

GUO WAI REN XIANG SHE YING JI QIAO

国外人像摄影技巧

J₄₁₃
93-36

125489

国外人像摄影技巧

上海人民美术出版社

沪新登字 102 号

责任编辑 王志强 周振德
特约编辑 傅鹤鸣
封面设计 陆全根

1993年6月第1次印刷

国外人像摄影技巧

上海人民美术出版社编辑、发行 上海长乐路 672 弄 33 号
全国新华书店经销
上海市印刷十厂印刷

开本 32 印张 3 插页 8 字数 70,000 1992 年 2 月第 1 版印刷

印数: 12,000

目 录

漫谈业余人像摄影的艺术要求·····傅鹤鸣	1
人像摄影室背景的处理·····陈发生编译	11
人像摄影的光比——主光和补光 的运用关键·····徐成光 徐捷译	17
电子闪光灯多灯摄影技术·····傅凯编译	23
怎样使容貌上照·····甄德译	29
为童趣世界留影·····敦以译	35
婚礼摄影的现状与发展趋势·····周振德译	42
人体摄影·····邓明译	52
广告人像摄影——美女照的拍摄 方法·····杨述先译 林耕康校	60
创新摄影初探·····夏道陵译	70
不寻常的人像拍摄技巧和表现 方法·····夏道陵译	77
人像摄影化妆技术·····费洛初译	80
商业广告与模特儿——模特儿 的聘请、使用及其有关的经济 与法律问题·····杨小佛译	87

漫谈

业余人像摄影的艺术要求

傅鹤鸣

自从1839年摄影术登上历史舞台以后，“肖像”就再也不是画家们的“一统天下了”。早期的摄影家，一开始就利用摄影术在肖像上初试锋芒。然而，我们在欣赏德雷珀教授（Dr. J. W. Draper）1840年所摄的那张肖像照（图1）之余，如果有时间去思考一下它的曝光时间——65秒钟，就一定不会为自己现有设备的不够高级而感到苦恼了。英国早期人像摄影家卡梅伦夫人摄于1865年前后的那些优秀的肖像照*，曝光也足足需要10秒钟之久。我们如果把早期一些摄影家所能利用的感光材料，和现代的快速胶片和胶卷作一个比较，也就不会把自己的无所建树委过于现有条件的不足了。请看下列的数据**，对我们不无启发的意义吧：

最初的达盖尔照相法

曝光半小时(或半小时以上)

碘化银相纸照相法

曝光2~3分钟

* 参见《摄影丛刊》第3辑《欧美摄影艺术发展史及其主要流派简介》。

** 摘自 Lucie Moholy 著《摄影术百年史》英文版第105页。

湿式珂罗酊照相法

曝光10秒钟

干式珂罗酊照相法

曝光15秒钟

早期的快速明胶乳剂法

曝光1/15秒钟

图1 德雷珀教授摄

人像摄影是一个广阔的天地，可供业余摄影者自由驰骋，大显身手。在我们的左邻右舍或者亲朋好友中，不论是白发苍苍的老翁还是稚气可掬的儿童，也不论是青春年华的淑女还是不惑之年的壮实汉子，都可以成为我们理想的拍摄对象。但是，要拍出一幅优秀的人像照片却也不是一件易事。它不同于一般的生活快照，前者是创造性的艺术作品，而后者则仅仅是记录式

的机械复制品。我国东晋时期的著名画家顾恺之曾说：“凡画，人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也。”摄影和绘画相同，没有坚实的生活基础和丰富的想象力，是很难拍出一幅优秀的人像作品来的。

人像在绘画中常称为“肖像”，肖者象也，似也，也就是说人像的首要任务在于逼真。然而一幅优秀的人像作品，又不能仅止于外形的逼真，还需要表现人物的内在性格。在我国画论中，有所谓“逼真传神，气韵生动，形神兼备”之说。美国摄影家安德森在1919年所著的《摄影美术》（The Fine Art of Photography）一书中，也对优秀的人像作出了类似的解释：“人像的基本任务在于表达对象完美的逼真性。因此，一幅真正的人像作品，必须充分、妥善地表现对象面部的轮廓和明暗层次，必须尽可能地表达对象的性格特征。它应该起到令一个不熟悉

