

(法)
吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特
著

杨震宇
译

现在你可以拍任何东西。

——罗伯特·弗兰克

如何 街拍

SECRET
OF STREET
PHOTOGRAPHY

街拍如何

SECRET
OF STREET
PHOTOGRAPHY

(法)

吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特
著

杨震宇
译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

如何街拍 / (法) 吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特著;
杨震宇译. -- 北京: 北京联合出版公司, 2017.5
ISBN 978-7-5596-0308-1

I. ①如… II. ①吉… ②杨… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第088039号

Original French title: Les secrets de la photo de rue
© 2015 Groupe Eyrolles, Paris, France
Simplified Chinese edition arranged through Dakai Agency Limited

著作权合同登记 图字: 01-2017-2623号

如何街拍

作 者: (法) 吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特
译 者: 杨震宇
策 划: 北京地理全景知识产权管理有限责任公司
策 划 编 辑: 于永健
责 任 编 辑: 杨 青 徐秀琴 于永健 武士靖
营 销 编 辑: 王 欢
封 面 设 计: 李 川
版 式 设 计: 何 睦

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联合天畅发行公司发行
北京美光设计制版有限公司制版
北京华联印刷有限公司印刷
字数88千字 710毫米×1000毫米 1/16 14.25印张
2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷
ISBN 978-7-5596-0308-1
定价: 68.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

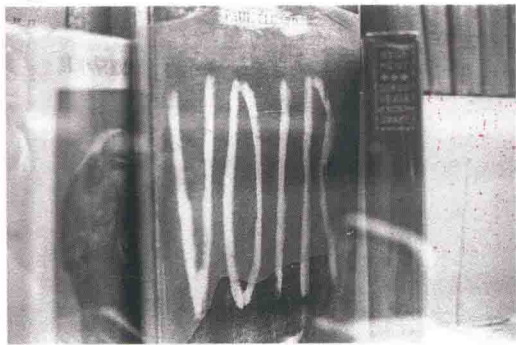
本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-82841175, 010-64243832

我至今还记得第一次上街拍摄的情景。当时我正在比利时学习应用艺术。那是一个春天的午后，老师让我们拿起相机走出校门，到街上去拍摄一些有关这座城市的照片。拍摄之前，她说了许多注意事项。除了技术方面的内容，至今仍令我记忆犹新的就是“光线”了。

一段时间之后，当我经过漫长的工作从暗房中走出来，我开始意识到摄影对我的重要性——它是我人生的动力。于是我再一次回到这座城市，寻找“光线”。这时我才发现，被光线雕琢的街道和行人是如此的感性和与众不同，我被深深地吸引。对这些场景按下快门，让我感受到了美的冲击。

