

FENGLEISHEYING

纪实摄影

时尚摄影

风景摄影

人像摄影

小品摄影

分类摄影 50 讲

林路 [编著]

上海人民美術出版社

FENLEISHEYING 2

分类摄影 50 讲

林路 [编著]

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

分类摄影 50 讲 / 林路编著. —上海: 上海人民美术出版社,

2010.1

ISBN 978-7-5322-6348-6

I. 分… II. 林… III. 摄影艺术 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 183238 号

【序】从当代摄影的分类方式来看,可以有多种类型,而每一类型的摄影总有其独特的表现技巧和观念色彩。因此,如果能够深入领会某一类型摄影的基本特征,结合相应的技术技巧,就一定能够很快地登堂入室,获得意想不到的成功。本书中,我们将当代常见的摄影类型以五大类、50讲的形式分门别类介绍这些不同类型摄影的核心特征,从而可以帮助摄影爱好者领悟其中的奥秘,享受其中的乐趣。

这五大分类为:以目击世界为天职的**纪实摄影**,以引领潮流为荣耀的**时尚摄影**,以走入自然为基础的**风景摄影**,以释放心灵为对话的**人像摄影**,以微观体验为乐趣的**小品摄影**。通过通览全书,你可以领略世界摄影的种种极致与可能;你也可以选择其中的某一章节,探索你所喜爱的拍摄秘籍,曲径通幽处自有意想不到的收获。书中涉及的历史缘由可以帮助你了解摄影的艰辛历程;书中披露的摄影技巧有助于你掌握更多拍摄的精髓;书

【目录】

1 目击世界——纪实摄影

1. 纪实摄影和新闻摄影-006
2. 纪实摄影和艺术摄影-009
3. 瞬间的抓拍与摆拍-012
4. 决定性与非决定性瞬间-015
5. 适合纪实摄影的器材-018
6. 纪实摄影的黑白和色彩-021
7. 镜头的分类和选择-024
8. 瞬间捕捉和高潮点-027
9. 捕捉瞬间的多种方法-030
10. 纪实摄影的延伸-034

2 引领潮流——时尚摄影

11. 时尚摄影的观念-038
12. 时尚摄影中的时装摄影-041
13. 时装摄影的两大分类-044
14. 时尚摄影中的名人摄影-047
15. 时尚摄影的准备与器材-050
16. 人物沟通与姿势指导-054
17. 营造时尚摄影的氛围-057
18. 从色彩到造型的变形-060
19. 时尚摄影中的特写-063
20. 时尚名人的另类表现-066

3 走入自然——风景摄影

21. 唯美主义的风景格局-071
22. 新观念风景摄影-075
23. 自然环保类风景的拍摄-079
24. 风景摄影的光线处理-082
25. 传统与突破的构图-085
26. 不同画幅相机的运用-089
27. 风景的镜头语言-092
28. 景深和控制技巧-095
29. 滤镜的灵活使用-098
30. 内心的那片风景-101

分类摄影 50 讲

编 著 — 林路

策 划 — 张璎

责任编辑 — 张璎

装帧设计 — 艾英

设计制作 — 黄兴

技术编辑 — 陆尧春

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/24 7 印张

版 次：2010 年 1 月第 1 版

印 次：2010 年 1 月第 1 次

印 数：0—3300

书 号：ISBN 978—7—5322—6348—6

定 价：48.00 元

中揭示的名家摄影观念，更有助于你从更高的视野领略摄影的奥秘。尤其是在当代摄影高速发展的今天，摄影的入门也许并非难事。但是要想在高手如林的当代摄影领域一显身手，却需要从技术技巧到观念色彩来一番革命。因此，无论从那一角度看，这本荟萃了当代名家摄影作品和技巧观念的书籍，都可能成为你不可多得的良师益友。

