

山东艺术学院本科教材

纪实摄影

DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

董河东 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

山东艺术学院本科教材

纪实摄影

DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

主 编 董河东
副主编 董 雪 苗 圃
参 编 杨文彬 徐利丽 李国军 方明瑛
蒋 帅 胡 颖 刘旭升

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

纪实摄影是以记录生活现实为主要诉求的摄影方式，具有记录和保存历史的价值。本书通过专业、细致的讲解，辅以大量图片，详细地介绍了纪实摄影的理论知识和相关拍摄技法。

全书共分为九章，第一章对纪实摄影作了概述；第二章重点探究纪实摄影的主题与价值；第三章对纪实摄影的起源与发展进行梳理和分析；第四章介绍了纪实摄影器材的选择与使用，对纪实摄影的实践和拍摄具有指导作用。第五章介绍了与纪实摄影作品相关的要求；第六章和第七章分别介绍了纪实摄影拍摄的前期构思以及纪实摄影的拍摄技巧，给读者以系统性的指导；第八章针对纪实摄影的后期，包括图片的编辑与说明做了较为全面的描写；第九章介绍了纪实摄影师应具备的基本素质；附录赏析了具有代表性的纪实摄影作品，意在使读者掌握前面章节内容的基础上，增强对纪实摄影图片的鉴赏能力，让读者能在轻松的阅读和学习中掌握拍摄纪实摄影的方法。

本书理论联系实际，讲解深入浅出，可作为高等院校摄影专业教材，也可作为纪实摄影爱好者学习的参考书目。

图书在版编目(CIP)数据

纪实摄影 / 董河东主编. —北京: 中国电力出版社,
2015. 7
ISBN 978-7-5123-7825-4

I. ①纪… II. ①董… III. ①新闻摄影—摄影艺术—
高等学校—教材 IV. ①J419.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114847号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2015年7月第一版 2015年7月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 9.5印张 231千字

印数0001—3000册 定价36.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

纪实摄影是以记录现实生活为主要诉求的摄影方式，具有纪实性、真实性和客观性的特点；摄影师将镜头对准现实生活，如实反映我们的社会，具有记录和保存历史的价值。

纪实摄影的关注对象常常是人类的生存空间、文化变迁和生存状态。纪实摄影的题材涉及面较广，这类影像能动地展现了人类的生存状况，具有反映和干预社会的功能。

随着人们生活水平的不断提高，拥有数码相机甚至是专业单反相机的人群不断壮大，人们都以自己的方式记录着现实和生活，在此过程中，出现了许多具有较高水准的纪实摄影作品。这种以摄影手段反映的真实，逐渐形成一股改良社会和反省自身行为的力量。

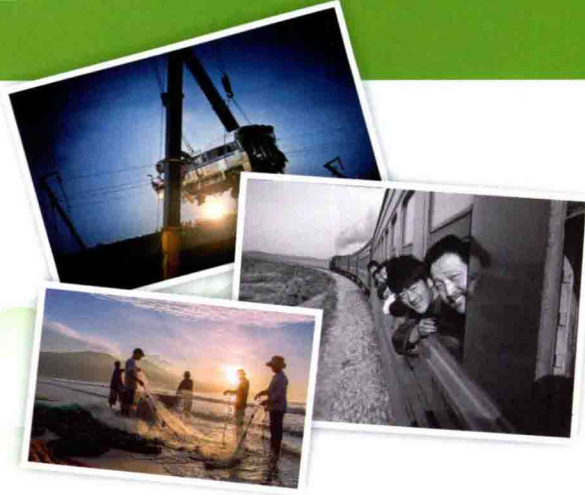
作为一种记录瞬间的艺术，纪实摄影成为一种承载“事实”的手段，比起拍摄技法的运用，纪实摄影更倾向于通过图像传递和表达思想。摄影师要想获得具有深度的纪实摄影作品，需要提高自身的素质，从各方面丰富和充实自己。因此，如何借助于纪实摄影表达情感和态度，如何将自己对社会的关注融于纪实摄影作品之中，是每一位纪实摄影师需要深入思考的重要课题和追求目标。

