

好莱坞 经典肖像摄影解密

罗杰·希克斯 (Roger Hicks)
克里斯托弗·尼森普洛 (Christopher Nisperos) / 著
照片来自柯宝 (Kobal) 的收藏

林 黎 / 译
吴可飞
吉林摄影出版社

HOLLYWOOD
PORTRAITS
CLASSIC SHOTS AND HOW TO TAKE THEM

好莱坞经典肖像摄影解密

罗杰·希克斯 (Roger Hicks)
克里斯托弗·尼森普洛 (Christopher Nisperos) / 著
照片来自柯宝 (Kobal) 的收藏

林 黎
吴可飞 / 译

吉林摄影出版社

内容介绍

20 世纪 20 年代到 50 年代之间，每个喜爱电影的观众都会购买一份电影杂志。于是，明星在建立巨星地位的过程中，他们的肖像照片起了举足轻重的作用。当他们在电影界中工作时，“好莱坞风格特写”照片逐渐成为明星肖像照片的代名词。即使在今天，在好莱坞风格肖像的全盛时期过了几十年后，这些标志性的影像仍然会迷倒成千上万的影迷。

罗杰·希克斯 (Roger Hicks) 和克里斯托弗·尼森普洛 (Christopher Nisperos) 探讨好莱坞风格的肖像照片是如何拍摄出来的，在今天，我们通过分析每一张肖像摄影作品的用光，从而模仿拍摄出经典好莱坞风格的肖像摄影作品。本书从拍摄好莱坞照片的技术讲起，包括相机和胶片，道具、造型以及灯具的基本配件。书中出现的这些照片曾迷倒过一代又一代影迷，而经历了好莱坞电影黄金时期后，淘洗出的更是好莱坞风格肖像作品的不朽之作。

本书对 50 多幅作品作了全面的分析，还附有供模仿之用的灯位图。从充满本色魅力的奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn)，到冷漠、世故的汉弗莱·伯格特 (Humphrey Bogart)，从漂亮的性感小猫玛丽莲·梦露 (Marilyn Monroe)，到男子气十足的马龙·白兰度 (Marlon Brando)，好莱坞的肖像是一种健康的形式，将给每一个肖像摄影师带来无穷灵感。

图书在版编目(CIP)数据

好莱坞经典肖像摄影解密/(英)希克斯,(英)
尼森普洛著;林黎,吴可飞译.——长春:吉林摄影
出版社,2004.6
ISBN 7-80606-745-0

I.好... II.①希...②尼...③林...④吴...
III.人像摄影—摄影艺术 IV.J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 051686 号

吉林省版权局著作权合同登记

图字:07-2003-1246 号

中文简体版授权吉林摄影出版社在中国大陆出版发行

独家引进 侵权必究

Copyright © Collins & Brown Limited 2000

Text copyright © Roger Hicks and Christopher Nisperos 2000

Artwork copyright © Collins & Brown Limited 2000

First published in Great Britain in 2000 by Collins & Brown Limited, a member
of Chrysalis Books Group Plc, The Chrysalis Building, Bramley Road, London
W10 6SP, UK

