

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers
BRIAN SMITH

造像之术

布莱恩·史密斯的
伟大人像与摄影秘技

New
Riders

[美] 布莱恩·史密斯 著 梅菲 译

SECRETS OF GREAT
PORTRAIT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHS OF THE FAMOUS AND INFAMOUS

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers
BRIAN SMITH

造像之术

SECRETS OF GREAT
PORTRAIT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHS OF THE FAMOUS AND INFAMOUS
布莱恩·史密斯的
伟大人像与摄影秘技

[美] 布莱恩·史密斯 著 梅菲 译

New
Riders
VOICES THAT MATTER®

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

造像之术：布莱恩·史密斯的伟大人像与摄影秘技
/ (美) 史密斯著；梅菲译. — 北京：人民邮电出版社，2013.7

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-31804-6

I. ①造… II. ①史… ②梅… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第093019号

版 权 声 明

Secrets of Great Portrait Photography: Photographs of the Famous and Infamous by Brian Smith, ISBN: 978-0321804143

Copyright © Brian Smith

Authorized translation from the English language edition published by New Rider Press.

All rights reserved.

本书简体中文版由**New Rider Press**授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] 布莱恩·史密斯
  - 译 梅 菲
  - 责任编辑 李 际
  - 执行编辑 陈伟斯
  - 责任印制 周昇亮

  - ◆ 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：889×1194 1/20
  - 印张：13
  - 字数：440千字 2013年7月第1版
  - 印数：1-4 000册 2013年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2012-9087号

定价：88.00元

读者服务热线：(010)67132786 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

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers
BRIAN SMITH

造像之术

SECRETS OF GREAT
PORTRAIT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHS OF THE FAMOUS AND INANOUS
布莱恩·史密斯的
伟大人像与摄影秘技

