

《摄影理论 历史脉络与案例分析》

图书基本信息

书名：《摄影理论 历史脉络与案例分析》

13位ISBN编号：9787512204850

10位ISBN编号：751220485X

出版时间：2014-3

出版社：中国民族摄影艺术出版社

作者：[比利时]希尔达·凡·吉尔德 Hilde Van Gelder,[荷兰]海伦·维斯特杰斯特, Helen Westgeest

页数：247

译者：毛卫东

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《摄影理论 历史脉络与案例分析》

内容概要

本书以媒介比较研究的方法为基础，讨论摄影常被人提及的特征。有关摄影的特性的大部分文本都用这样或那样的方式，参照了视觉艺术中的其他媒介——主要是绘画和电影——从而证明这一媒介所特有的属性，或者说明了界定其独特性有多么困难。不过这样的比较很少有从历史脉络的角度来进行研究的，或者与再现、时间、地点和功能等等核心概念联系起来。而本书恰恰是从这几个主要领域出发，对摄影术诞生以来的摄影理论，通过案例研究的方式，进行了细致、严谨的梳理。

基于目前有关摄影的争论，本书涉及到五个主要领域：摄影与绘画的比较；摄影是一种时基艺术（与电影和行为艺术比较）；摄影与虚拟现场以及空间艺术的关系（与特定现场空间艺术之类媒介比较）；摄影是社会批判的视觉化工具；以及摄影是一种自我映现的媒介。这几个领域都同有关摄影本身媒介特性的争论联系在一起，提出了有关再现、时间、地点和功能的问题。这使得我们把再现理论同摄影与绘画的比较研究、时间理论同摄影与电影的比较研究、地点概念同摄影与空间艺术的比较研究，以及功能论与作为社会批判视觉工具的摄影联系起来。

摄影是一个太具有多样性的领域，并不存在包罗一切的单一理论模式。本书的目的是通过从当代艺术的摄影实践中选取的不同案例分析，促使人们理解摄影媒介多样而复杂的特性，全书通过摄影术诞生170多年来有关摄影的观点和理论这一语境展开讨论。对摄影媒介采用这种研究方法，目的在于强调当代有关摄影的争论中提出的问题，以及历史的根源究竟何在。

《摄影理论 历史脉络与案例分析》

书籍目录

中文版序

导言

第一章摄影中的再现

第二章摄影中的时间

第三章摄影中的地点与空间

第四章摄影的社会功能

第五章自我映现的摄影

专用术语一览表

参考书目

索引

译后记

精彩短评

- 1、摄影史论及理论脉络梳理，清晰、有启发
- 2、非常好
- 3、当代艺术理论用理论去架构作品 总感觉有些生涩和牵强。
- 4、不一般的摄影史
- 5、太艰深 读不懂，还是看画册去了
- 6、晦涩，会进行第二次阅读
- 7、我居然手贱20欧买了kindle版本的，怎么不去死啊
- 8、成天哭着喊着摄影理论在哪在哪（话就说一半_-_-）
- 9、用媒介学来写当代摄影，方法既老也没有效果，整本书用地点，技术再现，时间等一些名词给历史上的摄影理论分类，再按照这些分类分析艺术家的作品。很老套的写法，没什么新观点。一般般
- 10、在各种讲摄影理论的书中绝对称得上是一本出类拔萃之作。从目录上就体现出，全书的编排框架相当干净利落，而且一下就切中了问题的焦点。各章节中对关键概念的选取也体现出了作者敏锐的把握力，介绍的各家理论中有很很大一部分都极具启发意义。此外，正如书名所表现的，作者注重引入历史感和能够生动地展现理论内容的案例，甚至表明案例在很大程度上先行于理论、并造成了种种理论分歧。但是本书的缺陷也是很明显的，那就是太像文献综述，对各家观点的处理都欠深入，往往是将他们有关一个话题的表面上的论述罗列出来，既不分析，也不比较，缺乏对这些观点的思想背景的揭示和激活，使之显得像是凭空产生的灵感，对于有志于摄影理论的人来说也只能停留在文献导引的层面上，无法真正地使读者“入门”。
- 11、啊9.5分！一点不不实。全书真的是脉络清晰，参考书籍全面，扩展起来也方便~以前总觉得这本讲摄影的书不配图是个缺点，如今看起来高兴了就觉得不配图，满满得都是文字真踏实。好书，如获至宝。
- 12、揪住几个核心问题展开讨论，但也照顾到了摄影史的几个重要时期，视角很当代很新。很好
- 13、一本史论方面的书
可以从各个方面去看摄影特性的尝试。
- 14、作为一个初学者，不适合读这本书，里面讲了太多专用名词和例子。对于不太了解摄影与绘画的人，是看不懂的，里面的例证全部没有图片，自己也找不到。但是此书从很多方面阐述了什么是摄影，摄影可以与什么相连。不论时间，空间，地点，还是光都与摄影息息相关。作为摄影师我们想展现什么，作为一张照片，又意味着什么。
- 15、中国民族摄影出版社的书校对总是出问题，我怀疑可能根本没有校对。
- 16、视角不同 很系统很好读 毛老师翻译的也相当好
- 17、年度好书
- 18、好书，梳理了理论脉络，涉及很多重要文献，也能作为索引

