

跟随大师 迈向专业
人像摄影师必备摆姿技巧

人像摄影师的摆姿指南

(第2版)

[美] 比尔·赫特尔 著 刘红刚 许瑗玲 译

The Portrait Photographer's Guide to Posing, 2nd Edition

▶ 跟随大师 迈向专业

人像摄影师的摆姿指南 (第2版)

[美] 比尔·赫特尔 著
刘红刚 许瑗玲 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影师的摆姿指南：第2版 / (美) 赫特尔著；
刘红刚，许瑗玲译. — 北京：人民邮电出版社，2013.1
ISBN 978-7-115-29046-5

I. ①人… II. ①赫… ②刘… ③许… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第281576号

版权声明

The Portrait Photographer's Guide to Posing

Copyright © 2011 by Bill Hurter

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright ©2012.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团(IPG)授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书作者手把手教你人像摄影的摆姿技巧，同时会带你一起去打破陈规，学习随性的摆姿风格。全书汇集了众多顶级摄影师的先锋理念，对人物身体各部分的姿态从局部到整体进行讲解，其中包括了面部表情与姿势的关系，以期摄影师在指导拍摄对象的摆姿时能协调配合，达到摆姿的观赏性和艺术性。另外，书中还对与客户沟通的技巧、缺陷姿态的矫正、构图与摆姿的关系、相机技巧、人物造型处理、团体人像摆姿、儿童人像摆姿等方面进行了全面的讲解，阅读本书将使你的摄影作品风格更富有变化，从清新自然到动感十足，在赢得客户喜欢的同时达到前所未有的艺术高度。

本书适合人像摄影师、婚礼摄影师、儿童摄影师以及摄影爱好者阅读参考。

人像摄影师的摆姿指南（第2版）

-
- ◆ 著 [美] 比尔·赫特尔
 - 译 刘红刚 许瑗玲
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 刘 祺
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：7.5
字数：222千字 2013年1月第1版
印数：1-3000册 2013年1月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-3535号
ISBN 978-7-115-29046-5

定价：59.00元

读者服务热线：(010) 67132786 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

人像摄影的真谛

正如希腊神话中的美少年纳西索斯在泉边掬水喝时，突然为水中年轻而俊美的倒影深深吸引并疯狂地迷恋上它一样，一幅优秀的人像摄影作品同样能展现出主体理想化及无与伦比的人格魅力。最佳的人像摄影还能捕捉到人眼无法看到但能通过情感体验感受到的人性，摄影师使用布光、构图尤其是摆姿技巧传达人性的力量、真诚及脆弱。