从那以后，摄影就和我生活紧密联系在一起了。无论是远是近，许多城市的街道上都留下了我快乐的拍摄时光。我喜欢观察行人和场景，品味光与影。

如今，街头摄影已成为我最大的爱好。我愿意在本书中和大家分享我的照片和感受，我亦希望大家通过本书能够深入了解街头摄影。

《伦敦，2010年》，
“我们看到的一切并不是我们看到的，而是我们认为的。”
费尔南多·佩索阿（Fernando Pessoa）

01

定义、历史与思考

街头摄影的定义	8
街头摄影的主要流派	9
进一步了解街头摄影	12
战胜恐惧	12
肖像权	13

02

街头摄影器材

简单而高效	18
胶片还是数码？	18
存储卡	30
胶片	31
闪光灯	32
摄影包和服装	32

03

取景与构图

对取景的小小思考与定义	36
对构图的小小思考与定义	36
由取景到布景	43
对运动物体进行构图	45
通过反射来构图	50
仰拍还是俯拍？	50

04

白天的拍摄规则 以及相机设置问题

了解相机的各项设置	54
时间与光线	65
逆光拍摄	66
天气对街头摄影的影响	69

05

夜间拍摄的设置以及 可能遇到的特殊问题

设置相机	74
拍摄运动目标	80
色调与色彩表现	82

06

从出行开始，在路上！

取景与距离	88
在火车上拍照	88
在汽车上拍照	92
在大巴上拍摄	94
在地铁中拍摄	97

07

照片的筛选与后期制作

有关照片筛选的思考	102
后期制作	104

08

照片实例

场景中的呼应	124
主题的选择与逆光拍摄	127
错觉效果	128
聚焦拍摄对象	130
明暗对比效果	131
构图与叙事	132
进入画面的行人	134
光影游戏	135
夜晚的明暗对比	136
画面与背景	137
橱窗与仰拍	138
营造特殊气氛	139
巧妙地使用布景	140
利用阴影	141
逆光与线条	142
拍摄运动物体	145
中国皮影（剪影效果）	146
光与影	148
妙手偶得	149
取景、反射与线条	150
场景与光线	151
夜晚的气氛	152
街道与行人	155

09

实践经验

1 了解你的相机	158
2 日常观察	158
3 把自己融入到城市中	160
4 橱窗与静物	162
5 人群的福利	164

6 夜晚的影子	166
7 幽默的表达方式	168
8 在光影之间	170
9 夜晚的颜色	172
10 多重视觉	174
11 拍摄时要有个主题	176

10

来一次街拍之旅

街拍旅行，一种新的尝试	180
选择目的地	181
住宿	182
准备和管理你的摄影器材	185
时间管理	186

11

街头摄影师和他们的作品

让·克里斯朵夫·比切特	192
帕特里斯·贝洛特	197
伯纳德·普罗苏	202
奥维尔·罗伯逊	208
多米尼克·魏特琳	213
作品赏析：阿里尔·加西亚	218
作品赏析：法比安·皮奥	219
作品赏析：洛朗·罗奇	220
作品赏析：阿诺德·扎亚茨	221

(法)
吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特
著

杨震宇
译

现在你可以拍任何东西。

——罗伯特·弗兰克

如何 街拍

SECRET
OF STREET
PHOTOGRAPHY

ANTWERPEN-BERG

INTEGR
Cartooning
www.integr-ev.nl

RIJK
Ministerie van
Volkshuisvesting
en Ruimte

ISBN 978-7-5596-0308-1

9 787559 603081 >

定价: 68.00 元

如何 街拍

SECRET
OF STREET
PHOTOGRAPHY

(法)

吉尔达斯·勒佩蒂特-卡斯特
著

杨震宇
译

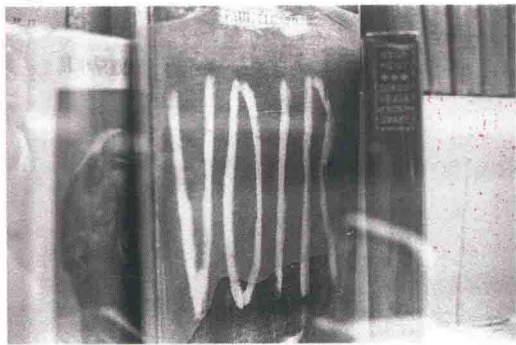
北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

我至今还记得第一次上街拍摄的情景。当时我正在比利时学习应用艺术。那是一个春天的午后，老师让我们拿起相机走出校门，到街上去拍摄一些有关这座城市的照片。拍摄之前，她说了许多注意事项。除了技术方面的内容，至今仍令我记忆犹新的就是“光线”了。

一段时间之后，当我经过漫长的工作从暗房中走出来，我开始意识到摄影对我的重要性——它是我人生的动力。于是我再一次回到这座城市，寻找“光线”。这时我才发现，被光线雕琢的街道和行人是如此的感性和与众不同，我被深深地吸引。对这些场景按下快门，让我感受到了美的冲击。

