

陈华沙 主编

中国高等院校摄影专业系列教材

肖像摄影

钱东升 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖像摄影/钱东升 著, —上海: 上海人民美术出版社, 2011.3
中国高等院校摄影专业系列教材
ISBN 978-7-5322-7084-2

I. ①肖... II. ①钱... III. ①人像摄影-摄影艺术-高等学校-教材 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第229896号

中国高等院校摄影专业系列教材

肖像摄影

主 编: 陈华沙

著 者: 钱东升

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

书籍设计: 高秦艳 孙姝婕 左 骏

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张 8

版 次: 2011年3月第1版

印 次: 2011年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7084-2

定 价: 38.00元

中国高等院校摄影专业系列教材

肖像摄影

钱东升 著

PREFACE

序言

数字影像将影响和改变人类生活

数字是一个多元的意义和象征，他所表达的是无所不能。

数字原来是纯数学和理科的概念，但是，今天的数字代表了技术和生活的全部，无论是在什么领域，数字和数字技术，彻底改变了人类传统的生活方式和思维方式。

现代摄影的数字化影像对于传播、媒体、交流产生了决定性的影响，又彻底改变了传统媒体运作的形式和传播的形式，数字及其技术强调的是生活和思维的无限主义，带来的是社会传播和影响的自由主义和多元主义。

数字使人类进入了后技术时代、后工业时代和后现代社会，也建构了 21 世纪社会、文化体系的核心形式与关键内容。

现代科技以及数字技术已经进入了社会生活的各个领域，特别是以数字影像构成的主流媒体内容，已经在改变社会生活的形式和内容，开始出现从物质到文化，从内容到精神的变化，影像的东西有利于成为我们表达思想和精神的有利媒介形式。数字化影像是现代科技的产物，为我们的媒体注入、编织起更加感知、理性的世界，媒体技术与媒体艺术也成为了我们生活的重要组成部分。

今天，影像正以强有力的态势介入、包围和控制人们的日常生活，人们时时刻刻、不知不觉地与影像世界共生、共存。作为数字技术构成的影像内容，已经成为人们对世界的一种了解、沟通、表达的方式，甚至是影响和改变社会某种思想和体系的变革力量。因此，我们可以毫不夸张地说，数字影像已经渗透到社会的各个方面，也是建构 21 世纪社会文化体系的主流脉搏。

从 20 世纪 70 年代开始，数字技术开始出现了端倪，并迅速在各个领域及媒体、艺术等各个方面开始运用，尤其是在摄影、电影、电视制作中的应用，对其传播和对社会产生了根本的影响，数字技术在工业及其他方面的应用，对人类和社会产生了颠覆性地取代和影响。我们现在可以清醒地看到，21 世纪将是数字影像和数字生活的时代。

本系列教材从策划、论证、写作、出版，是目前国内为数不多的可以运用到现代高等教育“摄影专业”的实用教材。以全新的思维观念和知识结构，从社会、变化、时代角度，研讨由于数字及其技术的出现所带来的影像变化和观念变化。站在一个比较高的视点，探讨数字技术的出现，进行数字与摄影技术、摄影观念、摄影实际的研究，特别是在当下社会各个领域和媒体领域数字影像技术、数字摄影技术与艺术创作的结合方面进行梳理，着力探讨数字技术条件下的摄影发展和媒体艺术，力图在文字的写作和出版的内容中，用深入浅出的语言、实例、论述，对各个方面的内容和涉及数字摄影技术的各门课程加以经验总结。本系列教材主编陈华沙教授以理念独特，观点新颖，试图达到对已经开展数字化摄影课程的内容进行衔接，尤其是强调技术的实用性和观念的创造性，注重强调理论对实践的直接指导，力求理论联系实际的科学意义。本书的特色在于能够积极把握当前数字摄影和媒体传播的时代性、方向性，用最新的观念引导开展摄影技术、数字技术教学实践，书中的内容和教学方法操作性强，能够以最快的速度帮助学生掌握摄影技术与艺术表现的同时，又掌握各门课程的学习方法和具体应用。

