

Master Photographer's Practical Skill

最佳家庭人像摄影指南

—— 数码和胶片摄影师通用

The Best of Family Portrait Photography

[美] 比尔·赫特尔 / 编著 王晓路 夏雨 / 译 湖南美术出版社

摄影大师
实用技法丛书

亚马逊网上书店艺术与摄影类畅销书

每隔一段时间拍摄的家庭人像记录了家庭的成长。这是对摄影者拍摄技能的一种挑战，因为家庭人像的整体效果只有每一个个体的造型和照明都很棒才能算好，这是需要耗费时间和耐心才能达到完美的技巧。任何家庭人像中，联系被摄者的主要纽带就是他们彼此之间分享的爱。这种联系的纽带比友谊或社会关系更深，摄影者需要用情感和真诚去尽力表现出来。这就是杰出的家庭人像所应具有的最重要的品质。为本书提供范例的都是全美国最优秀的和最知名的人像摄影师，包括蒙特·苏克和比尔·麦金托什这样当代摄影师中活着的传奇。他们的作品都是值得学习和研究的。摄影者不光能从本书中学到家庭人像的技术部分——如何造型、照明等技术支持，还能学会如何成为优秀合影照片的设计者和拍摄者，这是达到更高摄影层次和自我表达的途径。

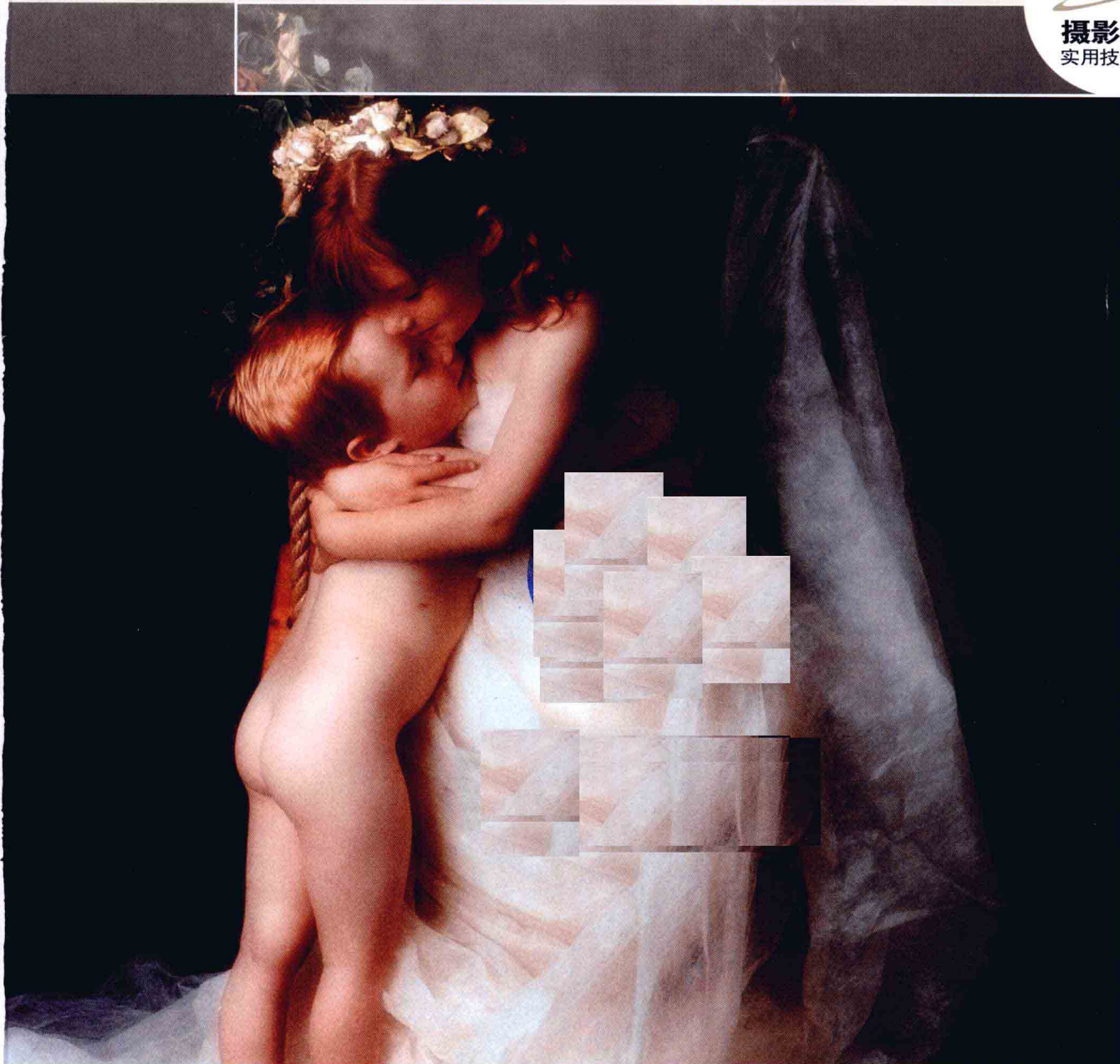
Master Photographer's Practical Skill

最佳家庭人像摄影指南

—— 数码和胶片摄影师通用

摄影大师
实用技法丛书

[美]比尔·赫特尔/编著 王晓路 夏雨/译 湖南美术出版社

The Best of Family Portrait Photography

图书在版编目(CIP)数据

最佳家庭人像摄影指南: 数码和胶片摄影师通用/(美)赫特尔编著;
王晓路, 夏雨译. —长沙: 湖南美术出版社, 2008.8
(摄影大师实用技法丛书)
ISBN 978-7-5356-2977-7

I. 最… II. ①赫…②王…③夏… III. 人像摄影-摄影艺术-指南
IV. J413-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第132361号

THE BEST OF FAMILY PORTRAIT PHOTOGRAPHY

by Bill Hurter

Copyright © 2006 by Bill Hurter

Published by arrangement with Amherst Media, Inc. of
Buffalo, New York, U.S.A.

Simplified Chinese translation copyright © 2009 by Hunan
Fine Arts Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

湖南美术出版社获得本书中国大陆地区独家出版发行权。任何人