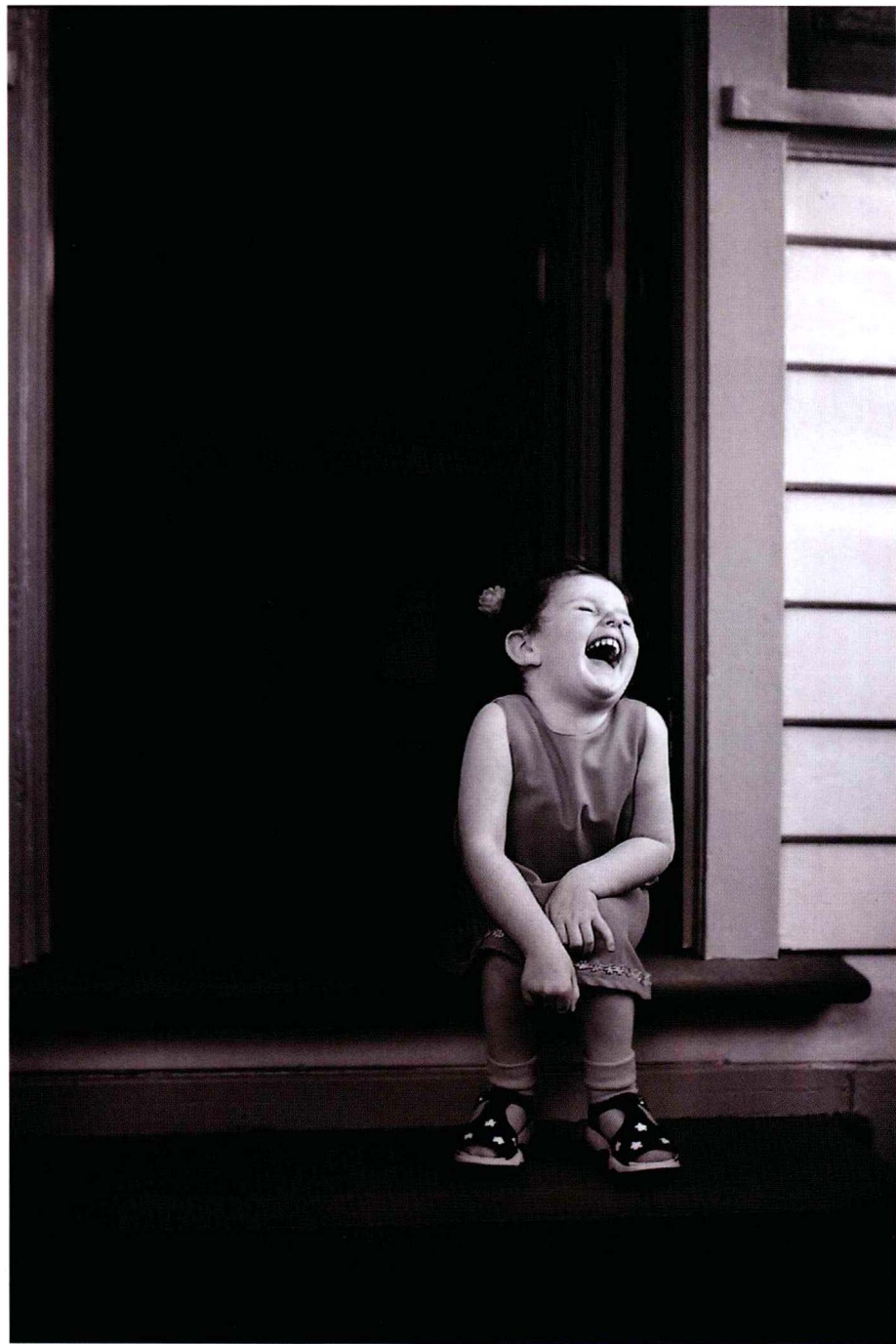
David Williams创造了这幅以春天为主题的精美人像摄影作品，我们来看看画面中细微的摆姿及构图技巧。母子二人面向对方并呈45°角在构图中营造了视觉友好的对角线。母亲身躯强壮而挺拔，但面颊孩童般的天真却与她的宝宝无异。再看一下光是如何射向两人的，一小束顶光打在他们的身后。画面色彩丰富、浓度高，并有浓浓的暖色调，尤其是在人物面部。他们的头发颜色和地面上树叶的颜色几乎一样。苍翠繁茂的绿色背景形成天然的画框，好像大自然要将他们二人包裹保护起来一般

永恒的画面

几个世纪以来，伟大的人像摄影创作一直在引人入胜、激发遐想。澳大利亚摄影师 David Williams 在描述他看到一幅由 19 世纪法国艺术家 Gustav Courtois 创作的人像摄影作品时的真实感受时说：“我看到一位年轻漂亮身着中式礼服的女士站在金色的织物背景前，她如此迷人，瞬间吸引了

我的注意，我甚至能想象她的一举一动，一颦一笑。她是谁？她的思想、态度、品味如何？她过着怎样的生活？她活了多久？接连不断的问题引发我的无限遐想，仿佛耳边还有沙沙的织物声，鼻息间还有淡淡的香水味——细致的笔触描摹一个长逝灵魂的去，让人不禁叹息斯人已去。”

天才摄影师善于把握永恒的画面，他们的作品多年来仍让人惊叹不已。当代摄影界传奇人物 Don Blair，描述他的摄影技巧就是拍摄人物的个性。“对我来讲，每个人都很美。我的工作就是激发美并捕捉它们。这已成为我一生的追求及无止境的旅程，每天对我来说都是这旅程的延续。”在 Blair 苦心经营的人像摄影中，人们可以看到几近完美的瞬间，被摄者的美及个性都被深情地展现出来。