对象的观赏者也能感到艺术上赏心悦目的作用。一个艺术家如能同时擅长于挖掘对象的内在性格，熟悉光影效果的知识，精通其所有工具的技术性能，才能当之无愧地被称为一个优秀的人像艺术家。”

在人像作品中，形与神又是统一的，没有形似，就谈不上神似。我国古代许多画家都反复指出：“形具而神生”，“形存则神存，形谢则神灭”。利用现代的摄影工具，要达到外形的逼真似乎不是难事，最难的还在于神似。古人也有“作画形易而神难”之叹。但是，“神”也不是虚无飘渺和捉摸不定的东西，人物的内在特征，可以通过脸部的表情（尤其是眼神）、身体的姿势和动态、周围背景的烘托以及环境气氛的渲染来突出。这就要求每一个摄影者必须具备一双慧眼，细心地探索人物的心理状态，研究对象的个性。

在拍摄一幅人像作品的实践过程中，摄影家往往是胸有成竹，综合地调度他的全部通过观察、积累的经验以及长期磨炼而获得的技能。但是，为了叙述的方便，我们只能按部就班地来进行逐项的讨论。这里所涉及的主要是艺术方面，而不是技术方面，因篇幅有限，也只能是粗浅的、提纲挈领式的叙述而已。

外形的拍摄

在拍摄一幅人像作品时，我们面对的是各种不同年龄、不同性别、不同身分和不同性格的对象。但是无一例外，都要达到外形的逼真，而在逼真中还要求寓以美感。在这里，头像最宜于表达人物的表情和脸容的质感，半身像最宜于表达人物的性格和优美的姿势，而全身像的最大优点是，能和周围环境构成有机的联系，便于创造照片的情调与气氛。当然，要强调女性苗条的身段和优美的姿态时，也以采用全身像的布局为宜。

在人像作品中，究竟是采用正面、侧面还是半侧面的构图，是经常要遇到的一个问题。一般说来，正面像便于描绘脸部的表情，尤其是沟通心灵的那双眼睛（图2）。侧面像便于突出脸容的轮廓，在运用逆光或半逆光时，能达到强烈的装饰光效果，也更能强调脸容的质感（图3）。至于半侧面像，除兼有上述二者布局的效果外，其最大优点是便于表达面貌和姿态的美感。例如拍摄头像时，脸部轮廓的缺点（诸如高颧骨或尖下巴等），会随着角度的偏转而消失，拍摄半身像和全身像时，采用半侧面布局一方面可以消除躯体轮廓的缺点，另一方面由于双肩构成倾斜线条，能不对称地分割画面的空间，从而赋予照片以更优美的构图形式（图4）。

要达到人像的逼真，在技术方面首先要注意用光的技巧。不了解“光比”，就不能控制影调的明暗分布和层次，也就无法突出脸部的立体感和皮肤、服饰的质感。不熟悉光照的特点，又怎能利用光线的装饰效果？其次，要注意正确的曝光和显影。大家都知道，黑白照片所能记录的物体明暗层次，约为128:1（彩色负片那就更低），而洗印到相纸上，明暗层次还要降低到

图2 L.文契曼摄

图3 J.涅姆森摄

40:1左右。如果不能掌握正确的曝光和显影的技术，照片上的阴影部分就会失去很多层次，或者高光部分形成一片死白。这样的照片，自然无法达到人像的基本要求，即形象的“逼真”或所谓“形似”。

