

dp 悦知文化
Delight Press

人像摄影之道

藤原克也 著

PATIENCE
WITH
CAMERA

气氛 × 构图 × 主题
的光影演绎

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

悦知文化
Delight Press

人像摄影之道

藤原克也 著

PATIENCE
WITH
CAMERA

气氛 × 构图 × 主题
的光影演绎

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影之道 / 藤原克也著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-115-37095-2

I. ①人… II. ①藤… III. ①人像摄影—摄影艺术
IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216615号

版权声明

本书为精诚信息股份有限公司-悦知文化授权人民邮电出版社于中国境内(不含中国香港特别行政区及台湾地区)之中文简体版本。本著作之专有出版权为精诚信息股份有限公司-悦知文化所有。该专有出版权受法律保护, 任何人不得侵害之。

内 容 提 要

本书收录知名摄影师藤原克也近 300 幅独具风格的作品, 结合“波西米亚”、“黑武士”、“京都枫叶”、“枪与新娘”、“艾雪丽的夏天”、“比基尼的力量”等主题摄影实例, 讲解如何在拍摄中与模特进行引导和沟通, 思考拍摄对象与场景的互动与融合, 为作品注入感性的思想和生命力。

本书适合人像摄影爱好者, 以及希望通过学习主题人像摄影来提高摄影水平的摄影师参考阅读。

-
- ◆ 著 藤原克也
 - 责任编辑 翟磊
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 14
 - 字数: 422 千字
 - 印数: 1—3 000 册
 - 2014 年 11 月第 1 版
 - 2014 年 11 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-9361 号
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

悦知文化
Delight Press

人像摄影之道

藤原克也 著

PATIENCE
WITH
CAMERA

气氛 × 构图 × 主题
的光影演绎

人民邮电出版社
北京

序

藤原克也

非常荣幸能有机会通过这本书跟大家见面。其实，我还在上海工作的时候，就已经开始利用闲暇的时间着手撰写本书，从上海回到台湾之后，更是集中所有时间与精力在写书，而且这段期间也不断为这本书拍摄新的作品。一直到接近截稿日时，才发现当初在上海所写的文字内容已经不是此刻的我真正想表达的摄影想法了。所以，又将当时在上海所完成的全部内容重新写了一遍，从某种层面来说，也许这也是我成长的一种表现。我想，对摄影来说也是一样。

会让你想要去思考的摄影书

本书忠实记录了我这几年来在人像摄影方面的经验，并分享了一些摄影的思维。与一般严肃的摄影理论书籍相比较，这本书希望大家能通过思考，来想象身为摄影师的自己能拍摄出什么样的作品。一本书能给予的力量有限，不过100个人阅读之后可能就会出现100种不同的想法，这就是我衷心希望各位朋友阅读这本书的目的。

一本很有趣的书

在这本书中，你可能会看到很多跟摄影有关或一点都沾不上边的事情，也可能会有些小故事或是在设计与摄影方面的经验与想法，当然绝对少不了“秘技”（无论是在摄影技术还是后期处理方面）。希望大家把它看成是一本很有趣的书，而我一直以来都是用有趣的心态去从事摄影工作的。

摄影小秘技

这些小技巧能给予照片更好的表现，我会在这本书中跟大家分享这些摄影上的技巧。如果觉得实用性还比较高，不妨在日后的摄影场合中实际演练，应该会有意想不到的收获！

摄影人的Q&A

从第2章的内容开始，在章节最后会有一个“摄影人的Q&A”单元。主要列出一些摄影中的常见问题，希望能让大家共同思考。如果是你，会如何解决这些问题？因为这些问题没有所谓的标准答案，在本书的最后，我会根据自己的经验提供答案供大家参考。不过我相信一定有更多的摄影师能够领悟出更多、更完善的方法。

最后，谢谢大家购买这本我花了很多时间努力编写的书。还要感谢这段时间不断帮助我的朋友，因为有大家的共同参与，才有了这本书的付梓出版。接下来，就请大家用好玩、有趣的心情来看这本书吧！

