 216
 设计工作室和广告公司 218
 更多的摄影机会 219
 做个助理——魔术师的学徒 221
 摄影师的必备能力 222
 去学院深造 223
 艺术学校和大学 224
 摄影比赛 226
 图片库 226
 你自己的档案馆 227
 展览 228
 摄影作品和限量版本 228

VI

摄影圣经

摄影，迄今为止的故事 230
 摄影和相关法律 234
 摄影术语 236
 摄影必读书目 246
 摄影师和艺术家的网站 248
 图片来源及署名 249
 致谢 252

想挑战吗? 251

Copyright © 2006 Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts, London

Translation © 2008 China Youth Press New Century Publishing Branch

Published in 2006 by Laurence King Publishing Ltd. in association with Central Saint Martins College of Art & Design.

This book was produced by Central Saint Martins Book Creation, Southampton Row, London WC1B 4AP, UK

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：本书由英国 Laurence King 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。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-64069359 84015588转8002
E-mail: law@21books.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目 (CIP) 数据

国际摄影艺术教程 / (英) 恩格迪沃编著; 任悦译. 北京: 中国青年出版社, 2008

ISBN 978-7-5006-8161-8

I. 国… II. ①恩… ②任… III. 摄影艺术—教材 IV. J4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第060044号

责任编辑: 肖辉 史静

封面设计: 于靖

书 名: 国际摄影艺术教程

编 著: [英] 约翰·恩格迪沃

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) 84015588

传 真: (010) 64053266

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 15.75

版 次: 2008 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-8161-8

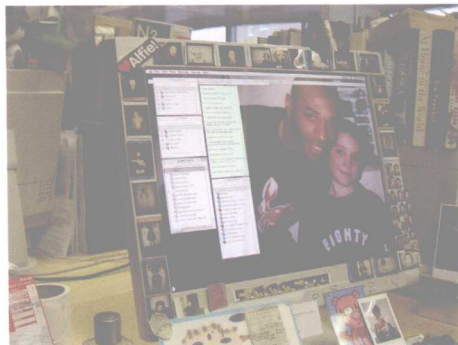
定 价: 98.00 元

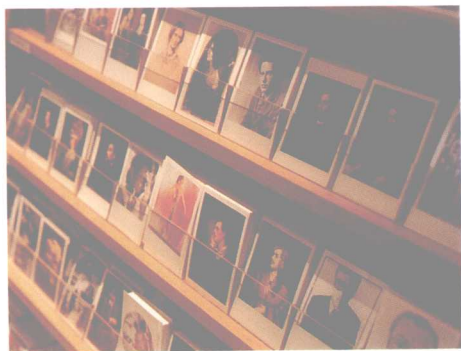
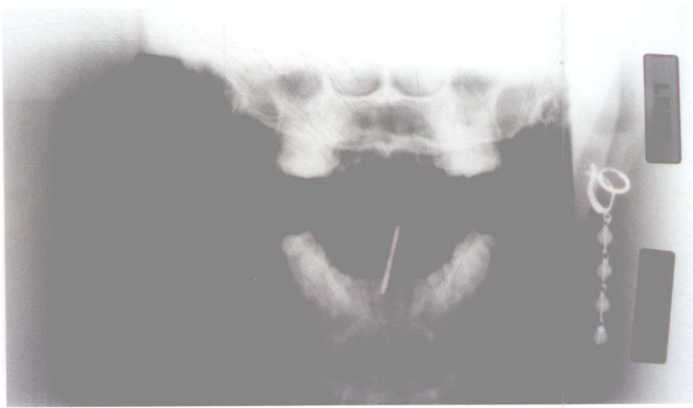
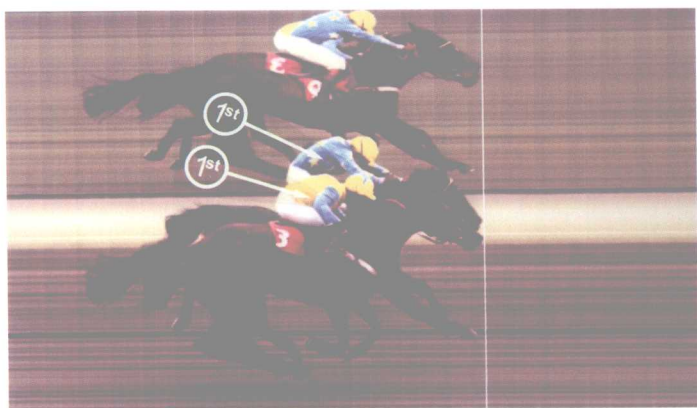
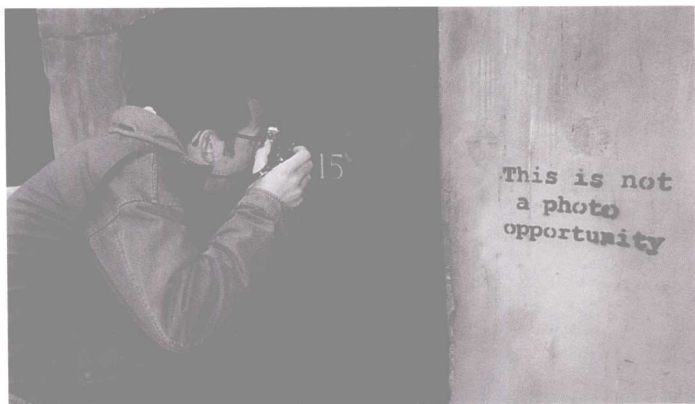
准备开始…… I