其实，玩摄影玩的也是心跳，是一种在快门释放过程中无名的冲动。然而在不同的领域中，冲动的过程或者说心跳的样式都是截然不同的，这也证明了分类摄影的价值所在。你只有真正认清了不同类型摄影的独特功能和独特的表现魅力，你才有充分的理由将这一类摄影“玩”到极致，并且从中真正获得快乐的源泉。此外，你也可以通过摄影造福于人类的同时，为自己带来意想不到的收获——这是我们共同的心愿！

4 释放心灵——人像摄影

- 31. 肖像、人像和人物摄影—106
- 32. 室外肖像摄影技巧—109
- 33. 艺术化的创意人像—112
- 34. 随意性的人物空间—115
- 35. 名人喜欢的肖像摄影—118
- 36. 新闻人像的传播要点—122
- 37. 魅态色彩的俊男倩女—125
- 38. 私密型的人像空间—128
- 39. 群像的魅力和表现手法—131
- 40. 镜头中的摄影大师—134

5 微观体验——小品摄影

- 41. 静物与小品摄影的魅力—138
- 42. 静物与小品摄影的构思—140
- 43. 日常生活中的题材—143
- 44. 花卉小品摄影技巧—146
- 45. 不同材质的静物小品—150
- 46. 微距摄影技巧—154
- 47. 寓意哲理小品摄影—157
- 48. 轻松幽默小品摄影—160
- 49. 画意抽象小品摄影—162
- 50. 大师的静物小品摄影—166

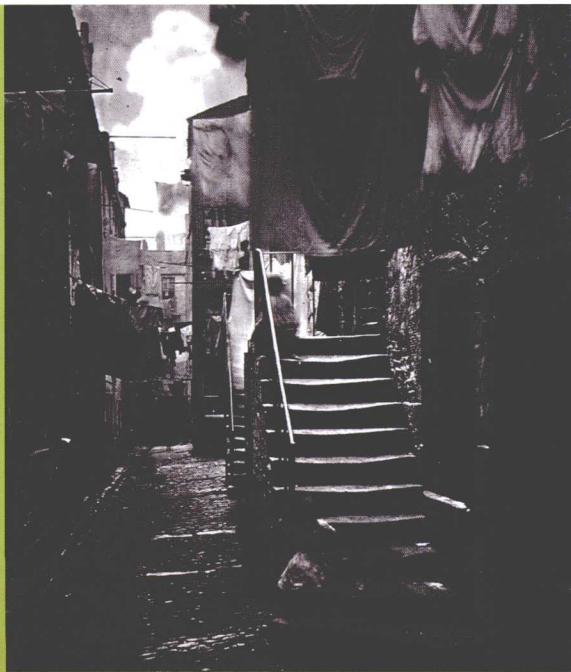
目击世界—— 纪实摄影

纪实摄影和新闻摄影 纪实摄影和艺术摄影 瞬间的抓拍与摆拍 决定性与非决定性瞬间 适合纪实摄影的器材 纪实摄影的黑白和色彩 镜头的分类和选择 瞬间捕捉和高潮点 捕捉瞬间的多种方法 纪实摄影的延伸

1. 纪实摄影和新闻摄影

新闻摄影与纪实摄影的表现手法及发表渠道不尽相同。新闻摄影主要是用于报刊和杂志，所以对摄影语言的限制比较严格，形式上讲究规范。纪实摄影作品使用的面要宽广得多，除了经常刊载于报纸和杂志，还可用于展览、书籍、画册等等传播媒介。

□ 纪实摄影之长体现在可以从多侧面、多角度，尤其是时间的延续性上展现社会的生存方式。比如由托马斯·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英国底层社会的民间生活提供了形象的资料。

纪实摄影和一般记录方式的区别在于，要求拍摄者以一种时间延续的观念来面对所拍摄的对象，不管是动态的社会生活视像，还是相对静态的历史人文景观，都必须将其时间的延续性清晰地表达出来。它不讲究新闻摄影的短、平、快，却注重对社会生活和地理环境的深入考察和连续记录，以其不可分割的生存状态展示个体生命或群体无意识所留下的痕迹，让人通过其形象特征认识历史演进的种种可能。因此纪实摄影的拍摄者就不仅仅是面对空间的展开，而更重要的是时间的延续，这样的延续可以是数天、数月、数年，甚至是一个世纪，单独个体无法完成的，可以由后人来接替。这样才可能使纪实摄影显现其强大的生命力量——从而引申出纪实摄影的特殊生存方式：文献价值。由于纪实摄影不再和新闻摄影争时间效率，因此可以在历史价值上做透文章。

