

 Routledge
Taylor & Francis Group

街头摄影

镜头背后的视觉创意

Street Photography

Creative Vision Behind the Lens

[法] 瓦莱丽·贾丁 (Valerie Jardin) 著 范筱苑 译

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

街头摄影

镜头背后的
视觉创意

[法] 瓦莱丽·贾丁 (Valerie Jardin) 著

范筱苑 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

街头摄影：镜头背后的视觉创意 / (法) 瓦莱丽·贾丁 (Valerie Jardin) 著；范筱苑译. — 北京：人民邮电出版社，2018.10 (2019.1重印)
ISBN 978-7-115-49095-7

I. ①街… II. ①瓦… ②范… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第184102号

版权声明

Street Photography: Creative Vision Behind the Lens / by Valerie Jardin / ISBN: 978-1-138-23893-0
Copyright©2018 by Routledge.

Authorized translation from English language edition published by Routledge, part of Taylor & Francis Group LCC; All rights reserved;本书原版由Taylor & Francis 出版集团旗下, Routledge出版公司出版, 并经其授权翻译出版.版权所有,翻译必究..

Posts & Telecommunications Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.本书中文简体翻译版授权由人民邮电出版社独家出版并在限在中国大陆地区销售.未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分.

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.本书封面贴有Taylor & Francis公司防伪标签, 无标签者不得销售.

-
- ◆ 著 [法] 瓦莱丽·贾丁 (Valerie Jardin)
译 范筱苑
责任编辑 杨 婧
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: 787×1092 1/16
印张: 15 2018年10月第1版
字数: 375千字 2019年1月北京第2次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2017-9022号
-

定价: 108.00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

第一部分 街头摄影的基础	9
第一章 什么是街头摄影	11
第二章 准备开始	15
什么在驱动着街头摄影?	15
如果这对你来说很新颖,那么请重塑你的期待吧	15
这是合法的吗?我需要得到允许吗?	15
这是道德的吗?	16
我需要使用什么设备?	16
当我边走边拍时,应带上什么?	17
拍摄陌生人时的恐惧	18
你应该选择一个主题,还是毫无预设地出门?	21
限制的力量	21
分享你的作品	23
第三章 街头摄影的不同实践方法	25
对一种状况的反应	25
成为景致的一部分	27
找一个舞台	28
将人物元素融入城市景观中	30
眼神交汇	33
街头肖像	34
抽象	39

第四章 一张具有感染力的街头摄影作品的组成要素	43
有感染力的对象	43
表情与姿态	43
外表	46
捕捉正确步伐动作的重要性	47
构图	51
观点与视角	51
三分法	53
创造张力	53
三角构图法	55
视觉引导线	56
在背景中添加一种地方感	57
并置	58
彼此相连	58
深度	59
层次	59
负空间	60
光线	60
非凡的光线	60
阴影	64
剪影	65
反射	69
夜的神秘	70
技巧	73
动态	73
观看进 / 出	75
幽默与尊重	77
彩色或黑白	80
拍摄一组迷你系列的照片	85
关于拍摄儿童的一些话	85

第二部分 摄影漫步	87
第五章 单幅照片里的故事	89
巴黎	90
诺曼底	142
布鲁塞尔和布鲁日	152
罗马	159
纽约市	169
西雅图	197
温哥华	198
芝加哥	201
旧金山	205
奥斯丁	207
明尼阿波利斯和周边	208
第六章 系列故事	231
陌生人的美丽笑容	234
一个梦幻的 19 世纪圣诞节	236

街头摄影

镜头背后的
视觉创意

[法] 瓦莱丽·贾丁 (Valerie Jardin) 著

范筱苑 译

人民邮电出版社

北京

内容提要

街头摄影无需摄影棚、无需道具、无需特殊的装备，你只需要有一台相机，有敏锐的观察力，将你认为美好的、触动你心灵的瞬间记录下来。可以说，街头摄影是离我们的生活、离摄影爱好者最近的一种摄影题材。我们所熟知的很多摄影大师也都是街拍摄影师。

街拍摄影师需要拥有在短时间内快速做出正确决定的能力，因为你可能只有几分之一秒的时间去定格一个瞬间，一旦错过，这个瞬间可能永远不会再发生。这种能力需要经过大量的训练和充分的准备才能获得，而这正是本书存在的意义。

本书首先概述了什么是街头摄影，如何做好街头摄影的准备，街头摄影的不同实践方法，以及一张具有感染力的街头摄影作品所必备的组成要素。随后，瓦莱丽通过大量的街拍实例向读者展示了她是如何在城市街道上“扫街”的。她将告诉我们如何通过单幅照片和系列照片讲故事，如何从在头脑中构想影像到在相机中真实地捕捉影像。本书所讲解的无论是街头摄影的理论、技巧，还是后面大量的实例作品分析，都将会让街拍摄影爱好者获益匪浅。

本书既适用于渴望捕捉周围世界的新手街拍摄影师，也适用于希望提高拍摄技术和照片质量的有街拍摄影经验的摄影师。

街头摄影

在完成练习与准备工作之后，一名街头摄影师需要很迅速地做出决定；定格一个从未发生过，且永不再发生的瞬间也许只是几分之一秒的时间。而这就是本书所要讲述的全部。

跟随着瓦莱丽·贾丁（Valerie Jardin），进入到一场启发灵感的世界光影之旅中。在概览了街头摄影实践与技巧等方面之后，瓦莱丽将带你一起到街头进行她最爱的城市狩猎，并让你参与到一场个性十足的摄影旅程中去。从如何构思画面，到实际地用相机捕捉画面，她会用自己的摄影作品向你呈现出讲故事的艺术。你会学习到她是如何选择技巧和构图的，以及在按下快门之前的思考过程。