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

著作权登记号: 18-2008-018

版权所有 侵权必究

最佳家庭人像摄影指南

作者: [美]比尔·赫特尔

翻译: 王晓路 夏雨

责任编辑: 陈刚

责任校对: 伍兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制作: 嘉像文化

印刷: 恒美印务(广州)有限公司

(广州市南沙经济技术开发区环市大道南路334号)

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 8

字数: 6万

版次: 2009年10月第1版

2009年10月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-2977-7

定价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

目 录

引言.....5	第四章 摆姿与交流.....38
关于本书.....7	头轴和肩轴.....39
第一章 杰出家庭人像具有的品质.....9	头部姿态.....40
使被摄者“上相”.....10	安排合影中的个体高度.....41
协调的表现.....10	眼睛与交流.....45
艺术家的视觉.....12	嘴和眼睛.....45
和被摄者搞好关系.....12	下巴高度.....47
记忆.....13	手的摆姿.....47
特征和情感.....13	四分之三身长和全身像摆姿.....47
时间的容器.....13	第五章 构图与设计.....49
表情.....13	三分之一规则.....50
第二章 技术要领.....15	黄金分割.....50
镜头的选择.....15	线和形.....53
景深.....18	
对焦.....18	
相机高度与透视.....24	
快门速度.....24	
胶片的选择.....24	
测光.....27	
第三章 数字化环境.....29	
焦距系数.....29	
感光度 (ISO) 设置.....30	
黑白照.....31	
曝光.....31	
液晶显示屏回放.....32	
RAW格式与JPEG格式.....32	
元数据.....35	
重新格式化存储卡.....35	
色彩空间.....35	
白平衡.....35	
电池电源.....36	
数码拍摄的诸多优越性.....36	

被摄者的色调·····	55
紧张与平衡·····	60

第六章 儿童·····61

协作·····	63
儿童像用光·····	65
一些常用的光线布置·····	65
给小孩摆姿·····	65
过度刺激·····	71
诱发表情·····	71
眼睛·····	71
相机高度·····	73
手·····	73
四分之三身长和全身像姿势·····	73

