

MASTERING STREET

街拍摄影艺术

PHOTOGRAPHY

BRIAN LLOYD DUCKETT

[英] 布赖恩·劳埃德·达克特 (Brian Lloyd Duckett) 著 于楠 译



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



[英] 布赖恩·劳埃德·达克特 (Brian Lloyd Duckett) 著 于楠 译

MASTERING STREET

街拍摄影艺术

PHOTOGRAPHY
BRIAN LLOYD DUCKETT

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

街拍摄影艺术 / (英) 布赖恩·劳埃德·达克特
(Brian Lloyd Duckett) 著; 于楠译. — 北京: 人民
邮电出版社, 2018. 8 (2018. 11重印)
ISBN 978-7-115-48780-3

I. ①街… II. ①布… ②于… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第145222号

版权声明

Text and images © Brian Lloyd Duckett, with the exception of the following images: p11 © Hester Droog; p22 BC © Canon, TR © Olympus, R © Nikon; p90 T © Neil Johansson, B © Phil Morley; p98 © Neil Johansson; p103 © Paul Marvin (top pic); p106 © Gilles Catteeuw (right pic); p123 © Toni Hannan; p125 © Sheelagh Kay; p132-133 © all by Neil Johansson;

p134-135 © olaser/iStockphoto.com; p138 © 400tmax/iStockphoto.com; p140 © Micky Wiswedel/iStockphoto.com; p144 © Stuart Green.

Copyright © in the Work GMC Publications Ltd, 2016

This translation of Mastering Street Photography ISBN 978-1-78145-269-1 is published by arrangement with Ammonite Press an imprint of GMC Publications Ltd.

本书中文简体字版由英国GMC Publications授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [英] 布赖恩·劳埃德·达克特 (Brian Lloyd Duckett)
 - 译 于楠
 - 责任编辑 张贞
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 8.6 2018年8月第1版
 - 字数: 327千字 2018年11月北京第2次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-4044号
-

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目 录

第1章

摄影器材

胶片相机还是数码相机	16
数码相机	18
胶片摄影	22
镜头	24
拍摄附件	28
其他附件	30

第2章

拍摄技法

曝光	34
对焦	38
构图	42
RAW 格式还是 JPEG 格式	54
彩色摄影	56
黑白摄影	58
弱光拍摄	60
任务 1：表现孤独	64
任务 2：模糊处理	66

第3章

灵感

寻找并形成自己的风格	70
有计划地拍摄	72
彩色还是黑白	76
拍什么	78
去哪儿拍	96
任务 3：采用陈列法则进行构图	104
任务 4：寻找拍摄对象	106

第4章

现场拍摄

拍摄计划	110
安全工作	114
培养观察技能	115
如何隐身	116
克服恐惧	120
时机	126
任务 5：特写和个人照	130
任务 6：表现我住在哪里	132

