

Official serial textbook of Beijing Film Academy
北京电影学院摄影专业系列教材

时尚摄影 修订版

ShiShang SheYing

曹 颀 著

 浙江摄影出版社

时尚摄影

修订版

北京电影学院摄影专业系列教材

曹颀 著

J413
78

浙江摄影出版社

责任编辑:余 谦
装帧设计:任惠安
责任校对:高余朵
责任印制:朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

时尚摄影/曹颀著. —修订版. —杭州:浙江摄影出版社, 2015. 1

北京电影学院摄影专业系列教材

ISBN 978-7-5514-0835-6

I. ①时... II. ①曹... III. ①人像摄影-摄影技术-高等学校-教材 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 299550 号

北京电影学院摄影专业系列教材

时尚摄影 修订版

曹 颀 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址:杭州市体育场路 347 号

邮编:310006

电话:0571-85159646

网址:www.photo.zjcb.com

经销:全国新华书店

制版:杭州兴邦电子印务有限公司

印刷:浙江新华印刷技术有限公司

开本:787×1092 1/16

印张:17

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-0835-6

定价:58.00 元

如有印、装质量问题,请寄承印单位调换

曹 颀 北京电影学院摄影学院副院长、副教授、硕士研究生导师，中国摄影家协会会员，中国人像摄影学会会员，全国高等自学考课程委员，Getty Images 签约摄影师，多次担任国际、国内摄影大赛评委。

目前在教学基础上主要从事人像摄影与数字影像的研究和创作。专业特长主要是商业人像摄影、数字影像前期拍摄与后期处理及制作。

北京电影学院摄影专业系列教材编委会

主 任：张会军

副主任：宿志刚

编 委：(排名不分前后，以姓氏笔画为序)

王 彬	冯建国	刘灿国	朱 炯	宋 靖
张 铭	吴 毅	陈 建	陈 纲	郑 涛
钱元凯	顾 铮	唐东平	屠明非	宿志刚
曹 颀	崔 畅	曾 璜		

本专著系 2014 年度北京电影院校级科研项目《时尚摄影原创案例教学研究》的最终成果 (项目编号 XP201432)

《北京电影学院摄影专业系列教材》是在前一套《北京电影学院图片摄影专业系列教材》的基础上重新组织、策划而编写的。在这里,首先要感谢各位作者的加盟,有了各位作者的辛勤努力,才有今天的教材问世。这套教材的出版将有益于当今中国高校摄影教育的发展,对当前缺少专业摄影教材的高校无疑是雪中送炭。我们试图通过我们的工作为社会、为时代的发展做一点有益的事。这套教材是在浙江摄影出版社的帮助下才得以出版的。

教材出版后,得到摄影界和广大高校师生的关注和认可,同时也指出了其中的不足之处。在此基础上,我们根据高校摄影教学的需要和读者的建议,对 2003 年版的教材作了一次全面修订,不仅增删了部分科目,对书籍的内容及装帧也作了一些修改。经国家教育部严格审查认定,《北京电影学院摄影专业系列教材》部分教材(5种)已列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,其余品种正在补充申报过程中。

当然,此套教材在编写中难免还会有一些缺憾,敬请各位老师、同学和读者谅解。我们会在今后的工作中加以完善和改进。谢谢。

北京电影学院
2014 年 10 月

前 言

1839年8月19日,法国政府在法国科学院与美术学院的联合会议上,公布了法国画家和物理学家达盖尔的银版摄影术,并声称放弃对这项发明的专利,将其公之于众。摄影从此真正登上了历史舞台。也就是从这一刻开始,对人物的记录与再现再也不是画家的专利。摄影人有些迫不及待地将镜头对向了男男女女、老老少少,描绘他们的容颜,更试图演绎他们的心境与精神。在浩瀚的摄影史长河中,很多摄影家都将毕生精力投入对“人”及“人的精神”的描摹上,努力捕捉人物的神情,刻画人物难以言传的内心情感,使其神韵跃然于胶片和相纸上。与此同时,也让观众看到了每个不同时代所推崇的生活方式,所膜拜的理念与思想。通过一幅幅对于鲜活的生活与生命的记录,为我们描绘出一幅展现人类时尚精神的画卷。

170多年过去了,摄影早已脱离了简单的技术与记录层面,成为当今人们一种时尚的生活方式;基本的物质材料——照相机、胶片及相关附件也变得“面目全非”:用“CCD”或“CMOS”取代了胶片,用电脑和鼠标代替了传统暗房。

今天,数码相机及拍照手机的普及,不仅带动了全民摄影之风潮,也形成了无所不在的影像社会。应了数字化技术的便捷,摄影不再是专业人士的工具,技术也不再高不可攀,摄影已成为普通人的一种生活方式。在五花八门的摄影门类中,时尚摄影拜科技之赐,在这个数码影像时代,获得了史无前例的发展。

21世纪是时尚流行的时代,也是数码摄影全民普及的时代。因此,我们有理由相信,21世纪将是时尚摄影无处不在、蓬勃发展的大时代!