中国人民政治协商委员会 委员
中国电影家协会 副主席
北京电影学院 院长 / 博士生导师 / 教授

TEACHING PROCESS

教学进程安排

章节	课程内容	课时
肖像摄影史	肖像摄影之前的摄影 / 肖像摄影发展简史及代表作	4
掌握光线和器材	认识光线 / 了解摄影灯光器材 / 肖像摄影常用布光法	6
拍摄前的准备	了解人物 / 了解环境 / 选择器材 / 准备服装、化妆、造型及道具 / 了解天气	8
拍摄现场	观察环境和人物 / 制定拍摄计划 / 良好的沟通 / 合理安排时间 / 控制局面 / 随机应变	10
图片的后期制作	图片的格式 / 选择照片 / 确定影像风格 / 数码修图	4
肖像摄影师的职业发展模式		2

-

+

CONTENTS

目录

007	第一章 肖像摄影史
008	第一节 肖像摄影之前的摄影
010	第二节 肖像摄影发展简史及代表作
037	第二章 掌握光线和器材
038	第一节 认识光线
038	一、自然光和现场光
040	二、人工光
043	三、混合光
048	第二节 了解摄影灯光器材
053	第三节 肖像摄影常用布光法
057	第三章 拍摄前的准备
058	第一节 了解人物
064	第二节 了解环境
069	第三节 选择器材
071	第四节 准备服装、化妆、造型及道具
073	第五节 了解天气
077	第四章 拍摄现场
078	第一节 观察环境和人物
086	第二节 制订拍摄计划
091	第三节 良好的沟通
096	第四节 合理安排时间
098	第五节 控制局面
103	第六节 随机应变
107	第五章 图片的后期制作
108	第一节 图片的格式
110	第二节 选择照片
114	第三节 确定影像风格
116	第四节 数码修图
119	第六章 肖像摄影师的职业发展模式

INTRODUCTION

概述

肖像摄影无论是在历史发展的跨度、应用范围的广度，还是艺术成就的高度，在摄影家族里都是数一数二的。但是因为肖像摄影涵盖了商业、报道、艺术等太多的领域，所以，要有一个各个领域都能认可的美学标准是不太可能的。就像阿勃丝的照片被顶级艺术馆展览，却被普通参观者吐口水。

拍摄肖像作品，不管你是为了在照相馆里养家糊口，还是为了在顶级杂志里扬名立万，抑或是为了在美术馆里名垂青史，虽然标准不同，但是在技术层面上却是完全一致的。也就是说，同一种技术手段，可以用于肖像摄影的不同领域，这为摄影师的跨界和转行提供了便利条件。就像欧文·潘、西弗等人，能够自由跨界，穿行无阻。