David Williams 延续了 Don Blair 的理念并将其进一步拓展，“我最近的儿童肖像作品是以纪录片的风格拍摄，就是为了展现人物的力量及恒久性，因为我意识到我并不是仅仅在为孩子的父母拍摄照片，而是为长大成人后的孩子提供他们童年回忆的线索，让他们看看当初自己的模样和父母年轻时的容颜，这难道不就是人像摄影意义及价值所在吗？”

儿童肖像不是只为父母拍摄的，当孩子成人后，这些图片将成为追忆童年无法比拟的缩影。

David Williams 摄

长发飘飘及偏离中心的构图是这幅照片吸引人的地方。David Williams为他18岁的侄女——一个外貌清秀、性格文静、纯真无邪的姑娘拍摄的肖像。这幅作品还有个切题的名字叫“我心飞扬”，率直的摆姿及现代的构图定格了永恒的画面

摆姿的演变

在早些年，摆姿是拍照必不可少的环节，因为没有人造布光，曝光时间和快门速度慢得离谱，被摄者需要长时间保持一个摆姿。当时拍摄人像时都要使用一个头部休息的小装置以保证长时间曝光过程中被摄者姿势保持不变。用这种方法拍摄，要么摆姿僵硬，要么表情不自然。

技术的飞速进步令摆姿技巧不再僵化，允许摄影师自由随意地抓拍。当然凡事有利必有弊，随着对摆姿要求的放松，几个世纪来都在持续的严谨摆姿工作也几乎消失殆尽。摄影师苦心孤诣调整人体造型的创作方式被可爱、自然、舒适甚至散漫的摆姿打破了，柔光灯下没有经过精心调整的画面有时也能刺激观者想象并将人像摄影提升到艺术层次。

当然，今天顶级的人像摄影师并没有忽略已经存在的摆姿法则，他们善于将这些法则融入到一个更加自由闲散的构图内，换句话说他们并没有摒弃传统摆姿的基本原理，只是选择了更为灵活的方式进行诠释。

现代摆姿

Tim Kelly: 艺术呈现。Tim Kelly 是一位著名的人像摄影师，他非常了解摆姿的精妙之处，但是他选择设定一种不同的标准来衡量优秀的人像摄影。Kelly 乐于捕捉被摄者“处在完全自我表达，即将用摆出姿势呈现自我”的瞬间时刻，他一般不会告诉他的客户他何时会开始拍摄。他说，“我不相信人们自然的表现状态可以虚构出来，每张照片都包含着一些独特而又无法塑造的东

西。”Ketty 戏称他们为“抓拍时刻”，并同意所有婚纱杂志摄影记者的观点，即自然的、真实的表情常常要好于一个精巧的漂亮摆姿。“一个有美感的肖像应该能够引起欣赏者的注意，使他做出对于艺术的评论，或者能够激发他情感的反应。一幅精美的艺术肖像能够穿越时间，远远超越刻画人物的现实用途。”

Tim Kelly 清楚知道被摄者的闪光点。在这幅作品中，他着力表现小姑娘美丽的长发，但他要确保头发烘托出了她的脸部，并且有了头发的映衬使脸部更加有质感。“我分析了脸部和头发，以便决定如何开始我的设计。”他说，“我一般都是从被摄者的两侧拍摄最基本的三分之二视角的头部特写开始，在我有更喜欢哪一侧面部的感觉后，我就会把我剩下的时间都用在这一侧。如果一个人有好看的一面和不好看的一面（或者好看的一面和更好看的一面），很显然你会很聪明地把你的时间用在更好的一面。如果你在开始的三分钟内可以评估这些，那么你为什么不去做呢？”

上图——手部、胳膊、脚部、腿部以及面部表情等细节在这幅团体人像中得到很好的处理。被摄者的表情都很忧郁，若非真情流露，很难在团体摄影中捕捉到这样的细节。Martin Schembri 摄

