

pro
photo
专业摄影系列

J O N A T H A N
H I L T O N

环境与人物摄影

乔纳森·希尔顿 编著
薛 林 杨丽杰 翻译

环境与人物摄影

将摄影工作室内的拍照移入更广阔的世界。

您讨厌摄影工作室的空旷墙壁所产生的局限性吗?您在寻找令人激动和给人启迪的环境吗?您准备接受一切最富于变化与表现力光源的挑战吗?如果是这样的话,那么您可以准备着手拍摄以环境中的人物为主题的照片。

在摄影工作室拍照,使摄影师能够完全控制照明的布置、质量和强度。然而,失去的是广阔的环境赋予照片的多层面意义和环境所产生的那独特的画面情趣。《环境与人物摄影》收录的多位摄影师用实例说明如何识别所选环境中的关键因素和如何把它们融入生动、均衡的构图之中。

本书收录的作品都是摄影师在充分利用室内外环境中拍摄的,因而在每个例子中您都能看到在自己的拍摄活动范围内可能遇到的拍摄环境。通过从各种角度(拍摄位置与确定前景、中景及背景之间的相互关系;焦距与精确确定画面中被摄成分的取舍;镜头光圈与控制不同拍摄距离之间被摄成分的相对清晰度)理解摄影师们所做出创造性抉择,使您在实践中不断地提高自己摄影作品的质量与成功率。

作者简介：

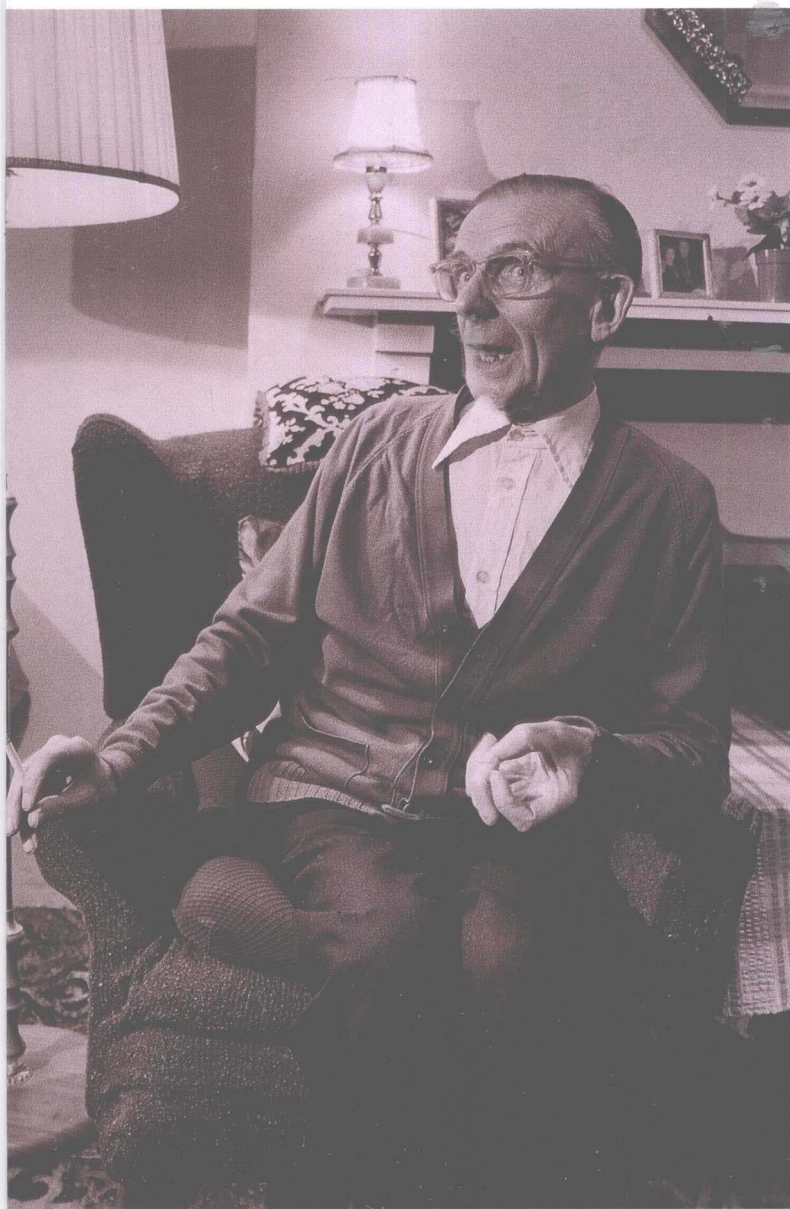
乔纳森·希尔顿在澳大利亚的悉尼市长大。1973年返归故土英国，现住伦敦。他是一位自由编辑和作家，在工艺、园艺及环境问题等方面经验丰富，对摄影的兴趣尤为浓厚，此方面知识也很渊博(其中包括静物摄影与录像摄影)。二十年来，乔纳森已撰写、编辑和出版了25部以上摄影专业书籍。如今，桌面印刷出版系统的出现使他将这三种技能融为一体。

