

“与大师面对面”系列

Master's *Portrait Photography* 大师的人像摄影

林 路/编 著

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

“与大师面对面”系列

Master's Portrait Photography

大师的人像摄影

林路/编著

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

大师的人像摄影/林路编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2010. 4

(与大师面对面)

ISBN 978-7-5335-3556-8

I. ①大… II. ①林… III. ①人像摄影—摄影艺术
IV. ①J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 029090 号

书 名	大师的人像摄影
与大师面对面
编 著	林路
出版发行	海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福州德安彩色印刷有限公司
开 本	635 毫米×965 毫米 1/16
印 张	8
字 数	110 千字
版 次	2010 年 4 月第 1 版
印 次	2010 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-3556-8
定 价	28.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

Preface

序

为林路先生专著作序，是一件令人紧张又荣幸的事。回顾当初在上海以“北河盟摄影沙龙”之名举事，对抗“主流花草山水”与“假笑导演摄影”的草莽时代，是林路先生第一个在他主持的《上海师大报》副刊上配发了由上海师范大学诗社配诗的“北河盟摄影沙龙”专版。从那以后，我与林路先生的交往就一直持续着。因为他的工作，对于我这个后来从拍摄转向更多地写字、写有关摄影的字的人来说，已经成为如何看待摄影的一个重要指标与参照。

长期以来，林路先生一直孜孜不倦地从事海外摄影文化的介绍、摄影评论与展览策划工作，以及包括了从摄影普及教育到高等教育在内的摄影教育工作。对了，还有他的摄影创作也不可忘记。集以上与摄影有关的数方面的长期努力与宝贵经验，他已经创作了许多令人获益非常的摄影技艺指南和摄影理论专著，使得广大摄影爱好者与摄影工作者可以各取所需，而我也众多受益者之一。

在我看来，即使单从文化的角度与立场去谈摄影，也无法回避技术与技巧，否则无法谈得深入。林路先生的摄影著述总是能够把文化与技术这两者有机地结合，所以对于广大的摄影读者来说，看他的书，这收获可以说是双份的。

林路先生的此套丛书，融合了对摄影大师名作的解读赏析与技法技巧的教授，于摄影爱好者、于摄影文化的积累，功莫大焉。丛书的章节结构与具体内容，从宏观到微观，都有精心的考虑与配置，包括各种文体（如访谈等）均有适当的收集。作为一个曾经的诗人，林路先生丰沛的文采与书写节奏恰到好处的把握，以及对于摄影史知识的娴熟掌握，也令此丛书读来如山阴道中，一路景色美不胜收。

读罢各分册，我的第一反应就是，要取出照相机，不管外面是风和日丽还是刮风下雨，总之，要去拍照片！当然，更希望那些有自己的摄影棚、暗室与电脑的人，也会生出马上去做出几张好照片的想法。

顾铮

顾铮，复旦大学教授、博导

目 录 / Contents

第一章 人像摄影概要 / 01

1.1 人像摄影的构成样式 / 02

1.2 艺术化的创意性人像 / 10

1.3 自然的人物交流空间 / 15

第二章 人像摄影的软硬件准备 / 21

2.1 选择合适的照相机和镜头 / 22

2.2 选择道具环境营造气氛 / 33

2.3 根据传播媒介选择拍摄方式 / 40

第三章 人像摄影的类型与技巧 / 47

3.1 拍摄名人的基本法则 / 48

3.2 新闻人像的传播要点 / 57

3.3 俊男靓女的魅态影像 / 62

3.4 日常生活的人物肖像 / 72

3.5 群像的表现手法 / 77

第四章 对立统一的人像表现 / 81

4.1 静态摆拍或动感抓拍 / 82

4.2 自然光或人工光 / 90

4.3 直射光或散射光 / 99

4.4 儿童人像和老年人像 / 105

第五章 人像大师全接触 / 113

5.1 新现实主义的倡导者爱德华·斯泰肯 / 114

5.2 菲利普·哈尔斯曼的创造性实验 / 117

5.3 巴德西的美国梦 / 120

5.4 布莱克蒙的家庭影像记录 / 122

PART /

第一章 人像摄影概要

1.1 人像摄影的构成样式

从一般意义上理解人像和人物摄影，前者主要是指比较正规的人物形象拍摄，并且以静态的造型居多，而后者主要是指人物活动（包括人物所处的环境在内）的拍摄，以动态的表现为主。而如果把人物的拍摄推进到半身以内的画面，主要突出人物的精神状态，那么在一般情况下，可以称之为肖像摄影。但是不管是哪一种，从宽泛的角度来说都可以称之为人像摄影——当然面对人物的拍摄不应当只是单纯地表现人物的外貌形象，更重要的是要深刻地表现人物的性格、内心世界及其活动的一切特点。