表情的捕捉

在人像摄影中，最困难的部分莫过于捕捉人物的表情。初学者往往以为只要诱发对象一笑，迅速按下快门，就算完成了任务。其实，人物的性格特征，即其精神面貌和心灵活动，是因入、因时、因地而异的，这就要求每一幅照片都能表现该被摄对象的典型性格。喜怒哀乐，形诸于色，这是人的共性。但是，笑有笑的方式，怒有怒的程度，这要根据人物的个性和当时的环境来捕捉的。例如人像摄影大师卡希所摄的英国首相丘吉尔肖像(图5)，那高耸的眉尖、紧闭的嘴唇、绷紧的两颊肌肉和瞠目怒视的眼光，充分体现了第二次世界大战期间英国首相不惧强敌的顽强性格。如果是在和平环境下捕捉这样的表情，就不会受到人们这样的欢迎，因为它缺少了典型的意义。又如卡希所摄的芬兰著名作曲家西比留斯肖像(图6)，通过巧妙地捕捉到的脸部表情，把作曲家的心灵活动表现得可谓淋漓尽致了。当时，西比留斯正在对卡希描述着一段乐曲中的故事情节，从那微蹙的额头和轻闭的双目，可以体会到作曲家似乎在追随着一个个跳动的音符，在想象中重现乐曲

图4 约瑟夫·卡希摄

图5 约瑟夫·卡希摄

图6 约瑟夫·卡希摄

中的迷人的旋律。人们都说优秀的人像照片要拍出被摄对象的性格，实际上就是要捕捉最能表现对象心灵活动的表情，卡希的两幅作品可说是再明显也不过的例子了。

脸部的表情是内心活动的外在反映，而描绘脸部表情的最重要的因素就是眼睛。人们常把眼睛说成是“心灵之窗”。我国东晋著名画家顾恺之画人注重点睛，曾云“传神写照，正在阿堵（即这个，指眼珠）中”。由此可见，不论是画家或摄影家，要使人像达到传神的地步，就非得在眼神上多下功夫不可。但是，除眼睛以外，额头、眉毛、嘴唇、双颊又都是缺一不可的配合因素，上面的照片都充分说明了它们的作用。

摄影师有高速的快门和胶片可供利用，捕捉表情不是一件难事。真正的困难是在于探索人物的心灵活动，诱发其真实的表情，并及时地把它捕捉下来。为此，摄影师在拍照之前，必须有一个和被摄对象相互沟通、相互交流感情的过程。

姿态的处理

在人像摄影中，除了头像以外，不论是半身人像还是全身人像，都必然要遇到人物的姿势和动态的处理问题。总的说来人物的姿势应该自然，切忌矫揉造作，甲的姿势看上去很美，照搬到乙上就不一定好看，有时还会弄巧成拙。

在人的躯体上，手是表现力很强的一个因素。我们从日常生活中可以看到，人们在活动时经常是用手来帮助表达其思想感情的。一个人在沉思时，往往把手支撑在额角或下颏上，或将手臂依靠在支撑物上。在高谈阔论时，会指手划脚；在欢乐时，会手舞足蹈；在愤怒时，又会磨拳擦掌。如果我们仔细观察日常生活中人的动态，并加以提炼，就能在必要时诱导被摄对象采取合适的姿势。

不少摄影者都有这样的体会：在处理被摄对象的双手姿势时，往往会感到手足无措，不知怎样才好。其实，要增强手势的自然感，一些小道具可以给你不少的帮助。一支笔，一副眼镜，一本书，一个网球拍，甚至是一根香烟，只要适合对象的性格，都可以使人物的双手有所依托，使人物的手势显得更为自然而具有说服力。

在拍摄全身照时，双脚的姿势也是非常重要的，处理得好，能使动作显得优美，否则会叫人看上去觉得呆板，或者过于夸张，难免有矫揉造作之感。一般说来，拍摄人像照(尤其是女性)时，切忌双膝并拢或双脚并列。两腿应该前后错开

图 7 1. 豪威尔摄

一些，两个脚尖应有不同的指向。在必要时，也可以把脚搁在支撑物上（图7）。

手脚的姿势千变万化，除了细心观察、多向优秀作品借鉴以外，别无良法。但对初学者说来，如能记住下面的一条原则，也就八九不离十了：手脚的姿势如能符合生活上的习惯，符合被摄对象的性格和当时的环境，就会令人感到舒服，否则就会叫人感到别扭。