右图——从这位老人饱经风霜的脸部和双手可以看出岁月的沧桑，但是他的目光却很清澈和透亮，背景中的房子虽旧却很整齐，干净有序。Martin Schembri 摄

Martin Schembri：顺其自然。人像摄影师 Martin Schembri 用蒙娜丽莎来作为完美人像的标准，他说，“透过她的表情你看到的是人物的内心世界。” Schembri 以一种古典或闲散的方式拍摄人像，他要求所有被摄者处于舒服和自然的状态，摆姿不能有故意设计之态。他认为独特的人像作品应让每个被摄个体的个性得到充分表现，决不能把拍摄当成一种程序性的工作。

这幅著名的作品是由Yervant Zanzanian拍摄的。画面通过讲故事的方式展现情境，所有的男人（注意没有女人）都在忙于讲授或者倾听：年长的人在给年轻人长篇大论讲故事，男孩正在专注地倾听老人讲述一些很久以前的故事。它展现了在许多宗教和社会中历史及传统传承的方式。这是一幅获奖的作品

Yervant Zanzanian: 情境引导。来自澳大利亚的Yervant Zanzanian被认为是当今世界的顶级摆姿大师之一。然而他并不主张完全遵循传统摆姿的方式。“传统摆姿的方式设有很多条条框框，但是我更喜欢打破这些规则，不然，那么多新婚夫妇早就就会厌倦拍摄的，这是每个摄影师最不想看到的。我想让他们在整个拍摄的过程中和我保持互动。忘记传统的摆姿吧，让他们在任何位置上自然地进入摆姿的状态。同时，我也想让摆姿变得有趣、充满活力。”他继续说，“我把他们打扮成时尚摄影中的经典。”与传统的摆姿不同，Yervant喜欢对人物进行引导，以一个电影导演的精准来阐释其指导内容。他从不打破氛围，他对画面要表达的内涵有清楚的认知，他的指导意见中或多或少暗示了正确的摆姿方式。

左图——现代化设备如高能量电池、闪光灯以及复杂的TTL照明系统，可以让摄影师随时随地拍摄具有摄影棚效果的作品。这里Nick Adam重塑了一位唯美中年妇女的经典形象。请注意她下巴偏向镜头一侧肩部的动作，肘部远离镜头让胳膊呈现出的斜线条以及手部虎口卡放的位置。所有这些构图元素早在50年前就广为使用了，它们在今天仍然很受用

第1章 摆姿基础

头部与肩部	15
肩部	15
头部倾斜	16
从脚部开始	18
面部视角	19
正面视角	19
八分之七视角	20
四分之三视角	20
三分之二视角	20
侧面视角	21
身体	22
身体与镜头保持角度	22
■ 显胖光、显瘦光及时尚照明	23
背向主光	24
摆姿	24
人像长度	25
头带肩人像	25
四分之三人像	26
全身像	26
手臂的摆姿	26
与身体保持距离	26
三角形构图	26
手部摆姿	27
男士与女士手部摆姿	29
坐姿	30