严格来说，人像摄影的构成并无定律。但是从拍摄时的思维方式来看，我们还可以比较明显地分出传统的经典的构成方式和反传统的逆反思维构成之间的区别。前者以相对比较稳定和唯美的样式，给人以经典的审美享受，后者则试图打破一些传统的构成样式，为人像摄影带来新鲜的空气。

▲摄影家埃里克·霍瓦德拍摄的这幅人物的群像标题为《失明的罗马尼亚孤儿》，时间是在1991年。战后的罗马尼亚有很多失明的孩子，这是环境污染所导致的。这些失明的孩子是靠触觉组合在一起的，通过手臂的围绕构成了一个整体。尤其是前景中的三个孩子，已经构成了一个完美的姿态：三张脸形成了一个倒金字塔的构成，并且可以在后期的印制过程中更强化这样一种状态。同时为了强化画面的构成张力，他在拍摄时采用了跪下的姿势，以便和孩子们保持水平的状态。摄影家所使用的是比较重的中画幅相机，在不太理想的光线下又必须使用较慢的快门速度。解决的方法是使用一个单脚架，或者是将三脚架收拢起来作为单脚架使用，因为单脚架更轻便，面对移动中的拍摄对象可以及时按下快门。拍摄数据：哈苏500C相机，120mm镜头，柯达T-Max 400黑白胶卷，1/60s，f/3.5。

对于比较传统经典的人像摄影来说，构图中的各种元素都显得非常微妙，不可忽视，否则会影响整体上的经典感觉。比如将照相机放在人物眼睛水平线略低的位置，可以增加肖像的力量感，同时可以使人物在画面中具有更强烈的支配作用。在室外拍摄肖像利用现场光线时，想要在直射的阳光下拍摄出好照片是非常难的，最好是在明亮的多云天气，或是让人物处于阴影中，从而降低画面的反差。这样的光线不仅更为有效，同时也可以避免使被摄者受到直射阳光的刺激，让画面更具经典意味。

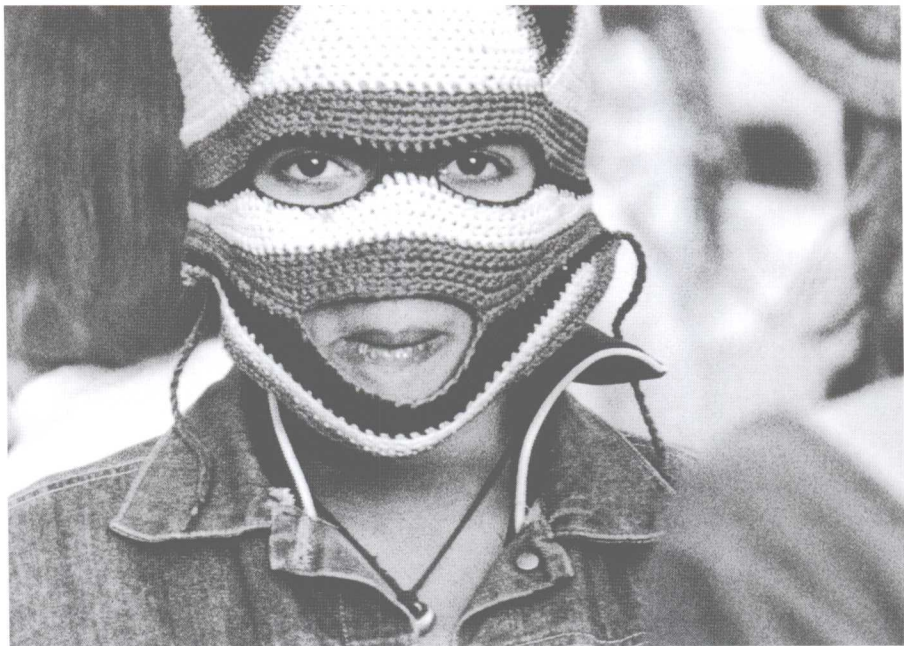
▲ 隆·巴姆布里奇的作品《哥伦比亚区的餐厅女孩》具有一种经典的韵味。首先，他希望画面中的女性呈现出一种力量感，尤其是她的服饰使人想起在旧金山海岸边上的哥伦比亚区淘金热时期的餐厅女孩的形象。接下来他希望找到一个比较简单的背景，不会分散视觉的注意力，于是在周围转了一圈后找到了一幢木结构的建筑，它所显示的肌理结构使照片不会具有明显的时代特征，这样有助于使照片产生怀旧感。建筑前还有一条长凳，他认为也可以作为构图的一个元素：长凳对称的效果，尤其是厚重的木板线条具有特别的力量感，使肖像的力量感也得到了进一步的增强。拍摄数据：玛米亚RZ67相机，110mm镜头，HP5胶片，1/60s，f/11。

