

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

Lighting and the Dramatic Portrait
The Art of Celebrity and Editorial Photography

光影传奇

迈克尔·格雷科经典人像摄影解密

[美] 迈克尔·格雷科 著 赵森 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目（CIP）数据

光影传奇：迈克尔·格雷科经典人像摄影解密 /
(美) 格雷科著；赵淼译. -- 北京：人民邮电出版社，
2011. 9
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-25098-8

I. ①光… II. ①格… ②赵… III. ①人像摄影—摄
影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第043523号

版权声明

Lighting and the Dramatic Portrait: The Art of Celebrity and Editorial Photography by Michael Grecco.
This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of The Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc.
本书中文简体版由美国Watson-Guptill公司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、传播或抄袭本书内容。
版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书是一本帮助人像摄影师拍出生动物肖像作品的指南。世界顶级人像摄影大师迈克尔·格雷科在本书中以其作品为例，讲解各种人像布光技巧和方 法，真实揭示实际创作使用的技术细节及其创作灵感，讲述惊人巅峰之作是怎样诞生的。从技术创新到业务经营，本书涉及成功人像摄影师的方方面面，诸如相机、布光、胶片、数码拍摄、布光图、彩色和黑色的运用、概念和创意，以及如何与拍摄对象交流以获得其积极配合和如何做好与团队及各环节的沟通。此外，本书还收录了一些迈克尔与大牌名人合作中的逸闻趣事。

在本书中，迈克尔·格雷科毫无保留地展示他在成功道路上所积累的秘诀，所传达的信息对于每位人像摄影师都有极为重要的参考价值。因此，请将此书视为你创作旅途中的一个启示和起点吧！

世界顶级摄影大师

光影传奇——迈克尔·格雷科经典人像摄影解密

◆ 著 [美] 迈克尔·格雷科

译 赵 淼

责任编辑 王 琳

◆ 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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1040 1/12

印张：15.33

字数：442 千字 2011 年 9 月第 1 版

印数：1—3 500 册 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-4234 号

ISBN 978-7-115-25098-8

定价：79.00 元

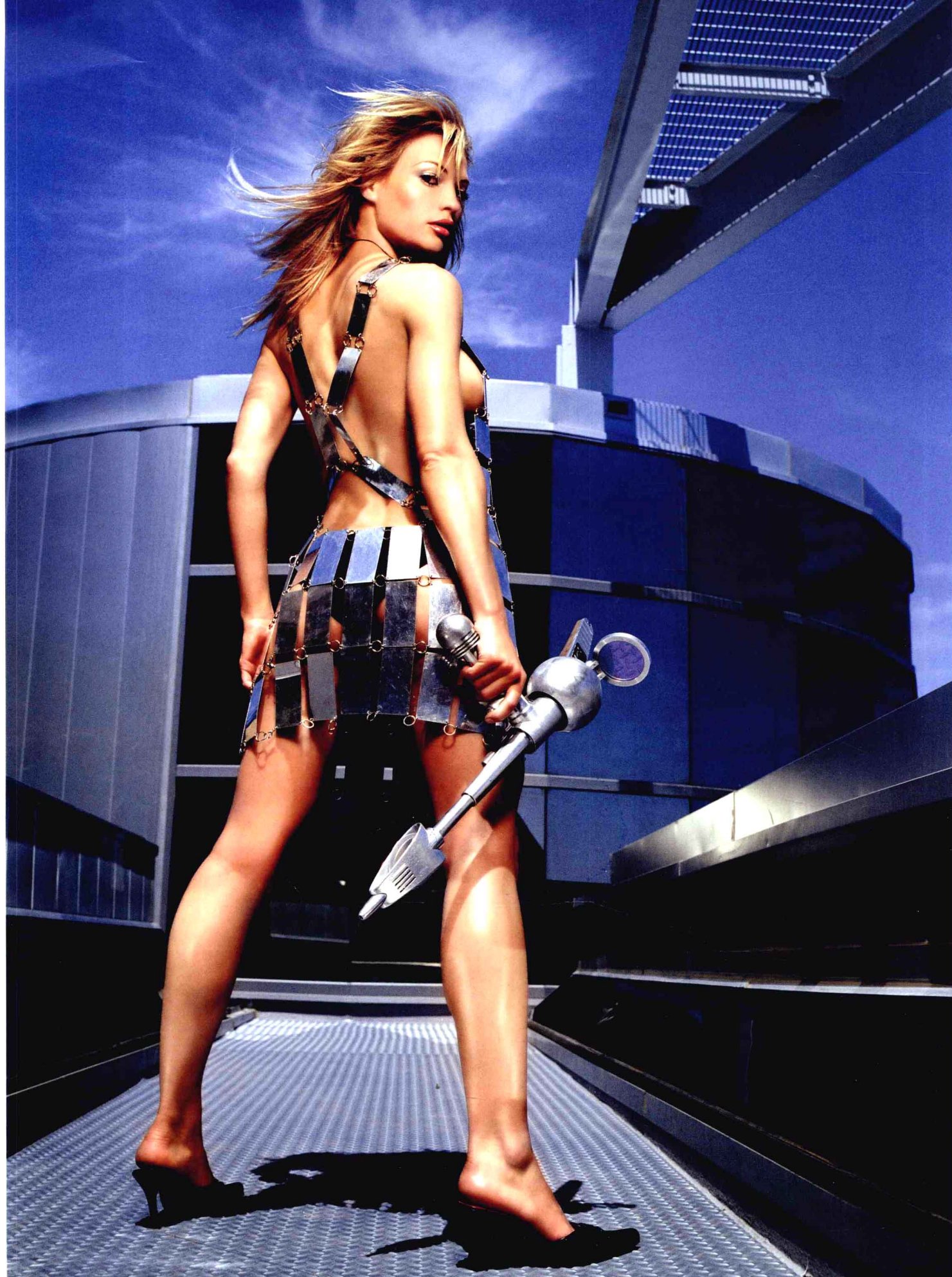
读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