本书的部分图片和资料源自摄影丛书和互连网络，由于未能找到原始出处，请原作者见到本书后与我们联系，以便今后修订改正。在此，向原作者表示诚挚的谢意！一并向参与编写的全体同仁表示诚挚的谢意！

董河东

2015年4月于济南长清湖畔

目 录

前 言

第一章 纪实摄影概述 1

第一节 纪实摄影的概念	1	三、记录文化	9
第二节 纪实摄影的基本类型	2	四、重大事件	10
一、新闻摄影	2	五、重要现象	11
二、报道摄影	5	第四节 纪实摄影评价的主要标准	11
三、专题摄影	7	一、真实性	11
第三节 纪实摄影的主体与表现对象	8	二、历史证明	12
一、特殊人群	8	三、人道精神	13
二、当下生活	9		

第二章 纪实摄影的主题与价值 14

第一节 纪实摄影的主题	14	第二节 纪实摄影的价值意义	19
一、重大事件类	14	一、美学价值	19
二、百姓生活类	16	二、社会价值	23
三、社会环境类	17	三、历史价值	24

第三章 纪实摄影的起源与发展

26

第一节	萌芽时期的纪实摄影 (1850~1880年).....	27
第二节	多角度的纪实摄影的探索发展 (1880~1930年).....	28
第三节	社会纪实摄影的巅峰时期 (FSA 纪实摄影活动).....	31
第四节	近代时期的纪实摄影 (20世纪30年代~60年代).....	34
第五节	现代纪实摄影的探索 (20世纪60年代至今).....	39
第六节	纪实摄影在中国的发展.....	43
	一、1850~1989年在中国的缓慢酝酿.....	43
	二、晚清时期的纪实摄影.....	44
	三、20世纪20~30年代的发展.....	44
	四、1949~1989年间的真空状态.....	46
	五、改革开放后的纪实摄影.....	47

第四章 纪实摄影器材的选择与使用

53

第一节	传统照相机的选择与使用.....	53	第三节	镜头的选择与使用.....	57
	一、自动对焦功能.....	53		一、定焦镜头.....	58
	二、自动曝光功能.....	54		二、变焦镜头.....	59
	三、连续拍摄功能.....	54	第四节	附件的选择与使用.....	60
第二节	数码照相机的选择与使用.....	55		一、闪光灯.....	60
	一、数码单反相机.....	55		二、三脚架.....	60
	二、微单相机.....	56		三、测光表.....	61
	三、卡片相机.....	57		四、滤光镜.....	61

第一节	纪实摄影作品的真实性	62
	一、纪实摄影作品拍摄题材的真实	62
	二、纪实摄影中摄影师选取视点的真实	63
	三、纪实摄影师人性的真实	63
	四、纪实摄影师对艺术真实的追求	64
第二节	纪实摄影作品的瞬间性	65
第三节	瞬间的抓拍与摆拍	67
	一、瞬间抓拍与摆拍的界定	68
	二、瞬间的抓拍	68
	三、瞬间的摆拍	70
第四节	瞬间的突发性与预见性	71
第五节	决定性与非决定性瞬间	72
	一、决定性瞬间	72
	二、非决定性瞬间的提出	74
	三、决定性瞬间与非决定性瞬间	75
第六节	纪实摄影作品的主题倾向	77
	一、纪实摄影作品按主题分类	77
	二、纪实摄影作品的主题倾向性	79

第六章 纪实摄影的前期构思

82

第一节 敏锐地观察社会	82
第二节 有选择性地调查研究	84
一、确定拍摄的范围	85

二、研究拍摄内容	87
三、制定拍摄方案	88
第三节 深度地报道	89

第七章 纪实摄影的拍摄技巧

94

第一节 拍摄视角的选择	94
一、拍摄点	95
二、拍摄方向	96
三、拍摄景别	99
四、拍摄高度	99
第二节 画面构图技巧	101
一、主体对象的选择与强调	101
二、画面空间经营	102
三、画面构图形式的遵循与创新 ...	103