环境气氛的渲染

拍摄头像，大多是采用单纯的背景，以便突出人物的脸容及其性格特征。但在单纯中也寓有丰富的影调变化，如果是彩色照片，则除影调以外，还兼有丰富的色彩变化。

在拍摄大半身人像或全身人像，特别是拍摄户外的群像时，利用周围的环境因素可以制造出一种浓烈的气氛，达到烘托主体，渲染情调的作用。图8这幅照片就是一个例子，它是在一个薄雾的早晨拍摄的，柔和的侧逆光勾划出两个孩子和河滩跳板鲜明的轮廓，雾层中透出的散射光在主体的背光面抹上一层淡淡的光线，清晰地描绘出两个孩子的笑容。画面中呈现着一片宁静的气氛，两个孩子在悄悄细语，想必是谈起了什么有趣的事情。主体背后的一大片云层透出微微的绛红色，会使你感到这是一个多么宁静的早晨！在图9中所摄的是一个大夫，一位日本产科医院的院长。作者为了突出“人道主义”这个主题，特别选择了医院门厅墙壁上的浮雕作为背景。浮雕上的母亲怀抱着婴儿，傍依着孩子，象征着伟大的母爱，浮雕下方的大夫双手作祈祷状，似乎在祝愿每一个新生命平安地降临到这个世界。为了突出产科医院的环境气氛，正如作者所说，他是有意让大夫坐在较低的小椅子上，以便使浮雕上的妈妈和她的孩子

占据画面的主要部位。

图8 P. 哈斯凯尔摄

人像摄影的用光

摄影——Photography——的原来词义是“光画”的意思。光是摄影家的画笔，如果不熟悉光线在各种情况下的变化，以及因变化而造成的光影效果，则很难拍出一幅成功的人像照片。关于用光的技巧，有很多现成的资料可供参考，笔者在这里只想提醒读者注意，即使是众所周知的典范规则，也不是一成不变的。为了达到艺术创作的目的，有时需要独辟蹊径，反其道而行之。例如强烈的直射日光能在被摄对象的脸上投下深浓的阴影，一般说来，不宜于拍摄人像。但是，如果运用得法（例如利用日光高低和角度的变化），依然能获得一幅具有阳刚之美的人像作品（图10）。柔和的散射日光虽然适宜于描绘儿童和妇

图9 安孝槐山摄

图10 坚毅

女的脸容，但由于光线较平，背景缺乏深远的空间感，就不容易渲染环境气氛。由此可见，任何事物都是相对的，光线的运用，必须服从作品的要求。书本上的用光技巧是基本知识，但技术毕竟是服务于作品主题思想的第二性的东西。

人像摄影室背景的处理

陈葭生编译

摄影背景应力求单纯。单纯的背景，可使主体显得更为突出，从而加强了照片的艺术感染力。经常使用一种特定的背景，容易被人识别，能成为你作品的代表性特征。最常用的人像摄影背景是一块面积较大、表面平整的平面。它可以是纸质的，例如幅宽 9 英尺的卷筒无缝背景纸，从上悬挂下来；也可以是涂以颜料的布料屏幕，或者就是摄影室本身的墙壁。为了避免闪耀的反射光或反射色的干扰，不论是布料屏幕还是墙壁都应用哑光的颜料涂盖，而不要刷上光亮的油漆，这样，调整投射在背景上的光的照度，就可以很方便地控制照片的总体影调。也可以在背景的局部，投上某种阴影，来增加变化。制作这种简单的背景，并不太难。做一只宽大的木架，绷上一块薄型平纹细布，然后刷上乳胶涂料即成。另外，摄影室中应备有一个高约 8 英寸的踏脚，供被摄对象站立其上，其作用，一方面可以把被摄对象升高到一个便于进行拍摄的高度，另一方面，在拍摄 $3/4$ 大半身人像照时，背景中不会有地平线出现。