作 者

2014年10月

目 录

前 言

1. 时尚摄影概述

1

时尚摄影/2

时尚摄影的风格和特点/26

2. 时尚摄影的器材

43

单反相机的基本概念/44

相机的选择/47

镜头的选择/49

其他附件的选择/53

图像格式的设置/61

打开职业摄影师的摄影包/62

3. 时尚摄影的构图

70

观看与评价/71

构图的主要元素/72

时尚摄影的景别/80

时尚摄影的拍摄角度/83

时尚摄影的典型构图/88

4. 时尚摄影的用光

92

光线基础知识/93

时尚摄影的用光控制因素/94

时尚摄影的外拍/105

时尚摄影的影棚拍摄/109

基本布光造型/115

时尚摄影的影棚布光案例/118

5. 时尚摄影的影调与色彩 137

时尚摄影的色彩风格/138

时尚摄影的影调风格/148

6. 时尚摄影的后期处理 156

人物的面部修正/157

调色/176

合成/183

锐化人像/204

7. 时尚摄影的创意及情感表达 212

情感观察/214

手的表情/215

眼睛的诉说/218

肢体的表情达意/223

色彩情感的表达/227

时尚摄影中的情色元素/229

8. 时尚摄影案例赏析 232

邵欣作品/233

隋晓龙作品/248

张馨元作品/261

1

时尚摄影概述

时尚摄影

什么是时尚摄影

当摄影诞生时,这种全新的视觉艺术表现手段,颠覆并改变了人们观看世界的方式。时尚,因摄影而传播得更广泛,影响也更深远;摄影,也因时尚而变得更为活跃与炫目。不同的时代,有着不同的时尚,更有着不同的时尚摄影,那些或黑白或彩色的斑斓影像,不仅体现了时代的风尚、服饰的更迭,体现了人们审美观、生活方式的不断流变,更体现出一个时代的人文精神。

所谓“时尚摄影”,就是以摄影的方式传播时尚信息、传递时尚精神,它是时尚产业销售的助推器。不管是时尚、流行还是前卫,都只是一些抽象概念,而时尚摄影就是将这些抽象概念具象化、实体化,使时尚可以更直观地被触摸、被感知。时尚摄影强调创意性与风格化,其表现语言凸显个性与多变,社会热点、流行话题、文化现象、艺术思潮等都可能成为其卖点和创意,并结合相关的品牌形象及商业诉求作为传播载体,展现复杂多变、特立独行的视觉形象及商业形象。

在时尚摄影的流程中,真正的核心无疑是时尚摄影师,他们是“时尚创作者”,他们拥抱灵感和梦想,与“明星”“超模”“造型师”“时尚编辑”等一起为大众创制绝妙作品的同时,也不断地制造着引人注目的话题和故事,甚至是传奇。这些也成为时尚摄影不可或缺的一部分。

西方时尚摄影的发展简述

随着时代的更替、经济的发展和科技的进步,摄影与时尚产业的关系也经历了一个从松散到紧密的演变过程。

早在19世纪五六十年代,英国和法国的一些服装商人为了推销产品,将一些服装款式、面料等拍摄成照片,并装订成册,便于顾客进行挑选。这可以看作是早期的时尚摄影模式。从19世纪初开始,时尚杂志不断涌现,其中以《哈泼斯市场》与《时尚》最为出名,这也使时尚摄影迎来了空前的繁荣期。这些杂志为人们提供了某种生活的时尚风向和标准,一批才华横溢的摄影师也开始崭露头角,并成为时尚产业链中举足轻重的人物。

巴隆·阿道夫·德·梅耶(Baron Adolf De Meyer,1868—1949)是早期时尚摄影的代表人物,被公认为“时尚摄影之父”。1903年至1907年,德·梅耶的作品刊登在阿尔弗雷德·施蒂格利茨所主编的著名

摄影杂志《摄影作品》上,并在 291 画廊展出。1912 年,俄罗斯芭蕾舞团到伦敦演出,德·梅耶借此机会,以著名的舞蹈家尼金斯基为模特,拍摄了代表作《尼金斯基》(图 1-1)。这幅作品,引起了摄影界的关注。德·梅耶,这个原本没有任何贵族血统的人,却凭借其在摄影上的卓越表现,被皇家资助者授予了男爵封号。

