

人像摄影圣经

专业人像摄影技巧手册

[英] 彼得·崔佛斯 [英] 詹姆斯·钱德尔 著 白颜鹏 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

 时尚
TRENDS

图书在版编目 (CIP) 数据

人像摄影圣经 / [英] 崔佛斯, [英] 钱德尔著; 白
颜鹏译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 11
书名原文: Portrait Photographer's Style Guide
ISBN 978-7-80501-500-2

I. ①人… II. ①崔… ②钱… ③白… III. ①人像摄
影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第177051号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-5351

Copyright © RotoVision SA 2010

责任编辑 黄汉兵

执行编辑 范晓丽

责任印制 彭军芳

人像摄影圣经

RENXIANG SHEYING SHENGJING

[英] 彼得·崔佛斯 [英] 詹姆斯·钱德尔 著
白颜鹏 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 全国新华书店

印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次 2012年11月第1版第1次印刷

开本 228毫米×275毫米 1/12

印张 15

字数 280千字

书号 ISBN 978-7-80501-500-2

定价 68.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572623

目录

人像风格	8	拍摄技巧	130
都市精致生活	10	项目和委托	132
刚毅的城市人	12	准备, 外景和指导	134
大众文化	16	控制曝光	136
广告	20	测光和对焦	138
社论人像	24	摄影室照明	140
丽人	28	户外灯光和自然采光	142
自然天成	30	创造性构图	144
青年杂志	32	检查照片	146
时代	36	装备	148
高级女子时装	40	单反相机	150
正统	42	镜头	152
高科技	46	灯光	154
古典好莱坞	48	背景和必要装备	156
当代好莱坞	50	Photoshop 教程	158
体育	54	RAW处理	160
动作	58	调整图层	162
婚礼	62	数字化妆	164
公司	64	黑白转换	166
工作场所	66	高动态范围	168
群体照	68	图像合成	170
高饱和度	72	摄影师联系方式	172
家庭	76	致谢	173
儿童	78		
婴儿	82		
低光照	84		
自然光	86		
环形闪光灯	88		
旅行	90		
低饱和度	94		
街道	98		
黑白	100		
高动态范围	104		
正面照片	106		
表演	110		
摇滚歌星	114		
新闻报道	118		
图像处理	122		
浪漫情怀	124		
喜剧	126		

人像摄影圣经

专业人像摄影技巧手册

图书在版编目 (CIP) 数据

人像摄影圣经 / [英] 崔佛斯, [英] 钱德尔著; 白
颜鹏译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 11
书名原文: Portrait Photographer's Style Guide
ISBN 978-7-80501-500-2

I. ①人… II. ①崔… ②钱… ③白… III. ①人像摄
影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第177051号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-5351

Copyright © RotoVision SA 2010

责任编辑 黄汉兵

执行编辑 范晓丽

责任印制 彭军芳

人像摄影圣经

RENXIANG SHEYING SHENGJING

[英] 彼得·崔佛斯 [英] 詹姆斯·钱德尔 著
白颜鹏 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 全国新华书店

