

RENWU SHEYING

●原著：〔美〕古利埃莫·伊孜

●译者：薛林 杨丽杰

杨凤英 郝文建

13
424

人 物 摄 影

● 辽宁美术出版社

第四章

人物摄影

人物摄影，是摄影中一个非常重要的门类。人物摄影的拍摄对象可以是人像、肖像、群体、人物肖像等。

人物摄影的拍摄对象可以是人像、肖像、群体、人物肖像等。

人物摄影

◎ 摄影：陈鹤良 编著：陈鹤良

人物摄影

原著：[美]古利埃莫·伊孜

译者：薛林 杨丽杰
杨凤英 郝文建

辽宁美术出版社

辽新登字 2 号

责任编辑 光 辉
版式设计 栾禄璋
封面设计

人物摄影

*
辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号)
辽宁省新华书店发行
辽宁省印刷技术研究所印刷

*
开本: 787×1092 1/32 印张: 7 彩页: 8
印数: 1—10, 096
1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

ISBN 7-5314-0924-0
J·243 定价: 5.90 元

附图 22: 这是闻名的玛丽·门罗的照片。

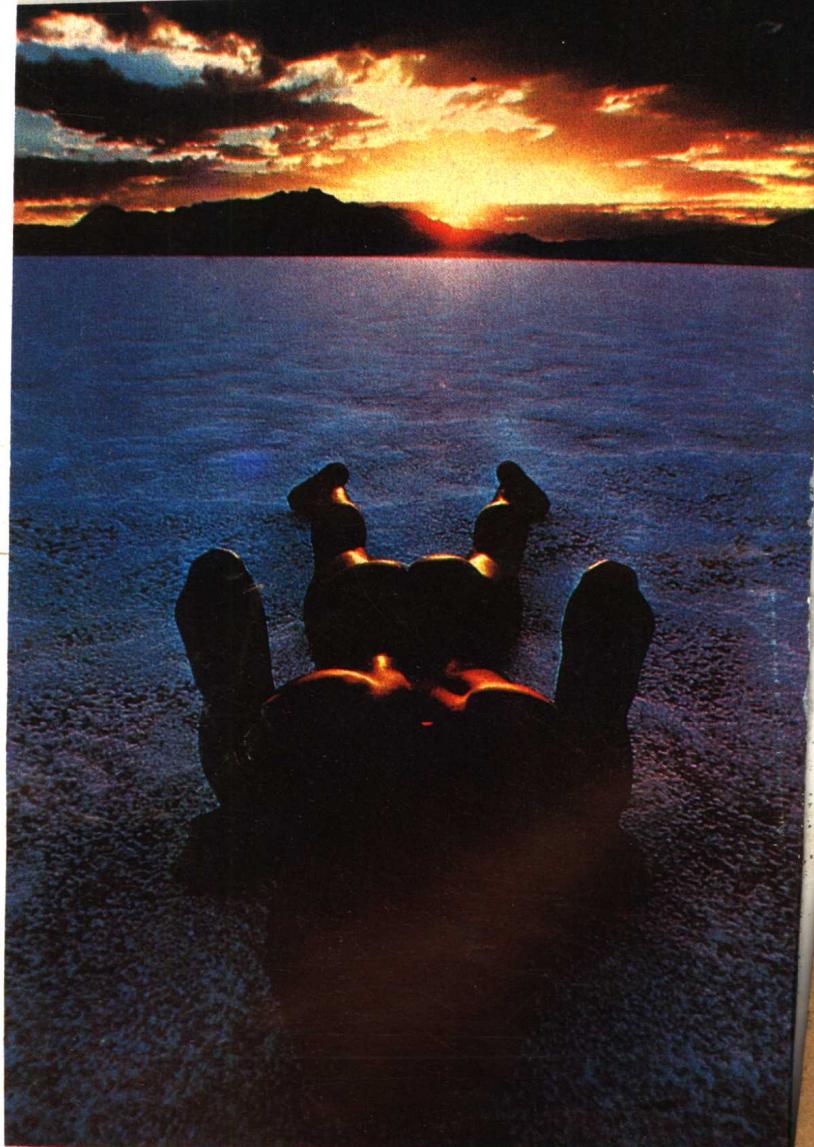

附图 23: 这个影像的效果取决于这位女性面孔的迷人神情和水碧波蓝的环境。

703126

A0176699

附图 24：皮特·特纳创作的戏剧性影像。这个男性人体似乎表现出无力的样子。

日

目 录

一、影像的语言

1、视觉的构成方式	1
2、构图	5
3、摄影和语言	14
4、摄影风格	16
5、预见拍摄结果	20
6、如何分析人像照片的构图	21
7、形态各异的人物照片	22
8、体态“语言”	24
9、拍摄动机与摄影风格	35
10、人像照片中的画面意义	38

二、拍摄技巧

1、被摄者与光线	46
2、曝光量	54
3、动作	60