图 1-1 《尼金斯基》,德·梅耶摄于 1912 年

第一次世界大战爆发,德·梅耶被迫移居美国,不久就签约成为康泰纳仕

(Conde Nast)集团旗下的《时尚》(VOGUE)和《名利场》(Vanity Fair)杂志的首席摄影师。凭借着独特的艺术气质和卓越的天资,加上曾经显赫的身份与丰富的社会关系,德·梅耶在纽约、波士顿等地迅速走红。1922 年,他又接受邀请,在巴黎成为《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)的首席摄影师,并在那里度过了 16 年的时光。

德·梅耶的作品深受画意摄影的影响,他也是著名摄影团体“连环会”的成员。在德·梅耶的作品中充满着一种神秘而遥不可及的浪漫色彩,他偏好运用柔焦、高调等方式拍摄模特,并且注重场景设计、灯光的摆布以及情节的设置,创作出具有贵族气息的优雅情调。

和其他摄影门类一样,时尚摄影从一开始就与绘画“纠缠不清”。以德·梅耶为代表的一批早期时尚摄影师,都显现出相似的特点。他们的作品大都通过柔焦和调整影调等方法来消除细节,画面柔和而朦胧,充分体现出画意摄影的种种特征,并且对画面的形式美感的追求,远远超过对作品的现实意义的诉求。模特的姿态表情和服饰衣着,拍摄场景的选择与搭建,各种陈设与道具……无不经过摄影师的精心雕琢与描摹。在一幅幅充满戏剧化表达的美丽作品中,常常透射出浪漫与梦幻的独特气质。就如同“高艺术摄影”所追求的那样,尽力“掩盖平凡与丑陋”。唯美,成为这一时期时尚摄影的典型特征。面对战争的创伤和社会的动荡,德·梅耶等人的作品给那些怀念安逸生活的上流社会,给予了些许

心灵的安慰。虽说作品雕琢痕迹较为明显,却极大地迎合了当时人们心中对美好事物的向往。

20世纪20年代,大量杰出的时尚摄影作品开始显现出典型的现代主义风格。爱德华·斯泰肯(Edward Steichen, 1879—1973),这位天生的反叛者,这位活跃于纯艺术摄影领域的摄影大师,很快成为时尚摄影界的新宠。他完全颠覆了之前时尚摄影的固有模式,抛弃了朦胧的影调、过度戏剧性的姿态与场景,取而代之的是更具现场感的照明方式,更丰富而清晰的细节描绘,在明快的影调中赋予纯粹主义摄影的风格与特点。斯泰肯说:“如果说我的技术、想象力和眼光有什么好处,就是把自己非商业的、实验性的摄影作品的‘最好的价值’应用到一双鞋子、一管牙膏或一瓶洗面奶上,让女人或大众感到愉悦,对广告照片产生兴趣。”他将时尚摄影作为一种艺术表达,将艺术与时尚、商业有机地融合在一起。模特也不仅仅是那些华丽服饰的附庸,而成为有着丰富内心世界的独立个体,成为了照片的中心。

20世纪30年代,全球性经济危机和第二次世界大战接踵而至,人们陷入了空前的窘境,生活黯淡无光,信心也备受重创。在这个令人绝望的年代,人们渴望得到快乐,人们在寻找希望,人们也从未停下追逐时尚的脚步。

囊中羞涩的人们,大都无力购买奢华的服饰与用品,取而代之的是对精神层面的追求,电影与时尚杂志成为普通百姓的娱乐首选,也成为那一时期时尚传媒的主要载体。电影与杂志所勾勒出的梦幻世界,抚慰着人们的心灵创伤,将人们带入了令人向往的幸福时光,获得短暂的心灵安慰。这时期,电影明星、杂志名模成为人们效仿和追捧的偶像。

在那个经济低迷、社会动荡的年代,时尚杂志却逆势成长,为人们绝望的生活注入了一剂“强心剂”,成为很多人生活的参照物。其中最具代表性的时尚杂志有1867年创刊的《时尚芭莎》和1892年创刊的《时尚》,以及1937年创刊的法国杂志《嘉人》(Marie Claire)和康泰纳仕集团于1939年创刊的《好莱坞魅力》(Glamour of Hollywood),也