章节试读

1、《摄影理论》的笔记-第100页

我总以为，如果我把某人某物拍了足够多，我就永远不会失去这个人，永远不会失去记忆，永远不会失去这个地方。但照片呈现给我的，却是我已经失去了这么多。

Nan Goldin, 1996, Ballad of Sexual Dependence

2、《摄影理论》的笔记-第97页

虽然一直避免将摄影与电影这两件我同时喜爱的视觉呈现方式放在一起讨论，但是这一章节提到的《卡隆》与上课时Abraham放映的La Jetee都在提醒，在电影与摄影之间，还有这样类似于幻灯片切换的叙事模式。而前段时间在网上被广为传播的Jamie Beck的动态摄影似乎也是一种尝试。

而这样的动态影像，如GIF，必须面对一个是否需要循环的问题。不循环的动态影像似乎无法形成一个视觉整体，而循环的影像却变成了一个完整而空洞的圆。不论是短到只有两帧还是长到一卷盘片，给出的信息量不仅因为画面的变化而比静态影像多得多，而且在本质上还加入了动/静这个变量。这种静态影像的叠加而形成的动态影像造成的结果便是使得观众审视的权利被部分的剥夺，必须跟随动态的节奏转动思路。同时，动与静的对比很大程度上吸引了视线，让观众掌控的范围大幅缩减。

不如说，尽管可以提供更多的信息，或说信息的导向，动态影像所提供的信息反而因为人的视觉缺陷而变少了。如同人可能涉足的一片草原，因为一条公路的出现而变小了。

3、《摄影理论》的笔记-第21页

摄影进入这个世界，也最终揭露了传统艺术再现体系自始至终隐瞒的一切，即那只是由到达了让人信服的地步的传统所决定的的一种人为构建。传统艺术若想还原现实，所有的努力都是在空白的基础上添砖加瓦而不断趋近于现实，直到达到足以让大部分人信服的程度。而摄影取材于现实，是自然随机加上人为判断的一种产物，在还原现实这一点上，不同于传统手法，并没有以人为本的动机，相反是摆出一副陈列的稳重姿态，人的介入与理解和照片本身呈现的现实并没有必然联系。

4、《摄影理论》的笔记-第53页

观众在某种程度上习惯于否定照片的表面。和绘画不同，一幅照片似乎并没有向观众展现出一种触觉障碍或“表皮”。人们看照片就像是透过一扇窗子去窥视外面的世界。谈到绘画的时候，人们总是说：“这是某某画的一幅罗马万神殿的绘画作品”，但是在提到一幅同样是那座遗址的照片时，他们说：“这是罗马的万神殿”，而非“这是万神殿的一幅照片（photographic impression）”。

书中导语也提到过摄影的这一独特性质，不同于其他种类的图像，摄影是最具有穿透力和透明度的媒介。往往观众会忽略照片作为物理性的存在，而直接触碰到表面之下可以被大脑理解的信息。也正是由于这种物理表层之下的信息过于直观和易读，使得摄影作为艺术的交互性相对低于其他艺术媒介。解决办法当然可以通过模糊图像信息，加强物理上的形式感和表层的肌理来实现，但这又会反过来作用于图像本身。

总之结论就是，由于摄影独具的透明性，使得形式与内容的拉锯战异常激烈，之间的平衡也非常脆弱。所以概念决定切入点，切入点决定方法。

5、《摄影理论》的笔记-第1页

P17

Joel Snyder & Neil Walsh Allen: 照片因为与一种“铭刻现实”（inscribing reality）的技术手段有关，那它和描绘“那里有什么”的责任就永远联系在一起了吗（148）？摄影必须“发现”或“捕捉”当下的场面，而画家们自由地创造或虚构就理所应该吗？

P21

达尔弥强调说，对于究竟什么是再现的这种基本理解，其实就是摄影的以发明的原因。

P24

作为艺术的直接纪实摄影，遵循“忠实于原始素材”的逻辑，希望能通过与绘画的对话式对立，进而找到自身作为高雅艺术的身份。与此同时，直接摄影的审美取向在20世纪20年代初露端倪、定义更为狭隘并以社会为导向的纪实摄影传统中繁荣起来。

P31

玛莎·罗斯勒强敌啊了数字技术发展在摄影中的成功，是一种文化强制力（cultural imperative）合乎逻辑的必然结果，即创造毫无纰漏的、具有欺骗性的图片。

P32 列夫·曼诺维奇同样主张：“数字艺术并没有颠覆‘常态的’（也就是‘直接的’）摄影”，以为‘常态的’摄影从未存在过”。米切尔肯定了这一主张，宣称“‘真实可靠’的图像作为一种自然的、未经人为加工的实体，这种概念是一种意识形态上的幻觉”。

