

解密.....人像摄影

科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克 著
何 娇 译

中国摄影出版社 China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

解密人像摄影 / (德) 巴尼克 (Banek, C.), (德) 巴尼克 (Banek, G.) 著; 何娇译. — 北京: 中国摄影出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-80236-592-6

I. ①解… II. ①巴… ②巴… ③何… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 119272 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2011-0863 号

Copyright © 2010 by Pearson Education Deutschland GmbH. All rights reserved.
First published in the German language under the title "Making of... Menschenbilder" by Addison-Wesley, an imprint of Pearson Education Deutschland GmbH, München.

解密……人像摄影

作 者: 【德】科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克

翻 译: 何 娇

策 划: 赵迎新

责任编辑: 常爱平

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm×1092mm

印 张: 17.25

字 数: 300千字

版 次: 2011年6月第1版

印 次: 2011年6月第1次印刷

印 数: 1~5000册

ISBN 978-7-80236-592-6

定 价: 89.90元

版权所有 侵权必究

解密……人像摄影

【德】科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克 著
何 娇 译

中国摄影出版社

目 录

序 言

第4页

第6页

第1章

人物&情绪

第10 — 67页

纯美笑容 绝望沉思 光彩照人 融化的冰激淋 来呀！切磋切磋？ 飘逸的金发
灵乐 开怀一笑 “斯芬克司” 狮子般的女人 她拥有了整个世界……
爱上美丽的你 迷人红发 传教士 欲哭无泪 仰望 渴望…… 怀疑 下雪啦
小镇西施 神游 横条纹与竖条纹 小可爱 酷爽 呐喊
父亲的拥抱，让我对整个世界都充满了信心 千红一碧 气质

第2章

美图&时尚

第68 — 133页

竹女郎 邂逅 印度夏日 飞扬 光洁如瓷 合二为一 盆景小姐 悠然午后 简约之美
中国·舞 走出黑暗 粉红女郎 魅影 坚毅 经典时尚 致命探戈
目光 沉睡的狮子 非常女人 蓝色畅想 乌发 猫步 丑小鸭与白天鹅
黑暗天使 乡村风 纯 动感十足 时光 蕉·魅 金色海浪
双人一面 明星与方格

第3章

街拍&旅行

第134 — 169页

老人与海 起跳 转，转，转 下雨又怎样 赶时间 灵魂骑士 流动提琴 我们要去教堂
 杰克，我们必须去看看企鹅婶婶！沙箱XXL 你想怎样？ 16点50从帕丁顿出发
 哈雷·戴维森 维也纳 42.195公里 异国小店 快溜

第4章

场景&生活

第170 — 231页

天鹅湖 堕落天使 邪恶本性 芭蕾经典 草原雌狮 伦敦故事 前进步伐 因为他们不知道…
 田间蓝裙 红围巾 下班之后 谨防黑暗女巫 狩猎雌狮 整装待发
 再来打我呀！失焦 口哨 洞中小兔 别惹我 共度此生 少女心事 睡前故事
 时尚海盜 黑白配 意大利女孩 下雨天 向曼哈顿进发 白衣仙女
 街角 有时，男人就该做点男人该做的事。

第5章

人体&魅态

第232 — 273页

诱人曲线 爱火 更衣下矿 撩拨 是的，你可以 完美线条 开怀 极致诱惑 小蛮腰
 豆蔻年华 远古雕像 魅力牛仔 等爱女人 拉丁情人 黑色曼巴眼睛蛇
 风情衬衫 红红红 亲密游戏 回眸 浮想

作者简介

第274页

序

亲爱的读者朋友：

自2009年4月起，我们就开始向编辑介绍我们关于“摄影三步曲”系列丛书的想法。令人高兴的是，编辑对此很感兴趣，出版社也支持我们。历时半年，我们才最终完成第一部分。

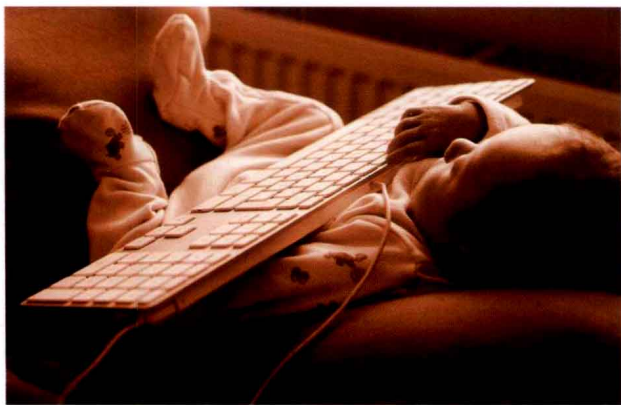
除了这本书，我们同时还进行着若干其他工作：在美因兹内城建立自己的工作室；开设自己的摄影学校，且经营得非常成功；编写之前应约的图书。最令人兴奋的事情，莫过于我们儿子的出生。