第三节 光圈和快门速度的选择	105
一、光圈的作用	105
二、快门的作用	106
三、光圈与快门的选择	107
第四节 测光与曝光技巧(现场光摄影)	109
一、曝光的概念	109
二、正确的曝光选择	110
三、测光概念及测光模式的运用 ...	111
四、现场光摄影	112

第八章 图片的编辑与说明

114

第一节 图片的处理.....	114	第四节 世界知名图片社的要求.....	121
第二节 图片编辑的技巧.....	115	一、新华社.....	121
第三节 撰写文字说明的技巧.....	117	二、美联社（AP）.....	121
一、客观真实、简洁准确.....	117	三、路透社（Rueters）.....	122
二、文字说明中的五要素.....	117	四、合众国际社（UPI）.....	123
三、语言魅力.....	120		

第九章 纪实摄影师的基本素质

124

第一节 专业素养.....	124	第二节 职业精神.....	126

附录

129

参考文献

143

第一章

纪实摄影概述

第一节 纪实摄影的概念

摄影术自诞生之日起，纪实就成了它理所当然的使命。然而，摄影术的纪实性特征并不代表着纪实摄影的诞生。纪实摄影作为一种摄影艺术流派，同样有着自己的特征和评价标准。

纪实摄影的词条是 documentary photography，最先使用“documentary”一词的人是 20 世纪初法国摄影家欧仁·阿特热。而 documentary 这个词源于拉丁文的“docere”，意思是“教导”，因而纪实照片的功能不止于传达真实信息，它还要教导观者从它所透露出的真相来认知社会的某种现象或某个层面。

目前为止，虽然对于纪实摄影的概念有各种不确切的表述，但在它的核心理解上还是基本上达成了共识：①当它诞生之时，西方人将它命名为 Document Photography。而根据“Document”最基本的含义，它是指起到一种证明、证据和文献的作用的摄影类型。②在中国，我们将它命名为“纪实摄影”，这同样表达出了文献和历史纪年的含义，同时也强调了它真实性的价值范畴。③根据以上两点的分析，纪实摄影应当是对自然场景以及人类社会活动进行的真实的记录，它的题材内容具有一定的社会意义和文献价值。纪实摄影不允许事先对被摄对象进行人为的摆布，但纪实摄影也反对冷漠地、被动地、纯客观地进行拍摄创作。

通过上面的分析理解，我们可以试着给纪实摄影下一个定义。我们从广义和狭义两个方面来理解定义，广义上的纪实摄影包括各种体现摄影纪实性特征的实用摄影；而狭义的纪实摄影通常专指社会纪实摄影，它是以记录生活现实为主要诉求的摄影方式，它如实地反映摄影者的所见所闻，其题材来源于生活和真实，不干涉被摄对象、不破坏现场环境氛围，原原本本地用照片记录被摄对象。因此，纪实摄影具有记录和保存历史的价值，具有作为社会见证者的独特资格。

《革命道路》2011年3月11日，几个星期以来反政府武装坚持对抗利比亚领导人卡扎菲，希望全世界会来帮助他们，随着独裁者的飞机和坦克落败，他们开始重新夺回自由的利比亚。
资料图片

第二节 纪实摄影的基本类型

一、新闻摄影

新闻摄影从无到有，从小到大，已经发展成为一种世界性的事业。人们通过报纸、杂志、网络等途径，每天都能看到许多不同的新闻图片，获得最新的新闻资讯。因此，在当今社会，新闻摄影已经成为人类政治、文化、生活的一部分。

