

发现与捕捉——

瞬间永恒的纪实摄影

本书从纪实摄影的现代观念入手，介绍现代摄影史上的优秀之作

现代摄影观念丛书

DISCOVERING AND SEIZING

ON-THE-SPOT PHOTOGRAPH FOR ETERNAL TWINKLING

周明·林路 著

结合当代摄影家的拍摄技巧与技巧，全面展开纪实摄影的拍摄方式与拍摄方法
尤其注重摄影的构图、光线、色彩、各种拍摄技巧、第一手资料的技巧与拍摄



辽宁美术出版社

现代摄影观念丛书

发现与捕捉

——瞬间永恒的纪实摄影

周明·林路 著



辽宁美术出版社

整体策划：郭丽洁

技术监制：谢茉莉

本书照片除署名外均由周明拍摄

图书在版编目(CIP)数据

发现与捕捉：瞬间永恒的纪实摄影/周明，林路著.

沈阳：辽宁美术出版社，2002.1

(现代摄影观念丛书)

ISBN 7-5314-2881-4

I.发… II.①周…②林… III.摄影技术

IV.J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第081894号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码：110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本：880毫米×1230毫米 1/32 字数：75千字 印张：5.25

印数：1-3000册

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

责任编辑：郭丽洁 责任校对：张晓英 张 燕 明 明

封面设计：郭丽洁 版式设计：李丽春 小 女

定价：25.00元

周 明

1960年生于西安，毕业于大学中文系。曾经是上海师范大学、同济大学教师。1985年接触摄影，1998年辞去公职，目前是自由摄影师。除拍摄商业图片外，主要致力于黑白纪实摄影。曾多次在国内外举办和参加过摄影展览。撰写过《家庭摄影器材指导》、《中高档135相机手册》、《商业摄影揭秘》等摄影著作。2001年出版纪实摄影集《上海：547日速瞄》。

林 路

1956年生于上海，大学中文系毕业。现为上海师范大学广告与网络传播系副教授。中国摄影家协会会员，上海摄影家协会常务理事。自1980起至今已出版摄影理论和技术专著四十余部。多次获得国内摄影理论与教学方面的重大奖项。是多家摄影专业报刊的特约和专栏作者。也是上海多所高等院校摄影课程的客座教师。

目 录

前言	5
第一章、纪实摄影的永恒魅力	7
一、从纪实摄影的历史想到的	7
二、纪实摄影和新闻摄影	14
三、纪实摄影和艺术摄影	17
四、纪实摄影的基本类型	19
五、纪实摄影的创作立场	24
六、纪实摄影作品的真实性	37
七、优秀纪实摄影作品的特点	40
第二章、纪实摄影瞬间的宏观认识	46
一、瞬间的抓拍与摆拍	46
二、瞬间的实有与设想	51
三、瞬间的突发与预见	56
四、决定性瞬间与非决定性瞬间	59
第三章、纪实摄影的器材要求	62
一、适合纪实摄影的照相机	62
二、各种镜头的适用范围	71
三、摄影附件和其他装备	81
第四章、纪实摄影与感光材料	84
一、与纪实结缘的黑白摄影	84
二、黑白胶片的选择	87
三、纪实摄影的色彩处理	89
第五章、相机操作的技术实施	92
一、握持相机面面观	92
二、取景对焦的技巧	97
三、准确曝光的意义	104
四、光圈和快门速度问题	112
五、使用器材的良好习惯	117
第六章、捕捉瞬间的方式方法	123
一、大脑反应和相机障碍	123
二、高潮点的理解和把握	126
三、取得拍摄许可	128
四、隐蔽的偷拍	132
五、和善的突袭	135
六、迷惑与掩饰	138
第七章、专题策划与市场传播	142
一、纪实摄影的市场出路	142
二、纪实摄影的专题谋划	145
三、编辑自己的专题照片	158
附图	161

现代摄影观念丛书

发现与捕捉

——瞬间永恒的纪实摄影

周明·林路 著



辽宁美术出版社

整体策划：郭丽洁

技术监制：谢茉莉

本书照片除署名外均由周明拍摄

图书在版编目(CIP)数据

发现与捕捉：瞬间永恒的纪实摄影/周明，林路著.

