

[英] 戴维·吉布森 著

谭平 译

THE
STREET
PHOTOGRAPHER'S
MANUAL

街头摄影手册

摄影大师都曾练过的
20堂必修课

浙江出版联合集团
浙江摄影出版社

THE
STREET
PHOTOGRAPHER'S
MANUAL

街头摄影手册

摄影大师都曾练过的20堂必修课

[英] 戴维·吉布森 著

谭蒂 译

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

The Street Photographer's Manual
by David Gibson
Copyright © 2014 Quintet Publishing Limited.
Simplified Chinese Translation Copyright © 2015
Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

责任编辑 程 禾
装帧设计 任惠安
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2015-104号

图书在版编目 (CIP) 数据

街头摄影手册：摄影大师都曾练过的20堂必修课 /
(英)吉布森 (Gibson, D.) 著；谭平译. -- 杭州：浙
江摄影出版社，2015.8

ISBN 978-7-5514-1042-7

I. ①街… II. ①吉… ②谭… III. ①摄影技术-手
册 IV. ①J41-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第142586号

街头摄影手册

摄影大师都曾练过的20堂必修课

[英] 戴维·吉布森 著
谭平 译

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：杭州万方图书有限公司

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/16

印张：12

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1042-7

定价：68.00元

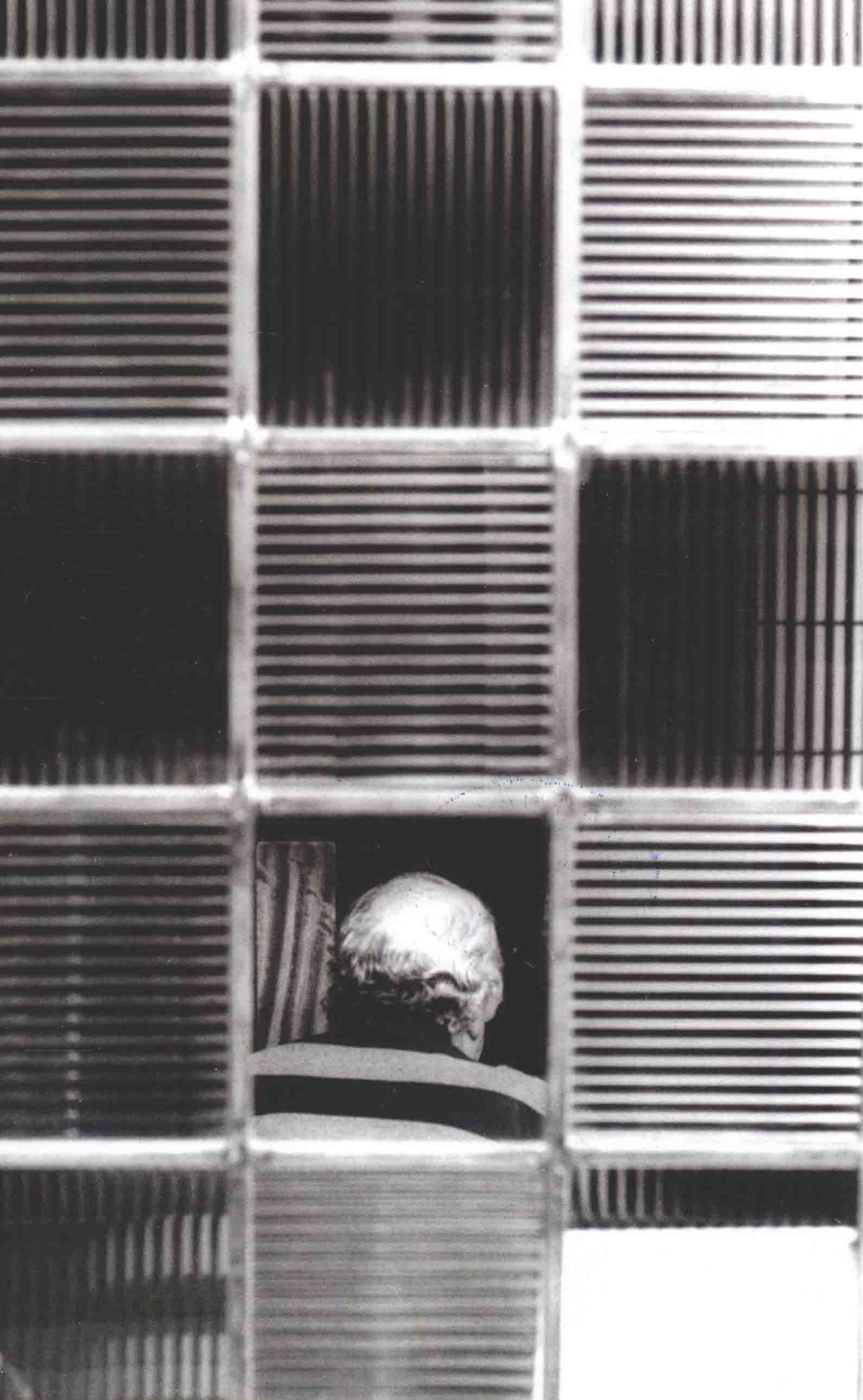
目 录

序	6	拍摄计划11: 阴影	120
第一章 热闹	46	大师小传: 索尔·莱特	124
大师小传: 艾略特·厄威特	50	拍摄计划12: 倒影	126
拍摄计划1: 秩序	52	大师小传: 特伦特·帕克	130
大师小传: 考沙尔·帕里克	56	拍摄计划13: 对影	132
拍摄计划2: 活动	58	大师小传: 杰西·马洛	136
大师小传: 布鲁斯·吉尔登	62	第四章 静止	138
拍摄计划3: 连续镜头	64	拍摄计划14: 空荡	142
大师小传: 马特·斯图尔特	66	大师小传: 乔安娜·诺伊拉特	144
拍摄计划4: 重叠	68	拍摄计划15: 物体	146
大师小传: 玛丽亚·普洛特尼科娃	72	大师小传: 卡斯帕·克拉森	150