从那以后，摄影就和我生活紧密联系在一起了。无论是远是近，许多城市的街道上都留下了我快乐的拍摄时光。我喜欢观察行人和场景，品味光与影。

如今，街头摄影已成为我最大的爱好。我愿意在本书中和大家分享我的照片和感受，我亦希望大家通过本书能够深入了解街头摄影。

《伦敦，2010年》，
“我们看到的一切并不是我们看到的，而是我们认为的。”
费尔南多·佩索阿（Fernando Pessoa）

01

定义、历史与思考

街头摄影的定义	8
街头摄影的主要流派	9
进一步了解街头摄影	12
战胜恐惧	12
肖像权	13

02

街头摄影器材

简单而高效	18
胶片还是数码？	18
存储卡	30
胶片	31
闪光灯	32
摄影包和服装	32

03

取景与构图

对取景的小小思考与定义	36
对构图的小小思考与定义	36
由取景到布景	43
对运动物体进行构图	45
通过反射来构图	50
仰拍还是俯拍？	50

04

白天的拍摄规则 以及相机设置问题

了解相机的各项设置	54
时间与光线	65
逆光拍摄	66
天气对街头摄影的影响	69

05

夜间拍摄的设置以及 可能遇到的特殊问题

设置相机	74
拍摄运动目标	80
色调与色彩表现	82

06

从出行开始，在路上！

取景与距离	88
在火车上拍照	88
在汽车上拍照	92
在大巴上拍摄	94
在地铁中拍摄	97

07

照片的筛选与后期制作

有关照片筛选的思考	102
后期制作	104

08

照片实例

场景中的呼应	124
主题的选择与逆光拍摄	127
错觉效果	128
聚焦拍摄对象	130
明暗对比效果	131
构图与叙事	132
进入画面的行人	134
光影游戏	135
夜晚的明暗对比	136
画面与背景	137
橱窗与仰拍	138
营造特殊气氛	139
巧妙地使用布景	140
利用阴影	141
逆光与线条	142
拍摄运动物体	145
中国皮影（剪影效果）	146
光与影	148
妙手偶得	149
取景、反射与线条	150
场景与光线	151
夜晚的气氛	152
街道与行人	155

