

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

肖像

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

黑龙江美术出版社

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

肖 像

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

肖像

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

黑龙

黑版贸审字 08-97-0045

本书由瑞士洛特维茵 (RotoVision SA) 出版公司授权中国黑龙江美术出版社独家出版中文简体字版, 黑龙江版权代理中心代理。本书译自 The Pro-Photo Series 和 The Pro-Lighting Series 英文版。

三只眼工作室 策划

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

肖像

作者: [英] 罗杰·希克斯
[美] 法兰西斯·舒尔茨
译者: 王宇红
审校: 于加琰 张继军

责任编辑: 张雨人 孙 宇
装帧设计: 方大伟

出版 黑龙江美术出版社
哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016
发行 全国各地新华书店
制版 深圳华新彩印制版有限公司
印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司
开本 787mm × 1092mm 1/16
印张 9.5
版次 1998 年 1 月第 1 版
印次 1998 年 1 月第 1 次印刷
印数 1-3000 册
书号 ISBN 7-5318-0452-2/J·453
定价 128.00 元

邮购 哈尔滨市第 202 号邮政信箱 (请注书名, 免邮资)
咨询 电话 0451-8370148 传真 0451-8372143

前 言	7
--------------	---

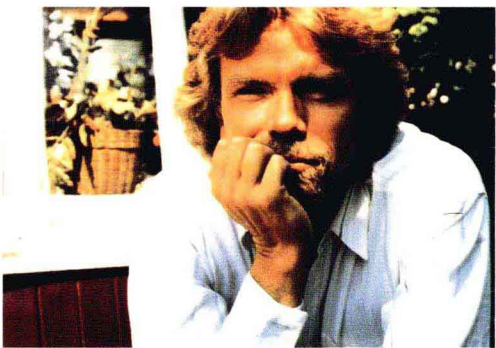
怎样使用本书	10
--------------	----

第一章 特写

贾斯廷	14
米歇尔	16
佐伊娜	18
女童	20
职业女性	22
鲁特杰·霍尔	24
莱斯里·尼森	26
梅·布鲁克斯	28
罗格·卡门	30
脸庞上散落发丝的女子	32
20世纪60年代的发式	34

第二章 半身像

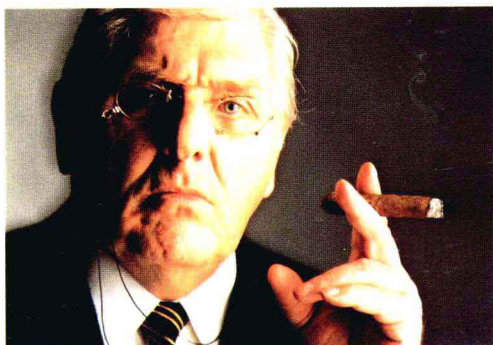
内与外	38
凯希	40
丹尼斯·理查德	42
黑白肖像	44
帕迪·阿希登	46
理查德·布朗杰	48
梅·布鲁克斯	50
戴圆帽的小姑娘	52
斯蒂芬·弗雷	54
梅费斯托菲雷斯	56
特里西亚	58

第三章 大半身和全身像

中国女孩	62
红色的莎丽装	64
苏珊	66
皇家公路上的肖像	68
利牌牛仔	70
吉妮特·阿雷塔·黛·埃里佐	72
民歌手默西黛斯·索萨	74
路易斯	76

第四章 道具

歌剧女主角	80
清晨的鲜花	82
莫妮卡	84
香烟	86
吸烟者	88
网	90
老人与手杖	92
盔甲	94
矿工	96
凯特	98

第五章 场景

窗前的小姑娘	102
幼儿	104
墙花	106
指挥家卡洛·玛丽亚·歌里	108
爆炸饮料	110
雷蒙德的莱维酒吧	112
史蒂夫	114

第六章 群像

詹姆斯·恩索四人组	118
一对儿童	120
小女孩	122
郭氏兄弟	124
古怪的三位一体	126
阿尔及利亚人的家庭	128
黑与白	130

第七章 新视觉

脆弱的移动	134
黑色天使	136
云中人面	138
赞娜	140
西蒙的肖像	142
来自普拉哈的少女	144
彼得的剪刀手	146

前言

在摄影技术诞生以前，“再现原型”一直是富人享有的消遣专利。因为那时技艺高超的绘画大师和雕塑家可谓凤毛麟角，而且其工作需要耗费漫长的时间才能转化成高额收入。

肖像摄影就其传统而论，意在最大限度地使被摄人物在照片上尽显风采。人们并不知道伊丽莎白女王的确切相貌，我们可以假设那些闻名于世的肖像照片是她在瞬间的逼真写照，但如果有那么一天，与她在大街上不期而遇，你我未必能认出来她，可能身穿牛仔裤和T恤衫的她取代了我们视觉记忆中她的一贯形象：华美夺目的皇宫礼服与珠宝首饰搭配下的机械神情。