人像摄影之道

目录 CONTENTS

第1章 摄影师的态度

- 12 <1-1> 摄影的契机
为何会接触人像摄影 | 我的第一台数码单反相机 | 人像摄影初体验 | 婚纱首部曲“恋人的新生活主义” | 预先做好准备 | 演绎幸福的新定义 | 2009年的上海之行 | 婚纱拍摄的细节
- 18 <1-2> 创作优先还是人像优先
主题式个人创作 | 天分与天才 | 成为一个快乐的摄影师 | 意外的收获
- 22 <1-3> 乐于做一位客观的摄影师
模仿不等于抄袭 | 模仿与创造 | 乐于做一位客观的摄影师 | 创作要主观, 看待他人作品则要客观 | 观察的眼力 | 构图 | 光线 | 机位 | 景深 | 人物肢体 | 服装 | 主题或创意 | EXIF信息 | 因为“林檎之死”而催生了“波希米亚”
- 28 <1-4> 摄影师强还是模特强
笑一个! | 激发模特的潜能 | 摄影师的使命 | 摄影师的价值
- 32 <1-5> 通过引导拍出更出色的人像
人像摄影的表情 | 顽皮淘气 | 超级快乐 | 自然诠释的美感 | 人像的肢体变化 | 颈关节 | 肩关节 | 肘关节 | 腕关节 | 腰关节与股关节 | 膝关节 | 踝关节
- 42 <1-6> 不断总结失败的教训
从错误中找到让自己升华的方法 | 找到自己的照片与别人的差异 | 多观察其他摄影师的作品 | 不断地查找自己照片中的缺点 | 提升对摄影器材的熟练度 | 与身边朋友讨论照片与交换经验 | 经常与好友一同摄影 | 多接触不同的拍摄对象 | 不断提醒自己改变拍摄位置 | 实践
- 46 <1-7> 摄影师的新鲜感
摄影师的过渡期是必经之路 | 过渡期是另一种进步的转机 | 寻找摄影的新鲜感 | 通过拍摄的过程自创出属于你的摄影风格 | 积极的构图态度 | 如何让摄影变得更有新鲜感 | 体验胶片的魅力 | 不同的拍照景点 | 邀约喜欢的拍摄对象 | 提高数码相机后期处理的技术 | 通过旅行增加摄影体验

第2章 摄影师的思维

- 56 <2-1> 蓝天白云就是有感觉
为何以“波希米亚”为主题 | 对女性服饰的研究与造型的规划 | 场景的选择与运用 | 选择合适的镜头 | 缩小光圈拍摄蓝天白云重要的秘诀 | 人像摄影采光的选择 | 顺光(正面光) | 斜侧光 | 侧光 | 半逆光 | 顶光 | 扩散光 | 逆光
- 68 <2-2> 黑武士
从摄影人擅长的感觉去构思创作 | RITA的拳击物语啤酒广告 | 「RITA的拳击物语」是黑武士的起点 | 造型的规划 | 摄影人的机位 | 高机位 | 低机位 | 水平机位
- 94 <2-3> 一起到京都旅行吧
在旅行中重新感受摄影 | 如何规划京都自助旅行 | 摄影之旅的行程规划 | 搭乘京都公交车轻松玩 | 其他的京都摄影作品 | 国外摄影的实战技巧 | 光线 | 以景带人 | 以人带景