[美] 布莱恩·史密斯 著 梅菲 译

New
Riders

VOICES THAT MATTER™

人民邮电出版社
北京

内容提要

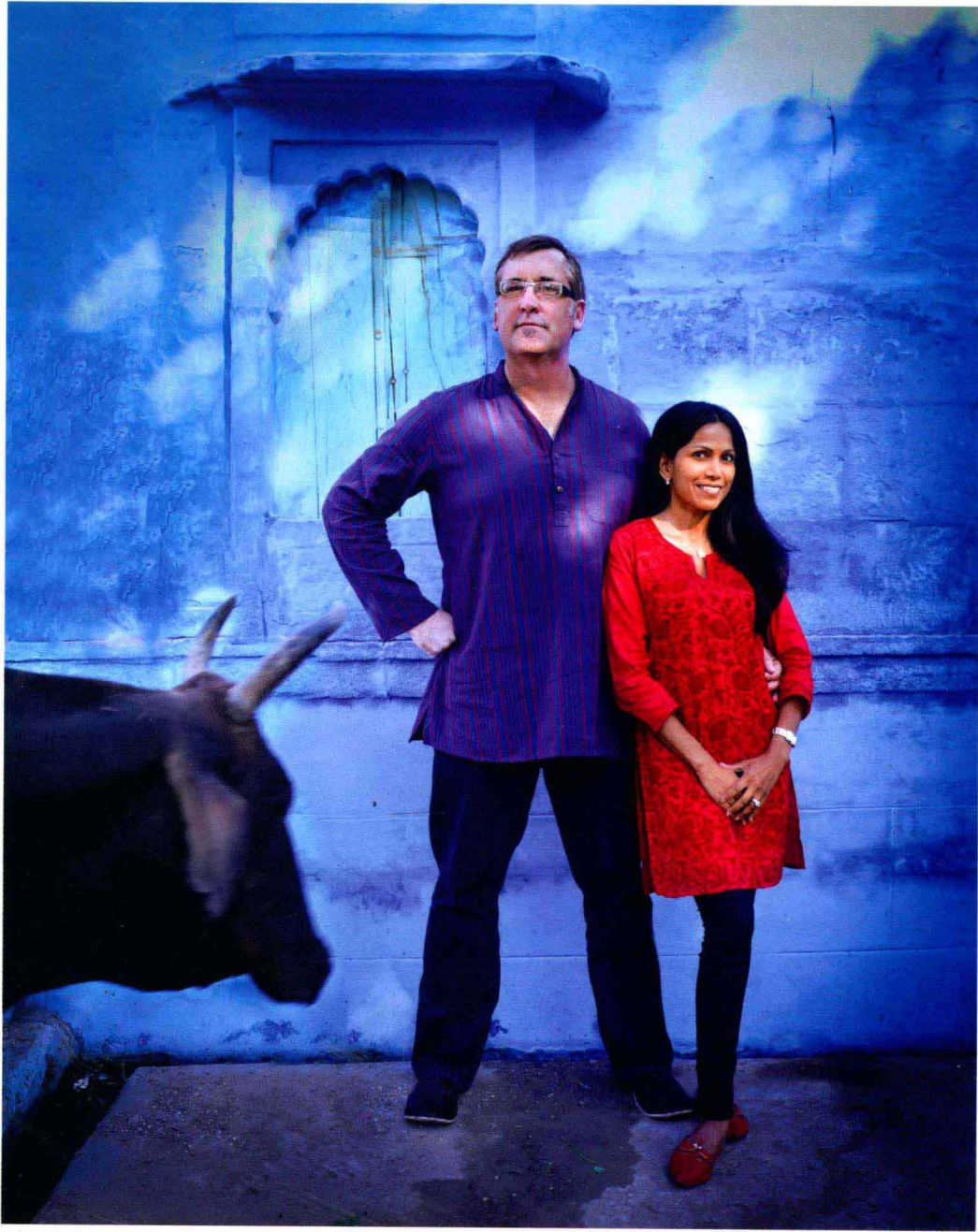
这是一本优雅，甚至让人感觉惊艳的人像摄影书，著名人像摄影师布莱恩·史密斯将在本书中与读者分享每一张精彩照片背后的故事以及他的拍摄技巧和经验。

在这本丰富多彩的人像摄影指导书中，布莱恩·史密斯将讲述以下内容：如何与被摄者交流，如何寻找合适的拍摄地点，如何通过人像摄影作品讲述故事，如何指导被摄者摆出合适的姿势，如何捕捉人物的表情与情绪，如果营造戏剧般的光影效果等。读者将通过本书中的作品获得灵感，包括诸多为名人拍摄的肖像，例如，威廉姆斯姐妹、比尔·盖茨、沙奎·奥尼尔、安妮·海瑟薇、西尔维斯特·史泰龙，等等。

布莱恩·史密斯是美国最高新闻奖普利策奖的获得者，也是世界新闻摄影大赛（俗称“荷赛”）第一名得主。他认为，无论面对名人或是普通民众，摄影师的职责都是一样的——为被摄者“造像”。因此，读者也许没有机会拍摄到名人，但通过阅读本书，依然能熟知人物拍摄的技巧与表达方式，并最大程度地将镜头前的人的个性特点表现得淋漓尽致。

本书适合摄影爱好者，进阶摄影发烧友，以及有志于成为人像摄影高手的职业摄影师阅读。

献给我可爱而多才的妻子Fazia，在过去20年，她一直在我身边做我的创作伙伴，她的造型设计与笑容令这一切成为可能……

……感谢你容忍我的牛……

致谢

在经历了30多年的摄影生涯和无数次难以置信的好运后，光是要感谢那些曾对我的成功伸出援手的人，都可以写得像本书这么厚了。

和很多摄影师一样，我的事业始于拍摄中学年鉴，这次拍摄得到了已故的伟大的Tom Rolnicki的英明指导，并最终使我的作品足以在家乡的报纸上得到首次有稿酬的发表。