摄影技术中美化与夸张的传统也获得了充分的延续，并已大大超越了其发展本身。让我们来追忆列宁，艺术家们在他的肖像照和雕塑中运用社会主义的现实主义风格，使其看上去比其他照片上更具有英雄的气质，然而世人对他的认识却是源于那些偶像式的艺术作品，并非来自对他的“逼真再现”。

即使在现实主义肖像摄影作品唾手可得的今天，也依然不可避免地存在着一种趋向，那就是接受偶像式而越过朴实自然的格调。想想现存的丘吉尔的无数张肖像照片，还有那为数较少的曾在传媒中频繁出现，以及迄今为止已取得偶像地位的照片，这其中部分归于被摄者与生俱来的特殊气质，部分则是通过绝对的再现。

但是，现今肖像摄影在很大程度上进行着自我破坏。譬如，所描绘出的画面可能是商界领袖的一个象征，或热爱家庭的人的象征，或教授的象征，又或者是富裕的消费者象征。从这个意义上讲，肖像摄影在一定程度上正脱离被拍摄者自身，他或她是被当成一种工具来阐明一个主题或推销某种商品（某家航空公司的机票或某种牌子的啤酒），又或者在推崇某种观念（美国人的生活方式，在学术界获得的成功或欧洲的露天餐馆业）。

在另一个场景中，某幅肖像可能是一特定人物的“逼真再现”——但照相机却常常撒谎。透过其中一位摄影师的镜头望去，被拍摄者是轻松的、兴奋的；而再穿过另一位摄影师的镜头，他或她却是严厉的、冷酷的、苛刻的。

而在第三类场景中，影像才得以超越个性与表现某种特殊意义：我们看得出摄影师对曲线、结构和线条所做的细致安排本身就洋溢着美感。

这就导引出了一个为什么摄影师要拍摄肖像的问题。当然，有的人单是为了钱而去拍。但即使最富有商业头脑的摄影师也一定有拍人物而免拍其他的理由。众多的摄影艺术家们真诚地希望能成功地拍摄到超越皮肤深度的逼真内容，他们试图潜入被摄主体的“皮肤里层”来做一个透彻的诠释。