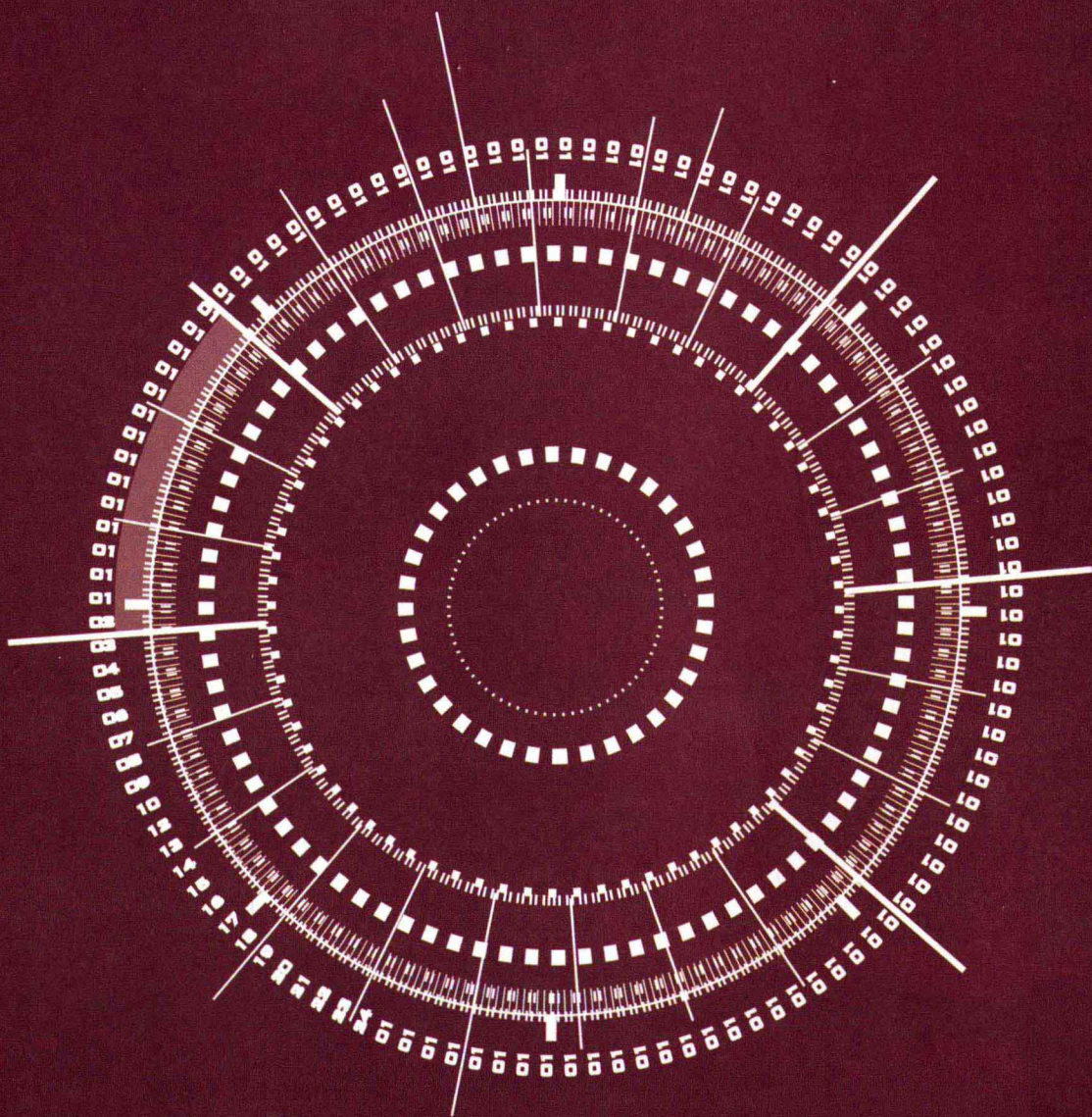
另外有个有趣的现象是，不论你当时拍照的目的是什么，时过境迁，这些肖像有可能会焕发出另外的光芒。比如现在公认的大师桑德，当时由于战胜的协约国要求德国重新建立户籍档案以便管理，每一个人都需要一张新的身份证照片，桑德正是当时应接不暇地按快门的照相馆师傅。这位照相馆师傅当时一定没有想到自己会在摄影史上占据如此重要的地位。

面对这样一个标准多元、技术统一、冷门叠出的摄影门类，在理念和思想层面，任何貌似真理的原则都很容易被认为是愚蠢和荒唐的。我想，关于肖像摄影，能够讲的无非是一些技术和经验。

在本书第二章到第五章，所引用图片除署名外，都是本人近作。之所以都选用自己的照片，并不是孤芳自赏，而是只有自己的照片，我才清楚来龙去脉，讲得出子丑寅卯。在图片人物的选择上，我尽可能多用一些年轻学生熟悉的艺术圈和演艺界人士，不知道这样能否令学习多一点兴趣，少一点枯燥。

第一章 肖像摄影史

目标：了解肖像摄影的发展脉络，
知道肖像摄影的各个流派，熟悉肖像
摄影史上的大师及其经典作品。

第一节 肖像摄影之前的摄影

肖像摄影的趋势是，商业、报道和艺术的界限正渐渐模糊，各种表现手法与创作理念相互交叉、相互影响，这种趋势也推动着肖像摄影继续向前发展。

——作者语

1 日光蚀刻法

1827年，法国石版印刷工人尼埃普斯(Niepce)经过8个小时的曝光，用一块涂了感光沥青的薄板拍摄了世界上第一张照片。由于“沥青”光敏度过低，需要数小时的曝光，成像颗粒粗、图像不是十分清晰，所以始终没有被推广使用。尼埃普斯称这个方法为“日光蚀刻法”。

2 达盖尔摄影法

1837年，法国人达盖尔(Daguerre)发明了一种银版摄影术。用碘化银替代沥青，把镀有碘化银的钢板在暗箱里进行曝光，以水银蒸气进行显影，再以海波溶液定影，最后得到了十分清晰的金属照片。银版摄影曝光大约需要10到30分钟。达盖尔摄影术起初只能满足于用来记录建筑、雕塑和景物，还无法用于肖像摄影，因为没有人可以摆好姿势保持至少10分钟一动不动。要实现肖像摄影，首先要提高摄影的速度。这意味着要解决包括镜头和感光介质两方面的技术难题。老牌光学厂家福伦达(Voigtloender)取得了突破性的进展。他们研发了具有f/3.6的大光圈Petzval镜头，比原来达盖尔-吉鲁式照相机的成像速度提高了30倍。此外，光化学研究领域也纷纷有了进展，用溴蒸气、氯蒸气和碘蒸气对达盖尔式版进行光敏处理。使用这些方法可将曝光时间缩短在10至90秒之内。

