

高等院校“十二五”规划教材·摄影专业

中国高等教育学会摄影专业委员会 全国高校摄影联合会 推荐教材

专题摄影 与 编辑

王传东 丛书主编 刘倩 张百成 编著



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

高等院校“十二五”规划教材·摄影专业
中国高等教育学会摄影专业委员会 全国高校摄影联合会 推荐教材

NHUA NTI
SHEYING
YU BIANJI

专题
摄影 与 编辑



王传东 丛书主编
刘 倩 张百成 编著

辽宁科学技术出版社
沈 阳

图书在版编目（CIP）数据

专题摄影与编辑 / 刘倩, 张百成编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012. 7

高等院校“十二五”规划教材·摄影专业 / 王传东

ISBN 978-7-5381-7476-2

I. ①专… II. ①刘… ②张… III. ①专题摄影-高等学校-教材
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第 089059号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

（地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003）

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 6.5

字 数: 150 千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2012 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: ANTONIONI

版式设计: 于 浪

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-7476-2

定 价: 28.00元

投稿热线: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7476

丛书专家委员会

名誉顾问：刘志超

顾 问：潘鲁生

主 任：苗登宇

委 员：（按姓氏笔画为序）

王传东 宋振军 胡希佳 唐家路 董占军 韩 青

丛书编委会

主 编：王传东

副主编：韩 青

编 委：（按姓氏笔画为序）

上官星 于 峰 王 兵 王培蓓 王 楠 丛海亮
刘 倩 宋卫东 张百成 张晓明 张博晨 李劲男
李 楠 夏洪波 聂劲权 渠述勋

前言 FOREWORD

几十年来，我国对于专题摄影的解释与界定虽众说纷纭，表述多样，但基本都是界定于新闻摄影的范畴内，国外的不少经典著作、教材也基本相同。但从目前的发展趋势来看，专题摄影已不仅只在于新闻领域，它已进入出版领域、专题展览、文化研究、科学技术、市场经济和网络媒体等诸多方面，近年来不少电视节目主持人也在用大量图片来解说、论证所讲述的内容。在拍摄时间上也与新闻摄影大相径庭，不少专题摄影少则十几天、几个月，多则几年、十几年。从专题摄影的作用来说，它不仅仅是传达信息，更重要的是作为社会学、人文科学、环境科学以及历史资料等诸多方面起到研究和历史佐证的作用，推动社会发展，促进人类进步。所以对于专题摄影的学习与了解无疑具有积极的现实意义。

每一种艺术形式都有其最本质的特征。摄影从它诞生之日起就是以纪实写真为其最基本特征的，它虽然脱胎于绘画，但又具有绘画所不及的逼真的特性，这是它赖以生存的先决条件。它首先是丝毫不变的真实记录，然后在真人真事的基础上给以艺术加工，于是一门独立的摄影艺术产生了。不管是源于摄影的电影、电视也好，或一些合成加工的所谓艺术摄影也好，它们都没有代替纪实照片写真的魅力，这也是时隔100多年专题摄影仍具有强劲的发展势头的原因。随着摄影的发展，专题摄影不只是纪实摄影的专利，当然，我们也不能把纪实摄影与艺术摄影严格区分，诸多的艺术摄影和实验摄影也通过专题的形式展示。特别是在当今摄影技术飞速发展的条件下，专题摄影的构思与表现手法越来越多样化，其纪实的功能也在不断演变、发展。

本教材是一本实用的专题摄影图书，书中引用了国内外大量专题摄影作品为实例，从理论与实践结合上系统地阐述了关于专题摄影的知识与技巧。本书共分5章：分别讲述了什么是专题摄影，专题摄影的体裁与分类，专题摄影的构思与表达，专题摄影的编辑工作，专题摄影的版面设计。本书理论与实践相结合，将引领读者由浅入深，从图片表面到图片背后，深入浅出地带领大家了解专题摄影，并能够引导读者将所学技巧付诸于实践中去，是一本循序渐进、通俗易懂的摄影专业类书籍。

