

HZ BOOKS

封面故事《猎蜂记》

专题 摄影

用图片叙事

会**摄影** 也会讲故事

会描述 也记录**瞬间**

每组图片都在**叙述**一个完整的故事

每组图片都在记录一个瞬间的**历史**

不是杂乱无章

而是娓娓道来

专题摄影

用图片叙述故事

冉玉杰 冉晶 著

机械工业出版社
China Machine Press

专题 摄影

用图片叙事

冉玉杰 冉晶 著

机械工业出版社
China Machine Press

本书分析了专题摄影的特性，总结了专题摄影常见的类型，归纳了专题摄影题材发现的基本规律；讲述了专题摄影视觉表现的方法，强调了专题摄影师必须具备强烈的编辑意识，提出了摄影师进行编辑的基本思路，以帮助摄影师按照一定的规律去对专题实现整体上的掌控；本书还就专题摄影的采访与文字写作进行了广泛的研究。

本书从结构上包括三部分：主干文字、附录和附录分析。主干文字是本书的核心内容，全面分析了专题摄影的相关问题；附录选取了作者自己拍摄的十八个专题，包括新闻纪实、社会生活、民俗风情、人文地理、自然景观、观光旅游、探索发现等多种类型，以期帮助大家在阅读主干文字的时候结合专题的实例进行对照；附录分析则是针对相关专题作开放式的解读，包括拍摄时的想法与做法，实际使用的状况以及事后对得失的总结。

本书强调摄影的实践性，带规律性的内容来自于作者对实践的总结，适合媒体工作者、新闻传播及影视专业学生和摄影爱好者阅读。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

专题摄影：用图片叙事 / 冉玉杰，冉晶著. —北京：机械工业出版社，2011.1

ISBN 978-7-111-32429-4

I. 专… II. ①冉… ②冉… III. 专题摄影 IV. J4

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第215412号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：张少波

北京米开朗优威印刷有限责任公司印刷

2011年1月第1版第1次印刷

185mm×260mm • 10印张

标准书号：ISBN 978-7-111-32429-4

定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88378991；88361066

购书热线：(010) 68326294；88379649；68995259

投稿热线：(010) 88379604

读者信箱：hzjsj@hzbook.com

前言

拍摄有用的照片

从传播学的意义讲，有用的照片就是能够广泛使用的照片，它代表着媒体对图片的认同，代表着受众对图片提供信息的认知。

作者于2005年在《摄影基础教程》一书中提出了一个图片评价体系，认为图片的价值可以从以下五个方面进行估量：信息价值、形象价值、情感价值、传播价值、审美价值。在这几个要素当中，信息价值是图片存在的基础，形象价值反映的是摄影的特点，情感价值是图片能否打动人的核心，传播价值是社会对图片的认同度，审美价值则是拉近图片与受众距离的纽带。

本书分析了专题摄影的特性，总结了专题摄影常见的类型，归纳了专题摄影题材发现的基本规律；系统讲述了专题摄影视觉表现的方法，强调了专题摄影师必须具备强烈的编辑意识，提出了摄影师进行编辑的基本思路，以帮助摄影师按照一定的规律去对专题实现整体上的掌控；还就专题摄影的采访与文字写作进行了广泛的研究，强调它是当代摄影师必须具备的基本功，并且对采访与提问的方法进行了总结，概括了专题摄影文字写作的常用类型，同时还结合作者自己多年的拍摄实践提出了专题摄影应该注意的问题。

在结构上，本书包括三部分：主干文字、附录和附录分析。主干文字是本书的核心内容，全面分析了专题摄影的相关问题；附录选取了作者自己拍摄的18个专题，容量上有大有小，时间跨度从1993年至今，包括新闻纪实、社会生活、民俗风情、人文地理、自然景观、观光旅游、探索发现等多种类型，以期帮助大家在阅读主干文字的时候结合专题实例进行对照；附录分析则是针对相关专题作开放式的解读，包括拍摄时的想法与做法、实际使用的状况以及事后对得失的总结，这也是为什么选择自己拍摄的专题作为图例的原因。

