

柯达摄影指南

THE ART OF
PORTRAITS

人像写真

浙江摄影出版社

目 录

6 脸和人像

12 肖像构图

14 室外肖像

16 室内自然光

18 脸部照明 / 1

20 脸部照明 / 2

22 清晰边缘的戏剧
性效果

24 迷人的柔光照

26 头部和肩部

28 全身像

30 特 写

32 情调的变化

34 自拍肖像

36 正面像或侧面像

38 双人肖像

40 群体肖像

42 被摄者和布景

44 姿 态

46 脸和表情

48 个性的体现

50 化 妆

52 发 型

54 道具和小配件

56 背景的重要性

58 室内布景

60 室外背景

62 动作和手势

64 色彩和情调

66 反影的运用

68 双重曝光

70 含蓄的艺术

72 娱乐照

74 工作照

THE ART OF
PORTRAITS

人 像 写 真

高 扬 译
曹越兰

浙江摄影出版社

目 录

6 脸和人像

12 肖像构图

14 室外肖像

16 室内自然光

18 脸部照明 / 1

20 脸部照明 / 2

22 清晰边缘的戏剧性效果

24 迷人的柔光照

26 头部和肩部

28 全身像

30 特 写

32 情调的变化

34 自拍肖像

36 正面像或侧面像

38 双人肖像

40 群体肖像

42 被摄者和布景

44 姿 态

46 脸和表情

48 个性的体现

50 化 妆

52 发 型

54 道具和小配件

56 背景的重要性

58 室内布景

60 室外背景

62 动作和手势

64 色彩和情调

66 反影的运用

68 双重曝光

70 含蓄的艺术

72 娱乐照

74 工作照

脸和人像

成功的肖像摄影并不仅仅在于人物再现，而在个性的表达：即，优秀的肖像揭示人物的特征和情感，而不是人物面貌的简单记录。若拍摄者自然地接近被摄者并采用恰到好处的拍摄技巧，便可以给亲朋好友们拍出优秀的、姿态自然的肖像照。但要成功地拍摄陌生人物的肖像就较困难了。拍摄者须在短时间内对人物特征有个基本了解，并建立一种互相间的信赖关系。拍摄者还须确定怎样的环境能用来强化肖像，被摄者又适合于何种光线照明，然后还得寻求一种既能表现人物特征又能使被摄者甚感自在的姿势。

