

人物 SHEYING

摄影案例解析

薛华克 著 浙江摄影出版社

责任编辑 任 力
装帧设计 任惠安
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

人物摄影案例解析 / 薛华克著. — 杭州 : 浙江摄影出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5514-0220-0

I. ①人… II. ①薛… 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284110号

人物摄影案例解析

薛华克 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

经 销: 全国新华书店

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江新华彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20

印 张: 6

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0220-0

定 价: 38.00元

北航

C1631979

013025159

J413

49

人物 SHEYING

摄影案例解析

薛华克 著 浙江摄影出版社

北航

C1631979

J413

49

目 录

人物摄影概论 > 004

人物特写 > 005-025

人物肖像 > 026-057

环境人物 > 058-119

人物摄影概论

自从1826年,法国人尼埃普斯发表他所拍摄的人类历史上目前公认的第一张照片起,在不到200年的历史时期内,摄影以及由此派生出的影视技术,已经能够,并且事实上已在拍摄人们能够在宇宙空间所能见到的一切物质了。

但是,如果你翻阅一下那些载入摄影史册的经典影像,或者稍稍对平常映入你眼中的影像做一个粗略的统计,那么出现概率最高的一定是各色人物活动的画面。

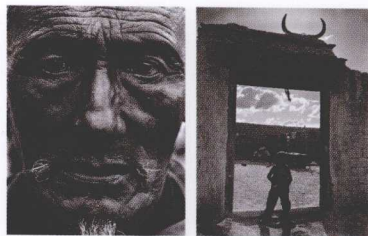
这个现象其实非常容易理解。因为从人类学的角度来看,人最关心的当然是关于人类自身的生存状态,以及那些能够促进或制约人类发展的因素,如文化事业、慈善事业以及战争、传染病、自然灾害等。而这些题材所反映的事件往往必须由人来充当可信的演出者。如今,我们是通过读图来了解我们周围的世界的。

不过从摄影学科分类来看,我们一般所指的人物摄影,是专指在摄影活动中,以人物为表现主体的这类摄影。换句话说,并不是画面中有人物的就是人物摄影。比如,一些新闻照片中,从构图上看,人物会占很大的比重,可能人物的特定状态(比如表情)会刻画得十分生动感人,但它们往往不会归入人物摄影的范畴,因为画面旨在表现某一新闻主体,画面中的人物必定只是新闻事件的相关者。又比如,画面看上去很像人物摄影的服装摄影,那些模特的作用旨在展现漂亮的服饰而已。虽然主体是人物,但主题却是她身上的一袭衣衫。

在人物摄影的分类中,人们又往往习惯于按人像拍摄的主观目的将它分为商业人像和创作人像。尽管这样的分类方法有时界限不是很清楚,但无论如何,适当地运用技术,并与艺术的感觉相结合,才能创作出成功的人像作品。本文的讲述和所列举的图例是以创作人物为主的。

按人物的构图及内容进行分类,我们一般可分为特写、肖像、场景人物(环境人物)三大类;从画面基调的角度,又可分为高调、低调和中间调三类。关于这些具体的技术问题,将在最后的章节中结合图例讲解,以便于理解。

除了上述的基本要点外,人物拍摄成功的关键是拍摄者本人的艺术修养、个人品质以及与人沟通、善解人意的能力。换句话说,不了解被摄者的人文背景,不懂得尊重人、理解人,不会与人进行心灵沟通,人物摄影就不可能走上一个较高的层次。可能在掌握了一定技术之后,你会成为一名收入不菲的商业摄影师。但要成为能洞穿灵魂的人物摄影家,其文化素养的提高、人性的修炼,便是必不可少的了。

人物特写

人物特写是指整个画面仅以拍摄人物的头像为主的构图形式。

说到特写,我想到一个关于摄影的老话题,即摄影的客观性和主观性。客观性,主要是从摄影过程的物理属性上来讲述的;主观性,是因为操纵照相机的是人,他们对于拍什么、不拍什么、怎么拍(如何取景、如何用光、用多少焦距的镜头等)完全是主观的。此外,从视觉艺术的表现方法来看,摄影是视觉强迫法运用的一个典型。在人物摄影所有的分类中,特写是主客观相结合,并使用视觉强迫法最极致的一类。