摄影从总体上讲大致可分为艺术摄影、商业技术摄影和社会纪实摄影三大类型。纪实摄影和新闻摄影都是社会纪实摄影的重要组成部分，都是把拍摄的触角伸入到人类生活的政治、经济、文化、科学等领域之中，出于报道或记录的目的而进行的图片传达。这两种摄影都是以事实为基本依据的，都擅长用现场抓拍的拍摄手法，拍摄过程中不做装饰性的加工和修改，因而对摄影者取景选择与瞬间判断功力具有很大的考验。

新闻摄影强调一个“新”字，拍摄的事物一定是最接近的、最新的，而且拍摄完成后必须刻不容缓地予以发表，这就是所谓的新闻的时效性。纪实摄影没有这么心急火燎，提倡对拍摄题材进行深入地观察，忌讳蜻蜓点水，浅尝辄止。一个专题拍摄一年半载那是常事，长一点的甚至要拍几十年，这就造成了两种摄影形式的容量大不相同。新闻摄影力图在一张照片里把各种新闻要素表达清楚，最多也就是用几张照片组成一个故事罢了。纪实摄影从不指望“一图胜千言”，不会刻意炫耀独幅作品的魅力，而是希望通过几十张甚至几百张照片全面、立体、深刻地反映事物的本质，让整组作品汇聚成一股巨大的冲击力。

■ 纪实摄影一般喜欢顺藤摸瓜，喜欢追根究底，着眼点也许是朴实的、平凡的，但立意却一定是深远的。摄影家安东尼·克拉托奇维尔拍摄的东欧动荡的画面，看似简单，却是寓意丰富。

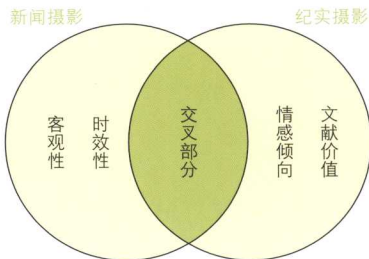
比较

新闻摄影看重的是重要事件和重要人物，出发点往往是就事论事式的。**纪实摄影**更加关注整个人类的命运、自然环境的平衡、弱势人群的生存、阴暗现实的弊端。

■ 纪实摄影的创作受发布的制约相对小一些，因此在表现形式上为作者个人风格的发挥提供了较大的空间。卡蒂尔-布列松这幅《都柏林，1952》，在个人风格上的特征就非常明显。

我们强调新闻摄影的时效性和客观性,主要是突出新闻摄影的“新”和相对少的主观评价,而对纪实摄影主要强调其文献价值和情感因素,尤其是纪实摄影所饱含的拍摄者较为强烈的建立在客观现实后面的主观评价。一旦当某个摄影形态兼备两者的部分条件之后,很可能在特定状态下以新闻摄影的形式出现,并在日后的历史长河中成为纪实摄影的一种存在方式延续下去。

新闻摄影与纪实摄影的区别

□ 我们可以借用这样一个示意图来理解新闻摄影和纪实摄影的区别,其中左边的圆说明新闻摄影的特征,右边的圆说明纪实摄影的特征,两者之间有相交的部分,表明两者之间有时可以是相互兼容的。

□ 著名的巴西籍纪实摄影家塞巴斯蒂安·萨尔加多历时十多年拍摄的《劳动者》,最后集结出版时,汇集了几百张精彩的传世之作,将人类在后工业时代仅存的许多壮观的劳动场面以及劳动者们的刚毅、淳朴、奔放、艰辛做了形象、立体、全面的真实报道。