4、镜头	70
5、焦距与被摄者距离	79
6、透视	83
7、“偷拍”的影像	84
8、把自己当作一名“新闻记者”	93
9、闪光与混合光摄影	96
10、照明	107
11、影像的整体控制	119
12、拍摄技巧概要	126
13、摄影室	127
14、面孔的上相程度	136
15、摄影室照明技巧	145
16、自然光	162
17、室内日光	167
18、室内闪光	177
19、室内连续人工光	182
20、人像照片的明暗分析	186

三、被摄者

1、儿童	189
2、女人	194
3、男人	204
4、裸体	208

一、影像的语言

1、视觉的构成方式

视觉是一种比较复杂的现象，要比简单地将形象投射在视网膜上复杂得多。视觉不是一种被动、无意识和习惯性的现象，实际上，却是一种强烈而令人疲劳的活动。人的眼睛在大脑的控制和指挥下，以机械的和无意识的运动方式，探索、识别和观察外部世界。与表面现象相反，眼睛不能马上看到一个完整的景物，或者一张完整的面孔。当你注意什么东西时，用于观察仅仅是视网膜的一小部分——观察角度只有几度的中央凹。为了看到景物的全貌，眼睛通过视网膜中央凹的角度不断地运动，迅速审视并成功地记录无数个组成形象的细部。这样，眼睛不断地自动审视被观察对象，选择细节部分，收集基本的成分（诸如

作为面部主要特征的嘴和眼睛会吸引目光的注意力，因此被反复观察）。然后，所有的信息将被反馈到大脑。这个过程在通过记录眼睛运动，并对视觉现象系统地提出科学的解释之后得以证明。研究的结果还进一步证实，视觉就是抓住被观察对象的主要特征，美学研究者们从直觉上始终都明白这个道理。

这种惊人能力的奥秘，是大脑能够把众多面孔和面部特征记住，然后把所记住的同眼睛传递的形象进行比较。实际上，为了辨认形象，用大脑中的记忆储存与得到的信息相比较，眼睛迅速审视形象的形状与质感，尽可能地减少观察形象所需用的精力。习惯于这样去观察，意味着积累视觉经验和增加对形象的记忆储存，使我们轻松地看见