第七章 合影的摆位·····76

摆位层次·····	77
摆姿对话·····	77
周边检查·····	78
搭配服饰·····	78

就座·····	80
安排小合影·····	82
显然要避免的事情·····	89
真正的大合影·····	91

第八章 室外光线·····94

圆弧度·····	95
照明比率·····	95
寻找好光线·····	98
最好的光线·····	99
一个单独的主光·····	100
反光板·····	100
闪光补助·····	101
闪光补助、测光与曝光·····	102
直射阳光·····	104
室外的的问题·····	105

第九章 室内光线·····107

扫光·····	108
大合影的光线·····	111
从窗户照进来的光·····	113
反射闪光·····	116

摄影师们·····118

词汇表·····121

引言

为什么人们要拍摄家庭人像？每隔一段时间拍一次家庭人像，可以提供“那时候”家庭面貌的珍贵记忆，还可以建立儿童的成长记录。随着新

一代的加入，家庭人像也记录了家庭的成长。摄影大师罗伯特·拉夫说：“在我们那里，客户找我们拍家庭肖像的首要原因，是全家人因为一些特殊

的机会聚在一起。通常是父母有一个孩子长大了，即将离家独立生活。后来，这个人也结婚了，建立了新的家庭。这就给了我们机会去拍摄三代同

▲ 一幅杰出的家庭人像作品，可以捕捉到家庭成员之间的温馨和爱。朱迪·豪斯特创作的这张精美肖像中，一位母亲正陪她的两个孩子在夏天午后的阴凉处玩耍。朱迪使用Photoshop的扩散和颗粒滤镜，给这幅照片加上了情感的面纱。用柯达DCS Pro 14n和50毫米镜头拍摄。

▲ 当今家庭人像的拍摄，对于家庭成员来说是一次有趣的经历。那些严格摆姿势拍照的日子一去不复返了，取而代之的是不那么正式的充满情感的肖像。照片由马库斯·贝尔拍摄。

堂的纪念照。有了这些延伸出来的家庭，我们在一张照片里拍过8~30个人。”把全家人都聚到一个地方，同样给了你拍摄分类小合影的机会，这些照片可通过各种组合来进行拍

摄——父亲和母亲在一起、所有孩子在一起、母亲和女儿在一起、父亲和儿子在一起、母亲和所有孩子在一起、家里所有男人或所有女人等等。

拍摄家庭人像是对你的拍

摄技能的一种挑战，因为家庭人像的整体效果只有每一个个体都好才能算好。你应该看着人像中的每一个人问自己：

“每一个个体的肖像都是令人满意的吗？”如果答案是“是”，那就说明摄影师干得很好。蒙特·祖克说：“首先要记住，合影中的每个人只对他自己看上去有多好感兴趣。这就意味着你必须单独注意合影中的每一个人。不管合影的效果有多好，如果人们不喜欢他们在合影里的样子，你所有的时间和努力就浪费了。”罗伯特·拉夫持有同样的观点：

“合影中的每个人都必须看上去很棒——就像你在单独拍摄他们一样。”拉夫强调这一点，事实上，他把合影里的每一个个体都拍成一幅造型和照明都很棒的肖像，这是一种耗费时间和耐心才能达到完美的技巧。

家庭人像近几年来发生了一些变化。因为再婚，有很多扩展出来的家庭，当今的家庭人像已经不像过去那样了。不仅家庭结构变化了，组成家庭人像的姿势也变了。母亲和孩子、两个年轻的姐妹、父亲和小儿子，甚至一个男人和他的狗都是当今家庭人像的题材。任何家庭人像中，联系被摄者的主要纽带就是他们彼此之间分享的爱。这种联系的纽带比友谊或社会关系更深，家庭人像摄影师需要用情感和真诚去尽力表现出来。这就是杰出的家庭人像所应具有的最重要的品质。