光影传奇

迈克尔·格雷科经典人像摄影解密

光影传奇

迈克尔·格雷科经典人像摄影解密

Lighting and the Dramatic Portrait

The Art of Celebrity and Editorial Photography

[美] 迈克尔·格雷科 著 赵淼 译

人民邮电出版社

北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

我要感谢：我的工作室负责人，劳里·戈德法布；修片师，梅丽娜·德雅和耿南·希彭；经纪人，Blur Photo公司的迈克尔·洛尔、克里欧·彼得保尔和M Represents公司的拉尔夫·门纳迈尔；Image Mechanics公司的迈克尔·布里特及其团队；我的助手贾里德·麦克伯、琼·金托和凯文·麦克休，当然还有这些年和我一起工作的所有助手们；我的朋友们和与我一起出谋划策的伙伴，杰夫·格里菲思和查理斯·荷兰。我还要感谢所有的艺术指导、创意指导、图片编辑、摄影师、同事以及与我合作过并给予我灵感的朋友们。有了你们，我的事业才能不断迈向新的层次。

我还要感谢我的家人：我美丽的妻子托比；我的孩子，达科塔、索菲娅和佐伊·罗斯；给予我无尽的爱和耐心支持的父母，感谢你们，在我们去希尔斯拍摄年度假期照片的时候没有责骂我。最后，感谢我的瑜伽老师凯瑟琳·麦克纳马拉和朱利安·沃克，因为你们，我才知道生活创意的真谛。

此书谨献给我的孩子，达科塔、索菲娅、佐伊，并谨以此书纪念在我最难忘的一次拍摄中做出贡献的克里斯·法利。

目录 CONTENTS

8 给读者的话

10 前言

13 相机

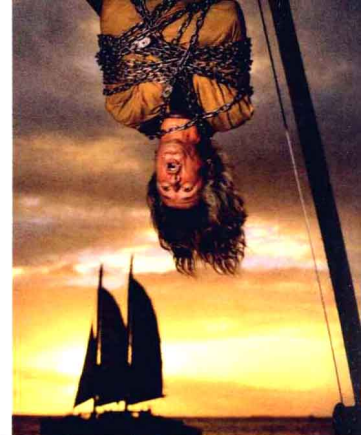
- 14 画幅和镜头
- 22 快门+光圈=控制
- 32 选择聚焦
- 35 塑料相机