至于传统的经典肖像，有时候在前期的拍摄过程中，不可能考虑得完全周全，总会在构图上留下一些遗憾，或者说是为了避免拍摄时漏掉了什么重要的元素，从而往往在取景时多保留一些画面。但是到了后期制作的过程中，完全可以进行大胆地剪裁，从而使画面更具有经典的冲击力，形成更为完美的视觉效果。

▲特里·霍普的《熟睡的艾米丽亚》是一幅非常简单的照片，拍摄的是仅仅几个星期大的艾米丽亚。当时她酣睡在椅子上，摄影家马上意识到这是一个极其自然的状态，同时也是一个极好的拍摄机会。在拍摄过程中，他从不同的位置对她进行观察和拍摄，并尽量不对她构成干扰，同时在不断的靠近过程中使画面中减少背景的干扰。他非常喜欢孩子右面区域的阴影，构成了画面很自然的框架。

135画幅使她基本上处于画面的中心，但是两面又保留足够的空间。霍普还专门邀请了著名的后期制作专家恩索进行暗房处理，使画面更具张力。恩索将照片的上部和左右进行了剪裁，使主体产生更强的吸引力，同时消除了一些分散注意力的因素。此外，其结果依然保留了135画幅的格式，产生了自然的效果。接下来，他对画面进行了遮挡和加光技术处理：首先是对画面右侧沿底部的位置进行了加光，包括脸部右侧的位置也做了处理。同时，在印制的过程中，他也对画面的四周进行了加光，这样就使孩子的脸部提亮成为画面的中心。可见一幅经典的作品同样离不开后期的精心处理。拍摄数据：奥林巴斯OM4Ti相机，50mm镜头，依尔福XP2胶卷，1/125s，f/5.6。

▲ 休姆·鲁德曼的《戴面具的表演者》也是通过后期的剪裁最终构成完美效果的。这幅照片的拍摄是在伦敦特拉法加广场的一次演出中，当时他的想法就是最大限度地强化眼睛的力量，于是他采用了逼近的特写和特殊的冲洗工艺。尤其是在后期的重新构图中，他通过对画面紧凑的剪裁，使画面在几个方面得以改善：首先把主体放在画面更为中心的位置，产生更强有力的支配力量，同时通过剪裁排除了画面中一些不需要的细节，特别是画面左侧的白色条纹和手，以及右侧大面积的背景，接下来缩小了左右两个人物的相关尺寸，可以使主体和观众之间构成更亲密的关系，还有上下部分的剪裁，可以使衣服领口的V字型构成得到有力的表现。这样，人物的眼睛也因此和观众形成了交流，主题得以完美体现。

框架式构图也是摄影师常常喜欢的构成样式，其特点是具有经典的意味。有时候尽管人物很小，也并不妨碍观众对人物状态的认同。比如选择街道中具有鲜明特征的建筑空间，然后等待某些趣味人物的出现，这也是一种抓拍，但是更有目的性，可以有机会考虑拍摄得更为精彩些，关键还是尽可能地显得自然。从这类画面上看，人物之小似乎无足轻重，但是巨大的前景往往使画面的中心有效地延伸到人物的造型动作之中，使画面在别具一格的想象空间中得到了不同凡响的拍摄效果。

▲对于摄影家阿德里亚·恩索来说，找到一个生动的自然框架，可能就是成功构图的关键，比如这幅《奥斯滕的情侣》，就是一个有趣的例子。当时他正好经过比利时海滨小城奥斯滕，一对拍照的情侣引起了他的注意，而前面正好是能够构成对比的框架——海滨小屋窗户前的建筑廊柱。尽管整个廊柱由于高反差对比的关系变成了深黑色，但是轮廓感还是十分鲜明，使整个构成非常完整。这对情侣正好是在合适的状态中，他们的服饰也很好地构成了故事的情节。拍摄数据：罗莱弗莱克斯6×6中画幅相机，75mm镜头，依尔福HP5胶卷，1/125s，f/16。

