

实用人物摄影

JOHN HEDGECOE'S PRACTICAL PORTRAIT PHOTOGRAPHY

实用人物摄影

拍出生命的感动

约翰·海巨格 / 著 黑龙江美术出版社 / 出版

拍出生命的感动

JOHN HEDGECOE'S
PRACTICAL PORTRAIT PHOTOGRAPHY

海巨格摄影系列·实用人物摄影

拍出生命的感动

黑龙江美术出版社·建筑情报杂志社 / 出版

JOHN HEDGECOE'S
PRACTICAL PORTRAIT PHOTOGRAPHY

海巨格摄影系列·实用人物摄影

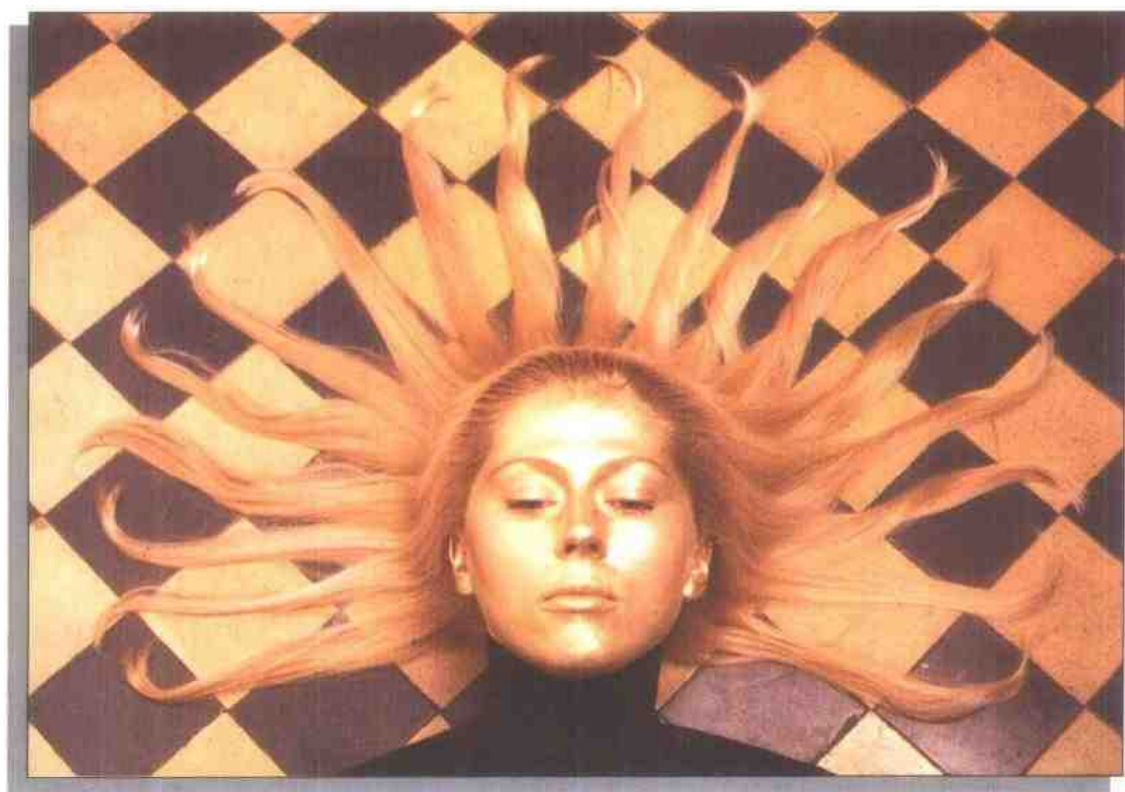
拍出生命的感动

黑龙江美术出版社·建筑情报杂志社 / 出版

黑版贸审字 08-99-0005

JOHN HEDGE COE'S PRACTICAL PORTRAIT PHOTOGRAPHY 海巨格摄影系列·实用风景摄影 **拍出生命的感动**

黑龙江美术出版社·建筑情报杂志社 / 出版

作者 / 約翰·海巨格
John Hedgecoe

英国伦敦皇家艺术学院(Royal College of Art)摄影教授，世界知名的摄影书籍畅销排行榜作者，著作经常以多种语言在全球发行。他拥有超过三十年的专业摄影生涯，拥有丰富的摄影素养，配合多年的教学经验，善用浅显文字，为摄影初学者以及有经验的业余摄影者，编写摄影技术书籍。

