

PAI SHE REN DE LEQU

拍摄人的乐趣

PAI SHE REN DE LEQU

拍摄人的乐趣

辽新登字 2 号

ISBN 7-5314-0939-9

J·258 定价：6.50 元

董云章 译

摄影 艺术 摄影

拍摄人的乐趣

● 董云章 译

● 辽宁美术出版社

摄影艺术入门

摄影艺术入门

(本书为摄影艺术入门系列之一)

摄影艺术入门

摄影艺术入门

摄影艺术入门

摄影艺术入门

摄影艺术入门

摄影艺术入门

摄影艺术入门

责任编辑：靳福堂

装帧设计：达 歌

摄影人的乐趣

董云章 著

辽宁美术出版社

拍摄人的乐趣

*

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

朝阳新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：7 $\frac{1}{4}$ 彩页4

印数：1—10,918

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

ISBN7-5314-0939-9

J·258

定价：6.50元

目 录

序言.....	9
第一部分 人是一个表现的世界.....	11
1. 摄影的宠儿.....	12
2. 表达的方式.....	14
3. 面部信息.....	15
4. 捕捉特殊的瞬间.....	18
5. 共同的努力.....	20
6. 为什么要拍摄人.....	21
7. 一个新发明 (人物摄影史之一)	26
8. 拓宽视野 (人物摄影史之二)	29
9. 展示世界 (人物摄影史之三)	31
10. 个人想象 (人物摄影史之四)	35
11. 生活的印象 (人物摄影史之五)	38
12. 观察人.....	40
13. 注意环境.....	42
14. 视觉思考.....	44
15. 探寻幽默.....	46
16. 捕捉情调.....	48
17. 研究光线.....	50
18. 渲染情调.....	52
19. 积极参与.....	54
第二部分 拍摄人的器材和技术.....	57
20. 相机.....	58

目 录

21. 人像镜头.....	61
22. 其它拍摄人的镜头.....	63
23. 特殊效应的镜头.....	66
24. 彩色胶片.....	67
25. 黑白胶片.....	70
26. 黑白胶片的滤镜.....	73
27. 特殊效应的滤镜.....	74
28. 曝光.....	77
29. 构图.....	80
30. 景深.....	82
31. 视点.....	85
32. 设计.....	88
33. 选择时机.....	90
34. 光的方向.....	92
35. 逆光.....	95
36. 光的质量.....	98
37. 光的色彩.....	100
38. 室内现有光.....	102
39. 电子闪光.....	104
40. 闪光曝光.....	108
41. 影室光照.....	111
 第三部分 如何拍摄人.....	 115
42. 拍摄儿童.....	116

目 录

43. 拍摄婴孩	118
44. 拍摄儿童的世界	120
45. 拍摄个体儿童	122
46. 拍摄家庭	125
47. 乔尔·迈耶罗维茨 (名家名作之一)	127
48. 拍摄父母与孩子	129
49. 拍摄群体儿童	131
50. 拍摄青少年	133
51. 拍摄伉俪	136
52. 拍摄老人	138
53. 拍摄几代人	140
54. 拍摄家事	143
55. 拍摄婚礼	145
56. 拍摄婚礼人像	147
57. 戴维·史密斯 (名家名作之二)	150
58. 拍摄设计人像	152
59. 马克·豪泽 (名家名作之三)	157
60. 拍摄述示人像	159
61. 拍摄非正规人像	162
62. 拍摄环境人像	164
63. 威廉·艾伯特·阿拉德 (名家名作之四)	168
64. 拍摄正在工作的人	170
65. 拍摄大型群体	172
66. 尼尔·斯莱文 (名家名作之五)	174

目 录

67. 自摄人像	177
68. 拍摄街头	179
69. 拍摄街头事件	182
70. 乌尔里克·韦尔施 (名家名作之六)	184
71. 拍摄新闻	186
72. 玛丽·埃伦·马克 (名家名作之七)	189
73. 拍摄特辑图片	191
74. 拍摄假日旅游	194
75. 拍摄异国人	196
76. 拍摄异国人的面像	199
77. 汤姆·凯利和盖尔·穆尼 (名家名作之八)	201
78. 拍摄体育	204
79. 拍摄“凝固”性体育动态	207
80. 拍摄模糊性体育动态	210
81. 拍摄体育运动员的面像	212
82. 尼尔·利弗 (名家名作之九)	215
83. 拍摄舞台表演者	217
84. 马撒·斯沃普 (名家名作之十)	220
85. 拍摄时装 (1)	222
86. 拍摄时装 (2)	224
87. 伯特·斯特恩 (名家名作之十一)	226
88. 拍摄人体	228
89. 拍摄摆布人体	230