本书还精选了200多幅优秀的专题摄影作品，图文并茂，相得益彰，让读者在图解范例中获得知识，在愉悦欣赏中掌握创作方法。本书适用面广，既可作为高等院校摄影专业和相关艺术设计专业的教材，也可作为摄影爱好者及摄影从业者的参考用书。

目录 CONTENTS

第 1 章	什么是专题摄影	006
第一节	专题摄影的概念及本质特征	006
第二节	专题摄影的由来	007
第三节	专题摄影的发展与演变	012
第 2 章	专题摄影的体裁与分类	028
第一节	专题摄影的体裁结构	029
第二节	专题摄影的分类	031
第 3 章	专题摄影的构思与表达	042
第一节	构思	042
第二节	视角的培养	046
第三节	如何表达	051
第四节	思想展现	057
第 4 章	专题摄影的编辑工作	063
第一节	专题摄影的后期编辑流程	063
第二节	如何面对稿件——把关定向	066
第三节	如何筛选照片——沙里淘金	067
第四节	如何编辑图片——整合升级	079
第 5 章	专题摄影的版面设计	083
第一节	版面内容	083
第二节	版面设计的原则和基本类型	089
第三节	版面设计的视觉控制	096
第四节	现代版面设计的发展趋势	100
	参考文献	104

第1章

什么是专题摄影

第一节 专题摄影的概念及本质特征

摄影分新闻摄影（注重对重大突发事件的报道）、风光摄影（强调的是对大自然的艺术表现）、舞台摄影（突出造型艺术）、人物摄影（表现人物的神态及思想内涵）等。这些摄影大都以抓取事物最为精彩的一瞬入手，来表现所要拍摄对象的某一点，某些侧面，以小见大，以瞬间见全局。然而世界上的任何事物都处在发展变化之中，要想用一个瞬间凝固的画面比较全面、系统、深刻地反映一个事物的全过程，显然是不行的。随着历史的发展，一种使用多幅照片，从多个侧面、不同角度、不同时间、不同光线，用逻辑的红线来把它们串联起来，配有图片所不能顾及的一篇具有一定思想水平、优美抒情的文章，每张图片配有图片分说明的综合式的专题摄影应运而生。由于专题摄影是用多幅照片与多个瞬间来表现一个发展变化中的事物的全过程，因此和一个瞬间的单幅照片相比较，所反映的对象应该说是更加全面、更加深刻，因而也更加有说服力和更加具有思想深度。专题摄影的出现并大量地被采用，是人们对视觉信息照片、深层次报道的要求，是人们对摄影提出的更高标准，是摄影成熟的标志，是社会发展的必然结果。专题摄影的出现，在世界摄影发展史上具有十分重要的地位。专题摄影的研究对于从理论上指导专题摄影实践，具有十分重要的意义。

专题摄影也称作专题照片、成组照片或系列照片，是摄影艺术的一种表现形式。它通过多幅、成组的画面，结合一定的文字，集中地阐述一个主题思想，深刻、细致地刻画人物的精神面貌，或概括、深入地反映事件的发展变化过程，揭示其内在的思想内涵及社会意义。专题摄影是画报、报纸、杂志、电视和电影中最常用的一种形式，简称“专题”。专题中的每一幅照片，既要能独立地说明一个问题，或是说明问题的某一个方面、某一个情节，又要能和整组照片互相联系，彼此呼应，集中构成具有连贯性和逻辑性的整体。

专题摄影的最大特点就是它用多幅成组照片来表现一个主题，构成一组专题摄影的图片应该是视点不同、视感不同、视角不同、影调不同、横竖比例不同的照片。

但是，在当今摄影技术飞速发展的条件下，专题摄影不只是纪实摄影的专利，当然，我们也不能把纪实摄影与艺术摄影严格区分，诸多的艺术摄影和实验摄影也通过专题的形式展示。专题摄影的构思与表现手法也越来越多样化，其纪实的功能也在不断演变、发展。

第二节 专题摄影的由来

由于摄影的诞生、写实摄影流派的形成,以及近代科技的进步,摄影术派生出一系列图像记录工具:1895年电影的发明、1926年电视的出现和1956年录像技术的问世,加之成千上万摄影纪实摄影家全身心的投入和付出,其表现内容之广泛,几乎覆盖了全部人类的社会生活,使已经从人们眼前消逝的“历史”,由可以“读到”而变为可以“看到”。