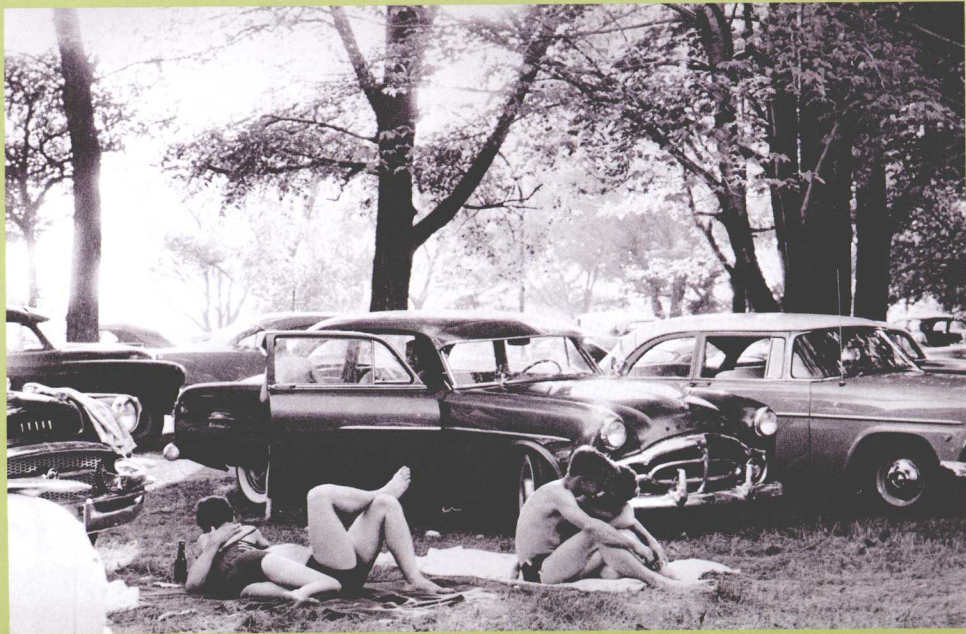

2. 纪实摄影和艺术摄影

纪实摄影和艺术摄影应该是差别非常大的两个门类。纪实摄影作品的主体表达要具有概括性的，体现在对主体内容的选择和提炼，以区别艺术摄影中经常见到的主观性很强的“随意拍摄”以及解释的多义性和主题的模糊性。

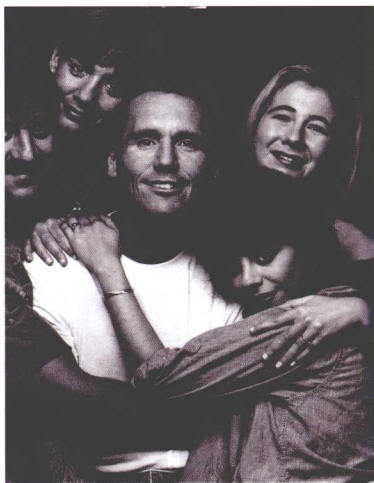
有时过分精致的纪实摄影画面甚至可能有损作品的真实性。因此更多的摄影家以追求自然纯朴为目标。罗伯特·弗兰克拍摄于密歇根的《美国人》系列，也许正是出于这一目的考虑的。

艺术摄影最主要的目的是让人产生感官的愉悦、情绪的冲动，纪实摄影则是让人发生心灵的震颤，或是促使人们进行理性的思考。因此艺术摄影在拍摄中尤其应当注重光影，讲求影调、色彩、质感等的理想表现，纪实摄影由于其直面社会生活的特征，不可能做到这么精致。

从构图上来讲，艺术摄影更多地受到传统观念的限制，比较严格地遵守特定的规范，纪实摄影对构图的限制就相对宽松，评判其优劣的着重点是题材、内容和思想性，构图作为一种形式的表现不可能被提到更高的位置。由于艺术摄影作品经常是以独幅形式出现的，必然制作要求精益求精，追求完美，为了达到这一目的，多少年来诞生了形形色色的后期制作技巧。而纪实摄影作品大多数依赖成组展示，出于尊重生活原生态的观念思维，一般不可能也不必要过分地讲究暗房的制作工艺，只要照片放得清晰、均衡、真实就行了。