3 卡罗式摄影法

几乎与达盖尔发明银版摄影术同时，英国人塔尔博特 (TALBOT) 发明了卡罗式摄影法。他先用感光纸拍摄一幅负像，也就是底片，然后在底片下叠上一张感光纸，利用阳光接触印相制成照片。卡罗式摄影法于 1841 年在英格兰获得专利。虽然卡罗法在初期清晰度比不上银版法，但它有底片，可以无限复制，对摄影术的发展具有更大的意义。1844 年，塔尔博特在伦敦出版了人类历史上第一本摄影画册《The Pencil of Nature》，印数 150 册。在苏格兰，肖像画家希尔 (Hill) 与摄影师亚当森 (Adamson) 联手开设了一家名垂青史的照相馆。他俩用卡罗式摄影法拍照，希尔负责构图、用光和人物姿态，亚当森负责拍摄技术。与塔尔博特不同之处在于，他们把镜头对准了人，这就是肖像摄影的开端。

最早的肖像摄影作品 (1843-1848) 摄影/希尔与亚当森

接下来的几十年，摄影底片在原材料和感光度两方面不断地取得进展。1851 年伦敦人阿切尔 (Frederick Scott Archer) 发明了火棉胶摄影法，又称湿板摄影法。湿板法进一步降低了底片成本，而且曝光时间减少到了一分钟之内。到了 1871 年之后，干版法替代了湿板，并将曝光时间进一步缩短为 1/25 秒。1/25 秒意味着可以手持相机了。在这之前，所有的拍摄都必须用三脚架。

希尔和亚当森拉开了肖像摄影史的帷幕。此后，伴随着技术的进步、社会的变迁和艺术标准的革新，肖像摄影也不断演化发展。我们简要梳理一下肖像摄影史的脉络并回顾一下人类记忆里那些经典难忘的肖像摄影作品。

第二节 肖像摄影发展简史及代表作

1 纳达尔（Nadar）法国（1820-1910）

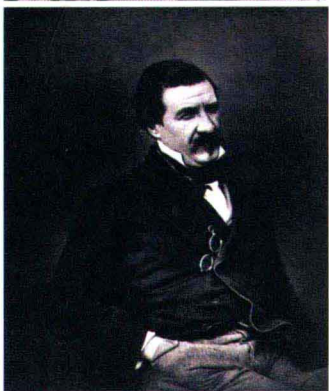

相比希尔和亚当森，法国人纳达尔拍照的时间晚了近 10 年，他是 1853 年才开始接触摄影的。

纳达尔是摄影史上传奇式的人物，他第一个坐上热气球俯拍巴黎、开创了报道摄影的先河、首次用人工布光的方式拍摄巴黎下水道等，但他对摄影最伟大的贡献还数他拍摄的文化名人肖像。

他为名人们拍的照片鲜有对手，因为他不会刻意打扮他们或是使用花哨的布景和做作的道具，只是让他们站在光线充足的工作室里表现出真实的样子。另外，当时的感光 and 快门技术已经可以捕捉一颦一笑这样转瞬即逝的人物表情，纳达尔很好地利用了这些技术，使照片里的人物自然而又生动。早在布勒松之前，他就在肖像摄影里实践了摄影决定性瞬间的美学理念。他拍摄了米勒、马奈、巴尔扎克、大仲马、乔治·桑、波德莱尔、柏辽兹、李斯特等当时聚集在巴黎的世界文化名人，这些作品被收入他 1857 年出版的画册《名人——纳达尔》中。他把摄影从单纯的影像记录提升到艺术的高度。在没有网络和电视的时代，这些肖像照片甚至左右了这些名人在大众心目中的形象。与传统的肖像画比起来，肖像照片具有更快速、更真实、更生动的优势，不可避免地，肖像画家的工作渐渐被肖像摄影师取代，这是肖像摄影的第一个黄金年代。纳达尔的几千张底片目前仍保存在法国国家图书馆里，是人类影像史的宝贵财富。