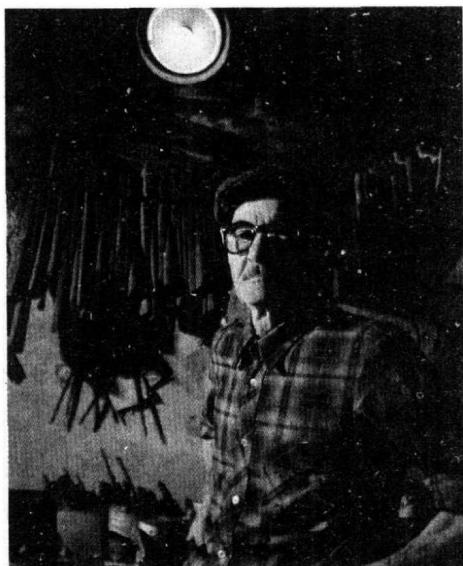

图 1：包含许多
细部和强烈对比的
影像，使眼睛更认
真地去审视；大脑
使处于阴影之中的
形体部分“再现出来”。

形状、结构、面孔和人物。结果是，当你看到一张你非常熟知的面孔时，只需扫一眼便会认出他来，反之你还得花费较大精力去分析、归类、记住一张陌生的面孔。

视觉的原则

本世纪初，德国格式塔流派（现代欧美心理学流派之一）的心理学家们发现了视觉的原则。从此，这些原则向人们提供了有关视觉构成方式的启发性解释，重新揭示了我们辨认形象的方式。该理论的基本原则对摄影家大有吸引力，并且为合理地分析视觉传达信息的方法提供了令人感兴趣的权威性起点。

产生格式塔（格式塔为德语，意思是“编组”、“结构”及“构图”）理论的原理是视觉诸成分的组合不仅不同于各部分的简单相加，而且相差甚远。换句话说，在摄影人像照片中，影像的诸成分由于编组的方式不同，可能会导致观者对同一人物产生不同的理解。

下面四项原则解释了视觉的构成方式，说明了影像的某些成分彼此存在着必然的联系，而有些则不然。

邻近原则

影像的视觉成分彼此越靠近，被视为一个整体的可能性就越大。这个事实在将三维的现实变成二维影像的摄影中极为重要。在摄影中，不同平面上的成分被压缩在一个平面内，如果各种成分靠近被摄体，它们就很容易被视为是其一部分。

相似原则

形状、色彩和大小相似的视觉成分趋于相互关联，这种现象与对称和重复相关，对称和重复又能使影像协调统一。

图 2：被摄者与雕像之间的对比给影像增添了趣味性，而画面的对称性使之更加突出。

连续性原则

成一直线排列且中断次数最少的诸成分被视为是一个连续的直线，而且强烈地吸引目光。

封闭形状原则

如果轮廓和形状就像一个圆形或一个多边形一样是封闭的或不间断的话，它们就很容易被看出。在造型艺术中有许多应用这种原则的例子。比如，构图中的三角形或椭圆形会立刻被辨认出来，并且产生极大的平衡感。

图 3：手臂的封闭
形状是有效地增强照片
艺术效果的主要成分。

2、构 图

按照艺术的普遍规律，构图可以被定义为在照片的画面范围内组织影像成分的方法。为了更清楚地理解这个概念，可参照前面讨论过的视觉构成方式。正如视觉遵循着一个有序的秩序一样，照片也必须有一定的内在秩序。

构图中的主要成分

创作出生动令人满意的影像的能力，是在学习辨认日常生活中遇到的影像构图成分时，在自己创作照片的过程中利用同样的准则逐渐获得的。一种既实用又富于成果的绘画技巧的构图，是由三个基本的独立成分组成：（1）构图范围的规格，

换句话说确定影像范围的画格或轮廓；（2）被摄体周围空间，它是不将被摄体包括在内的构图范围；（3）被摄体形状，它是由照片中的被摄体（人或物体）构成。

构图范围的规格

构图范围的规格决定着构图成分的排列方式。直幅显然比其它规格更适于表现站立的人体。照片的四边是具有表现力的重要性边界线。如果被摄体的轮廓触及画格的边缘，其效果常常不同于在画格内只留有几毫米空间的画面。当人体触及画格边缘时，边缘就会限制被摄体形状；而如果人体没有触及画格的边缘，边缘则成为周围空间的界线。