专业摄影系列还包括：

《动物与宠物摄影》

《特写摄影》

《特殊场合摄影》

环境与人物摄影

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

专业摄影系列

环境与人物摄影

乔纳森·希尔顿 编著
薛林 杨丽杰 翻译

辽宁美术出版社

pro
photo

书名: 专业摄影照明系列——环境与人物摄影

编著: 乔纳森·希尔顿

翻译: 薛 林 杨丽杰

译审: 光 辉

Pro-Photo Series: People in the Environment

Copyright © 1999 Roto Vision SA.

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical photocopying, recording or otherwise,
without the permission of the copyright holder.

本书中文简体字版本由版权所有人授权辽宁美术出版社独家出版, 1999。

版权合同登记 图备字: 06-1999-259号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29号 邮政编码 110001)

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092毫米 1/16 字数: 60千字 印张: 10

印数: 1-3000册

2000年1月第1版

2000年1月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 赵功博

整体设计: 山 鹰

技术编辑: 王 东

责任校对: 李 博

ISBN 7-5314-2336-7 / J · 1385 定价: 90.00元

目录

前 言	7
设备与附件	10

1

基本因素

基本环境	18
逆 光	28
景 深	32
取 景	38
记录动作	48
被摄者与环境	54
创造性的照明效果	62

2

规范的非正式照片

为儿童拍照	74
环境的季节性	84
探索环境	88

3

工作与游戏

工作环境.....	98
棘手的照明	114

4

拍摄主题照片

士兵风采.....	124
宗教仪式.....	128
企事业摄影	138
狂欢时节.....	144
阿根廷牛仔	150
摄影师通讯录.....	156
感 谢	160

前言

人物摄影的领域不只限于摄影工作室的有限范围。一旦您走向室外，或者来到客户的家里或他们工作的地方，就会给自己的摄影活动引入不可预测的因素。当然，在摄影工作室里，您完全控制着照明的强度、情调、色彩及气氛。在您可任意控制的背景纸或任何绘制的平板范围内，您还能够决定被摄环境、产生明暗的位置。但是，正如许多摄影师都欣然承认的那样，只在摄影工作室内拍摄可能会扼制自己的创造力，限制自己的眼界以及使自己的作品平淡无奇。

最简洁的被摄者与环境相结合，能够产生强烈的视觉效果。这幅影调丰富的人像照片，表现了一位身着黑色大衣的妇女走上瑞典斯德哥尔摩市内的一座简朴的公共建筑的台阶上。她突出于环境，而有限的景深使被摄者之外的一切都略微模糊，给影像增添了立体感。