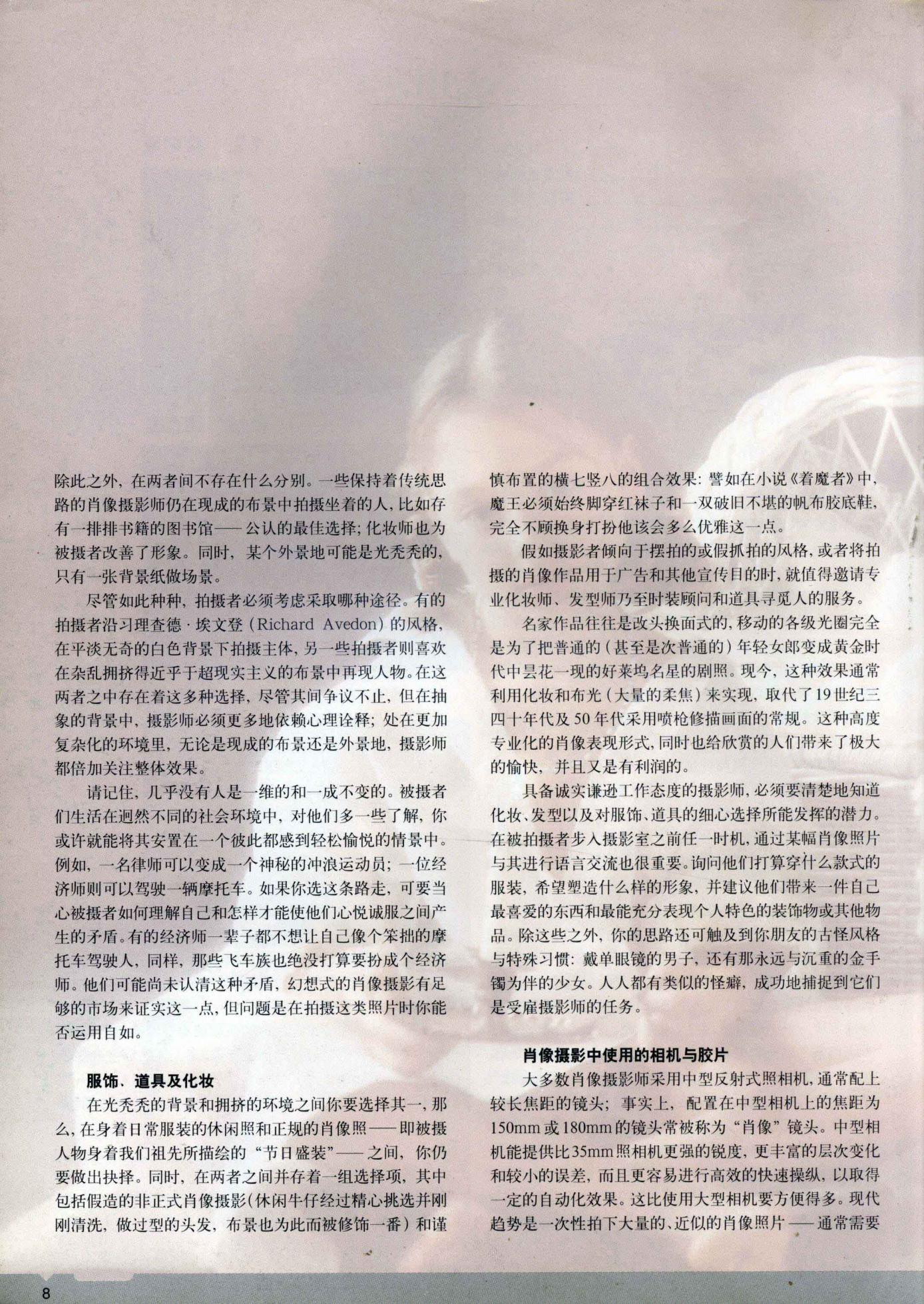
那么，显而易见肖像摄影是对拍摄者和被拍摄者所做的双重心理解释。有冷酷的或善良的拍摄者，有温和的或苛刻的拍摄者，还有漫不经心或严肃认真的拍摄者。他们进行摄影活动或许出于多种原因，被拍摄者也可能为了完全不同的因素为之久坐，只有照片才是他们唯一的目的。

倘若你容忍这么做，且没有深刻的自我意识而矫饰，那你最好问问自己为什么要拍照，你要对照片说些什么样的心里话？你想在照片上看到什么？你希望观赏者见到照片后会做出怎样的反应？

这一点可能会影响到你的摄影技术的风格与审美观。反差强烈的黑与白能创造一类影像；完美的色彩组合能创造出另一类影像。一张小尺寸照片可能亲切动人，也可能毫无意义；一张大尺寸照片可能令人久久难忘，也可能庸俗至极。

摄影室与场景

在摄影室内或在宽阔的外景地进行肖像摄影——即所谓的“环境”或外景肖像摄影中，主要取决于个人风格，

除此之外，在两者间不存在什么分别。一些保持着传统思路的肖像摄影师仍在现成的布景中拍摄坐着的人，比如存有一排排书籍的图书馆——公认的最佳选择；化妆师也为被摄者改善了形象。同时，某个外景地可能是光秃秃的，只有一张背景纸做场景。

尽管如此种种，拍摄者必须考虑采取哪种途径。有的拍摄者沿习理查德·埃文登 (Richard Avedon) 的风格，在平淡无奇的白色背景下拍摄主体，另一些拍摄者则喜欢在杂乱拥挤得近乎于超现实主义的布景中再现人物。在这两者之中存在着这多种选择，尽管其间争议不止，但在抽象的背景中，摄影师必须更多地依赖心理诠释；处在更加复杂化的环境里，无论是现成的布景还是外景地，摄影师都倍加关注整体效果。