好莱坞经典肖像摄影解密

原 著:罗杰·希克斯(Roger Hicks)
克里斯托弗·尼森普洛(Christopher Nisperos)
照片来自柯宝(Kobal)的收藏

翻 译:林 黎 吴可飞

责任编辑:秦真元 李 彬

封面设计:龙震海

电脑制作:李维海

出版发行:吉林摄影出版社

地 址:长春市人民大街 4646 号

邮 编:130021

印 制:长春新华印刷厂

地 址:长春市吉林大路 35 号

邮 编:130031

版 次:2004 年 6 月第一版第一次印刷

规 格:880 × 1230 1/16

印 张:9

书 号:ISBN 7-80606-745-0/J·486

定 价:68.00 元

本产品如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

目 录

前言 7

起源：20 世纪 30 年代前后 18

30 年代 38

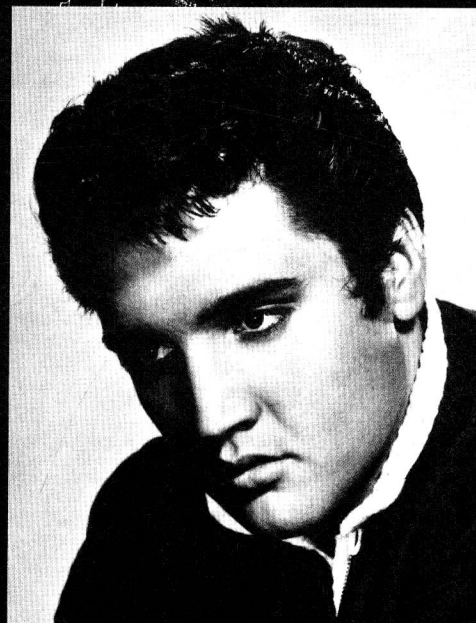
40 年代 88

50 年代 122

授权书 142

鸣谢 143

作者简介 144

前言

在好莱坞风格肖像的全盛时期过后几十年的今天，这些好莱坞形象的典型影像仍然迷倒了成千上万的人们：影迷、懂行的漂亮女人、英俊的男士，自然，还有摄影师。尽管我们曾意识到，迄今为止，没有任何一本书试图分析好莱坞风格肖像中的经典布光方式。有大量的关于肖像摄影、明星或者肖像摄影用光的书籍，但是，却没有一本书把这三者有机的结合在一起。当然，几乎不可能重新不差丝毫地完整模仿出70多年前这些肖像作品的用光。我们绝非声称毫无错误，或者任何地方都雷同。事实上，当我们无法认可拍摄这类影像中的用光时，这就是一个机会。于是，我们会坚信我们对这些作品的分析是如此地贴近，所以任何读者阅读这本书时，发现这些摄影师使用专业器材拍摄好莱坞风格的肖像作品同样值得关注。读者也会因此更好地理解那些容易模仿的作品，或许因为技术的限制，或许这些照片的成功更有赖于后期修片技术。在分析的过程中，我们希望可以消解神话，以及围绕在肖像摄影技术方面的种种误解。在同时代的主要杂志中有大量关于明星的文章，无可避免地写了许多影像背后故事作为买点，他们声称这些照片没有经过修饰，是明星没有化妆的生活照。他们仅仅偶尔抓拍一些照片。其实，大部分工作室雇用修片技师的人数超过摄影师，很少有工作室成为例外。当然，也不能忽视这样一个事实，即灯位图常常一不小心地泄露商业秘密；很多摄影师为观者对于摄影用光的无知而窃喜，无论当时还是现在。越来越多的照片声称将标明灯位图，无论这些影像是电影画面还是照片，当人们有可能判断出哪是用光拍摄，哪是后期制作时，才真正明白标明的灯位图与实际用光其实毫无关系，同时所有布光灯位图均被视为有所保留。然而，这些将成为今天我们模仿好莱坞影像的乐趣。有一个可探究拍摄的技巧，一个功能较全的测光表用于测光，避免随意的猜测，或者经验判断，无论拍摄古装还是现代装，测光表都是无可替代的。一旦你认定自己需要什么，然后你自己尝试。我们希望这本书将给你的拍摄带来便利。

↑ 这是使用8×10英寸的座机拍摄。技术标准（无论如何这些技术在好莱坞时代是非常高级的）趋向于获得更大的景深。倘若在今天，这张詹姆斯·迪安（James Dean）的肖像一定会被摄影爱好者俱乐部的平均水平所淘汰，尽管，部分影像细节将在第二次、第三次、第四次的放大中损失（摄影师、时间不详）。

一早期的好莱坞肖像摄影作品与20世纪摄影棚中的肖像作品很相似，使用柔光镜，模拟白天的自然光线。这是马里恩·大卫（Marion Davies）在1918年为star in Select Picture（图片社名称）而拍的图片，1919年归入“全球图片社（Cosmopolitan Pictures）”。坎贝尔工作室，纽约（Campbell Studio，New York）

相机、镜头、胶片和修片

↑ 这张是埃尔默·弗莱尔 (Elmer Fryer) 为琼·布隆戴尔 (Joan Blondell) 拍摄照片的工作照。埃尔默·弗莱尔接受罗伊·曼 (Lawyer Man, 1932) 的关于使用什么画幅相机的好建议：一个大的相机、木制的外观以及一个高的脚架。灯具可以也可以不作为真正的照明工具。注意画面的构图 (摄影师不详, 1932)。

20 世纪 30~40 年代，好莱坞肖像摄影师最常使用的相机是 8×10 英寸 (20.3×25.4 厘米) 的座机，当时以安仕高 (Ansco, 相机品牌，产地：美国) 最为常用，尽管，诸如柯达等品牌也大量使用，或者撤掉座机后背，使用 11×14 英寸 (28×35.5 厘米) 的画幅进行拍摄。在第二次世界大战爆发前夕，仍然有很多人使用 8×10 的座机，因为曾经有人进行测试，将 4×5 英寸 (10×12.5 厘米) 的底片放大两倍，其颗粒性和影像锐度比 8×10 英寸的底片同比放大的影像要差得多。这个测试结果是正确的。在 20 世纪 10~20 年代，一半大小的画幅 ($4\frac{3}{4} \times 6\frac{1}{2}$ 英寸 / 12×16.5 厘米) 非常普遍，尽管传统的显影液配方可以保证影像，但是经过放大后影像质量仍无法保证。