印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次 2012年11月第1版第1次印刷

开本 228毫米×275毫米 1/12

印张 15

字数 280千字

书号 ISBN 978-7-80501-500-2

定价 68.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572623

人像摄影圣经

专业人像摄影技巧手册

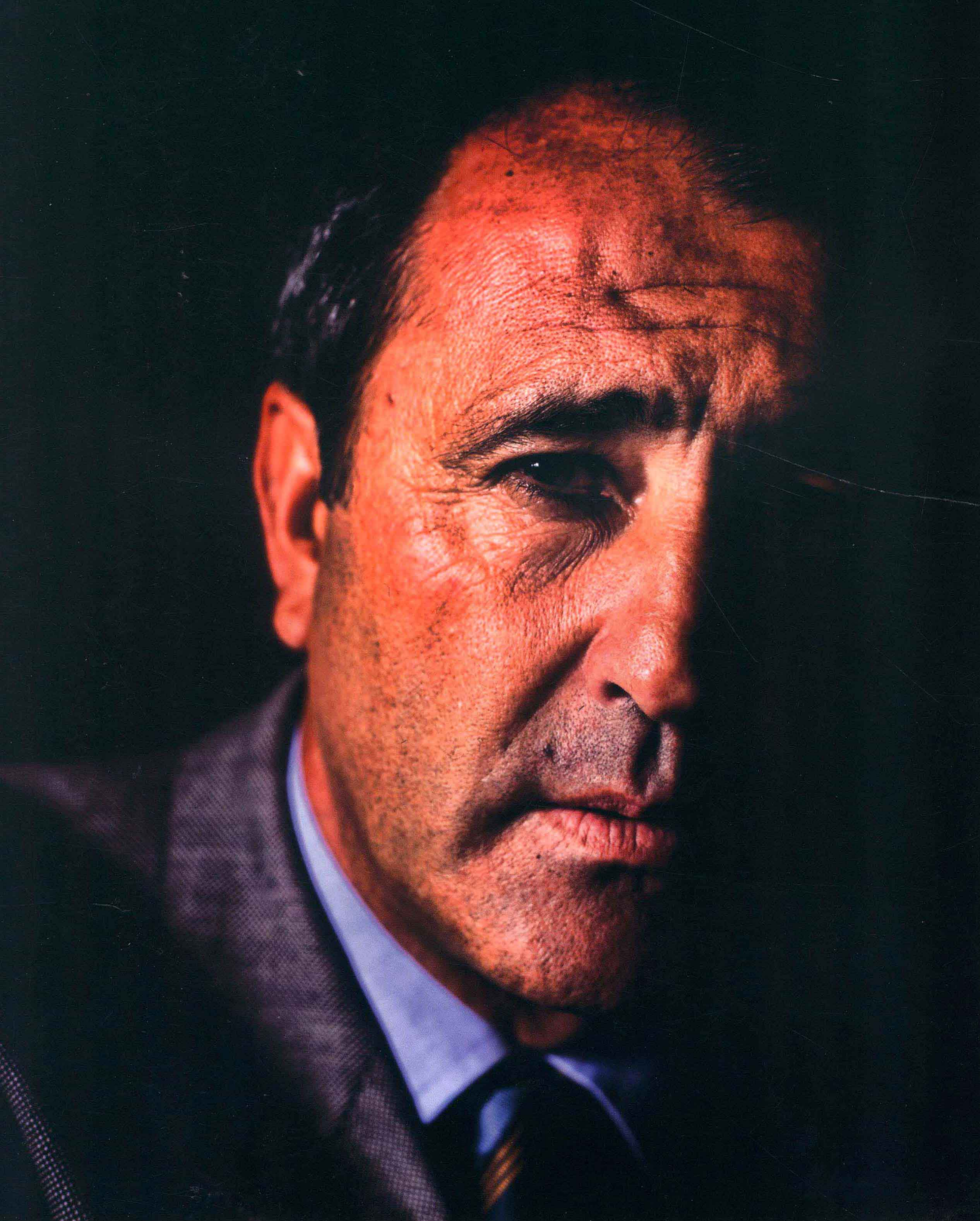
[英] 彼得·崔佛斯 [英] 詹姆斯·钱德尔 著

白颜鹏 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

人像风格	8	拍摄技巧	130
都市精致生活	10	项目和委托	132
刚毅的城市人	12	准备, 外景和指导	134
大众文化	16	控制曝光	136
广告	20	测光和对焦	138
社论人像	24	摄影室照明	140
丽人	28	户外灯光和自然采光	142
自然天成	30	创造性构图	144
青年杂志	32	检查照片	146
时代	36	装备	148
高级女子时装	40	单反相机	150
正统	42	镜头	152
高科技	46	灯光	154
古典好莱坞	48	背景和必要装备	156
当代好莱坞	50	Photoshop 教程	158
体育	54	RAW处理	160
动作	58	调整图层	162
婚礼	62	数字化妆	164
公司	64	黑白转换	166
工作场所	66	高动态范围	168
群体照	68	图像合成	170
高饱和度	72	摄影师联系方式	172
家庭	76	致谢	173
儿童	78		
婴儿	82		
低光照	84		
自然光	86		
环形闪光灯	88		
旅行	90		
低饱和度	94		
街道	98		
黑白	100		
高动态范围	104		
正面照片	106		
表演	110		
摇滚歌星	114		
新闻报道	118		
图像处理	122		
浪漫情怀	124		
喜剧	126		

简介

人像摄影是最古老的，同时仍然是最流行的摄影风格，一直以来也是最具挑战性的风格之一。事实上，一般的人像作品和优秀的人像作品在创造性、档次和摄影技术方面可能存在着天壤之别。面对如此多的变数，许多摄影师在着手提高其人像摄影技能的时候，都会感到人像摄影令人望而却步、迷雾重重。但情况并非不可以做出改变。