请记住，几乎没有人是一维的和一成不变的。被摄者们生活在迥然不同的社会环境中，对他们多一些了解，你或许就能将其安置在一个彼此都感到轻松愉悦的情景中。例如，一名律师可以变成一个神秘的冲浪运动员；一位经济师则可以驾驶一辆摩托车。如果你选这条路走，可要当心被摄者如何理解自己和怎样才能使他们心悦诚服之间产生的矛盾。有的经济师一辈子都不想让自己像个笨拙的摩托车驾驶人，同样，那些飞车族也绝没打算要扮成个经济师。他们可能尚未认清这种矛盾，幻想式的肖像摄影有足够的市场来证实这一点，但问题是在拍摄这类照片时你能否运用自如。

服饰、道具及化妆

在光秃秃的背景和拥挤的环境之间你要选择其一，那么，在身着日常服装的休闲照和正规的肖像照——即被摄人物身着我们祖先所描绘的“节日盛装”——之间，你仍要做出抉择。同时，在两者之间并存着一组选择项，其中包括假造的非正式肖像摄影（休闲牛仔经过精心挑选并刚刚清洗，做过型的头发，布景也为此而被修饰一番）和谨

慎布置的横七竖八的组合效果：譬如在小说《着魔者》中，魔王必须始终脚穿红袜子和一双破旧不堪的帆布胶底鞋，完全不顾换身打扮他该会多么优雅这一点。

假如摄影者倾向于摆拍的或假抓拍的风格，或者将拍摄的肖像作品用于广告和其他宣传目的时，就值得邀请专业化妆师、发型师乃至时装顾问和道具寻觅人的服务。

名家作品往往是改头换面式的，移动的各级光圈完全是为了把普通的（甚至是次普通的）年轻女郎变成黄金时代中昙花一现的好莱坞名星的剧照。现今，这种效果通常利用化妆和布光（大量的柔焦）来实现，取代了19世纪三四十年代及50年代采用喷枪修描画面的常规。这种高度专业化的肖像表现形式，同时也给欣赏的人们带来了极大的愉快，并且又是有利润的。

具备诚实谦逊工作态度的摄影师，必须要清楚地知道化妆、发型以及对服饰、道具的细心选择所能发挥的潜力。在被拍摄者步入摄影室之前任一时机，通过某幅肖像照片与其进行语言交流也很重要。询问他们打算穿什么款式的服装，希望塑造什么样的形象，并建议他们带来一件自己最喜爱的东西和最能充分表现个人特色的装饰物或其他物品。除这些之外，你的思路还可触及到你朋友的古怪风格与特殊习惯：戴单眼镜的男子，还有那永远与沉重的金手镯为伴的少女。人人都有类似的怪癖，成功地捕捉到它们是受雇摄影师的任务。

肖像摄影中使用的相机与胶片

大多数肖像摄影师采用中型反射式照相机，通常配上较长焦距的镜头；事实上，配置在中型相机上的焦距为150mm或180mm的镜头常被称为“肖像”镜头。中型相机能提供比35mm照相机更强的锐度，更丰富的层次变化和较小的误差，而且更容易进行高效的快速操纵，以取得一定的自动化效果。这比使用大型相机要方便得多。现代趋势是一次性拍下大量的、近似的肖像照片——通常需要

拍一至两卷120底片，得到10~30个影像，然后从中选出最佳的。

街头肖像摄影师普遍采用胶卷，原因是中型相机上使用的彩色人像专用负片是由多个厂家生产的，极易购买。它们能美化皮肤色调，反差也低于一般性的彩色正片。

35mm照相机在肖像摄影中也占有一席之地，常与长焦距镜头配套使用，更通常的是使用波拉材料，能产生其他材料产生不了的效果。

为肖像摄影服务的灯光设备

同其他摄影门类一样，对肖像摄影的灯光设备进行一下概述是必要的。首先，背景应与被拍摄者拉开距离，单独打亮，这一点能够直接把娴熟的肖像摄影师同生硬的肖像摄影者区别开来。为了做到使背景独立于被拍摄者之外而打亮或暗化（或渐次暗化）它，还要在被拍摄者和背景之间留有足够的空间，至少为1.5m，更可取的是2m甚至3m。

有为数不少的摄影师在相机的一侧安置单光源，在另一侧配置一个反光器做辅助光源。支持运用单光源的一个聪明论据是：人类已经在进化的过程中认识到：天上只有一个太阳，从洞口射出的光也只来自一个方向。如果采用一个以上的光源，就应有极具说服力的理由才行——本书就为此介绍了很多充足的理由。对头发的用光是我们所熟知的例子，但它仅仅是多种效果光（通常是高度定向光）中的一种，这些效果光的使用使观赏者能够欣赏到一张独具情调的特写。

