

50 MASTER PHOTOGRAPHERS

Richard Avedon

William Klein

Cindy Sherman

Garry Winogrand

Richard Renaldi

William Eggleston

Sebastião Salgado

Henri Cartier-Bresson

August Sander

Joel Sternfeld

READ THIS

IF YOU WANT TO TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

拍出大师之作

人像摄影

[英] 亨利·卡罗尔 著 孙梦瑜 王真 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

**READ THIS
IF YOU WANT
TO TAKE GREAT
PHOTOGRAPHS
OF PEOPLE.**

**HENRY
CARROLL**

拍出大师之作
人像摄影

[英] 亨利·卡罗尔 著 孙梦瑜 王真 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

拍出大师之作：人像摄影 / (英) 亨利·卡罗尔
(Henry Carroll) 著；孙梦瑜，王真译. -- 北京：中
国摄影出版社，2016.9

书名原文：READ THIS IF YOU WANT TO TAKE GREAT
PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

ISBN 978-7-5179-0513-4

I . ①拍… II . ①亨… ②孙… ③王… III . ①人像摄
影—摄影艺术 IV . ①J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 225096 号

北京市版权局著作权合同登记章图字：01-2016-1210 号

Original title: READ THIS IF YOU WANT TO TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

Text © 2015 Henry Carroll. Henry Carroll has asserted his right under the Copyright, Design and Patents
Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London. This
Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The
Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau
SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

拍出大师之作——人像摄影

作 者：[英] 亨利·卡罗尔

译 者：孙梦瑜 王 真

出 品 人：赵迎新

责任编辑：宋 蕊

版权编辑：张 韵

封面设计：冯 卓

出 版：中国摄影出版社

地址：北京东城区东四十二条 48 号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpph.com

邮箱：distribution@cpph.com

印 刷：北京科信印刷有限公司

开 本：32 开

印 张：7

版 次：2016 年 11 月第 1 版

印 次：2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0513-4

定 价：68.00 元

版权所有 侵权必究

目录

让我们一起开始吧	6	技术提示:	
		光圈与景深	40
构图	8	光圈优先 (A 或 Av)	41
规则	10		
空间关系	12	凝视	42
相机角度	14	可见的	44
镜头选择	16	面部表情	46
打破陈规	18	隐藏式相机	48
以小见大	20	引向画面外的视线	50
彰显个性	22	群体人像	52
		主导视线	54
技术提示:			
焦距与构图	24	技术提示:	
		观看的法律界限	56
情境	26		
背景	28	掌控力	60
环境调度	30	行动	62
意象并置	32	布置	64
隐藏环境	34	摆姿	66
缺席	36	自拍	68
框架	38	记录改变	70

摄影棚 72

技术提示:

相机心理学 74

街头 76

找到你的主题 78

知道去哪里找素材 80

打造舞台 82

慢 门 84

街头摆姿人像 86

类 别 88

技术提示:

快门速度与动势 90

ISO 91

黑白或彩色 92

色彩关系 94

中性调 96

暖色调 98

负空间 100

色彩分级 102

技术提示:

用黑白的视角观看 104

用彩色的视角观看 105

光线心理学 106

自然光 108

闪光灯和人造光源 110

伦勃朗光 112

光的走向 114

包围光 116

曝 光 118

共 鸣 120

技术提示:

影棚照明工具 122

基本照明设置 123

为什么、什么时候以及做什么 124

图片版权 126

鸣 谢 126

关于作者 126

**READ THIS
IF YOU WANT
TO TAKE GREAT
PHOTOGRAPHS
OF PEOPLE.**

**HENRY
CARROLL**

拍出大师之作
人像摄影

[英] 亨利·卡罗尔 著 孙梦瑜 王真 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

拍出大师之作：人像摄影 / (英) 亨利·卡罗尔
(Henry Carroll) 著；孙梦瑜，王真译. -- 北京：中
国摄影出版社，2016.9

书名原文：READ THIS IF YOU WANT TO TAKE GREAT
PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

ISBN 978-7-5179-0513-4

I . ①拍… II . ①亨… ②孙… ③王… III . ①人像摄
影—摄影艺术 IV . ①J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 225096 号

北京市版权局著作权合同登记章图字：01-2016-1210 号

Original title: READ THIS IF YOU WANT TO TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