在逻辑关系上，本书是作者冉玉杰继《摄影——从入门到提高》、《数码单反摄影进阶手册》、《抓拍——捕捉生活精彩》的续篇，其目的是帮助读者实现摄影过程的三步跨越：第一步，拍摄出符合摄影美学规律的照片；第二步，拍摄出精彩的照片；第三步，拍摄出有用的照片。

本书强调摄影的实践性，规律性的内容来自于作者对实践的总结，希望对从事专题摄影的朋友有实际的帮助。

前言

代序

记录与传播是摄影的使命

附录一：《即将上路——成都车站人流》..... 3

附录分析：意识比技术更重要..... 7

导论

专题摄影的过去、现在与未来

一、消费性摄影与创造性摄影..... 8

二、专题摄影的发端与兴旺..... 8

三、多媒体时代的专题摄影..... 9

附录二：《山城棒棒军》..... 10

附录分析：一个短平快的专题..... 13

第一章

专题摄影的特性

一、信息量..... 16

附录三：《川西民俗“拉保保”》..... 17

附录分析：记录民俗的过程..... 19

二、时间跨度..... 20

三、空间跨度..... 21

附录四：《文气渲染夹江纸》..... 22

附录分析：不断的补充..... 29

四、形象上的多样性..... 29

五、节奏感..... 30

附录五：《巴克塔普尔的“母牛节”》..... 30

附录分析：交流和参与..... 36

第二章

专题摄影的类型

一、专题的大小..... 40

附录六：《空中猎杀》..... 40

附录分析：全凭手动功夫	42
二、具体事件	44
三、人物故事	44
四、民俗风情	45
附录七：《六月六，布依风情的炫彩》	47
附录分析：走马观花	54
五、旅游文化	54
附录八：《“大肉会”——苍松翠柏间的农家盛宴》	55
附录分析：找一个早就想去的地方	62
六、历史遗迹	62
七、人文地理	63
八、探索发现	64
附录九：《猎蜂记》	64
附录分析：一次探索发现的冒险	71

第三章

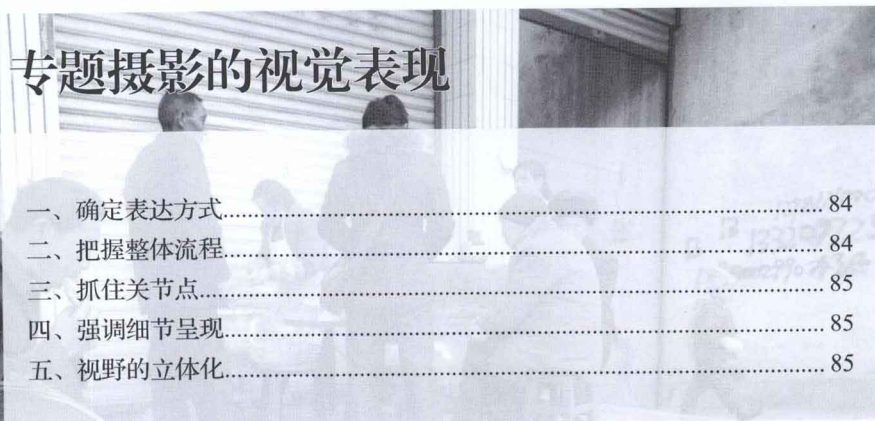
专题摄影题材的发现

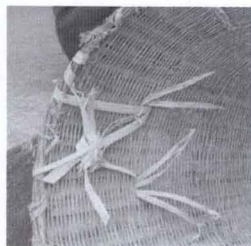
一、培养专题意识	74
二、以点带面法	74
三、深入穷究法	74
四、纵向追踪法	75
五、横向比较法	75
六、文献的启迪	76
附录十：《春到川西坝》	76
附录分析：时间说明一切	81

第四章

专题摄影的视觉表现

一、确定表达方式	84
二、把握整体流程	84
三、抓住关节点	85
四、强调细节呈现	85
五、视野的立体化	85

六、视角的多样化.....	86
七、表现的个性化.....	86
附录十一：《巴山背二哥》.....	86
附录分析：编者的话.....	89

第五章

专题摄影的景别与画幅选择

一、远景——适合状态的呈现.....	92
二、全景——描述整体的面貌.....	92
三、中景——强烈的陈述能力.....	92
四、近景——善于情绪的表现.....	93
五、特写——值得强化的细节.....	93
附录十二：《双向选择——艰难的抉择、自主的抉择》.....	94
附录分析：把握时代的脉搏.....	95
六、正方形画幅与长方形画幅.....	96
七、横画幅与竖画幅.....	96
附录十三：《布依族的布依之美》.....	96
附录分析：特写的感动.....	99