09

实践经验

1 了解你的相机	158
2 日常观察	158
3 把自己融入到城市中	160
4 橱窗与静物	162
5 人群的福利	164

6 夜晚的影子	166
7 幽默的表达方式	168
8 在光影之间	170
9 夜晚的颜色	172
10 多重视觉	174
11 拍摄时要有个主题	176

10

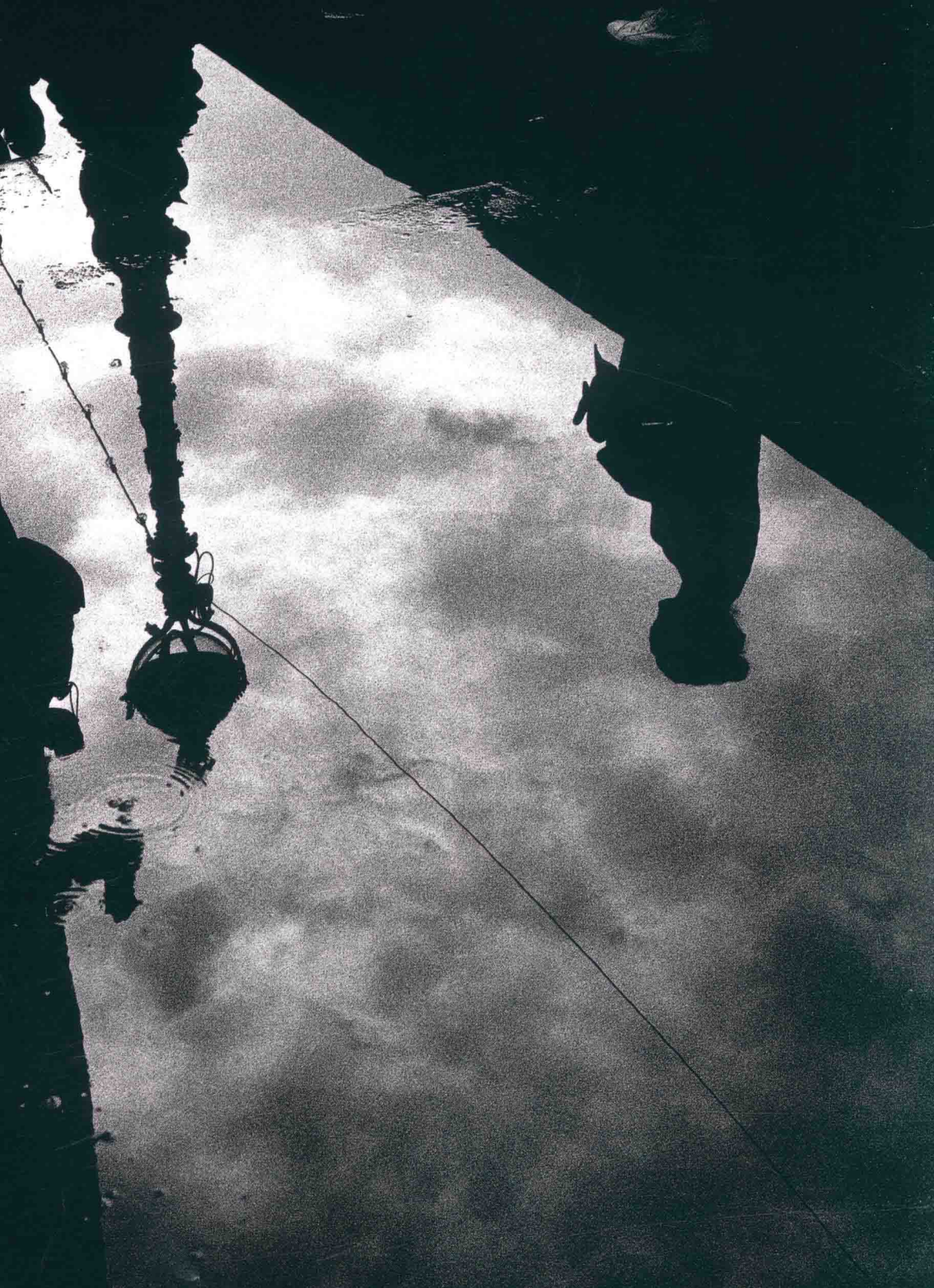
来一次街拍之旅

街拍旅行，一种新的尝试	180
选择目的地	181
住宿	182
准备和管理你的摄影器材	185
时间管理	186

11

街头摄影师和他们的作品

让·克里斯朵夫·比切特	192
帕特里斯·贝洛特	197
伯纳德·普罗苏	202
奥维尔·罗伯逊	208
多米尼克·魏特琳	213
作品赏析：阿里尔·加西亚	218
作品赏析：法比安·皮奥	219
作品赏析：洛朗·罗奇	220
作品赏析：阿诺德·扎亚茨	221

01

定义、历史与思考

开始探讨技术问题和摄影实践之前，我希望和读者们一起回顾那些街头摄影的不朽名作。它们之中的每一张都源于丰富的情感和细致的观察。为了得到更好的作品，我们必须不断开阔、提升自己的眼界，提高自己的审美。有时候我们甚至还要重新学习如何用眼睛来观察事物。在这个过程中，你会渐渐了解我们所做的工作。当然，要想真正了解街头摄影，最好的方法就是回溯源头。

街头摄影的定义

对街头摄影进行准确和通用的定义，这种事情还是留给那些自命不凡的人去做吧。这需要通过特别的方法来进行归纳总结，并使用许多准确的专业术语。这不是我的兴趣所在，我想要做的只是让大家更好地理解街头摄影的目的，并试着了解为什么我们会带上相机走上街头。

不要因为街头摄影中有“街头”两字，就把我们的工作限制在某个特定的区域。我们只是借由公共场所的视角来解读这个社会……我们试图了解生

活于此的人们以及他们的生活方式。匆匆而过的行人、从窗口中看到的街景、掠过站台的身影、消失在夜色中的剪影、冷清的街道、欢快奔跑的孩子、洒在柏油马路上的影子、车窗上反射出的面孔……这不是简单的罗列，这是摄影师们在用生活中的片段来诠释生命的意义！

当罗伯特·弗兰克被问及为何要拍摄那些照片时，他简单地回答道：“因为我还活着。”这短短的几个字说出了街头摄影师们的心声。我们用镜头捕捉活着的证据。不止于随波逐流、尾随时代的步伐。我们会对这个社会以及我们生活的地方提出质