Text © 2015 Henry Carroll. Henry Carroll has asserted his right under the Copyright, Design and Patents
Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Photographic Publishing House

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London. This
Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The
Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau
SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

拍出大师之作——人像摄影

作 者：[英] 亨利·卡罗尔

译 者：孙梦瑜 王 真

出 品 人：赵迎新

责任编辑：宋 蕊

版权编辑：张 韵

封面设计：冯 卓

出 版：中国摄影出版社

地址：北京东城区东四十二条 48 号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpiph.com

邮箱：distribution@cpiph.com

印 刷：北京科信印刷有限公司

开 本：32 开

印 张：7

版 次：2016 年 11 月第 1 版

印 次：2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5179-0513-4

定 价：68.00 元

版权所有 侵权必究

50 MASTER PHOTOGRAPHERS

Richard Avedon

William Klein

Cindy Sherman

Garry Winogrand

Richard Renaldi

William Eggleston

Sebastião Salgado

Henri Cartier-Bresson

August Sander

Joel Sternfeld

READ THIS

IF YOU WANT TO TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF PEOPLE.

拍出大师之作

人像摄影

[英] 亨利·卡罗尔 著 孙梦瑜 王真 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

目录

让我们一起开始吧	6	技术提示:	
		光圈与景深	40
构图	8	光圈优先 (A 或 Av)	41
规则	10		
空间关系	12	凝视	42
相机角度	14	可见的	44
镜头选择	16	面部表情	46
打破陈规	18	隐藏式相机	48
以小见大	20	引向画面外的视线	50
彰显个性	22	群体人像	52
		主导视线	54
技术提示:			
焦距与构图	24	技术提示:	
		观看的法律界限	56
情境	26		
背景	28	掌控力	60
环境调度	30	行动	62
意象并置	32	布置	64
隐藏环境	34	摆姿	66
缺席	36	自拍	68
框架	38	记录改变	70

摄影棚 72

技术提示:

相机心理学 74

街头 76

找到你的主题 78

知道去哪里找素材 80

打造舞台 82

慢门 84

街头摆姿人像 86

类别 88

技术提示:

快门速度与动势 90

ISO 91

黑白或彩色 92

色彩关系 94

中性调 96

暖色调 98

负空间 100

色彩分级 102

技术提示:

用黑白的视角观看 104

用彩色的视角观看 105

光线心理学 106

自然光 108

闪光灯和人造光源 110

伦勃朗光 112

光的走向 114

包围光 116

曝光 118

共鸣 120

技术提示:

影棚照明工具 122

基本照明设置 123

为什么、什么时候以及做什么 124

图片版权 126

鸣谢 126

关于作者 126

让我们一起开始吧

此时先合上这本书，走到镜子前，凝视镜中的自己，问这样一个问题：“我是谁？为什么我想要拍摄人像照片？”

