

527

人物 摄影

摄影自学丛书 •

人民美術出版社

摄影自学丛书

人物 摄影

杨克林 编著

上海人民美术出版社

京电力大 00047883

人 物 摄 影

杨克林编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张3 附图29幅 字数50,000

1987年12月第1版 第1次印刷

印数 91,000

注：凡有●者为采用外国和港澳地区的图片资料，其余作品皆为本书作者所摄。

目 录

一、人物是摄影活动的主要内容

1. 人物形象是摄影艺术的主要表现对象…………… (1)
2. 摄影者要经常锻炼自己的眼力…………… (4)

二、人物的三种拍摄方式

1. 主体全知的拍摄方式…………… (9)
2. 主体半知的拍摄方式…………… (13)
3. 主体不知的拍摄方式…………… (15)

三、人物摄影的构图

1. 要有框架的观念…………… (18)
2. 分清主次…………… (20)

3. 把握均衡…………… (22)

4. 角度、距离和镜头焦距… (24)

四、人物摄影的用光

1. 用光的原理…………… (29)

2. 自然光摄影…………… (34)

3. 人工光摄影…………… (40)

五、人物摄影的色彩

1. 分析色彩…………… (47)

2. 明确色彩的主调…………… (49)

3. 处理色彩的变化…………… (51)

六、人物摄影的特定要求

1. 人物的姿态…………… (54)

2. 人物的表情…………… (57)

3. 人物的背景·····	(59)
---------------	--------

七、人物摄影的种类 与内容

1. 肖像摄影·····	(64)
2. 双人像·····	(67)
3. 自拍像·····	(69)
4. 家庭记录·····	(71)
5. 儿童摄影·····	(73)
6. 旅游摄影·····	(75)
7. 团体照·····	(77)
8. 舞台摄影·····	(79)
9. 体育摄影·····	(82)
10. 社会记录摄影 ·····	(84)
附录：思考题参考答案·····	(88)

一、人物是摄影活动的主要内容

1. 人物形象是摄影艺术的主要表现对象

当你刚拿起照相机的时候，也许面对的就是活生生的人。确实，人物可以说是我们最常接触的摄影题材。摄影术一开始登上历史舞台，人们首先感兴趣的就是拍摄人物。早期的摄影，人们为了得到一张照片，要在烈日下曝晒很长时间。由于曝光时间长，又要形象逼真，摄影师不得不用夹板把拍摄对象的头固定牢。尽管这样，被摄对象眼睛的眨动，嘴唇的移动，会使影像虚化而影响照片的质量。因为海滩上阳光充足，有的摄影师便把摄影地点安排在那里。摄影师把快门打开后，不愿意晒在烈日下，就跳到海里去游泳。而被摄对象却苦苦地坐在岸上，待摄影师游泳回来后，一张照片才算完成。

可见，拍照在当时实在是一件十分艰苦的事。

到了十九世纪中叶，摄影术有了很大的改进。据说，当时在巴黎、伦敦的广场、教堂、宫殿前，到处都有摄影师在为人拍照。各阶层的人都以能获得一张自己的银板相片为时髦，至于改行经营照相馆的肖像画家更是大有人在。1857年5月在伦敦发行的杂志上，刊载了一幅漫画，描写街头两家并排的照相馆，竞相出来四、五个人拉生意，把两个过路的妇女拉住说：“太太，光是照头部是6便士，如果连身子一共是1先令。”这幅颇具情趣的漫画反映了早期人物摄影的一个侧面。自从1839年法国政府把摄影术公诸于世以来，仅仅一百四十多年，照相机和照片已经风靡于全世界，其间不但涌现了许多杰出的人物摄影大师，而且使人物摄影也得到了普及，几乎人人都身受其惠。尤其是前几代人的音容笑貌得以用照片留传下来，使我们今天的人在欣赏时倍感真实、亲切。

人物摄影的范围很广。凡是主要表现人物的，如肖像摄影、家庭摄影、时装摄影、舞台摄影、体育摄影，乃至旅游留念和团体照等等，都可以算在人物摄影之列。

天地间，人为贵。实际上，人们日常的摄影活动，不管你是专业的摄影家还是业余的摄影爱好者，很大一部分都是拍摄人物活动的。

图1 这幅照片选取了一个舞蹈演员满脸是汗的特写镜头，并以另一个演员的背部为背景，表达了令人遐想的人生含意。

每天报纸上刊登的新闻照片，更是围绕人物的活动，抓取带新闻性的一瞬间。人有男女老少和不同民族、不同国籍、不同职业之分，人生

的内容丰富多采，这一切都是人物摄影常拍常新的课题。

法国史学家丹纳在评论绘画大师伦勃朗的作品时，曾说：他表现的人不象古典艺术只限于一般的结构和抽象的典型，而是表现个人的特征奥秘及精神面貌的无穷变化，在一刹那间把全部内心世界集中在脸上的痕迹。这段话对人物摄影很有启示。伦勃朗所以取得盛名，在于他对同时代的各种人物以及他们的生活，他们的精神世界和思想，有着细腻的观察与深刻的理解。人们常说，生活是创作的源泉，是很有道理的。