专题摄影的历史渊源可以追溯到发展摄影术之后的最初几年。随着摄影技术和器材的不断完善,对摄影社会功能的不断开发和认识上的不断深化,摄影视野逐渐扩大,才将自己的镜头由个人生活圈子转向社会。虽然那时的“专题摄影”尚不具备今天所要求的专题摄影的全部条件,但它们已经初步具有专题摄影的特点,甚至仅仅是具备“多幅图片表达同一题材,阐述同一主题”这样一种最基本的特征。即便如此,从一开始,这些由多幅照片来反映同一事物发展过程的组照就显示了它的长处和优势,发挥出巨大的影响作用。

据摄影史记载,伦敦科学博物馆里收藏着英国人用银版法拍摄的题材为1840—1841年间意大利的建筑和风光,从“用多幅照片表现同一题材”这一专题摄影的特征来看,这158幅照片可谓是当时最早的意大利风物专题摄影素材。

1842年,德国汉堡曾发生一连四天的火灾,人像摄影师比欧乌和史特尔兹纳两人用银版摄影术拍下了很多这场火灾遗迹的照片,可以说是世界上最早记录历史事件的专题摄影照片了,可惜的是,只有一张目前还留在世间。

1851—1854年,英国水晶宫在西丹翰重建时,摄影家菲利普·德拉莫特用160幅照片记录下了这项建筑工程的全过程,可以说是早期的具有连贯性、完整性的大型建筑工程专题(图1-1)。

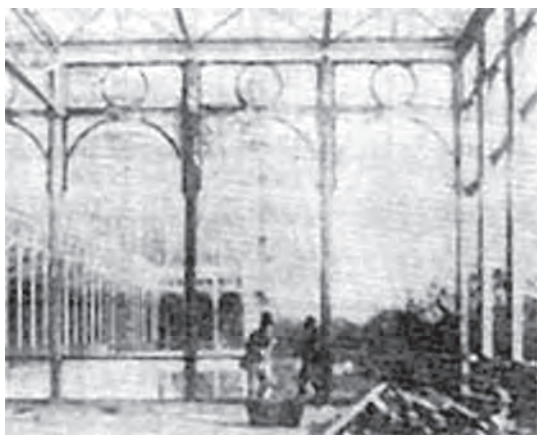


图1-1 菲利普·德拉莫特于1853年拍摄的火棉胶纪录片,这是英国水晶宫从海德公园搬到南伦敦重建的照片之一

1853年,设计师兼画家德拉莫特围绕论断郊外塞登公爵的克里斯塔宫扩建工程,为期两年拍摄了全套扩建工程和维多利亚女王亲临落成大典的很多照片,并于1855年精选了160幅照片出版了两本扩建工程的专题摄影集。

1854年,画家兼摄影家巴尔杜接受法国政府委托,拍摄了有关卢浮宫博物馆新增的袖廊部分的精细照片1500多幅,可谓早期的连环专题摄影成功之作。

1856年,定居在马德里的英国摄影家库里弗德出版了一本可谓是特色突出的建筑风光专题摄影集,集中了50幅照片来展现马德里近郊18世纪建造的卡布里桥宫殿的夏景。

1886年8月31日,法国摄影家纳达尔父子摄影访问伟大化学家谢夫勒尔百岁诞辰

时，由纳达尔与百岁老翁谈论养生之道，纳达尔的儿子便将百岁老翁谈笑风生的表情拍摄下来。这次摄影访谈有13张照片在报纸上发表并配有谢夫勒尔的谈话作为说明。可以看出当时的这种“人物专访组照”从采访、拍照到作品的发表形式，相当程度地具备了专题摄影的特征。

关于战争的专题摄影，从1846—1848年的美墨战争开始就已有记录。至1855年克里米亚战争时期，在艾伯特亲王的帮助下，摄影师R. 芬顿和他的助手驾着马车装载着摄影器材和暗房赶赴现场。历时3个月拍下了300多张照片，他们把镜头瞄准了战争，用当时笨拙的摄影设备，冒着生命危险将这一人类最酷烈的相互敌对行为以摄影作品告之公众。那时的摄影技术还无法拍摄动作画面，所以他的大部分照片都是有关战地后勤的静态场面，也有一些谨慎摆拍的军官集体照，其中人物在炮火和恐惧蹂躏下的苍白脸色令人印象深刻（图1-2）。