实用人物摄影

拍出生命的感动

PRACTICAL PORTRAIT PHOTOGRAPHY

作者 / 約翰·海巨格(英国)

译者 / 陈淑华 水田工作室

审校 / 王信 陆文源

责任编辑 / 金横林

责任印制 / 胡弘才

电脑排版 / 黄淑琳 刘美苑

制版 / 恩楷股份有限公司

印刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版 / 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街225号)

建筑情报杂志社

(台北市临沂街33巷30号地下一楼)

发行 / 黑龙江美术出版社

版权登记 / 黑版贸审字 08-99-0005

开本 / 787 × 1092 1/16

印张 / 14 印数 / 5000

版次 / 1999年12月第1版第1次印刷

书号 / ISBN 7-5318-0644-4/J · 645

定价 / 75 元

© Collins & Brown and John Hedgecoe

© Chinese Translation Copyright / Archi-data 1995

All Rights Reserved

本书中文简体字版由建筑情报杂志社授权

黑龙江美术出版社独家出版

编辑室报告

人物摄影是相当迷人，也是相当难处理的题材。大部分的人拥有相机是为了拍人像或者替家人、亲友留下珍贵的记录，但是因缺乏正确的摄影技术，纵然有非常聪明的全自动“傻瓜”相机，也拍不出满意的人像。本书可提供技术上的训练，加强拍人像的功力。

不过，拍摄人物不能只依赖相机的机械性操作，看到人物表情有趣的变化就猛按快门，这种只记录人物的外貌和躯壳，而没有人的特质和精神的照片，是无法吸引人的。想成为优秀的人像摄影者，除了具备敏锐的观察力之外，还需学习如何与被摄对象沟通、熟悉器材、采光与取景等技术层面的问题。本书对以上问题提供宝贵的经验和详细的指导，是一本难得的《实用人物摄影》手册。

审订 王信、陆文源

本着一贯的作风，作者在讲解摄影的机械操作以及技巧安排时，处处洋溢着丰富的人文素养。全书300多张照片，每张照片都有一份生命的感动，除了适时抓住的迷人影像外，作者更以详细的图说，说明当时的拍摄状况，让人们了解一个摄影者如何以耐心的坚持，换取瞬间的成功。这是本书最令人折服的地方。

在编译的过程中，我们尽量传达原作的精神，以及用字浅显生动的特色，同时很感谢王老师以其专业素养结合多年教学经验，为本书进行谨慎的审稿，使读者得以从通俗的文字描述中获得最严谨的摄影知识。

为了方便读者查阅、对照相关的技术，书后还附有词汇解释以及索引。索引除了涵盖技术用语，尚有为读者设想的各种可能的摄影状况，几乎已达巨细靡遗的境界，充分表达作者“从读者的角度作周全设想”的用心。

编译 水田工作室

目 录

6 前 言

16 相机与镜头

18 相机规格

20 35mm简易型相机

22 35mm单镜头反光相机

25 中型相机

27 大型相机

28 其他规格相机

29 拍立得相机

31 闪光灯

32 镜头原理

34 标准镜头

35 广角镜头

36 望远镜头

37 其他镜头

38 曝光宽容度

40 肖像摄影基础

42 处理手法

46 心情与表情

52 展露人物的个性

54 人物抢拍

60 头部取景

62 角度

66 善用轮廓

68 特写

72 摄影棚

74 摄影棚

76 摄影棚光线与闪光灯

78 基本采光

80 采光与表情

82 化妆

84 选择性采光

86 摄影棚内的狂想

88 肖像主题

90 主题的处理

92 人物和职业

94 马戏团表演

96 长期记录的主题

100 财富的自傲

102 乡村生活

104 工作中的人

106 老年人

110 窗户和门

112 音乐工作者

114 外景地

116 外景拍摄

118 善用室外环境

122 善用室内环境

126 显著的环境

130 浪漫的环境

136 简单的环境

138 旅行

140 采光的技巧

142 基本要素

144 戏剧性的光线

146 低光量肖像摄影

148 剪影

150 从白天到黑夜

152 明暗对比强烈的采光

154 闪光灯采光

156 高调与低调

162 风格的塑造

164 关系的暗示

166 亲密关系

168 尺寸的感觉

170 道具

172 粒子的运用

174 儿童

176 运动

178 汽车

180 图案的力量

182 善用广角镜头

184 肖像的细部

188 腿与脚

190 嘴唇

192 帽子

196 倒影

198 面具

200 相簿照片

202 狂想的魅力

204 建立摄影档案

206 创造一个焦点

208 剪接(蒙太奇)