即便使用 8×10 英寸的座机，摄影师仍然会在同一场景中拍摄很多，至少十几、二十张，但常常更多。他们经常保留有明显失误的片子。比如，简·哈洛 (Jean Harlow) 右眼患有眼疾，很多照片都是因为她观察的方向不同而造成失误。你可能会认为，哈洛自己或者其他摄影师，亦或米高梅电影公司 (MGM)，肯定会把这些片子淘汰出去，事实并非如此。他们仍会保留有很多片子，尽管这些和理想中的作品有很大距离。在编辑这本书的时候，数千张照片我们都——仔细看过，有个令人惊奇的数字——将近四分之一——是被严谨的当代摄影师判为技术上失败的作品。早在大约 1932 年的时候，莱卡 (Leica) 相机开始在美国使用，二战后， 4×5 英寸 (10×12.5 厘米) 的散页片和 35 毫米的胶卷开始广泛使用。所以，这些传统的技术几乎全部被人遗忘。

↑ 在 30~40 年代中，好莱坞摄影中大量使用于负片的双盐醋酸酯片基质量越来越差，三醋酸酯的片基略为好一些。当代的聚酯性能更为稳定，但在 20 世纪 60 年代甚至 70 年代，这种材料并没有在普通的相机中广泛地使用。摄影师：诺玛·谢尔 (Norma Shearer)、爱里克·卡朋特 (Eric Carpenter)，1941

镜头

肖像摄影中常用长焦镜头，令人意想不到的是，长焦镜头对焦速度既快又准，这些性能不输短焦镜头。比如，海利 (Hurrell) 相机镜头上的数据为第 32 张，焦距为 18 英寸 (45 厘米)，光圈 $f/5.6$ ，柯克镜头系列 6 (Cooke Series VI)。从那些珍贵的例证中，曝光数据是众所周知的，然而， $f/16$ 是常用的光圈，因为这个光圈获得的景深深吸引着众多摄影师。但是，从早期的电影到二战爆发前夕这段时期，这款镜头并没有太大的改变，事实上，从 20 世纪的第一个 10 年，或许早在 19 世纪晚期，已经开始使用用于拍摄静态照片的镜头了。

锐度，或者锐度不够，是当代摄影中一个至关重要的技术要素。当然也有打破这种技术的佳作，在 20 世纪 30 年代初，有些特意柔焦效果的照片从同时代的作品中脱颖而出。许多镜头允许略微的通过球面像差的失常造成柔焦，这和锐度不够而造成的影像效果是不一样的，但宁可在像场周围有一些晕光引起的光斑。这就能解释许多好莱坞肖像摄影中“光斑”现象。相机画幅越小，光斑就越难控制，或者，在拍摄时用一个弯曲程度较大的、尺寸相当的玻璃引起光斑。另外一个引起“光斑”的原因是使用没有镀膜的镜头拍摄反光物体。在二次世界大战后，防反光膜镜头出现但并没有普及，有些摄影师仍然执著地使用没有镀膜的镜头，因为他们认为这些镜头锐度更好，反差更大。

胶片和显影

大约在1931年，伊斯曼·柯达（Eastman Kodak）发明了伊斯曼高感光度的全色胶片，通过朋友口传销售这种胶片。渐渐地，这种胶片迅速代替正色片，成为好莱坞摄影工作室的主流。因为这种胶片大大增强了红色的感色性，这就意味着我们不需要将红色的嘴唇加深，肤色也不会呈现为蔷薇红。柯达200度的胶片对于红色更敏感，在20世纪30年代末期代替了全色片。但是，当使用钨丝灯时，快门速度比在日光中拍摄会变慢 $1/3$ ；在可比较的范围内，用感光度为80和100度分别进行比较。在这些胶片中，光晕——在光源和高光周围形成的类似光环——比现代的胶片更明显。

用现在的眼光来评价20世纪20~30年代之间的胶片和感光干版，恐怕都属于曝光不足或者曝光过度，导致底片厚度不正常或负片反差强烈。后来，在宽容度允许的范围内增加了曝光，显影时间减少；这就意味着负片的底片仍然很薄，但反差降低了。右上方照片是可以接受的——为什么拿一张失败的照片呢？——因为按照现在的标准来衡量，片子薄了。