另外，采用多个发光体是为了创造出均匀、富有整体感的布光效果，适宜于表现妇女及儿童。总之，尽管偏离了牢不可破的戒条，高度的定向光还是被广泛地应用于男子，而均匀的漫射光则用来美化妇女及儿童。

集体工作

很多肖像摄影师喜欢独立工作，虽然配备一名助手会

大有好处，他可以帮助移动光源，摄影师们不必离开相机就能判断效果。但如果能配备一个光源遥控器，摄影师就可以在相机的位置上使光源自动开关、调节强弱，这会更随心所欲。

在广告及宣传摄影，还有需要高度协同合作的肖像摄影活动中，至少有一名助手是必要的，正如前文所述，可能还需要专业的化妆师等等。

肖像摄影时间

有时，拍一幅肖像照片的过程就像变戏法。在摄影师和被拍摄者之间有着直接接触，构思朝着好的方向发展着，但被拍摄者与摄影师也会因想法相异引起争吵，当不得不停止时，彼此又会互道“对不起”。

在另一个极端化的情境中，被拍摄者心急如焚，无论如何也不想再继续下去。这个时候，摄影师就得用最快速度使其静下心来，然后迅速进行拍摄。

每一类摄影活动的准备工作都是相同的。摄影师对整个拍摄过程的组织情况必须了如指掌：如何布光、人物造型、道具的选择以及最后照片的陈列方式等。一切装置应尽快备好，不能乱动设备或曝光表的读数。当然，在摄影室内很容易做到这些。

如果允许的话，摄影师应提前了解被拍摄者的情况：轻松交谈能促使我们正确认识被拍摄者与正式的、没有生命的肖像之间存在的联系。部分摄影师具备这种天赋，其余的则不。有的被拍摄者习惯事先观看一次成像的波拉片，那些以自我为中心的摄影师可能会拒绝拍摄。

除此之外的一切事宜将由你决定。肖像摄影大概是摄影门类中最具特色的一种（除非被新闻摄影夺去了奖牌，因其常包括某种其它名义下的肖像摄影），在这里摄影师的个性可以得到充分的张扬。

欣赏照片的方法同摄影师的人数一样多，本书向您叙述了大量的欣赏方法，请品味。

怎样使用本书

本书中的照明图解仅作为布置照明时的指导，不应视为绝对准确的照明图。这样说首先是因为摄影师们自己的照明图多种多样，一些图比另一些图更完备或更易懂，其次是因为需要用一种不至于造成模糊不清的方式来表现复杂的照明布置。

图中的各个距离甚至尺寸都是经过缩小或放大的，并且由于柔光箱、反射板及档光板及其他类似装置的尺寸变化很大，我们选定了范围有限的传统符号。有时，仅仅为了简化照明图而缩小了大型反射板的尺寸。然而，这并不碍事，摄影师终究不会死板地照规则和预想工作，就是说，总会根据拍摄的需要给该灯具留有活动余地，使之能向左或向右移动一点、移近或移远一点，如此等等。同样，并不总是给出照明灯的精确功率，尤其是照明比。但是，任何摄影师若想复制这里的照明布置，皆可对此进行“微调”。

但是，我们确信已有足够的资料说明每一幅照片收入本书的价值，这就是书中除了纯照明技术，还包括各种有关现实商业成功的诀窍、拍摄实践和总体面貌。

因此，本书适用面很广。最基本的，也许对于初学者最有用的是其特别欣赏的某幅照片的全部技术资料 and 所附的照明图，并力求尽可能移植使用现有设备，复制该照片。

本书的一个更先进的用途是可作为解决你经常遇到难题的钥匙，如背面照明，或者说营造光感和空间感的特殊技术。

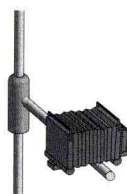
当然，也可随时将此书直接用作灵感之源。

每幅照片上的资料数据采用同一格式，虽然有些标题可能由于不相关或不实用而被省略。首先是摄影师，其次是客户和拍摄照片的用途；然后是照片摄制组的其他成员：造型设计师、模特、艺术指导；接着是相机和镜头，再往下是胶片（Film）。这里标出胶片的牌号和型号，因为不同胶片再现色彩和色调有很大差别。再下是曝光，照明是电子闪光时，只给出光圈，因为感光量当然是不依靠快门速度的。其后是照明设备概要说明——