Names for photographers ...shutterbug, snapper, sm
observer, photojournalist, photo
hound, artist, recordist, snapsh
clicker photo-taker, image-m
erawoman, shootist, viewfi
clicker, sharpshooter, but
tographer, snooper, press
pap. Names for photographs ...pictures, pics,

negs, shots, takes, exposures
proofs, images, frames, trans
whites, film enlargements,
positives, coverage cromes, te
ital pictures, digital material.
smile, act natural, stay still,
birdie, three, two, one, over
hold that, look at me, don t lo
don t look at the camera, lo

**budgeter, picture-taker, perceiver,
photo-reporter, news-gatherer, news
hunter, capturer, happy snapper,
shooter, seer, cameraman, cam-
erawoman, lensman, lenswoman,
photo-pusher, amateur photo-
grapher, paparazzi paparazzo,
snapshots, blow-ups, snaps, stills,
mugshots, slides, snapshots,
photocopies, trannies, black-and-
white, close-ups, candids, contacts,
35-by-eights, digital images, dig-
ital**
What photographers say **...say cheese, smile, big
smile, look happy, hold it, watch the
clock, here, one for the album, just
look at me, look into the camera,
look to the middle of the lens.**

摄影何以如此伟大？

摄影语汇

摄影师、摄影记者、拍摄瞬间、影像、图片故事、摄影复制品、逼真、上镜、现实主义摄影、Photoshop、剪影照片、亮相、蒙太奇照片、日记、影像记忆、照片—勿折、大功告成。

作者照、婴儿照、肖像照、街头照、校园照、集体照、毕业照、年鉴照、正式照片、非正式照片、护照照片、自助摄影亭拍出的照片、身份证照片、放在钱包里的照片、体育照片、动作照片、冠军照片、旅行照片、纪念照片、假日随手拍、新闻照片、敲诈照片、婚礼照片、演员照片、庆典照片、家庭庆典照片、名人照片、美女照片、时尚照片、发型照片、杂志对开页图片、杂志封面图片、静物照片、宠物照片、寻找失踪宠物所用的照片、对比照片、广告照片、首演照片、演唱会现场照片、警方拍摄的嫌犯照片、犯罪现场的照片、庭外照片、警车照片、通缉照片、抓拍照片、X光照片、风景照片、全景照片、航拍照片、恶作剧照片、蒙太奇照片、握手照片、告别照片。

“摄影是这样年轻，几乎还处于洞穴绘画的阶段，或许再过五百年，我们才能迎来摄影的复兴。”

——迈克尔·霍普（Michael Hoppen），影像收藏家、策展人、商人

“摄影是件奇妙的事情。”

——雅克-亨利·拉蒂格（Jacques-Henri Lartigue）

摄影的魅力在于，它的亲和力很强——每个人都可以拍照，并且潜力无穷——每个摄影师都有机会尝试用其独一无二的拍摄方式进行创作。图片的力量超出了我们的想象，几张照片就能表达出复杂的故事。它变化多端，不停地朝着新的方向进化。当然，和其他一些艺术表现形式相比，摄影还属于新生媒体，但它正在飞速地发展，并且还有更大的潜力等待挖掘。