第六章

专题摄影的编辑意识

一、什么是编辑意识.....	102
二、整体感.....	102
三、时序关系.....	103
附录十四：《挑战猴王》.....	103
附录分析：连拍的小品.....	105
四、生活逻辑.....	106
五、形象符号.....	106
六、情感升华.....	107
七、开篇与结尾.....	107
八、后期编辑.....	108
附录十五：《东拉山——四季的美丽》.....	109
附录分析：以文为轴，图文并茂.....	119

第七章

专题摄影的采访

一、预案.....	122
二、现场.....	122
三、提问的方式.....	123
四、为图像求证，为受众提问.....	124
五、主题的提炼.....	124
附录十六：《花朝节——汉唐风情的瞬间回闪》.....	124
附录分析：认真听，仔细问.....	129

第八章

专题摄影的文字写作与图文关系

一、文体风格的选择.....	132
二、图片说明型.....	132
三、文字串图型.....	132
四、并列关系型.....	133
五、虚实关系的把握.....	133
六、画龙点睛的标题.....	134
附录十七：《品味尧坝——川南的厚重与鲜活》.....	134
附录分析：独自感受.....	141

第九章

专题摄影的工作方式

一、前期的案头工作.....	144
二、具体的拍摄计划.....	144
三、采访与写作.....	144
四、永远保持低调.....	145
五、提倡独立完成.....	145
附录十八：《成都洛带的水龙节》.....	146
附录分析：并置图像，重叠欢乐.....	150

代序：记录与传播是摄影的使命

——访摄影家冉玉杰

袁 亮^①

在冉玉杰的书桌上看到一份刚寄来的《人民摄影》报，上面有一组他最新发表的专题摄影《巴山背二哥》。影像的主角是一群生活在大巴山区、以背篋为运输工具的体力劳动者，一群日常生活中最普通的人。冉玉杰用平实的镜头从关注他们工作和生活的细节入手，向读者展开了平常百姓生活的日常画卷。

这是他一直关注的摄影对象。

这是他一直坚持的拍摄方式。

这更是他一直以来力图表达的摄影观点：摄影，是一种认知的方式，记录对象，反观自身，传播信息，表达情感。

说到与摄影最初的关系，冉玉杰能记得的应该是读初中的时候，大哥要下乡当知青，临行前父亲找来单位的一位朋友，为一家人拍照留念。那时候拍照都是自己冲洗，强烈的好奇心驱使他跟着进了那个用被子蒙上窗户的暗室里，亲眼目睹自己与家人的笑容，经过显影液的浸泡之后，逐渐出现在相纸上，冉玉杰惊叹于摄影的神奇魅力。

后来，冉玉杰考上了四川大学哲学系，有机会阅读了大量的文史书籍，中国的、西方的，哲学、历史、文学、艺术，也涉及摄影史以及一些重要摄影家的作品。马丁·慕卡西、罗伯特·卡帕、卡迪尔·布烈松、沃纳·比肖夫、尤金·史密斯……他们的作品中透露出的那种时代的鲜活，使得影像成为历史进程的坐标。这种现实主义的理念也成为照亮冉玉杰摄影道路的灯塔。所以，当冉玉杰拿起相机，开始认真地照相时，也就自然而然地走向纪实与报道摄影的道路。

从20世纪80年代后期起，冉玉杰一有空就拿起相机，四处拍摄。成都的大街小巷，匆匆过往的人流，都是他关注的对象。那时候他也认识了一群志同道合的朋友，大家都喜欢没事就在街头晃悠，他们称之为“打街”。如果假期时间长一点，他便跑遍四川各地，用镜头记录着那些小镇上的平凡生活。