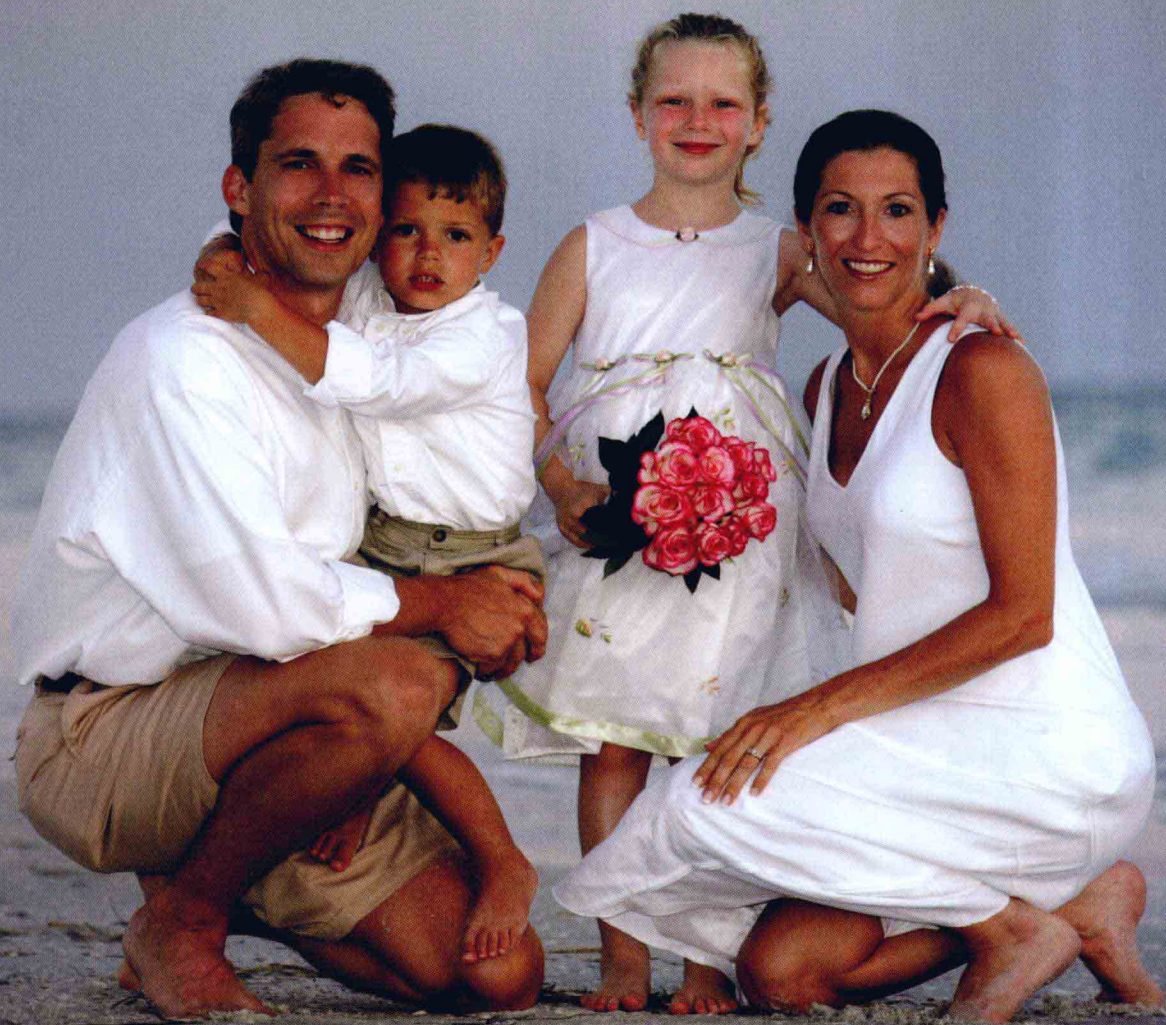
关于本书

我希望你不止从本书学到家庭肖像的技术部分——如何造型、照明，在更高层次上拍摄家庭人像——还会成为引人注目的合影照片的设计者和拍摄者。这是使你到达更高摄影

层次和自我表达的途径。

为了给本书提供插图，我拜访了全美国最好和最有名的人像摄影师，包括蒙特·祖克和比尔·麦金托什这样当代摄影师中活着的传奇。本书涉及的大多数人，既是有天赋的摄影师，又是老师，他

们在美国各地授课。而一些新生代的摄影师，刚刚引起人们的注目。在所有这些例子中，他们的作品都是值得学习的。本书中的很多摄影师都得到过来自国家级专业组织的荣誉，有美国专业摄影协会（PPA）和国际婚礼和人像摄影师协会

▲ 拍摄全家福时，可以经常使用一个更正式的造型。这里，蒂博尔·艾米力制造了一个永恒的构图，母亲和父亲在构图里起到了“书挡”的作用。照片里衣服色调的细节调和，是家庭人像的一个流行特征。黄褐色和白色看起来是艾米力的商标。光线是曙光加上一个新霸（Sunpak）120闪光灯，闪光灯亮度比自然光读数低两挡。照片使用佳能EOS-1D Mark II型相机和焦距设置在150毫米的变焦镜头拍摄。