若是能回答这个问题，那么你已经走在成为优秀摄影师的道路上了。因为出色的人像照片并不仅仅向世人展示画面中的人物，它们也在描绘着镜头后的那个人——你。

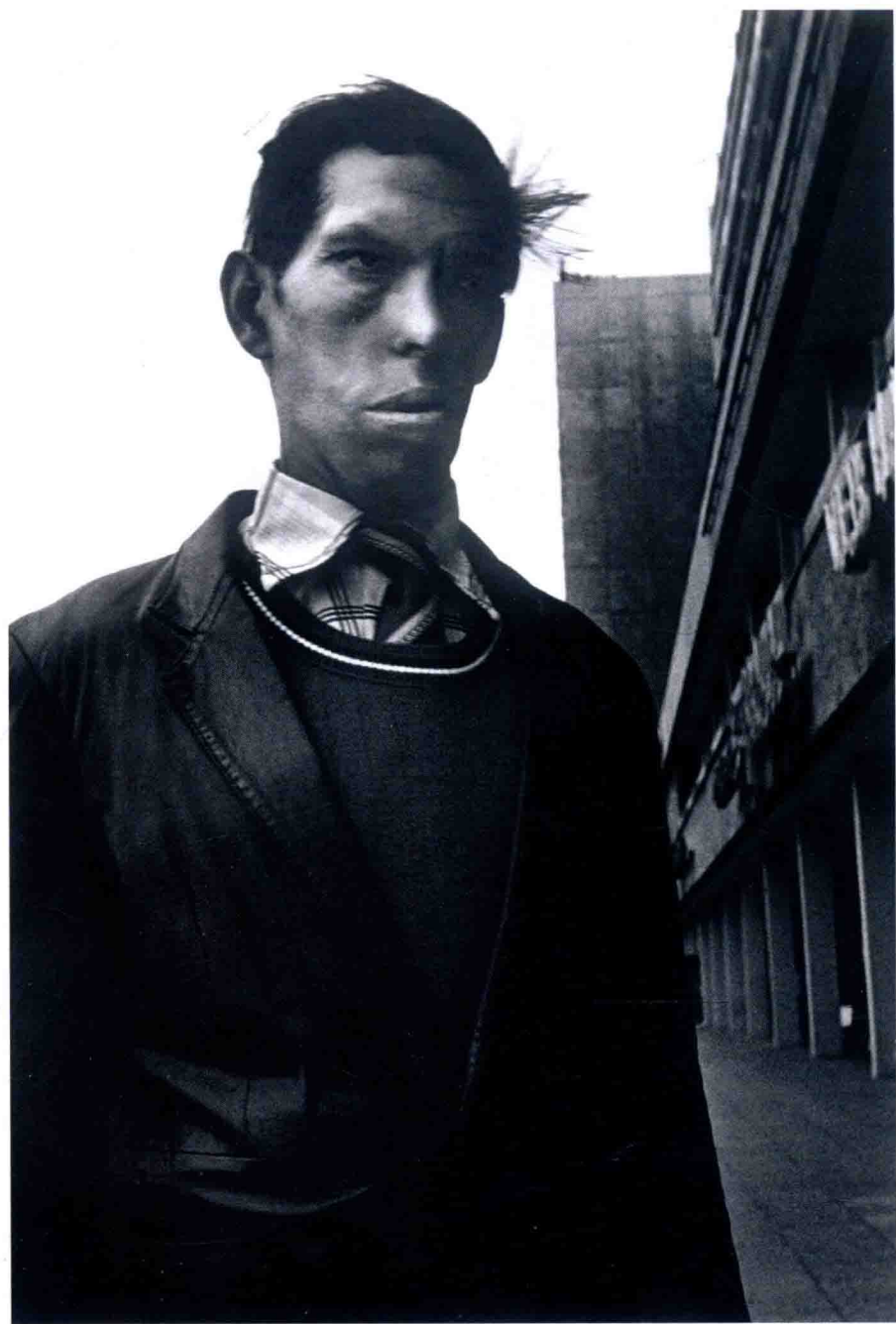
本书中展现的 50 位摄影大师，各自有着拍摄人像的独到风格。他们的影像将为你开启灵感与技巧世界的大门，帮助你探索适合自己的独特的人像拍摄之道。不过，首先我们要明白一件事：

不是拍摄“有人”的照片，
而是拍摄“关于人”的照片。

做到这一点，你需要充分拥抱自己的想象力。当然，一些基础的理论知识也是必须具备的，所以我要假设此刻你已经掌握了这些基本知识，例如快门速度与光圈之间的区别，引导线和黄金分割法则等。

你若不太明白上一段的最后一句话，那么我推荐你阅读《拍出大师之作》这本书。书中不仅包含了拍摄所需的基本知识，还有更多实用的内容。但是尽量不要在技术上过分纠结，因为掌握技术知识其实并没有那么复杂，而弄明白怎么拍摄、为什么拍摄人像才是一件困难的事。

好消息是，本书就是为了帮助你解决这些困难所著的。你需要认真思考的则是，关于你自己以及你与他人之间是如何产生联系的。在开启接下来一连串的讲述前，让我们先回归到人像摄影的唯一黄金法则。



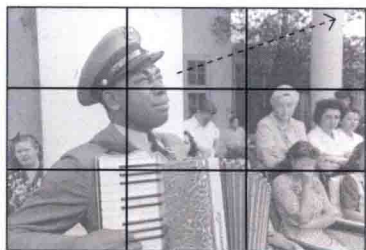
相信你的“直觉”