212 暗房技术

214 相纸的层次

216 词汇解释

220 中文索引

前言

◀ 采光与取景

这张肖像摄影仰赖采光与取景的地方很多，借此人们可以增加对被摄者的了解。在这里，我安排雕刻家巴巴拉·赫普沃思(Barbara Hepworth)处在她的两件作品间，以日光型的闪光灯照明，结果钨丝灯照射的周围，在画面上化为明亮的橘色。

□ Hasselblad, 80mm,
Ektachrome 64, 1/60
秒, f16

▶ 背景

拍摄画家法兰西斯·培根(Francis Bacon)的这张肖像照，他的画作是最容易找到以及最适合的背景。画面中，画作就依摄影棚的墙面而立，光线则采自然光。

□ Pentax, 28mm,
Ektachrome 64, 1/125
秒, f8

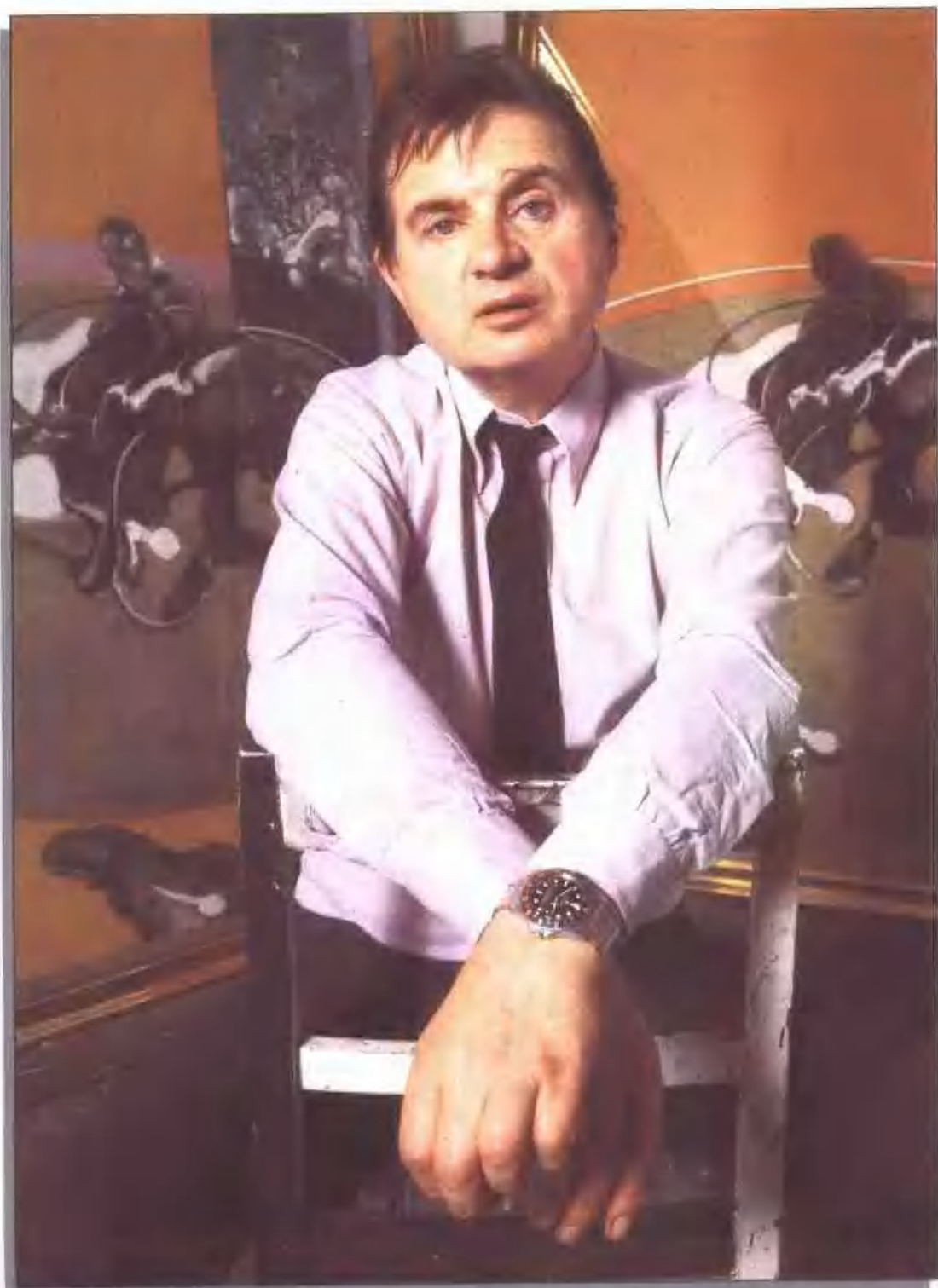
大部分的人拥有相机是为了拍摄人像。本书将告诉你即使是最简单的家人与亲友摄影，也可以得到更进一步的发挥，同时，将鼓励你扩展对这个迷人题材的处理方式。