到美国南北战争时期，人像摄影师大业主马修·布雷迪放下生意组织了一个19人的“战地摄影组”，拍摄了几乎包括这场战争所有场面的7000多幅照片，他拍摄的场面比芬顿的还要广，连战争的尸体也没放过。这些照片先由版画家转刻成线画，再经制版印刷出现在全国性的报纸与杂志上。曾一度被《纽约时报》惊呼：“布雷迪先生给我们带回来的是战场上残酷的现实。他好像是把战士的尸体带回来，放在我们的家门口和马路上一样。”可见当时这种由多幅照片来反映同一事物发展过程的组照，从一开始就显露了它的长处。也让布雷迪认识到拍摄战争是有重要历史意义的（图1-3）。

1878—1879年的两年间，一位狂热的赛马饲养者斯坦福想证明马在奔跑时所有四蹄都是离地的，这个问题一直困扰着人类。于是，他找到了美国加州的迈布里奇，出钱资助他所信任的技术，并雇用一些机械师骑手等人来协助迈布里奇拍摄，在一块特别清理出来的场地上放置了一排24台带有电动快门的照相机，当马匹经过时，照相机每隔4秒依次进行拍摄，用这种方法，迈布里奇不仅仅定格了瞬间，还解剖了时间。这组照片是关于马匹步态的最早的准确资料，并从此开创了一个新时代。照相机使人类得以看到双眼无法捕捉到的东西，得以分离世界、解剖动作并介入了时光的流转。这个方案不过只与马有关，迈布里奇意识到这与一切事物都有关联，甚至因此创作了动物动作大全，为科学研究提供了珍贵的资料（图1-4）。

1870年，英国社会慈善家巴纳多博士在贫民集居区里办了一个“赤贫孩子之家”，专门收养社会上的流浪儿，并把他们刚来时和离开时的样子拍摄下来，两张一对比组成一个“小专题”，并将照片贴在一张卡片上，在背面有关于赤贫之家工作的文字说明，用来唤起社会人们的同情。这些卡片用来出售以解决孩子们的吃穿住问题。美国《纽约时报》记者里斯从1887—1892年间，曾多次呼吁社会关心贫民窟的生活问题，但人们总认为他言过其实。于是他拿起相机来证明他的报道。在晚上或光线不好的情况下，用闪光粉把赤贫的劳苦人民拍摄下来，并将其做成幻灯片用作公开演讲。他的努力最后导致了新的童工法的产生，学校设备的改善，一部分最坏的贫民窟的拆除和新住宅区与公共场所的重建（图1-5）。

其他社会改革家也发现摄影是一个有力的说服工具，美国社会学家刘易斯·海因为解决美国移民和童工问题，曾于20世纪初深入移民集中的埃利斯岛进行了长达5年之久的拍摄，揭露了那里的“血汗工厂”和贫民窟的问题，200多幅系列照片形成了一套完



图1-2 R. 芬顿 克里米亚战争（1855）



图1-3 布雷迪 “战地摄影组”拍摄的图片



马 小步跑 迈布里奇 (1880)

