

【摄影大师系列】 | 哈罗德·戴维斯的摄影忠告和技巧

创意人像摄影

化学工业出版社

[美] 哈罗德·戴维斯 (Harold Davis) 著
孙振虎 译

目 录

- 4 引言
- 11 心灵之窗
- 12 人像摄影的种类
- 14 人们为什么拍个人写真
- 16 摄影师为什么拍肖像照
- 20 人像摄影心理
- 24 理解人
- 30 性格即命运
- 34 捕捉情绪
- 38 展示人之真实
- 42 自大与自恋
- 46 人工与人像摄影
- 50 拍摄你自己

- 57 生命中的一天
- 58 任务：人
- 64 肖像照的构图
- 68 街拍
- 72 环境人像
- 78 工作中的人
- 84 娱乐中的人
- 90 跟模特合作
- 96 道具
- 100 服装
- 104 发型和化妆

- 109 人像摄影技术
- 110 姿势
- 116 跳跃
- 120 背景
- 124 相机置放
- 126 相机与眼睛
- 128 动作与快门速度
- 132 光圈与景深
- 136 选择合适的镜头

- 141 用光技术
- 142 运用光
- 150 室内光线
- 154 直接闪光
- 158 摄影棚布光

- 169 孩子和家庭
- 170 儿童摄影
- 178 家庭照拍摄
- 182 儿童人像摄影
- 186 儿童生活照
- 190 儿童环境人像
- 194 确保孩子喜欢拍照

- 197 数字暗房中的人像
- 198 工作流程与文件格式
- 199 RAW多重处理
- 206 修改瑕疵
- 210 皮肤处理
- 218 提亮眼部
- 222 智能锐化
- 226 黑白
- 230 Lab 颜色反向转换

- 234 注释和资源

【大师系列】 | 哈罗德·戴维斯的摄影忠告和技巧

创意人像摄影

[美] 哈罗德·戴维斯(Harold Davis) 著
孙振虎 译

化学工业出版社

·北京·

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

超越摄影基本规则，抓拍令人艳羡的人像照片。无论是摄影爱好者还是专业摄影师，不管你处于什么水平，人像摄影从来都是非常重要的命题。知名摄影师哈罗德·戴维斯教你运用创造性的技巧，拍摄具有自己个人风格的人像照片。你将发现，你将学到的技巧和方法会打破你以前的构图、用光和曝光等规则。

图书在版编目 (CIP) 数据

创意人像摄影: 哈罗德·戴维斯的摄影忠告和技巧 / [美] 戴维斯 (Davis, H.) 著; 孙振虎译. —北京: 化学工业出版社, 2012.9

(摄影大师系列)

书名原文: Creative Portraits: Digital Photography Tips & Techniques
ISBN 978-7-122-14968-8

I. 创… II. ①戴…②孙… III. 人像摄影-摄影艺术 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 169454 号

Creative Portraits: Digital Photography Tips & Techniques, 1-1 edition/by Harold Davis
ISBN 9780470623268

Copyright©2012 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc

本书中文简体字版由 John Wiley & Sons, Inc. 授权化学工业出版社独家出版发行。

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分, 违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2011-5832

责任编辑: 郑叶琳
责任校对: 蒋宇

装帧设计: IS溢思视觉设计工作室

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京博海升彩色印刷有限公司
787mm×960mm 1/16 印张14³/₄ 字数289千字 2013年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00元

版权所有 违者必究

◀ 给妻子和熟睡的婴儿拍这张照片时，我只用了一只15瓦的灯泡。为了获得曝光，我要把感光度提升到2000。这样就产生了噪点效果。不过，我发现所有的数码噪点都不好——在这张照片中噪点就平添趣味。

32mm，1/8秒，f/4，ISO2000，手动

引言

亚历山大·蒲柏曾于1733年说过“关于人类的最好研究是人本身”。这一理念同样适用于现代数码摄影，对于摄影师来说，拍摄人像是一项充满激情的事业。

都说“眼睛是心灵的窗户”。从眼睛可以洞彻心灵，从面孔或面部照片可以洞悉性格，这是摄影艺术公认的真理。拍肖像照时，这一真理与构图、光线、曝光及摄影技巧共生共存。在人像摄影中，性格和外貌的变化增加了关于现实与幻想之间关系的假设，而实际上，这就是角色渲染中的挑战，创意摄影中的机会。