图1-2 《葛洛莉娅·斯旺森》,爱德华·斯泰肯摄于1924年

就是现在的《魅力》(*Glamour*)杂志。这些时尚杂志既传播了大量的时尚信息,也使时尚文化得以延续与发展,更将摄影与时尚产业紧密地联系在一起。

从19世纪60年代到20世纪20年代,时尚杂志中的图像主要以插画形式来呈现。而到了20世纪30年代,时尚杂志呈现出一种摄影图片逐渐取代插画来传递时尚信息的趋势。可以说,这是一个时尚图像从绘画到摄影的转折时期,两者虽然还在共存并都运用在出版印刷上,但时尚杂志使用摄影图片的比例明显增加。随着时装业与电影业的蓬勃发展,时尚摄影的视野变得更开阔,时尚摄影渐渐成为一个独立的摄影门类,更显现出其自身在时尚产业中不可或缺的重要地位。

这时期的时尚摄影的表现手法,告别了早期画意摄影中单纯的唯美追求,注重以更写实的方式,突出摄影的瞬间魅力,运用摄影的本体语言,呈现出富有个人风格与主观情感的画面效果。面对经济崩溃与战争摧残的双重打击,人们不知何时才能迎来幸福的曙光,自怨自艾毫无作用,生活还要继续。作品中显露着无奈与迷惘,却更充满着渴求与希望。

这时期涌现出了许多杰出的时尚摄影师。俄罗斯男爵乔治·霍伊宁成-许恩(George Hoyningen-Huene, 1900—1968)就是代表人物之一。他主要拍摄时装与电影明星的肖像。霍伊宁成-许恩的作品以简洁而抽象的戏剧化布景,借助古典主义的沉稳构图,将时尚摄影与艺术观念相结合,具有意味深长的特殊魅力。在《潜水员》(图1-3)中,霍伊宁成-许恩拍摄了一对身着泳装的模特凝视大海的场景,如雕塑般充满了宁静与安详,呈现一种庄严的神圣感。在霍伊宁成-许恩的作品中,常常在视觉表象下蕴含着深刻的主观思想与情感。

德国摄影师霍斯特·P·霍斯特(Horst P. Horst, 1906—1999)在时尚摄影史上也具

图1-3 《潜水员》,乔治·霍伊宁成-许恩摄于1930年,法国

图 1-4 《手链与钻石手表》，霍斯特·P.霍斯特摄于 1935 年

图 1-5 《手,手》，霍斯特·P.霍斯特摄于 1941 年

有很高的地位。他的时尚摄影,已明显突破了画意摄影的束缚,强调个人化表现,常常将模特、人体加以夸张与变形,以超现实主义风格,在充满暧昧元素的影像中探索着人物的内心世界。

在时尚摄影的萌芽期,最具革新精神的摄影师非美国摄影师马丁·芒卡西 (Martin Munkacsi, 1896—1963)莫属,他是时尚摄影史上具有里程碑意义的人物。芒卡西凭借先前担任体育摄影师的经历,意识到极富动感的瞬间对于时尚摄影所具有的特殊意义,他将写实主义元素融入时尚摄影中,突破了时尚摄影的静态表现方式,将时尚摄影从摄影棚中解脱出来,融入自然,利用现场光线和都市场景,捕捉模特飞檐走壁的惊险瞬间。他还在时尚摄影中展示水花飞溅的浪漫与优雅,其画面似乎总是处于运动之中,凝固模特最具动感的瞬间,带有强烈的戏剧化效果(图 1-6、图 1-7)。其作品洋溢着自

图 1-6 《弗雷德·阿斯泰尔》，马丁·芒卡西摄

图 1-7 《跳水坑》，马丁·芒卡西摄于 1934 年

然与生动，富有现代感。芒卡西的时尚作品在当时看来确实标新立异，独树一帜，具有强大的视觉冲击力。

芒卡西影响了随后一些摄影家，如著名纪实摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松(Henri Cartier-Bresson, 1908—2004)和时尚摄影师理查德·阿威顿(Richard Avedon, 1923—2004)。阿威顿还特意拍摄了一张女性撑伞跨越水洼的照片，并标题为《向芒卡西致敬》(图 1-8)。

摄影是抽象的，却又与现实紧密关联。在 20 世纪四五十年代，时尚摄影出现了明显的转型。虽然依旧沿袭以女性为载体，表现美丽与欲望的主题，但已不单单展示服饰，同时将焦点对准时装后的人物，将人性的魅力充分挖掘出来。作品中常常塑造出独立自信的女性形象，一个个美丽的模特化作和平使者，向人们传递坚定的信念。这正说明了时尚摄影不仅展示炫目、华丽的流行元素，更重要的是承载一个时代的文化积淀。