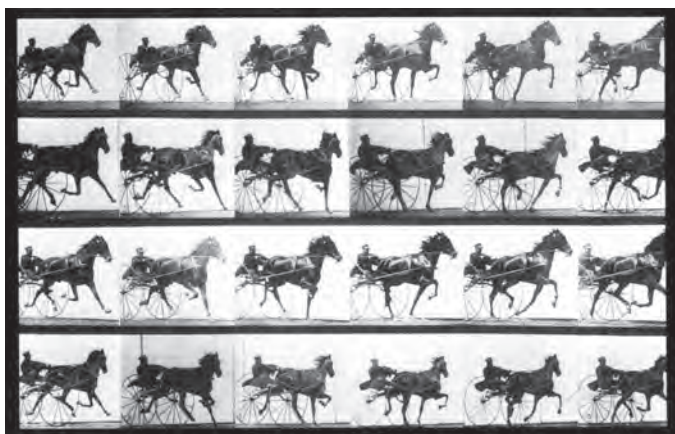


图1-4 迈布里奇拍摄马在奔跑中的动作

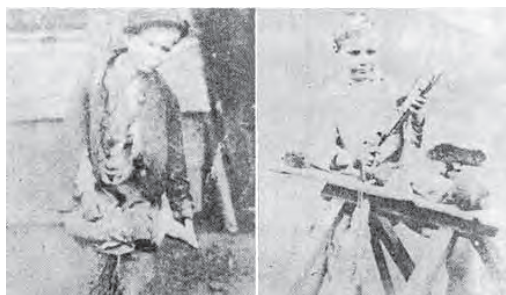
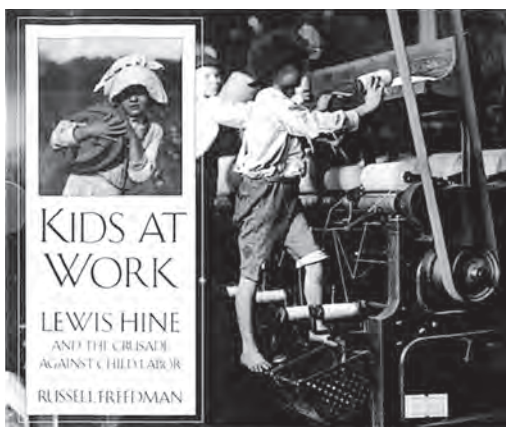


图1-5 巴纳多 “赤贫孩子之家”出售的卡片

整的有关移民问题的专题资料。他还曾多次横跨美洲大陆，深入到工厂、煤矿和植物园，拍摄了大量关于童工苦难生活的系列照片，向社会呼吁，直到20世纪30年代美国联邦政府禁止童工的法案得到通过为止。1932年，海因出版了《劳动中的人们》，其副标题为“现代人和机器的摄影研究”。这是一本关于劳动和劳动者真实写照的图书，海因也真正把自己和照相机

同时贴近劳动者，成为报道形专题摄影的先驱（图1-6）。

至此，随着摄影技术和器材的不断完善，对摄影社会功能的不断开发和认识上的不断深化，摄影视野逐渐扩大，镜头由个人生活圈子转向社会，摄影完成了从一般意义上的记录向现实主义写实精神的跨越，完成了被摄影艺术史家称之为“写实摄影艺术流派”的蜕变。在美学追求上重视作品的认识作用和教育作用，也不忽视其审美功能。因



佛蒙特州纺织女工（1910）

纺织工厂车间（1908）

图1-6 刘易斯·海因

而作品题材大都反映社会生活和重大历史事件——天灾人祸，悲欢离合。感召性、见证性大于欣赏性。摄影艺术史中，也只有写实摄影永远是直面人生和社会，将自己的镜头对着生活、对着人的，为人“立传”，为生活“写史”，“与时俱进”，生生不已，绵亘于整部摄影发展史。而专题摄影作为一种最有效的形式，也逐渐从中开始，并萌芽发展演变下去。

第三节 专题摄影的发展与演变

到了20世纪初叶，随着摄影器材、技术、感光材料的改进，特别是印刷术的技术进步，以及新闻摄影的崛起，专题摄影进入了一个新的发展阶段。特别是“一战”以后，西方资本主义世界经历了一个持续的经济飞速发展时期，西方社会发生了翻天覆地的变化。随着人们精神生活需求的提高，单幅照片已经不能满足人们全面、深入的信息渴求，人们不仅要知道“是什么”，还要了解“为什么”、“怎么样”。于是专题摄影被广泛运用于报纸刊物上，特别是印制精良的各类画报上。

一、专题摄影的发展

“二战”及以后的时期里，专题报道摄影走向了成熟，人们被深入灾难现场和异域他乡的摄影记者拍摄的真实图像和人文景观深深打动，专题报道摄影走向了鼎盛时期。我们熟知的罗伯特·卡帕、尤金·史密斯、塞巴斯提安·萨尔加多就是这一辉煌时期的代表人物和典范。