尽管工作繁多，我们还是成功完成了此书的编写。看着眼前这本书，我们无比自豪。于我们而言，这本书意义非凡，它给了我们审视自己作品和摄影技术的绝佳机会。在书中，我们向大家讲述照片背后的故事，对作品进行分析，并豪不留情地指出自己的败笔之处。我们想以此告诉大家，摄影与生活、感觉和激情息息相关。

这本书向人们展现世间百态，捕捉人物情绪并讲述背后的故事，是一本关乎人类灵魂的摄影书籍。从事摄影工作二十余年，我们选出自己最满意的作品，经过精心汇编，通过此书呈现给您。

在书中，我们对每一幅作品的创作动机和拍摄过程进行了详细介绍。读者朋友们可以借鉴和效仿。我们不仅想向大家传授选题和构图

喜得贵子，不忘工作？当然！

技巧，而且努力尝试教会大家赏析摄影作品。

书中作品大多是原始图片，而非经过加工后的人工美图。当然，为了提升作品效果，我们也会对照片进行一些后期处理。但我们的基本原则是：选取那些无须加工就已经很美的照片，也只有这些照片才具备进行后期处理的价值。

本书着重讲解选题和构图，而非摄影技术和后期处理。于不同读者而言，此书意义截然不同，它可能是照片集、灵感源泉、指导手册、普通读物，抑或是教科书。总之，此书能够满足不同读者的需求！

祝大家阅读愉快！

科拉·巴尼克 格奥尔格·巴尼克

怎样找到新颖的题材？换个角度！

引言

本书结构

我们对书的结构进行了精心设计，以保证您在快速浏览本书时，能够迅速找到感兴趣的照片；另外，我们针对每一幅作品的不同层面进行了评析，能够使您详细了解单幅照片的创作过程。这有利于提高您对于摄影作品的鉴赏能力。

我们将书分为下述五个章节，这些章节几乎囊括了人物摄影的各个方面：

- 人物&情绪
- 美图&时尚
- 街拍&旅行
- 场景&生活
- 人体&魅态

每个章节都由数幅美图汇集而成，每幅作品及其评析占一个对开页，左照片，右评析。有时，评析是针对某一类照片；有时，评析是针对某一幅照片。

标题 一幅照片的标题极具个性。摄影师通过标题向观者传达自己对照片的感悟，并以此引导观者的思考方向。很多时候，我们觉得用几个词语概括一幅照片的精髓并非一件易事。

各元素对照片整体效果的影响 本书对每幅照片的题材、构图、摄影技术、光线和后期处理进行了介绍。就一幅作品的整体效果而言，这五大元素所起的作用有所不同。比如，对于一些照片而言，模特

蓝色畅想

的作用至关重要；对另外一些照片而言，完美的光线为照片加分增色；有时，只有经过后期处理，一幅照片方才成为一件作品。

为了方便您阅读，我们将每一元素对于照片整体效果的影响划分为下述四个等级：

○○○此元素对照片整体效果的影响微乎其微。

●○○此元素对照片整体效果有些许影响，但影响不大。

●●○此元素对照片整体效果有一定影响。

●●●此元素对照片整体效果的影响远远超过其他元素。

创作意图●●○

衣服是本片重点，模特和场景是陪衬。衣服颜色与电梯材质形成强烈反差。摄影中，经常用到以下几种构图手段：相悖的内容和形式，不匹配的背景，影响甚至决定照片情绪的颜色。时尚美图，重点不在人物性格，而在感觉。根据场景扮演角色，是模特的任务。比如本片中，模特安娜冷漠的表情与冷酷的画面相互吻合。

拍摄当天，我才认识安娜。几经周折，才拍出满意的作品。安娜的肢体掌控能力好得令人难以想象。原本因为时间原因摆出的姿势松弛下来。

构图●●○

构图服务于画面效果。站在电梯正中的模特和电梯壁上的线条赋予照片静态美。与静相对的动，通过模特得以展现：女人且内敛的姿态，微微倾斜的肩部线条。我要求模特用身体挡住电梯门。这样一来，衣服就成了画面的唯一焦点。拍照之前，我就已经想象过将要在画面中产生什么效果。

技术○○○

本片摄于通往工作室的狭小电梯。从电梯门到对面的电梯壁，只有2.5米。为了照全模特，我选用28mm的镜头。因为料到画面四周不会好看，拍照时，我就已经想好如何对这些部分进行剪裁。