感谢Art Terry和Angus McDougall教授带给密苏里大学的伟大的摄影传统，感谢与《哥伦比亚论坛报》的Bill Marr、David Griffin、Nick Kelsh、Sarah Leen和David Rees等优秀图片工作人员的合作。

在4年的研究生学业中，我担任了《橘郡纪事报》才华横溢的图片部中的一员。感谢他们伟大的照片编辑Ron Mann和Dennis Copeland，还有艺术总监Nanette Bisher、Bambi Nichlen、Alex Burrows和Tom Porter。

多谢那些给我第一次突破的杂志照片编辑，他们是Laurie Kratochvil、Maryanne Golon、Michelle McNally、Karen Mullarkey、Charlie Holland、Chris Dougherty和Julie Mihaly。谢谢你们的信任！

我有幸地受到了很多杰出同行伙伴的支持：感谢索尼的Kayla Lindquist、Brandon Kirk、Rosie Sandoval、Steve Sommers和Mark Weir；乐摄宝的Suzanne Knowlton、Derrick Story和Yvonne Petro；还有爱色丽的Liz Quinlisk、Thomas Kunz和Brenda Hipsher。

本书的诞生应归功于《摄影界新闻》杂志的Lauren Wendell、Holly Hughes和Moneer Masih-Tehrani，是他们首先给我机会让我在PhotoPlus Expo中将这些内容用演讲的形式呈现出来；感谢George Varanakis将演讲带到了拉斯维加斯的WPPI（国际婚礼及人像摄影协会）；感谢所有听了演讲并向我提出了自己想法的每一个人。

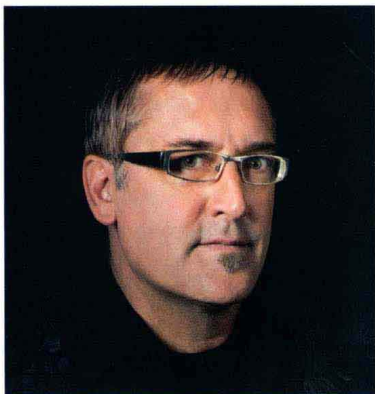
如果没有出色的编辑Nikki McDonald的坚持和深谋远虑，本书将不可能出版，他通过“蒙蔽”和“迷惑”令我相信将演讲转化成印刷品会很容易。我还要感谢喝酒如喝水的Scott Cowlin在酒桌上将此事敲定下来。现在，我要举起酒杯，感谢Anne Marie Walker将措辞修饰得更美妙；感谢排版设计的主刀手Charlene Charles-Will和Kim Scott，令本书变得更漂亮；感谢Sara Jane Todd和Keely Hild促使过程的顺利进行；还要感谢Tracey Croom在本书即将印刷时确保书中所有内容都是正确的。

谢谢我的父母，他们很多年前就要我写一本书，这本书证明了他们的好儿子最终听从了父母明智的建议。

感谢每一位帮忙创作这些照片的人。我还要深深地感谢我多才多艺的妻子Fazia，没有她，这一切都不可能成为现实。

最后，谢谢所有曾经坐在我镜头前面，让我偷取了你们1/250秒的灵魂的人。

关于作者

普利策奖获奖摄影师布莱恩·史密斯可以说是地球上最幸运的人。他曾经告诉比尔·盖茨在一个小时里可以做些什么，曾经在《英国偶像》上露面，曾经与美国总统及其3000名最亲密的朋友一起进餐，曾经在美国国会图书馆举办展览，曾经与安妮·海瑟薇分享纸杯蛋糕，曾经与乔治·克鲁尼一起喝酒，他还娶了他所见过最美丽的女人。