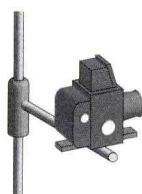
图 例

下面是本书所用的三维立体图及平面视图的图例。诸如标准照明灯、反射器等常用的机件都开列出来。不常用的特别机件则在各有关图形中展示。

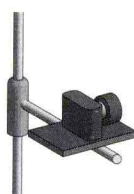
三维立体图

大型相机

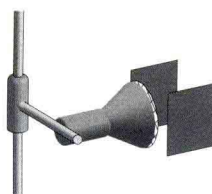
中型相机

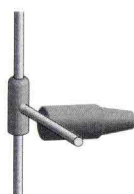
35 mm 相机

标准照明灯

带挡光板的标准照明灯

聚光灯

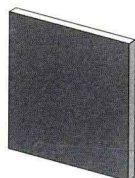
排灯

柔光箱

光电刷

反光板 / 漫射板 / 挡光板

背景幕

桌子

平面视图

大型相机

中型相机

35 mm 相机

挡光板

阴影模板

漫射板

反光板

标准照明灯

带挡光板的
标准照明灯

聚光灯

排灯

柔光箱

光电刷

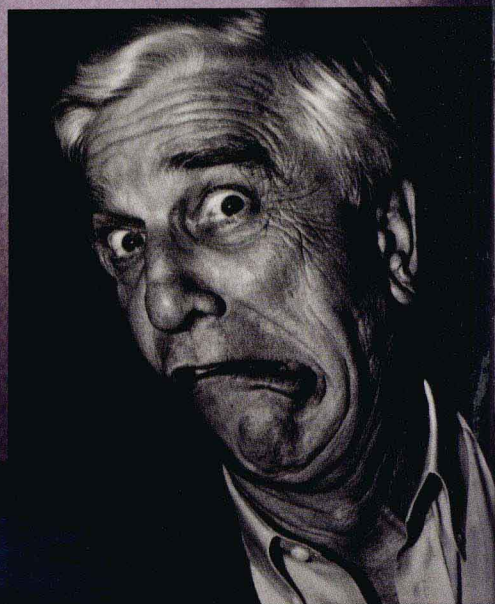
背景幕

桌子

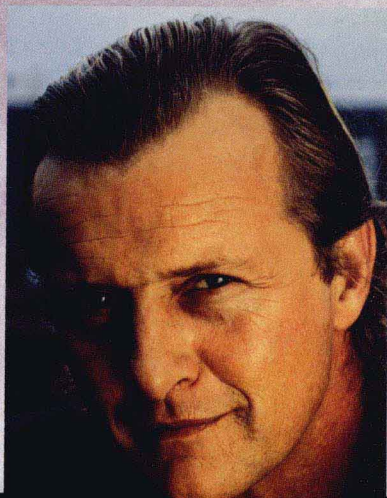
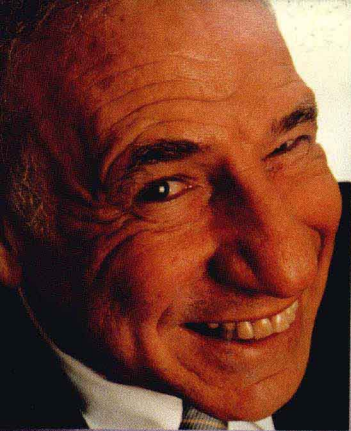
钨丝灯还是闪光灯，以及照明灯的类型。最后是道具和背景的简要说明。后者往往从照片上就能明显看出，但在有些场合下，所使用的道具会令你感到惊奇，因为它看起来同它原来的正常角色大不一样了。

然而，这本书最重要的部分还是照片本身。通过研究这些照片并在必要时参考照明图和文字，便可弄清这些照片是怎样拍摄出来的。指明如何实现摄影乃是我们创作这套专业技法丛书的宗旨。