构图的目的不在于使照片“看起来”不错，而是为照片营造合适的氛围。关于构图的“规则”是存在的，并且你可能对它们都很了解，但其实它们不能算作“规则”。它们更像是供你任意使用，或者大可直接忽视的指导性参考。

事实上，当你面对的拍摄对象是如此变化莫测的人类时，你唯一需要遵循的规则就是相信自己的直觉。此刻谁在你的镜头里？他们有着怎样的心情？你的内心又是做何感想？拍摄的地方在哪里，周遭的世界又如何？这些都是需要思考的问题，而接下来的第一章将会告诉你如何运用这些线索。

听一听你的直觉是如何述说有关拍摄对象及拍摄场景的。

某些时候，你的感官直觉会引导你创作出轮廓清晰的构图；而有些时候，它又会带领你去往规则完全不受用的境地。如我们即将看到的一样，这两种结果都有足够的震撼力——只要你任由直觉带领自己。



《海军乐队乐手格雷厄姆·杰克逊》

埃德·克拉克

1945 年

如果说世上曾有一张人像照片能够把构图法则用至极致，那一定是这张由埃德·克拉克拍摄的作品。

照片中的男子是上士军官格雷厄姆·杰克逊。他噙满热泪的双眼注目着面前行进的送葬队列，在那里躺着已逝的总统——富兰克林·罗斯福。他手中的手风琴缓缓演奏着《归家曲》，而你早已通过他的双眼听见那庄严肃穆的曲调了，不是吗？

三分法、视线空间和框架的应用尽显其中。

像左图这样的照片并不太适合视觉的解剖，所以我就直截了当地说明了。拍摄对象被置于画面的左起三分之一处，而他的眼睛则正好处于照片的左上三分之一——完美的三分法则。照片的右侧有足够的空间，给他的视线留出延伸至画面外的余地：这就是视线空间。他身后立着的白色柱子打造了一个干净的背景，避开了本可能杂乱的人群——这是对框架的利用。

通过“遵循法则”，摄影师本人在这幅照片中淡去了他的痕迹。不过这并无大碍，因为有些时候，你的确需要静默无声，让你的拍摄对象成为发言人。

正是这些构图法则简单、不受时间限制的特性，让上士军官杰克逊的哀歌一直延唱到如今——在他脸颊的泪水早已干涸之际。

其他示例可见：

玛格丽特·伯克-怀特，32 页

伊波利特·贝亚尔，69 页

罗伯特·杜瓦诺，82 页

将不同层次联系起来

其他示例可见:

多诺万·威利, 26 页

亨利·卡蒂埃-布列松, 76 页

杜安·迈克斯, 106 页

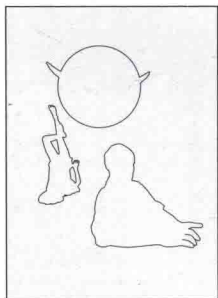
在自己的牧场经历了一场毫无预兆的野火之后, 农场主无力地坐在桌边, 指尖敲打着他的烟灰缸。摄影师萨姆·埃布尔的任务, 就是捕捉他的拍摄对象出神的这一刻。那他是如何做到的呢?

一切都关乎层次。看出每一个元素是如何完美地被安放在另一个旁边了吗? 男子在桌边占据一席之地, 他的外孙女占据着床上的空间, 他们头顶上的牛角填满墙上的空间。构成整幅画面的三个元素间, 既不互相重合, 也不彼此干扰。

一半的注意力在你的拍摄对象上, 一半在背景上。

我们都知道, “头上长树”的照片有失礼仪, 这种尴尬通常发生在当你忽视了前景与背景图层之间的关系时。一般拍摄对象多少都会被其他事物干扰到, 所以你需要调整自己的位置, 或者调整拍摄对象的位置, 如此才能使各个层次上的物体相互协调并发挥作用。

有层次的构图足以带领观者踏上一段视觉之旅, 仿佛讲故事一般。在这幅照片中我们体会了成人的辛酸, 然后是孩提时代的纯真, 接着是寡淡的装饰提醒着我们支撑整个家庭的经济来源。图层间的联系有力地向我们表达着, 这名男子的责任并不止于他的牧场, 而是他的家庭。



《农场主约翰·弗雷泽和他的外孙女阿曼达》
萨姆·埃布尔
1996 年