光线●●○

我选择中等大小的日光灯作为照明设备。电梯金属避免反光作用。拍摄时，日光灯被放在与模特胸部等高的位置，主要向模特打光。此外，电梯顶灯将淡黄色灯光洒满整个电梯。

“我，完美的画面，而且尤其喜欢本片拍摄场景。” 照片才觉得与众不同。因为电梯实在太小。

后期处理●●○

首先，我去除了电梯壁的划痕，因为电梯比较老旧，修片非常困难。接着，我将亮度和对比度提高，降低了色彩饱和度，并添加了红、黄、青绿和蓝四种颜色。最后，我对照片四角进行了剪裁。

底片扫描○ 提高明度○○○○
RAW格式● 降低明度○○○○
修片●●●● 饱和●●●●
剪裁●○○○ 清晰度○○○○
亮度●●○○ 颜色○○○○
对比度●●○○ 构图○○○○
*○○○○ 色温●●●●
校。○○○ 色调○○○○

* 科拉·巴尼克 • 2009年6月 • 模特：安娜 • 美国纽约特设克隆哈摄影工作室 • 佳能EOS 5D • 适马F DG 28mm F2.8 • 光圈 F4 • 快门速度 1/100秒 • ISO 400 • 金属材料日光灯，电梯内照明灯

创作意图 在这一部分，我们向大家介绍每幅照片的拍摄动机和隐藏在照片背后的故事。身为摄影师，我们认为照片的内容非常重要。我们深究照片背后的故事，讲述它们是如何催生一幅幅摄影作品的。

构图 除展现照片内容的题材外，还存在一个构图的问题，也就是对照片各元素的规划，包括色彩、表现形式、线条、清晰度、动态与否。书中，我们不仅介绍我们如何通过取景器观察拍摄对象，并有意识地进行构图，而且分析构图对于观者的影响。另外，我们还就构图对照片内容和题材所起的支撑作用进行了说明。坦白来讲，书中某些照片的构图并不完美。尽管如此，我们还是将它们纳入此书，其原因，我们在书中做了解说。

技术 摄影技术是摄影的重要组成部分。通过特定的技术，摄影师有目的地控制构图，以烘托主题。场景不同，照片不同，起作用的技术细节也不同。因此，我们对每幅作品所使用的摄影技术做了说明，并指出在这些场景下进行拍摄应该注意的问题。

图例 我们运用如下图例，对拍摄场景进行直观说明。

睡前故事

场景&生活

创作意图●●●

场景照好似一部电影或者一个故事。观者根据画面的暗示，发挥想象，对情节进行推测。好的摄影师不仅能够操控观者的想象，而且能够创新。

本片通过若干细节将一完整故事讲述给观者。一看到躺在床上女郎，观者便知，本片一定与性有关。从床单看，“故事”要么尚未开始，要么已经结束。尽管男主角没有在片中出现，但，椅背上的衣服暗示了他的存在。他是去浴室脱衣服了呢，还是去门口取香瓶了呢？女主角的手势很诱人，她是在耐心等待男主角呢，还是要求男主角赶快过来呢？

本片向观者讲述了一个相对完整的故事，仿佛一部小电影。很少有照片能够像本片这样。故事性强的照片，总是非常特别。

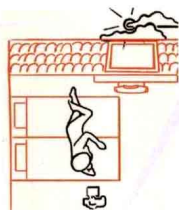
构图●●○

观者最先注意到女主角的手，手势是本片重点。有明有暗，明暗对比，画面张力十足。由于光线比较昏暗，画面略显色情。女主角与男主角外衣之间的距离因女主角勾魂的眼神被缩短。

技术○○○

床单上的图案容易形成破坏视觉效果的云纹。幸好，传感器图案和织物图案相互叠加，形成彩波，干扰被降低。

格奥尔格·巴尼克·2008年八月·模特：佐勒卡·化妝師：布里塔·迈克尔·汉堡
伽利略酒店·佳能 EOS 5D·佳能 EF 85mm f/1.8·光圈3.2·快门速度1/160秒
·感光度400·日光

光线●●○

拍照时，除了自然光，我还用到人工光和反光板。在混合光线的作用下，男/显得朦胧，私密。

“我非常喜欢朦胧的暗示。欣赏照片时，观者以画面为依据，想象故事的发展。”

后期处理○○○

除自动RAW格式外，再无其他后期处理。

底片扫描○	提高明度○○○
RAW格式●	降低明度○○○
修片○○○	饱和度○○○
剪裁○○○	清晰度○○○
亮度○○○	选色○○○
对比度○○○	构图○○○
旋转○○○	色阶○○○
校正○○○	色温○○○

215

光线 对于摄影作品的技术性和艺术性而言，光线的作用尤其重要。因此，我们将光线作为一个独立部分单列出来。在这一部分，我们特意创作了示意图对光源和光线方向进行具体说明。