第一章

大头像

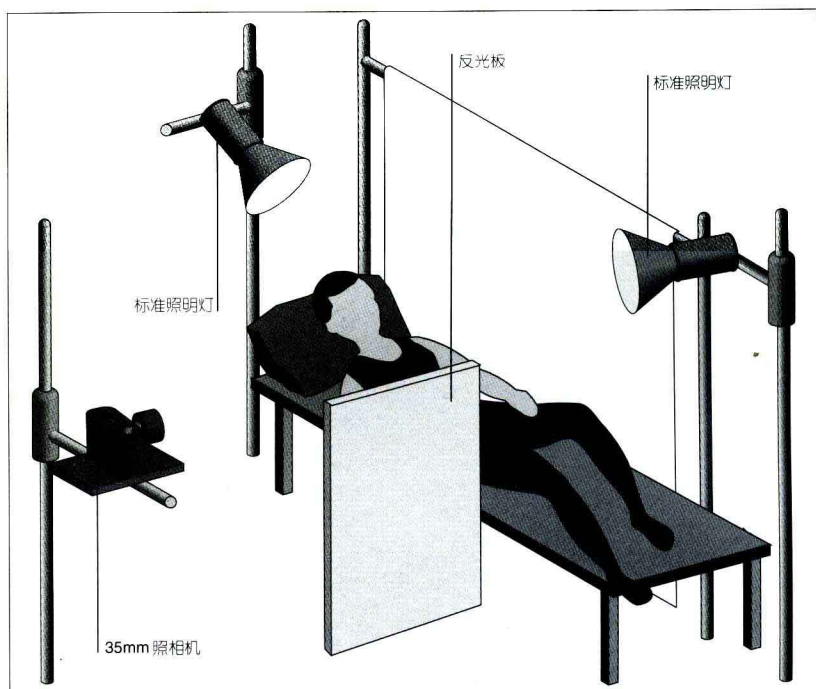
主体头部充满画面的大头像在摄影领域中显现的频率远远高于传统绘画。实质上真正值得研讨的是大头像与传统雕塑之间存在着惊人的相似之处。

呈现于大头像画面上以服饰或背景为形式的外部语言少而又少。就此而言，大头像是最纯粹的肖像摄影的表现形式。其中极难制作的是我们常常目睹的“面部照片”，它们加配于护照和摄影业务卡上，还被用作报刊专栏作者的个人照片，除此还包括贸易杂志上登载被指派为地区销售管理人的小型肖像照片等等。

总体而言，布满了皱纹的男性面孔最适宜于此种肖像摄影，因为被拍摄者的特征与个性是通过线条和人类生存经历中沉积的磨痕迹刻画出来的。所有这一切都是我们跨越老年时必将经历的。尽管如此，女性与儿童也可以用此种方式得以体现。

对于一张特征突出、颇具吸引力、富有男子气概的面孔，几乎任何一种灯光设置均可被采纳。不仅如此，还可运用非常高的光比，拍摄女性。光比率低通常被确认为更具有惊人的美感。尽管这种美化式的肖像摄影对于年轻女郎不如对老年妇女那么重要；但假如其中一只灯是高度定向的，那么即使光比很小（一档或更小），都能产生非常强的立体效果。

贾斯廷

本幅肖像得益于柯达高速红外胶片柔软、眩光及颗粒的特质，布光上仅采用了简洁的双逆光，在相机右侧安置了一个反光板。

同样，对胶片的选择诠释了这种高调效果：过度曝光及胶片的红外增感作用使头发和双眼异常明亮。饶有趣味的是摄影师采用了淡密度的滤光，从而不仅保留了胶片的正常感光还保存了红外增感作用。倘若使用通常的深红色滤光镜所产生的效果往往是一张生命力贫乏甚至于死尸一般的面孔，

一些具备流行思潮的摄影师为了其令人震惊的效果而周期性地加以利用。在他们的意象中，自己的思路新异而大胆，并非陈腐而给人以疲惫之感。值得一提的是，闪光灯的红外线输出量各不相同，因此在任何一次尝试使用红外线闪光灯之前，皆应事先检查所用闪光设备的发射光谱。