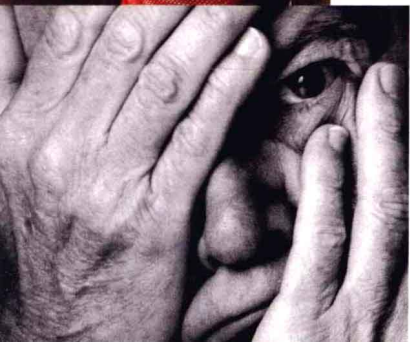
39 照明

- 40 格雷科布光法
- 50 蜂巢
- 51 菲涅尔聚光灯和光学聚光灯
- 58 影子
- 59 闪光灯
- 66 持续光
- 73 开始布光
- 82 寻找光线

85 拍摄媒介

- 86 从胶片到数码
- 86 你的颜色体系
- 88 获得你想要的颜色

95 创意和概念

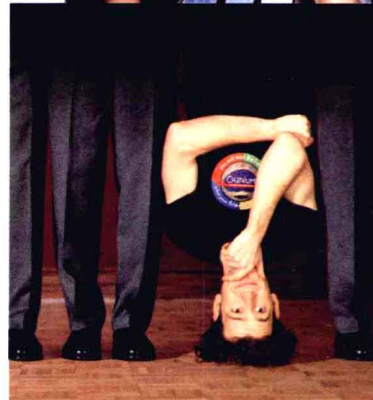
- 96 合作
- 98 故事性
- 102 拍摄地点
- 106 工作室和布景
- 109 道具
- 113 服装
- 114 化妆和发型
- 116 学会放弃
- 120 冒险的尝试