20世纪50年代之前，我们所见到的专题摄影、摄影师的焦点多集中在自然和社会。摄影家一直忠实于表现人类的欢乐、尊严、灾难和痛苦。到了50年代之后，特别是在美国，摄影师越来越强调世界是通过个人的眼睛看到的，传统的图片规则开始被否定。世界大战结束了，人类社会逐渐走向和平与美好。而纪实摄影师们反将注意力转向了社会生活较黑暗的一面，去寻找所有受到折磨或沮丧的人们，他们的专题纪实摄影否认了同代人在广告虚构的有关社会生活的优美温和的画面。最有影响的摄影家是美国籍瑞士人罗伯特·弗兰克（1924— ）。其主要作品收入到由巴黎的德尔皮尔公司出版的《美国人》（1958）（图1-7）。弗兰克接受了许多新思想、新观念，包括受到了“垮掉一代”文学的影响，把客观的记录转变成具有强烈个性和主观批判意识的表现，他“带着许多眼泪，带着希望，也带着自己的一些幻想来对待他在美国所看到的一切”（美国摄影家沃克·埃文斯语）。弗兰克的视野似乎是很平实的美国。那里有星条旗、政治游行、理发店、大牧场、牛仔、咖啡馆、一组孤零零的燃料泵、一条单调的州际公路和广阔的南方。他以虔诚而忧郁的罪者眼光去看美国，在那个平凡的世界里融入了他的人文情味和影像观。《美国人》建立了一种新的视觉样式，这种视觉方式被后来更多的寻求自己独特方式的摄影者和评论家所推崇，它是摄影家真正自觉的里程碑。

1938年出生于捷克的约瑟夫·寇德卡是20世纪下半叶最主要的，也是最个性化的纪实（专题）摄影家之一，《布拉格之春》、《流放》、《吉卜赛人》，寇德卡为记录影像和人类留下了探索和质疑解答，也把记录摄影推向了某种极限（图1-8~图1-12）。

当代专题摄影表面上看似乎离开了社会热点问题，但摄影家们正是用一些边缘化的体裁，通过更专业化、个性化的视角关注社会现实，同时也在执著地捍卫着纪实摄影的尊严。在专题拍摄上，摄影师中既有人以正统的拍摄手法处理手中的题材，也有人大胆地糅入肖像摄影、艺术摄影的手段来尝试新的表现形式，不断丰富报道摄影语言的表现力，为报道摄影的生存与发展争取了尽可能多的空间。