肖像摄影的第一个黄金时代
摄影/纳达尔

2 卡梅隆 (Julia Margaret Cameron) 英国 (1815-1879)

最早的画意肖像摄影 摄影/卡梅隆

卡梅隆出生比她的法国同行纳达尔早，拍照却比纳达尔晚。48岁时，女儿和女婿送给她一部相机，希望能帮助她打发在淡水湾独居的日子。没想到，这部相机不但改变了卡梅隆的命运，也改变了肖像摄影史。她使用湿板摄影法，在怀特岛的玻璃屋里，拍摄了12年人物肖像。拍摄对象有她的邻居朋友，也有当时英国社会的一些科学家、诗人、画家、发明家、预言家等名人。卡梅隆对纳达尔推崇的瞬间性摄影美学毫无兴趣，也完全漠视当时自然主义的摄影观念。她不满足对人物外形的刻画，而更加注重人物内心世界的表现，她希望用照片表现出人物的灵魂。在以清晰和精确为照片衡量标准的年代里，她大胆地使用松焦、曝光不准等技术手段，让照片达到她想要的效果，后人称之为“画意摄影”。她那些圣洁而忧郁的肖像照片，证明了肖像摄影在艺术性上完全达到甚至超过肖像绘画。卡梅隆为赫舍尔爵士拍摄的《赫舍尔影集》目前珍藏在英国国立肖像馆中。

3 桑德 (August Sander) 德国 (1876–1964)

桑德出生于德国科隆郊外的赫尔多夫，父亲是煤矿工人，在小学毕业后，他偶然走上了摄影之路。没有经过美术训练的他，养成了朴素的世界观和摄影技巧，正是这种观念和态度，成就了他日后“类型摄影”鼻祖的地位。几十年如一日，桑德把头蒙在黑布里，透过笨重的木制大相机，执着地收集着他同胞的面孔。他把德国社会各阶层按照七个类型分门别类如实记录，希望拍下日耳曼民族一个时代的面孔。这位朴实的照相馆师傅将自己的摄影语言简化到最低，却具有了更加精确的洞察力，并且使他的作品首次超越了摄影的范畴，具有了人类学和社会学的重大意义。1929年，他出版了画册《时代的面孔》，是摄影史上最重要的画册之一。

选自《时代的面孔》 摄影/桑德

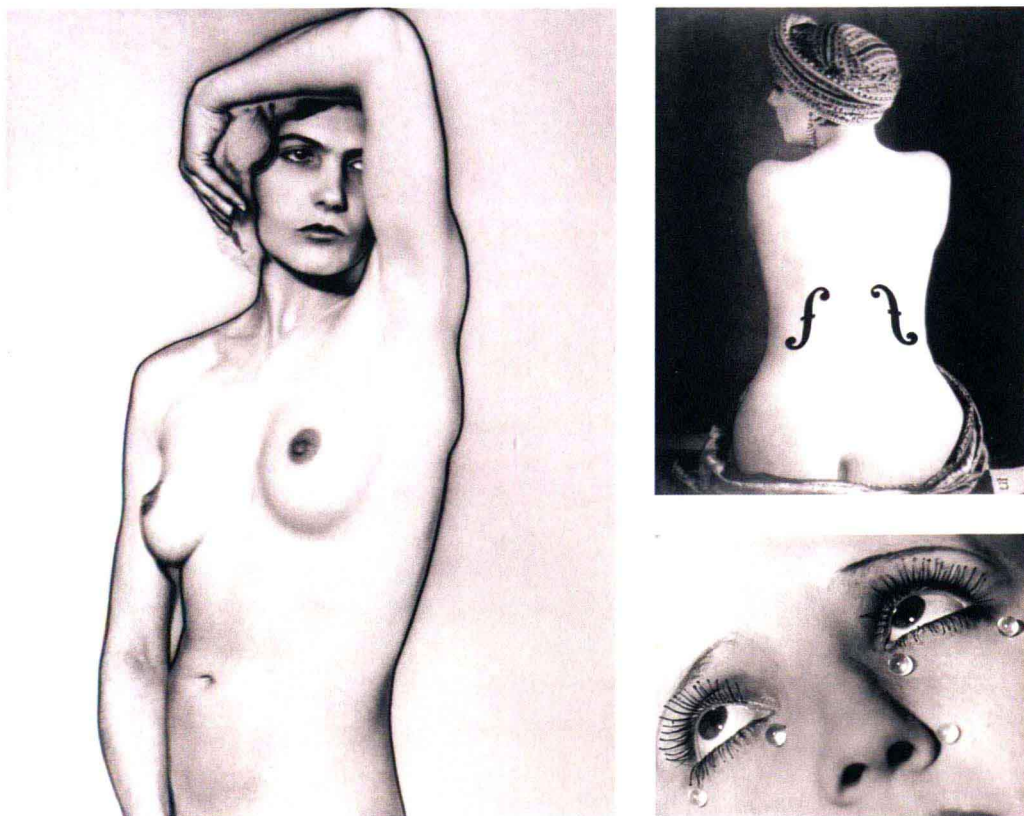
4 爱德华·斯泰肯 (Edward Steichen) 美国 (1879–1973)