在我看来，摄影几乎无所不能，设计、广告、新闻、杂志和网络等传播媒体的发展都得益于摄影的兴起。越来越多的艺术家也开始利用摄影展开新的艺术创作。有些摄影师用很昂贵的相机来进行拍摄，但你同样可以用便宜的相机拍摄图片，甚至不需要相机也能拍照！拍摄出成功的照片，其关键并不在于你手中的工具，而是建立自己独特的风格——用影像来阅读世界的风格。这就是本书中提到的摄影师所做的工作。

假如你的摄影实验获得了超乎想象的成功，那真是一件令人激动的事。站在暗房中，看着图像一点点地在白色相纸上显影，这是一种奇妙的体验。摄影是种奇妙的媒介，可以变戏法一样地令人们想起过去的事情或感情。摄影的迷人之处就在于此：珍藏宝贵的人生片段，凝固稍纵即逝的时光。

这本书关于什么，又是写给谁的？

这本书的目标很明确：阅读简单、方便实用。它探索那些吸引摄影师沉迷其中的摄影主题，帮助你以开阔的眼界观察事物，发掘摄影灵感和创作的无限发展空间。本书回顾了摄影的起源，分析摄影的现状和未来的发展方向，从摄影的职业和教育两方面进行阐述，致力于激发摄影师的实践和探索精神，是一本资料丰富的摄影百科全书。

这本书是为那些渴望学习摄影知识，却被层出不穷的技术和理论书籍弄得头昏脑胀的摄影爱好者准备的。作为摄影冒险之旅的起点，这不是一本正规的教科书。建议那些希望用更灵活、更生动的方法学习摄影的爱好者来阅读，而且要记住：最重要的是实践。

本书的结构

“准备开始……”概述了摄影的发展以及我们观察世界的方式，简要叙述了20世纪前摄影的早期历史——摄影史上一个相当重要的时期，也就是相机开始逐渐普及时期的摄影发展情况。

“摄影大家族”探讨了吸引摄影师的主题和题材，以及摄影师如何展开他们的拍摄工作。摄影的力量完全来自于那些富有激情的摄影师，他们拍摄不同的内容——肖像照、自拍照、抓拍、风景、静物、人体、时尚和图片故事，并不断探索最新鲜的表达方式。这一章还讨论了广告照、宣传照、蒙太奇照片、系列照片和图像的后期处理等问题。

“桥梁”讲述了摄影的创造力和灵感，帮助摄影师在被拍摄对象和拍摄手法之间建立联系。

“这就是相机，现在出去拍照吧！”介绍了相机以及摄影的技术、技巧。

“现在你想成为摄影师了吗？”主要阐述摄影的职业要求。

“摄影圣经”是辅助和参考部分。

“想挑战吗？”这一部分向读完这本书的读者提出挑战。请开动脑筋，充分发挥你的创造力去解决这些拍摄任务吧！

摄影是一门杂学

摄影就像一口大锅，里面放的是不同的佐料——化学、物理学、光学、电子、商务，当然，还有不可或缺的创造力。摄影离不开化学，你需要做大量的试验来确定哪个配方能制作出好照片来。今天，仍然有许多家庭将他们的照片送到专门的冲印店里处理，而职业摄影师则在“实验室”里精心制作他们的照片。

化学工艺的处理是胶片摄影中十分有趣的一环。对药品和配方进行精确的测量和控制，能保证你的图片具有始终如一的成功品质。电子和电脑知识则是了解现代相机和数码摄影工作必须掌握的技巧。市场的需要令摄影的发展无论是从科技的角度，还是创新性的角度来看，都比其他一些传媒发展更快。厂商雇用科学家和工程师不断开发新的摄影手段，期望喜新厌旧的摄影师配合他们同步更新自己的装备。正因如此，每当新产品发布时，厂商都会宣称其美仑美奂，并预言将会领导媒介新的发展方向。现实是，摄影师可以选择的工具越来越广泛，可以在摄影的各个步骤中选择任何一种原材料或者技巧来展开工作。不过，无论是古老的银版照相法还是最先进的数码摄影，都要考验摄影师的想象力。更了不起的是，摄影师将那些最传统的和最先进的方法结合起来，这种混合效果独具一格。面对科学家和制造商发明的各式各样的材料，只有那些不断探索新工具和新手法的摄影师才能创造出经典的图片。

摄影为什么被称之为摄影？

摄影的英文是 photography，其中“photo”来源于希腊语“phos”。古希腊人将最明亮的一颗星星命名为启明星（Phosphorus），而“phos”的意思就是“灯光创造出的”。词根“graph”来自于“graphic”，意指“准确、清晰的定义”。“photography”的意思就是：光线创造出的清晰图像。