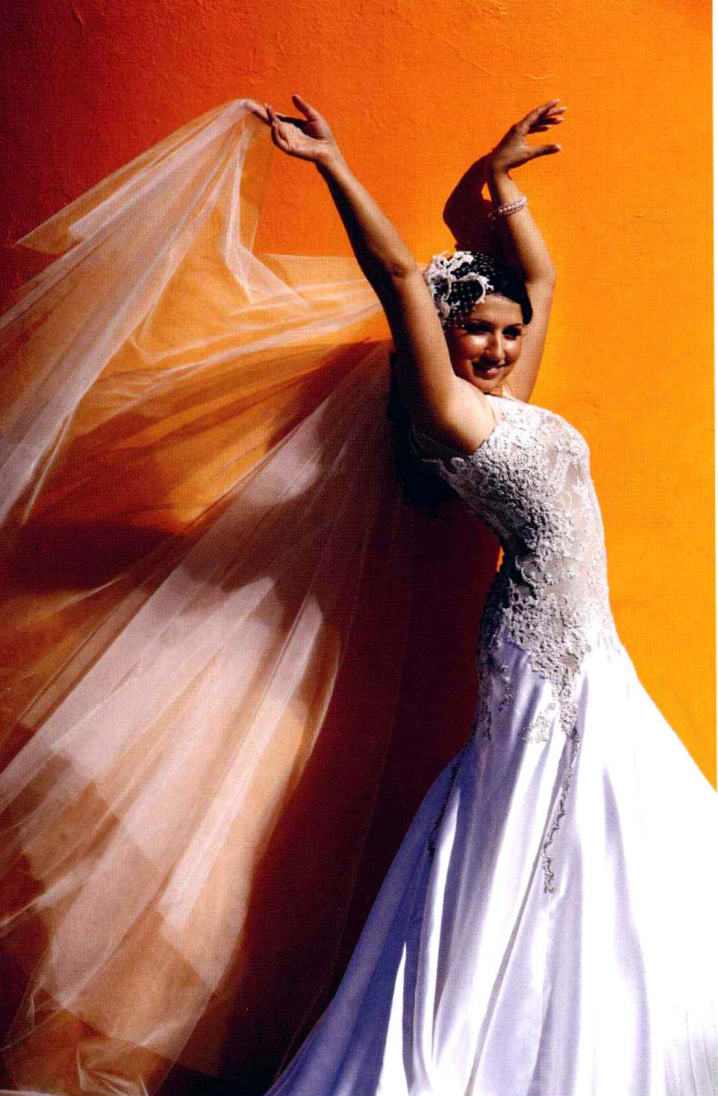
第2章 脸部

脸部分析	32
眼睛	33
明眸善睐	33

目光投向	34
瞳孔与虹膜	34
眨眼	34
斜视	35
眼镜	35
大小眼	36
嘴巴	36
自然微笑	36
湿润的嘴唇	37
紧绷	37

Kevin Jairaj摄

Jerry Ghionis 摄

唇隙	37
笑纹	37
鼻子	37
下巴的高度	38
表情	39
微笑或严肃	39
如何逗乐	39
■ 迷人的微笑	39

第3章 如何与客户沟通

拍摄前咨询	41
客户心理	42
赞美客户	43
客户满意度	44

Jerry Ghionis: 快速摆姿	45
动感摆姿	47
示范摆姿	47
Tim Kelly: 场景摆姿	48
Jennifer George: 无声鼓励	48
Marcus Bell: 慢条斯理	50
Martin Schembri: 摆姿清单	51

第4章 矫正特型的摆姿技巧

谨慎小心地处理这些问题	53
超重	55
消瘦	55
秃顶	56
额头宽大	56
眼睛: 凹陷或凸起	56
■ 奇特的环境	57
大耳朵	58
嘴巴: 过窄、过宽或不称	58
鼻子: 过长或过短	59
脖子: 过长或过短	59
下巴: 双下巴、过长或过短	59
■ 润色	60

第5章 构图技巧

人物布局	61
三分法则	61
黄金法则	61
方向	62
线条	63
线条的位置	63
相框边界	64
隐含线	64

■ 避免从关节处裁切图片	64
令人愉悦的构图形式	65
形状	66
张力与平衡	67
主体色调	69
设计概念	71

第6章 影响摆姿的相机技巧

焦距与视角	72
常规镜头	72
长焦镜头	73
广角镜头	75
■ 打破规则	78
景深	78
聚焦	78
头带肩人像	78
■ 快速镜头	78

四分之三及全身人像	80
相机高度与视角	81
头带肩人像	81
四分之三和全身人像	81
举高或放低相机	84
照相距离	84
光圈	85
运动中的主体	86

第7章 人物造型

发型及化妆	88
化妆	88
发型	89
服饰	90
团体人像	90
鞋子	92

Mark Nixon摄

Jennifer Geoge摄

第8章 团体人像摆姿

摆姿层级·····	94
头部高度·····	95
头部距离·····	95
团体摆姿指导·····	96
小团体·····	96

夫妻·····	96
三人·····	99
四人·····	101
五人或更多人·····	102
■ 聚焦技巧·····	104
大团体·····	104
团体中手部的摆姿·····	104
有用的摆姿工具·····	106
扶手椅、情侣椅及沙发·····	106
■ 团体表情·····	106
楼梯、梯子及斜坡·····	107
最后检查·····	107