新闻摄影在20世纪30年代发展到高潮，是它的兴盛时期，在这个时期，不仅摄影器材、印刷制版和传真技术蓬勃发展，新闻事业的发展也是蒸蒸日上。

新闻摄影用摄影的手段记录正在发生着的新闻事实或与该新闻相关联的前因后果，并结合具有新闻信息的文字说明进行报道。从定义中我们可以看出新闻摄影的五个规定：

- 1、新闻摄影的对象——新闻事实。
- 2、新闻摄影的手段和表现形式——照片和文字说明的结合。
- 3、新闻摄影的拍摄要求——正在发生着的新闻事实，或与该新闻相关联的前因后果。
- 4、新闻摄影的文字说明——要求具有新闻信息，并与照片相关联。
- 5、新闻摄影的基本职能——形象化地报道新闻。

在新闻摄影中，对其摄影能力的要求是指在纷繁的生活中能寻找到既有新闻价值又有形象价值的镜头，并拍出高质量照片的能力。

新闻摄影之所以是纪实摄影的一种类型，是因为两者都具有纪实性、真实性。但通常情况下人们将纪实摄影与新闻摄影看做是并立的两个概念。一幅照片通过大众传媒成为所谓“新闻摄影”，它必定是具有一定重要性的，会产生一定的社会影响力。况且今天是新闻，明天就将成为历史，经过时间的锤炼也就成了历史的文献资料，这就符合了纪实摄影的特征。因此，我们也不能单方面地把纪实摄影和新闻摄影割裂开来。

《悼念曼德拉》2013年10月10日，人们捧着曼德拉的相片在南非约翰内斯堡体育场悼念曼德拉。 Daniel Berehulak Gatty Images 摄

当然，新闻摄影也不能纯粹的等同于纪实摄影，纪实摄影强调主题先行，带有一定的主观性，而新闻摄影则必须讲求客观；纪实摄影往往关注的是一类现象，新闻摄影关注的是具体事件；纪实摄影往往要靠一组作品才能说明问题，新闻摄影通常只需要一张照片即可；纪实摄影强调社会性、历史性、文化性和系统性，而新闻摄影更加强调现场性、瞬间性、直观性和时效性。

新闻摄影的主要功能是形象化地报道新闻事件，从这一基本观点出发，我们可以知道评价新闻图片的标准应该从新闻价值的大小、形象价值的大小、是否现场纪实以及文字说明的优劣四个方面。

首先是新闻价值的大小。新闻价值的五性，是衡量新闻价值大小的一般标准。由于新闻内容的多样性与广泛性，对照片新闻价值的评价又分为很多种类进行。例如，荷赛“世界新闻摄影比赛”，把新闻照片分为：突发性新闻、新闻特写、新闻人物、日常生活、艺术与科学、体育与自然等类别进行评比。我国对新闻照片的分类是：政治、农村、文化、科研、军事、体育、精神文明、新闻人物、批评性新闻照片和自然界等。一幅新闻照片如果新闻价值很小或没有新闻价值，那么，不管它构图多么完美、形象多么生动，也不能称为优秀的新闻照片。

《雾霾中的孩子》

王齐波 摄

其次是形象价值的大小。新闻的形象价值是指新闻内容形象的可视性和瞬间性的价值。具有形象价值的新闻照片，其可视性强。我们通常依据新闻事实中涉及的读者想看的形象，如果反映了广大读者对该新闻中强烈想看的形象，这幅照片的可视性就强，反之它的可视性就弱。具有形象价值的照片，一般它的瞬间性也突出。新闻照片通常反映的是某一瞬间的形象，任何一则新闻都有发生、发展直至完结的过程，因此就存在着无数个变化着的瞬间形象。因此，在拍摄新闻图片时就要抓取那些具有表现力、吸引力、感染力强的瞬间形象。