沈阳：辽宁美术出版社，2002.1

(现代摄影观念丛书)

ISBN 7-5314-2881-4

I.发… II.①周…②林… III.摄影技术

IV.J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第081894号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码：110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本：880毫米×1230毫米 1/32 字数：75千字 印张：5.25

印数：1-3000册

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

责任编辑：郭丽洁

责任校对：张晓英 张 燕 明 明

封面设计：郭丽洁

版式设计：李丽春 小 女

定价：25.00元

目 录

前言	5
第一章、纪实摄影的永恒魅力	7
一、从纪实摄影的历史想到的	7
二、纪实摄影和新闻摄影	14
三、纪实摄影和艺术摄影	17
四、纪实摄影的基本类型	19
五、纪实摄影的创作立场	24
六、纪实摄影作品的真实性	37
七、优秀纪实摄影作品的特点	40
第二章、纪实摄影瞬间的宏观认识	46
一、瞬间的抓拍与摆拍	46
二、瞬间的实有与设想	51
三、瞬间的突发与预见	56
四、决定性瞬间与非决定性瞬间	59
第三章、纪实摄影的器材要求	62
一、适合纪实摄影的照相机	62
二、各种镜头的适用范围	71
三、摄影附件和其他装备	81
第四章、纪实摄影与感光材料	84
一、与纪实结缘的黑白摄影	84
二、黑白胶片的选择	87
三、纪实摄影的色彩处理	89
第五章、相机操作的技术实施	92
一、握持相机面面观	92
二、取景对焦的技巧	97
三、准确曝光的意义	104
四、光圈和快门速度问题	112
五、使用器材的良好习惯	117
第六章、捕捉瞬间的方式方法	123
一、大脑反应和相机障碍	123
二、高潮点的理解和把握	126
三、取得拍摄许可	128
四、隐蔽的偷拍	132
五、和善的突袭	135
六、迷惑与掩饰	138
第七章、专题策划与市场传播	142
一、纪实摄影的市场出路	142
二、纪实摄影的专题谋划	145
三、编辑自己的专题照片	158
附图	161

周 明

1960 年生于西安，毕业于大学中文系。曾经是上海师范大学、同济大学教师。1985 年接触摄影，1998 年辞去公职，目前是自由摄影师。除拍摄商业图片外，主要致力于黑白纪实摄影。曾多次在国内外举办和参加过摄影展览。撰写过《家庭摄影器材指导》、《中高档 135 相机手册》、《商业摄影揭密》等摄影著作。2001 年出版纪实摄影集《上海：547 日速瞄》。

林 路

1956 年生于上海，大学中文系毕业。现为上海师范大学广告与网络传播系副教授。中国摄影家协会会员，上海摄影家协会常务理事。自 1980 起至今已出版摄影理论和技术专著四十余部。多次获得国内摄影理论与教学方面的重大奖项。是多家摄影专业报刊的特约和专栏作者。也是上海多所高等院校摄影课程的客座教师。

中国新时期纪实摄影发展20年有余,成绩有目共睹。尤其是近年来,纪实摄影一直是中国摄影界所关注的话题,纪实摄影的独特魅力和强大功能使其在摄影乃至整个文化和艺术领域占有十分重要的地位,并且越来越多地发挥出巨大的能量。但是在许多情况下,概念上的模糊和拍摄上的盲目,以及所导致的理解上的偏差,直接对实践产生不利影响,因此有必要对纪实摄影做一番梳理。

比如就“纪实摄影”这四个中国的方块字来看,就可以发现纪实摄影所应该包括的一些重要的特征,尤其是关于纪实摄影的这一个“纪”字。请先看《辞海》关于“纪”的解释,这里我们看到的和纪实摄影相关的“纪”有许多发人深省的解释,不妨一一细辨。首先是大家都认识到的关于“纪”的解释:纪,同“记”,如“纪录”,这是对纪实最直接的解释。接下来的有,纪:找出散丝的头绪;还有,纪:整理,综理;比如纪实摄影的概括性,就是一种整理提炼,找出关键头绪的过程。下面一连串关于“纪”的解释,也许就显得至关重要了——纪:年岁,《后汉书》中有“显表纪世”一说,李贤注:“纪,年也。”还有,纪:纪年的单位,若干年数循环一次为一纪,比如古代有以12年为一纪,历史上以百年为一世纪等等。这些解释令人感到十分兴奋,也就是说不管“纪实摄影”这个名词是翻译也好,是直接创造的也好,其中的“纪”字用得十分妥贴,因为如果仅仅取其“记”的意义,将纪实摄影说成“记实摄影”反而更简洁。然而一旦用了“纪”,就不得不考虑“纪”的多重含义,也就是说必须重视纪实摄影的历史纪年作用和文献价值。