第二章 安静	74	拍摄计划16: 图案	154
大师小传: 卢卡斯·瓦希利科斯	78	第五章 对象	158
拍摄计划5: 等待	80	拍摄计划17: 儿童	162
大师小传: 布莱克·安德鲁斯	84	大师小传: 戴维·所罗门斯	166
拍摄计划6: 跟踪	86	拍摄计划18: 拍摄计划	168
大师小传: 尼尔斯·约根森	90	大师小传: 娜蕾尔·奥提欧	172
拍摄计划7: 背影	92	拍摄计划19: 竖拍 / 横拍	174
大师小传: 马克·吕布	96	大师小传: 奥利弗·朗	178
拍摄计划8: 俯瞰	98	拍摄计划20: 道德	180
大师小传: 野口伸	102	结语	182
第三章 抽象	104	术语表	184
拍摄计划9: 模糊	108	图片版权	185
大师小传: 格奥尔基·平卡索夫	112	参考书目	186
拍摄计划10: 隔层	114	索引	188
大师小传: 杰克·西蒙	118	作者简介	192

THE
STREET
PHOTOGRAPHER'S
MANUAL

街头摄影手册

第1页图：戴维·吉布森，伦敦，2003；本页图：戴维·吉布森，伦敦，2004

THE
STREET
PHOTOGRAPHER'S
MANUAL

街头摄影手册

摄影大师都曾练过的20堂必修课

[英] 戴维·吉布森 著

谭萍 译

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

The Street Photographer's Manual
by David Gibson
Copyright © 2014 Quintet Publishing Limited.
Simplified Chinese Translation Copyright © 2015
Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

责任编辑 程 禾
装帧设计 任惠安
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2015-104号

图书在版编目 (CIP) 数据

街头摄影手册：摄影大师都曾练过的20堂必修课 /
(英)吉布森 (Gibson, D.) 著；谭平译. -- 杭州：浙
江摄影出版社，2015.8

ISBN 978-7-5514-1042-7

I. ①街… II. ①吉… ②谭… III. ①摄影技术-手
册 IV. ①J41-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第142586号

街头摄影手册

摄影大师都曾练过的20堂必修课

[英] 戴维·吉布森 著
谭平 译

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店
制版：杭州万方图书有限公司
印刷：上海利丰雅高印刷有限公司
开本：787 × 1092 1/16
印张：12
2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-1042-7
定价：68.00元