修片

尽管并不是每张好莱坞肖像照片都经过了修片，但仍有大量的照片都经过大面积的修片。修片常用于负片，为了拷贝。修正 8×10 英寸的负片相对容易，为了放大修正 4×5 英寸的负片也并不太难。但是，修片的技术几乎不可能用于胶卷。有些比较显眼的皮肤上的瑕疵可以修掉。肤色可以用柔光笔重新塑造，用喷笔可以轻轻松松的吹开，巧妙的运用“锤子和凿子”这类工具修正负片上的不足。修正玛林·戴钦（Marlene Dietrich）的右手手指周围的背景是一个绝好的例子。

修正 8×10 英寸的负片确实比想像的要容易些，虽然，这其中有很多窍门可以偷师。用柔光笔，不能太使劲，或者结尾要比较轻，不能反复修正。使用一些小的记号、标识，或者手指，不要将线描得过于清晰。修片时混合一些气压，最后一定要等到充分干燥。

↑ 用现在的标准，这张MGM Starlet Virginia Grey（米高梅公司的某个图片社）的照片肯定是曝光不足，但是如果你看了这本书中的大部分照片，阴影部分的细节非常清晰（摄影师、拍摄时间不详）。

↓ 当你想用于拷贝，尤其是拷贝未必需要影调非常接近。你可以制作一些有细微差别的用于放大地修正片与原样比较——在制作拷贝片的时候，数量之多以至于没有新鲜感（放大过程中光线的强烈）。原片在79页中可以找到。

↑ 罗纳德·瑞戈 (Ronald Reagan) 和他的西装褶子成为画面的主要表现的部分, 但是通过倾斜的构图表现出了人物的基本面貌。摄影师: 韦尔本 ('Scotty' Weibourne), 1940。

姿势、道具和化妆

当使用8×10英寸的座机来拍摄肖像时, 人物的姿势是很容易把握的。因为相机和拍摄主体之间有一段充足的空间。完成构图和调焦后, 摄影师必须关闭快门, 插入片盒, 拉开快门挡板, 然后按下快门。在这个过程中, 相机和拍摄主体都不能有丝毫的移动。更甚者, 小光圈和感光度低的胶片经常需要很长的曝光时间, 即使有充足的光线, 曝光时间在1/10秒~1/2秒之间是常事。保持相机稳定倒不是很困难, 在战前的那段时期内, 有许多相机需要看起来像飞机云梯一样的支撑物, 这个支撑物倒不像是三脚架。但是, 让拍摄主体保持不动是另一个大麻烦。当你开始设计姿势时, 你应该知道有些姿势容易保持稳定, 因为那个姿势可以锁定人物。女演员经常摆出一些看似无精打采的姿势, 因为只有这样她们才能放松并且保持一个姿势很久; 男演员经常靠着某些固体, 稳定的道具才能保证他们不致于前后摇晃。

当然, 男演员和女演员需要摆出一个能够保持较长时间的姿势, 有时, 你可以看到主体运动的痕迹, 比如在曝光的过程中, 裙边的飘动, 16页的文末有这类影像。

道具

或许, 最普通的道具往往是其中最小的。在烟草被诋毁的年代中, 认为香烟和鸦片是不健康的物品而举行了人数众多的游行——这并非是不切实际的教条, 因为营造好莱坞气氛的最迅速的方式就是让被拍摄的人手拿香烟。香烟解决了多年来不知道该如何处理被拍摄人物手的问题, 至少数十年中相当讨巧, 当然这和科学根据宣传是相反的, 毋庸置疑的是, 在好莱坞香烟真正代表了魅力, 只要与明星联系在一起。

有一个原则需要注意, 无论使用什么样的道具, 都必须是恰当的, 不能粗制滥造 (除非画面需要), 也不能喧宾夺主。

假如摄影师想拍摄一个稳定的影像, 道具成为第一个需要解决的问题, 而这个道具要和拍摄人物的喜好一致。直到今天, 仍有很多人无法夹着香烟来表现自信, 于是, 摄影师也多多少少的有些不自信: 在本书中没有收录进去的许多照片之一是加里·古柏 (Gary Cooper) 的, 看起来他手臂下像夹着左轮式手枪似的高兴样子。大部分加入道具的成功的肖像作品, 摄影师一定早就注意到被拍摄人的性格特征: 可能喜欢手镯, 或者眼镜 (即使是单片的眼镜), 或者喜欢手杖。当然也有很多重塑形象的照片, 在不同时空之下, 比如一款电子手表, 这都是非常显而易见的。

