

在观察中寻求灵感，用创意拍出好照片

写给大家看的摄影创意书

photo index

每一天 • 一路同行 • 你的零件 • 身体图案 • 梳妆打扮 • 摆弄道具 • 故事的诠释 • 意在表达 • 反重力 • 运动摄影 • 水与人像 • 文字游戏 • 多重人格 • 幽默创意 • 人的暗示 • 无限创意

人像

[美] Jim Krause 著 宋晨 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给大家看的摄影创意书

photo
index

人像

[美] Jim Krause 著 宋晨 译

人民邮电出版社
北京

前言

当你拿起这本书，哪怕只是粗略翻阅了前几页，马上可以发现，这是一本与其他介绍摄影技巧的书籍截然不同的人像摄影创意书。本书从分析和辨别三种类型的人物（第一类是女人，第二类是男人，第三类是年轻的女孩）特点入手，来探求人像摄影的创意理念。

本书通过文字说明和照片展示，结合上百种的摄影创意技巧，使每一位阅读这本书的人，都能够激发出在日常生活和工作中，为朋友、家人、客户和所有对象拍摄照片时所涌现出的无尽灵感。在这里我会告诉你人像摄影的奥秘，没有任何能比这种通过展示仅有的几幅照片，便能获取创意的力量和摄影创作的无限灵感的表现方法更好的形式了。那么，为什么仅仅只出现这三种类型的人物？那是因为，本书并非是人像摄影的展示橱窗，这是一本关于摄影创意理念的书籍。

一般来说，当简单地拍摄一幅肖像照时，摄影师会面对许多选择，选择的范围也很宽泛。其中的一些选择，曾经从来不被认为是摄影师需要考虑的因素。但是，这些选择的确是摄影师所需要考虑的事情。例如，选择拍摄环境，模特的服饰、面部表情以及仪态举止，照相机与辅助设备的放置，选择镜头，光线的运用，以及所拍摄出照片的最终数字化处理的方案。

你可能会问：照片又是如何提供理念的呢？这很简单。坐下来，用你的眼睛仔细地看，同时心里想着“如果那样，画面会怎么样？”。带着这样的问题与本书进行互动，你将会发现其中的乐趣所在。例如，翻开书后面的一页，你会看到，这是一张身着黑色服装女人的照片，这时，一定要试着提出一些具有探索意味的问题。

比如说：“为什么这位穿着入时的女子会冲着镜头微笑？”“难道精心打扮的人在镜头前面的表现不应该是优雅吗？”“如果我在下次拍摄人物肖像的时候遇到类似的情况，我会如何反应？”“如果我让她跳起来、旋转、单脚保持平衡或表演一套瓶子杂耍将会怎样？”“我如何运用背景？”“如果用市中心的停车场，或它旁边的全玻璃写字楼作背景会有何种效果？”“利用我的超广角鱼镜头的优势来拍摄会怎样？”“如果我拉近焦距拍摄人物，同时将背景或构图翻转到强调水平或垂直角度时会有什么效果？”“我该不该用 Photoshop 将照片调整为黑白的效果？”“要不要使用极端的数字化效果？”等等。如果能提出类似这样的问题，创意的理念便开始被激活。

写作本书的工作量很大，为本书的照片进行分类的工作，持续了将近 3 年的时间，虽然漫长，但其中也充满了无尽的乐趣。在此，我谨向以下三位主要出现在照片中的人物表达最诚挚的感谢！他们是：劳里（Laurie）、吉恩（Gene）和索菲亚（Sophia）。在拍摄过程中，他们每一位都毫无怨言，并且一直热情高昂，不惧险阻又充满创意地充当模特的角色，帮助我完成了全部的拍摄计划。