纪实摄影从来也没有自绝于摄影艺术，纪实摄影在拍摄的技术层面上时时刻刻在吸取着艺术摄影中可为其所用的精华，纪实摄影甚至把艺术摄影中对瞬间的把握张扬到了极致。许多艺术摄影中公认的艺术表现规律在纪实摄影中也是既定的规范，也许正是这种规范性的形式美感，或者说是纪实摄影的独特表现力使人由衷地感受到纪实摄影的无穷魅力。

作者强烈的历史使命、庄重的情感和人道主义精神一定能够力透纸背，给观赏作品的人们以视觉的冲击并造成心灵的震撼。卡洛琳·琼斯的《鼓起勇气面对艾滋病——凯文和他的朋友》，就有这样的力量感。

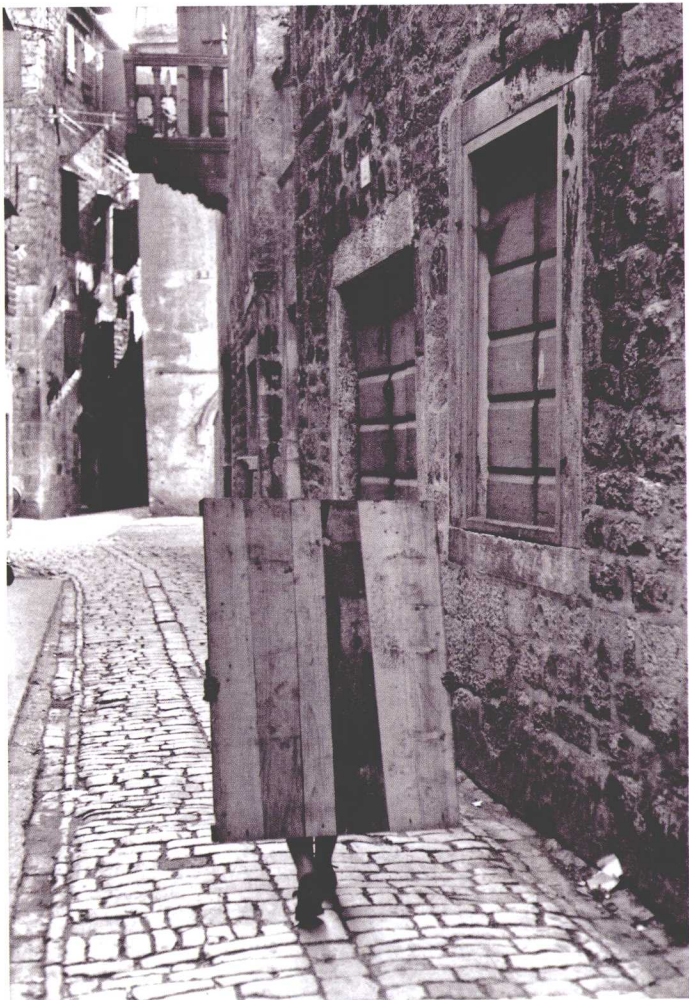
关键

纪实摄影作品不是艺术品，但也有其“艺术性”，具体地讲就是蕴涵在作品里面的美学价值，从而使作品产生艺术感染力。

纪实摄影作品离开了赏心悦目的形式有可能会退化成摄影的自然主义或平庸的生活留影，即便是一百多年前美国摄影家约翰·汤姆森拍摄于中国江西九江的《流动商贩》，也没有违背审美的原则。

从具体技术手段上说，为了使摄影尤其是纪实摄影更为独立于其他的艺术样式，摄影家的立足点应该放在抓拍的位置上。当然这只是从原则上来说，纪实摄影也不是铁板一块，也允许使用多样化的创作手段，摆不摆拍，要根据使用的器材而定，对于使用小型相机的人，以抓拍为己任是容易做到的，但假如使用大型相机的话，要求他（她）杜绝摆拍，那无疑是天方夜谈。因此应该灵活对待。