《布鲁塞尔，2012年》，拍摄素材到处都是，时刻睁大你的眼睛！

疑。换言之，街头摄影师们都敢于直面这个世界。而在这五光十色的环境中行走，我们需要独自去审视并探索周围的一切。有些时候，摄影师也会成为照片的一部分。有关这一点，读者们可以看一下薇薇安·迈尔（Vivian Maier）或李·弗里德兰德（Lee Friedlander）的自拍照。

街头摄影的主要流派

自我入行后，我就喜欢从那些大师的作品中汲取营养。如果还没有买到他们的著作，我就会把摄影师的名字记在一个小本子上，然后想尽一切办法去搜集他们的作品用以学习分析。每过一段时间我就会回顾这个名单，我发现他们的名字经常出现在各种街拍作品中。无论过去或现在，他们的作品都深深地吸引着我的目光。如果不列表格的话，我很难用几行字把他们全部介绍给大家，因为人数实在是太多了。

法国流派

毫无疑问，所有人都同意街头摄影起源于19世纪末的法国。实际上，这主要归功于两位伟大的摄影师尤金·阿杰特（Eugène Atget）和亨利·卡蒂埃·布列松以及他们伟大的作品。但是我们不要忘了，就在他们之前几年，一名苏格兰人——约翰·汤姆森（John Thomson）就已经在他的旅行中拍摄了大量有关英国和中国的照片了，而这些照片

大部分都是街景。它们都是以旁观者的视角来进行拍摄的伟大作品，所以我们要肯定这位先于法国人的街头摄影先行者。

尤金·阿杰特并不是我们现在理解的街头摄影师。实际上，他更像是一名纪实摄影师。在其一生的大部分时间中，尤金·阿杰特的主要工作是拍摄不同国家首都的街道，然后把这些照片收集起来用于绘画创作。

“所谓决定性瞬间，就是事件进行中，恰好有一个瞬间，所有元素（人、地、物）均各得其所，并同时展现出特定内涵和意义。当一个事件展现它的意义时，摄影师在片刻认识到这一点，同时严格地组织形式并准确地将它表达出来。”这就是亨利·卡蒂埃·布列松（马格南图片社的创始人之一）所说的“决定性的瞬间”。这一理念影响了无数街头摄影师。亨利·卡蒂埃·布列松经常会对其他人说：“我最迫切要做的事情就是抓住那稍纵即逝的瞬间。”他用莱卡相机拍摄的作品成为了永恒的经典。我们都知道35mm相机的出现极大地促进了街头摄影的发展。

在进入下一章节之前，我还要为大家介绍几位著名的法国摄影师：如布拉塞（Brassai）、罗伯特·杜瓦诺（Robert Doisneau）、维利·罗尼（Willy Ronis）、依捷斯·比德玛纳（Izid Bidermanas）、马克·吕布（Marc Riboud）以及爱德华·布巴（Edouard Boubat），虽然，他们的名字更多的时候是和人文主义运动联系在一起的，但是，实际上他

们的街头摄影作品也启发了很多摄影师。

美国流派：变革

除了法国，世界各地的摄影师们也都在用自己的方式来诠释着街头摄影。这其中最重要的、不得不提的人物就是沃克·埃文斯（Walker Evans）了。他是给我印象最深的摄影师之一。他是最早注意到版权和反对剪裁照片的一位摄影师。记忆中，我经常会上几个小时来欣赏他的大作——《富尔顿街的女孩》。

当然我们也应该记住以下这些伟大的摄影师的名字：海伦·莱维特（Helen Levitt）、保罗·斯特兰德（Paul Strand）、比尔·布兰特（Bill Brandt）、哈里·卡拉汉（Harry Callahan）、弗雷德·赫尔佐格（Fred Herzog）、索尔·雷特（Saul Leiter）、查尔斯·哈伯特（Charles Harbutt）、塞尔吉奥·拉腊因（Sergio Larraín）、威廉·克莱因（William Klein）、威尔·麦克布莱德（Will McBride），以及艾德·范·德·艾尔斯肯（Ed Van der Elsken）。当然除此之外，还有许多伟大的摄影师，在此我就不一一列举了。最后，我想重点提及一下罗伯特·弗兰克，这是一位给摄影带来了无限可能的大师。他的作品《美国人》是一部里程碑式的作品，从此以后街头摄影进入了新的时代。