冉玉杰喜欢拍摄那些在路上、在街头遇到的普通百姓。他们或者是一家人骑着自行车去镇上赶集，婴儿在竹筐里呼呼大睡；或者是在街边简易诊所输液的女孩，专注的乡村医生对面是女孩紧张的面容；或者是一群放学后的孩子，一边写着作业，一边替家人守着卖鱼的小摊……那些生动的表情，动态的场景，变幻的背景，没有任何可复制性。有时候，你能够捕捉到精彩的瞬间，有时候，你又会因为错过这精彩而留下遗憾。这一点正是冉玉杰着迷于“打街”抓拍的原因。

拍的东西多了，有了一定的积累，冉玉杰开始有意识地拍摄一些专题。他认为，拍摄专题能够传递更丰富的信息，同时也能够更立体、更准确地表达拍摄者的观点。1992年，邓小平发

① 作者为《四川画报》社编辑部主任，访谈发表于《西南航空》2009年11期。

表了著名的南行讲话，当时四川有很多农民南下广东沿海一带打工，冉玉杰敏锐地感觉到这其实是一种“盆地”意识的开放，次年春天他和朋友多次抽空跑到火车站，把镜头对准那些南下打工的民工。后来，这组专题片在中国香港一个摄影杂志上发表，文章热情洋溢：“走出盆地的讨论还没有得出结论，已经被外出打工农民的现实行动取代了。老乡，祝你们一路顺风……”

再后来，冉玉杰开始梳理自己的拍摄过程，总结其中的一些心得和理念。作为摄影教师，他主张教学生技法、表现方式以提高他们的表现能力。但在对摄影的认识上，他强调摄影的客观性。

他提出了关于摄影语言的分类：本体语言、技术语言、艺术语言，强调记录性和瞬间性是摄影的本体，是摄影作为独立的视觉艺术形式存在的基础。

他提出了摄影评价的价值体系：信息价值、形象价值、情感价值、传播价值、审美价值，它们应当是综合考量影像意义的坐标。

他还提出了“动态思维”的拍摄理念，强调摄影画面的构成应当以尊重现实为前提，在动态的进程当中以思维的提前量来实现与对象发展趋势的碰撞。

冉玉杰快人快语，丝毫不掩饰自己对于现实主义影像的偏爱。他说，那是对生活的一种认识，拍摄者通过自己的独立观看，并且用镜头保存下来，使读者从中看到对象的相关信息，也可以看到摄影师对对象的态度，这是摄影的价值所在。

这些年来，冉玉杰在摄影教学过程中撰写了不少摄影教材，主要有《摄影基础教程》（2005年初版，2009年修订）、《摄影——从入门到提高》、《抓拍——捕捉生活精彩》、《数码摄影进阶手册》等。在这些教材中，他提出了很多观点。他认为，中国摄影人当前最重要的工作应该是认真梳理和总结中国摄影发展的历程，并在此基础上建构自己的理论体系，现在，他正尝试着在这方面做出自己的努力。

从20世纪80年代末开始，冉玉杰在国内外发表新闻、艺术及专题报道摄影作品9000余幅，数百余幅摄影作品在国内外重大摄影比赛中获奖。每当阅读这些照片，冉玉杰都会会心微笑，清晰地想起拍摄这个场景时的所有情节与细节，并且讲出一段故事。在他看来，这就是摄影的魅力所在——不可复制的场景在瞬间被定格为影像，被拍摄者是其中最主要的角色，而摄影者以配角的姿态出现，以自己的认识与观察去完成烘云托月的贡献。

附录一：《即将上路——成都车站人流》

春节过后，又该上路了。

告别家中父老，背起行囊涌向车站，汇入那要走出盆地的人海，踏上艰难而又充满希望的征途。

四川省，曾经有过百万川军下江南的壮举。而今天，从东南方传来的涛声，再一次拍击着四川人的心扉。“走出盆地”的理论探讨还没有得出结论，已经被农民的现实行动取代了。

他们深知，路很遥远，希望只是希望；但是他们更知道，只有迈出这一步，才有可能踏上希望的彼岸。

老乡，祝福你们一路顺风！

冉玉杰 李为刚 刘陈平 摄影
冉玉杰 撰文

附录分析：意识比技术更重要

这组图片拍摄的时候，我们对专题摄影的认识是朦胧的，但是有些认识是明确的，即它反映的社会生活的真实价值，因此我们要用真实的态度与情感进行拍摄。

到达拍摄现场，我们三人根据不同的器材特点大致进行了分工，有的重点抓场面，有的重点抓细节。针对车站广场面积大的特点，对负责的区域也大致作了划分，然后分工合作，各自发挥，并且在现场进行了大量的采访，最后依据采访和洗印出的照片选择组成专题。