无论您是一名兴致勃勃的业余摄影爱好者，期待着提高自己的人像摄影及欣赏水平，还是一位崭露头角的专业摄影师，需要一套让人怦然心动的新人像风格让作品集重振雄风，本书都会帮助您实现目标。同时我们将广泛地探讨各种各样的流行风格和类型——从“刚毅的城市人”到“大众文化”，从“动作”到“古典好莱坞”——呼应当今媒体、广告和造型摄影领域的各种图像。

本书中展现的所有人像风格都被细分为通俗易懂的元素，就布光、曝光和构图提供了没有术语的建议以及顶级的专业机密。此外，无论摄影棚或者是户外场景图解，都从鸟瞰的角度向您传达了拍摄是如何完成的，这样您就能够轻易地再创作出同样令人惊叹的风格。您还会在书中阅读到大量有益的拍摄技巧，获得有关最佳器材配置的信息，应该配备哪些器材的建议和原因，以及专用的Photoshop教程，这样您也可以在数字暗房中创作新的人像风格。

有如此种类繁多的人像拍摄技术供您使用，您很快就会拥有自信心和拍摄技能同您的模特合作，拍摄出一整套出色的人像，无论该任务可能会多么具有挑战性。那么，我们是不是应该开始了？

布光图解图例

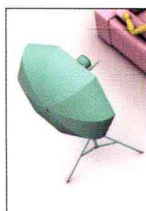
柔光箱

环形闪光灯

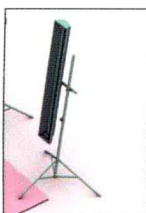
普通摄影灯

反光伞

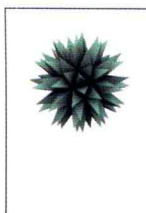
照相机

条形灯

自然室内光

太阳光

反光板

泛光灯

人像风格

要经历数年的不断努力，您才能学会拍摄具体的人像风格所需要的重要摄影技术；同时还要经历数年历练，您才能懂得什么样的拍摄对象需要使用什么样的风格。所有这些加起来可是要花费大量时间的，当有人站在镜头前等着拍照时，您就不可能拥有这么多时间了。

本书帮助您解决这些问题。我们的人像摄影综合指南将会提高您的摄影和布光技术，帮助您在摄影方面更上一层楼。

我们在120多页的页面上安排了60幅人像摄影作品，你会从中获得为恰当的照片捕捉恰当的灯光和恰当的人像风格所需要的灵感。从杂志和广告到时代、公司、正面照片和黑与白，每个时刻都有相对应的人像风格。我们拍摄过的知名人士有影星塞缪尔·L.杰克逊和安吉丽娜·朱莉，有英国前首相托尼·布莱尔和英国女皇外孙女莎拉·菲立普斯公主。这些具有专业水准的人像将会帮助激发您拍摄时的灵感。