目 录

序	6	拍摄计划11: 阴影	120
第一章 热闹	46	大师小传: 索尔·莱特	124
大师小传: 艾略特·厄威特	50	拍摄计划12: 倒影	126
拍摄计划1: 秩序	52	大师小传: 特伦特·帕克	130
大师小传: 考沙尔·帕里克	56	拍摄计划13: 对影	132
拍摄计划2: 活动	58	大师小传: 杰西·马洛	136
大师小传: 布鲁斯·吉尔登	62	第四章 静止	138
拍摄计划3: 连续镜头	64	拍摄计划14: 空荡	142
大师小传: 马特·斯图尔特	66	大师小传: 乔安娜·诺伊拉特	144
拍摄计划4: 重叠	68	拍摄计划15: 物体	146
大师小传: 玛丽亚·普洛特尼科娃	72	大师小传: 卡斯帕·克拉森	150
第二章 安静	74	拍摄计划16: 图案	154
大师小传: 卢卡斯·瓦希利科斯	78	第五章 对象	158
拍摄计划5: 等待	80	拍摄计划17: 儿童	162
大师小传: 布莱克·安德鲁斯	84	大师小传: 戴维·所罗门斯	166
拍摄计划6: 跟踪	86	拍摄计划18: 拍摄计划	168
大师小传: 尼尔斯·约根森	90	大师小传: 娜蕾尔·奥提欧	172
拍摄计划7: 背影	92	拍摄计划19: 竖拍 / 横拍	174
大师小传: 马克·吕布	96	大师小传: 奥利弗·朗	178
拍摄计划8: 俯瞰	98	拍摄计划20: 道德	180
大师小传: 野口伸	102	结语	182
第三章 抽象	104	术语表	184
拍摄计划9: 模糊	108	图片版权	185
大师小传: 格奥尔基·平卡索夫	112	参考书目	186
拍摄计划10: 隔层	114	索引	188
大师小传: 杰克·西蒙	118	作者简介	192

序

四处乱逛，没特定想拍什么，乍听之下很奇怪，但当那神奇的片刻降临，终将成为一种最随心而至、妙不可言的拍摄手法。

什么是街头摄影？

对我来说，书店摄影区书架上最无聊的就是那些技法类书籍。无论在实用性还是情感上，我都搞不懂这些书。我在 20 世纪 80 年代末刚开始学摄影时，那些理论几乎害得我要放弃拍照。理论扼杀了我的自信，至今仍在我心中留下阴影。相较之下，我喜欢看杰出的摄影作品，尤其是街头摄影。我一直通过看照片学摄影，也想以此作为本书的主调。没错，我希望只靠书中的照片，就能激起诸位好奇的读者对街头摄影产生更大的兴趣。

我也要事先声明：主观意见恐不可免，例如我对技术的排斥。在写书期间，我逐渐意识到，人竟然可能如此无法容忍某些事情，人的观点竟如此容易被定型。每个人对于看照片和拍照片都有自己的看法。亨利·卡蒂埃-布列松（Henri Cartier-Bresson）就无法容忍某些摄影手法；他有自己的行为准则，有相当高的美学标准；他极度不信任彩色摄影。那是他的看法，但也不一定对。

本书可以说非常适合年轻时候的我——天真而

缺乏经验，开始对摄影产生终其一生的兴趣，如饥似渴地想吸收更多知识，并走出自己的路。所谓“天真”，是指拥有孩子般的好奇心，但随着年纪渐长，这种好奇心总不免受到挑战而逐渐改变。我很了解学习初级阶段的痴迷，但对我而言，那样陡峭的学习曲线是再也找不回来了。然而通过街头摄影教学，我在别人身上看到了似曾相识的饥渴：他人燃烧正炽的热情令我备感振奋。

本书通过欣赏照片来认识街头摄影的拍摄过程。运气教不来，对街头摄影的热情也教不来，但如果你心中已经有了火苗，本书或许能助你厘清、甚至加速这个过程。

我手上有一本安德烈亚斯·费宁格（Andreas Feininger）的《摄影师完全指南》（*The Complete Photographer*, 1968），封面是一张动人心魄的亚洲女子照片；在红光的点缀下，她的黑发与背景融为一体。这本书的设计和独特的字体令我爱不释手。这是一本令人印象深刻的大部头书，主要讨论