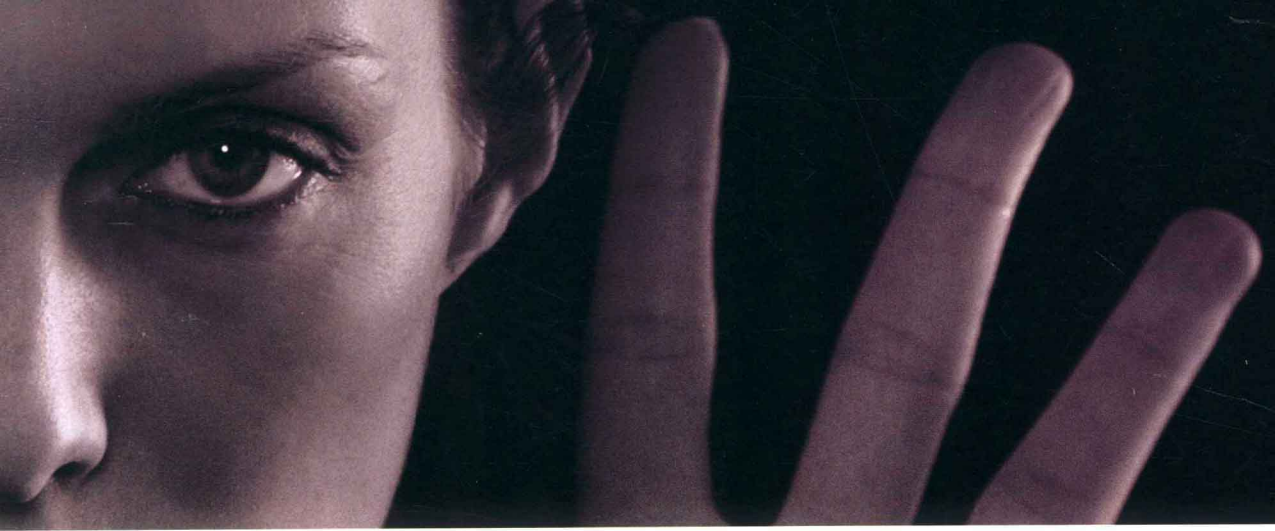
所谓写真究竟在多大程度上是“真”的？对被拍摄者须真实准确地再现吗？换言之，看了照片，能对照片中的人有所了解吗？

问得好。在用相机拍摄照片时，如果没有严肃的追求，那你就想当然地假定照片与人的真实生活之间的关系，会认为你已通过观看照片了解到照片中的人。但作为摄影师，我们都明白，有太多肤浅而僵硬的照片——人工操作的成分太明显。

人像摄影的真实性取决于摄影师的眼光和品性、被拍摄者的坦诚及所用的数码摄影工具和技术。并非所有的肖像照都要求真实性，也不应该如此。例如找工作时，拍张专业头像对自己进行一番美化，从而表现出自己最好的一面，这样做一点都没错。

我的看法是，在人像摄影中关键是要清楚自己的意图和目标。工作室中的艺术写真与反映复杂人格及人性缺点等诸如此类的肖像照可是两码事。并且，与其他摄影不同，伟大的人像摄影都需要与被拍摄者合作方能完成。如果要拍摄的是草叶、火车站之类的，那你不必在意这片草叶或这个火车站对你有什么想法。但若你拍摄的是人，那么你与这个人的关系——他的生活经历、对摄影的态度以及对你的看法——都会在拍摄过程中发挥重要作用。