在过去的30年中，史密斯为名人、运动员和高管们所拍摄的经典人像照片被广告和企业广泛使用，这些照片让《体育画报》、《ESPN杂志》、《时代周刊》、《福布斯》、《纽约时代杂志》、《ELLE》和英国《GQ》等数百家杂志的封面和内页变得更漂亮。史密斯的第一张杂志照片出现在《生活》杂志上，当时他还是密苏里大学的一名20岁的学生。5年后，史密斯凭借他拍摄的洛杉矶奥运会照片获得了普利策现场新闻摄影奖。后来，他拍摄海地骚乱的照片再一次入选普利策决赛。他在汉城（今首尔）奥运会上拍摄的格莱格·洛加尼斯头撞跳水板上的照片在世界新闻照片比赛（荷赛）和美国年度国家图片奖中都获得了第一名。

史密斯与创意联盟（the Creative Coalition）和索尼公司合作拍摄的图书《艺术与灵魂：歌颂和支持艺术的明星们》连同史密斯拍摄的电影、电视、戏剧和音乐名人的肖像，配以这些名人资助艺术的个人信息，在美国国会图书馆举办了展览。

史密斯是编辑类摄影师协会（Editorial Photographers）的主席、索尼影像工匠、乐摄宝特约摄影师和爱色丽克罗拉蒂摄影师（爱色丽认证的世界顶级摄影师）。他的作品曾经登上《摄影界新闻》、《专业摄影师》、《沟通艺术》、《After/Capture》、《美国摄影》、《流行摄影》、《Digital Photo Pro》、《新兴摄影师》、《Inside Edge》、《PDN》和《Rangefinder》等杂志的封面。史密斯的拍摄任务已经让他走遍六大洲的30多个国家，积攒了400万飞行里程积分，但他还是经常会回到他坐落于迈阿密海滩的家。

你可以通过以下途径了解更多关于布莱恩的信息：

个人网站：briansmith.com

博客：briansmith.com/blog

关于本书

每一张照片背后都蕴藏着一个故事。伟大照片所包含的故事更多。我最好的故事都在这本书中——这些故事将告诉大家一张备受瞩目的人像照片的场景后面真正发生了什么。在30年拍摄名人的过程中，我学到了很多，我希望你也如此。

但这不是一本典型的指南书。从本书中，你会了解我为何与如何以某种方式拍摄照片。在这为何与如何之间，我总是对为何更感兴趣。照片是如何拍摄出来是很简单的。例如，布光示意图其实就是乐谱；它们很少会对摄影师的拍摄动机提供有较多的创见。我更好奇的是为何乐谱要那样演奏——即摄影师的思考过程，而不是最终的结果。通过本书，我希望能教会你做出能得到伟大人像作品的决定，不论拍摄的是名人、非名人抑或两者之间的任何人。