摄影师：	胶片：
乔根·阿尔斯特罗姆	ISO 125
照相机：	曝光量：
6×7 cm	f/5.6、1/125 秒
镜头：	照明：
105 mm	日光

▲
摄影师利用阴影给被摄者的身体打上了环境的印记。窗户透射进来的直射阳光难于控制，因为这种光线一般会产生高反差，形成明显的明暗部分，除非运用漫射材料改变其效果，如图所示。

摄影师：
乔根·阿尔斯特罗姆
照相机：
6×7cm
镜头：
90mm
胶片：
ISO 125
曝光量：
f/5.6、1/30秒
照明：
日光

自然光与辅助照明

在室外拍照时，您必须适应的一个主要的变化是环境种类的明显增多，而且在不同的时间拍摄，每种环境会表现出不同的特征。在一天的不同时间，自然光能够表现或掩饰、突出或消弱、绘制出明快的画面或者造成忧

伤的情调。甚至分钟之间由于天气变化或者云彩遮住或移开太阳，自然光的情调与气氛都能发生根本的改变。每个季节也会给环境留下不同的特征，因而每个季节都应该被看作是创作新颖、生动影像的机遇。

然而，有时自然光不利于拍摄，您必须用某种人工照明对其进行补充。现场拍摄最常见的光源是辅助闪光。尽管用起来方便，但这种光源的照明距离和应用方式都相当具有局限性。当被摄体离得较近和环境范围不大时，它通常可增加照明强度，但它可能更多地用来稍微改变附近被摄体的反差水平，如使相对于邻近强光区显得过重的阴影变浅。当使用闪光为被摄者的面部提供照明时，最好离机闪射，以便避免产生红眼现象。

室内闪光照明装置也是一种选择，而且许多灯型都是为现场拍摄设计的。此类轻型装置可以装入与其配套的灯箱内，使用时仅几分钟内就能够架起。不过，如果不愿意采用普通交流电源的话，要保证为闪光装置配备小汽车电池或大功率的卡车电池。

拍摄方式

室外拍照拓展了某些抓拍的可能性。这未必意味着被摄者不知道照相机的存在，只是说他们不专为某个镜头或者在摄影师的指导下做出姿势。

这种方式往往适用于儿童，因为他们可以继续自己的活动，而您可在机会出现时抓拍。同样，当为正在工作的人们拍照时，并且想要表现被摄者正在从事的活动，那么，采用这种方式会保证拍出自然的影像，不过，失败率要高于摄影工作室内的拍摄，对此应有所准备：您可能要比平时拍摄更多的胶片，从中选择最佳进行放大。

抓拍的另一种方式需要先找到理想的拍摄环境，然后观察事态的发展。何为理想的环境取决于您想要表现的情调或气氛。比如，要表现现代城市生活，您可以把照相机对准被乱涂画过的墙壁；为了产生幽默的效果或者表现对社会的看法，您可以聚焦于布告板上的广告并等待“合适”的人选进入镜头。同样，乡间起伏的山丘、绿树成荫的大街或吸引人的大桥都可能成为十分理想的环境。

正式的人像照片在室外拍摄也能够拍出理想的效果。例如，您的拍摄计划中婚礼委托拍摄占有相当比例的话，应多花费些时间了解哪些公园在一年中的某个季节呈现最佳状态。也许在您居住的地区有的私宅拥有格外迷人的场地，您可以付费使用。还要注意的，建筑物的位置、具有许多特征的标识都可能适合某些画面的情调，甚至可能在某个市内地点，拍出具有田园风貌的照片。照相机确实会“说谎”。

一个隆冬的上午，淡淡的冷光照射着比利时中世纪的布鲁吉老城古砖瓦建筑。当时，摄影师布置好照相机，等待着合适的被摄者出现在镜头前。无论何时，只要被摄者与环境的迷人组合一出现在预先设定的“拍照范围”之内，立即按动快门。利用变焦镜头，能够对每个镜头进行取景调整，而不必更多地变换拍摄位置。

