

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

影楼人像

[英] 乔纳森·希尔顿

黑龙江美术出版社

影樓人像

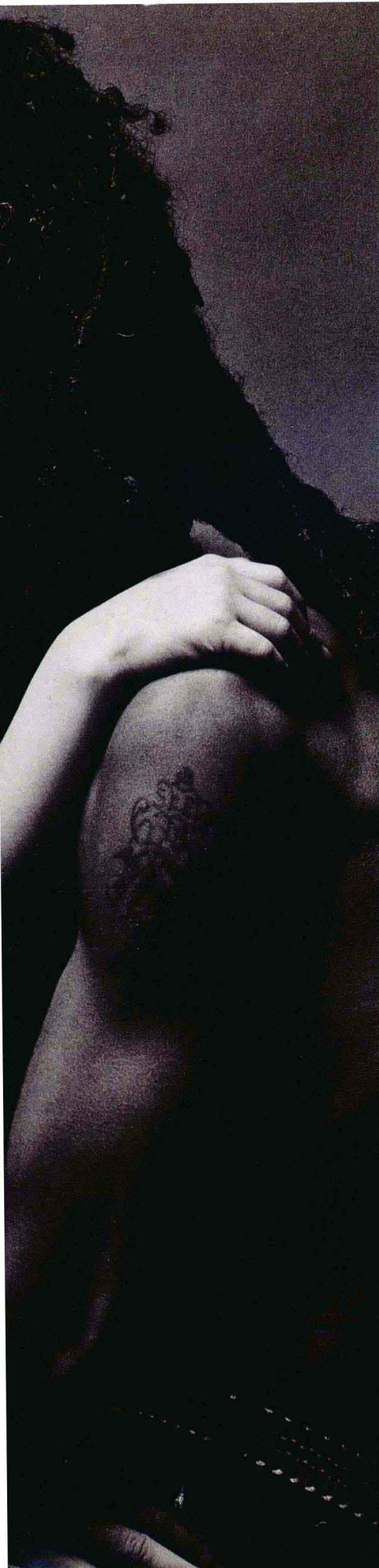

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

影楼人像

[英] 乔纳森·希尔顿

黑龙江美术出版社

黑版审字 08-97-0045

本丛书由瑞士洛特维茵 (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。本丛书译自 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

影楼人像

作者: [英] 乔纳森·希尔顿

译者: 张士才 张达生

审校: 段凤岐

责任编辑: 张雨人 金横林

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 黑龙江美术出版社

制版 深圳华新彩印制版有限公司

印刷 深圳当纳利旭日彩印有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 9.25

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 7-5318-0450-6/J · 451

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

目 录

前 言.....7

第一章 人像摄影要素

照明环境.....	10
景框的利用.....	14
凸现纹理.....	20
注重形体.....	24
利用姿势.....	28
特殊场面.....	30
简洁照片的制作.....	34

第二章 四个不同的年龄段

婴儿和蹒跚学步的幼儿.....	44
新颖的肖像.....	48
灵活的拍摄方法.....	52
背部用光.....	58
正式肖像.....	60
非正式肖像.....	64
家庭肖像.....	68
现场拍摄.....	70
同一个主题的不同形式.....	76
无阴影照明.....	80
使拍摄的主体放松.....	82
背景的利用.....	84
最后的肖像.....	86
力量与虚弱.....	88

第三章 双人照与集体照

街头抓拍.....	92
彩色的还是黑白的?	98
日光的效果.....	100
照明的变化.....	106

目 录

第四章 特殊效果

严谨的效果.....	116
油画的效果.....	118
复合影像.....	120
投影的效果.....	122
感光膜剥离技术.....	124

第五章 代表作选

Strat Mastdris 的作品.....	128
Steve Pyke 的作品.....	140

前言

随着具有高度个性化的拍摄方法、暗房技术和诠释角度的不断涌现，使得人像摄影成为一个内容丰富、变化多样和引人入胜的领域。人像摄影这一术语范围很广，包括人物头像或特写以及全身像、集体像。本书我们着重讨论专业影楼的工作，但引用的照片除了专业影楼的以外，也包括在家庭利用比较不正规的设备拍摄的照片，以及在工作现场拍摄的照片。