摄影的技术层面，并附有许多示意图、图表及计算公式。费宁格是一位优秀的摄影师，但他也不得不承认：

摄影只有一部分能教——具体而言，就是摄影技术。其他都要靠摄影师自己。

这段告白让我欣慰，但吊诡的是，《街头摄影手册：摄影大师都曾练过的 20 堂必修课》最后的归宿可能还是在书店的技法书区，而非与伟大摄影师的作品集并列。事实上，本书介于两者之间：讲述街头摄影的实战拍摄，但试图将各种方法分解成摄影者能用的清晰概念。我原本担心某些概念可能

太过浅白，但随即想起，某次有人因不知要在街头拍些什么而苦恼，于是我随口给了一点意见：我建议他跳上公交车，看着世界从窗外掠过，只要发现有趣的东西就跳下车。他听了之后竟豁然开朗！我很讶异，因为我多年来都是这么做的。对我来说再自然不过的方法，对别人却可能很受用。

回顾街头摄影的发展历史与重要人物时，我还发现，如果能介绍 20 位摄影大师的视野及思路，想必会十分引人入胜。作为串联本书的素材，这些摄影大师的故事展现了各种可能性，让我们看到摄影如何让他们的生命更有意义。总之，我希望能将这些摄影大师及世界各地的街拍爱好者共同享有的热情呈现在你眼前。

亨利·卡蒂埃-布列松，上海，1948

在《无止境的瞬间》(The Ongoing Moment)一书中,英国作家杰夫·戴尔(Geoff Dyer)思考了主题与性格在摄影中代表的意义。他问了一个有趣的问题:路(road)与街(street)有何不同?他的结论是:

问题不在于大小(有些城市里的街比乡下的路还宽)。路通向城市之外,而街留在城内。所以你会在乡下看到路,但不会有街。如果一条街变成路,表示你正向城外走;如果一条路变成街,表示你正往城里去。只要你走得够远,一条路终究会变成街,但反之不见得亦然(街的本身可能就是终点)。街之所以为街,两侧必有房屋。最棒的街会促使你留下,而路始终让人想离开。

这是一个值得玩味的观点,但到头来却会让你搞不清自己身在何处。重点是,谁在乎你是在路上或街上拍的照片?再者,“街头”摄影师有时会走一趟公路之旅,但他们不会变成“路边”摄影师。

戴尔还为爵士乐写了一本非常动人的书:《然而,很美》(But Beautiful, 1992)。爵士乐与街头摄影有一点血缘关系——两种艺术形式的开创者都拒绝墨守成规。我提出这个看似风马牛不相及的关联,是为了介绍我为街头摄影取的另一个名字,而它与爵士乐及其处理旋律的态度有关。最重要的是,我对爵士乐手的心境有种设身处地的认同:他们让自己迷路;他们知道自己要往哪里去,他们控制着方向,但开放接受偶然出现的可能,跟着感觉走。所以,街头摄影也可称为“迷路摄影”——街头摄影师必须迷路。

许多街头摄影师都间接提到过这种迷路的心

态——在找一个入口或进入一种状态时迷失其中。这几乎像是一种入门仪式,一种只有通过实践,才能亲身体会而获得的秘密知识。国际街头摄影团体In-Public的创办人尼克·特平(Nick Turpin)分享了他在这个过程中惊奇感受:

有多少摄影流派在本质上能带给人“惊奇”?正因如此,许多人几乎视街头摄影为心灵升华过程,因为这是一种极私密的体验,或许可称之为“摄影上的顿悟”。街头摄影帮助我了解我身处的社会,以及我在其中的位置;我更像是为自己而拍,而不是为广大观众而拍。就像佛教中的顿悟——通过这种洞悉,我得到了快乐。当我在公共空间凝视眼前景象时,我的确经历了如电影《黑客帝国》般的苏醒片刻;那些瞬间之所以显现在我面前,是因为我将自己放在一个对的情境中,让它自然发生。

何谓街头摄影?要回答这个问题,最好先想想从事街头摄影的是哪些人。只要深入了解他们的动机,一切便豁然开朗。

为街头摄影提供精神及文字上的定义,是本书最重要却并未明言的主题之一。街头摄影可以简单定义为在公共空间拍的任何照片,通常是普通人的日常生活写照。街头摄影的核心价值在于,它绝未经过事先安排——这点“不容妥协”,因为“真实性”是街头摄影的核心精神。