- 112 <2-4> 枪与新娘
摄影师的逆向思考 | 根据拍摄主题选择适合的人选 | 服装与造型搭配 | 棚拍造型准备 | 为何不在户外拍摄, 而选择棚拍? | 外景拍摄 | 作品构思 | 服装的构思 | 摄影场景的变化 | 闪光灯补光的逻辑性 | Panasonic PE-365闪光灯 | 室内场景拍摄优先考虑色温 | 认识前帘同步与后帘同步 | 闪光灯同步引闪器
- 134 <2-5> 艾雪莉的夏天
摄影的构思 | 服装造型的规划 | 由摄影师带动人物的情绪 | 与模特建立互信 | 了解人物的个性与特质在拍摄过程中引导人物的情绪 | 利用人物的动作补足画面的空白 | 引导光线的基准点 | 阶段性引导 | 定点动态摄影 | 快门与光圈对照片画质的影响 | 光圈的影响 | 快门的影响 | 后记
- 150 <2-6> 拍出有氛围的照片
构图的缘起 | 构图是摄影师对美的一种表现形式 | 什么是日系? | 如何表现日系手法? | 服装规划 | 景点规划 | 人选规划 | 井字构图是摄影的基础 | 三分法 | 三分法 | 纵深表现 | 0.618 黄金定律 | 斜角构图 | 掩盖法 | 透视 | 简洁 | 对称 | 框架 | 景深 | 线条 | 广角镜头的特性 | 长焦镜头的特性 | 大光圈与长焦镜头及景深的关系 | 比例 | 斜角与框架 | 平衡 | 色彩对比 | 女摄影师的思维 | 斜角构图与框架 | 后记
- 176 <2-7> 比基尼的力量
加入最有看头的比基尼吧! | 玩法不同, 乐趣也不同 | 机身、镜头、乾坤大挪移 | 35mm是幸福的焦距 | 用未经后期处理的照片来对比 | 手动对焦, 享受拍摄的过程 | 鱼眼镜头的乐趣 | 要拍摄比基尼, 先了解什么是比基尼 | 有点色, 又不会太色——这就是比基尼该有的角度

第3章 摄影师的美感

- 192 不断尝试与探索摄影的可能性
胶片时代转入数码时代 | LOMO是一种态度 | 时尚新宠儿 | 没试过怎么会知道 | 后期处理的思维会随着经验的不断丰富而改变
- 198 <3-1> 人像修图的整形师Adobe Photoshop
液化 | 自由变换 | 修补工具 | 修复画笔工具 | 色相/饱和 | 图层 | 在自然与美感中掌握好后期处理的幅度
- 202 <3-2> 从此跟噪点说再见的超好用滤镜
快门与ISO值的选择 | 安全快门 | ISO极限值 | 打开方式 | 执行工作区
- 206 <3-3> 世界上最棒的银盐胶片模拟利器
打开与安装Alien Skin Exposure2 | Settings 设置 | Color 色彩 | Focus 焦距 | Grain颗粒 | Tone 风格 | Black and White Film 黑白胶片
- 214 <3-4> 肤色优先
人像摄影的后期处理重点在于肤色 | 用RAW格式文件进行人像拍摄 | 什么是EV值? | 精准的曝光值 | 用自然光拍摄人像 | 用闪光灯拍出粉嫩的肤质 | 使用闪光灯模拟自然光 | 拍摄光线较暗时的后期处理方式 | Lightroom设置数据 | 以一般自然光为主的后期处理方式
- 222 摄影人的Q&A

第1章 摄影师的态度

1-1 摄影的契机

Copyright | MOAI STUDIO | Design KATSUYA

为何会接触人像摄影

相信很多人一开始拿起相机时，背后都有一些故事。至于我呢？我一开始并不想成为摄影师，完全是被当时的工作所逼。在学习摄影之前，我是一位广告人，在职场中磨砺了几年之后，决定自己成立“摩艾视觉设计”工作室。工作室成立之初，所有设计文案中使用的照片都是请摄影公司拍摄的，一开始还挺顺利，但后来遇到了质量与成本的问题，因此我不得不改变做法。

最初，由于拍摄工作都是外包，因此我的成本居高不下，有时为了一张照片还要来回跑好几趟摄影公司。如何解决商业摄影的问题，成为我当时非常关心的重点。

我的第一台数码单反相机 PENTAX K10D

许多文案都卡在摄影这一环节，实在让我伤透脑筋。作为摄影门外汉的我当时对摄影器材是一窍不通，在请教高人马修之后，我购买了第一台数码单反相机PENTAX K10D，在APS-C画幅的相机中，K10D