如何拍摄一张照片？

在拍照的过程中，需要考虑光线、焦距、焦点、色彩、对比度以及质感。控制好这些元素，就能最终拍摄出一张照片。

数字时代的摄影

数码摄影不是换用一种新型的相机拍照这么简单，重要的是将数字技术与电脑的力量结合在一起。数字图片既可以来自于数码相机，也可以来自于负片、幻灯片和打印出的照片，扫描仪可以把它们轻而易举地数字化，成为电脑能够识别的形式。数字图片能够在电脑上进行编辑和处理，然后打印，或是添加为电子邮件的附件通过互联网传播。数字化生活给摄影带来了巨大的变化，改变了我们对摄影的传统看法和使用相机的习惯。

数字时代赋予摄影新的名字。数码摄影和使用数码相机拍照带来了一些新名词：数码影像、摄影影像、数字采样、图像抓取、影像创作——这些新的名词折射出媒体发展新的可能性。

数码相机的销量现在已经超过了普通的胶片相机。如今的摄影师或许连胶卷都不必买，也不用走进暗房或是冲印店。数码摄影的局限性在于，如果只用数码相机拍照，你就无法领略摄影这个行当的全部风景。

我们为何热爱摄影？

图片和摄影带给我们：

“当你还是孩子的时候，你或许花上几个小时一动不动地坐在那里凝视一张绝赞的唱片封套或是一本画册——你可能因此而渴望拍照，以期未来的某一天，其他人也会这样凝视你的作品。”

——谢尔·埃克霍恩（Kjell Ekhorn），摄影师、艺术指导

“我父亲曾教过我一些东西。他教我摄影，告诉我光怎样通过镜头，负片如何形成，以及感光相纸如何工作等。不知怎么的，我意识到可以把皮肤当成感光表面。姐姐路易斯常常成为我们拍照的模特。我把她的一张照片的底片放在胳膊上，用外科手术胶带粘好。那会儿我是八九岁的样子，还住在赛达赫斯特（Cedarhurst）。我走到后院，站在阳光下，底片就那么绑在我的肩膀上，我竟然保持这样的情况两三天之久。最后，把底片揭下来，路易斯就这样被‘烧’到了我的皮肤上。这是我的第一张肖像摄影作品。”

——理查德·阿维顿（Richard Avedon）当年接受《纽约客》（The New Yorker）杂志访问时的谈话

照片能记录事物的本质，拥有触动回忆、传递信息和鼓舞人心的力量。可以说，摄影是一个民主的媒介，是全人类通用的语言，不需要花多少钱就能轻松地迈入这个门槛。我们热爱摄影的直接和透明：欣赏图片不需要太长的时间，做出结论同样也不需要什么时间，我们几乎在一瞥中就能确定自己是否喜欢这些图片。

摄影是如此的诱人，它满足了我们的想象：对生活的憧憬以及对未来的向往。它点燃我们的渴望，同时让我们珍惜周遭的事物，正如摄影师南·戈

尔丁 (Nan Goldin) 所说：“通过摄影，你将不再遗失任何过往。”