谈及意图和目标，创意摄影不同于你曾见到的那些人像摄影书籍。我是这样想的，你肯定对摄影颇

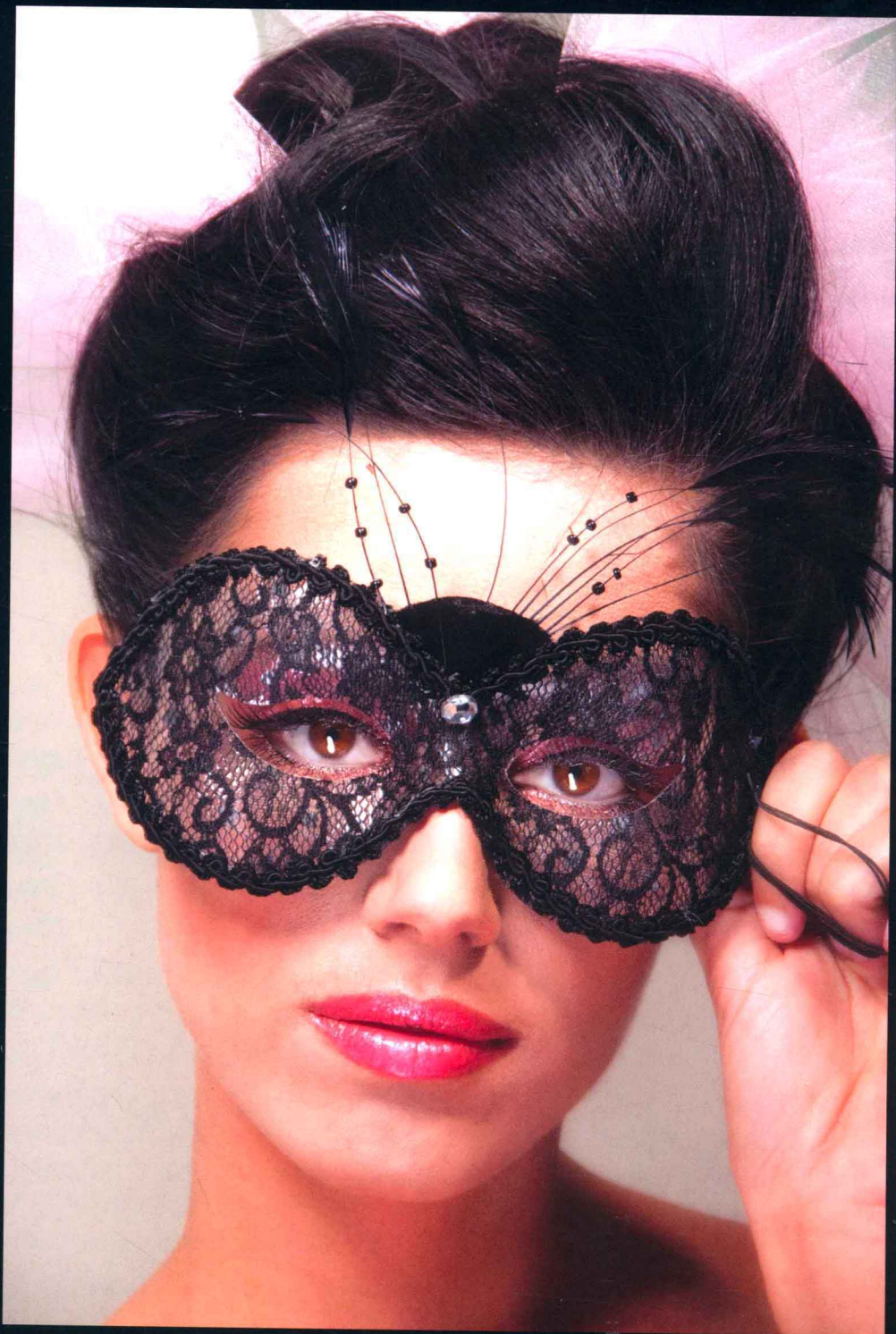
感兴趣——不然你不会拿起这本书。不过此书的主要内容可并不是工作室摄影技巧。相反，创意摄影旨在人像摄影的感情与灵魂。

这才是我们大多数人真正会关注的，即怎样才能为我们的挚友亲朋、我们的孩子拍出有意义、生动且引人注目的好照片。

同我其他的创意摄影类书籍一样，我认为学习摄影的最佳方法是看照片和拍照片。这本书中的每张人像都附有解释照片拍摄过程的说明。这能很好地指导你观察这些照片，研究它们是怎么拍出来的，进一步深入发掘文本部分所蕴涵的丰富信息。

请把创意摄影当做一本启示书。若你在给自己关心的人拍照时开始尝试一种新的视角，那我这本书就达到目的了。

Harold Davis

目 录

- 4 引言
- 11 心灵之窗
- 12 人像摄影的种类
- 14 人们为什么拍个人写真
- 16 摄影师为什么拍肖像照
- 20 人像摄影心理
- 24 理解人
- 30 性格即命运
- 34 捕捉情绪
- 38 展示人之真实
- 42 自大与自恋
- 46 人工与人像摄影
- 50 拍摄你自己

- 57 生命中的一天
- 58 任务：人
- 64 肖像照的构图
- 68 街拍
- 72 环境人像
- 78 工作中的人
- 84 娱乐中的人
- 90 跟模特合作
- 96 道具
- 100 服装
- 104 发型和化妆

- 109 人像摄影技术
- 110 姿势
- 116 跳跃
- 120 背景
- 124 相机置放
- 126 相机与眼睛
- 128 动作与快门速度
- 132 光圈与景深
- 136 选择合适的镜头

- 141 用光技术
- 142 运用光
- 150 室内光线
- 154 直接闪光
- 158 摄影棚布光

- 169 孩子和家庭
- 170 儿童摄影
- 178 家庭照拍摄
- 182 儿童人像摄影
- 186 儿童生活照
- 190 儿童环境人像
- 194 确保孩子喜欢拍照