在所有摄影的过程中，正确的技术是一个重要的关键，所以，对相机与镜头的最新发展及其应用做简要说明是本书第一章的重点。第二章在辅助性说明和技术资料的完整提供下，作者将带领读者活用这些摄影技术。

其他章节的重点在于扩展人物摄影的层面，例如在家中或者摄影

棚与外景地的拍摄。同时，因为采光（不是自然光就是人造光）是人物摄影成功的关键，所以书中每张照片都附有图说，说明作者如何安排光线，拍下每个画面。

当你摄影的自信心逐渐加强以后，可试着以主题的方式进行拍摄。不过，因为主题式的摄影，可能牵涉到特殊职业的人或某些正分享同一乐趣的人们，相当难于完成，要投入这样的拍摄必需抱持着一颗坚定的心，但相对的，收获却是非常立即直接，例如一个事件或活动的记录，带给被摄者与身为摄影者的你是一份长久的愉悦。

前言

▲ 低调影像处理方式

为了一个有变化的侧面肖像摄影，有时候，你必须学习改变自己，接受被摄者的方式。照片中，作曲家沃恩·威廉斯 (Vaughan Williams) 将他的注意力集中在演出的管弦乐团，需知即

使是预演的场合，你也不能获准使用闪光灯，因为那会造成干扰。甚至连按快门的声音都会影响音乐的演出。

□ Rolleiflex, 120mm, Ilford
HP5, 1/60 秒, f5.6