在此，我衷心希望书中所包含的灵感能够与你自己无限的创作灵感完美结合，创造出属于你自己的、独特的风格和完美照片。

目录 | Content

1 无限创意 6

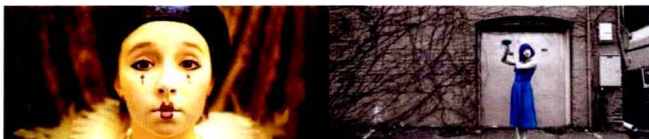
2 每一天 22

3 一路同行 36

4 你的零件 48

5 身体图案 56

6 梳妆打扮 64

7 摆弄道具 76

8 故事的诠释 88

9 旨在表达

100

反重力

112

10

11 运动摄影

126

水与人像

142

12

13 文字游戏

154

多重人格

164

14

15 隐姓埋名

174

人的暗示

184

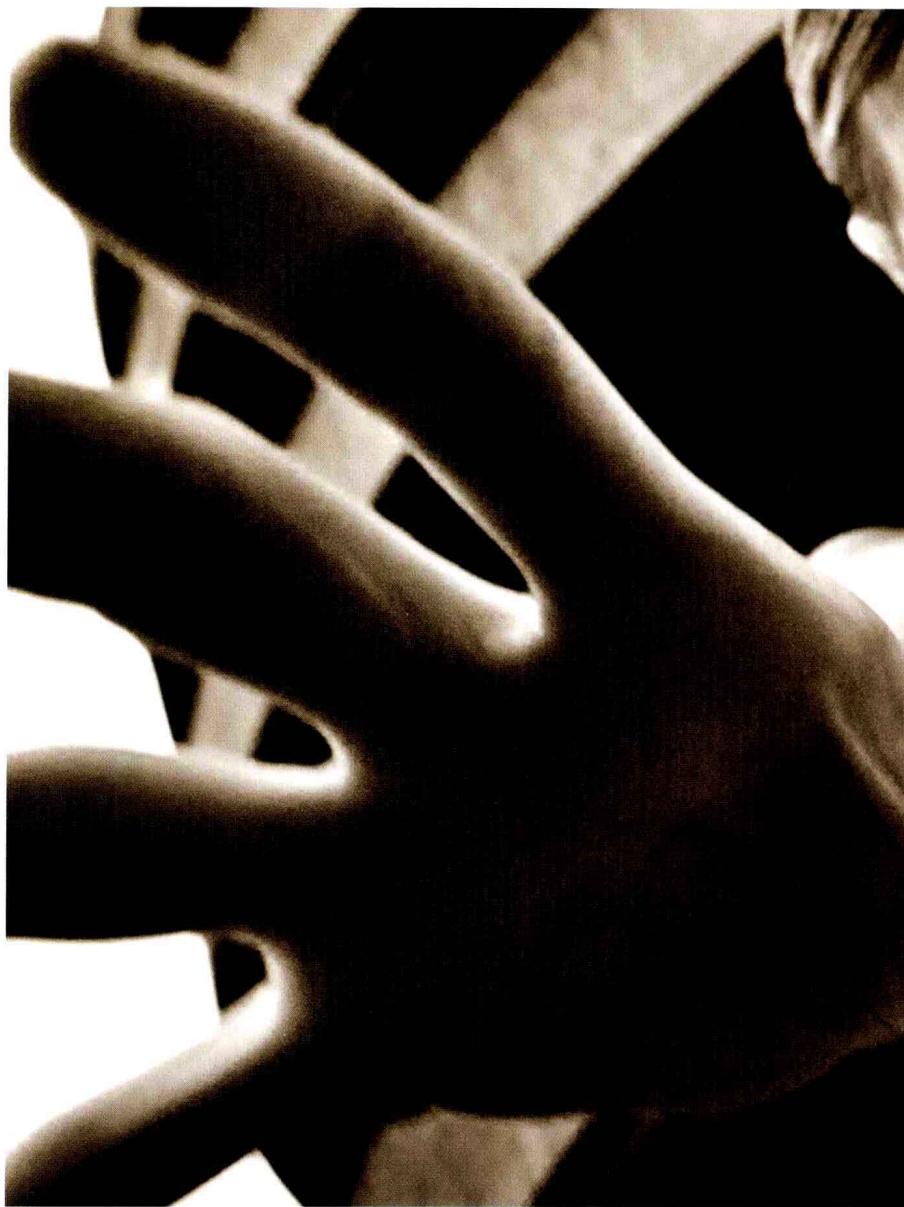
16

1 无限创意

什么是人像摄影？是不是拍摄一位精心打扮，双手交叉放在胸前，有着一头亮丽秀发和一张充满微笑的脸的模特就可以了？答案是肯定的，因为这是基础。但这只是人像摄影中的一种类型，只不过被多数人经常和反复使用而已。