人物摄影在生活中是很普遍的，而要想在照片上很好地表现人物的精神面貌，除了依靠对生活的细致观察和认真思考之外，掌握一定的人物摄影技术和技巧，也是必不可少的。

2. 摄影者要经常 锻炼自己的眼力

你可能在报刊杂志上经常地欣赏过优秀的人物摄影作品吧。有时一幅作品往往初看平淡无奇，但细细体味却发现其内蕴深沉颇耐咀嚼。有时，作品上黑的或白的几乎占了画面的一半

图2 这样的生活细节并不少见，在于我们的观察和发现。

以上，也没有具体的交代，但看的人并不感到缺少了什么，反而会浮想联翩，产生远远超出画面的联想；有的作品只是一个人物的特写或是一个局部，却异常动人心魄……

你能说出这些照片好在哪里，美在何方？这里，除了正确掌握使用照相机的技术（如正确使用光圈、速度和景深等）外，关键在于“摄影者的眼力”。罗丹说过：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”“所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现它的美。”这就是人们常说的“独具慧眼”。

这种近乎神秘的眼力，来源于对有关的种种事物长期注意的结果。在心理学上，注意又

可分无意注意和有意注意，前者是无预定目的，不需要作出努力的注意，后者是有预定目的，并自觉加以坚持的注意。这两种注意在摄影活动中是互相联系、互相转化的。例如，一位摄影者走在大街上，天突然下起了雨，他看到路边有位老师带着一群小朋友在躲雨。这时他是无意注意，但当他看到这位老师拿着仅有的一把雨伞给孩子们遮雨，自己却被雨淋湿的时候，他受感动，无意注意马上转化为有意注意。他迅速选择了角度，按下快门，拍下了一张很成功的照片。

那么，怎样发展自己的眼力呢？以下几点可供参考：

（1）保持良好的心理状态

经常保持良好的情绪和心理状态。这状态好比一湖平静的水，向这样的湖水投下一颗石子，立刻会激起层层波澜。很多有意义有价值的景象，在这种心理状态中，特别会引起你的注意。

（2）培养多方面的兴趣

摄影者应该不断地丰富自己的感受，培养多方面的兴趣。生活中的感受，特别是视觉感受，有时如闪光的火花，一晃就过去了，然而

逮住它却可以燃起熊熊大火，也就是所谓“灵感”的作用。

(3) 善于分析比较

用比较的眼光去看事物，容易看出事物的特征和价值，能够见微识著，察觉和把握到事物的本质、特点以及最生动、最感人之处。

(4) 勇于解放自己

人人都有自己的局限性，眼睛也是一样，常常表现为有先入为主的框框，这是发现新事物的一种障碍。有时，为了真正看清事物，就要摆脱旧经验的束缚，我们必须忘掉我们正在看的那些东西的名字，不带成见，勇于探索和创新。

另外，还须说明，所谓“眼力”的好坏，不是由于视觉特别锐利或者视网膜构造特殊，而是因为思维起了决定性作用。人们观察事物不只是用眼睛，更主要的还是用脑子。

最后，回到照片的拍摄上来，我们可以应用三条简单的原则来指导人物摄影的实践，那就是：

①一幅好的照片要有一个主题。也可以说一幅好照片，可以讲出一个故事，传达出一种思想，或表达出一种感情，耐人寻味和思索。

②一幅好的照片，要突出重点。要能够把观众的视线吸引到能够表现主题的事物上来。

③一幅好的照片，要“简洁明瞭”。它只摄取那些对表现主题至关重要的东西，而排除或压缩其他对主题起分散作用的东西。

只要注意了这三条原则，平时又不断地锻炼自己眼力，久而久之，就会用一种新的眼光、新的方式去观察周围的世界，从而使你的摄影作品富有美的新意。

思考题(1)

拍好人物照片的关键是什么？要注意哪些原则？

二、人物的三 种拍摄方式

由于人物摄影的对象是活生生的人，因此有一个特殊问题，就是被拍摄的主体在拍摄时的知觉反映程度如何？这与将来的照片有直接的关系。

被摄主体的知觉反映程度可分为三种情况：全知、半知和不知。根据这三种情况，拍摄时便有三种不同的方式。

1. 主体全知 的拍摄方式

所谓主体全知就是指被拍摄对象完全知道有人给他拍照。这是一种直接了当的拍摄方法。肖像照、团体照、留影照和广告照都属于主体全知。不少艺术性很强的画意摄影作品也是在

图3 这幅照片的作者和被摄主体配合默契，完全按照作者的要求表达了一种意念。

主体全知的情况下拍摄的。

这种拍摄方式使拍摄者可以有较充裕的时间作准备和布置，可以按照拍摄者的意图和要求来摆布被摄对象。所以这种拍摄方式通常又