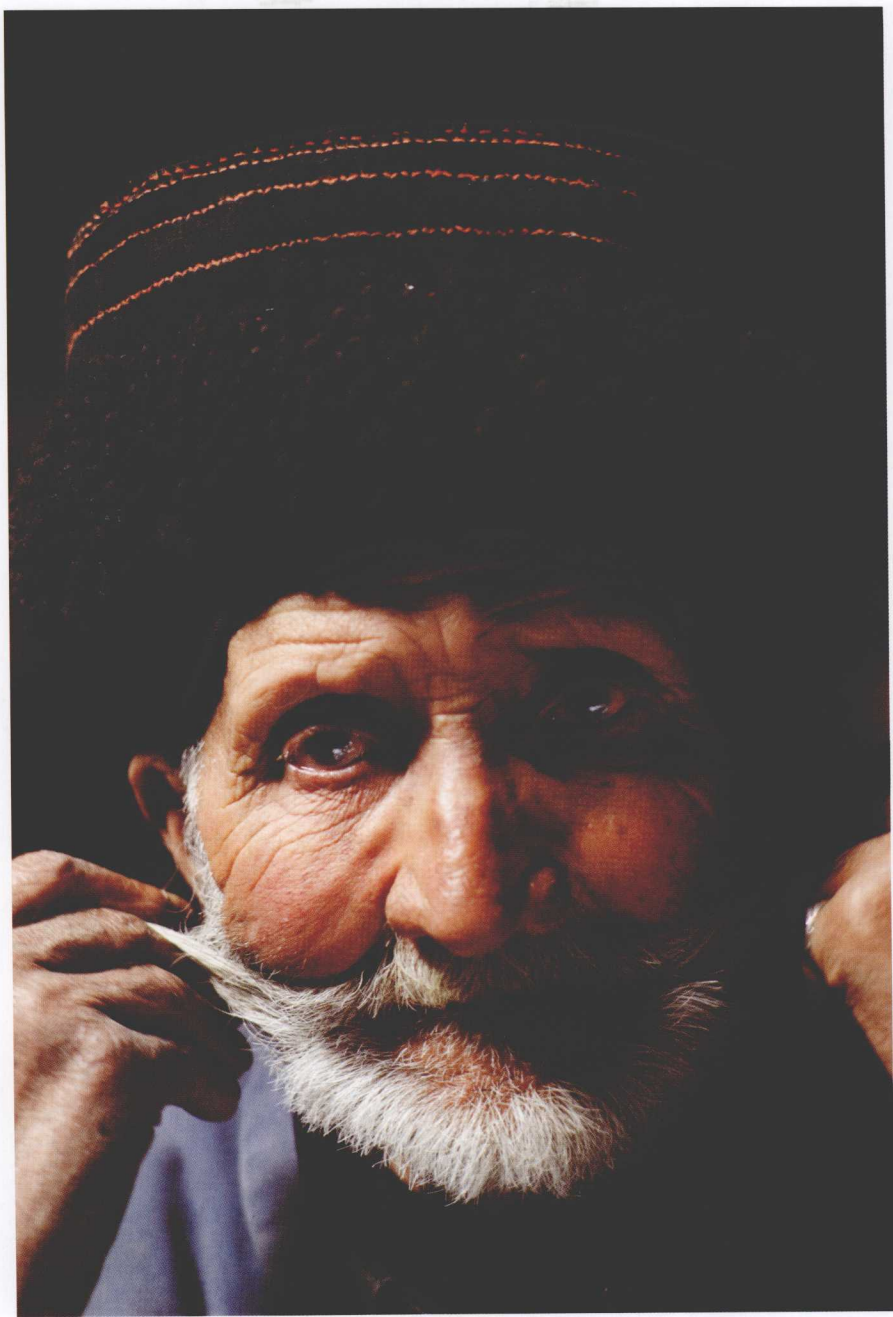
首先,在创作中,在何种情况下应该考虑拍摄特写呢?一般来说,摄影是做减法,画面中的构图元素,如色彩、影调、景物、人物等越少,那么你所要表达的主观愿望就越能够实现,反之,干扰主体的因素多了,则画面的表达原意就会被削弱。所以,在拍摄人物时,如果决定拍摄特写,那一定是被摄主体人物的脸能够打动你或者说能触动你的心。尤其是他的眼睛,在五官的比例中所占的心理影响当然是最大的。从理想的人物特写来看,如果五官都很生动,包括皮肤及出现不多的服饰都控制得当,那当然更好,但是无论如何,着重点必须是眼睛,这几乎是特写成败的关键所在。