从摄影中获得快乐吧。

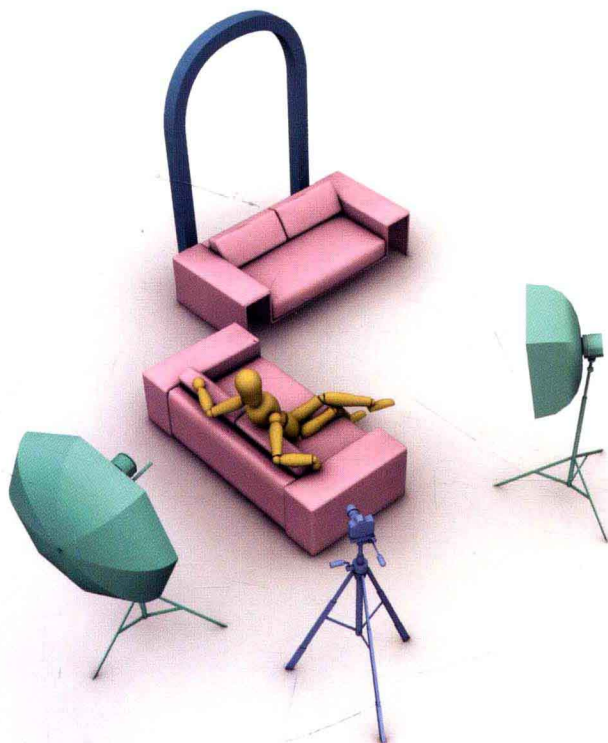
都市精致生活

我受托在一家俱乐部上面的阁楼里，为约旦流行音乐节目主持人Ayah拍摄照片。客户渴望一张能够满足其绝大多数穆斯林读者品位的精致生活人像。阁楼空间有许多拍摄可能，但我认为巨大的拱形窗户会产生最佳效果，因为我可以将多变的黄昏天空作为背景曝光，然后在Ayah身上打上合适的灯光。

灯光平衡

在室内使用灯光进行人像拍摄时，将背景中透过窗户所能看到的景物样子考虑在内是非常重要的。使用灯光平衡能够获得惊人的效果。为了突出黄昏时刻天空中的细节，我通过使用1/5秒的快门速度和f/5.6的光圈，使背景稍微曝光不足。为了拍摄到客户所追求的精致效果，然后我使用两盏摄影灯从侧面打在Ayah身上。

为了最大化窗口的形状，我以仰视的角度进行拍摄，将Ayah置在取景框的底部。我让Ayah背对着相机，同时让她回头看。通过这种方式，我设法捕捉到了一张更加令人折服的图像。

相机型号	佳能EOS-1Ds MK II
镜头	佳能 EF 50mm f/2.5
光圈	f/5.6
快门速度	1/5秒
ISO	100
灯光	保荣Esprit

可以看到景色的房间

不要仅仅因为是在室内拍摄人像，就忘记了室外发生的一切。使用窗外奇妙的空中轮廓景色作为部分背景，有助于增加照片效果。

刚毅的城市人

我拍摄这幅人像时，职业足球运动员里奥·费迪南德刚刚结束训练。因为当时大雨滂沱，所以我就在体育馆内布置拍摄，并且选择一面红砖墙作为背景。为了赋予照片一种刚毅的感觉，我决定拍摄黑白照。我请里奥坐在体育馆的长凳上，让他将胳膊肘放在膝盖上，然后又请他双手抱拳——这样就摆出一种坚强有力的姿势，有助于突出其人格魅力。由于里奥要去做理疗，所以整个拍摄过程被限制在10分钟内，结果我不得不动作麻利地完成拍摄。