← 这组由巴德·朗斯 (Bud Longworth) 为格丽塔·嘉宝 (Greta Garbo) 拍摄的照片, 发表在1926年的Temptress (杂志名称) 上, 另一种说法是露丝·哈里特·路易斯 (Ruth Harriet Louise) 拍摄的。无论是谁拍摄的, 都表明了两个细节。第一, 嘉宝靠着一个物体, 是非常容易对焦的; 另外, 好莱坞的摄影师使用8×10的胶片时, 也会在同一场景中拍摄一定数量, 这在今天似乎是不可能的。

在单帧的照片中，粗制滥造的道具格外显眼，在可能的条件下，我们应该非常仔细地检查。在电影中，一个道具在屏幕上可能只停留1秒，而观众的注意力会转移到主要的人物身上，粗制滥造的道具可能无伤大雅。

就拍摄主体的主要道具而言，枪支和香烟都可能成为很好的陪衬，假如拍摄人物并不在室内，而人物的神态或者人物的形态成为画面中最主要的部分，用鲜花，或者石膏像装饰，除非灯光与要求相去甚远。人类经过几亿年的进化，早已习惯于为朋友或者敌人审视地形，当我们拍摄肖像作品时，也需要这种挑剔的眼光。选择与拍摄人物有关系的道具才是最重要的。假如毫无关系，或者这种关系不合适，那么就请暂停工作。

化妆

从20世纪30年代开始，许多杂志和一些摄影师宣布他们的照片中没有化妆。事实上，偶然这样，但大部分的情况绝非如此。我们可以相信，大部分情况下，他们在撒谎，只是为了保护明星是完美的这一神话，在另外一些场合中，她们并不把化淡妆计算在内，尽管这种化妆也是“全副武装”。其他照片中，化妆是显而易见的，至少化妆用的透明粉底可以消除脸上的高光，同时，口红可以勾出轮廓。几乎所有的女性都使用一些眼影，即使是淡淡的，尽管这一切都是顺利的，但却很少用粉打底。很多女明星看起来似乎并不漂亮，她们会用假睫毛，只要面对镜头，她们肯定需要化妆和打扮。

↑ 在这张看似倍受折磨的弗兰克·西纳(Frank Sinatra)的照片中，他手中拿着好莱坞的经典道具，另一个肩膀上挂着一个手枪的皮套。这张照片刊于1954年的United Artists picture for Suddenly 上（摄影师不详）。

↑ 别固守传统的布光方式。这张艾维·加德纳 (Ava Gardner) 的照片是雷·琼斯 (Ray Jones) 在1946年为The Killers杂志拍摄的、桌子的阴影成倍的显现出来,头顶的灯同样摄入画面,尽管这与主题毫无关系。

然而,对于大量的修片而言,没有化过妆的脸更容易,这里有些在拍摄是脸上有润滑油的处理方法——这与现代摄影师通常会使用的方法正好相反。

用光基础

在早期的电影中,贯穿于20世纪30~40年代,电影摄影棚中的灯光,大型的Mole Richardson (灯具品牌名称) 和弧光灯,也常常用于拍摄人像。这些灯具大部分都很笨重,不是知名品牌。这些灯具上有所有的术语:“inkies”或者“inky dinkies”代表聚光灯;“kegs”代表桶形的光源,尤其是500W的“(柔光箱)soft lights”面积大,矩形的光源拍摄出来的照片类似于第47页中的图片。“scoops”是在距灯源18~20英寸(46~51厘米)的泛光灯。

不幸的是,这些词汇并不能完全标准化。特殊的制造商生产的个别灯具的命名也使用专业术语,有时制造商会非常气恼。比如,灯的功率(单位KW)是这样换算的,2K=2千瓦,5K=5千瓦,依此类推。通常用到的最大功率的灯为10K。即使当拍摄静止物体的灯具从拍摄电影中分离出来以后,聚光灯仍在拍摄电影的肖像作品中保留下来,并广泛使用。大部分的灯具前部都有一个菲涅尔透镜,这胜于现在越来越多的各种各样的敞开式的灯,聚光灯的聚、散效果是通过调节聚光灯内光源和反光镜之间的距离来达到的。

灯光的距离

因为拍摄电影需要使用大功率的灯具,而且必须将灯和拍摄的主体保持相当长的一段距离,为了避免将主体烤焦,或因强光照射引起眼结膜炎,在早期,这是一种被电影演员公认的极具风险的疾病。包含了炭精电弧的强紫外线十分重要,这意味着未经过滤的曝光是不成比例的偏向绿和紫色,嘴唇的轮廓线比较明晰,肤色呈现蔷薇色,看起来具有强烈的戏剧效果。