第5章

法律与道德问题

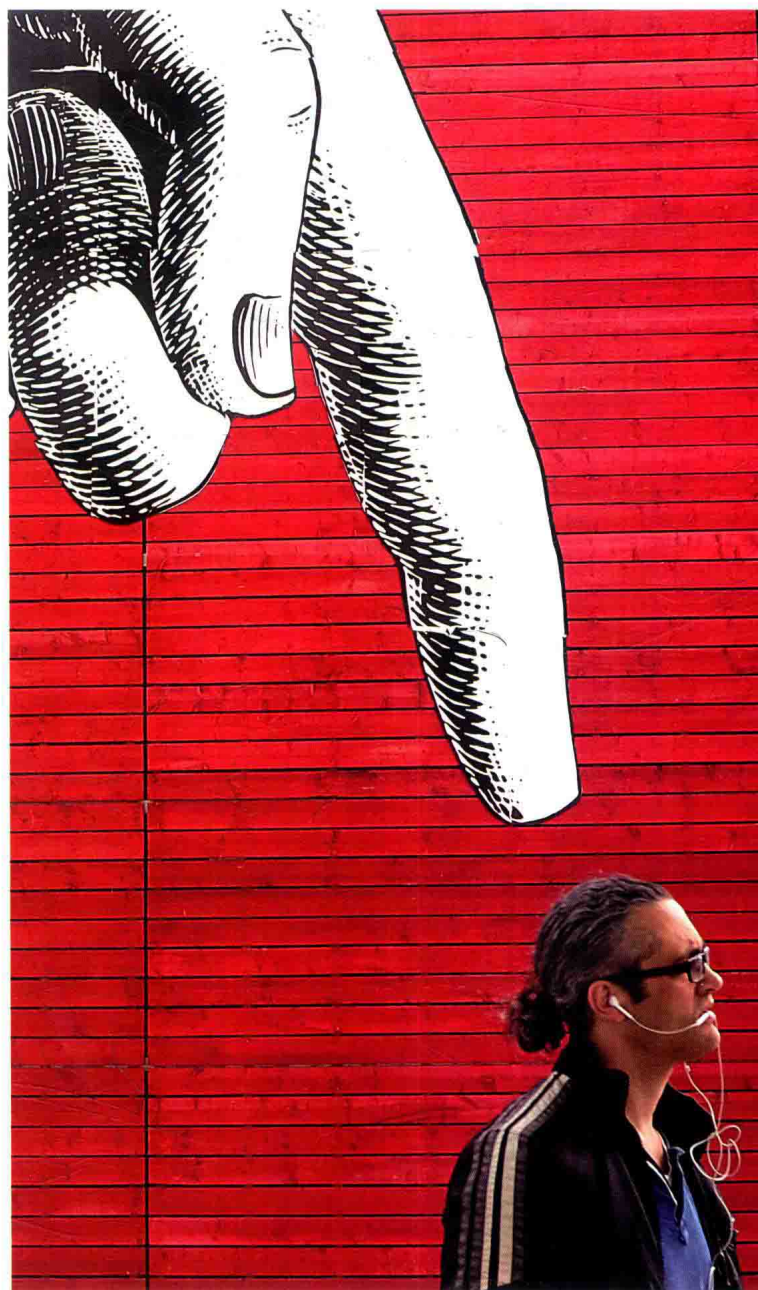
在街上拍照	136
拍摄儿童	144
文化问题	145
拍摄底线	146
版权	147

第6章

后期处理

照片的完整性	154
图像处理软件	156
裁剪	160
编辑RAW格式照片	162
转化为单色照片	164
在Photoshop中微调	166

术语表	170
-----	-----





[英] 布赖恩·劳埃德·达克特 (Brian Lloyd Duckett) 著 于楠 译

MASTERING STREET

街拍摄影艺术

PHOTOGRAPHY
BRIAN LLOYD DUCKETT

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

街拍摄影艺术 / (英) 布赖恩·劳埃德·达克特
(Brian Lloyd Duckett) 著; 于楠译. — 北京: 人民
邮电出版社, 2018.8 (2018.11重印)
ISBN 978-7-115-48780-3

I. ①街… II. ①布… ②于… III. ①摄影艺术
IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第145222号

版权声明

Text and images © Brian Lloyd Duckett, with the exception of the following images: p11 © Hester Droog; p22 BC © Canon, TR © Olympus, R © Nikon; p90 T © Neil Johansson, B © Phil Morley; p98 © Neil Johansson; p103 © Paul Marvin (top pic); p106 © Gilles Catteeuw (right pic); p123 © Toni Hannan; p125 © Sheelagh Kay; p132-133 © all by Neil Johansson;

p134-135 © olaser/iStockphoto.com; p138 © 400tmax/iStockphoto.com; p140 © Micky Wiswedel/iStockphoto.com; p144 © Stuart Green.

Copyright © in the Work GMC Publications Ltd, 2016

This translation of Mastering Street Photography ISBN 978-1-78145-269-1 is published by arrangement with Ammonite Press an imprint of GMC Publications Ltd.