P43

克里夫·斯科特用富于启发的方式，分析了本真性的概念在摄影和绘画中的不同定位：在（a）主题/指示物——（b）照相机——（c）摄影师这一顺序中，本真性的保障在于a和b之间。而在（a）主题——（b）绘制——（c）画家的顺序中，本真性的保障则在于b和c之间。在摄影当中，“伪造”意味着改变了a和b之间的关系；然而在绘画中，同样的变化就意味着报hi一种本真性（模仿、仿照、描摹、改编）。而在绘画当中，“伪造”就意味着复制了b和c之间的关系，准确地复制。在摄影中，复制则意味着保持一种本真性（用同一张底片再次印放出的照片）。

6、《摄影理论》的笔记-导言

Photography-Theory-In-Historical-Perspective

Table of Contents

1. 导言

- 1.1. 本书目的
- 1.2. 本书方法
- 1.3. 本书结构
- 1.4. 什么是媒介？

2. 摄影中的再现：与绘画之争

- 2.1. 摄影，客观性与再现
 - 2.1.1. 摄影及其摹本的相似性 #ERR:[p17]模===>摹
 - 2.1.2. 摄影与本体论
- 2.2. 直接摄影与合成摄影：数字技术
 - 2.2.1. 直接摄影
 - 2.2.2. 案例分析：Jeff Wall 《绊脚石》

- 2.2.3. 数字化的未来
- 2.3. 照片是所再现的现实世界的像似性指示符号
 - 2.3.1. 指示符号和像似符号：历史上的定义
- 2.4. 灵光(aura)、本真性、可复制性
 - 2.4.1. 灵光：历史上的定义
 - 2.4.2. 案例分析：Thomas Ruff《肖像（斯托亚）》(Portrait(Stoya))
- 2.5. 类似绘画的照片与类似照片的绘画，多重介质的图片：色彩的问题
 - 2.5.1. 复绘照片(overpainted photograph)的过去与现在
- 2.6. 模糊与锐利的照片：透明性与超媒介性
 - 2.6.1. Bolter, Jay David & Grusin, Richard的调和观 #ERR
 - 2.6.2. 透明性与锐度 & 模糊的照片
- 3. 摄影的社会功能，纪实摄影的遗产
 - 3.1 格格不入的摄影
 - 3.2 摄影、文本和语境
 - 3.3 作为艺术的（后）纪实摄影作品。色彩与（再）现的政治

1 导言

摄影文献主要由：1) 摄影师的传记、作品概述、历史；2) 有关摄影本质的讨论。定义一种媒介与另一种媒介之间差异的理论被称为本体论，但目前无法用单一定义来把握照片精髓所在。(Sabine Kriebel(2007) Theories of photography: A short history.)

1.1 本书目的

分析当代艺术的摄影实践中选取的不同案例，促使人们理解摄影媒介复杂多样的特性。强调当代有关摄影的争论中提出的问题及其历史根源。

1.2 本书方法

媒介比较研究为基础，讨论摄影常被人提及的特征。在西方文化中，一种媒介从来都不是孤立发挥作用的。“必然与其它媒介形成重要、敌对的关系……如果不借助其它媒介，我们甚至无法认清一种媒介的表现力。”不去试图确定一种媒介的若干本质，主张当代艺术中的媒介是歧义、多样、不确定、相互作用的。当代艺术家往往选择深入研究不同媒介之间的界限，对混合媒介艺术以及装置艺术中所采用的混合媒介持批评态度，也许在后媒介(post-medium)时代，每一种媒介都与自身的历史疏远了。本书论证了摄影的混杂形式可能会把人们的注意力吸引到所涉及的各种不同媒介的特征上，不仅否定了媒介问题，而且导致了与其自身历史联系在一起媒介改造。借用其它媒介的成分或把自己的作品同其它媒介成分相结合的摄影师们是对我们当今生活的反映。

1.3 本书结构

前三章从媒介比较研究的角度探讨了：当人物、对象、事件、时间、观念成为一幅照片中的材料时，1) 再现；2) 时间；3) 地点是如何发生的。第四章探讨了照片的社会功能——特别是作为社会纪录——的各种要素。一方面是作为艺术的纪实摄影，另一方面是关于广告摄影和时尚摄影。第五章和最后一章讨论摄影的自我映现。像绘画、雕塑一样，一幅照片可以反映它所描绘的对象，也可以映现自身。基本按年代顺序编排，因为这五个主题都源自摄影史和艺术史。

1.4 什么是媒介？

“居间的”，“处在中间位置、状态、程度”的某种东西。“实现或传达某物的手段，交流、信息或娱乐的一个渠道或系统。艺术表现或交流的一种形式”。“强调了一个过程，是交流的载体而非本身”(Pamela M.Lee) 现代主义时期(20世纪前60年)摄影师寻找这一领域的特定媒介特征，但之后得出结论，一种媒介的本体特征(identity)并非固定不变，而是随时间变化而变化。积极寻求理解这一变动的本质特征非常值得，对于摄影来说尤其如此。”为摄影提供一个符合传统又适用于所有表现形式的准确定义是不可能做到的。也并非“除了灵活性(适应性)摄影完全没有任何主导的特征。”(Richard

Bolton)

《摄影理论 历史脉络与案例分析》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com