如果换一种思维方式，一些更具艺术化的创意人像，则是糅合了经典的视觉样式，但是又选择了不同凡响的技术手段，从而使画面产生了一种独特的新意，让人眼前一亮。一些有意违背传统构成样式的人像作品，也同样可以为我们带

来有益的启示。这里的一些实例，主要是在构成上面似乎违反了一般的人像摄影的法则，比如不是拍摄人物的正面，而是从背影去揭示人物的精神状态；或者人物的脸部居然没有出现在画面中，构成了一种超现实的悬念。但是不管怎么样，这些都是属于人像摄影的范畴，使我们关于人像摄影的思考，多了一层值得拓展的空间。

► 摄影家盖里·威尔森有一次偶然在伦敦的海德公园遇上了日本武士弓箭手的表演，表演的人物和场面使他感到了一种震撼力。那些盛装的武士、弓箭，以及各种背景都对他产生了巨大的吸引力。当时他想到，可以从习惯的角度拍摄各种造型，然而最终他找到了一个更有趣的瞬间：武士们在为下一个表演准备弓箭的造型——留给观众的是一个背影。他在拍摄后说：“之所以选择拍摄他们背影的原因，是想让画面显得更为含蓄些，同时也希望让人们的目光更多地停留在武士服装复杂的图案上，给人以更多的信息。”这幅题为《准备弓箭的日本武士》让我们看到的画面构成的多种可能——即便是背影，也能出其不意。拍摄数据：佳能F1相机，35mm f/2镜头，富士尼奥潘400胶卷，1/250s，f/8。

◀ 埃里克·霍瓦德的《沃尔特》带有了更多的幽默色彩。

有一天摄影家在马棚里看到一个熟悉的女孩，她说自己掌握一些驯马的技巧，可以让马的头绕在她身上。后来有一天她牵着马向摄影家走来时，穿着整套驯马的服饰——合适的拍摄时机到了。

拍摄时，霍华德只是希望让人物和马都直接面对镜头，通过简洁的构图获得更单纯直接的效果，然而当他从取景框中看到现在这样的构成时，连他自己也感到惊讶不已。由于找到了合适的角度，女孩的外套正好遮住了马的身体，同时马尾巴在拍打的过程中也出现在了合适的位置。刚开始一些人对这张照片不以为然，然而摄影家相信自己的感觉，将照片投稿参加了皇家摄影协会的年度展览，并且赢得了最高奖。拍摄数据为：哈苏500C相机，120mm镜头，阿克发100胶卷，梅兹闪光灯，1/250s，f/8。

▲如果从严格意义上说，安德列斯·扎查拉托斯的这幅《本·贝林嘉》很难算是人像摄影作品，因为人物的脸部根本就没有在画面中出现。但是一本由英国著名出版社出版的肖像和人物摄影技法教程却给这幅作品以很高的评价。正如摄影家自己所说：“如果想使被摄者尤其是一位艺术家更具有特征，仅仅在照片中将整个人物如实拍摄下来恐怕是很难如愿以偿的，这就是我对拍摄爵士乐手本·贝林嘉的解释。照片是在他的演奏会上进行独奏时拍摄的，优美而具有绅士风度的手部曲线正好依附在萨克斯管上，构成了一种男性庄严的曲调意境，于是在画面上就无须再加什么了。”摄影家还幽默地说：“徕兹镜头的素质真是一个传奇，它对细节所形成的锐利的分辨率，足以使贝林嘉的手成为画面的中心。”拍摄数据为：徕卡R4相机，135mm镜头，富士尼奥潘1600黑白胶卷，1/30s，f/2.8。

景深的灵活运用，也是人像摄影中经常提到的问题。一般情况下，往往是前景中的主体人物是清晰的，然后利用大光圈浅景深的方式，让背景虚化，从而突出前景中的人物。但是如果反其道而行之，也能得到出人意料的作品。关键是