123 交流

- 124 拍摄对象和摄影师的关系
- 126 拍摄高傲的人
- 126 拍摄陌生人

129 案例分析

- 138 讽刺与幽默
- 146 拍摄名人
- 149 音乐
- 159 公司/企业
- 165 人体摄影
- 169 广告摄影
- 182 拍摄电影工作者

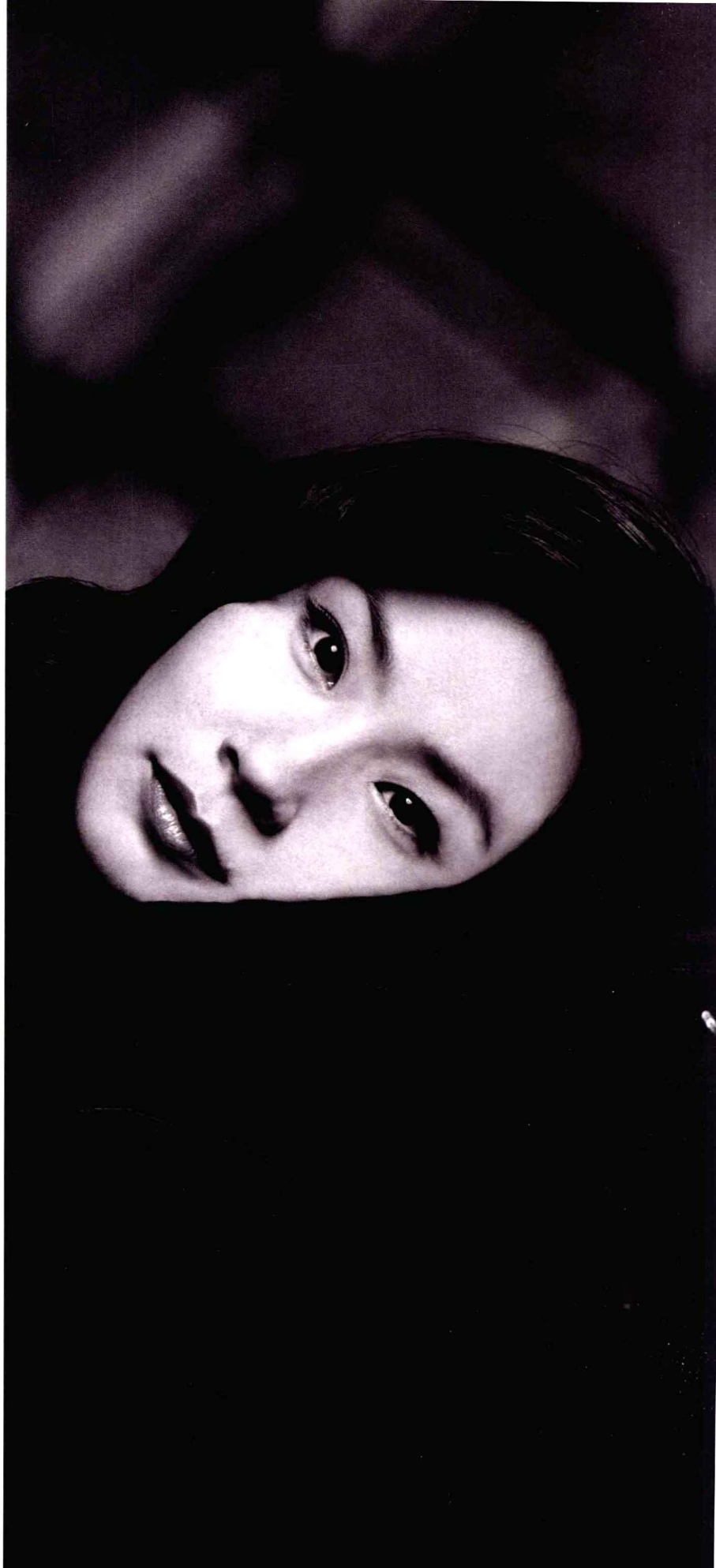
给读者的话

这本书不仅仅是我的个人作品集，更是通过讲述创作方法而提供的一系列教程。因为我需要通过作品来解释不同的拍摄技巧，因此它们并没有按照时间顺序排列在一起。

我的助手和很多摄影师都不解为什么我把很多秘诀都写进了书里，其实我觉得这并没有什么。我只是向读者传授了一些我多年来所积累的经验 and 关于创作方法的深入见解，以便读者完善自我。我认为最重要的是，你能从书中读到我所采用的知识和方法。没有人能够进入我的头脑使用我的思维方式——也就是说，我们都要找到属于自己的东西。本书所介绍的技巧并非全是我的秘诀；我从电影拍摄现场和与其他摄影师的谈话中学到了很多。如果在我的事业生涯中仅仅依靠一些规则和条条框框的话，我的作品一定是不停重复以往的，这样就不可能有进步和提高，由此我可能也就变得呆板和无趣了。我不断地在寻找一些新的点子和新的方式去应对不同的方案，例如尝试新的布光方法、使用相机的“妙招”、整体的创作方法。因此，就将此书作为你创作生涯的一个起点吧。还记得那个老笑话吗？有人问：“大概需要多少个摄影师才能换好一个灯泡。”回答是“需要 51 个摄影师来换，还有 49 个摄影师会站在一旁说如果他们换，那他们肯定会用另一种方式来换。”所以，敢于实践，看看什么是有用的，抓住机遇，应对挑战，而最重要的是享受这一切！

——迈克尔·格雷科

这幅刘玉玲的人像作品拍摄于托姆别墅，它是一座位于洛杉矶霍姆比丘陵区的美丽庄园。我将阳台作为拍摄场景，让她伏在栏杆上，从低角度拍到了这一刻。

前言

在泛着朦胧的橙色灯光的昏暗环境下，一盘溶液散发出刺鼻辛辣的味道，一张白纸令人惊奇且神秘地变化成一幅摄影作品，这就是摄影令我心驰神往的魔力。那时，我在纽约北部参加一个夏令营，我，一个 12 岁的孩子，不怎么热衷于体育活动，却对科学有着浓厚的兴趣。摄影便对于我有一种神奇的力量，它是一种我只能寄予幻想却不能成为其中一部分的科学。我现在仍然热爱并学习着它。凭借着在夏令营借来的一个小塑料相机，我拍下了每一个出现在我视线中的人，然后赶紧跑到暗房进行操作。看着那些图像一一显现，那是我最喜欢的部分。