新手摄影师常常会激动地抓拍周围的世界，而有经验的摄影师希望精进其技巧和作品。本书并不要求读者去准备特别的设备，只需要一种能从平凡中看到和捕捉到不凡的激情。

在担任一名商业摄影师之后，瓦莱丽·贾丁更多地把她的时间和热情投入到教育之中。从2012年开始，瓦莱丽就带着相机在全世界旅行，教学生如何在充满街道和人群的环境中用艺术讲述故事：巴黎、纽约、罗马、阿姆斯特丹、墨尔本，还有旧金山，而这些只是其中一部分而已。

在教学之外，瓦莱丽还是两本电子书的作者，她还为不同的出版物、自己的博客写下了近百篇文章。除此以外，她还有自己的线上广播（podcast）《与瓦莱丽·贾丁一起到街头》（Hit the Streets with Valerie Jardin）。她常常在全球许多会议上演讲，并参与许多线上广播，出售艺术作品并且在不同画廊展出其作品。瓦莱丽作为一名有才华的摄影师，以及自己作为企业主的本领吸引了富士相机美国公司的注意，2015年，她成为富士相机X系列官方摄影师。

目录

第一部分 街头摄影的基础	9
第一章 什么是街头摄影	11
第二章 准备开始	15
什么在驱动着街头摄影?	15
如果这对你来说很新颖, 那么请重塑你的期待吧	15
这是合法的吗? 我需要得到允许吗?	15
这是道德的吗?	16
我需要使用什么设备?	16
当我边走边拍时, 应带上什么?	17
拍摄陌生人时的恐惧	18
你应该选择一个主题, 还是毫无预设地出门?	21
限制的力量	21
分享你的作品	23
第三章 街头摄影的不同实践方法	25
对一种状况的反应	25
成为景致的一部分	27
找一个舞台	28
将人物元素融入城市景观中	30
眼神交汇	33
街头肖像	34
抽象	39

第四章 一张具有感染力的街头摄影作品的组成要素	43
有感染力的对象	43
表情与姿态	43
外表	46
捕捉正确步伐动作的重要性	47
构图	51
观点与视角	51
三分法	53
创造张力	53
三角构图法	55
视觉引导线	56
在背景中添加一种地方感	57
并置	58
彼此相连	58
深度	59
层次	59
负空间	60
光线	60
非凡的光线	60
阴影	64
剪影	65
反射	69
夜的神秘	70
技巧	73
动态	73
观看进 / 出	75
幽默与尊重	77
彩色或黑白	80
拍摄一组迷你系列的照片	85
关于拍摄儿童的一些话	85

第二部分 摄影漫步	87
第五章 单幅照片里的故事	89
巴黎	90
诺曼底	142
布鲁塞尔和布鲁日	152
罗马	159
纽约市	169
西雅图	197
温哥华	198
芝加哥	201
旧金山	205
奥斯丁	207
明尼阿波利斯和周边	208
第六章 系列故事	231
陌生人的美丽笑容	234
一个梦幻的 19 世纪圣诞节	236

第一部分

街头摄影的基础

第一章

什么是街头摄影

摄影师会沿着街道走，日复一日，追逐着光影，寻找着故事。但大部分的画面会不够有趣。有时候，光线会是完美的，但是拍摄对象却缺乏趣味。其他时候，故事就在那儿，但是短短一瞬之间，就可能错过动作。最后就是那些珍稀的时刻，也就是当准备工作与机缘凑巧相遇之时。光线没有什么特别的，但打动你的是那些瞬间，因为它们道出的是你的心声。你只是以一种纯粹的形式捕捉到了人性，然后你想了起来，原来这就是你端起一台相机时的初衷。

“街头摄影”的定义是什么？有时人们会把它看作“抓拍”或者“社会纪实摄影”，这种流派涵盖了人物，或者人的思想，总的来说，它要发生在一个公共场域。需要强调的很重要的一点是，这种摄影并非必须在街头拍摄。举个例子，关于人物的元素可以在沙滩上，或者在一栋大楼中拍摄。这里面，“人”的概念要比“街道”的概念重要得多。街头摄影不需要一个街道，或者一座城市，但是它需要人物，或者至少具备人的思想。如果人物元素并未在画面中出现，就仍然应该有人文思想出现并贯穿于画面之中。比如，拍摄对象可以是以静物照形式拍摄人行道上一只被遗弃的鞋。在街头摄影中人们经常争论的一点在于，在进行街头肖像的创作时，拍摄对象是否知晓他或她正在被拍。本书的目的不是去增加更多的争议。从个人角度来说，我不太关注这些讨论。街头摄影是简单地记录生活，它并不需要一个定义。

本书第一部分的目的是给你一个以多种方式接触街头摄影的介绍。如果你已经涉猎于此一段时间，想要更上一层楼，那么你就可以从本书接下来的部分中受益良多，然后拍出更有感染力的照片。

第二部分则更个人化，内容是我本人在全世界拍摄的大量街头摄影作品。每一张都配有关于创作过程和个人经验的文字，从观察的过程，一直到如何将故事捕捉进画面。

(对开页)
雨中舞者。
Fujifilm X100T 23mm
ISO 1250 f/4.5 1/250