难道你不想拍摄一些除了好看，而且视觉效果又与众不同的人物摄影吗？其实这并没有多难，尤其是在你开始拍摄的时候，不断对自己提出探索性的问题，找寻不同答案的时候。

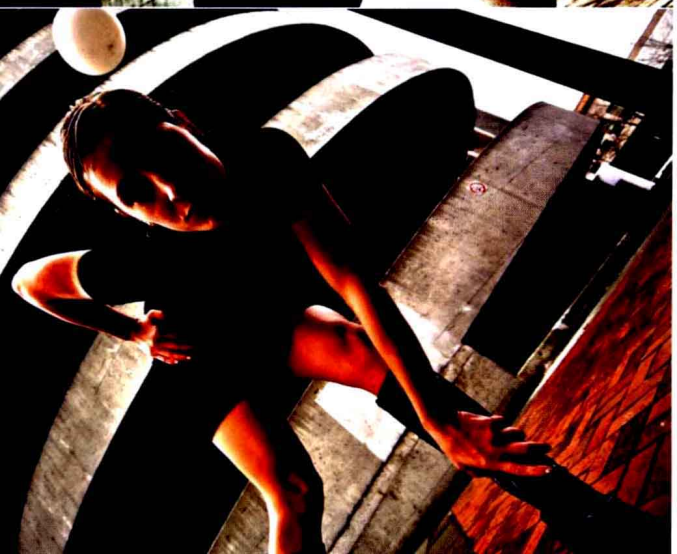
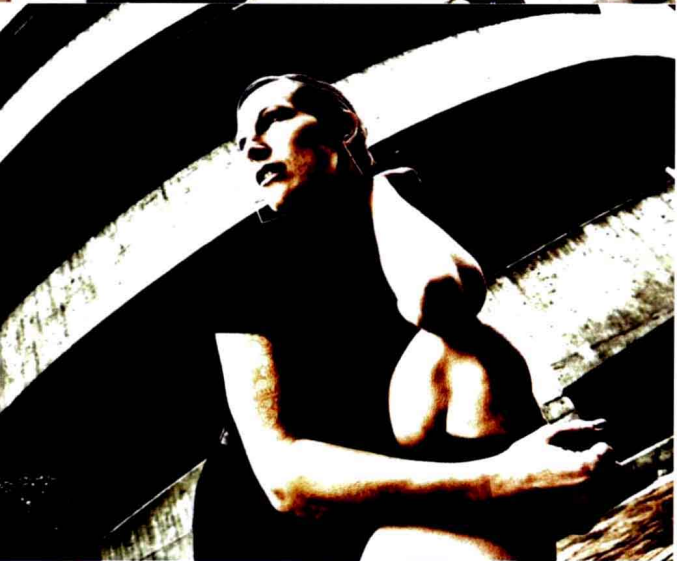
在大多数人像摄影中，问题无非如下：我的模特该穿些什么？她应该做什么动作？她应该很严肃还是随意？她的眼睛应不应该看着镜头？甚至她是否知道我在拍她？我应该在什么地方拍这张照片？我应该用哪种镜头？我应该考虑使用何种数码后期处理方法？

在镜头中，所有的人物摄影都是以同样的手法开始的：以一个黑色的长方形作为开始，你可以通过区分进入该黑色长方形区域光线的强弱，来分辨该照片是被同一位摄影师，还是不同的人所拍摄的。

考虑下列内容，也许对你所拍摄的人像起到灵感突现的绝妙效果：牛仔服、宽松的长裤、症状、短衣裤、衬衫、赤裸上身、领带、毛衣、大衣、围巾、帽子、鞋、靴子、赤脚、珠宝、戏服、小道具、化妆、纹身、坐、站、跪、跳、旋转、摆姿势、即兴发挥、严肃、微笑、大笑、鬼脸、直视镜头、看别处、闭眼、室内、室外、自然光、合成光、蜡烛光、纯白背景、眼花缭乱的背景、远距离拍摄、大角度、50mm镜头、聚焦、颜色、特效。