再有是否是现场纪实。新闻照片的现场纪实是指选择拍摄正在发生着的新闻对象的瞬间形象，即新闻照片中的人、事、物、时间、地点、场景等，它们都是客观事实的反映，不能违背客观存在，按拍摄者的主观意图，为使画面理想化而对现场的人事物进行变动后再拍摄。这种主观变动会影响新闻照片的真实性，因此导致新闻照片出现虚假现象，而失去新闻的价值，同时它的历史价值也随之消失。我们通常说新闻照片具有见证性、文献性，就是鉴于它是客观实际的纪实；无论是从现实的角度还是历史的角度，都应当保证新闻照片的真实性。如若违反了纪实性原则的新闻照片，不论它有多大的新闻价值与形象价值，也不能称为优秀的新闻照片。

在新闻摄影中，只有图片是不行的，还要有与之匹配的文字说明。如果没有文字说明，它就会丧失其主要功能——报道新闻。对于同一幅新闻照片，不同角度的文字说明，能给读者带来不同的新闻信息，可褒可贬。因此，对于新闻照片的文字说明要确保准确无误、恰到好处。

《肢体语言 Body Language》2013年6月17日，奥巴马和普京在北爱尔兰的八国集团首脑峰会上举行双边会晤。

Kevin Lamarque REUTERS 摄

二、报道摄影

报道摄影与新闻摄影是两种很相近的摄影形态，报道摄影在传递新闻信息的同时也是对新闻事件或新闻人物的评价，没有评价的照片就像一个人没有了灵魂。报道摄影的评价是基于事实之上的评价，以事实说服人，这一点与新闻摄影极为相似，那就是要求照片的真实性。报道摄影，是运用摄影的形式，借助大众媒体，向读者报道正在发生或发展的新闻事实，让人们及时了解当下的新闻信息。

报道摄影与纪实摄影是性质最为相近的两种摄影形式，因此这两者之间有着千丝万缕的联系。在报道摄影发展的早期，报刊上经常采用纪实摄影照片来做报道，比如20世纪30年代美国农业安全局（FSA）的纪实摄影作品，就经常发表在《生活》、《展望》杂志上。但报道摄影与纪实摄影之间也有一些差别：

（1）就追求的价值来说，报道摄影旨在向读者报道正在发生的或发展的新闻事实，人们及时了解当下发生的短暂的信息，新闻性、时效性是它最大的价值。而纪实摄影则是要向人们展示当下较长一个时间段内具有社会、历史意义的重要事物，旨在引起现在或将来的人们的关注或积极响应，新闻性和时效性相对就不那么重要。

（2）就涉猎范围来说，报道摄影报道的不仅是有时效性的人或事，而且往往要根据读者群的不同需要在报道内容上有所侧重。纪实摄影涉及的范围则要广泛得多，甚至会反映一些人们无法了解、熟视无睹的甚至是不愿看到的事实。纪实摄影更重要的是作为一种历史的文献和依据，揭示某些社会现象。

(3) 就消费时段来说, 报道摄影大都是瞬间性、时效性的照片, 属于信息快餐。而纪实摄影则往往时间越久, 越能体现出它的价值, 尤其是文献类的纪实摄影。

(4) 就操作流程来说, 报道摄影往往需要很多人的共同协作, 从前期拍摄到后期处理、出版。而纪实摄影往往是个人选题、研究, 然后进行拍摄, 很少受到他人的干涉, 与摄影记者相比较, 他们有更多的自主权, 能够相对完整、准确地表达出自己对某个事件、现象的观点和立场。

(5) 就载体来说, 报道摄影借助的是大众传媒, 而纪实摄影则更多的以图书或展览的形式展现在观者面前, 从而确保在广度和深度上的完整性。

(6) 就画面的结构来说, 报道摄影要求画面有足够的视觉张力, 特别是到了当代, 动感和空间感成了衡量报道摄影的重要标准——动感意在强调照片的生动性, 空间感意在有限的空间内容纳更多的视觉信息。但纪实摄影的照片并不把视觉张力看得那么重要, 相反, 大多数优秀的纪实摄影作品是构图瞬间朴实、单纯的照片。