本书中文简体字版由英国GMC Publications授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [英] 布赖恩·劳埃德·达克特 (Brian Lloyd Duckett)
 - 译 于楠
 - 责任编辑 张贞
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 8.6 2018年8月第1版
 - 字数: 327千字 2018年11月北京第2次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-4044号
-

定价: 79.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

内容提要

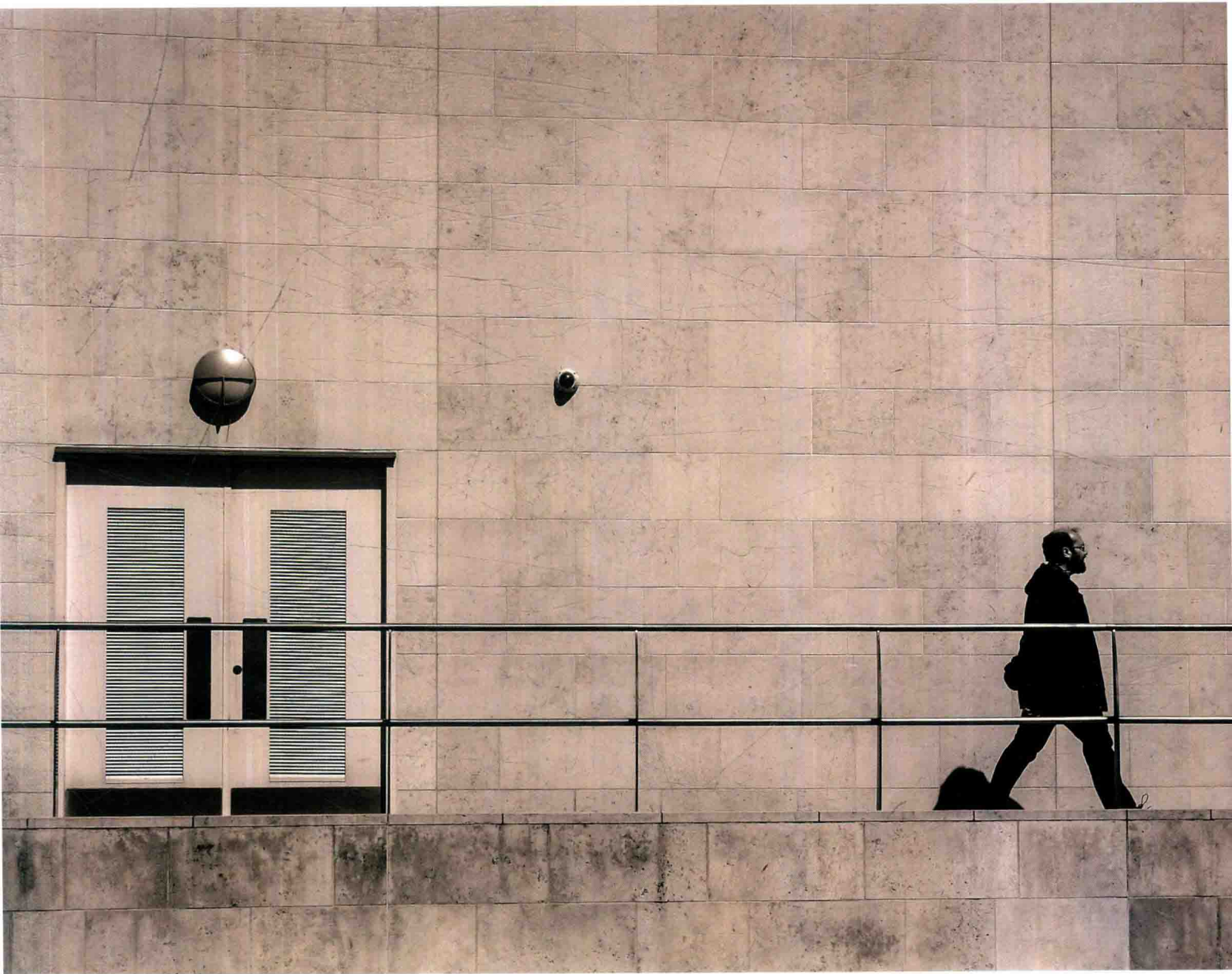
本书介绍了如何使用相机捕捉生活中极富戏剧性和吸引力的瞬间，以读者对摄影技术有一定的了解为基础，教授了街拍摄影方方面面的知识，包括街拍器材的选择、人像街拍技法、街拍的构图及用光技法、城市景观的街拍技巧、街拍需要注意的法律和道德问题，以及街拍照片的后期处理技法及流程，指导读者找到拍摄灵感，进而拍摄出新颖的作品。