从来没有哪位摄影师如此深刻地触动过街头摄影的陈规旧俗。这位来自瑞士的摄影师和电影制作者在1955~1956年在美国旅行、拍照。最终，他

精挑细选出84幅作品制成了这本真正意义上的摄影日记。

我们不要低估罗伯特·弗兰克对街头摄影的重大影响力。正是他打破了那些约定俗成的惯例。1961年时，他曾说过这样的豪言壮语：“现在，你们可以拍摄一切了！”他开拓了街头摄影的构图模式，使大家摆脱了亨利·卡蒂埃·布列松那个时代的几何构图方式。看到目标一瞬间所引发的情感是这位摄影师最看重的，因此他敢于打破目标的边界与平衡。罗伯特·弗兰克最成功的一点就是，他把自己的情感和思想嵌入了作品中，这是其他人做不到的。

在《美国人》这部摄影集中，我们看到的不是那些美国梦中的人物，更不是明信片中的场景。实际上，这部作品的问世十分曲折，《美国人》的编辑工作首先是由罗伯特·德尔比耳（Robert Delpire）在法国进行的，但几年后该书又辗转至美国重新编辑。如果你还没有看过这部作品，我建议你马上翻开它，沉浸于罗伯特·弗兰克的街头摄影世界中。

在日本，森山大道也在策划着一场变革。1972年的时候，他出版了一本名为《再见，摄影》的书。这本书的问世很快就引发了街头摄影界的一场革命，进而改变了大家的审美倾向。

当代街头摄影

今天，仍然有很多优秀的摄影师，如：亚历

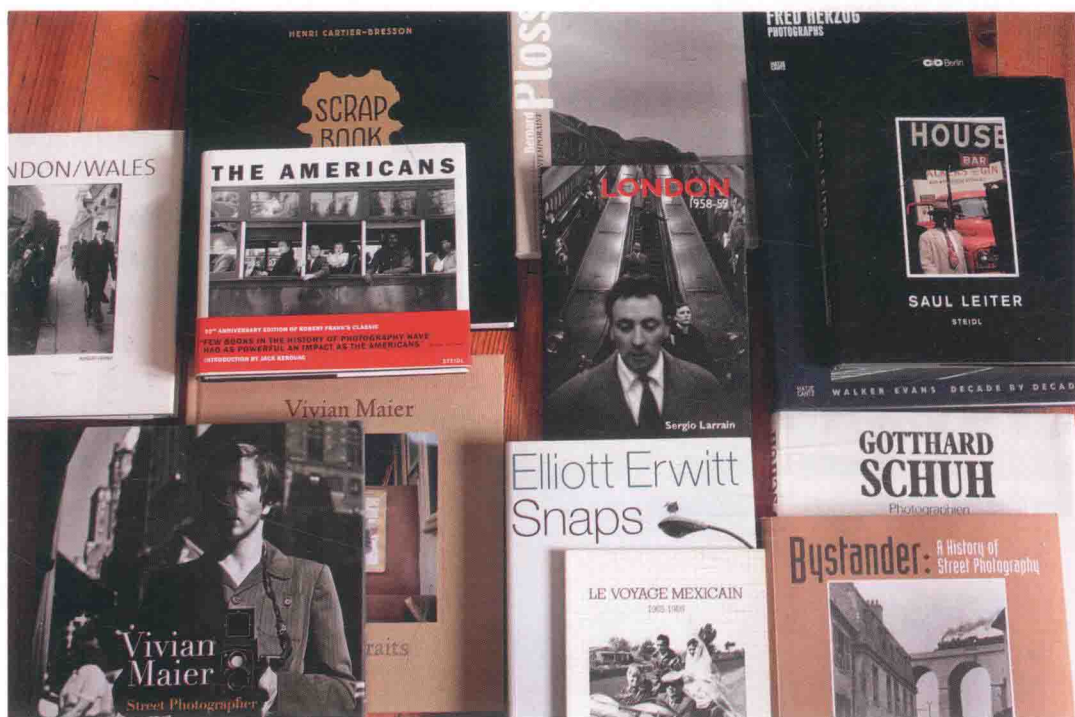
克斯·韦伯 (Alex Webb)、马克·科恩 (Mark Cohen)、特伦特·帕克 (Trent Parke)、鲍里·萨维勒夫 (Boris Savelev)、安德斯·彼得森 (Anders Petersen)、马丁·帕尔 (Martin Parr) 以及布鲁斯·吉尔登 (Bruce Gilden)。我不想给大家提供一个完整的天才摄影师列表。因为我首先觉得这种挑选带有很强的主观色彩。其次每天都会有新人和新作品出现在杂志、网络或是博客 (详见参考书目) 上, 这是一个人才辈出的时代。