出生于卢森堡的斯泰肯 16 岁就开始从事摄影工作。他近 80 年的摄影生涯几乎是一部 20 世纪摄影艺术的发展史。他不仅创作题材广泛,而且风格多变。1923 年至 1937 年,他担任《Vogue》和《Vanity Fair》首席摄影师,拍摄了大量的名人肖像,他的肖像作品继承并发展了卡梅隆的摄影美学。二战结束后,他担任了纽约现代艺术博物馆摄影部主任,成为摄影界的权力人物。值得一提的是 1955 年他策划的《人类一家》摄影展,他从全世界征集的约 200 万张照片中,选出了 503 张摄影作品,表现人类从一个婴儿的诞生、长大、成熟直到衰老以至死亡的过程。展览虽然在学术上乏善可陈,但在近 40 个国家和地区巡展并轰动全球。1963 年,时任美国总统的肯尼迪为斯泰肯颁发了“自由勋章”,褒奖他一生在摄影上的成就与贡献。他的作品《池塘月色》曾拍卖出摄影史上的最高价——292.8 万美元,直到被古斯基的《99 美分》以 300 万美元超越。

(左图) 演员 歌劳利亚·斯旺森 (右上) 导演 卓别林 (右下) 作家 多罗茜·帕克 摄影/斯泰肯

5 曼·雷 (Man Ray) 美国 (1890-1976)

(左图) 中途曝光法肖像作品 (右上) 安格尔的小提琴
(右下) 一个女郎和五颗眼泪 摄影/曼·雷

曼·雷出生于美国费城。起先从事绘画和雕刻创作，1915年开始转向摄影。1917年，他在纽约和杜尚等人开创了达达派运动。1921年搬往巴黎，此后主要的工作均以摄影为主。在摄影史上，曼·雷以勇于探索、大胆创新而著称，尤其是暗房技术。他发明了中途曝光法，曼·雷把这种技术大胆地运用到自己的肖像创作中，使他的肖像作品产生一种仿佛铝制的、光滑而具有金属质感的梦幻效果。对他来说，照相机不仅可以用来记录现实，也可以探索梦想、渴望和潜意识。曼·雷通过自己的努力拓展了摄影艺术的表现领域，并使摄影与其他视觉艺术高度融合。曼·雷拍照的思路首先是达达主义那种反对一切传统的叛逆精神，其次是力求摆脱现实束缚的超现实主义思想。他是第一个把摄影理念从原先的“IMAGE TAKER”拓展到“IMAGE MAKER”的摄影师。

6 比顿 (Cecil Beaton) 英国 (1904–1980)

比顿出生于伦敦，1927年，这位剑桥大学的毕业生在其摄影生涯的第五年就举办了第一场个展并获成功。从此以后，比顿开始频繁穿梭于伦敦、巴黎和纽约，展开他肖像和时装摄影师的工作。他和英、法、美国版的《Vogue》都有着长期密切的合作。他的名人肖像，常以精致背景作装饰，并把人物和谐完美地融入背景中，成为英国当时肖像摄影师里无可争议的一哥。1939年，他成为令人羡慕的英国皇室摄影师。二战期间，他又热衷报道摄影，成为战地摄影师。1972年被封以骑士爵位。晚年，他转行从事服装设计，并凭借电影《窈窕淑女》中的服装设计作品获得了奥斯卡最佳服饰奖。比顿的一生在肖像摄影、时尚摄影、新闻摄影、服装设计等领域频频跨界并屡屡成功。但令人沮丧的是，他是摄影史上又一位功成名就后抛弃摄影的摄影师。

比顿作品的特点是将人物和谐融入精致背景 摄影/比顿