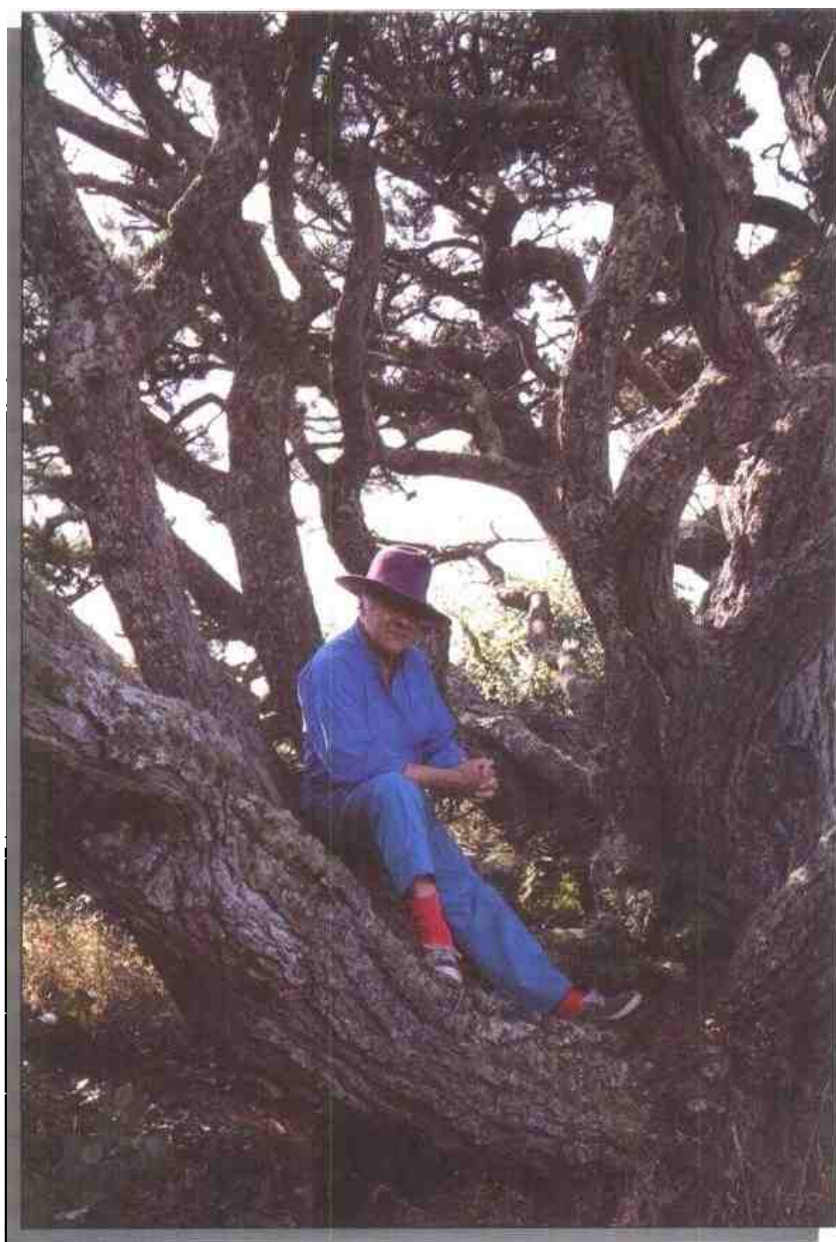
▲工作中的艺术家

不同的气质产生不同的气氛。拍摄一个如此全神贯注的人物，是很难预知结果。这张照片是苏联出生的作曲家伊戈尔·史特拉文斯基(Igor Stravinsky)，排练期间，指挥管弦乐团时的

神情。影像中的人物受某种力量牵引的情形比左页的明显，显示他完全沉溺在自己的音乐中。

□ Leica, 50mm, Kodak Tri-X, 1/30 秒, f8

前言

▲ 自然光和阴影

艺术家派崔克·赫伦(Patrick Heron)穿着蓝、红、紫、和绿等对比色的衣服，显示他是一个似火焰般热情的人。我让他置身在老树纠结，表面质感强

烈，色彩暗沉的环境中，强调他那色彩鲜明的衣着，创造出一个构图平衡的画面。

L. Pentax, 85mm.
Ektachrome 64, 1/125
秒, f11

► 跳灯效果的闪光
每张照片都是独一无二的，都是一个时间的浓缩，它在某个时刻中为某人、某种风格或某个年代下了一个总结。流行设计师玛丽·匡特(Mary Quant)和她刚出生的婴儿摆了一个半正式的姿态，闪光灯透过天花板进行跳灯效果，使画面产生了平均且扩散的光线，同时也避免皮制沙发产生过亮的反光。玛丽全身上下摆的架势像一位女祭司，可见她是一个很在意自己外表的人。