(7) 就组织结构来说, 报道摄影可以是单幅照片, 也可以是一组照片。报道摄影是根据一定的时空逻辑关系衔接在一起的, 上下两张照片之间的关系是相通的。而纪实摄影首先是一组照片, 照片与照片之间相对独立, 没有紧密的上下衔接关系。

《象牙海岸动乱》

美联社瑞贝卡·布莱克威尔 摄

报道摄影在不同发展时期呈现出不同的特点, 但对于报道摄影的评价标准还是有一个统一的标准: ①在技术层面上, 照片要具备合乎媒体所能接受的技术质量, 如曝光、清晰度等; ②在信息传递层面, 报道摄影必须具有合乎事件发展的真实性和准确性。报道摄影是静态的、二维的平面图像, 但它实际上是对动态、三维的新闻事件的概括, 在这转换的过程中, 摄影记

者对事件的选择和评价是很重要的，要符合事件的事实；③在时效性的层面上，报道摄影必须是具有时效性的，这是很重要的一个评价标准；④在美学的层面上，报道摄影的视觉构成是否有较大的冲击力，视觉构成能否有利于传达新闻信息，都是摄影记者需要考虑的，也是评价报道摄影好坏的重要依据。

三、专题摄影

专题摄影，通常也被称为专题照片、系列照片，因此不难看出，专题摄影是通过多幅照片来集中地阐述一个主题，从而能够比较全面地、概括地、深入地反映出事物的发展进程和结果，能够细致、深刻地刻画人物的精神面貌。专题摄影中的每一幅照片，既要能独立的说明一个问题，或是说明问题的某一个方面、某一个情节，又要能和整组照片相互联系，彼此呼应，集中构成具有连贯性和逻辑性的整体。

专题摄影最大的特点就是它用多张照片表现一个主题。首先，专题摄影与单幅的照片相比较，更有可能从多角度、多侧面、多瞬间去反映事物的发展过程或人物的精神面貌，这样就比单幅的照片表现得更为深入和全面。其次，专题摄影中的每一张照片，都不仅仅是素材的简单堆砌和资料的统一汇编，而是要经过仔细的推敲和精心的编排，从而表达出想要表现的主题。一组照片在同一个主题思想的引领下，各司其职，相互联系，彼此呼应，共同表达着事物发展的连贯性、深刻性和逻辑性，以此来刻画出生动丰满的形象。

《电视里的北京奥运》体育专题类组照中的一张

赵青 摄

专题摄影的题材大多是对现实生活中真实形象的记录，虽然这与新闻摄影有着一些共通之处，但我们要注意的是，由于专题摄影用于画报或期刊报道，受到印刷、出版的限制，因此它的时效性就差了一些。所以，专题摄影扬长避短，在专题的完整性、深刻性以及艺术性等方面投入较多的精力，使专题摄影本身更加完善，反映的事件和精神更加深刻生动。

第三节 纪实摄影的主体与表现对象

纪实摄影的主体与表现对象十分广泛，一切与人、与人的生活、与时代和社会发展有关联的现象都可以成为纪实摄影的主体与表现对象，这些题材都具有特殊的社会意义和历史意义。

常见的纪实摄影的主体与表现对象有以下几种：

一、特殊人群

这种题材的作品往往把关注的视线转向普通大众忽视的特殊人群或弱势群体，如贫困人群、特殊病患者、打工者、妓女、乞丐等。通过照片把这些人的生活和心理状态展现在人们面前，引起人们对这些群体的关注，以及对生命、生活、道德、尊严等问题的思考。

国内自由摄影师赵铁林把镜头对准了妓女，拍摄了《黑镜头——她们》、《聚焦生存——漂泊在都市边缘的女孩》、《另类人生——一个摄影师眼中的真实世界》等一系列作品。著名摄影师卢广把镜头聚焦到社会热点话题上，如吸毒禁毒、艾滋病村、京杭大运河、青藏铁路、三峡等。

《性工作者》

Brent Stirton 摄