被摄体周围空间

被摄体周围空间这个概念对分析和创作影像极为有

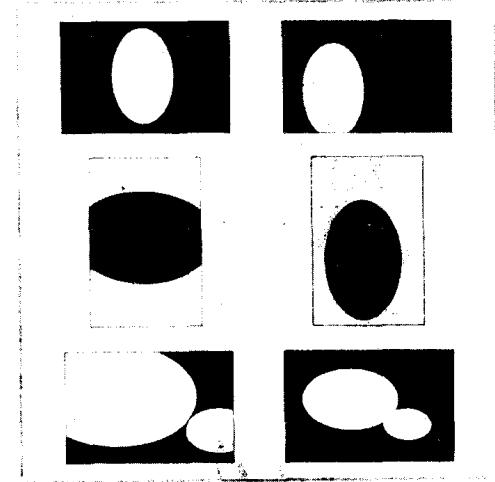

图 4：横幅显然较适合斜倚着的人物。

用，对经常所能感受到的却不能轻易说明的方面作了合乎情理的解释。实质上，这个概念说明一个影像的形成是通过用被摄体占据一个空间实现的，它还说明这个空间本身的形状有着极大的传达信息与表现的能力。我们一般不从被摄体周围空间的角度考虑问题。所以你必须尽力学会有意识地想象到被摄体周围空间，以便在创作影像时能够有效地利用这个概念。

当在受控条件下取景时，对被摄体周围空间的估价是特别有用的，因为这个参数最容易被改变，只要变换画面中人体的位置即可达到目的。用这种方法改变被摄体的位置也就相应改变了其周围空间，因而实质上也就改变了影像的象征意义。请参见图 5，它们是在不同颜色的背景上画出椭圆形制成的例图。改变椭圆形的位置会产生非常不同的对称性空间或非对称性空间，每种空间都暗示着不同

图 5：这里的椭圆形代表着人的面孔。改变椭圆形的位置就会改变构图的意义。当椭圆形的边缘被长方体切掉时，被摄体周围空间就被破坏了，而且由于面积减少其构图分量也相应降低。

的造型图案。假如椭圆形与画格的一边相交，便会失去其原始的形状，被摄体周围空间也就失去了表现平衡与稳定的封闭形状。

被摄体形状

构图的第三个成分是被摄体形状，它是由照片中的被摄者或被摄物体组成。它的轮廓与明暗区将被明确地表现出来。

那么在创作构图准确的影像时，什么是需要考虑的视觉因素呢？对此是没有一个简单答案的，但是下面的构图实用准则代表着最佳的折衷方法，它可以作为创作影像的指导性原则。

1、影像的统一。每一个影像都应被视为是一个整体。若改变影像成分，便会影响整个影像的平衡。即使是

照片上的最小细部也会在构图中产生积极的或消极的作用。

2、平衡。为了使照片中的各种成分（轮廓、形状和色彩）能更有效地融为一体，应该使它们得

图 6：通过和谐的构图再现
出情趣高雅的女性形体。构图偏
重于轮廓和绘画式效果。画面不
具备纵深感。

以实际的和象征性的平衡。一个不平衡的构图好比不和谐的音乐，会产生混乱和不平衡的感觉。

3、简明。影像的结构愈简明匀称，愈容易即刻被人愉快地理解和接受。一般来讲，如果能简化构图，你就能使照片更为生动和富于表现力。实际上，对画面不会产生积极作用的任何成分都应是简化的对象，以使它们不致于破坏影像的平衡。

组成影像中被摄体形状的基本成分如下：

主要轮廓是由人体或物体的轮廓及不同色调的表面构成的。眼睛能观察到照片中物体的形状和轮廓。轮廓的形状和方向决定着构图的动势和协调性。

主要形状组成影像的主题。一张面孔或一个人体一般不被视为是几何形状，而被看作是一个具有自己身体和心理特性的人。为能够产生平衡的构图，你必须培养观察形状的能力。主要形状的色调与大小，以及另外两个可变量——被摄体周围空间和画格——都决定着构图。

色彩是平衡构图的最重要成分。影像中的强烈色彩，甚至面积不大的色彩，也会具有吸引目光和改变影像协调性的非凡能力。色彩的和谐排列实质上就能证明一幅摄影作品是可以被接受的。色彩还影响着一幅照片的心理效果。一幅以桔黄色为主的照片被视为是暖调、愉快和亲切的，而充满蓝色调的照片则被视为是冷调的和不易传达信息的。

实用构图法

下面的构图法则应该作为创作影像的起点。一旦你掌