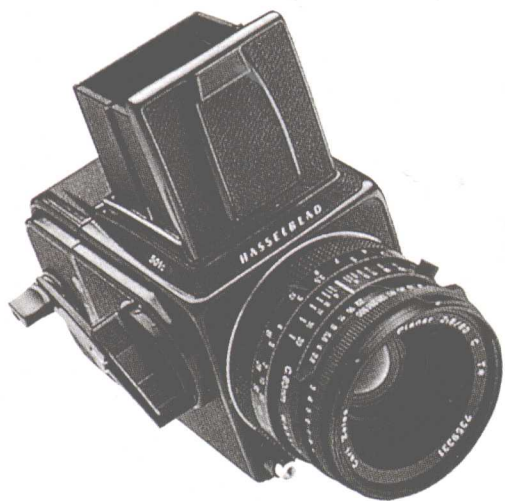
摄影师：
乔纳森·希尔顿
照相机：
35 mm
镜头：
80—210 mm变焦镜头
胶片：
ISO 200
曝光量：
f/11、1/60 秒
照明：
日光

设备与附件

室内摄影师最常用的照相机是 $6 \times 4.5\text{cm}$ 、 $6 \times 6\text{cm}$ 或 $6 \times 7\text{cm}$ 等规格的中型照相机。这类照相机可拍出较大规格的底片(或反转片影像),相比之下,业余摄影者和许多从事现场拍摄的专业摄影师所使用的35mm照相机拍出的影像却小得多。总的来说,原底影像愈大,扩印照片的质量愈好,因为需要放大倍率较低。对于拍摄速度的要求不很苛刻的室内拍照似乎也常利用较大规格的照相机,因为它们有助于对每个镜头都采取较谨慎的处理方法。不过,高质量的35mm单镜头反光照相机也能够产生非凡的结果,而且在需要手持照相机“抓拍”时,或者拍摄过程难以预测且摄影师需要对变化的环境迅速做出反应时,自然要采用35mm照相机。

这是目前最小的中型照相机,底片或幻灯片呈长方形,规格为 $6 \times 4.5\text{cm}$ 。

这大概是最有名的中型照相机,底片或幻灯片呈正方形,规格为 $6 \times 6\text{cm}$ 。

中型照相机

中型照相机有多种机型,采用120或220胶卷。这两种胶片具有保护乳剂的衬纸,但没有35mm胶片那种片孔。与三种常用中型照相机匹配胶片的每卷画幅数如下:

照相机	120卷	220卷
规格	幅数	幅数
$6 \times 4.5\text{cm}$	15	30
$6 \times 6\text{cm}$	12	24
$6 \times 7\text{cm}$	10	20

大多数摄影师认为,使用中型照相机的优势是:与35mm照相机相比,它们能产生大规格底片,尤其需要大规格放大片时,能够产生优质放大片,而仅此就足以让人爱不释手了。中型照

这是中型照相机流行款中最大的机型，底片或幻灯片呈长方形，规格为6 × 7cm。（还有6 × 9cm的机型，但不常使用。）

这种6 × 7cm中型照相机看似一台按比例放大的35mm照相机，许多摄影师觉得这种控制设计比那种方箱式机型更易操作使用。

这是极为专业的多功能35mm照相机，具有进片速度为每秒8幅的电机驱动装置；不同的测光系统；曝光与自动曝光锁定；曝光补偿；光圈先决或快门速度先决，既可选择全自动曝光方式，又可选择全手动曝光方式。

相机的主要缺点是：沉重，操作不灵活；自动化程度不很高(尽管有时是一个显著的优点)；机身与镜头售价较高；每个胶卷的画幅数较少。

35mm单镜头反光照相机

在过去的几年里，35mm 照相机镜头的质量标准有了如此之大的提高，以致于一般规格的人像放大片(如20 × 25cm)的效果极为理想。

35mm照相机销量最大，主要是因为它们受业余摄影者的欢迎。目前，至少有6大35mm照相机生产商，每家都推出自己的设备系列：机身、镜头、专用闪光装置及专业的与较普通的附件。每种系列都包括全自动和全手动机型的照相机。有的公司还专门生产能与系列设备匹配的镜头和附件。与中型照相机相比，35mm照相机轻便，易操作，一般都具备很高的自动化程度，因而是极其灵活的摄影工具。不过，就放大片而言，中型照相机在画面质量方面具有显著优势。