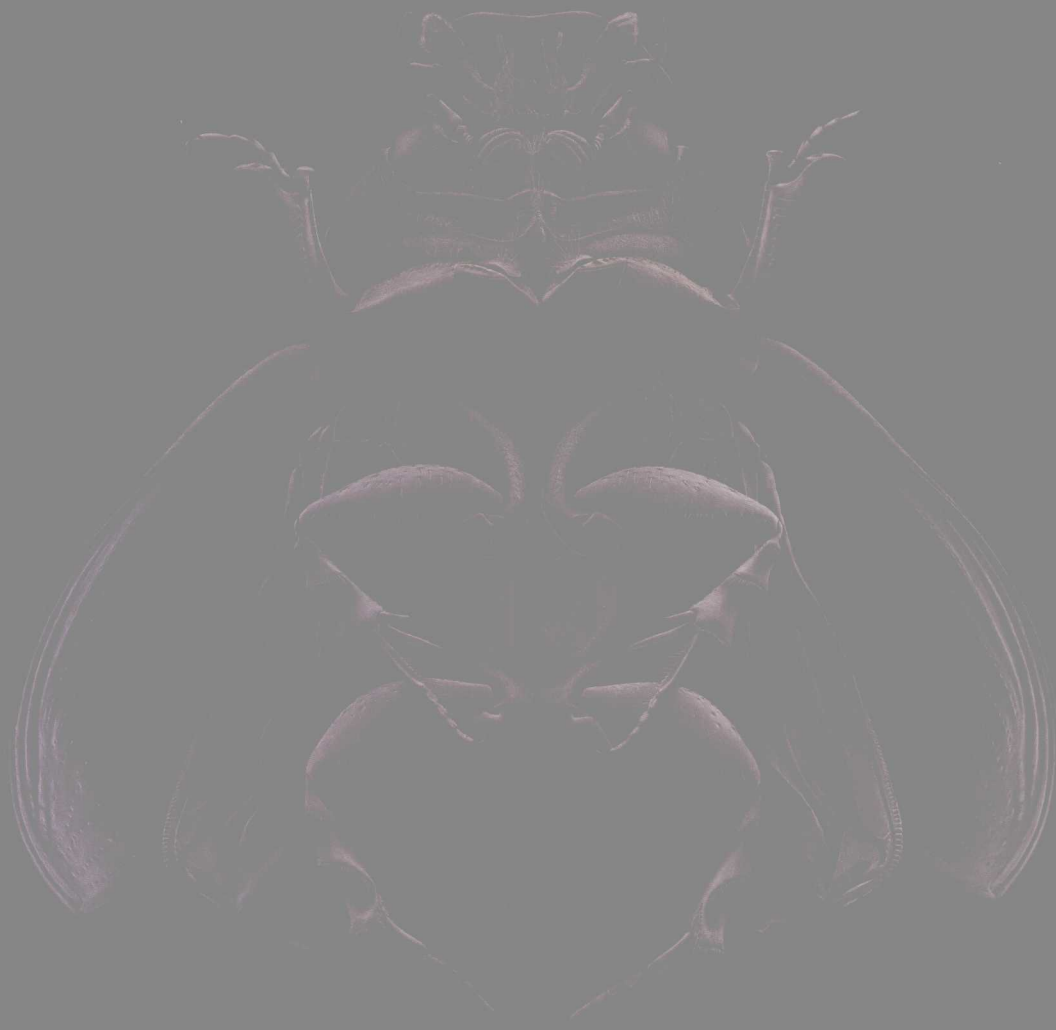
我们在摄影中生活，它记录我们人生旅程中每个有意义的时刻——出生、生日、毕业典礼、婚礼，乃至葬礼。它记录下我们的爱，每一次的相遇和旅行——所有的聚散离合。相机无处不在，照片就像是我们人生记忆的一条平行线。回忆一个人或是某件事就是从记忆中搜寻他的影像。我们的记忆博物馆简直就是一个庞大的照片库。

摄影师常常扮演事件的目击者，通过他们的眼睛带给我们信息和知识。相机保留了稍纵即逝的瞬间，让我们看到那些或许会被完全忽略的画面。

德里克·道森 (Derek Dawson), 相册中的生活, 1922-2001

照片记录下了我们从出生到死亡的一生——来自道森的家庭相册。

摄影成迷

摄影师都很好奇——对世界、人、地点和事物充满好奇心。他们迷恋摄影的过程，钟爱摄影的材料和工具，追求每一张照片独一无二的个性。

摄影师也常常鬼迷心窍，被激情左右。他们是视觉狂人，日积月累地收集着各种主题和系列的图片。

保留和传递个人形象是一项人类本能。在摄影未发明的日子里，要满足这项本能只能通过绘画。摄影的出现使这种活动变得容易起来。面对日渐消逝的记忆和死亡的威胁，我们都希望给世界留下永恒的记忆，让后代看到自己曾经生活过的痕迹，而摄影满足了这个愿望。

摄影的力量

在摄影中，我们常常会用到“捕捉”、“抓取”这样的词汇，这使得摄影的过程充满无限的刺激。事实上，摄影也是一种权力的工具，它能融化禁忌之墙，动摇大众的观念，更有甚者，能撼动政府，导致真正的变革。

