

AND

设计思维与视觉文化译丛

解读摄影

图像的意义与理论入门

+

READING PHOTOGRAPHS

An Introduction to the Theory and
Meaning of Images

[英] 理查德·索克尔德 (Richard Salkeld) 著

金续 译

中国建筑工业出版社

DNDV

设计思维与视觉文化译丛

解读摄影

图像的意义与理论入门

+

READING PHOTOGRAPHS

An Introduction to the Theory and
Meaning of Images

[英] 理查德·索克尔德 (Richard Salkeld) 著

金续 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2018-6471号

图书在版编目（CIP）数据

解读摄影：图像的意义与理论入门 / （英）理查德·索克尔德著；金续译. —北京：中国建筑工业出版社，2018.10

（设计思维与视觉文化译丛）

ISBN 978-7-112-22730-3

I. ①解… II. ①理… ②金… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第219609号

Reading Photographs: An Introduction to the Theory and Meaning of Images by Richard Salkeld.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

© Bloomsbury Publishing Plc, 2014

Translation copyright © 2018 China Architecture & Building Press

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

责任编辑：李成成 段 宁

丛书策划：李成成

责任校对：张 颖

设计思维与视觉文化译丛

解读摄影——图像的意义与理论入门

[英] 理查德·索克尔德（Richard Salkeld） 著

金 续 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京富诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本：889×1194毫米 1/24 印张：7½ 字数：216千字

2018年11月第一版 2018年11月第一次印刷

定价：78.00元

ISBN 978-7-112-22730-3

（32590）

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

1

什么是摄影?

10

发明：化学与光学的结合	12
时间与光线	20
使用和应用	26
相机：一场革命	38
案例分析：查克·克洛斯 (Chuck Close)	40

2

阅读符号

44

意义从何而来?	46
语言：词语、声音与图像	48
符号学：符号的研究	50
意识形态：思想、实践 与信念	58
案例分析：安东尼·巴雷特 (Anthony Barrett)	66

3

真实与谎言

68

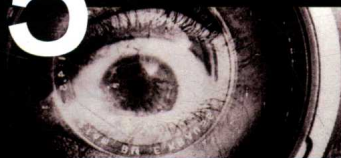
何为“真实”?	70
现实与再现	72
事实与虚构	78
案例分析：托马斯·赫普克 (Thomas Hoepker)	86

目录 Contents

4

5

6

身份	90	老大哥在看着你	118	美学	140
人物与肖像	92	现代世界	120	这是艺术吗?	142
符号化的身份	96	邪恶、愤怒及“其他”	126	摄影无法成为艺术	144
观察	102	监控社会：环形监狱	128	何为艺术?	148
身体	106	谁在观察谁?	130	作为艺术的摄影——一个理念的	
案例分析：马克·贾兰吉尔 (Marc Garanger)	114	公共空间—私人生活	132	历史	152
		案例分析：横沟静香 (Shizuka Yokomizo)	138	进入后现代	166
				案例分析：理查德·比林汉姆 (Richard Billingham)	168
结语	171				
参考书目	172				
参考文献	175				
图片版权及出处	177				
致谢	178				

AND
设计思维与视觉文化译丛

解读摄影

图像的意义与理论入门

+

READING PHOTOGRAPHS

An Introduction to the Theory and
Meaning of Images

[英] 理查德·索克尔德 (Richard Salkeld) 著

金续 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2018-6471号

图书在版编目（CIP）数据

解读摄影：图像的意义与理论入门 / （英）理查德·索克尔德著；金续译. —北京：中国建筑工业出版社，2018.10

（设计思维与视觉文化译丛）

ISBN 978-7-112-22730-3

I. ①解… II. ①理… ②金… III. ①摄影艺术 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第219609号

Reading Photographs: An Introduction to the Theory and Meaning of Images by Richard Salkeld.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

© Bloomsbury Publishing Plc, 2014

Translation copyright © 2018 China Architecture & Building Press

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

责任编辑：李成成 段 宁

丛书策划：李成成

责任校对：张 颖

设计思维与视觉文化译丛

解读摄影——图像的意义与理论入门

[英] 理查德·索克尔德（Richard Salkeld） 著

金 续 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京富诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本：889×1194毫米 1/24 印张：7½ 字数：216千字