第9章 儿童人像摆姿

初次见面·····	108
顺其自然·····	108
抚摸·····	108
面部摆姿·····	108
面部视角和头部倾斜·····	108
眼睛·····	110
表情·····	110
胳膊与双手·····	110
坐姿中的腿部和双脚·····	113
不同年龄摆姿技巧·····	113
新生儿·····	113
婴儿·····	113
6~11个月的婴儿·····	114
两岁的儿童·····	115
大一些的儿童·····	115
摆姿道具·····	116
摆姿台阶·····	116
椅子·····	116
运动中摆姿·····	116
结语·····	118
摄影师介绍·····	119

致谢

首先要感谢所有帮助完成本书编写工作的天才摄影师们，他们中的很多人像Bill McInstosh，已故的Don Blair和Monty Zucker从事人像摄影已达60年之久。其他摄影师如David Williams和Martin Schembri也是这个领域的新生力量，他们对于各自流派的贡献不亚于当代的米开朗基罗和达芬奇。再次衷心感谢为这本书无私提供摄影作品和专业指导的摄影师们。

关于作者

1972年，比尔·赫特尔（Bill Hurter）在华盛顿开始了他的摄影生涯，为一家报社拍摄图片，曾经记录下不少重大政治场面，其中就有1976年的水门事件。1972年，比尔毕业于美国大学并获得文学学士，3年内完成了布鲁克斯摄影学院的培训课程，之后就职于彼得森摄影杂志，负责杂志出版的主要工作。他不仅拥有自己的创意咨询公司，摄影室还常年为知名品牌拍摄专辑，这其中就有洛杉矶道奇。在过去30年里，他专注于摄影，深感摄影技术的日新月异，从未放弃，在1988年布鲁克斯摄影学院授予比尔名誉理学硕士学位，2007年他获得该学院名誉美术硕士学位。他撰写了近40本专业摄影书籍，目前是知名杂志《Rengefinder》和《AfterCapture》的编辑。

第1章 摆姿基础

摆姿的基本原理在经过一个多世纪的实践总结后基本确立，它用于指导摄影师如何在二维媒介中生动展示三维人物。

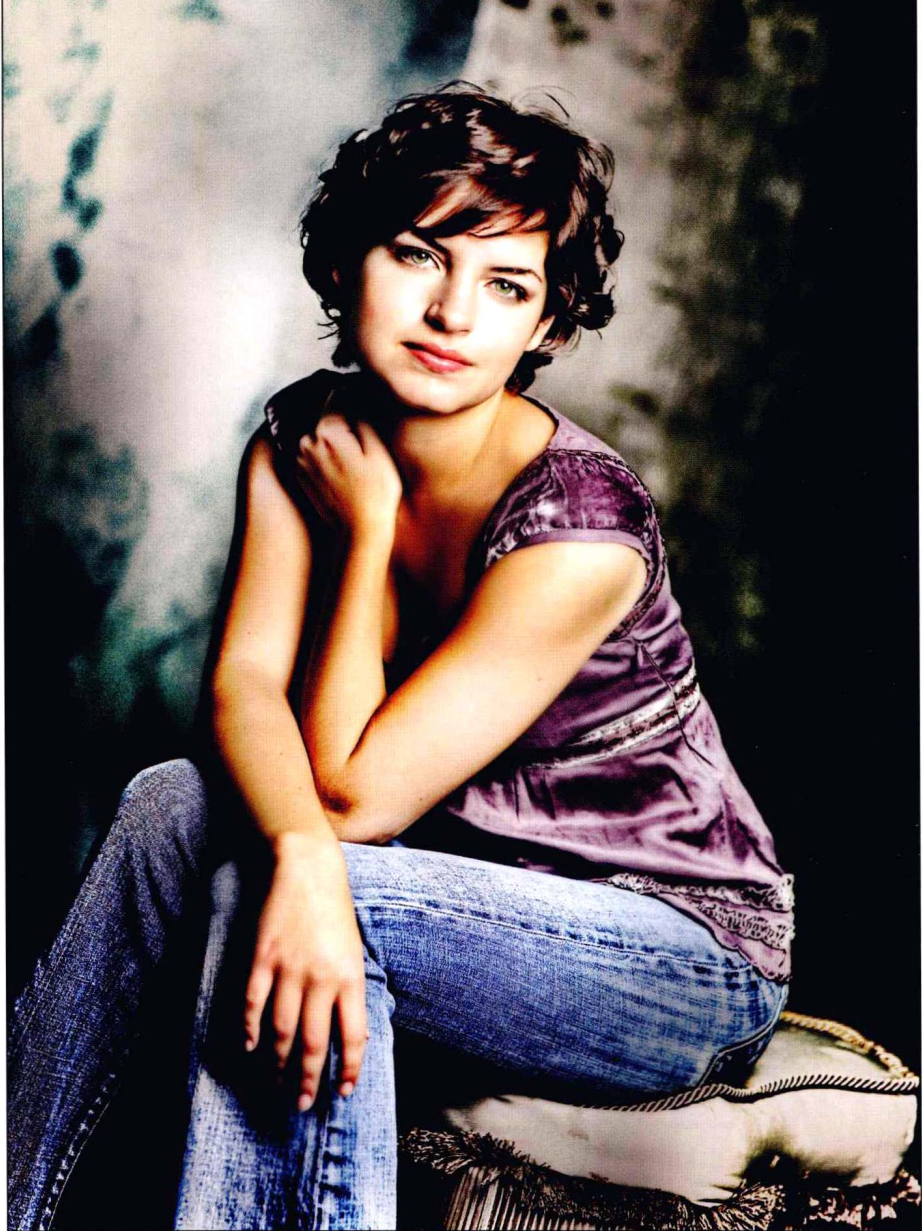
在任何有关现代人像摆姿的一般讨论中，应该记住两个要点，一是摆姿的自然表现即被摄者没有被摆姿，另外就是人物的特征没有被扭曲。如果摆姿看起来自然并且人物的特征得到真实诠释，那么你已经达到主要目的了，这样的一幅作品会给摄影师和被摄者带来艺术体验般的愉悦感觉。