从人类不同年代的艺术作品，包括油画、绘画和雕刻，不难看出人类面部形象是一个永久性的主题。在照相术出现的早期，镜头和胶片的质量都比较差，即使在晴朗的白天，拍摄一张普通照片，感光时间也需要许多分钟，但在所拍摄的照片中，人像的数量远远超过其他物体照片。早期的人物肖像摄影室看起来很像是一个刑讯室，座位上装有许多夹具，把人体的各部分牢牢地夹住。摄影师站在一边，手里拿着表计算感光时间，几分钟之后才能拉回黑色的盖板，以遮蔽涂有感光乳胶的底版。从昔日流传下来的照片上，我们可以看到被拍摄人

物的那种痛苦表情和僵硬的态度，从那些难以辨认的面容上，可以看出他们处于那些刑具的包围之中，心情难以平静。

今天，不但人像摄影师的日子好过多了，在相机前被摄影的人也不再受罪了。现在的胶片比原始胶片的感光速度快了几千倍，镜头的设计也非常精确，实际上不会失真。光线的散失也很少；当拍照片需要辅助照明时，现代影楼的闪光装置，可以在1/10000s甚至更短的时间内，释放出足够的光线。

本书章目

本书第一章，着重探讨优秀摄影技术的中心问题，在人物摄影要素这一个主题下，阐述利用纹理、形体、姿势作为增加照片传达信息的方法，以及在画面上创造情趣、运动和生命力的不同方法。

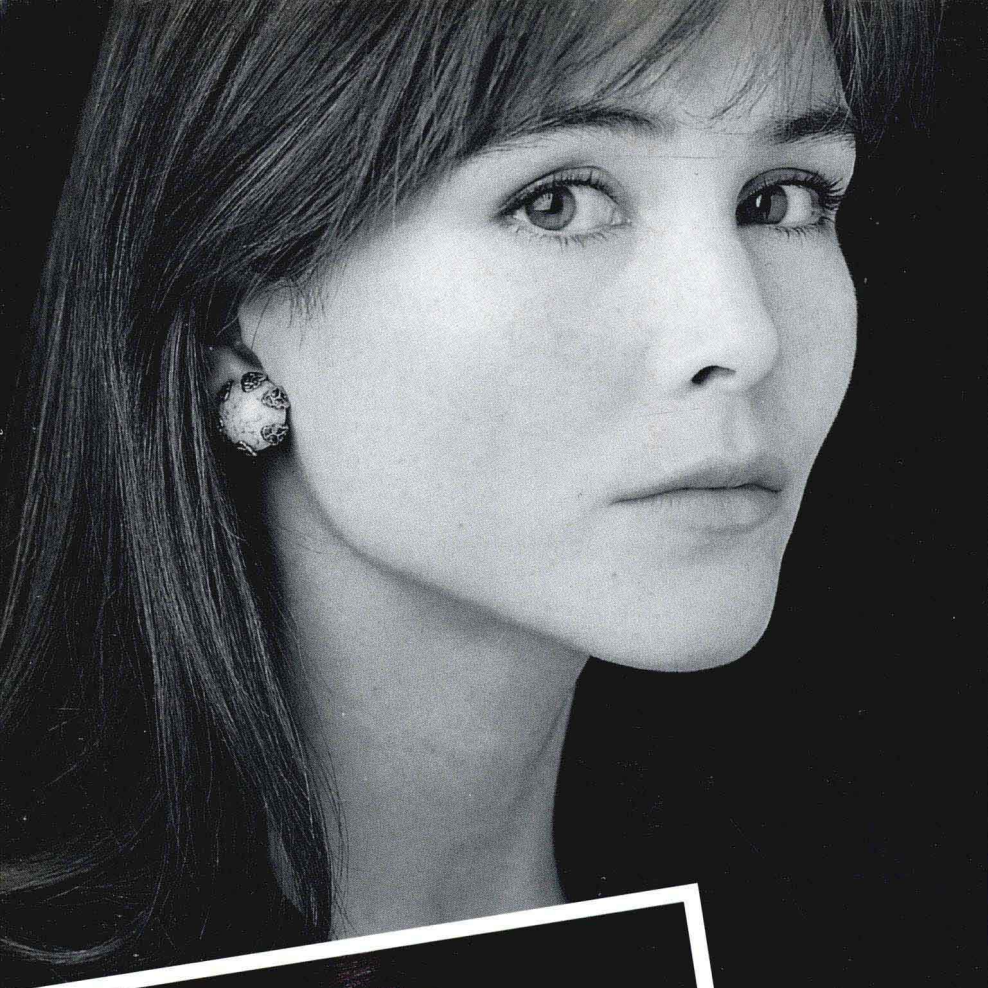
人像摄影分类的一个方法是把拍摄对象大致分为四个不同的年龄段（本书第二章）——婴儿和幼儿；少年和青年；成熟的中年人以及老年人。观察不同年龄段的人物面貌是一