2018年11月第一版 2018年11月第一次印刷

定价：78.00元

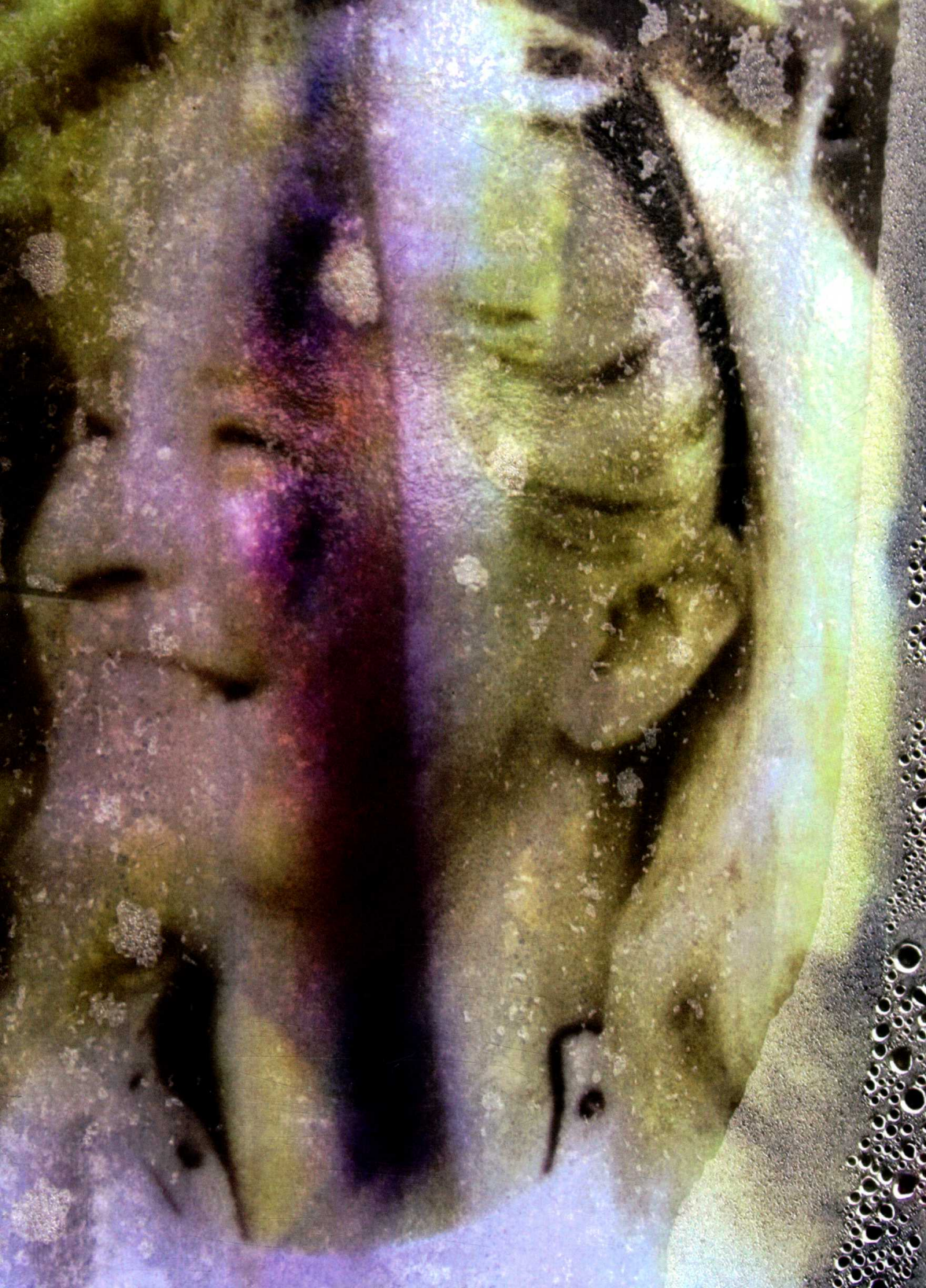
ISBN 978-7-112-22730-3

（32590）

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

1

什么是摄影?