拍摄的目标需要很浅的景深，同时将焦点集中在确定的人物身上，使其成为新的吸引力的中心。

▼ 亚当·辛顿的《辛巴人》就是一幅反常规的人像作品，占三分之二以上空间的虚化的前景人物，使画面产生了独特的视觉韵味。

这幅照片中的辛巴人，是一个生活在纳米比亚濒临灭绝的种族。在拍摄这幅照片时，他有意选择了一个前后排列的空间，通过镜头的压缩产生特殊的效果，前虚后实正是他所需要的效果。摄影家的选择并非毫无意义的，他认为之所以选择了这样的表现方式，是因为想展现辛巴族人对于未来的一种展望，尤其是面对现代文明不断扩展的时代。画面很好地显示了这些人的性格特征，同时也显得简洁有力。在画面中他所需要肯定的就是这些平静但是坚毅的脸，足够说出所有的内容。然而非洲的阳光是如此的强烈，在使用了1/1000s的快门速度之后，最大的光圈也只能是f/4。尤其是在明亮的环境中拍摄深色的皮肤，考虑到暗部的细节层次，摄影家决定将胶卷的感光度降低一级使用，这和传统的提高胶卷感光度的方式正好相反，在冲洗时减少些时间就可以了。具体拍摄数据为：徕卡M6相机，90mm镜头，富士尼奥潘胶卷降低一档作为ISO200使用，1/1000s，f/4。

1.2 艺术化的创意性人像

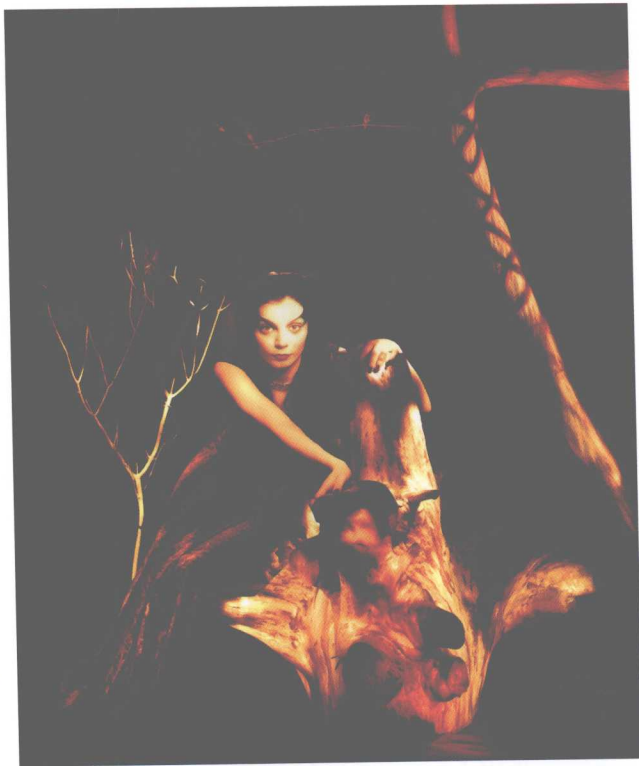
这里所介绍的创意性人像，主要是指一些特殊技巧的运用。不管是前期的技巧还是后期的处理，有时候异曲同工，都能得到意想不到的视觉冲击力。

比如来自前东德的摄影师格伦迪勒一直为古典大师着迷——尤其是伦勃朗绘画中的神秘光线。许多年里，他一直在寻找一种摄影技术，可以用来仿效这样的光线。结果他完全是凭借机遇发现了这样一种个性化的技术：有一次在晚上的海滩上拍摄时，他意外地用手电筒照亮了一些礁石，当时还打开了快门，使底片得到了特殊的曝光效果。这一结果启发他深入进行了自己的实验，获得了不同凡响的魅力。

格伦迪勒介绍说：“我的工作室都是特殊设置的。墙壁、地板和天花板都是黑色的，而且没有窗户。我从不使用传统的闪光设备，因为这些设备光线过于刺眼，难以控制。甚至会引起一些影响效果的反射光照。”

▲这是格伦迪勒光绘人像的拍摄现场图：在全黑的环境下，使用手中的光源，分别照明现场的某些部分。当然，在快门打开时绕着摄影室工作并非易事，正如他自己说：“这需要一些技巧和耐心，同时注意不要让自己的身体挡住了镜头。”为了在黑暗中定位，他还在地板上用发光的油漆做上了记号。