至于技术上的处理,比较容易被忽略的问题是摄影镜头的焦距,焦距不理想可能造成五官比例变形。在学习摄影基础知识时,我们被告知,用小于50毫米的镜头,在1米以内拍摄人像时,会造成比例的变形。靠得越近,变形得越厉害。这种变形是由光学镜头的物理特性所决定的。这是必须了解的科学规律。

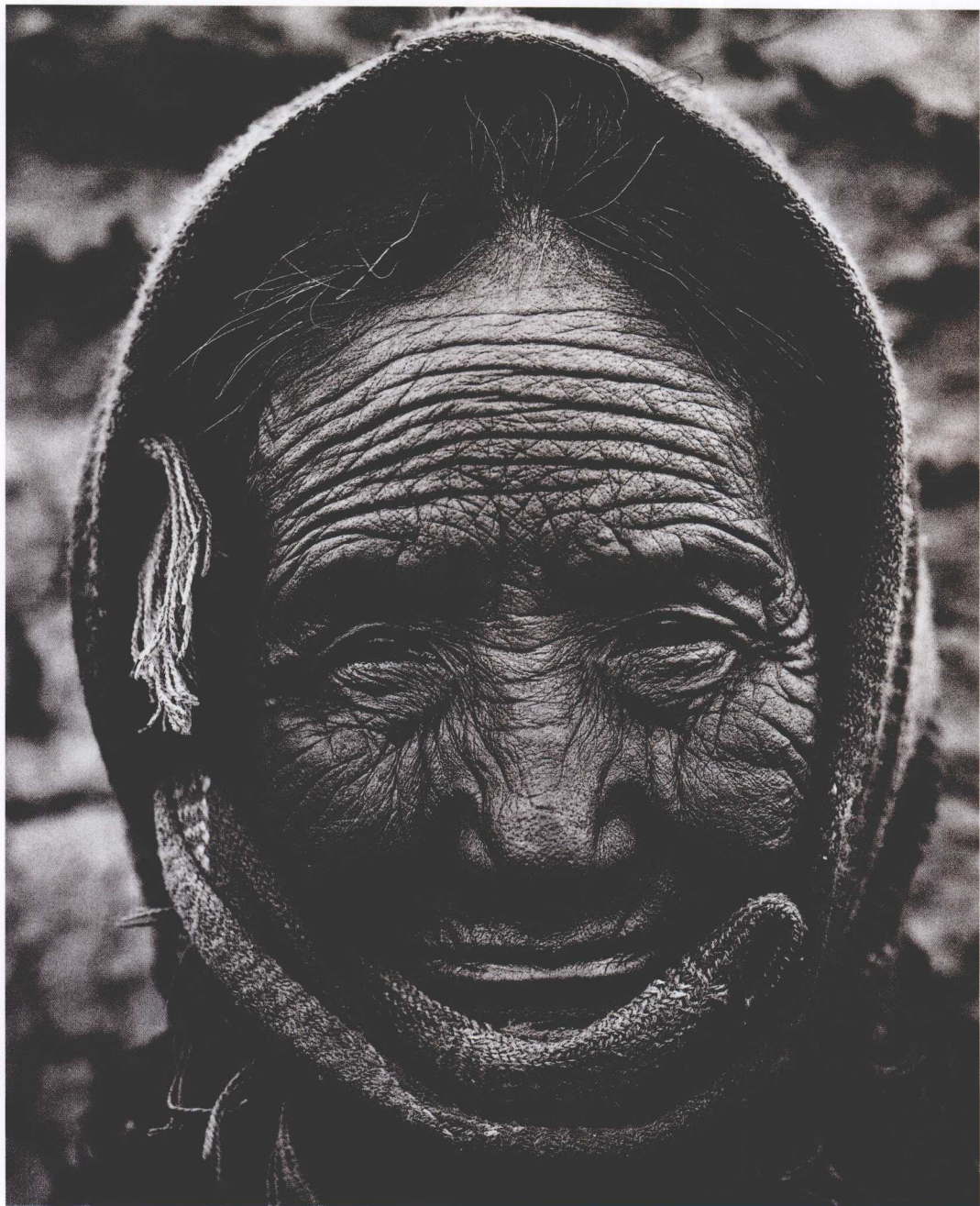
◎一个很像印第安酋长的藏族老人，神色坦然，目光却是那么地坚毅。

拍摄数据：佳能EOS-1DS Mark II照相机，90毫米F2.0徕卡镜头。2006年，那曲 中国美术馆收藏作品

◎这位老人在我将镜头对准他时，忽然将胡子这样拉了起来。沧桑的脸庞配合孩童般的动作，使画面别有一番情致。

拍摄数据：佳能EOS-IDS MarkII照相机，90毫米F2.0徕卡镜头。2005年，塔什库尔干

◎并不是一张布满皱纹的脸就可以拍成一张让人过目不忘的特写，拍摄时一定要别忘了注意人物双眼所传达出的信息。

拍摄数据：宾得6×7照相机，135毫米微距镜头。1999年，申扎

◎这张特写传达出的信息，已将我的现场感受交代得够清楚了，语言似乎显得多余了。

拍摄数据：宾得6×7照相机，135毫米微距镜头。2006年，帕米尔

◎拍摄特写时,有时手会起到很重要的作用,尤其是有特色的手。

拍摄数据: 佳能EOS-IDS MarkII照相机, 90毫米F2.0徕卡镜头, 2005年, 塔合曼 中国美术馆收藏作品