摄影师：Marc Joye

用途：个人提高

模特：Justine

相机：35mm

镜头：150mm + 淡琥珀色滤光片

胶片：柯达高速红外胶片

曝光：f/11

照明：2只照明灯

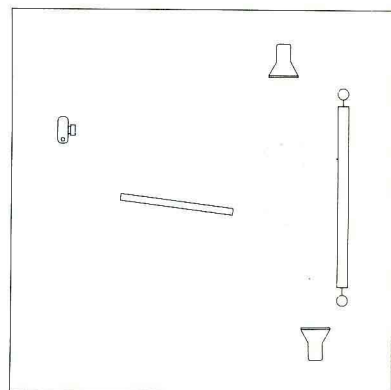
道具与布景：白色背景

摄影师附言

本人喜欢使用红外胶片进行拍摄，身体的暖意对图像大有益处。贾斯廷（Justine）生就一双清澈的眼睛，通过红外胶片使之更明亮，并使她与众不同。

●红外胶片的感光度各不相同，从柯达高速红外胶片（感光度超过900mm）到感光度分别为750cm和740cm的柯尼卡和艾福特（liford）等多种感光材料。

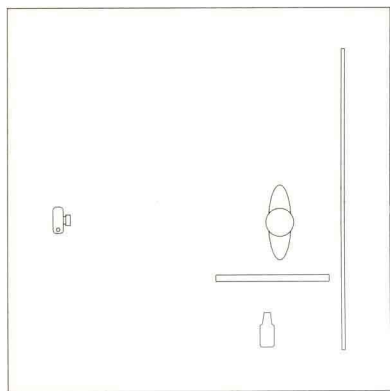
●全（深红色）红外滤光镜所创造的效果与稍弱度滤光镜或不使用滤光镜截然不同。

平面视图

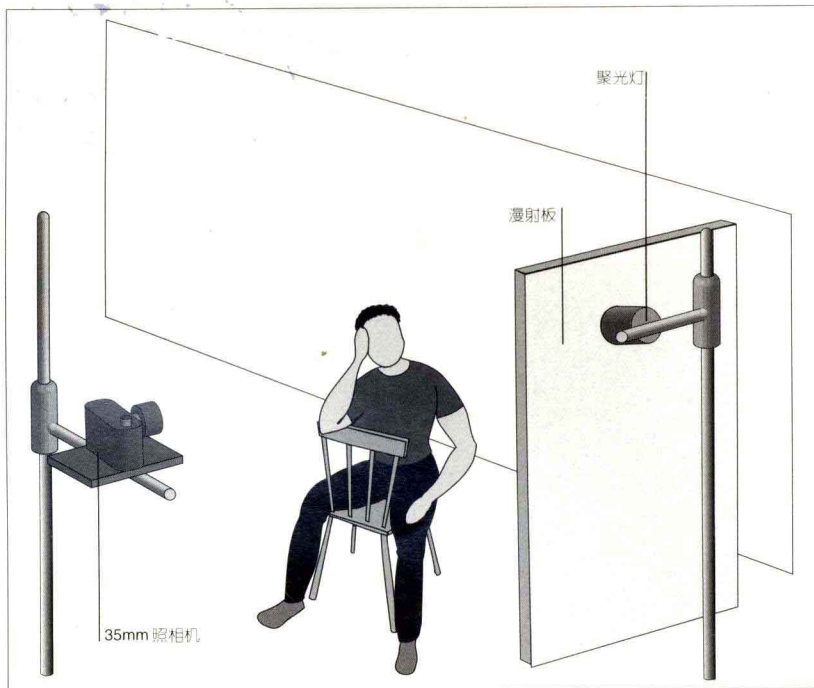

摄影师: Rudi Muhlbauer
 用途: 个人提高
 模特: Michaela
 相机: 35mm
 镜头: 50mm
 胶片: 柯达TMZ EL3200
 曝光: f/2.8, 1/60s
 照明: 1只聚光灯
 道具与布景: 白色墙壁做背景

平面视图

米歇尔

漫射的定向光是极能打动人心的, 并且使被摄者神情自然贴切。摄影师面临的关键问题在于首先取得充足照明, 而后制作一面大幅漫射板。

鲁迪·密黑勃尔(Rudi Muhlbauer)应用两种方法使第一个难题迎刃而解: 采取1000W的高强度单光源, 这同许多摄影师即将采用的灯光强度一样。所使用的胶片是柯达TMZ高速胶片EL3200。尽管TMZ归属于ISO1000胶片, 能够使阴影细节部分达到EL1600左右, 但许多摄影师还是调整到EL3200、EL6400、EL125000甚至是

EL25000, 都只为速度和颗粒所带来的审美效果。对于制作大幅漫射板——这里使用的是 2m^2 大小的——轻而易举的方法是购买一种类似于吉姆挡光板(Scrim Jim)的装置。这是一个装有可交替式纤维漫射板和反光板的大型铁架结构, 其他可能的方法则包括绘图纸甚至床单, 尼龙床单是较为理想的。

●超高速的颗粒胶片不仅凭其自身的优异质量而让人着迷, 其优势还在于它可在亮度较低或光源较远的情况下使用, 包括中等瓦数的超压强溢光灯。

●大量的漫射光可通过柔光箱或反光板的反射获取。

摄影师附言

我试图仅使用一只灯来模仿室内柔和的晨光。