如果你已经具备一定的街拍摄影知识，而且有意愿提升作品的艺术表现力，那就快翻开本书吧，它会将你的艺术创作提供有力的技术支持的创作灵感。

致谢

能完成本书我非常感谢两个人。首先是我的妻子约翰娜，她的爱、激励、耐心以及出色的校对技巧助我完成本书。其次是我的儿子亚历克斯，在本书撰写过程中，他的想法和鼓励给予我帮助。你们都很棒。谢谢。

我还必须感谢已故的父母，希望他们能够看到本书。希望他们能够因我的事业感到自豪，支持我。他们总是对我说，我应当有自己的著作！



上图：街拍摄影可以全方位刻画人物、建筑，自然记录周边的生活状态

焦距：50mm

光圈：f/10

快门速度：1/2500 秒

ISO：400

街拍摄影简史

街拍摄影的历史值得探讨，这种艺术表现手法既催生了一批街拍摄影艺术的奠基人，也为我们评估现在的状态提供了帮助。

路易斯·雅克-曼德·达盖尔在19世纪30年代后期拍摄了被认为是第一张街拍摄影的照片——记录他在巴黎圣殿大道的工作室窗口外的风景。虽然这可能是这个题材的第一个例子，但街拍摄影并不是达盖尔作品的共同特征。直到世纪之交，街拍摄影才成为一种摄影类型，这主要归功于尤金·阿杰的摄影作品，他拍摄了家乡法国巴黎街头的大量照片。有趣的是，在他的大

部分作品中人物并没有占据突出的位置。

大约在同一时间，保罗·马丁开始用隐藏的相机拍摄伦敦的街道，这可能标志着我们今天认识和实操的具有坦率风格的街拍摄影的开始。

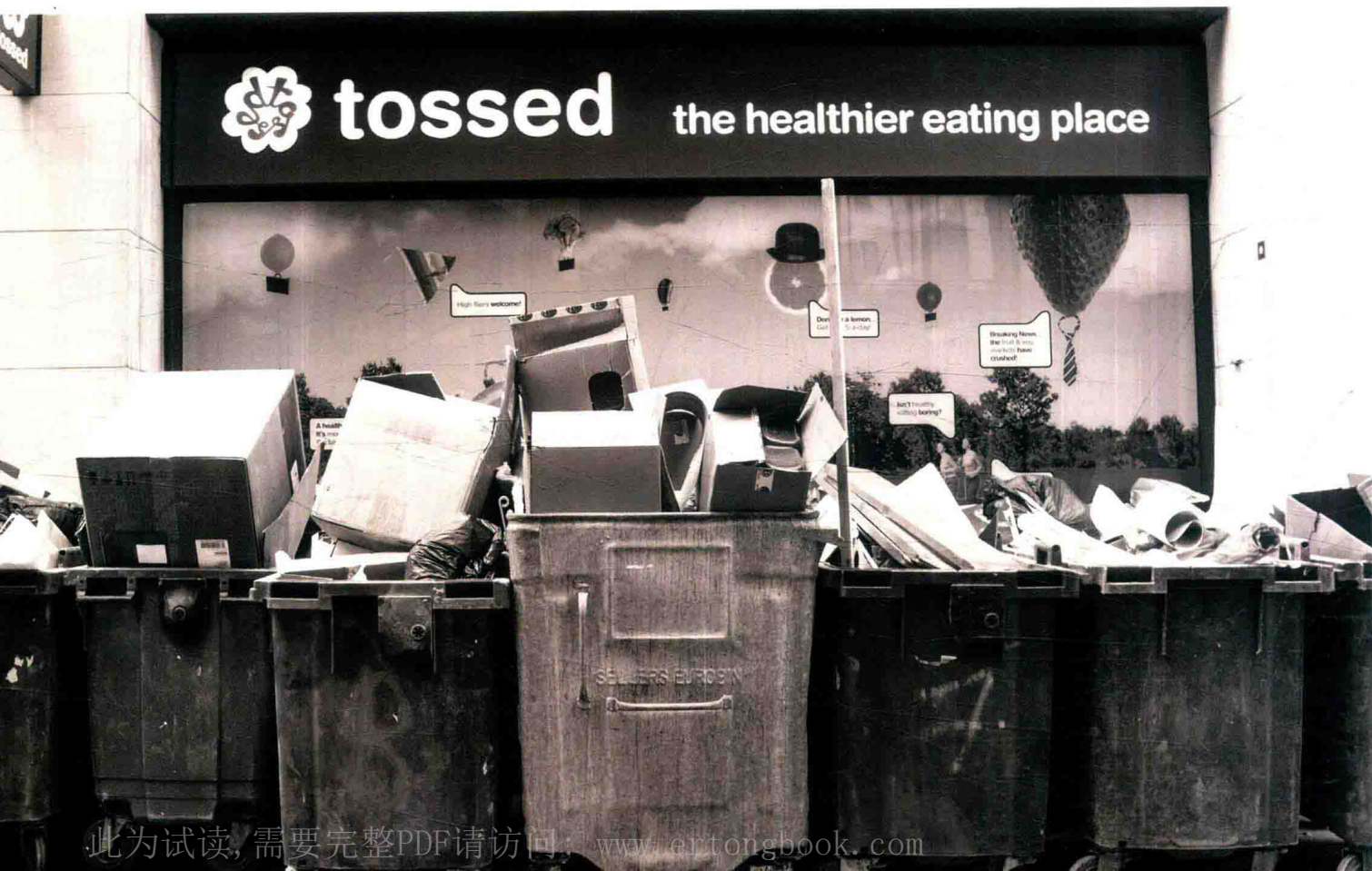
快进40年左右，我们看到了“决定性瞬间”的诞生，这是由摄影师亨利·卡蒂埃-布列松创造的，他用诗歌风格记录了街头环境中真实人物的生活。卡蒂埃-布列松解释道：“对我来说，摄影是在一秒钟内确认一个重要的事物，精准构置其组织形式，并适当地表现这一事物。”这句