◎这是藏族风格的游牧妇女特写照片。人物脸上的肤色和细纹，以及充满阳光的眼神告诉了我们她来自何方。

拍摄数据：尼康F4照相机，35~70毫米F2.8变焦镜头。1996年，阿里

◎在拍摄人物特写时，为了突出主题，可以舍弃不需要的或多余的东西，这样看起来会更紧凑。在画面中，仅留存一半包头布、三粒松石和衣领，简要而又明确地表明了人物的藏族特征。年青的脸在拍摄特写时所显露出的过早出现的皱纹，则反映了高原生存环境严酷的一面。

拍摄数据：徕卡R4s照相机，90毫米F2.8镜头。2005年，拉萨

◎柔和的漫射光正好来自射进孩子家门的强烈阳光。用一块反光板改变了光的照射方向，并且使光质发生了变化。她的眼睑正在闪动。脸上的高原红和细小皱纹，交代了她所处的环境。这是我喜欢的作品。

拍摄数据：佳能EOS-IDS MarkII照相机，90毫米F2.0徕卡镜头。2006年，塔什库尔干

◎这样的一张脸，加上这样的光线及环境，会给每一个人留下深刻的印象。人物摄影中，被摄者的神态抓拍是作品成功的关键。

拍摄数据：哈苏503Cx照相机，80毫米F2.8镜头。1996年，阿里

◎我很少在户外阳光下拍摄人像，因为在阳光下，人的眼睛很可能会被拍成两个黑洞。这张人物摄影作品中的人物正好戴着帽子，因为帽沿，使得他的脸一部分处在暗处。于是我拍到了这双对我来说有着与众不同感觉的眼睛。

拍摄数据：基辅88照相机，80毫米F2.8镜头。1990年，色达