回到了家，我就恳求父母给我买一台属于我自己的 35 毫米胶片相机。我来自于一个纽约北部有着非常现实、严谨作风的意大

利家庭。父母一直想让我成为一名医生或者律师，而不是摄影师。“你要相机干什么？”他们问道。对他们来说，一个 12 岁的孩子没有什么实际的理由来拥有一台昂贵的照相机，尤其是连他们自己都没有的时候。但是，在一系列费尽唇舌的协商之后，我终于得到了我的第一台照相机，一台玛米亚 / 塞克可换镜头的单反相机。从那一天起，我便没有停止过摄影。

出于对传媒的热爱，我经常光顾于图书馆，阅读我最喜欢的“Time Life (时间生命)”摄影系列丛书。我会偷偷地把其中的几册带出图书馆，因此我可以留住并真正地“得到”这些令人惊奇的作品。到了晚上，我一张接一张地欣赏着这些摄影作品，我终于明白这就是我命中注定要追寻的事业，我要成为一名摄影家。在杜安·迈克尔的丛书中，尤其是那张名为《The Illuminated Man (被照亮的男人)》的作品，无论是从感性还是理性层面，它们真的令我魂牵梦萦。这套书我保留了很多很多年，最后还是还给了图书馆。那个时候我已经有了我第一份全职摄影师的工作，并且可以给自己真正买一套了。事实上，我觉得我的生活中不能没有那些书。

18 岁时，当我认为我已经把握住人生的时候，我进入了大学（美国波士顿大学传媒学院）深造，在那里，我人生中的一个转折点出现了。进入大学的时候我认为我什么都懂，毕竟我从 12 岁就开始拍照了！所以我跳过了摄影基础直接进入了摄影进阶课程——新闻摄影学课程。我的老师是肯尼思·科布勒，《美国新闻摄影教程 (Photojournalism: The professionals' Approach)》的作者。由于我的艺术背景，我一直搞不懂为什么相对于文字内容，图形和设计元素永远排在第二位，并且人们对于艺术的考量也并不怎么看重。从那时我开始懂得新闻报纸的传媒较之艺术领域的传媒有着太多的不同。

肯尼思帮我谋得了第一份工作，在波士顿的美联社做特约记者，也因此，在波士顿先驱报社我得到了一个为期四年的职位。那真是令人激动兴奋的时期，我负责报导几乎一切事情，从超级杯、世界职业棒球赛（我既是图片编辑也是摄影师）、NBA 决赛、格洛利亚飓风，到三 K 党暴力事件、核武器抗议活动，采访一些政要，包括马萨诸塞州州长和美国总统。我甚至曾经是罗纳德·里根总统阵营的一员，参加过他的行车队列，这种

© 波拉·勒纳摄影

经验是不能用金钱来衡量的，它帮助我建立起了前所未有的自信。由于我实在是拍了太多的照片了，因此在一些我控制不了的局面下，我学会了收放自如，承担风险。

这个工作真正地磨练了我，使我懂得去抓住机会按下快门而不是放弃，并且让我有机会接触到那些在新英格兰区的最有意思的艺术家们。于是，在很短的时间内我便学到了很多。这个人生经验对我来说太不可或缺了，它帮助我进一步洞察世界，让我成为像现在这样一个更好的人和更好的摄影师。

仅仅几年后，我就为我的新闻报导赢得了若干个奖项，但我好像从来都不是一个伟大的新闻记者，因为我的心思并不在这个领域里面。我从来都不是康奈尔·卡帕所谓的“忧心忡忡的摄影家”。我并不想通过揭露世界的冲突和贫穷来改变世界。我想做的是创造影像而不是记录某一个时刻。我只想回到我那更微妙更不可思议的艺术土壤，去进行感性层面上的交流，而不是用文字的手法。

因此我收拾行装放弃了我的工作去了比佛利山庄（圣莫尼卡）。我第一次到那儿的时候，做了一份自由新闻记者的工作来养活自己，但我知道我必须建立起一种风格去赢得一个“人物”摄影家的声誉。也由此，我不得不学习如何运用光线，并且不愿再运用从波士顿的记者同伴那里学来的45°角双伞布光法了。很幸运，当我的激情完全投入到人像摄影时，我正着手于在电影和电视剧片场的组照拍摄。这个独一无二的经历教会我一种新的绝不单调的布光方式。我学会了好莱坞灯光师、照明师和舞台工作者所使用的技巧和技术。这真是个大开眼界的时期。