话现在得到了大多数街拍摄影师的认同。

实践证明，并不是只有拥有大批装备才能成为一名伟大的街拍摄影师。亨利·卡蒂埃-布列松仅用一台破旧的徕卡相机和一个50mm标准（有时也采用35mm广角）镜头，就拍摄了大量相当不错的照片。

下图：正如尤金·阿杰特具有开创性的作品一样，街头照片不一定非得偷拍街上某个人

焦距：35mm 光圈：f/8
快门速度：1/180秒 ISO：2500





“在摄影中，哪怕最小的事情也可以成为一个伟大的主题。人性的细节可以成为主旨。”

——亨利·卡蒂埃-布列松

最近的大师

从20世纪50年代至今，街拍摄影的发展非常迅速，这在相当程度上归功于罗伯特·弗兰克、薇薇安·迈尔、索尔·雷特、乔尔·迈耶罗维茨、加里·威诺格兰德、李·佛瑞兰德、布鲁斯·吉尔登和马丁·帕尔等大师的作品。我们可以研究这些摄影师的作品，试着了解他们如何通过镜头观察这个世界。作为艺术家，我们可以从别人的灵感中获得启发。

上图：找到一种喜欢并能激励你坚持下去的摄影风格，然后坚持这种风格，让它成为你有别于他人的“签名”。例如，马丁·帕尔等摄影师以善于运用鲜艳的色彩出名

焦距：28mm

光圈：f/8

快门速度：1/25秒

ISO：200

街拍摄影现状



街拍摄影包罗万象，对不同的人有着不同的含义。如果一张照片算作街拍摄影照片的话，是否必须在街上拍摄？拍摄人物特写重要吗？必须要偷拍吗？它必须是黑白的吗？“决定性瞬间”是关键因素吗？虽然这些都是充满争议性的话题，但我建议对这些问题都选择否定的答案。

街拍摄影和任何艺术形式一样会面临

一个危险：达到一个临界点却没有任何新的事情发生。布鲁斯·吉尔登肯定推进了他的“机关枪”风格，但这会把我们引向何处？这种风格已经将摄影艺术推进到了一个阶段，但它也造成了一众剽窃摄影案例发生。当然，有一个独特的风格没有什么错，但人们希望看到的陌生人特写镜头的数量是有一定限制的。