当时的时代背景是邓小平同志南行讲话以后，举国上下春潮涌动，当地报纸也在进行“走出盆地”的专题讨论，从对出川务工农民的采访当中，我们真切地感受到他们求发展的强烈愿望，这一点从当时写的图片说明文字中也能够感受到。

这里选出的照片是当时（1993年《摄影画报》四月号）实际刊用的，虽然按照现在我们对图片专题的理解可以编排得更完整，但是作为一组将近二十年以前的图文，尊重历史比艺术与技术上的完美要重要得多。

导论：专题摄影的过去、现在与未来

当你掌握了摄影语言，在拍摄技术与效果上能够掌控自如以后，你的照片就具有较强的表现力。但是许多人在这个时候会发现，所拍摄的照片虽然具有较强的艺术感染力，能够得到朋友的认可，甚至参加摄影比赛也能获得奖项，即获得了专家的肯定，但是照片并没有多少实际的用处，除了偶尔参加摄影比赛或者展览外，似乎只能留着自己欣赏。

这就引出一个问题，摄影其实有两种状态：其一是作为一种消费行为的摄影，其二是作为创造行为的摄影。

一、消费性摄影与创造性摄影

所谓消费性摄影，是指将摄影主要作为一种爱好，具有怡情悦性的作用，通过摄影来释放平时工作的压力，来寻找自己发现美、展示美的能力，从而获得一种自我满足及社会的认同。但是在这个过程中，你几乎就是单向的支出者，这虽然没有什么不好，就像许多朋友说的那样，拿钱买健康，拿钱买心情，而且从事摄影活动的人士大多都不会在意经济方面的支出，但是你在精力及时间上的付出总是希望能够得到更大范围的认同，如果作品仅仅留给自己欣赏或者只在比较小的范围内进行展示，总觉得欠缺了点什么。

所谓创造性摄影，是指摄影作品具有一定的市场价值，能够被媒体采用，会产生一定的传播效果，能够给观众或者读者带去相关的信息，让大家在读图的时候增加对事物和社会的认识，同时体会你的高超技艺，赞赏你发现的眼光，与你一起分享丰富的情感，获得美的享受。如此一来，你的能力会得到更大范围的认可，拍照给你带来的愉悦不只是拍摄时的现场感受，还会延续到编

辑、印刷、成品展示及读者评价等更长的过程。微薄的经济回报虽然不足挂齿，但它是对你拍摄能力进行肯定的另一个维度，有利于增加你的自信，扩大你的影响，使你更自如地在影像创作的道路上前行。

作为一个具有一定水准的摄影师，我相信你当然愿意选择后者。

现实的情况如何呢？

目前中国拥有世界上最大的摄影爱好群体，具有各级摄影家协会会员资格的人们数以万计，他们大部分拥有世界级的摄影器材，掌握了较高水准的摄影技术，但是图片的使用状况却不尽如人意。究其原因，是摄影师们往往被“艺术”的光环所遮蔽，一味追求画面的唯美，忽视了信息的传达和图片的整合，拍摄的作品在大美的空泛中丧失了摄影的记录与传播功能。

另一方面，大量的媒体缺少照片使用，摄影家们交来的艺术照片与杂志的编辑思路相去甚远，除去极少数专业摄影刊物以外，媒体都不会在意你个人在摄影艺术上取得过什么样的成就，它看重的是媒体本身的利益，其对图片选择的标准必须符合刊物的风格特点，必须考虑其读者群体的价值取向。

对于摄影师来说，要适应刊物的需求，丰富而准确的信息传递是关键，而专题摄影是提供丰富而准确的信息之最有力的方法。要全面准确地认识这个问题，有必要简要回顾一下专题摄影发展的历程。