如果摆姿看起来自然并且人物的特征得到真实诠释，那么你已经达到主要目的了。

选择拍摄视角及主体的摆姿，让他们看上去尽量自然。这张有趣的照片是Julia Woods用佳能EOS-1Ds Mark II 24mm超广角镜头拍摄的

这幅作品通过头部和颈部的摆姿在构图中营造斜线，另一条美丽的斜线是通过头部的倾斜达到的，同时还产生了眼部的斜线。摄影师Jeffrey和Julia Woods 在整个构图中大量使用不重样的三角形构图

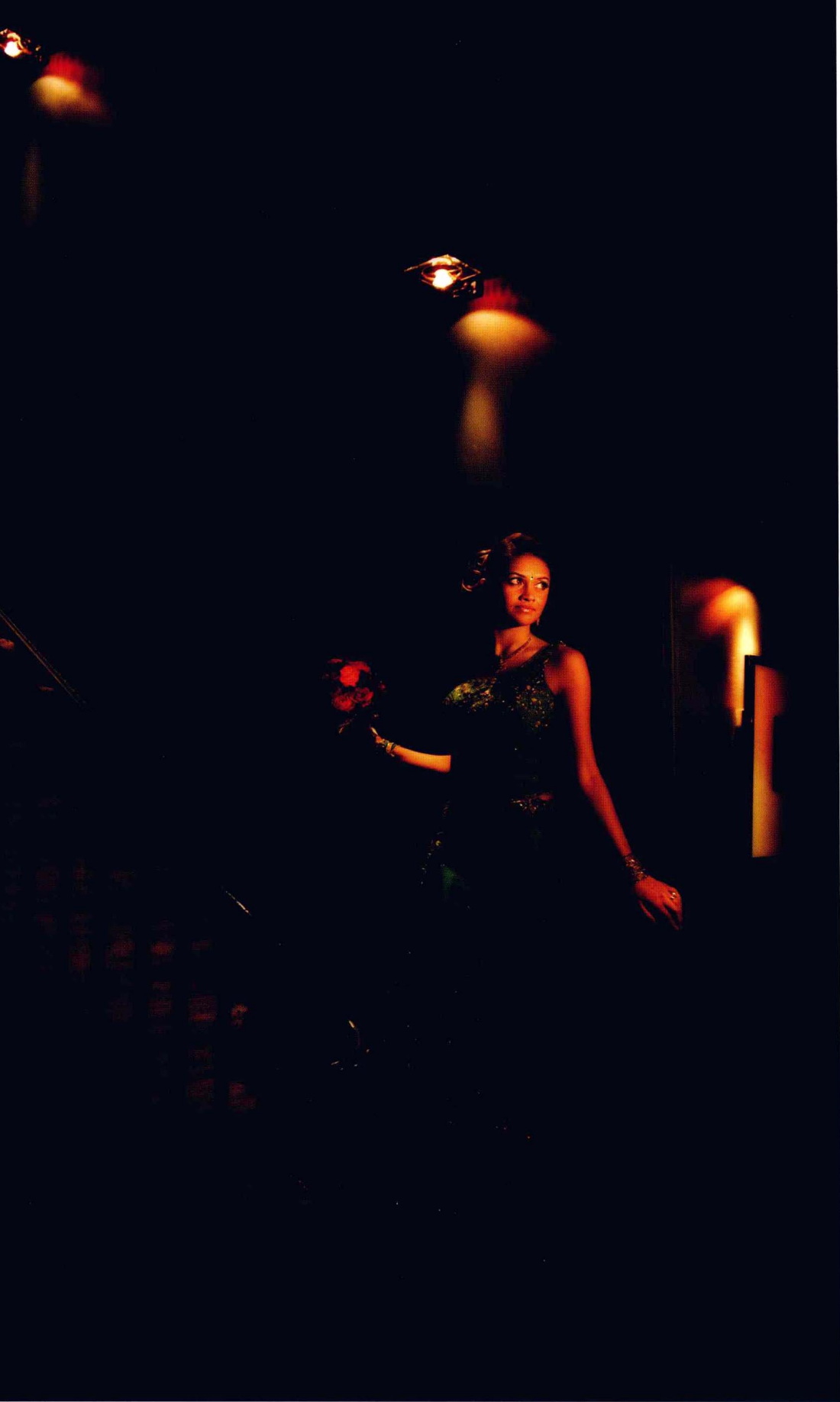
没有这些元素，其他的艺术元素将不会得到认可，甚至不会被注意到。

可以肯定的是，要成就一幅伟大的人像作品，仅仅有完美的摆姿是不够的，但是没有这些作为基础，其他的艺术元素将不会得到认可，甚至不会被注意到。

我们不可能在摄影时遵守所有的摆姿原则，只要记得这些原则是为了辅助摄影师实现拍摄意图、自然展示人物形象，避免人物特征扭曲。

头部与肩部