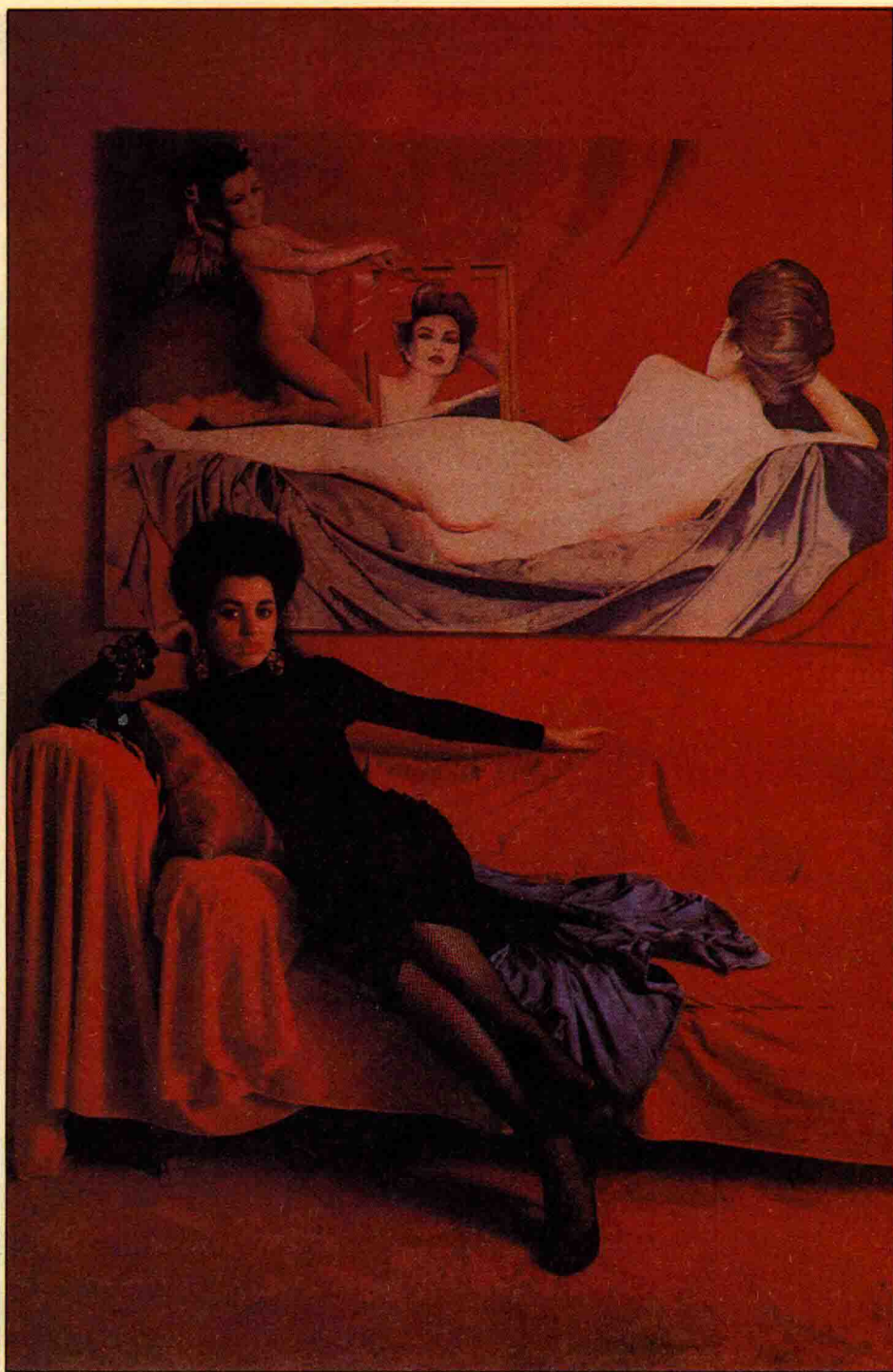
一位日本女演员表现出一种悲伤绝望的神情，正摆好姿势在拍室内肖像照。几乎没有阴影的完美照明给演员增添了异常的美感。一只富有表现力的手，一缕零落轻柔卷曲的秀发以及一颗孤单滚落的泪珠，其姿态令人流连。