什么才是最重要的呢? 毫无疑问, 不断发展街头摄影, 推陈出新才是最重要的。正在看这本

书的读者们, 说不定哪一天你的作品也会成为传世名作。

在音乐与电影寻找共鸣

我经常会对比街头摄影、电影和音乐, 并从中找出它们的相似之处。当然, 摄影和烹饪同样也有相似之处。举个例子, 即使你拥有最好的食材, 也不一定能做出美味佳肴。说到底这是个协调的问题。是什么激起了它们的共鸣呢? 并让我对电影和音乐产生了兴趣呢? 答案就是它们之间共通的部分。举例来说, 爵士乐中的即兴表演就和街头摄影

书籍是你最好的朋友, 有时甚至超过了相机。因为你可以从中学到很多知识。我更喜欢书中的图片而不是网络上的, 因为后者常常被重新编辑过。

就很契合。而《真实电影》(cinéma vérité)和新浪潮电影中的某些想法也和摄影产生了共鸣，它们也给我的拍摄提供了许多灵感。我们不要忘了，制片人让·吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)本身就是一名摄影师。

此外，我必须承认音乐也给我带来了许多灵感。我拿着相机走在街头的时候会听音乐，但为了避免影响到快门的声音我会把音量调得很小。我一直认为这种感觉和我的工作很契合。至于电影，我也看过很多，当我在拍摄时，我的脑海中会浮现出一些电影场景。

进一步了解街头摄影

你可以通过网页或博客来浏览街头摄影作品，总之想要进一步了解街头摄影的方法很多。有些作品表现的是由拍摄对象所引起的某种情感，而另一些则是表现了日常生活中那些决定性的瞬间。但不管是哪一种，你首先要知道自己想要传达什么信息。而作为摄影师更重要的是：以何种方式呈现给大家。

找到自己的风格并不是一件容易的事情。然而，在这个过程中你会得到提升，从而脱离“我只是玩玩”的心态。经过不断的实践，有一天你会觉得不能总是以同一方式或对同一目标进行拍摄，这时候我们就要学习和理解其他人的风格。当然，这样做的最终目的是形成你自己特有的风格。

“出门的时候不要带上相机！”我通常都会对读者这么说，这是个有趣的建议。大家都知道摄影师是不会空手出门的。然而，你必须了解，我们在拍摄之前必须先要了解周围的世界，试着找到那些吸引我们的事物。而我建议的这种方法是非常行之有效的。你只须在街头漫步几个小时，简单地观察一下四周的环境。当你完全沉浸于这座城市后，脑海中自然会浮现出大量有趣的场景。这时，拿出你的小本子，把它们都记下来。然后你就可以回去拿相机了，回来捕捉那些与你“失之交臂”的瞬间吧！

诚然，我的这种方法也有缺点。那就是当你错过某个精彩的瞬间后会感到后悔。但是，这么做的优点也很明显，那就是可以让你了解自己真正想要拍摄的事物与场景，从而让你的拍摄变得有的放矢。

战胜恐惧

学习街头摄影最大的一个障碍就是拍摄时的恐惧感。你不可能让自己隐身，而你的相机也不是安安静静。所以，你需要让别人了解你的工作，并进一步建立自己的信心。要解决这一问题只有两种方法：有些人把自己融入人群或是像私家侦探一样秘密拍摄，当然被发现后需要及时跑掉；另外一些人则会主动和拍摄对象打招呼或是用眼神来进行沟通，按下快门前，记得给对方一个微笑哦。