所有35mm照相机采用相同规格的胶片暗盒，每卷胶片可拍24幅或36幅；无论彩色胶片还是黑白胶片，无论正片还是负片，此类照相机都能使用拍摄。还是由于此类照相机受人欢迎，与之匹配使用的胶片种类多于其他规格照相机的胶片种类。

小型照相机的选择

就摄影的某些方面而言,小型照相机的尺寸、重量及易操作性占有绝对优势。专业摄影杂志几乎经常刊载有关照相机评述与技术报告。但是,若想拥有一台灵活的优质照相机的话,应以下面几点作为总的参照指南:

- 照相机应配置优质的大光圈镜头。
- 取景器清晰,便于使用。
- 便于选择曝光模式。
- 镜头具备大变焦范围。
- 所有必要的控制方式易用手迅速操作。
- DX胶片编码系统包括的范围应大于一般的ISO 100—400范围(后者局限性很大)。
- 镜头具有可旋拧摄影滤光镜的前螺纹,或者具备可扣加滤光镜的适当设计。
- 电池易于购买,更换迅速方便。
- 进片与倒片驱动电机的噪声比较小。

镜头

购买镜头时,不要在质量方面妥协。无论机身质量多么高,所配置的劣质镜头都会拍出劣质影像,而且这在印制放大片时会变得更加明显。要

始终购买您能买得起的最佳镜头。

增加镜头成本的一个因素是其最大光圈孔径的大小。每当光圈调至临近的最小数值,比如从 $f/5.6$ 调至 $f/4$,都会将通过镜头的光量增加一倍,这意味着您可以继续在较弱的光线下拍照,而不必采用闪光灯。然而,采用很大的光圈调整时,镜头需要较高的光学精确度才能拍出失真率最低的影像。因此, $f/1.4$ 的镜头要比 $f/2.8$ 的镜头贵得多。

“典型”的室外拍摄可能需要广角镜头(表现环境与被摄者或拍摄大型集体合影)和中远摄镜头(能使您放大被摄者的尺寸,同时改变被摄者和环境的比例)。对于35mm照相机来说,最通用的镜头是28或35mm广角镜头、50mm标准镜头及大约90至135mm的远摄镜头。

另外,您还可以考虑采用变焦镜头组合,比如28—70mm变焦镜头和70—210mm变焦镜头。这样,您只用两只镜头便相当于拥有了大广角和大远摄镜头,以及拥有了可用于“微调”取景构图和被摄者与环境之间关系的各种中等焦距的镜头。

显然,中型照相机的焦距选择范围较小;镜头也体大沉重,价格较高;但它们同样可以匹配广角、标准和远摄镜头。此外,中型照相机变焦镜头的种类较为有限。

辅助闪光灯

毫无疑问，现场拍照时最为方便的人工光源是辅助闪光灯。不同的闪光装置可产生各种光线输出量，因此要选择最适合于自己拍摄的闪光灯。记住在室外使用闪光灯的有效闪光范围不同于室内的范围。

俯仰旋转式闪光灯可使您在室内拍摄时利用墙壁或天花板反射闪光。这样，被摄者受到反射光的照射，因而产生较柔和的美化效果。不过，需要记住的是，部分闪光强度会被这些反射表面吸收。