情景照明

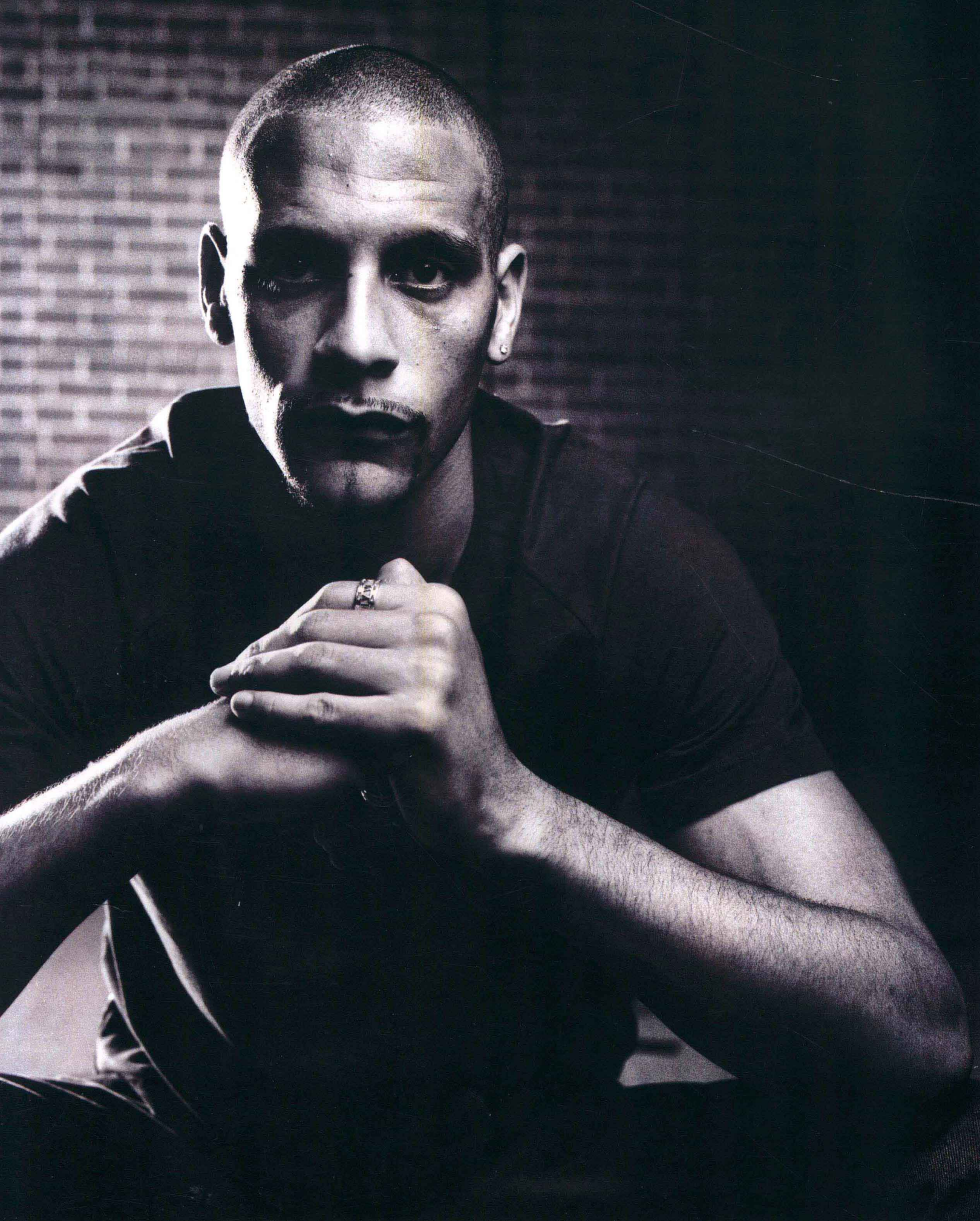
无论什么时候决定使用黑白胶片进行拍摄，我都会布置灯光，以便充分利用胶片。黑白图像的高明之处在于：在灯光很暗的环境中，抹去了您要绞尽脑汁应付的所有单调颜色——取而代之的是深黑色和鲜明的对比。