如果从英文的定义出发,关于纪实摄影的 Document Photography 中的 Document,可以查到这样一些解释。最基础的是在《牛津英汉双解辞典》和《朗文当代英汉双解辞典》中,Document既可以作为名词用,比如其意义为:1.文件,公文,证件;2.契据,房地契;也可以作为动词用:用证件证明,支持等。有一些例子可以引起我们的注意,比如 a human document,是指“人性纪录”(说明人性的事实或事件)。从这样的解释出发,可以确定的是,Document Photography应该是指主要起到证据或证明作用的摄影类型,通过这样的摄影样式可以达到对社会事件和人物活动过程中所留下的痕迹得以纪

录的目的，这和摄影本身所具备的基本功能是一致的。这里我们不妨来看一本更为详细的英语字典——《英汉大词典》，这本由陆谷孙先生主编、上海译文出版社出版的权威字典历经十几年才完成，被香港著名作家董桥誉为“当今最好的一本辞书”，上面不仅对这一词义有更为详尽的解释，比如：document，用文件（或文献等）证明；（刻有文字或符号的）石碑等等。同时还列选了一些一般词典中都不收的相类似的词。比如：documentalist，文献资料工作者，档案文献学家；documentary，纪录影片，纪实性影片；（广播、电视等）纪实节目，纪实小说；documentarian，纪实小说作者，纪录影片导演（或制片人）；甚至还有documentation，文件证据，文献资料；应用历史文件，符合史实（或客观事实）；信息学，（计算机等辅助的）文献编制等。通过这些解释，我们不难发现，Document这一词义和文件，尤其是文献有着重要的关系，而且特别强调这些记录的真实性和客观性，要符合客观的事实和史实，这样对于历史的验证有着重要的价值。也就是说，纪实摄影主要强调通过摄影手段对人物活动和事件发生过程进行现场精确性的记录，以便为今后的历史考证提供形象而真实的史料。它可以比刻有文字或符号的石碑更为具体化，比一般的档案文献更具有形象的可视性。

从这样的一些考证出发，我们至少可以在理论上对纪实摄影有一个比较清晰的认识，接下来的问题是，在实际的操作过程中，我们如何将纪实摄影的拍摄落到实处，真正实现其社会和艺术价值，正是在这本书中所需要讨论的。凭借着多年的拍摄实践经验和理论思考，我们相信无论从哪一个方面，都可以为纪实摄影的发展提供一个比较切合实际的空间。同时也希望各位专家和同仁给与批评指教。

作者 2001 年 10 月于上海

第一章 纪实摄影的永恒魅力

一、从纪实摄影的历史想到的

当摄影师按下快门以后，人世间纷繁变幻的时空关系便被不容分说地凝固了下来，然而这一瞬间即刻也就成为了过去，化作历史。观赏者在看任何一幅照片的时候，很自然地会联想到画面上是过去所发生的事情。而这一瞬间离我们的时代越久远，就会产生越来越强烈的历史感，这是和摄影的纪实功能所不可分割的。当然，在19世纪摄影的初创时期，摄影给人的历史感远不如今天来得那么强烈，这是由于当时经济的、技术的、器材的、材料的，甚至还包括审美的很多方面限制了摄影在纪实功能上的发挥，不够发达的摄影文化的局限使摄影家们没能更为迫切地记录眼前的现状，因此也就很难留给我们太多可为确证的图像史料。今天，与高科技紧密相连、同步发展的摄影技术足以胜任记录异常复杂的现实生活场景，已经不再是摄影技术刚刚诞生时对客观现实的简单、粗糙和零碎的记录，令人眼花缭乱的纪实性摄影画面足以编撰人类新世纪的图像历史，摄影瞬间的历史感也就在人们的心理上占据了相当重要的地位。

7.