“街头”一词透露了这种真实性:街头摄影需要“街头智慧”,需要有一种态度;但话说回来,公共空间提供了包罗万象的人性速写。街头摄影可以是阴暗、尖锐、超现实的,也可以是轻

快、温暖、愉悦的。更重要的是，街头摄影不一定需要有人——只要有人迹就够了。

从本书介绍的20位摄影大师中，你将看到任何事物皆可入镜。不过，这种现象也凸显了定义街头摄影的难处。我对摄影大师的挑选为本书定下了调子，但我也坦承，这份名单的挑选确实有点随意。它的形成可谓水到渠成，其中除了一些“响当当的人物”之外，也选入多位与网络街头摄影的兴起而广为人知的摄影师。这份名单是民主的产物，不过，我承认应该要有更多女性才对。也许，民主并不总是能产生对的结果。

凯特·柯克伍德（Kate Kirkwood）是一名风景纪实摄影师，虽然她有一些照片摄于街头，但她的作品多半（也是至今最让人难忘的部分）拍摄

于她居住的英国湖区（Lake District）。她的《脊》（*Spine*）系列基本上就是以牛的身躯、山峦及天空交织而成的画面。这些彩色照片具有惊人的美，观者无一不啧啧惊奇。但当我在雅典一场工作坊上展示这些照片时，有位学员大喊：“这不是街头摄影！”他这话有其道理。街头摄影可以是你在家门外拍摄的任何照片，但是否应延伸到农场动物及山水那么远的地方？

住在英国南海岸的保罗·罗素（Paul Russell）对农产品展情有独钟。他拍的照片中都有人的身影，表现出英国人在游乐时的古怪举止。罗素被认为是典型的街头摄影师，作品带着古怪的幽默感——虽然他的摄影范围通常不在市中心。街头摄影的概念可延伸至离大都市很远的地方。

保罗·罗素，布里斯托，2007

地域与社群

地域是街头摄影的一项元素，某些国家被认为比其他国家“先进”。非洲似乎不在街头摄影的版图上，这恐怕是一种狭隘的观点。很遗憾，本书介绍的摄影师中没有人来自斯堪的纳维亚半岛，也没有人来自中南美洲，但街头摄影在这些地区肯定很活跃。

例如，瑞典的斯德哥尔摩就有一群专注于街头摄影的摄影师，他们以“当代都市摄影师学会”（Contemporary Urban Photographers, CUP）为组织。该学会邀请摄影师主持工作坊，同时也策划展览，展出自己的作品。CUP 是一个相当典型的街头摄影团体，其核心是一小撮热衷此道的当地人士，他们在因特网的推波助澜下，决定组织团体，以更有效地在该市推广街头摄影。

我无疑为了种种理由删去了一些杰出的街头摄

影师。我知道新加坡有一个“亚洲隐形摄影师学会”（Invisible Photographer Asia, IPA）。新加坡不仅是亚洲的枢纽，也是亚洲摄影界的枢纽。IPA 由李伟业创办于 2010 年，在当地已有广大的追随者，他们不仅通过网络推广，也实际与人群接触。李伟业深信，只有实际接触（观看和分享 IPA 艺廊挂在墙上的实体照片、欣赏和出版摄影集，以及举办工作坊等）才是王道。

2012 年，IPA 遴选出亚洲 20 位最具影响力的摄影师，榜单非常吸引人，前三名分别为森山大道（Daido Moriyama）、荒木经惟（Nobuyoshi Araki）与洛古·雷（Raghu Rai），香港摄影师、演员、电影导演何藩也名列其中。何藩拍摄于 20 世纪 50 年代的香港黑白照片构思细密，令我大开眼界。自从发现名气不大的摄影师也有如此精彩的作品之后，我

洛古·雷，孟买，1995

何藩，香港，1956

更坚定相信，世上永远有更多惊喜留待我们去发现。

另一个相关但需单独考虑的问题是，街头摄影被挂在商业画廊里的前景。这是一个复杂的问题，牵涉到认知价值、宣传以及展示，也可能只是运气或野心。摄影市场是个庞大的议题，我只想谈，倘若街拍作品真的打入高档画廊，靠的多半是运气，而非刻意经营的结果。

世上每一个城市都有不同的街头摄影能量。有些较强，有些较弱，但潜力始终都在。