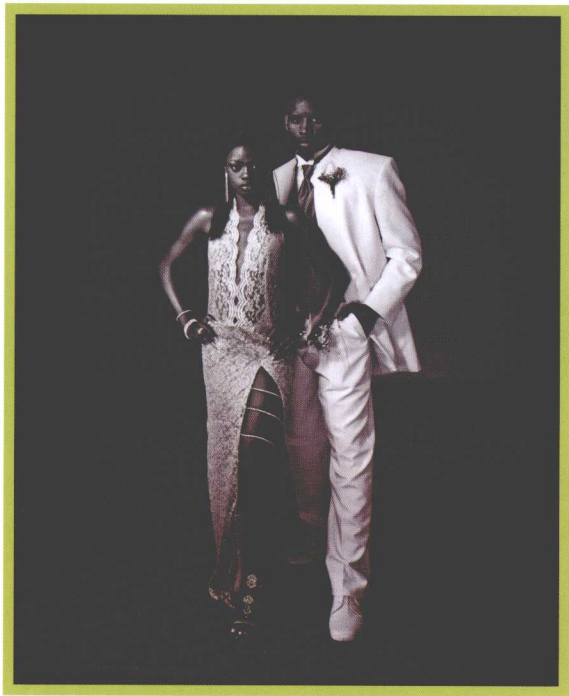
□ 对于纪实摄影来说，更加应该坚决地以抓拍为己任，通过对瞬间的敏锐把握实现纪实摄影的不可替代和长生不朽。卡蒂尔—布列松就是这方面的典范。（上图）

□ 实际上使用页式胶片进行拍摄，笨重、烦琐、复杂，摄影者必须根据现场情况进行组织、调整和指导，只有这种看似导演的摆布才能保证拍摄的成功，奥古斯特·桑德有关德国的人像作品就是一个很好的例证。（左图）

3. 瞬间的抓拍与摆拍

抓拍和摆拍，从表面上看，只是手段的不同。抓拍追求的最高境界是在不干扰对象的基础上拍摄到尽可能真实的画面，最大限度上保持现实生活的原生状态。摆拍的出发点是基于对完美的追求，从构图、光影等各种造型因素上寻找最称心如意的构成效果。

追求抓拍的摄影家，认定自然与社会始终处于一个流动的过程之中，要获得被摄画面真实而自然的形、神、态，就决不能干扰所拍摄的对象。一旦加上人为等干扰因素，摄影的瞬间就不可避免地出现虚假的成分，降低了人们对画面的可信度。于是，他们练就了熟练的抓拍技巧，以敏感地发现截取芸芸众生中最有说服力的瞬间。反过来，讲究摆拍的摄影家却认为自然界或是社会的组合并非时时事事都是完美的，偶然的一瞥难以归纳出被摄对象的本质。摆，是对客观的重组，也是对完美的追求。

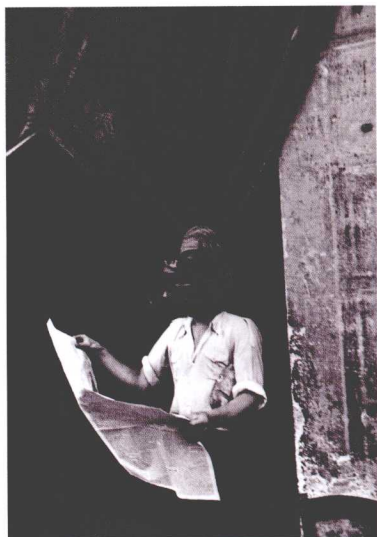
□ 如果从宏观的角度去理解抓拍与摆拍，实质上是对纪实摄影瞬间观念的不同认知方式。擅长于抓拍的美国女摄影家玛丽·艾伦·马克后来拍摄的《中学生舞会》，也采用了摆拍的手法。