171 (五五折品章急) 文策社·北京 80

序言

拍摄人的乐趣是摄影广泛乐趣中的一种。利用摄影手段能够记起我们生活中的特定的时代和人，记录我们世界上所发生的事情，表现我们对天涯海角各种人的个人想象力。所以要拍摄人的照片，其理由是多种多样的，而我们观看这类照片的反应也是五花八门的：有的微微一笑，有的不禁大笑，有的哭泣，有的寄予同情，还有的产生怀念的心情。然而，这样的照片，不管影中人是熟悉的还是陌生的，都有一种万能的力量深深地感动我们，大多以他们的本性来触动我们的情绪。

《拍摄人的乐趣》的编纂是为了帮助你拍出较好的人物照片，注意人的面部现象，捕捉我们生活中特定的瞬间和人物。本书虽然为老练的摄影家提供了可用的丰富的技术信息，但是对于摄影初学者，就是只要简单地观察配合文字的许多上乘人物插图，也能学到许多东西，从而得以拍摄较佳的人物照片。

在第一部分“人是一个表现的世界”中，我们能够考察浩瀚、变化多端的人物摄影世界。长期以来，摄影者一直把人奉为拍摄的宠儿，而在这一部分，我们可了解到一部简明的人物摄影史，以及透彻观察人的好多方法。这是通向做一个优秀人物摄影家的第一步。

第二部分“拍摄人的器材和技术”推出了你所必需的

基本技术信息，而成为一个精于掌握相机操作的摄影家。这一部分特别强调拍摄人物佳作所需的器材和技术，它包括相机、镜头、胶片、曝光、构图和光照。

最后是第三部分“如何拍摄人”，它以很长的篇幅引导你去拍摄可能成为最佳的人物照片。这一部分是根据你想拍摄人物照片的许多类型编排的，以拍摄方法为特征：

儿童——内容从婴孩到青少年，包括如何拍摄儿童的特殊天地和儿童群体；

家庭和朋友——如何拍摄家事，包括团聚和婚礼，老人和群像；

人像——对于拍摄工作人像、家庭人像、群像、个体人像进行了指导，另外有特殊的一节是介绍自摄像的；

新闻和旅游——从街头摄像、新闻纪实摄影到专题故事摄影、假日摄影和旅游摄影；

体育——如何捕捉体育的兴奋性，指导你如何拍摄高峰的动态和面部表情；

戏剧、舞蹈和时装——专业摄影家是如何拍摄这些艺术形式的，你从中可吮吸一些营养；

人体——拍摄人体及其人体的摆布等；

另外，向你介绍一些专业摄影家，其中包括J·迈耶罗维茨 (Joel Meyerowitz)、N·斯莱文 (Neal Slavin) 和M·E·马克 (Mary Ellen Mark)，郑重推荐他们的作品，读者将通过这些作品的启示而深受教益。

第一部分 人是一个表现的世界

图1 快乐的儿童是摄影的广阔题材。他们的天真活跃打动了我们的心，使我们体验到了儿童时代的乐趣。A·伍尔蒂特摄。

1. 摄影的宠儿

长期以来，人是深得摄影者宠爱的对象。许多早期照片是拍肖像的，因为一些先驱摄影家试图模仿当时流行的艺术形式——肖像画。后来摄影运用的范围更广了，成千上万的人纷纷要让摄影者把自己的影像蚀刻在锡版上，传给后世。

自摄影早期以来，我们拍摄人物照片的目的没有多大变化。就像那时一样，我们现在仍在寻求保存那些我们感到特别亲切的面孔，记录一些场景和能把情况带给观赏者的人，表达人的丰富感情。

人是有迷惑力的永恒题材的源泉。从正规人像到街头抓拍，从家庭团聚到世界新闻事件，人物摄影可算是一个广阔无比、变化无常的天地。你只要在公园长凳坐上一会儿，观察过往行人，便会感悟到每一个人是多么独特、有趣。无论是业余摄影者还是专业摄影家，对他们来说，这种丰富多采带有广泛的挑战性，即如何捕捉一个表情，抓住一种性格，留住一张面孔。