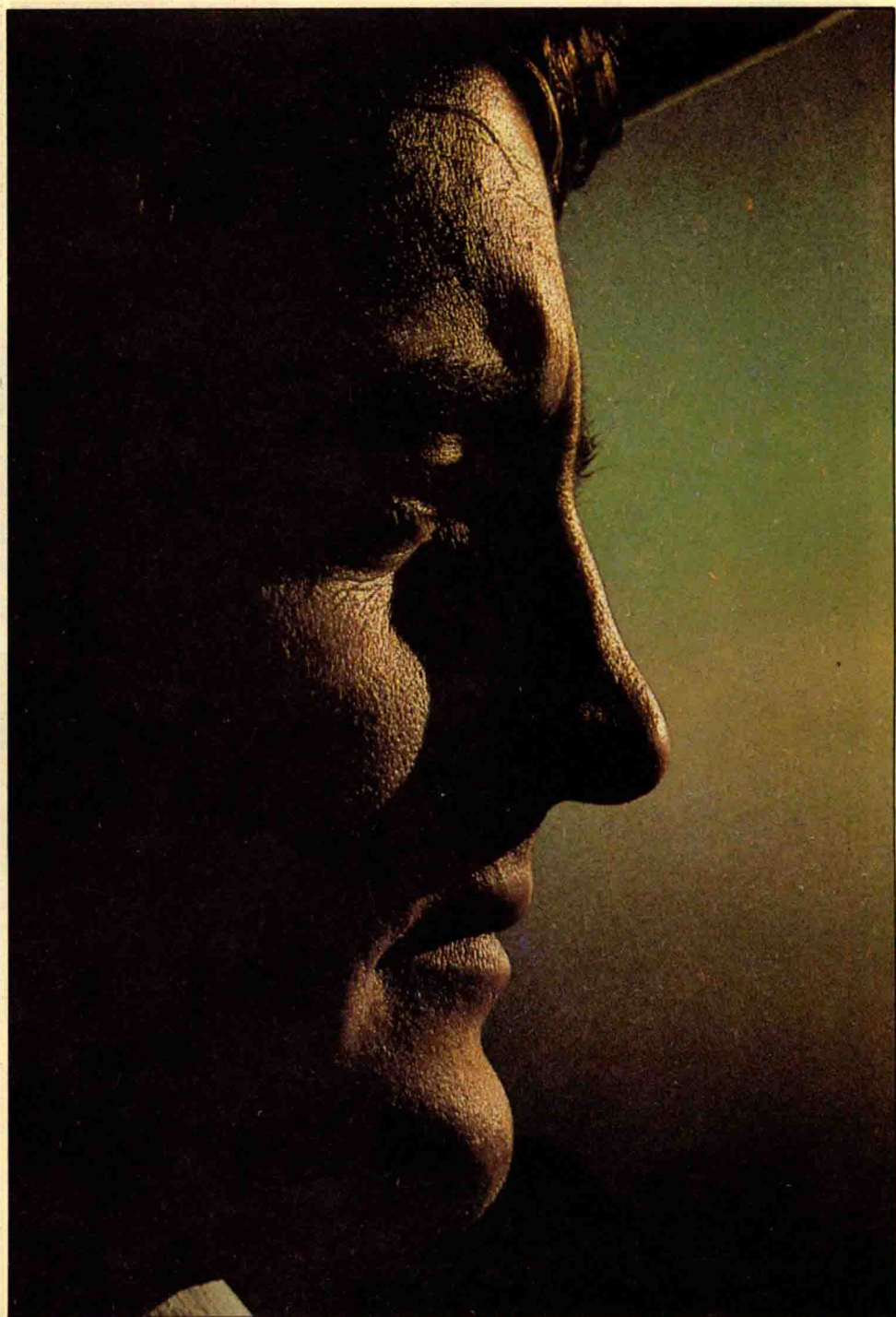

一位墨西哥老人沐浴着晚霞，正在歇息。作者把人物放在户外熟悉的环境里，成功地摄下了这张十分自然的肖像。低角度阳光的暖色效果，并不亚于摄影棚里的精巧布光。

一位画家坐在她自己的作品（一幅委拉斯凯兹的著名《维纳斯》画像的仿制品）下，绚丽的红房子创造了十分相宜的环境。在拍摄者的安排下，这位画家的姿势同画像相互呼应，拍摄时仅用了一只大功率闪光灯。

这是顺侧光下采用特写镜头拍摄的一幅粗犷的侧面肖像，表现出一种典型的朴素美。曝光有意不足强化了高反差效果。

一位炼钢工人（上图）面对熔炉发出的灼光。由于采用了这种火红的非自然光，作者把工作的艰辛和炼钢工人吃苦耐劳的精神表现得淋漓尽致。

肖像构图

肖像摄影实际上是拍摄者和被摄者互相合作的过程。如若有人同意摆好姿势让你拍照，那么一开始就必须建立起一种相互理解的协作意识，即两者是在一起劳动以获得良好的效果。绝大多数人内心喜欢能力强的拍摄者替他们照相，那么就可以利用被摄者的这种愿望。但是要与被拍摄者达到一种简单而自然的默契，必须先克服最初的困难，因为一般人在照相机前总会感到紧张。

要让被摄者在照相机前自然放松，主要靠循循善诱。要尽力促使被摄者鼓起自信心，可以聊个话题，说些恭维的话。要少批评多建议，例如，若被摄者正蹙着眉，可先拍几张，然后建议换个姿势。一旦被摄者感觉良好，进入了角色，皱着的眉也就自然而然地舒展了。