件富有吸引力的事情，从他们脸上可以看出岁月的痕迹和各自不同的生活状态、人生经历。

本书第三章讨论了双人照和集体照。对人像摄影师而言，这是一个相当有挑战性的领域。集体人像摄影成功的一个关键要素，是在镜头角度容许的空间内人物的排列方式。不同的组合排列方式，可以按照眼线手臂的位置以及人物头部倾斜的方式等进行。当被摄对象不只是一人时，灯光的设置将是相当复杂的。

一旦你走进特殊效果的世界，如本书第四章所示，你将开始了解到，相机拍出的照片并不是最终产品，而可能只不过是一个起点。

最后一章《代表作选》，你可以仔细观察两个不同的摄影师拍摄的作品。一个是非常传统的摄影师，他把他的作品看作交流的形式，是摄影师与他所拍摄的主体人物之间的对话；与此相反，另一个是公司形象摄影师，他的作品被公司用来创造非常具体的形象，向公众展示他们个人以及所代表的组织的某种形象。

第一章

人像 摄影要素

照明环境

影楼人像摄影，顾名思义，与现场拍摄相比在背景形式及道具使用上都受到更多的限制。因此，影楼人像摄影的氛围，很大程度上与所采用的照明方式密切相关。

一个“正常”的拍摄主体，是由明和暗的色调或色彩混合组成，采用测光系统的平均曝光模式，对所有的色调进行均衡调整。但是，通过选择曝光模式并利用你的相机的曝光补偿功能，你可以在一定程度上改变照片的原有平衡，以实现你希望创造的特殊气氛和风格。粗略地描述反差很大的照明方式，有两个术语，即高色调和低色调。

高色调照片主要是由亮的色调或色彩构成，而低色调照片，

则集中了暗的色调或颜色。我们把某种情绪或气氛与特定的颜色相联系，例如：黄色和红色表示温暖和热情；白色表示纯洁；蓝色和绿色被认为是寒冷和保守的颜色。色调也是一样，低的色调表示压抑的感情，并且可以产生忧悒甚至具有威胁感；高色调可以产生开朗、活泼的气氛，看起来纯正率直，明亮而愉快。

但是，并非所有照片的情感基调都仅依赖于照明，拍摄对象也必须起到他们的作用，摄影师的一个重要作用是指导拍摄对象采取适当的姿式，利用他们的面部表情以及身体语言与相机进行交流，并通过相机与欣赏照片的人进行交流。

高色调

如果想用一个平均曝光模式的测光表，拍摄一张高色调人像，首先把测光表调到你常用的指数，然后把光圈调大一级（例如从f/8调到f/5.6），或使用一个较慢的快门速度（例如用1/125s代替1/250s）。如果你的相机能提供不同的曝光模式，可使用点测光模式，将测光的区域设定在比平均明暗度更暗的地方，测光表就能指示或自动调节到你所需要的光圈或快门速度，从而拍摄出一张高色调的照片。