- 197 数字暗房中的人像
- 198 工作流程与文件格式
- 199 RAW多重处理
- 206 修改瑕疵
- 210 皮肤处理
- 218 提亮眼部
- 222 智能锐化
- 226 黑白
- 230 Lab 颜色反向转换

- 234 注释和资源

人像摄影的种类

如果你停下来想一想，就会发现人像摄影有很多种。然而证据只存在于最终的影像，这些差别常可归结为摄影师和拍摄对象对人像摄影内涵的理解。

欧洲传统宫廷派倾向于美化人物，一些现代人像摄影也是这样做的。年度报告中穿着西服的企业主管们的照片则总是仪表堂堂、整洁得体，这种照片常常是为了显示他们的能力及值得信赖。

不提专业摄影、街拍，用卡蒂埃·布列松的话来说，倒是经常能抓住“关键时刻”。然而这些照片表现的是人的动作而不是人的性格。

专业摄影师、认真的业余爱好者或者初学者都会想要记录家人和孩子的欢乐时光。这是值得称赞的——从169页起，我会示范如何为家人和孩子拍出更棒的照片及获得更多乐趣。

无论你喜欢哪种人像摄影，最重要的是赋予你的照片以灵魂。这一目标的含义就是肖像应该表现人。而且，拍照的是人，不是照相机。人像摄影有两个参与者：拍摄对象与摄影师。好肖像照以人为主且包含着摄影师对人的印象和感情。在这一意义上，可以说人像拍摄是非常私密的行为。

拍肖像照时，有一点很重要，即要了解主人公为什么会坐在你的面前。

► 为了拍出生动的肖像照，我把这个专业模特置于一幅半透明窗帘的反面。接着我把单只闪光灯放在了模特的左上方。光线向下照在窗帘上而不是模特身上，窗帘对光的反射营造出了一种柔和、梦幻的效果。(图在P13)

200mm, 1/160秒, f/11, ISO100, 手动

▲ 马修是一个五岁小男孩，漂亮、可爱，在他的小妹妹出生后，作为三个男孩子中最小的那个，他的日子有点难过。当我拍照时，马修喜欢帮忙。我们一起换镜头、为长时间曝光计时。

一天，在工作室他跟我说：“爸爸，给我拍张照。”他明确告诉我他想坐在哪儿、用什么背景，然后他自己按下了快门。

我觉得马修的照片（确切说是自拍照）展示了这个小男孩的两面：可爱、热情、无忧无虑，同时又调皮捣蛋、渴望得到关注。(图在P10~11)

钨丝灯、挡光板, 36mm, 1/15秒, f/8, ISO500, 装置三脚架拍摄

人们为什么拍个人写真

关于拍摄动机，就你所知有多少？我这里倒有一些：

- 为了留住某一特别的时刻，例如婚礼照或孕妇照。
- 专业事宜，例如个人简历上用的大头照。
- 要作为礼物送给情人。
- 为了审视自我，观察自己与摄影师的关系。
- 专业模特为了挣钱而拍照。
- 为了好玩儿。

拍摄动机简直是太多了，并且有时候是重合的。举例来说，有人在婚礼上拍照，既因为高兴，也是为了给这一天留下美好记忆。

有一点很肯定，你的主人公永远不可能只是坐着。通常情况是，他们又跑又跳，甚至会躺下——可就是不坐着。活动着的人会增加拍摄难

度，因为画面的捕捉得在恰当的时刻，不过动作比静态的姿势更能展现生活。

话说回来，关于人们为什么要让自己成为一幅肖像照的主人公这一点，有些好肖像照并不是双方明确合作的结果。例如，走路时看到一张生动有趣的面孔，我经常是先抓拍再询问。另外，采取这种做法，向拍摄主体解释你的行为时，一定要坦诚且具预见性。更多的街拍细节在68页。

作为摄影师，一定要了解主人公的拍摄动机。只有带着这份理解，你才能传达他们在拍照过程中的所追所寻。

永远不要低估乐趣的力量！即便是为了“非常严肃”的事宜而来——商业人像或大头照——也没有哪条规定说你不能在拍摄过程中创造乐趣。如果你使拍摄过程更好玩儿，你就会收获更好的。

► 这张婚纱照中愉悦的微笑弥补了背景的平淡。在户外的明亮阳光下，我用高速快门（1/1250秒）捕捉并定格这一动作。（图在P15）

200mm，1/1250秒，f/5.6，ISO 200，手动