为使自己对自己的能力有信心，拍摄者可以事先进行筹划，这样不致于在拍摄过程中对用光和布景显得犹豫不决，不知所措。设备使用前须检查一下，看看是否各就各位了。特别是在被摄者到来前，调试好所有特殊效果的照明。始终清醒地认识到你将要干什么，这样就可以促使被摄者感到舒适、自在。

这张迷人的肖像照是在未引起人物注意时拍摄下来的，散焦的花朵呈柔和的粉红色。由于作者使用了一块锡箔反射板，姑娘背后的一部分阳光折射在这张近距拍摄的脸上，使整张照片处于暖色调中。

室外肖像

室外拍摄的肖像具有一种在摄影室里拍摄无可比拟的感染力，特别是因为室外摄影可以利用一些自然发生的事件，如下图中一只鸽子提供了一种自然的道具。在室外拍摄肖像须选择恰当的时间。早上或黄昏时，光线倾斜地落在被摄者身上，这比中午时要好，因为这时的光线不太刺眼。虽然在太阳低于水平线上45度时都可拍摄，但可能的话，尽量在日出后或日落前1至3小时内拍。定好被摄对象在阳光下的位置，以便获得光照的最佳平衡，并在取景时尽力减少背景以避免喧宾夺主。本页的图例指出了一些取得最佳效果的位置。

毫无疑问，脸是肖像中最重要的部分，曝光必须以脸部为准，不能以背景为准。为使曝光恰到好处，要先走近被摄者，象拍特写一样测取所需的光圈与快门速度的组合，然后再走回原来所定的拍摄位置。手持式测光表对肖像摄影特别管用。若持有几只这样的测光表，只要把测光表放在人物脸前，并让其对着照相机，就可以知道当时的入射光读数。用这种方式测出被摄体上的光线读数，有利于保证拍摄出逼真的皮肤色调和色彩，而不受背景亮度或人物服装色调的影响。有时你可能会发现当快门速度合适时，光线却不足，此时必须让人物向反光方向那面挪近一点或者增加一块反光板，如本页图例所示。

自然光的控制

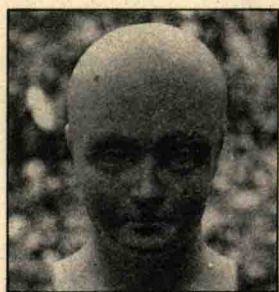
拍摄肖像时，仅仅简单地运用所看到的阳光是不够的，必须采取积极主动的方式利用阳光。如何利用白天的有利时机；怎样让被摄者获得最佳光照；下面的例子可给你启发和参考。另一些图用来示意怎样用白纸板或揉了的箔片当反光板，以调整 and 改变照射在被摄体上的光线。

1. 雾气或薄云遮日的散射光，为一张柔和完美的肖像提供了近乎理想的光照。

2. 运用低角度的太阳散射光，把被摄体置于侧光位置，以使脸部的轮廓分明。

3. 阳光刺眼时，把被摄体移至阴影处，则光线比较均匀，脸部的阴影更柔和。

4. 顶光条件下，在被摄体附近放置一块大的反光板，将反光投向阴影部。

5. 与强烈的低角度侧光相对处，使用一块特殊的曲线反光板，使光线折射，以除掉不想要的阴影。

6. 由于阳光在被摄体后面，可以用一块反光板使得主光源也能照到人的脸部。

一位年轻的妈妈在喂一只鸽子。尽管这是一张摆拍照片，但室外拍的肖像看起来仍旧那么自然。

这幅雪中人像（右图）是用 1/30 秒的慢速快门拍摄的。雪充当了一块巨大的反光板，尽管时已傍晚，光线仍然很明亮。

在海滩上（右图）强烈的阳光和耀眼的反光都不利于拍摄肖像。摄影师让被摄者转过身去背向阳光，然后用小镜子把光反射在姑娘的脸上，从而找到了有效的解决办法。

阴天的光线为拍摄简洁的室外正面像提供了没有阴影的照明条件，大光圈模糊了背景。