▲ 马库斯·贝尔拍摄家庭、婚礼和风景时使用相同的技法，他的特征之一，就是从不能满足于陈规，总是设法重新诠释要拍摄的瞬间。他这么做了，所以在摄影棚里得到了一幅温馨的充满爱的父子人像。

(WPPI)。

我要特别感谢以下这些摄影师提供的技术支持和专家意见：罗伯特·拉夫、比尔·麦金托什、诺曼·菲利普和蒙

特·祖克。

家庭一直是现代生活的一个重要部分，自从九一一事件后，家庭变得至关重要。今天，家庭人像备受关注，并且

难忘的家庭人像的拍摄从来没有像这样被追捧过。我希望本书的出版可以为家庭人像摄影师水平的提高提供一个有力的参考。

第一章

杰出家庭人像 具有的品质

肖像不同于快照，区别之处在于摄影师对被摄者的敏感。一幅好的家庭人像，可以

同时传达家庭整体和个体的独特信息。通过控制光线、造型和构图，摄影师设法捕捉被摄

者的本质特征，记录家庭中每个人的个性和家庭成员之间令人愉快的相似性。

▲ 注意简洁优雅的灰色双人沙发和与之配套的色彩亮丽的画布背景。一个单独的柔光箱为这家人提供了照明，多重发型光照亮了这家人的头发和肩膀。同样要注意，摄影师弗兰克·A·弗若斯特决定让他们都不穿鞋。这是一个不经意的造型，却使整个画面显得更加随意、自然。

▲ 一幅好的家庭人像，会让每个人看起来都好，在一个优美的环境里带着愉悦和自然的表情。这里，蒂博尔·艾米力在日落时创作了一张可爱的家庭人像。黄昏的光线从相机右侧照进场景，并且使用新霸（Sunpak）120闪光灯消除阴影，闪光灯输出设定为比环境光线读数低两挡。闪光灯和黄昏光线都在相机的同一侧。照片用佳能EOS-1D Mark II相机和180毫米镜头拍摄，曝光时间1/125秒，光圈f/4.4。蒂博尔在Photoshop里把照片边缘用虚光（Vignette）滤镜稍稍柔化，从而使人们的注意力集中在人群上。

► 拍摄家庭时总要拍一些独立的儿童人像。斯黛西·黛尔·巴顿是儿童人像专家，她很会哄小孩子，从而使小被摄者流露出最可爱的表情。她使用了一个Chimera Soft Pro柔光箱直接照着被摄者，柔光箱尺寸是72英寸×54英寸（1.83米×1.37米），中间另加了一个白色挡光板，这造成了眼睛里方形的眼神光。她使用白色吊顶把光线反射下来作为辅助光和发型光，甚至照亮了背景。

使被摄者“上相”

一幅好的家庭人像，会让每一个被摄者在照片中的形象胜过真人，并且令观者愉悦。有了拍摄人像的基础知识、设计观念和与被摄者之间良好的关系，你可以拍摄一张既令人愉快又非常生动的照片——并且这个家庭里的每个人都会珍爱它。被公认为世界上最好的

人像摄影师之一的蒙特·祖克说：“一幅蒙特人像应该是简洁、优雅的，不使人烦乱并且通常比真人更漂亮。它反映了被摄者的主体面貌，同时包含着我对人物的艺术处理。”

协调的表现

不像单独一个主体的精美单人像，一幅家庭合影还要表

现家的重要性和特征。家庭人像要有预先布置的设计理念、家庭成员的排列方式、表情的一致性，以及很多例子中都可以见到的协调的衣服色彩。当然，除了这些之外还要控制光线、造型和构图。于是，你可能开始意识到，拍摄一幅精美的家庭人像并不是一件容易的事情。

▲ 摄影师通过驾驭自发的瞬间或者特殊的创意而使人像变得与众不同。在这里，大卫·沃辛顿让大人们互相真诚地看着对方，让孩子们装作设法偷听大人的对话。右边的孩子看起来明白摄影师的意图，而左边的孩子却把耳朵朝向任何人，这赋予了合影必然的魅力和幽默感。大卫使用富士FinePix S2 Pro相机和24毫米镜头拍摄，曝光时间1/45秒，光圈f/5.6，ISO 200。