当然，我们会受到一些启发，同时街拍摄影会激励你挑战自己，激发你的创造力。请带上最少的器材，运用好的技巧，身怀强烈的使命感，走出家门去拍摄。在街上耐心寻找，奇迹终将发生。



上图图：摄影师总是在寻找“寻常中的不寻常”。这些人在上班的路上摆了个有趣的造型。照片讲述了干着乏味工作的人迷失在日常通勤中的故事

焦距：45mm

光圈：f/4

快门速度：1/800 秒

ISO：400

上图：如果你快速而安静地进行街拍摄影，人们很可能不会注意到你在拍他们。这位先生全神贯注地看着他的手机，没有注意到橱窗模特们的视线已经越过了他的肩膀，更没有注意到摄影师和相机

焦距：60mm

光圈：f/8

快门速度：1/100 秒

ISO：1250

“唯一有趣的答案是那些破坏问题的答案。”

——苏珊·桑塔格

前言

一个多世纪以来，街拍摄影师一直在记录着生活最纯粹的样子。时而诙谐，时而深沉，偶尔也会令人思考。没有哪种摄影类型比街拍摄影更能挑起你的情绪了。

无论是早期以颗粒感黑白摄影作品见长的法国纪实摄影大师亨利·卡蒂埃-布列松和罗伯特·杜瓦诺，还是以色彩运用十分大胆而著称的美国当代著名街拍摄影师布鲁斯·吉尔登，街拍摄影一直让我们看到生活的本源，不可预知、自然而然，而又不近人情。

街拍摄影不需要大量昂贵的摄影器材，也无需异国旅行，或无穷无尽的摄影技巧，这在摄影领域并不多见。从这个意义上讲，街拍摄影门槛低，更像是一种“艺术”而不是“科学”。无论摄影知识储备深浅，设备质量如何，任何人都可以享受其中。

街拍摄影的最大乐趣就是可以随时随地拍摄：上班途中、午休时分、假期、逛店时或专门进行街拍摄影的时候。每当你关上身后那道门，简单计划一下，做好思想准备，带上一个便携的相机，一个曼妙的摄影世界就向你敞开大门。

但这件事可能不像听起来那么简单。

当然，我们可以轻松地用相机拍摄某个街头场景，以期记录一些有趣甚至独特的东西，但要想真正拍到好照片，需要耐心、观察力、“隐形”的能力以及玩转相机的自信。

我们可能看过一些街拍摄影照片，把它们归为“不怎么样”的类别。照片中的人随机地散落在各个地方，不做什么特别的

事情。你真的想看某个人的叔叔从五金店出来的照片吗？有趣吗？那是艺术吗？你能做得更好吗？这取决于你。

在接下来的章节中，我们将已有的、可靠又可信的技术与一些新的工作方式结合，帮助你建立自信、完善技能。我们将探讨街拍摄影的“传统”——从如何在现场工作，到构图、用光、对焦和后期制作。