摄影师：

Jos Sprangers

相机：

6 × 6cm

镜头：

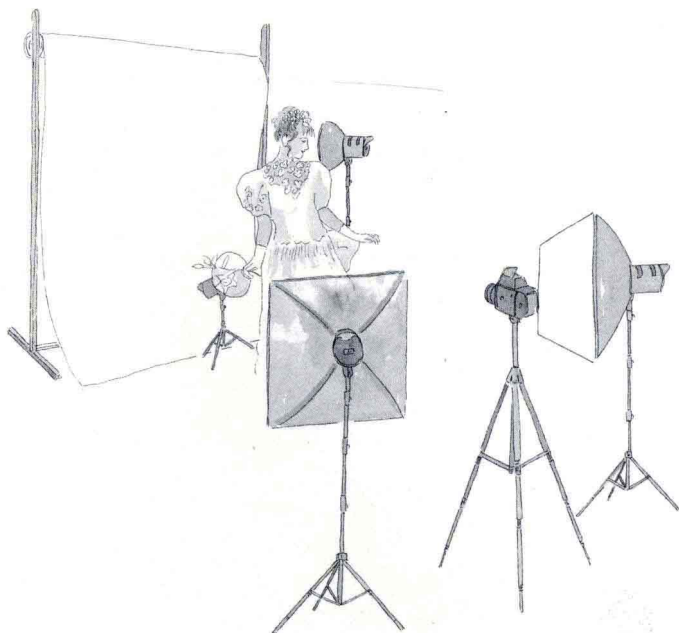
80mm

曝光：

f/11, 1/60s

照明：

影楼闪光灯4盏，
其中2盏加柔光箱

◀ 为了获得高色调的照明效果，要用光包围整个拍摄主体。在这个组合中，两个带柔光箱的闪光灯位于相机两侧以提供正面照明，此外，一个在主体后下方的闪光灯提供边缘照明，第四个闪光灯用于背景纸的照明。

◀ 新娘这个高色调人像充满光明，善良、天真、纯洁尽融其上。

低色调

如果你想用一个平均模式的测光表，拍摄一张低色调人物肖像，首先把测光表调到常用的指数，然后把光圈调小一级（例如：从 $f/5.6$ 调到 $f/8$ ），或使用快一档的快门速度（例如，用 $1/250s$ 代替 $1/125s$ ），如果你的相机能提供点测光模式，可将测光区域设定在比平均明暗度更亮的地方，这样测光表就会提出或自动调节到你需要的光圈或快门速度，从而拍摄出低色调照片。