现在是时候来实现我的人像摄影师的梦想了。令我感到担心的是，我不知道我的作品会是什么样，抑或是我有没有这种能力。起初，我拍环境肖像，客户大多是商业杂志。因为有些场景很小，我可以运用新学到的技巧——聚光灯和造型光，它们都是我从电影拍摄场地所学到的。随后，发生了一件很重要的事情，我的思维过程发生了改变。我开始认真地考虑我的相框中应该出现什么，并且如何布光，我的图像要如何表现，包括道具、服装、发型、化妆，并使之具有风格。这个考量是使我通向今天成功的重要载体。

我向你们讲述我的历史是因为它既构成了我的事业生涯也组成了这本书的结构。我的经历给予我在布光和人像摄影方面一个独特的视角。在这里，现在，我慷慨地分享我所知道的：我的思维过程，我怎样探索我的技术，我如何解决问题，我如何想出一个主意，还有我如何处理我的项目，应对我的客户和团队。

此书将分章节逐一介绍具体的设备、风格问题和各种项目事宜。每一章节都会有我自己的作品示例作为注释，其中一些会包括灯光设置的图解。书中还包含关于摄影、灯光、技术性工具的术语的注解表。另外，在书的最后两页附有索引。在文字和图片两部分，对于在我创作时产生的技术性细节，以及指引着我的胆识和直觉，我都进行了讨论。虽然摄影可以是技术性的，而我仍然时刻保持我的本能，我的很多作品都是在感性层面上所创作的。书中有很多令人惊奇的报导讲述了一些伟大的作品是靠什么产生的——事故、错误甚至纯凭运气。

因为人像摄影是我的事业，所以我总是借助团队合作，团队中的每一个人都扮演着不同的关键角色，这对于我抓住影像有着大的帮助。在摄影助理、布景师、采景人、服装时尚设计师、导演和图片编辑的通力合作下我的作品才能得以完成，甚至是我的客户，有时也在我的指导下进行工作。在你可以聚集起这样一个团队的时候，尽管有时候没什么好点子，也并不意味着你拍不出好照片。你也许都不具备我摄影时所用的装备，但你可以租借。你还可以利用我所披露的应用到你的实际情况中。成为人像摄影师是一个过程，而不是一个结果。

我所选择的事业或者人生是充满挑战的，以至于我在做任何事情时都必须时刻保持认真严谨并且满怀创新精神。对于突发事件要释然，并将它利用到你的创作过程中。你是你自己意识的主人。我虽写下这些，但是要记住，我所分享给大家的都是些固定的想法，而不能够灵活多变且持续发展。我希望你们能够享受于我的经验当中，就像我一样。