艺术家的视觉

一个杰出的人像艺术家，可以看到别人看不到的东西。显然，任何视觉上或者其他方面的艺术家都可以这么说，但是人像艺术家不得不评定并告知被摄者，在某种意义上描绘一种视觉过程，以揭示他或她

看到并想揭示出来的东西。一个杰出的人像摄影师，可以在瞬间看出人的很多面貌。摄影大师蒂姆·凯利说：“在按下快门之前注视着你要拍摄的人。有时候，他们自然做出来的事情会变成极佳的艺术造型。”因为这个原因，凯利不想在拍摄前就告知被摄者

最终的画面是什么样子。“我不相信被摄者表情伪造的自发性。”他说。

和被摄者搞好关系

一个成熟的人像摄影师，可以和相机前面的人们进行一次又一次积极的互动。在

这里，“做一个善于交际的人”这种陈词滥调成了永恒的真理——人像摄影师要和人们建立一种合作关系，这样当拍摄人像时，可以有一种超越或者不需要语言的交流。也许这只是移情作用，用摄影师自身的热情去感染被摄者。在这一前提下，摄影师必须有强烈的愿望去表现被摄者最好的一面——让被摄者看到他们最美的一面，并且自然而然地把它呈现出来。

摄影师比尔·麦金托什是一位有50多年拍摄经验的人像摄影专家，他成功的一个关键因素就是具有一种让被摄者活泼起来的能力，能够发展一种轻松的互动关系。他常用的绝招，用他自己的话说就是：“过度的奉承和廉价的幽默。”他几乎不停地说话，使被摄者融入到他的幻想和工作中去。

记忆

另一个最基本的功能是，家庭人像意味着记忆（“这是我们的妹妹11岁时的样子——她50年之后还是像小时候那样咧着嘴笑！”）。这是人像的功能，尽管很平凡，但是和那些把人像当做心灵剪影、历史挂图或者其他流行的定义一样重要。

特征和情感

蒙特·祖克总是能提前预知公众想要什么，体会到情感的重要性。“我希望人们在看蒙特人像时也去感受它，”他

说，“如果你观看人像时能和照片上的人建立情感交流，我就认为自己完成了工作。”就像婚礼摄影师展示出婚礼日隐藏的情感那样，当代人像摄影师也必须去寻找隐藏的情感。一幅好的人像，不能只有经典的构图、完美的造型或丰富的色彩，它必须能够让人一眼就瞥见灵魂。这是杰出的人像区别于“仅仅是形似”——即使是比本人更美丽的人像之处。

在拍摄的一瞬间，当你不可能清楚地理解一个人复杂的特征时，可以表现一个人的某些特征，也可以表现他们的态度或者关于他们“生存状态”的一些事情。

时间的容器

其他人看人像特别是家庭人像时，把它当成一个讲故事的设备——一个时间的容器，装着那些某一天可能会丢掉的时光的珍贵图腾。这里面包含着人，如果在家里拍摄还包含了地点和生活方式。

在家里拍摄的人像，不仅描述了环境，还描述了被记录的家庭成员的历史。在家里拍摄时细节清晰很重要，因为这些照片将会被珍藏许多年。如果摄影师把家的历史和一种情感的渲染组合起来，那么他或她就会拍摄出具有永恒价值的人像。