摄影师：

Gary Ltaltaander

相机：

$6 \times 6\text{cm}$

镜头：

120mm

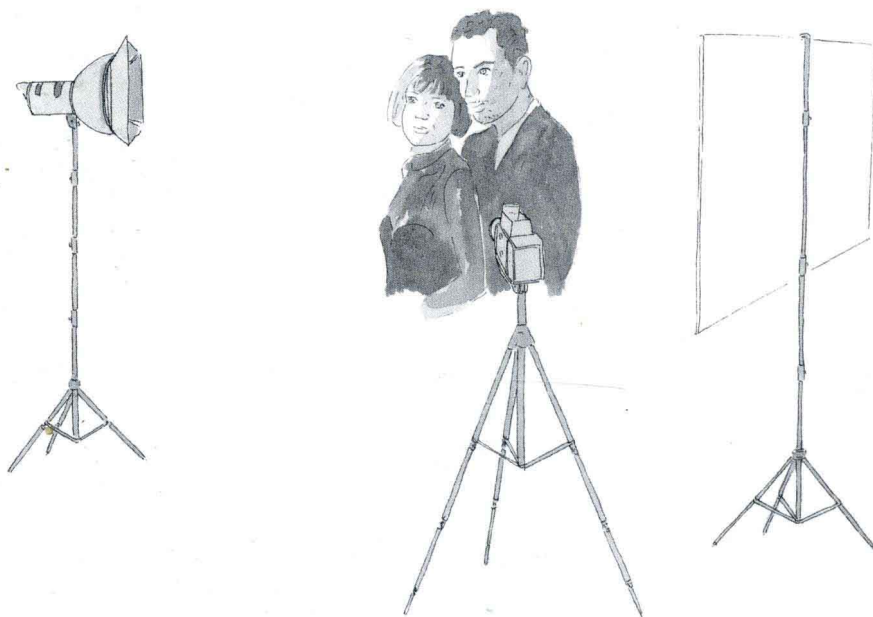
曝光：

$f/8, 1/60s$

照明：

影楼闪光灯和
挡光板，反光板

► 直射光线只照在拍摄对象的面部一侧及黑色的衣服，配合阴暗的部分，形成一张忧郁、沉思的双人像。

▲ 这张低色调双人像的灯光设置非常简单，一个带有挡光板的标准照明灯，挡光板可单片调节，所以

闪光灯光线可以细心分布。闪光灯位于相机的左侧，它的光线落在离相机最远的面部的边缘，一个小型

反光板安装在相机右边的一个支架上，高度与主体眼线齐平，以少部反射光线照明阴影。

景框的利用

使用“摄影构图”这个术语，使人联想到一个问题，有人说为了获得满意的效果，必须遵循摄影的规则。而在事实上，并不存在什么不能打破的摄影规则。当你明白了如何在交流各种信息的画面上，安排可视要素时，你会处在较为有利的位置上，支配观众对你的作品做出反应。

最基本的结构是主体的以及构成影像的其他任何要素的位置。在取景器画面限定的范围内

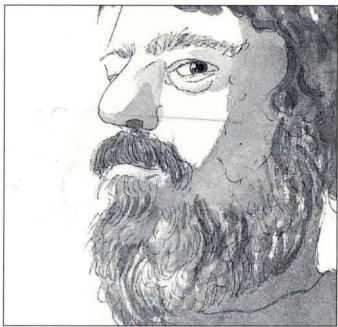
看上去比较舒服的形式，是把主体安排在画面中央的稳定位置上，但在画面中央往往缺乏运动感，是最为静止的一种布局。如果使你的主体向着画面的一边，或者向上、向下一些，就可能引入一种运动的感觉，并且可能产生一种张力。相对垂直线和水平线来说，采用对角线，是引入张力和明显的运动感的另一种方法。

色彩可以作为另一种构图手

段，“温暖”的色彩——红色、黄色、桔红色可以把画面推向观者，而“冷”的颜色——蓝色、绿色则给人以后退的感觉。所以在有些情况下，不同主体元素在整个构图上的效果，可以通过颜色改变其空间感知。色彩可以使主体要素（物体或人）在画面上所占据的位置看起来大些或小些。黑白色调也是一样，例如：暗的色调似乎比亮的色调占的空间更多。

▲当主体是这样一张侧面像时（上左），在面部的前面比后面留有更多的空间，可以避免产生不舒服的压迫感，尤其像这张上部被

大大裁去的照片效果格外明显，如果他的面部向画面中央移一点的话，整个画面的结构会发生怎样的变化，可以比较一下右图。

提示与建议

●当你通过取景器进行观察时，要把空空的景框想象成一张白纸，你可以在上面安排不同的视觉要素，以便为照片的观众传达特殊的信息。

●在影楼拍摄人像，你有足够的时间考虑每张照片的拍摄方法。在拍摄之前，观察一下画面四周限定的区域。要使每一个局部都对画面结构产生有利的作用。

摄影师:

Anthony Oliver

相机:

6 × 6cm

镜头:

180mm

曝光:

f/11, 1/125s

照明:

自然光和影楼闪光灯

▲画面的顶部和侧边都被大面积切去，这张肖像显示了一张富有特性的脸，画面上只看到主体的一只眼睛，直接注视着镜头，并通过镜头注视着你。

◀ 这张双人像使用的色调和姿势将主角稳定在构图上，表现了一种充实而实在的形象。

摄影师：
Jos Sprangers
相机：
6 × 4.5cm
镜头：
80mm
曝光：
f/22, 1/30s
照明：
影楼闪光灯3盏，
其中1盏带柔光箱

◀ 三角形构图往往能产生一种非常稳定、充实的感觉。在这张照片中，被摄人物穿的黑色服装以及阴影部分向下蔓延，更强烈地传达这种感觉，同时增加了照片中被摄人物的“重量”。