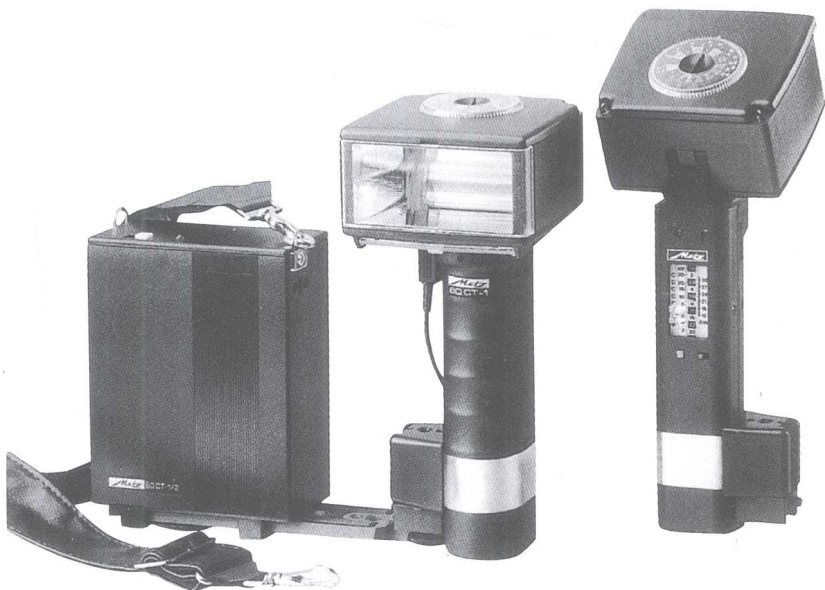
各种闪光装置的闪光覆盖面是不相同。绝大多数适于中广角、标准及中远摄镜头的视角。但是，若使用超广角或超远摄镜头的话，您可能会发现闪光覆盖面不够大。有些闪光装置可通过调整与某种焦距的视角匹配，或者给闪光灯配置接合器改变闪光覆盖面。

长效照明

使用辅助闪光灯的一个问题是电池耗尽前闪光灯的闪射次数。另一个问题是循环速度——电池积累足够电能以便再次闪射所需用的时间。对于普通电池来说，只闪射30次之后循环时间就会变得很长，因而需要更换电池(电池越新，循环时间越短)。这样做不仅耗费资金，而且浪费时间。这些问题的解决方法是采用电池组。有些

电池组在电能充足时闪射次数多达4,500次，闪光循环时间短达1/4秒(该速度快得足以同照相机和电机驱动装置匹配使用)。当然，这些数字的确是以最佳条件为前提的，诸如拍摄近处被摄体，附近有多处反射面反射光线，以及闪光灯被调至自动方式。

“锤”式辅助闪光装置能够产生很高的光线强度，所以经常与大功率电池组匹配使用。应始终选用具有俯仰旋转灯头的闪光装置，以实现各种照明效果。

这些现代室内闪光装置主要是为现场拍摄设计的。这套设备由两只灯头、两把反光伞及照明支架组成，可装入便于携带的旅行包里。

这套设备由三只灯头、附加柔光箱、聚光罩与半透明柔光纱及三个照明支架组成，可实现更多的照明效果。它们完全可装入摄影箱内(该箱可放入小汽车后备箱内或后座上)。

室内闪光灯

对于主要从事室内人像摄影的摄影师来说，最广泛使用的光源是室内闪光灯。由于直接利用电源或借助插入式控制箱/电源组，循环时间极其短暂，而且闪光次数没有最高极限。只要配备合适的电源，如大功率汽车电池，这种闪光灯完全可以在现场拍照使用。

不同的闪光灯、滤光镜和附件都可用于产生任何一种照明风格或效果。而且闪光输出的色温与普通日光的色

温相匹配，所以两者可以混用拍照，不会产生任何偏色。

当同时使用多个闪光灯时，只要一个灯头与照相机相联，其它灯头配置从动装置就可以省去闪光同步连线。闪光灯的另一优点是它几乎不产生热量，而使用室内钨丝灯照明时却会产生这方面难题。要克服不能准确预见被摄体明暗效果的难题(因为闪光持续时间很短，所以闪光效果一般不能为人所见)。每个闪光灯应配置一个“塑型灯”。这种灯发出的光量很少，不会