10

发明：化学与光学的结合 12

时间与光线 20

使用和应用 26

相机：一场革命 38

案例分析：查克·克洛斯
(Chuck Close) 40

2

阅读符号

44

意义从何而来? 46

语言：词语、声音与图像 48

符号学：符号的研究 50

意识形态：思想、实践
与信念 58

案例分析：安东尼·巴雷特
(Anthony Barrett) 66

3

真实与谎言

68

何为“真实”? 70

现实与再现 72

事实与虚构 78

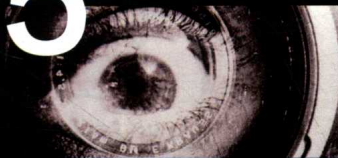
案例分析：托马斯·赫普克
(Thomas Hoepker) 86

目录 Contents

4

5

6

身份	90	老大哥在看着你	118	美学	140
人物与肖像	92	现代世界	120	这是艺术吗?	142
符号化的身份	96	邪恶、愤怒及“其他”	126	摄影无法成为艺术	144
观察	102	监控社会：环形监狱	128	何为艺术?	148
身体	106	谁在观察谁?	130	作为艺术的摄影——一个理念的	
案例分析：马克·贾兰吉尔 (Marc Garanger)	114	公共空间—私人生活	132	历史	152
		案例分析：横沟静香 (Shizuka Yokomizo)	138	进入后现代	166
				案例分析：理查德·比林汉姆 (Richard Billingham)	168
结语			171		
参考书目			172		
参考文献			175		
图片版权及出处			177		
致谢			178		

试着想象一个不存在摄影的世界：没有新闻图片、没有广告宣传照、没有家庭相片，也没有数不清的杂志画报供应。那么再来试着想象一个不存在摄影的互联网世界呢？我们对世界的认知与理解又会有何不同？文化会有何不同？我们又会有何不同？

这本书将着重就摄影对我们产生的影响展开研究：1. 它如何帮助我们塑造对于世界、文化和自身的理解；2. 通过仔细阅读图像和再现理论（theories of representation），就身份与视觉进一步探索和分析；3. 探讨伴随摄影实践中出现的道德问题，以及人物与理念的表现方式。

想象如今世界上究竟有多少相片与想象这世界上根本没有相片一样难。过去的200年，世界目睹了图片的生产率以前所未有的速度进行增长，随之而来的数字摄影更是加剧了这一现象。在撰写本文时，平均每天约有超过一百万张图片上传到雅虎网络相册（Flickr），照片总量已超过60亿。上传至脸书（Facebook）的照片约已超过1000亿！简而言之，我们生活在一个图像饱和的环境中，照片在人类交流传播中发挥着有目共睹的重要作用。

魔法与迷思

世界上的图像数量尽管多得令人难以置信，但奇怪的是，大多数摄影作品却是“无形的”——也就是说，我们可以看到一张照片的“展示”，却看不到它作为“实体”的存在。

大多数照片起到通知、记录和说明的作用，即简单地展示和讲述。看这样的照片，似乎并不需要我们具备除观察外更多的技能，便能立刻心领神会。实际上，在观看多数的照片时，我们通常会暂停自我意识，将自己置于摄像机镜头前的现场位置，直视着再现场景。这就是摄影的魔法（和迷思）：它诱导我们相信摄影并非媒介，而是一种联结现实的真实渠道。

很显然，这世界上很多照片的产生对于摄影师是没有任何技能要求的。今天几乎每个人都有相机，工业技术之成熟仅需“触碰+拍摄”便可完成一张看上去近乎完美的写实图片，这是前人无法想象的。

这本书将对摄影重现世界的意义及其对世界和个人认知的连锁影响——进行解析

0.1

0.1

作品名称：照片中的24小时，
2011年

艺术家：埃里克·卡瑟斯
(Erik Kessels)

艺术家卡瑟斯将24小时内上传至网络的照片打印并制成装置艺术，在荷兰阿姆斯特丹泡沫画廊（Foam）展示。

“【摄影】简直容易到荒诞的地步……毕竟它不过是对事物的观看罢了，我们每个人都会做。它是记录所见情景的一种简单形式——举起相机对准，然后按下按钮。这能有多难呢？不过，也正是它的无时无刻、无处不在才是困难之所在。试想如果一事物能够存在于任何时间、任何地点且如此简单易行，那么它的价值何在？什么样的照片才有意义呢？”