那么，抓拍和摆拍孰优孰劣？这恐怕是一个很难简单加以界定的问题。摄影家的洞察力以及他善于确定按动快门时机的敏感性使抓拍可能留给人们肉眼容易忽略的瞬间精华。每个会拍照的人可能都有这样的体会，时间是不可逆转的，时机过去了，任何力量也无法挽回。在迅速流逝着的事件中，带有典型意义的瞬间精华

举例

著名的艺术大师罗丹说过这样的话：“艺术家说真话，摄影家说假话，因为在现实中摄影是不停顿的。”

摄影大师卡蒂尔-布列松断言：“照片是眼光、心灵与理智在一个唯一重要的瞬间的结合。”崇尚抓拍，也就成为他一生追求的终极目标。（上图）

摆拍者更讲究事先精密地构思，殚精竭虑，通过高超的摆布技巧，力求天衣无缝地组合空间，并最终以一个惨淡经营的瞬间再现自然和美丽。德国摄影家桑德就是希望通过这样的方式，拍遍所有职业的德国人——尽管他的目标最终未能实现。（左图）

是极其短暂的，无论如何要比你通常感觉到的要短暂得多。抓拍就在这样的条件下显示出它强大的生命力，使摄影尤其是在纪实摄影上超越了其他艺术样式而独立出来。然而，摄影家的想像力以及他善于组合自然与现实的能力又使摆拍获得了它应有的活力。法国现实主义作家都德说过：“瞬间性照片只能提供虚假的影像。拍摄一个正跌倒的人，你只能表现跌倒了的瞬间，而不能表现跌倒本身。”摆拍的摄影家正是以这一基础为出发点，用自己的想象力重新构成一个独立完美的世界，让观众也进入一个想象空间去淡忘瞬间的局限，使摄影染上了更多的创意性色彩，但同时也可能离纪实摄影所要求的本质特性有较远的距离。

“摆拍”本身绝对不是一个坏字眼，但用之不慎，其结果是恶劣的。如果仅仅是用谎言欺骗或者用小恩小惠笼络被摄者进行表演，再或者是张冠李戴、指鹿为马地篡改事实，“制造”照片，这样的做法就不可取，是与纪实摄影铁的纪律背道而驰的。

如果摆拍太过，已经不像是在从事纪实摄影了，而是类似于“行为艺术”。这其中的分寸需要谨慎把握。至于这样一幅拍摄于老街的纪实画面，怎样解读也都不为过。

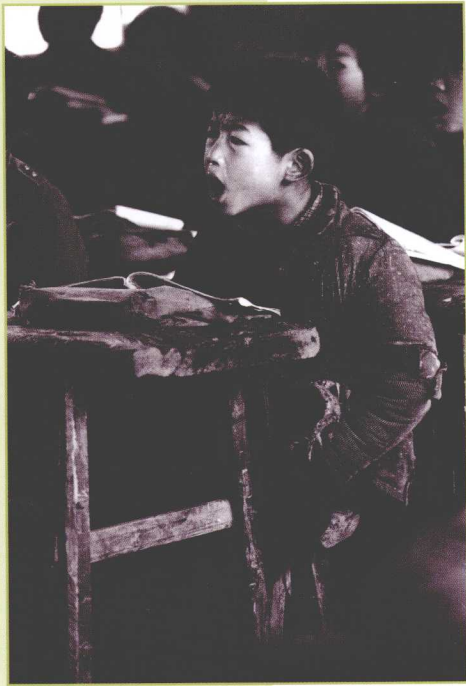
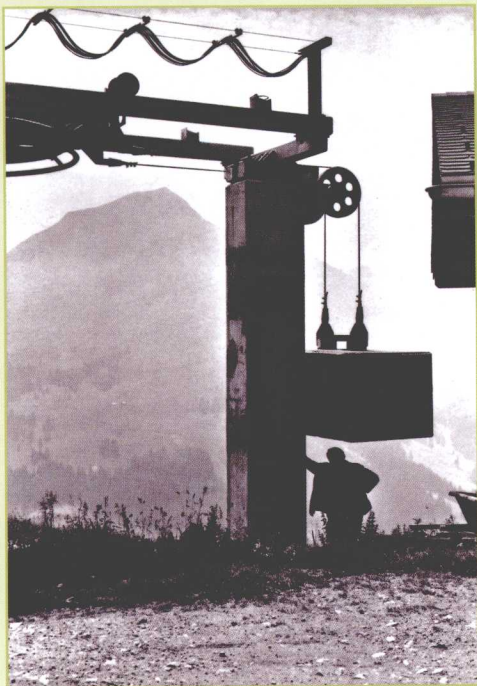
4. 决定性与非决定性瞬间