无论你选择用手机、卡门相机拍摄，还是用最先进的单反相机拍摄，我们都将帮你克服恐惧，训练你的观察力，提升你的摄影技巧。

右图：拍街头照片不一定非得偷拍街上的某个人，抽象的景象也可以形成好照片，而且很容易实现

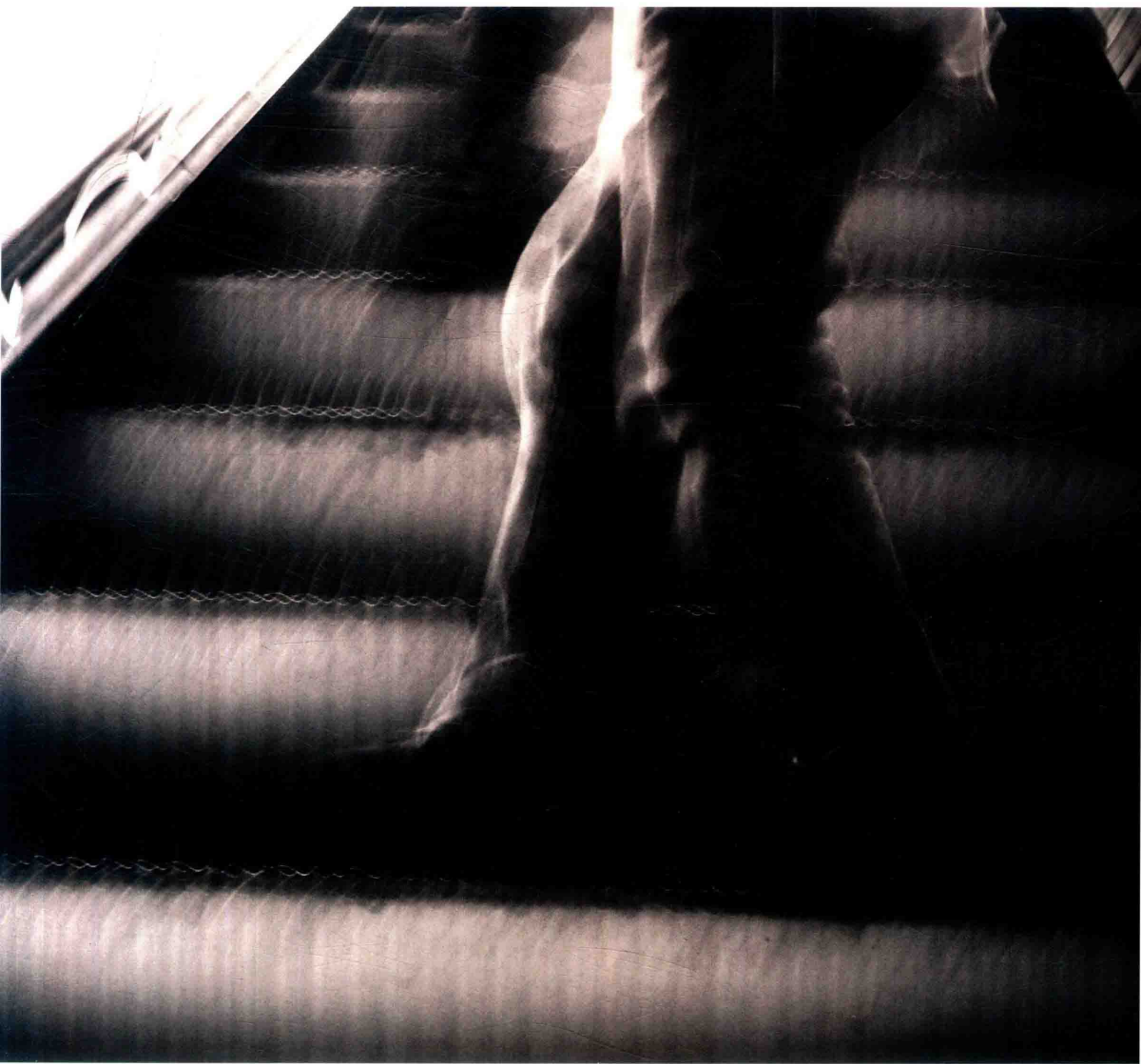
焦距：70mm

光圈：f/20

快门速度：1/4秒

ISO：400





目 录

第1章

摄影器材

胶片相机还是数码相机	16
数码相机	18
胶片摄影	22
镜头	24
拍摄附件	28
其他附件	30

第2章

拍摄技法

曝光	34
对焦	38
构图	42
RAW 格式还是 JPEG 格式	54
彩色摄影	56
黑白摄影	58
弱光拍摄	60
任务 1：表现孤独	64
任务 2：模糊处理	66

第3章

灵感

寻找并形成自己的风格	70
有计划地拍摄	72
彩色还是黑白	76
拍什么	78
去哪儿拍	96
任务 3：采用陈列法则进行构图	104
任务 4：寻找拍摄对象	106

第4章

现场拍摄

拍摄计划	110
安全工作	114
培养观察技能	115
如何隐身	116
克服恐惧	120
时机	126
任务 5：特写和个人照	130
任务 6：表现我住在哪里	132