丹佛的人像艺术家黛安娜·乌尔斯为细节而生。她说：“首先，我会检查家里的建筑结构，寻找艺术元素，像门口、拱门和柱子的线条和图形等。”那时，她会了解到这家

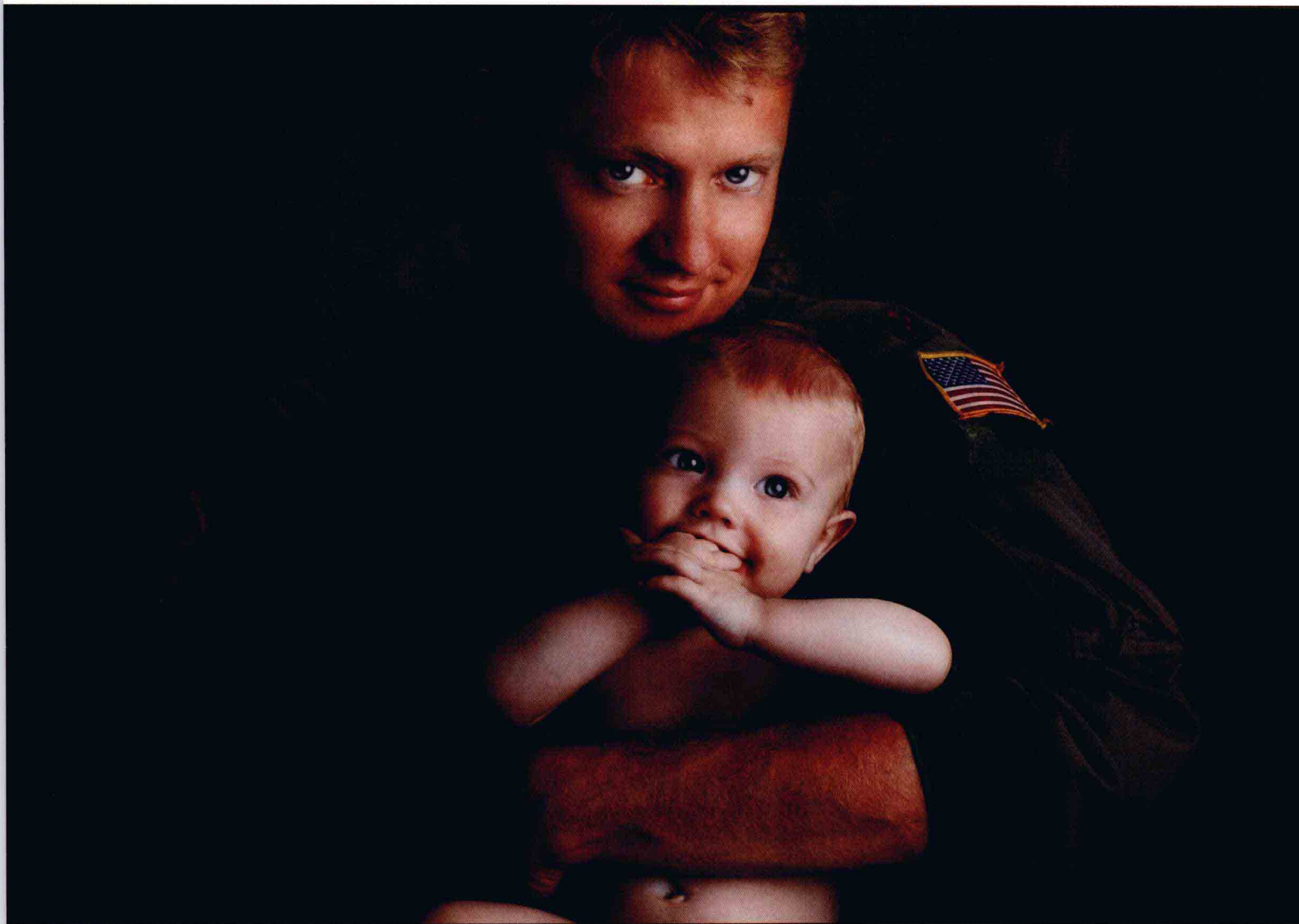
人的品味和风格。黛安娜说：“找出客人喜欢什么风格（乌尔斯称客户为“客人”），因为你给他们拍摄的照片不只是为了现在，而是永远。”

她继续说道：“其次，我研究有特别意义的东西，像祖传家具或者对家人有重大意义的艺术品。”乌尔斯会找到一些对家人来说特别的东西，一些反映他们是谁的物品——例如一个东方小垫子或者丝绸窗帘——然后在拍摄时使用这些物品作为背景或道具。

黛安娜进一步利用这些有意义的物品。她可能找到两件对这家人有重要价值的物品，然后把它们组合在一起，即使这两件物品通常情况下是分开的。例如，她把一个珍贵的沙发放在室外，挨着一个有顶饰的大门——两个特别的物品放到同一个地点，这时，室内物品和室外物品并列在一起。黛安娜说，你要“敢于无顾忌地玩”。家庭成员们会渐渐加入到嬉戏的队伍中来，使得这种拍照经历有点像寻宝游戏。