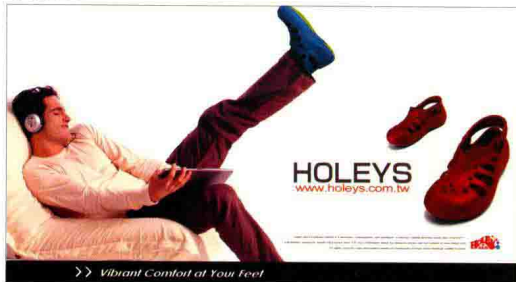

的性能非常不错，它具有光学防抖功能，这在当时是不多见的。入手数码单反相机之后，一直困扰我的商业摄影问题总算解决了。

Copyright | Sponsor UNIVERSAL SPORTS | Photograph by KATSUYA

广告设计文案对于我来说是一种很新鲜的体验，因为当时我商品摄影的经验远比人像摄影多得多。后来，我将这幅作品命名为“运动风”，发表在摄影论坛上，没想到反应超乎预期的热烈，让我感到非常欣慰。

Copyright | Sponsor holeys | Design KATSUYA

这是为一个进口品牌设计的大型广告牌，我先从合适的角度拍好鞋子之后，再通过图像处理软件进行合成。由于拍摄商品的缘故，渐渐地我对人像摄影产生了浓厚的兴趣。

人像摄影初体验

起初拍摄人像，模特都是从身边的亲朋好友开始找起。HARU是我接触人像摄影的第一个模特，还记得第一次与HARU合作时，遇到了不少挫折，因为那时根本不懂如何引导模特。后来也遇到了一些长相甜美的女生，但是她们很多都说自己身材不好，不愿意当我的模特。

一次偶然的机会，我在网上找到了一个人像摄影的天堂，那就是人像外拍网站。从那时开始，每个周末在北部的热门外拍景点中，总能看到我出没的身影。最疯狂的时候，我曾在一个周末，分早场与下午场，两天连续拍了4个模特，真是让人大呼过瘾！

婚纱首部曲“恋人的新生活主义”

“恋人的新生活主义”这部作品是我第一次尝试拍摄婚纱题材。许先生夫妇通过网络找到我，许先生知道我没有任何拍摄婚纱的经验，但因为许先生也是一位广告人，他比较欣赏我的拍摄手法与创作。他觉得如果运用广告的手法与创意来拍摄婚纱一定会很有趣，拍摄空间方面他们没有限制，拍摄时间定在6个月之后。

在这6个月当中我很认真地去思考婚纱照的意义。一对新人在携手步入婚礼殿堂前会希望拍出什么样的婚纱照？我常听到身边的朋友对自己的婚纱照有诸多的抱怨，这大多数是由于拍摄手法因循守旧造成的，所以我希望自己能拍出与众不同的婚纱作品。

Copyright | 2008 HEPBURN | Photograph KATSUYA

预先做好准备

在拍摄“恋人的新生活主义”之前，为了在技术上预先做好准备，我不断地研究婚纱主题的拍摄角度与手法。只有通过不断练习与反复拍摄才能提高自己的技术，而“恋人的新生活主义”这部婚纱作品也让我真正以一个职业摄影师的身份，正式迈入婚纱摄影的领域。

演绎幸福的新定义

在“恋人的新生活主义”之后，我又相继拍摄了很多婚纱作品，其中最受到大家喜爱的作品是“幸福的真谛”。在拍摄这部作品之前，我仔细思考幸福的定义。对于相爱的两个人来说，最希望的应该是在一起共同愉快地生活吧！除了用搂搂抱抱来表现幸福之外，还能用什么手法来表达幸福的意义呢？

最后，我想出了一些创意的拍摄手法，采用很有趣味的方式来呈现画面。如果不是真正幸福的情侣，怎么能坦然拍摄出这样自然的画面呢？感谢“幸福的真谛”中的主角，很高兴能和两位共同完成这幅难忘的婚纱作品，后来我们也变成了很好的朋友。