正是对现实各种各样生活瞬间的形象、具体和真切记录所产生的历史感，才使随后的一代又一代人可能随时随地地咀嚼人生，重温历史。才使摄影在短短的160多年中展现出几千年来绘画和文学所不可替代的历史作用和文化魅力。第二次世界大战结束后，惟一能形象地向全世界证实纳粹德国在集中营杀害数以百万计无辜生灵的确凿证据，就是一系列的纪实照片和影片。相比之下关于中国抗日战争时期日本帝国主义在南京进行惨绝人寰血腥屠戮的影像资料就太少太少，导致了时至今日日本国内仍有右翼势力企图抵赖这一历史事实的遗憾。在文化界许多文人学士曾为此下过结论：在各种



要想观看一百多年前中国实实在在的社会状况，必然要去翻阅外国人拍摄的中国老照片，约翰·汤姆森拍摄的《流动商贩》虽不是最早的拍摄，但肯定属于值得珍视的那一类图像。

· 8

历史事实面前，其它样式发挥不了摄影所起的见证历史的实证作用。几十年前，苏维埃著名的诗人罗琴柯也清醒地认识到：摄影会提供未来的真正的纪念碑。他在一首诗中提出了这样的问题：“告诉我，坦白地说，应该为列宁留下什么：一座艺术的铜像，/油画像，/铜版画像，/水彩画像，/他的秘书的日记，/他的朋友的回忆——”最后，他十分自信地声称，最好的纪念碑就是：“一叠他工作和休息时的照片。”

文字可以记录历史，但读者对于文字所描述的历史瞬间必须通过想像去完成和补充，最终才能在人的脑际幻化出相应的形象画面。绘画也可以纪录历史，而且是形象的，但它和历史真实始终存在差距的，因为画家将所面对的历史场面转换成画布或画纸上的具体形象时，只能凭着记忆和想像然后再借助绘画技艺来复原出大概的情形，而且任何客观的事物经过了画家的涂抹，其主观和个性

成分的介入必然损害其原本的面貌,结果是使观众无法从内心深处信服这是事实的真相,从而确认其历史的真实性——即使是观众已经被画家娴熟的描写手段和高超的艺术想像征服了的时候,也仅仅会用“栩栩如生”这样的评语拔高其与生俱来的伪真实性。而当一幅瞬间纪实的摄影作品出现在观赏者的面前时,人们首先就会想到的是其毋庸置疑的真实性和由此带来的实实在在的历史感。尽管今天的数码成像技术可以轻而易举地拼凑出十分逼真的“历史画面”或“现实瞬间”,起到蒙蔽真相愚弄观众于一时的作用。但无数事实都证明了,今天的观众对摄影瞬间的真实性和历史感的认同还是坚定不移的,这种“顽固”的心理认同为摄影以瞬间铸造历史的属性的发展提供了广阔的空间,这也是值得每一个以拍摄现实,见证

9 ·



今天当我们观赏《广州医药街》这样的摄影作品,绝不会在意作者约翰·汤姆森运用了什么样的摄影技巧,我们只会认真体味照片展示的历史感,并由衷地引发自己的感慨。

历史的摄影人认真思考和珍惜的。

虽然自摄影术诞生的第一天起,人们就意识到照相这玩意儿在记录真实方面的确具有长处,但令人奇怪的是早期摄影的主流活动却没有及时地为记录历史服务,许多拥有和摆弄相机的人不是贵族就是艺术家,不是技师就是发明家,他们手中的相机成了与绘画比攀的工具,有时干脆就是时髦的高级玩具。于是,摄影为了争取自身作为“艺术”的名分,长期匍匐在绘画艺术的阴影之下,摹仿绘画的画意摄影成了当时的创作主流,但是他们辛勤的追随反而降低了摄影的存在价值。终于,越来越多的有识之士幡然悔悟,从那时起摄影开始了与绘画的分道扬镳。

从某种意义上讲,摄影走到了19世纪后期,才开始具备了真正的纪实的历史价值。

早期的纪实摄影具有十分明显的写实主义倾向,它依赖于摄影本身所具有的准确而完整地记录视觉世界的能力,迅速满足人们对现实生活情形和重大事件的形象了解的需要。鉴于早期的摄影器材不够完善,摄影家的拍摄题材不够广泛和深度有限,因此将早期称为“写实”而将后期叫做“纪实”,可以说这是一种比较科学的划分。