二、专题摄影的发端与兴旺

最早的职业摄影师是影楼摄影师，他们靠拍摄人物肖像作为谋生手段，他们拍摄的照片是为客户留念，不会进入传播领域，所以在摄影术发明后相当长的时间内，照片的

影响力是有限的。

印刷术的进步为摄影的发展添加了催化剂，网屏印刷术的发明使报纸能够刊登照片，媒体的需求扩大了图片的影响，也促进了摄影的运用。报纸造就了最早的摄影记者，使摄影技术可以成为生存的手段，使传播摄影师得以职业化，从而促进了新闻摄影的繁荣。

而杂志的出现，则为专题摄影开创了一条宽阔的道路。

1896年末，《现代巴黎》出版，这是一本以刊登巴黎人日常生活为主要内容的图文并茂的月刊。1898年，法国体育杂志《户外生活》创刊，它大量使用图片，后来更是以图片报道成为其特色。从时间段上来讲，19世纪末至20世纪初，是专题摄影破壳而出的时代。

专题摄影得到广泛应用起源于20世纪30年代，随着德国经济从第一次世界大战后的迅速崛起，传媒事业也开始出现了一种新的面貌。《慕尼黑画报》总编辑斯特凡·洛兰德为了适应画报容量大、时间周期相对较长的特点，开创了一种新的报道形式，他们称之为报道摄影，即用多张照片围绕一个主题进行深度报道，多角度、全方位、长时间予以关注。这种方式不但形式新颖，而且在关注对象上也有新的原则：它不仅是关注重大事件和重要人物，也描绘日常生活的芸芸众生。除《慕尼黑画报》以外，当时德国还有《柏林画报》、《工人图片报》等数十种刊物，以图片作为主要的传播手段，受到广大读者的欢迎。杂志的发展培养了一大批报道摄影师和图片编辑，如摄影师艾尔弗雷德·艾森斯塔德等。

1933年希特勒纳粹政权上台，德国的文化事业受到摧残，大部分摄影师和编辑前往法国、英国和美国等地。法国的《考察》、英国的《图片周报》和《图片邮报》集中了像卡迪尔·布列松、罗伯特·卡帕、沃

纳·比肖夫等摄影界的精英。艾森斯塔德到了美国，当时他已经是非常著名的摄影家，在他的影响和帮助下，亨利·卢斯于1936年创办了《生活》杂志，1937年加德纳·考尔斯创办了《展望》杂志，由于当时美国经济的高速发展并且集中了世界范围内的文化精英，这些杂志迅速成为报道摄影史上最精美、最著名的刊物，后来甚至成为美国文化的一个缩影。杂志培养出了像尤金·史密斯、道格拉斯·邓肯、菲利普·霍尔斯曼等一批著名的摄影家，由于他们的工作成就，确定了报道摄影的性质。后来在推动报道摄影的发展中起到重要作用的还有《国家地理》杂志，其表现方法对现代报道摄影的发展产生了重要影响。

上述所说的报道摄影可以理解为对这种摄影方式的传播学意义进行的强调。我们所说的专题摄影，是强调其关注内容的专一性和呈现形式的统一性，以及围绕同一主题进行的全面反映。为了避免概念之间的混淆，便于理解和讨论，以下我们统一使用专题摄影的概念。

三、多媒体时代的专题摄影

自20世纪70年代至80年代以来，纸媒体受到广播、电视等新媒体的巨大挑战，专题摄影也曾经随之沉浮。随着后来传播媒体的多元化，特别是电子媒体的普及与网络的快速膨胀，专题摄影也曾经一度迷失方向。但是大一统的传播方式带来的是千篇一律的传播内容，20个卫星频道可能正在播送着同一部戏说的闹剧，50张报纸会在明天早上“反刍”今天晚上网络上的谣言，经过短暂的浮华与热闹之后人们发现，多种传播方式背后潜藏着对多元文化的渴求，再多的短平快信息也不能代替对事件的深度探索与分析。于是纸媒的价值得到回归，专题摄影的表现方式也重拾自信并且找到新的位置。

数码摄影技术是一次新的影像革命，也