表情

表情对于所有的精美人像都很重要。当一个有天赋的摄影师有能力一口气拍摄几十张严格说来都可以销售的人像时，总会有一张人像可以脱颖而出，并且这张人像的高水平通常和表情有关。很多杰出的人像摄影师认为，表情必须要“平静”，才可以一睹被摄者们的特征。表情也应该引人注目，使得人们凝视人物的眼睛，欣赏照片中每一个人的独

▲ 靠近这对父子的巨大反光伞，制造出平滑的包围光，这对拍摄非常温馨的人像很有帮助。他们两个的眼睛是这么相似——由于这个亲切而有趣的暗示——使肖像变得非常特别。照片由弗兰克·A·弗若斯特拍摄。

特性。

通常，人像吸引人的力量来自于被摄者的凝视，他们经

常“盯着相机”，锐利的目光似乎能穿透照片，深深吸引着人们的注意。眼睛是人脸上最

吸引人最有趣的部分，可以使人们沉浸在人像所营造的氛围之中。

第二章

技术要领

无疑，没什么比技术方面的瑕疵更能打击精美家庭人像的品质了，它会降低人像的吸引力。从选择正确的镜头到聚焦、最大化景深以及测光，拍摄家庭人像时，成功的摄影师必须迎接一系列技术挑战。如

果你是一位数码摄影师，仔细阅读第三章以获得这方面的技术信息。

镜头的选择

标准镜头 使用一个“标准”

焦距镜头（对于35毫米相机是50毫米，对于中画幅相机是75~90毫米），你需要移动到离被摄者很近的地方，以获得足够的照片尺寸。因为改变了透视的缘故，靠近被摄者会夸大其特征——鼻子看起来被拉

▲ 广角镜头会扩展前景并且把被摄者们“放置”在一个环境里，就像弗兰克·A·弗若斯特在这里所做的一样。宽广的视角，把满眼金黄色的新墨西哥州大山放进了场景里。弗兰克把这家人放在离开画面中心的地方，从而和远处的山脉搭配，制造出视觉上的平衡。他只用了曙暮光，没有用闪光灯。照片中自然的色彩搭配和一家人的嬉戏，使这幅家庭人像令人难忘。

◀ 中远摄镜头靠近被摄者使用时，可以获得好的透视效果和大的照片尺寸。在使用最大光圈时，远摄镜头的景深非常小，正如你在马库斯·贝尔拍摄的这幅人像中所看到的。照片的其他部分都恰到好处地模糊。

▶ 像这样的人像，调焦很重要。约瑟夫和路易斯·西蒙在摄影棚里拍摄了这幅正式又不乏亲密的母子人像。即使使用 $f/32$ 光圈也很难同时保证母亲和儿子都处在焦点上。摄影师聚焦在了小男孩身上，使他的手和脸都很清晰，但是母亲有一点点模糊。优雅的发型光给母亲的头发制造了高光，还增加了她在照片中的清晰度。

长，下巴突出来，后脑勺看起来可能比正常的小。这种现象叫做“透视变形效应”。

拍摄四分之三身长或全身像时，你到被摄者的距离比拍摄少数几个人的面部特写时更远，这时标准镜头会是一个不错的选择。你遇到的唯一问题就是即使你使用大的镜头光圈，还是很难把被摄者从背景里分离出来。这种现象在室外

拍摄时特别明显，在室外，阳光的斑点和背景中的其他元素，都很容易把人们的注意力从被摄者身上分散开。在 Adobe Photoshop 时代，这样的问题可以通过模糊或者改变背景元素的色调来解决。

中远摄镜头 所有类型的肖像，都需要使用比标准镜头焦距更长的镜头，特别是拍摄小群体的合影。一般的经验做法

是使用焦距为胶片对角线长度两倍的镜头。例如，对于35毫米格式，75~85毫米镜头是不错的选择；对于2 $\frac{1}{4}$ 英寸正方形规格（约6厘米×6厘米）来说，100~120毫米焦距的镜头是合适的；对于2 $\frac{1}{4}$ 英寸×2 $\frac{3}{4}$ 英寸相机（约6厘米×7厘米），推荐使用110~150毫米焦距的镜头。这些中远摄镜头可以提供避免被摄者畸变的正常透