假如较多的使用连续的钨丝灯,工作的距离变近,这在当时被认为是很好的灯具,而如今却是非常普通了。在20世纪末期,人们看起来希望用巨大的灯靠近了拍摄。一般而言,灯与拍摄主体的距离越近越容易把握,越远越难,因为效果的改变是非常迅速的,但这其中是有技巧可以掌握的,诸如:较重的阴影,这就需要另外一种散光源或者调整为更远的与拍摄主体之间的距离。

吊杆

为了使灯高过头顶或者几乎接近头顶，那么必须使用吊杆或者悬臂等支撑物。有许多摄影师同时使用这两样、三样甚至更多的吊灯，或者将灯永久地固定在头顶的位置，同时加一个活动导轨。没有吊杆，很难进行翻拍，因为灯具常常会出现在画面中。不幸的是，传统的吊杆只有10英尺（3米）长，所以用一组加上吊杆的灯分别放在1码（1米）处，至少灯的强弱不同，普通的工作室至少有16英尺（5米）宽，如果能有20英尺（6米）宽则更合适。同时对高度也有要求，到天花板至少10英尺（3米），如果能有13英尺（4米）或者更高则更方便。

羽化

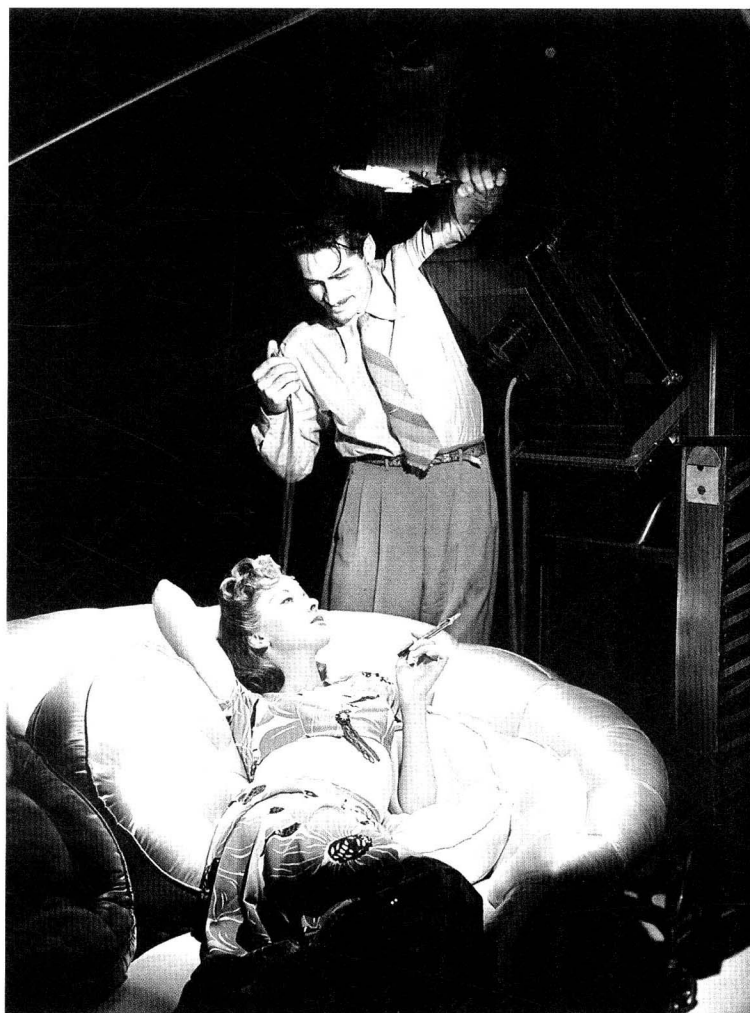
电影剧照很少用聚光灯拍摄，因为这种光线是比较硬的直射光。宁可焦点略微有些软，同时，也使用光线的边缘，这种技术谓之“羽化”效果。

光比

光比，通俗的定义就是主光和辅光的比率。换句话说，假如主光从相机的左方打过来，而辅光从相反的方向打过来，那么，拍摄主体的左面比右面更亮一些。假定右面打到物体上的光线，是左面光线3倍的光线量，那么光比为3:1。在这本书中，我们将介绍一些大光比的拍摄方法。有一件非常重要的事情要做到心中有数，即光比涉及到所有照射到拍摄物体上的光线的总量，除非主光和辅光是相互冲突的，这样即使交替的测量，也很难测出光比。有些摄影师在实际操作时用外置的测光表，或者使用灰板读数，而有些摄影师则用肉眼判断光比。