1960年生于南非的吉莉安·埃德尔斯坦使用大画幅相机，用肖像的方式拍摄的专题

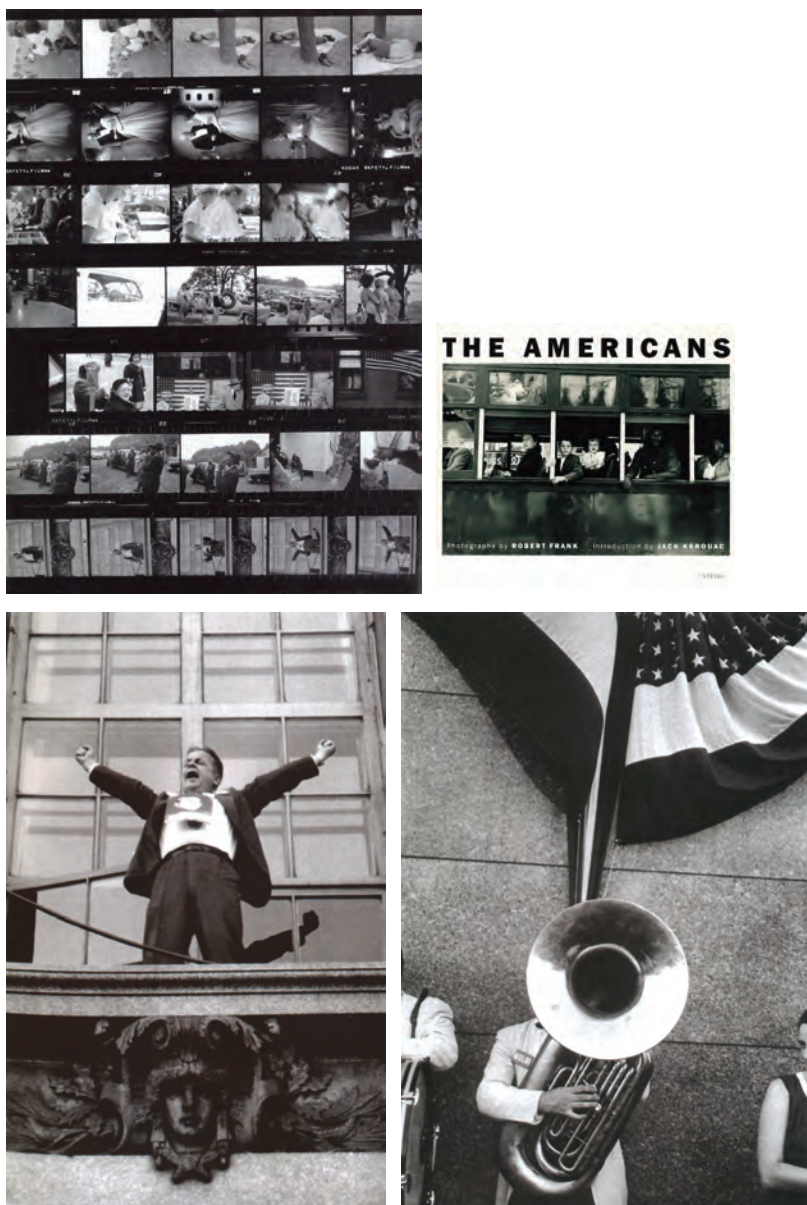


图1-7 罗伯特·弗兰克 《美国人》



图1-8 约瑟夫·寇德卡作品集《布拉格之春》、《流放》、《吉卜赛人》封面



图1-9 《吉卜赛人》系列作品1



图1-10 《吉卜赛人》系列作品2



图1-11 《吉卜赛人》系列作品3



图1-12 《吉卜赛人》系列作品4

《真相与和解委员会》反映了南非这个曾充满仇恨与暴力的国度在种族和解后的遗留问题。

生于阿根廷的克里斯托弗·皮利茨的专题摄影《巴西的化身》则以一种跨文化的视角记录了巴西社会中各种各样的性的现实，为人们了解巴西沿海城市的一种放纵无度的享乐主义提供了一种特别的视角。

居住在英国摄影师多德·米勒在他的专题《博格诺的飞行者》中使用了許多超现实的瞬间和构图，拍摄了英国博格诺海边一群使用自动飞行推进器的飞行爱好者及其活动，把艺术摄影，甚至是观念摄影的手段融进了专题摄影，使人耳目一新。

二、专题摄影的演变

专题摄影不是纪实摄影的专利，我们不能把纪实摄影与艺术摄影严格区分，诸多的艺术摄影和实验摄影也通过专题的形式展示。大名鼎鼎的安塞尔·亚当斯的“约塞密蒂风光摄影”，就是通过专题方式集中展示并开始为他赢得声誉（图1-13）。



图1-13 安塞尔·亚当斯 风光专题摄影

《银色的冥想》是美国摄影艺术家杰利·尤斯曼在1975年出版的专集。结集的是他在1959—1974年间用“非现实世界的色调，非现实世界的经验”个人化的“心像”。

“尤斯曼用的所有符号都是现实世界中的景物，然而他偏偏要将之编造成非现实的图像。很明显，他无法满足于世界的秩序。”（阮义忠语）那些女人体、手、岩石、树木、房屋、天空、湖水、海洋等素材，在他的暗房处理下有着一种十分接近金属的银色感，那就是他的银色主题和银色专题（图1-14~图1-18）。

捷克影像艺术家强·索德克在阴冷、霉湿的地下摄影棚制作出了超乎想象的影像制造。那些粗俗和肥大的女模特在他的镜头前几乎把女性放荡的一面展现得淋漓尽致。加上他艳俗的着色，使我们观赏到了摄影超乎绘画的艺术表现力，也掩盖了他自己对“低