我们拍摄人物照片是出于种种原因。就多数而言，拍摄人的主要动机是记录我们周围的生活变化的情景，比如儿童的成长，极少发生的家事，所爱者的特殊的时刻。其次，人物摄影还是自我表现和社会评论的手段。再次，它是一种生活方式，一种职业生涯，为此，摄影者艰苦工作和奉献了很长时间。

不管动机是什么，主题是什么，人物照片确能最深刻

地打动我们的心。假若影中人惊慌失措、孤独寂寞、热情洋溢、兴致勃勃，这种人的心态我们是能够识别的。只要一张照片便能一清二楚地捕捉到人们交流中的各种细微特征，哪怕是孩子们聚在一起玩耍，移民乘着自由航线的船只充满希望地张望。摄影吁请我们去注意我们的同类，去分享他们的经历。

因此，人物照片就是能够表现人性，这是一种理解生活的需求。我们全想知道我们是怎样的人，我们为什么到这个地方来。摄影能非常独到地满足这一求索，因为它表现的是我们生活中孤立的瞬间，可让我们对它们进行仔细的观察，还因为摄影能不断教会我们重新认识自己和他人。总之，拍摄人有助于我们进行自我探索。

图2 两个女移民在船舱口热情地张望着，她们的面孔十分生动地被框住了，使人感到她们正在期待着。M·E·马克摄。

2. 表达的方式

著名摄影家E·欧威特(Elliott Erwitt)评论说:

“拍照的整个目的是,你不必用语言来解释事物。”这看来似乎是夸张之词,但事实上我们所接受这个世界的信息中,80%以上是通过眼睛取得的,而只有不到10%是通过语言获得的。所以,照片使我们接受了大多数观念,它是一种非语言表达的有力手段。而人物照片向我们表达得最有说服力,只要快门一响便能使性格特征昭然若揭,胜过千言万语的表述。

照片会直接左右其它东西。每一张照片传达着众多的信息,因而你反复观看同一张照片,总会发现一些新的意思和新的回忆。第一次没有觉察的新的细节会冒出来,抑或照片会突然闪出一种恋念的心理。各人观看同一张照片也会看出不同的东西来。把一个孤苦伶仃的孩童拍成一幅能激起想象的人像照,在一些人看来它使人回忆起哀伤的孩提时代,而在另一些人的眼光中,照片在诉说各地儿童的需求。

对一个摄影者来说,一张照片也可能是传达信息的方式。我们大家有时难于表达所想到和所感觉到的东西,而照片却常常有助于明确表达这些思想。许多专业摄影家开始从事摄影,就是出于他们想要表白而又羞于出口的缘故。另一些摄影家认识到,摄影的潜力就在于拍一次不只是表达一个意思。不过,在所有摄影家看来,不管拍摄对象是王室家庭还是你自己家后院的孩子,你都能够用相机

图3 我们对这个昏昏欲睡的小孩的稚态都会动之以情。这幅构图密集的照片有各种视觉因素，如倦态的脸，揉面的手，甚至纤细的卷发，这一切说明小孩快要入睡了。R·布罗森摄。

表达你对被摄者的感受。

总之，摄影是照片的主人翁与观赏者之间的一种非语言沟通的形式。通过主人翁的姿势、面部表情和环境，我们立即能够对被表现的那个人及其品性发生共鸣。即使我们自己不认识照片的主人翁，但我们似乎也能理解他（她）是谁，是个怎样的人。一种亲密关系建立起来了，完整地在观赏者的头脑里孕生。摄影的幻术就是充满着曲折。

3. 面部信息

人成了照片的主体，人的面孔一般最使我们感兴趣。

一个人的面孔能单纯以表情进行丰富的表达，因此，拍摄中即兴捕捉的情感能告诉观赏者一个情节，不管它的内容是一个小孩由于新得到一只小动物而洋洋得意，还是母亲与孩子互相逗乐、亲昵。面孔能向我们透露人的一切，比如他们在哪里，他们去哪里。

人的面孔能展露无数的表情，而许多表情是微妙和稍纵即逝的。H·卡蒂埃-勃列松(Henri Cartier-Bresson)是摄影史上最有影响的摄影家之一，他问道：“难道还有

图4 母亲和孩子都非常兴奋，

而这由于孩子的站立姿势和兴高采烈的神态得到加强。C·希金斯摄。

图5 这种祈祷式、亲近人的神态是没有语言障碍阻止得了的。E·哈斯摄。