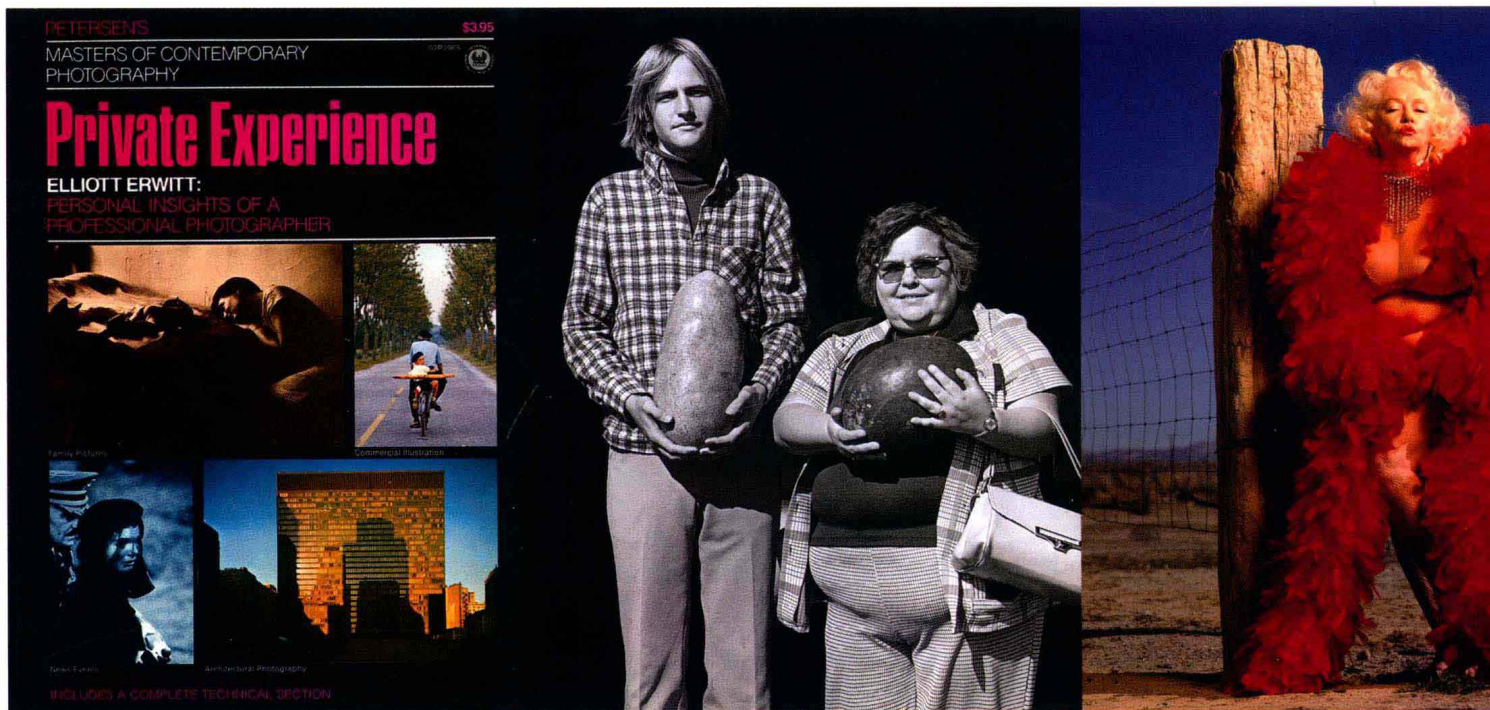
我的职业生涯始于高中时为当地的报纸拍摄运动会。第二天看到自己的作品变成印刷品时不仅是一种兴奋，而且它

还让我在交稿大限将近的时候有机会充当“逃学威龙”。

当我饥渴地学习摄影的知识时，我遇到了一本来自“当代摄影大师”（Masters of Contemporary Photography）系列的书：《The Private Experience: Elliott Erwitt》（彼得森出版公司，1974年），作者是肖恩·卡拉汉（Sean Callahan）和艾略特·厄维特（Elliott Erwitt）。我将这本书从第一页读到最后一页，它激励我踏上了一段更奇妙的旅程。

艾略特的书告诉我，摄影可以让观众笑，并且与照片的拍摄对象建立联系。只有极少数照片可以看出摄影师和拍摄对象在一起大笑，并且令观众也感觉身在其中，而艾略特就是这样一位摄影师。在不知不觉中，艾略特的作品塑造了我通过镜头看世界的方式。

最近，有人要求我翻阅档案，找出我拍摄的第一张诙谐照片。我找到了下面这张一对母子手里分别抱着一个从密苏里农产品站挑选的西瓜的照片。对我来说，这张照片证明了

我们所看到的世界比任何人所能修饰出来的世界要好得多。

在我大学毕业后的前十年里，我先是拍摄大学橄榄球碗赛、NBA总决赛、超级碗、奥运会和国际冲突，后来逐渐从一名摄影记者转型为给《滚石》、《GQ》和《时尚先生》等杂志拍摄名人肖像。

一天，我正在看CNN电视台，当时正在播放滑稽剧传奇人物迪克西·埃文斯（Dixie Evans）的专访，这令我产生一个想法，我觉得迪克西正是我想拍摄的人物类型。所以，我立即打电话给她，并说明我为什么想给她拍照。令我欣喜若狂的是，迪克西说她愿意接受这次拍摄。