用照相机的镜头面对时间长河，可以从连续不断地运动过程中分解出无数个瞬间，每一个瞬间的点都以其具体的形象而存在，那么，应该选择哪一个点来作为纪实形象的瞬间呢？普遍的观念是这样认为的——瞬间抓取首先关系到形象是否具有典型意义。这就是通常所认为的**决定性的瞬间**。

决定性瞬间的表现手法源于绘画，黑格尔在论及绘画表现瞬间时曾说过：“绘画不能像诗或音乐那样把一种情境、事件或动作表现为先后继承的变化，而是只能抓住某一瞬间。由此可以得出一个简单的道理：情境或动作的整体或精华必须通过这一顷刻表现出来，所以画家必须找到这样的一瞬间，其中正要过去和正要到来的东西都凝聚在这一点上。”特别是自从法国抓拍大师卡蒂尔-布列松提出了决定性瞬间的经典理论以及用他数以百计妙趣横生又极富典型意义的照片征服千百万观众之后，似乎摄影典型性的瞬间表现手法成为不容置疑的主臬。

□ 由于摄影和绘画的共同之处，都是以平面的瞬间为表现形式，选择决定性的瞬间也就成为摄影师追求的主要目标。卡蒂尔-布列松的《伦敦，1937》，就是想通过一个特定的情节，传递一个经典的故事。

然而事实并非那么简单，摄影毕竟不是绘画，不能每时每刻都像绘画那样在画布上殚精竭虑地构造完美的典型瞬间。而且，一旦处理不好，过于完美典型的瞬间反而失去摄影所固有的真实、自然、鲜活的个性。所以，大约在 20 世纪 50 年代开始，一些有个性的摄影家开始独辟蹊径，一反决定性瞬间的创作方式，通过极其随意的眼光观察这个平凡的世界，以表面看上去不经意的一瞥融入摄影家对人生的独特见解。美国摄影家罗逊伯格就提出了摄影必须“拒绝完美”的口号，令人不得不对摄影决定性瞬间的理论重新进行思考。还有就是罗伯特·弗兰克，这位在战后的摄影史上屹立了 30 年的著名纪实摄影家，曾因于 1959 年在美国发行的《美国人》而名噪天下。在这本影集中，他以独特的目光观察生活在周围的形形色色的美国人，从琐碎生活细节中将美国人的生活状态表现得有时甚至是“不堪入目”，加上广角镜的运用，不完整构图的出现，使决定性的瞬间在画面中找不到丝毫的影子，从而确立了非决定性瞬间的著名理论和创作方式。随着时间的推移，人

按下快门的一瞬所呈现的形象在观众的欣赏中百分之百地起作用，让观众尽可能判断和理解事物的全部内涵，卡蒂尔-布列松似乎天生就具备了这样的能力，就像《瑞典，1991》呈现的趣味感。（上左图）

在抓拍的过程中，摄影师不仅具有深刻的理解力和敏锐的观察力，还必须掌握极其熟练的抓拍技巧，使决定性的瞬间在照片中成为典型的永恒。解海龙《希望工程》中的这张作品，就具有经典性。（上右图）

从两个方面理解决定性 与非决定性：

- 一是可以根据被拍摄题材的需要。
- 二是根据拍摄者的特长，发挥个性的特征。