电视上的画面相对于静止的照片来说一闪即逝，照片给人提供稳定持久的视觉印象。摄影能够直指问题的关键，一张照片就能让我们洞悉事情的真相或是人物的性格。事实胜于雄辩，这就是照片的力量，也就是所谓的一图胜千言。英国摄影师艾莉森·杰克逊（Alison Jackson）发现，摄影对人们的生活有着重要影响，她谈到：“把一个人和他的照片同时放在你的面前，你可能宁愿去看照片，而不是身边的这个人。”相机不仅仅能拍摄强有力的照片，它本身就是国王的权杖：我们被相机赋予了权力。不过，相机能否展现自己的魔力完全取决于使用者：有人只能拍摄出冷冰冰、不偏不倚的照片，有人却能创造出奇迹。同一部相机，有时是简单的记事本，有时却表达了强烈的个人感情。和用语言或文字表达的方式不同，影像是全球性的语言，每个人都可以理解，不会因为翻译有误而被歪曲原意。

摄影师尼克·奈特（Nick Knight）将相机形容为“通行证”，他解释道：“我曾被各种各样的场合所接纳，假如不是相机，我简直无法靠近那些地方。”除了带你出入那些本来会将你拒之门外的场合以外，相机甚至能改变你的行为方式——让你与陌生人交谈，控制局势，积极地寻找独特的角度，以及获取所需的绝佳途径。相机带给你一种留住永恒的能力，让你期待那些不期而至的生活。

贾尔斯·雷维尔（Giles Revell），甲虫，2002

相机能够看到很多令人惊异的事物，这是我们的眼睛发现不了的。雷维尔的这幅美丽的、令人吃惊的昆虫照片（对页），是他不辞辛苦地将几百张通过扫描电子显微镜获得的图片组合起来而得到的。雷维尔曾经学习地质学，但最终成为了摄影师。这幅昆虫照片在展览时被放大到八英尺那么高。

“脖子上挂着的照相机，是你上蹿下跳的最好理由”。

——马丁·帕尔（Martin Parr），摄影师

“想做摄影师，是因为我们渴望沟通。摄影给我们一个吸引观众，与他们交谈的最好借口。”

——安迪·沃特森（Andy Watson），摄影师、教师

“照片具有一种图像冲击力——一幅简单图像所传递的意义和感情胜过千言万语。”

——文森特·李（Vincent Lee），摄影师

雕刻家杜安·汉森（Duane Hanson）创作了一个真人般大小的、正在拍照的摄影师雕像。这个雕像在伦敦萨奇画廊（Saatchi Gallery）狭窄的走廊中进行展览。参观者们都很好奇地在雕像旁等待“摄影师”给他们拍照。

民众的相机

1900年，设计师为孩子们设计了一种便宜的相机——售价一美元的柯达布朗尼（Kodak Brownie）相机。这给摄影带来了革命性的变化。布朗尼相机放在一个盒子里，外包装上装饰着许多恶作剧的淘气图样，它很快也成为许多成年人的玩具。曾经高不可攀的、出入上流社会的相机就这样走进了普通人的生活。

我们都乐于尝试拍照带来的乐趣，而且所获颇丰。在案头和办公室摆设爱人的照片可以说是一种全球化的行为。摄影是一种快速而简单的媒介，轻而易举地就能获得满意的效果。

世界上相机的数量很可能已经和人口数量相当。我们周围充斥着相机，它带给我们无限的可能。

传统摄影

胶片已过时?

本书致力于阐述摄影的各个方面。将摄影分为数码摄影或是胶片摄影是错误的——它们都是摄影。

黑白摄影

如果你家里有些闪闪发光的银器，而你又有一段时间没去擦拭它，它就会慢慢发黑。这个化学反应就是摄影的关键所在。银是一种光敏材料：感光越多，就变得越黑。

这个反应就是黑白摄影的原理。胶片和相纸上都覆盖着微小的银颗粒，经过曝光，根据照射光线的强弱，银粒会变黑。最后，通过化学药剂将其效果增强，从而使影像显现。

彩色摄影

彩色摄影同样利用银的感光性，同时结合光线的三原色原理。科学家很早就发现，只要掌握好调配比率，红、绿、蓝三色就可以变幻出世界上任何一种色彩。

彩色胶片和黑白胶片一样，都含有银涂层。不同的是它有三层涂层，并且互相叠加，每一层分别记录三原色之一：红、绿或蓝。

在曝光过程中，每一涂层都会根据其接触到的相应色光的光量而发生反应。在显影过程中，每个涂层都会再次按所接触色光光量的比例进行染色，最后经过定影冲洗掉所有金属银。胶片上的各个涂层所染色的影像叠加后就形成了彩色图像，从而再现了摄影师透过镜头所看到的缤纷色彩。