在Fazia和我去洛杉矶进行下一次拍摄之前，我们又出发去加利福尼亚的海伦代尔拍摄了“玛丽莲·梦露的滑稽剧”。那个下午实在太美妙了，直到迪克西说如果我们错过她那些下个月才赶来的朋友，那就太糟糕了。突然间，我们这次伟大的拍摄将要变得更棒了。接下来那个月我们又回到了海伦代尔拍摄我们的第一辑“滑稽剧聚会”。

利用那个周末拍摄的照片，我制作了我的第一个广告，用来向编辑们展示我是如何将每一位名人的真实个性表现

出来的。我将其中5位滑稽剧传奇的人像照片制成折子式折页，邮寄给我希望能给我工作的杂志图片编辑。此后不久，我接到了《娱乐周刊》打来的电话，他们想让我为卡罗尔·钱宁（Carol Channing）拍摄一辑类似感觉的照片。

这次拍摄还有另一个目的：我更希望表现我对名人的痴迷，而不仅仅是表现我自己，通过展示这些理应出名的杰出人物的美好一面，我能为我的灵魂打开一扇窗，让我的灵魂也感到喜悦。

千万别低估了用心拍摄的项目所带来的持久力量。在第一次拍摄滑稽戏的10年后，我接到一名图片编辑打来的电话，她一直将我的广告放在工作台上，等待着完美机器的出现。《体育画报》的图片编辑Miriam Marseu在电话中采用了一名摄影师所能听到的最好的措辞：“我这儿有一项拍摄工作，你是最佳人选……”之后，Miriam用两个简单的词将谈话推向高潮——“裸体高尔夫”。

人们常常说生活不是童话，但是你永远无法让我相信这样的话。谢谢艾略特·厄维特给我的灵感。这是一趟很棒的旅程。

目录

第1章 与拍摄对象建立联系	10	同时拍摄近景和远景	68
给50个陌生人拍照	12	使用广角	70
艺术与灵魂	13	第4章 让照片讲故事	72
为拍摄做好准备	16	为成功而坚持	76
捕捉他们的开怀大笑	19	离开办公室	79
保持相互接触	20	记录他们的生活	81
磨练你的人际交往能力	22	在片场内拍摄	82
给每一个人15分钟	24	在片场外拍摄	85
第2章 找准拍摄场地	26	为自己再拍摄一张	86
给照片增加一点力量	28	拍摄一个概念	89
场地，场地，还是场地	31	古怪的科学	90
混搭	32	苍蝇科学家	92
捕捉瞬间画面	34	拍摄人物华丽进场的一刻	95
如果你已经找到了它	36	没有真人的人像照片	97
设置舞台	38	第5章 为小事而烦恼	98
扭转败局	41	幕后 在照片上看不到的人	100
整理混乱局面	42	每个人都喜欢温柔体贴	102
给照片赋予含义	44	让着装与背景更协调	104
把场地与人物匹配起来	49	拍摄神圣的构思	106
制造宏伟的入口	50	舍弃大头照	109
跟着感觉走	52	让它发光	110
第3章 找准角度	54	属于他们的空间	112
让他们感觉自己像亿万富翁	57	驶向成功	114
将天花板拍摄进去	59	幕后 一位造型师的自白	117
把他们降到你的高度	60	第6章 别把好事弄糟	118
仰视英雄	62	当拍摄对象自由发挥的时候	120
寻找新鲜视角	64	抓住大鱼	122
靠在栏杆上	66		