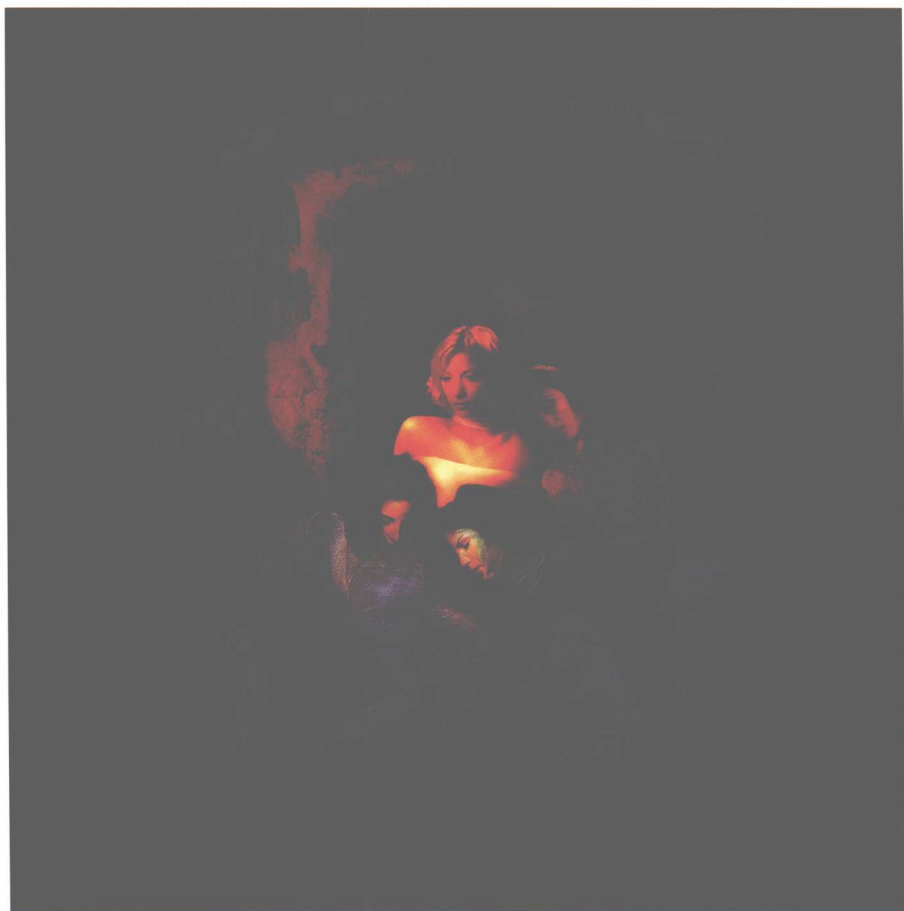
► 《幽灵现身》这幅作品的灵感来自格伦迪勒第一次看到十字形交叉的山毛榉植物，然后他就在摄影室中布置了类似的场景，使背后的十字架若隐若现，真假莫辨，营造了神秘的氛围。模特儿脸上的化妆，是用喷刷完成的，主要突出这样一种幽灵现身的荒诞感。在整个移动照明的过程，他将重点放在了模特儿的脸和手的位置，因此这些部分显得比较明亮，成为画面的重心所在。拍摄时使用基辅88相机，80mm镜头，光圈f/6.7，曝光4min，富士Provia 100F胶片。

► 格伦迪勒喜欢让模特儿手上拿一些东西，成为一种个人化的或者是情感化的象征。以前他曾经听说过关于海螺的故事，这幅照片的氛围也许受到了这样的影响。《海螺的传说》拍摄于摄影室中，黑色的背景使人物完全融入了神秘莫测的氛围中。除了对人物略微侧面的均匀照明之外，还对海螺部分延长了照明时间，使其成为画面中最吸引人的部位，也使作品的主题得到了很好的强化。使用基辅88相机，80mm镜头，光圈f/6.7，曝光约40s，富士Provia 100F胶片。

格伦迪勒拍摄这样的照片需要精密准备，有时候甚至需要花费两个星期。为了平衡光线，他还事先使用波拉一次成像技术进行确认。他说：“这是一个非常缓慢的创意过程，我使用的光枪就像是油画笔。这些令人着迷而独一无二的作品，必须让光线落在准确的位置上，但是又不能让人看出光源的位置。”

▲《渐入梦境》中前面三位模特儿的身上都覆盖着一层泥土，泥土中掺和着彩色粉笔，干后就形成了独特的肌理效果，似乎有一种浮雕的立体感，与强光照明下的女性形成鲜明的对照。在拍摄的过程中，除了光线的重点突出之外，还在光源上使用了六种不同颜色的滤色片，从而构成了冷暖相间的对比效果，以强化渐入梦境这样一个主题描述。格伦迪勒拍摄时使用基辅88相机，80mm镜头，光圈f/6.7-f/9.5，曝光约3min，富士Provia 100F胶片。