□ Hasselblad, 60mm,
Ektachrome 200, 1/60
秒, f11

前言

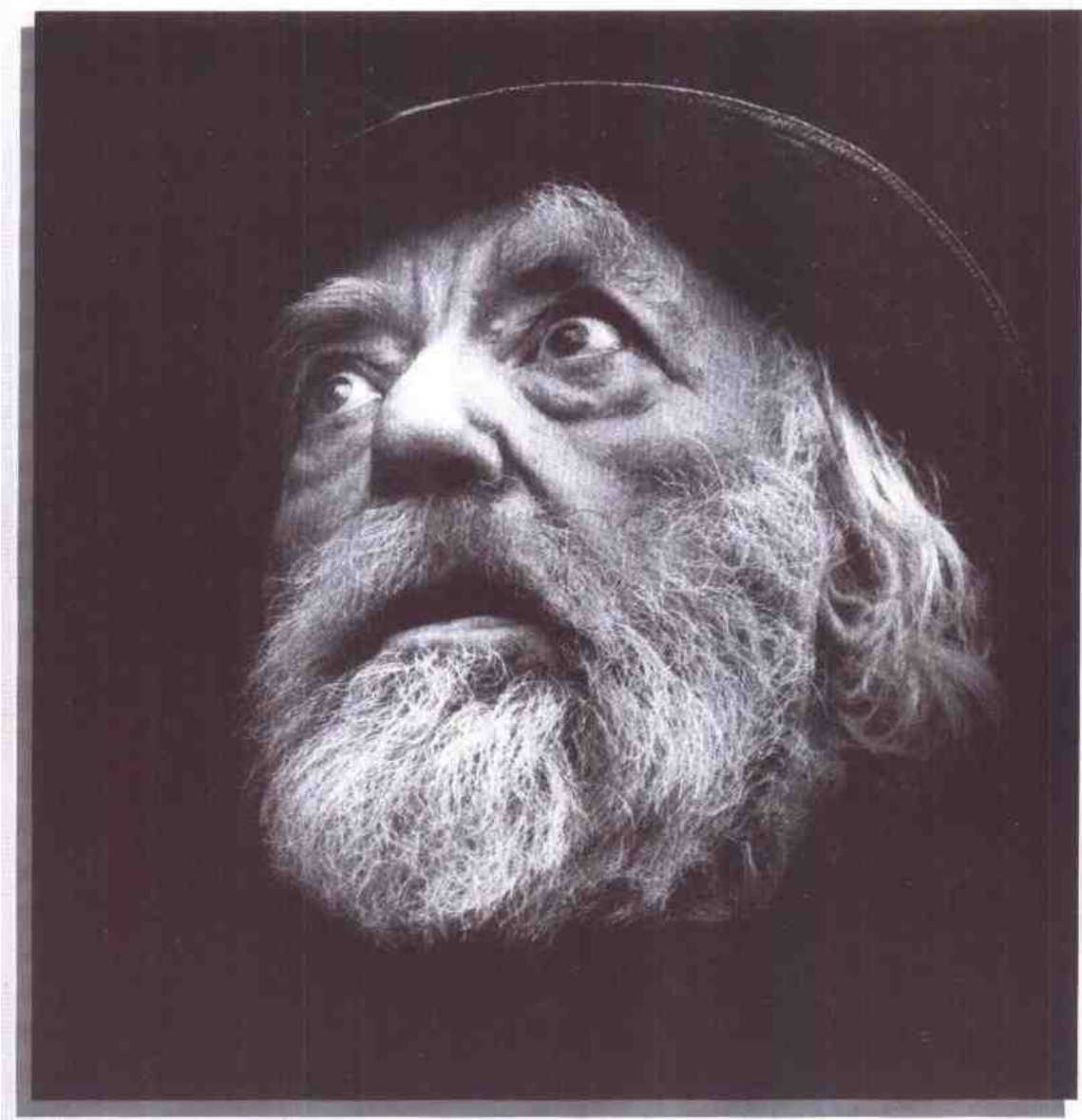

▲ 好大的胃口

肖像摄影成功的关键之一，是摄影者能够与各种不同的人交往，找出彼此共同的趣味，因为这有助于捕捉被摄者的特质，认为被摄者不受相机存在的影响就是表现自然的肖像摄影，这实在是一个错误想法，这张照片的力量所在是美食者

对着相机，对着身为摄影者的我表演。尽管人物的身躯庞大，但面对着那一大盘的新鲜烤鱼，他脸上掩不住的欣喜展露了一股动人的特质。

□ Hasselblad, 80mm,
Kodak Tri-X, 1/60 秒, f8

▲ 明暗对比的调子

就像这张照片，戏剧性的采光产生很大的冲击力，使作品看来深具专业的水准。事实上，拍摄这样的照片并不难。画家奥古斯特·约翰(Augustus John)在镜头中，看起来有些鬼鬼祟祟，就像默剧中的坏人。画面中的光线从旁边的窗户投射进

来，我对准人物脸上的亮部测光，笼罩在扩散光中的四周因而成了暗部。低角度的取景，除了加强人物的高度，也强化了影像的力量。

□ Hasselblad, 120mm, Ilford HP5, 1/125 秒, f11

前言

►色彩的组成

在这张肖像中，人物的头部虽然被伞遮住，但蓝色、黄色和白色等强烈主色组成的简单色块，却使画面的表现大胆。取景时，虽然尽量避免让正午的阳光带来不受欢迎的阴影，但应用得当却可利用它加强色彩的浓度。在此，为了这个效果，我在镜头前端加了偏光镜。

□ Hasselblad, 60mm,
Ektachrome 64, 1/250
秒, f16