想象着，你正在拍摄一位精心打扮的模特，同时你的客户正期待着它能够拍摄出那种充满视觉冲击感姿态的彩色照片。这些照片仿佛是在我们的记忆中看到过的。不如立刻行动起来，拿上相机，将内存卡用这类照片塞满。然后来点不同的东西：更富有创造性的视觉冲击构思如何？谁知道呢，也许你的客户就会喜欢那些常理之外的照片。当你得到了这种效果的照片，你也许同时提升了作为一名摄影师在创新方面的能力。

我们熟知的三明治，是使用原料之间互相补充的方法所制成的。换句话说，是平淡中夹杂着愉悦。对于三明治而言，则是用面包夹着中间的美味。不管你相信与否，对于人像摄影也是同样的道理。想象一下，你的模特是寂静的背景和镜头之间的填充物。在本页中的视觉三明治，是通过将模特的清晰柔顺的外观，放置在模糊效果和破旧谷仓的外表之间所创造出来的。

本书中经常出现的模特共有三位。你也许会问，为什么只有三位？还记得前言所介绍的本书的独特之处吧，使用最少的条件，创造出最多的可能性，同时展示创意的力量，没有任何方法比此更具有说服力的了。前面那位着装优雅의模特，此时在本页的角色，是一名有着悠久历史学校的记者。图中展示的摄影效果，有可能会被应用在有关介绍人物方面的文章中。

在拍摄时，你的模特不需要总看着照相机的镜头。为何不在模特与照相机互动的情况下进行拍摄呢？让模特闭着眼怎么样？试着以极为接近的距离或者非常远的距离拍摄，或者尝试一下不同的构图。将模特的位置放在构图图中的其他角落，而不是正中心会怎样？把相机放置在似斜的位置进行拍摄，又会出现怎样的效果？

当在厨房为模特进行拍摄的时候，我突然注意到她的身影反射在了金属的水壶上！我立刻被这种效果所吸引。于是，我拍摄了很多张类似效果的照片。为什么不呢？当你使用数码摄影器材拍摄照片时，相比旧式的胶片而言，成本几乎为零。给你一些建议：只要相机在手，留心每一个绝佳的拍摄机会，永远不要错过它。尽可能使你的相机无时无刻不在手边，使用大容量的内存卡，别总是害怕高分辨率的照片会占用太多存储空间。

图中两张镜像中的照片与一般镜像照片的区别在于：图中的模特本身也是拍摄该图的摄影师。何不在你下次戴着反光太阳镜的时候，利用镜面效果拍摄几张自己的肖像照呢？

在任何摄影过程中，背景一直以来都扮演着非常重要的角色。这里的背景分别是：一排前面有灌木的墙，一张彩色的背景布，一排盖有条板的围栏，海边的悬崖，一堵画满涂鸦的墙，以及一处铁路道口。无论何时，请随身携带一部卡片式数码相机。无论何时何地，当你发现有上镜的背景时，把它们抓拍下来。当你下次需要拍摄朋友、家人或者客户的时候，这些照片有可能成为非常有价值的参考资料。

把拍摄好的人像摄影，使用数码特效处理，让它看上去有所不同。怎么样？

在这里，一张跳绳的照片被 Photoshop做出了做旧的感觉。一张被烧焦木头的相片，被叠加到了原始的照片上（复制照片顶层的图层，同时不透明度被设置为 25%）。滤镜的效果的使用（将黑色强度设置为 90%）合成了最终的照片。在照片四周的边缘，使用笔刷工具，画出曝光过度的效果。

你有个精力旺盛的孩子？拍摄一位喜欢跳来跳去的小朋友如何？创造一系列空中的姿势，然后把它们按顺序拼接成图中的效果会怎么样？本系列照片是使用数码单反照相机的“快门优先”模式所拍摄的。曝光被设置在能够将动作凝结在瞬间的 $1/1000$ 秒处。