——保罗·格雷厄姆（Paul Graham），艺术摄影师

理论何用？

丰富而具有创造力的生活并不需要与专业词汇和术语纠缠在一起，符号学或许是其中最复杂而无关紧要的一种。

理论本身并不是最终目的，而是作为摄影的实践及其日常使用的固有属性存在。其实，无论人们是否自觉，大多数人都已经是符号学的专家了。比如，当我们认识一个新的人，会迅速根据他们的样子、穿的衣服、发出的声音以及种种行为举止进行初步判断。这时的我们将陌生人看作一组符号，一个“文本”来阅读。这就是符号学。我们以完全相同的方式迅速“阅读”照片和周围的一切。理论的价值在于它提供了一个工具箱来更详细地拆解和论述这一过程，它强调对照片原理的理解和表达有效性的分析，并从论述的角度阐释摄影的意义。

然而，这样的理论知识似乎“妨碍”了直觉和本能的摄影实践。看，点，拍——你不需要有意识地思考这一过程，至少不必刻意如此。图片的观赏是令人愉悦的，无论是电影延期处理的乐趣还是数字图像产出的即时满足，你都可以立即查看、删除或保存，然后重新拍摄并让它变得更好。你，作为摄影师，是图片的第一个观众、第一个评审人和第一个读者。有时我们会得到自己所期望看到的東西，有时也会收获意料之外的结果。在这一过程中我们拿捏着构图、焦距、景深、光影和颜色——它是否恰当？它表达的是什么？它意味着什么？这本书将从摄影是什么开始，解读照片是如何有效传达信息的。

“有人曾说：‘未来的文盲不是不会书写的人，而是不懂得阅读摄影的人。’但是一名摄影者若不知怎样解读自己的相片，岂不是连文盲都不如？图释是否会成为照片的最本质成分呢？”

瓦尔特·本雅明 (Walter Benjamin)，作家及评论家，《摄影小史》(A Small History of Photography)，1931年

什么是摄影?

第1章的内容将探讨摄影的发明以及摄影原理如何影响我们对照片意义的思考。

阅读符号

第2章将介绍符号学理论，并展示如何将照片的理解视为一种阅读的过程。

真实与谎言

第3章着重于介绍照片与它所代表意义之间的关系，并将“照相机永远不会说谎”这一观点纳入讨论。

身份

第4章探讨的是照片在个人身份认定上起的作用，以及摄影对自我和他人观看方式的影响。

老大哥在看着你

第5章研究的是摄影如何被用作监视和偷窥的工具。

美学

第6章将讨论摄影与艺术间的不稳定关系以及摄影作为艺术的意义。

1.1

1.1

作品名称：《女人像》，1979年

摄影师：杰夫·沃尔（Jeff Wall）

摄影师本人和相机同时呈现在沃尔的这件作品之中，就此也展示出相机和拍摄主体之间通常不可见的关系；同时，作品也模糊了其展示的究竟是镜子中的虚幻空间还是“真实”空间的重现。

照片的画面结构参照了爱德华·马奈（Édouard Manet）于1882年创作的油画作品《女神游乐场的吧台》中的构图。在这件作品中，观者扮演着其中绅士的角色与女酒保交谈（他的身影并不十分精准地反射在镜子中），而她的目光却又穿过画布径直投向了观者。视线的凝望和反射在沃尔的摄影画面中形成了复杂的几何空间，游戏般地映现出了摄影模糊真实和假象的迷人魅力。

1

什么是摄影？

What is a photograph?

照片乃已逝瞬间之魂——光留下痕迹方使万物可见。“摄影”（photograph）的字面意思便是“光的绘画”（drawing with light）。相机让时间凝固，使得我们得以见证倏尔远逝的历史，至少看起来是这样。拍摄图像的精确状态及其参与记录的场景之间的关系是复杂而难以调解的。

尽管如此，摄影的基本原则是可以清楚地表达出来的。为了理解照片，了解媒介的性质及其演变过程非常重要：我们如何阅读照片，是通过摄影过程的具体特性以及对该过程的掌握程度来决定的。

本章将阐述摄影的基本原理，同时涉及其发明过程中的先锋性实验。在检验相机的暗盒现象过程中，思考其操作衍生出的真实性假设。