背景的色彩应予以仔细考虑。背景上不宜有大块的明亮色块，否则会喧宾夺主，影响主题的色彩逼真度。理想的背景，应具幽雅恬静的色调，给人以一种柔和朦胧的感觉。略偏暖色调的背景，在大多数场合非常适用，特别适宜拍低调人像照。一般讲，应避免使用冷色调背景，因为冷色调反映到脸面的两侧，会给人以病容的错觉。此外，在人像彩照印放过程中，冷调背景不易获得正确的视觉色彩平衡感。因为肌肤的暖调色彩在其互补色的反衬下，会显得偏红。

背景的绘制

用一块帆布，一些涂料，不需要任何艺术训练，即能制作出一幅人像摄影背景，使你拍摄的人像照片，具有与众不同的特色。

选买帆布的尺寸，可视摄影室的大小而定。如室内宽敞，可选用12英尺×12英尺的大幅帆布，它能充分满足全身照、3/4大半身照以及家庭团体照的需要。一幅8英尺×8英尺的背景，也能应付这类照片的要求，但团体照仅限于三人。上述用作背景的帆布，应钉在2英寸×2英寸的木条框架上，框架下面，可配置滚轮，以便于移动。

这些巨幅背景，接缝往往不可避免。如果把人物安排在距离背景5英尺或6英尺位置上，使用4×5英寸相机，光圈 $f8 \sim f11$ ，那么，拍出的照片就看不到接缝的痕迹。在较小的摄影室中，人物和背景之间不允许相隔这么大的距离，接缝就成了问题。这时，最好的办法是使用一块窗帘布大小的帆布作背景，把它装置在卷轴上，不用时可以卷起来贮藏。

涂布背景可用水溶性涂料或油剂涂料。水溶性涂料适用于淡色高调背景；优质半哑光油质涂料，适用于低调背景。为了减少表面反射光，可薄薄的罩上一层凡立水，或在涂料中添加防光剂调和后使用。

绘制背景，需要一些简单的工具，例如滚筒、刷子、海绵和布块。滚筒和刷子用来涂刷深色线条和显著的图案，海绵和布块则用来涂抹，把它们衔接起来，消除强烈的反差，使背景看上去犹如一幅晕涂的油画。

低调背景可挑选棕色调，按需要加一点白色、绿

图1 抽象化图案的背景使人物的构图趋于完美

色、黑色或红色。这种背景适宜于成年人照，或较为正式的儿童照，或十多岁的少年照。高调背景则适合于一般的儿童照，也适合于时装照。背景绘就后，可以把照相机按人物的拍摄位置调焦，同时把镜头光圈调整到拍摄时应该使用的光圈，然后在相机后背磨砂玻璃上观察背景的实际效果。

究竟应该具备多少套背景才够用呢？回答是：多多益善，尽你所能！你所具备的背景种类越多，工作起来就越便利。对任何一种对象，无论是穿着特殊色调衣服的，还是染成不同颜色头发的，你将有备无患，都能为之挑选到恰当的背景。开始时，不妨先绘制一套高调背景，两套低调背景，它们连同一些必需的绘制工具，所费无几，值得投资。

总之，这些绘制的背景能增强工作上的应变能力，丰富照片的构图方式，同时还可降低印放成本，简单实用，是摄影室必备的道具。

背景的照明

要使照片中背景的颜色保持和肉眼所见到的一样，那么背景的照明必须与人像脸部所受的照明强度相等。比如，主灯距离人像脸部 4 英尺，

图 2 绘制的背景能起到突出人物的作用

那么，一盏同样强度照明背景的灯光，就必须放置在距离背景 4 英尺的位置。拍摄时，把人物安排在距离背景 5 或 6 英尺的位置上，以免主灯光线波及背景，影响背景的影调和色彩饱和度。千万不要利用主灯散逸的光线照明背景。背景必须另作处理，使用独立的照明。

把人物安排得这