Cameras

第1章 相机

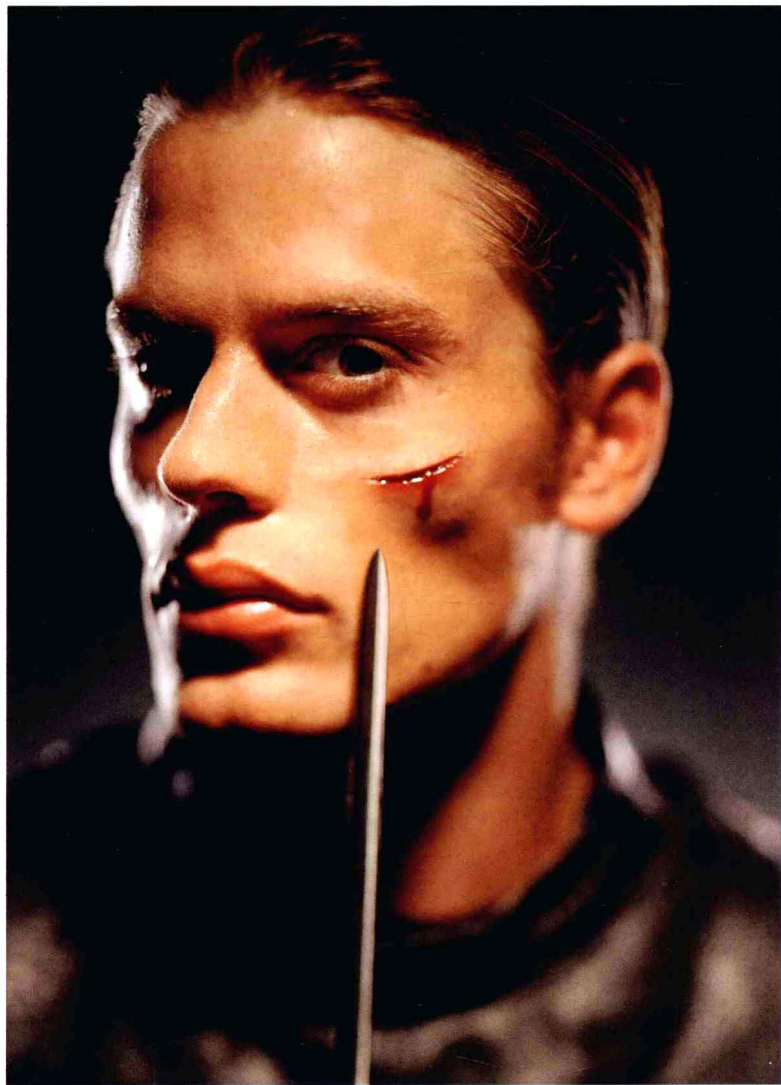
画幅和镜头

每一个相机的画幅都有其优点和缺点，这就像是木匠用的凿子似的，对待不同的工作要使用合适的相机画幅。以我的观点，对于摄影作品来讲，尺寸大小十分重要！在拍摄之前选择合适的画幅是第一件要决定的事情（第二件就是对应不同的胶片匹配合适的镜头）。每一种画幅的相机都有独自的一套镜头焦距的选择范围，因此画幅决定了哪些镜头是可以选择的。此外，你还要考虑特定画幅下所能够使用的胶片。

35毫米相机

35毫米相机非常适合拍摄动态和新闻照片。良好的携带型让你更加轻易地根据拍摄对象移动位置，并且迅速地拍到对象的动态瞬间——也就是所谓的抓拍。由于大多数这种相机都带有非常准确的自动对焦功能，因此你甚至都不用透过取景器观看从而进行即兴拍摄。35毫米相机使得你的拍摄更加多样化，可以轻易地改变拍摄姿势以获得各种构图——这样你可以先抓紧拍一张，再谨慎地多拍一张作为备份；快速地在纵向构图和横向构图之间转换；环绕着对象进行拍摄。我尤其喜欢使用佳能35毫米相机，配戴300毫米f/2.8的镜头，进行上述类型的拍摄。它让我能够方便地追踪物体并保持正确的对焦。长焦镜头易于拍摄很浅的景深，从而虚化背景。由于我主要使用中画幅和大画幅相机，35毫米相机的灵活便携性正好弥补了更多角度的遗缺。我喜欢在造型光的条件下用35毫米相机来进行拍摄。

随着单反相机制造技术的成熟，像佳能的旗舰产品1DS-Mark II（具有能够匹敌中画幅胶片的1670万像素CMOS感光元件），它不仅具有35毫米系统的便捷性和多功能性，还具有中画幅相机的分辨率质量。现代的相机科技能让你既快速又稳定地拍出完美的皮肤质感和颜色。

这是我为《完美生活》杂志所拍摄的作品。其报导的内容是关于一队德国剑客的。这张眼睛下面有一个血淋淋刀疤的作品是事先构思好的，我认真考量了布光和相机的位置，使用配有125毫米镜头的富士680中画幅相机。另一张（刀疤在眼睛上面）是用佳能EOS 1Dn 35毫米相机拍摄的，并使用了Dyna-Lite分布式智能照明控制系统闪光灯作为造型光。35毫米画幅的相机能够让我有目的性地在照片中通过大范围快速移动相机加入一些动感的效果。这张借助35毫米相机拍摄的照片效果很不错，最终也登上杂志，而另一张事先构思好的照片则没有。最重要的是，35毫米相机允许我进行即兴的实验拍摄，以此提供更多的创新和选择。