图 1-8 《向芒卡西致敬》，理查德·阿威顿摄于 1957 年

随着“二战”结束，社会进入了平稳的发展时期，工商业的发展速度越来越快，人们也开始更注重物质生活。随着小型照相机的快速发展与广泛应用，以及彩色印刷技术的进步，使时尚摄影师获得了更多的拍摄方式，户外摄影、水上摄影等新的现代元素也加入时尚摄影中，照片的品质也有了很大提高，使时尚摄影散发出更夺目的光彩。

1946 年，时任《时尚》杂志美术指导的亚历山大·利伯曼(Alexander Liberman, 1912—1999)对一位年轻摄影师作出了如下评价：“任何一张照片，如果出自佩恩之手，那肯定是一幅杰作。”利伯曼称赞的年轻人就是美国著名摄影师欧文·佩恩(Irving Penn, 1917—2009)。

在美国摄影界，佩恩被誉为“完美主义者”。他从不粉饰时尚，而是以冷静肃穆的格调洞悉奢华。他使用大画幅相机和小光圈拍摄，造就了锐利的影像纹理和细节。佩恩的摄影棚简洁而空旷，而且全部都刷成中灰色或白色。在佩恩看来，运用简洁的单色背景，可以有效去除背景杂乱信息的干扰，观众更易将视点集中于模特和服饰上，以体现服

装的质感与造型，能最大限度地凸显人物的个性与特点。

与此同时，为了更便捷地捕捉模特的动势，佩恩经常使用徕卡 135 毫米相机，并装配长焦镜头，利用其视角小、景深短的特点，简化背景，突出主体。佩恩对黑白影像有着特殊的爱好。他认为，“黑白照片在各方面都优于彩色照片”。他说：“从来没有看到过一张真正伟大的彩色照片，每当想到那些不朽的摄影作品时，脑袋里立刻涌现出的形象全都是黑白的。”

佩恩的摄影作品，构图严谨，用光细腻且影调丰富。他始终保持一丝不苟的创作风格，对细节的表现和影调的再现达到精雕细琢的程度。尽管他的拍摄方式是依旧回到摄影棚中进行摆布，但他与早期画意摄影却有着明显的区别。

佩恩的作品更具现代意识与自然的感觉。在一张以耳环为拍摄重点的时尚摄影作品(图 1-9)中，

佩恩有效控制了主灯的照明范围，将光线集中在时尚耳环上，而将模特的脸部影调压得很暗，在亮白背景的衬托下，人物几乎成了半剪影效果，但个性十足的短发和优美的颈部曲线却给人独特的美感。

被著名摄影理论家苏珊·桑塔格(Susan Sontag)列为“20世纪职业摄影典范之一”的时尚摄影大师理查德·阿威顿，开创了“戏剧化时装摄影的新纪元”，以时尚摄影起家的他，其日后的成就却远远超出了时尚领域。

阿威顿偏爱黑白影像及人工光，迷恋使用单色背景。他不掩藏人物的缺陷，其神奇之处在于，即使是丑陋的东西，在他的镜头下也会呈现独特的魅力与美感。阿威顿曾说：“人像照片从来不是临摹。情绪或事实在转化成照片的那一刻后，早就不再是事实了，而是一种观念。照片没有不准确这回事。因此，所有照片都是准确的，却没有一张是真相。”《多维玛与大象》(图1-10)是阿威顿的代表作，妖娆美丽的模特身着迪奥晚装却置身于大象群中，野兽与美女，粗糙与光滑，笨重与轻盈，粗壮与婀娜，这些强烈对比无疑给人留下深刻的印象。

欧文·佩恩和理查德·阿威顿突破了传统的严重依赖于绘画的室内摄影风格，作品虽仍有影棚的精心雕琢与人为的严格控制，但其中所蕴含的自由、洒脱的现实主义精神，拉近了模特与观众的距离。其作品在拥有丰富的视觉信息的同时，往往蕴含着深刻的主题与观念。时装不再是高高在上的孤芳自赏，时尚也不再是奢侈的代名词，他们使时尚从“旧时王谢堂前燕”最终“飞入寻常百姓家”，为后来时尚摄影的发展和大众品牌的推广起到了铺陈与过渡的作用。

在这一时期，还有几位摄影家的实验性创作，为时尚摄影的发展作出了有益的尝试。美国人路易斯·达尔-沃尔夫(Louise Dahl-Wolfe, 1895—1989)是拍摄彩色时装照片的先驱之一，她也是最早使用柯达克罗姆胶片进行时尚摄影的摄影师。她在拍摄过程中刻意追求用光与构图效果，强调色彩激动人心的对比力量。美国摄影家欧文·布鲁门菲尔德(Erwin Blumenfeld, 1897—1969)作为一个摄影实验

图 1-9 《无题》，欧文·佩恩摄