许多早期写实主义摄影家,实际上都是孤立创作的,他们没有成立什么协会或团体,甚至作品也不被艺术媒介所采用或无法参加沙龙性质的摄影展览,在社会地位上绝没有最早的摄影流派高艺术以及画意摄影那么辉煌。人们甚至认为拍摄社会写实的摄影家是不入流的,隔绝于美学意义上的摄影活动。但是,如果从拍摄的社会意义来考察早期写实主义摄影,今天最具有历史价值的摄影画面,恐怕莫过于日常生活与民俗摄影了。一些具有人文眼光的摄影家很早就举起了写实主义的大旗,并将照相机镜头义无反顾地对准日常生活中被同样拥有照相机的艺术家们认为粗俗的人、事、景,从而留下了一批蔚为壮观的世俗与民俗照片。这些摄影家通过摄影术的实际应用,力求证明1856年法国作家厄恩斯特·拉肯说过的一段话:“照相术随处可用,它可以把我们人类社会生活中值得回忆的

情景，我们的光荣，我们的欢庆，我们的灾难……一件件记录下来，并把它们遗留在历史档案中。”

在这些早期写实主义摄影家中，最著名的就是苏格兰的两位重要人物，托马斯·安南和约翰·汤姆森。安南的作品被收集在一本叫做《格拉斯哥的旧场院和旧街道》的画册中，照片真实地展现了那些居住着贫困居民的狭窄、混乱、肮脏的街道实况，从而也为指摘社会弊端的人们提供了图像事实，引起了不小的社会反响。汤姆森则将镜头更为深入到城市街道中人们的生活状况，并与作家阿道尔夫·史密斯合作，制作了一系列反映伦敦劳动阶层和小商贩日常生活的生动照片，配合文字于1877年刊登在每月发行的系列摄影集《伦敦街道生活》上，使其成为重要的历史见证。

经过几十年的实践，写实主义完成了向纪实主义的转变，终于以其独到的社会功能成为摄影内部重要的分支。纪实就是纪实，不用再靠“艺术”这个称号来壮胆，也不必贬损其他的摄影门类，纪实摄影已经具备了强健的生命力，成为摄影的重要支柱。

纪实摄影归根结底就是“人学”，表现的核心是人，摄影家必需力图反映人的生活，人的精神，人的痛苦，人的奋斗，人的理想。当然纪实摄影也有宽泛的和严格的之分，按照广义的划分：那些艺术性质不明确的社会性的风景，那些时代风尚的理性记载，那些具有人文价值的人物肖像都能成为供后人观赏的纪实摄影文献。从狭义的角度来说：纪实摄影主要是指报道摄影，只要是体现了对社会负责，对历史负责的基本宗旨，不管是政治的、经济的、文化的、科学的、人类的、都市的、乡村的，也不管取材是直接的，还是间接的，从表现形式来说是客观一点还是主观一点，都能对社会的进步和文化的发展有促进作用。这是纪实摄影的力量所在，更是纪实摄影的价值所在。

世界上就有这么一批人，他们长年累月，热衷于把照相机的镜头对准社会生活，对准人的活动。难道他们不知道自然的美丽，艺



这幅由托马斯·安南拍摄于1877年的老照片，客观记录了被上等人鄙视的贫民居住区里的真实状况，为后人解读百多年前的英国底层社会的民间生活提供了形象的资料。

• 12

术的奇妙吗？他们之所以执着于纪实摄影，是因为，他们对人生对社会对历史有种自发的使命感，他们难以抵挡通过纪实摄影周游四方，与人交流，用照片表述自己好恶和理想的巨大诱惑，他们更不愿拒绝参与建设人类精神文明。他们钟情于纪实摄影是因为他们明白从事这种摄影需要有格外清醒的头脑，要富有正义感、同情心、社会良知，对社会和人生有敏锐明晰的判断，对器材的掌握要直接而果断，对自然和社会具有丰富广博的知识，同时在身体素质、学识修养、意志决心、智商能力等等方面能够接受长期而严峻的挑战。

其实目前的中国确实需要一大批从事纪实工作的摄影家，我们正处于急速变化的年代，无论是城市还是乡村，许多曾经延续了千百年的事物正在迅速地变异和消亡，照相机是一种具有优异记录能

发现与捕捉——瞬间永恒的纪实摄影