用光线让他们动起来	124	用光线营造氛围	196
意外之喜	126	用光线更好地还原真实	199
多加留意	128	正对太阳拍摄	200
寻找漂亮的光线	202		
第7章 动作、姿势、情感	130	第10章 非正式群像	204
揭露隐藏的瞬间	133	让他们工作起来	207
眼神说明一切	134	创造更酷的真实	209
利用同侪压力得到你想要的东西	136	寻找真实的英雄	210
拍摄他们的手	139	仰视他们	212
让他们放轻松	140	跟随领袖	215
让他们有所依靠	142		
捕捉瞬间	144	第11章 创造出色的效果	216
保持真实	146	给每辑组照创造好效果	218
丰富的表情与造型	149	超高饱和度	220
		亲自烹调	222
第8章 简洁至上	150	加光和遮挡	224
减少色彩	153	重拾经典的好莱坞魅力	226
混合光线	154	创作数码达盖尔银板照片	228
选择一种颜色	157	把它们组合在一起	230
突出头发	159		
寻找象征性标志	160	第12章 灯具、相机和镜头	232
回归经典	162	本书使用的布光设备	234
好的面孔可以代表一切	164	我的摄影包里有些什么	236
整理你的思想	166	大画幅单轨相机	240
将杂物清理干净	171	大画幅单反相机	241
		中画幅胶片相机	242
第9章 观察光线	172	中画幅数码相机	243
绑在棍子上的阳光	176	数码单反相机	244
硬光	178	紧凑型无反光板相机	245
柔光	180	对准即拍相机	246
逆光	182	塑料相机	247
环形闪光灯	184	我最爱的人像镜头	248
戏剧性的光线	186	人像镜头	250
把闪光和钨丝灯光结合起来	189	作业	252
把日光和闪光结合起来	190	问与答	254
把闪光和暮色结合起来	192		
所有能利用的光线	195		

与拍摄对象建立联系

一些文化认为照片能偷走人的灵魂，这种说法可能是真的，因为拍摄伟大人像照片目的就在于此。对于人像摄影来说，没有什么比你正在拍摄的人建立联系更重要的了——这是拍摄一张杰出人像照片的基础。

尼泊尔圣人

摄于加德满都

获得拍摄对象的信任总是需要一些时间。任何可以缩短这一过程的行动都会让你成为一名更棒的摄影师。一名好的人像摄影师就是一名15秒的心理分析学家。你一定会问为什么，好吧，15秒这个时间一般就是你揣度拍摄对象并决定如何最好地接近他们所需的时间。

在旅行时，我总爱拍摄那些在路上遇到的人。作为一名人像摄影师，我可以从我遇见的人的面部更多地看到这个世界，这让我总是想起遇到他们时的喜悦，也是我选择摄影师作为首选职业的原因。

给 50 个陌生人拍照

尼泊尔圣人

摄于加德满都

当我开始走上摄影之路时，我把我的作品集发给了我们州最大的报社的首席摄影师，希望能得到一个实习生职位。当他看完了我拍摄的所有体育照片后，他摇了摇头说我所展示的这些照片只是能让长焦镜头聚焦而已。他解释道，要想成为一名好的摄影记者，就必须学会如何接近拍摄对象。他让我拿开长焦镜头，向 50 位陌生人介绍自己，并为每一个人拍摄一张能反映他们的个性的人像照片。

这是我迄今为止所得到的最好的建议。这是一个可以帮助你解除接近陌生人时可能出现的担忧的好方法，因为它教会了你要与拍摄对象友好相处。向你在街上遇到的陌生人介绍自己、解释为什么你想为他们拍照、令他们放轻松、找到捕捉他们个性的方法，每当我第一次为某位名人拍照，我基本上就是遵循这一程序的。

艺术与灵魂

歌颂和支持艺术的明星们（下一跨页）

你也许认为像拍摄50名陌生人这样的练习没有实际价值。这你就错了。能顺利地拍摄陌生人会让你不断得到回报。我曾与创意联盟和索尼公司共同合作，为《艺术与灵魂》这本书给艺术家们拍摄肖像，我拍摄每一位艺术家的

时间大约只有15分钟。要与拍摄对象建立有意义的联系，这个时间实在不多。作为那个项目的一部分，我总共拍摄了超过25000张照片。当给下一页的网格挑选最好的人像照片时，我意识到：他们就是我的50位陌生人。