我首先使用柔光箱，由上方将灯光打在里奥的面部，然后在其背后布置了聚光灯，通过这种方式让这幅人像产生了一种强有力的感觉。我还朝砖墙上打了聚光灯，这可以捕捉到背景中的细节。我使用f/4的大光圈和110mm的长焦距镜头进行拍摄，使得墙面在照片中显得模模糊糊。为了充分利用里奥的炯炯目光，我尽可能下蹲，以便相机和里奥的眼睛处于同一水平线。

相机型号	Mamiya RZ67
镜头	Mamiya 110mm f/2.8
光圈	f/4
快门速度	1/60秒
ISO	400
胶片	伊尔福HP5
灯光	3盏保荣Esprit 500

举起双手

人们的双手和它们的位置能够帮助揭示拍摄对象在照片中的性格。例如，让拍摄对象双手托腮、凝视上方能够拍摄出更加具有思想的人像。

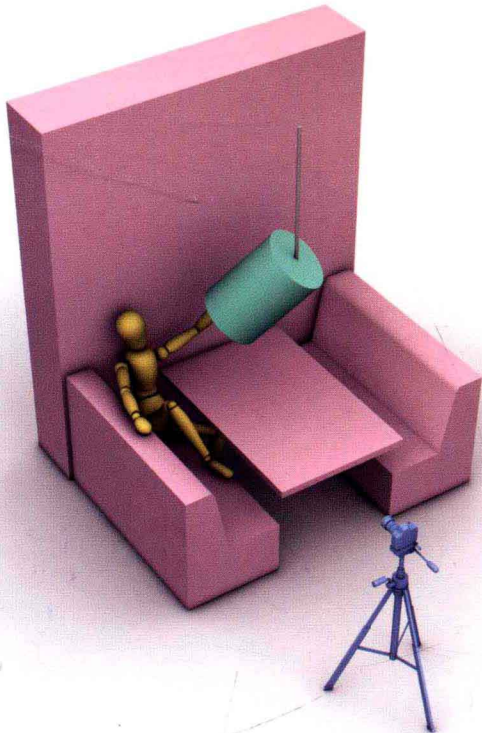

我为石玫瑰乐团（Stone Roses）主唱伊恩·布朗拍摄照片，是在伦敦他最喜欢的一家咖啡馆里。每次拍摄都有一系列特有的挑战，而这次拍摄面临的挑战是缺少空间。伊恩没料到小小的咖啡馆会挤满放假的小学生们。这就意味着我们的整个拍摄过程就被限制在后面一张小小的咖啡桌上。所幸的是，伊恩兴致很高，不断地给孩子们签名。孩子们并不知道他是一位大歌星，是石玫瑰乐团的主唱，而仅仅知道他在电影《哈利·波特和阿兹卡班的囚徒》中演过配角。

随时准备即席创作

咖啡馆可以成为拍摄刚毅城市人的理想场所，尤其是当它们具有引人注目的装饰时，比如说我在这次拍摄中用作背景の木制品。有时是那些更加荒废和更加破旧的场景最适合拍摄环境人像。

由于空间有限，我希望创造一种自然的低光照效果，但仍然能够完全控制曝光。为了布置主光源，同时为了安全的缘故，让照明电缆离开地面，我在咖啡桌上方的灯罩里悬挂了一盏小型爱玲珑Ranger Quadra AS灯头。灯罩同时还出色地充当了定向柔光箱，发射出柔和的自然光，当伊恩伸手去够灯时，帮助捕捉伊恩惊人的类人猿特征。

相机型号	佳能EOS-1Ds MK II
镜头	佳能EF 24-105mm f/4L IS @ 50mm
光圈	f/5.6
快门速度	1/60 秒
ISO	100
灯光	爱玲珑Ranger Quadra AS 单灯

沉思的姿势

您并非总是需要直接的目光接触来拍摄出色的人像，事实常常刚好相反。如果您渴望捕捉更加沉思的姿势，那么请您的拍摄对象扭头注视一侧。