亮度的范围

亮度的范围和光比是两个不同的概念。这是拍摄主体身上亮部和暗部的比率，但是，一般来说，应该能够可以测到四个不同光线等级。拍摄主体身上的亮部，在磨砂玻璃上呈现的影像也有亮部。这些亮部记录在胶片上，也会反映在印刷品上。

↑ 韦尔本（‘Scotty’ Welbourne）于1940年为华纳兄弟娱乐公司（Warner Bros）拍摄的艾达（Ida Lupino）。这张照片中最有意思的细节是有一个笨重的相机在一旁——没有三脚架。

好莱坞的肖像常常用大光比的布光,很可能使拍摄主体的亮度范围为 64:1,甚至更多。但是,现在一些没有涂层的镜头对 64:1 的亮度的比率的曝光要减少到 1 或者 2 秒, 32:1 甚至 16:1 的亮部比率。相当短的曝光时间会损失一部分暗部的细节,使暗部没有层次。最终,以现在的标准,在二战前用相纸的时代中,亮部的区域很小:在印刷品中,亮部的高光通常要比暗部的阴影亮 40 倍。今天,通常至少要达到 100 倍,部分的亮部呈现为白色,但主要的部分是黑色的。

钨丝灯与闪光灯

用连续的或者是钨丝灯光源布光拍摄经典照片相对容易些,客套地说:“蝴蝶光”,正如派拉蒙电影公司(第 92~93 页)一样知名,还有“环形光”(第 59 页)。聚光灯是很容易创造效果,光线很硬,它几乎无法模仿通常的闪光灯效果,通过使用菲涅尔闪光灯和修正。尽管单灯也可以达到令人惊讶的光量,通过聚光和宽光,柔光可以做得更多。电子闪光灯是一种出众的柔和光线,当使用一个反光伞或者(增加)柔光箱可以打败在钨丝灯下拍摄的任何东西,另外,这种光线使拍摄的主体更为柔和。

阴影

在大部分各种各样的肖像中,双重阴影或者交叉的阴影让人无法忍受。当学生修摄影工艺课程时,拍摄这样的作业是无法通过基础考试的。

似乎很多约定俗成的规则很少出现在好莱坞肖像摄影作品中,可能是因为交叉的阴影在电影中并不是一个特别有损画面的缺点:当拍摄主体移动时,我们希望阴影也是移动的。当然在静止的画面中,我们希望更艺术化并且更为自然的光线。当我们看电影时,会寻找交叉的阴影,这些阴影是如此的普通和热闹,使你可以忘了故事的情节。

当编辑这本书的时候,我们淘汰掉很多肖像照片,因为这些照片中有很多太过明显的多重阴影。或许你希望看到一张有许多互相冲突的阴影的照片,那么请翻到 35 页。我们相信,在 20 世纪 30~40 年之间的好莱坞肖像摄影师比今天的摄影师更可能获得成功,大部分归结于他们中的很多人真的很优秀,其次则要归功于他们拍摄的明星本身是如此吸引眼球,尽管这张照片本身可能很糟糕,但仍会成为一幅佳作。换句话说,我们现在的照片还没有达到与好莱坞作品相提并论的水平:但是,我们可以在尊重的前提下超越他们。

↑最终的效果和之前眼见的总有一段差距。你仔细地看这张照片,你会发现阴影和人物的姿势并非完全一致,佛瑞德·阿斯泰尔(Fred Astaire)右脚的姿势和阴影并不相符,阴影稍微有些被截断,这是因为出现了一块终止阴影的拦截物。赖斯·威林格(Laszlo Willinger), 1940

用光基础

这里有些现今仍保留下来用光的专业术语，如主光、辅光、效果光和背景光。后来在灯具的使用方法上有些改进，使光线变硬或变软，亦或使拍摄的主体部分处在背光处。在颜色方面，有一个成胶质状的问题。人们曾经改进过光线的色彩，使这些颜色不影响我们的拍摄。

主光

这是一个产生主要阴影的光线。当有不一致的光线时——这在好莱坞肖像摄影中常常出现——主光将决定脸上的阴影的位置。

辅光

这个名词是值得商榷的。照射被摄体的背光部分，为了调整明暗关系。

效果光 (Kicker^①)

就像我们现在熟悉效果光那样，它用于一些特殊的区域。反光可能是最多用到效果光，另外可能用于拍摄珠宝，比如用于提亮皮毛的细部。在好莱坞肖像中，有时很难区别光线究竟是反光板的光线还是辅助光的光线。