肩部。好的人像作品首要遵从的法则是让被摄者的肩部和镜头呈一定的角度，肩部正对镜头会使它们看起来比正常的肩部宽而让人物显得过于壮实。

这种直面镜头的模式在时尚界非常流行，因为模特们一般比较瘦且比例协调。对于普通人，这种拍摄方式并不常用。

另一涉及肩部的摆姿原则，无论被摄者是坐着还是站着，避免让他们的肩部与地面水平，尽量让两肩在画面中形成明显的斜线。

不仅两肩与镜头成角度，头部也要有一个角度。这样穿过两肩的肩轴和顺鼻梁向下的头轴的假想线就会处于不同的平面和角度。头轴线绝对不能和肩轴线垂直，同样无论是头轴线还是肩轴线，都不能和镜头的中轴线垂直，尽管该条原则在时尚人像摄影中经常会被打破。简而言之，我们要通过构图避免单调的垂直线并创造更加有趣、吸引人的斜线。

头部倾斜。如果肩部与镜头呈一定角度，头部会自然地转向或翘起，这样会让人物的双眼形成自然斜线。如果头部保持正直，双眼线条就会和照片的底部平行，产生看起来非常静态的形象。

对女性而言，头部通常会转向和斜向高耸的肩部。画面中的这位女士顺着肩部的线条看向远处并流露出愉悦的表情。Stuart Bebb摄