背景光

逻辑上只要足够打亮背景即可，虽然，这种光线和其他光线会形成“满溢”的效果。

上述的光通常要增加很多附件。现列举如下：

遮光挡板

安装在灯具的前方。遮光挡板的开、合可以控制光源的面积的大小。

蜂巢导光罩

分成很多个小格，就像放鸡蛋的架子。通常用于光线的面积比较大，使柔和的光线更有方向性。现在，在闪光灯上也会用上。

锥形聚光罩

是一个圆锥形的或者是一个圆柱形的筒，安装在灯具的前方，用以控制灯光的面积。

遮光旗子

这是一块不透光的材料，用于拍摄物体身上的暗部，所以当特殊光源打过去的时候可以使光线不照射到全部。这就可以防止镜头光线中的反光。现在，很多摄影师用遮光黑布代替。

遮光裁刀

是一种瘦长形的旗子。

遮光黑布

这是一整块的黑布，典型的做法就是用带有斑纹的光线打到背景上。很多摄影师称为遮光黑布。

平纹棉织物

是一种有网眼的松散的织物，可以使光线柔和。

长条形

是一种瘦长形的织物，像个一个刀形的平纹棉织物。

网点状的遮光布

一种小圆形的平纹棉织物，大约直径3英寸(7.5厘米)。常常两个同时使用来制造阴影，尤其使靠近相机肩膀的变暗。

靶子形的遮光布

是较大的网点，大约直径8英寸(20厘米)。

^①效果光(Kicker) 有两种主灯光放置位置，一种位于物体的上方，一种位于物体的后面，当这两个主灯光照到物体的侧面时，物体的脸部处于阴影之中，然后该阴影区域再被反射光照亮。这种照明用于创建物体的高度轮廓(译者注)。

↑ 一张出色的好莱坞肖像首先是肖像，其次才是好莱坞风格的。这张凯瑟琳·赫本(Katharine Hepburn)的照片由罗伯特·柯本(Robert Coburn)在1933年为Christopher Strong(杂志名称)所拍摄。这同样也是使用8×10英寸的座机拍摄的，但并不是其他作品的重复，你可能在他同时代的作品中看到很多刻板、公式化的照片。

← 诺曼·谢尔(Norma Shearer)的这张肖像中，鼻子的阴影看起来很恰当，但是，画面中最引人注意的是裙子上的亮珠在大约1/2秒的曝光速度中晃动而引起的虚化效果。一旦相机在三脚架上，对锐度最大的危险是拍摄人物在对焦和曝光中的前后晃动。

模仿好莱坞影像

这里有一些规则可以告诉任何喜欢好莱坞风格的肖像摄影爱好者。姿势是一个非常明显的例子：假如你不需要诸如老式好莱坞肖像中那些容易做到的姿势，那么还有另外一些好莱坞影像可以模仿。比如利用香烟的，我们在第10页中已经提过，被拍摄人物必须表现的非常自信。同样，枪支必须和看起来比较不羁的形象组合在一起。20世纪30~40年代中的化妆、发型、服装，甚至首饰，这一切都已经成为永恒，它们让我们觉得如此可贴近。

尽量保持背景的单纯，不要时髦、刺激的色彩，使用无缝的背景纸而不要选择斑驳的织物。使用聚光灯，或者用戏剧化的阴影，或者遮光布，来增加情趣。虽然，在好莱坞影像中，事实和我们眼见的可能有差距：在第14页中，影像的阴影被板截断，并不是一个完整的阴影。

不需要担心阴影的细节——好莱坞的影像很少出现——所以保持较慢的快门速度，但不用减少显影的时间。这与现代摄影中的很多建议恰恰相反，现代摄影中会延长曝光时间，减少显影时间。

然后，模仿好莱坞影像的最简单的方法就是尽可能地接近好莱坞的工作方式：使用8×10英寸的座机以及没有镀膜的长焦距镜头。这并非像你想象中那样花费昂贵。今天，少之又少的职业摄影师用8×10英寸的座机，这种古老的单轨座机常常和同等价位的精致的135型相机和中幅的数字相机陈列在一起。老式的镜头很难找到，但假如你能找到的话，将非常昂贵。然后，你需要一个快门，一定要提醒你，这是一种昂贵的老式镜前快门：购买一个镜头和一个快门的总价可能超过一款135型影像好且新的长焦镜头。一旦你已经拥有了相机、镜头和快门，这时，你需要8×10英寸座机的片盒，一些散页片，一个可以装卸胶片的暗袋，外加一个大且坚固的三脚架。