个人评论 摄影是一件个性十足的事情。摄影师总是不自觉地将个人观点赋予所拍摄的题材。我们从每幅照片中选取一个我们认为最重要的方面，对此进行评论。

后期处理 我们用简单的语言向您介绍，我们是如何通过后期处理改变照片效果的。书中着重介绍那些对照片效果影响比较大的处理步骤。

后期处理强度 一些后期处理技术经常被应用于我们的摄影作品，另外一些则不常被用到。对于作品赏析而言，照片的哪些方面经过了后期处理，处理强度如何，是非常重要的。下面五个评判级别，帮助您迅速掌握照片的后期处理情况：

○○○○此方面没有被修改。

●○○○此方面虽然进行了微调，但调整对照片效果几乎没有影响。

●●○○此方面有所调整，但调整没有改变原始基调，且有利于照片整体效果。

●●○○此方面经过中等强度的后期处理。调整结果比较明显，原始效果因调整而改变。

●●●●此方面被彻底修改，且深刻影响照片效果。

拍摄详情 为了帮助您了解作品，我们尽可能向您提供每幅照片的拍摄详情。除了具体的技术数据，我们还在书中向您提供拍摄时间、地点和模特的信息。

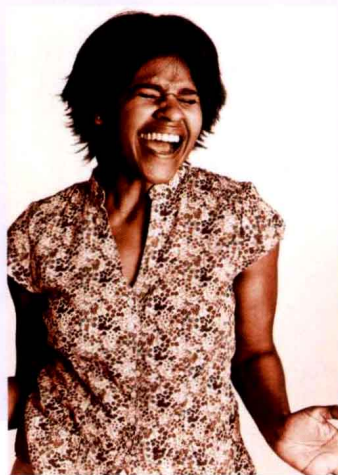

第1章

人物&情绪

作为社会动物，我们对那些和我们有关的人感到好奇，好奇他们的经历和感受。因此，捕捉性格和情绪是人像摄影的重要方面。如果被拍摄的人物有着一段传奇故事，那么，这一类人像作品便能够长久地吸引观者的眼球。

人像摄影作品的特点和成功之处在于：观者看见照片，便会不自觉地身陷拍摄场景，与摄影师产生巨大同感。显然，美丽的脸庞，无论对摄影师还是对观者，都是一种视觉享受。但是，如果一幅照片光有美丽的面庞却没有真实的情感，那么，它只是一幅缺乏生气的图片。如果人像是一道菜，那么情绪便是调料，使人像这道菜变得有滋有味的调料。

纯美笑容

创作意图●●●

捕捉人物发自内心的笑容恐怕是人像摄影的最高原则。但是，只有那些极具表演天赋的专业模特才能够满足摄影师“笑一笑”的要求。对于其他人，摄影师不得不煞费苦心地帮助拍摄对象酝酿真实的情绪。

有时候，我觉得拍摄人像无异于组织情绪。为了让丹尼艾拉会心一笑，我向她做了许多讲解。就此照片而言，幽默和放松同等重要，它们使拍摄不再那么刻板 and 严肃。

真正的笑只是一个简短的片断，往往生发于一瞬间。我们所要的笑，可不是眯眼、咧嘴、伸长脖子的傻笑。为了拍下唯美的笑容，我们需要连拍功能、运气、直觉和反复练习。

构图●●○

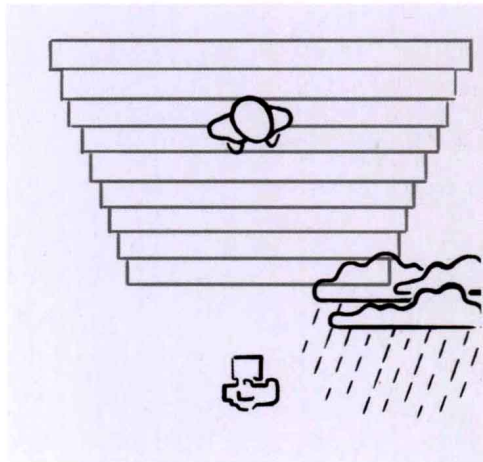
本片以笑为中心，将观者的目光引至模特的脸部。观者如此近距离地直视模特笑容，以至于观者的情绪也深受感染。

此外，模特的目光为照片带来一丝神秘感。右方究竟发生了什么，竟引得模特如此妩媚一笑？

乌黑的秀发与洁白的脸颊形成鲜明对比，并衬托出双眸的明亮。黑发、明眸和灿烂的笑容吸引着观者的目光，因为它们，观者的注意力才不至于随着模特的目光飘向右方。

技术●○○

拍摄人像作品时，我十有八九会选用我最爱的105mm微距镜头，因为使用这样的镜头，不必贴近模特，也能够清楚地记录下她的一颦一笑。

光线●○○

拍摄当天因为下雨，光线昏暗。乌云犹如一个巨大的柔光箱，为我们带来柔和且没有阴影的照明，这样的光线不至于刺痛模特的眼睛。反差很小，细节得以保留，光线效果清晰可见，且照片各元素呈现平衡状态。

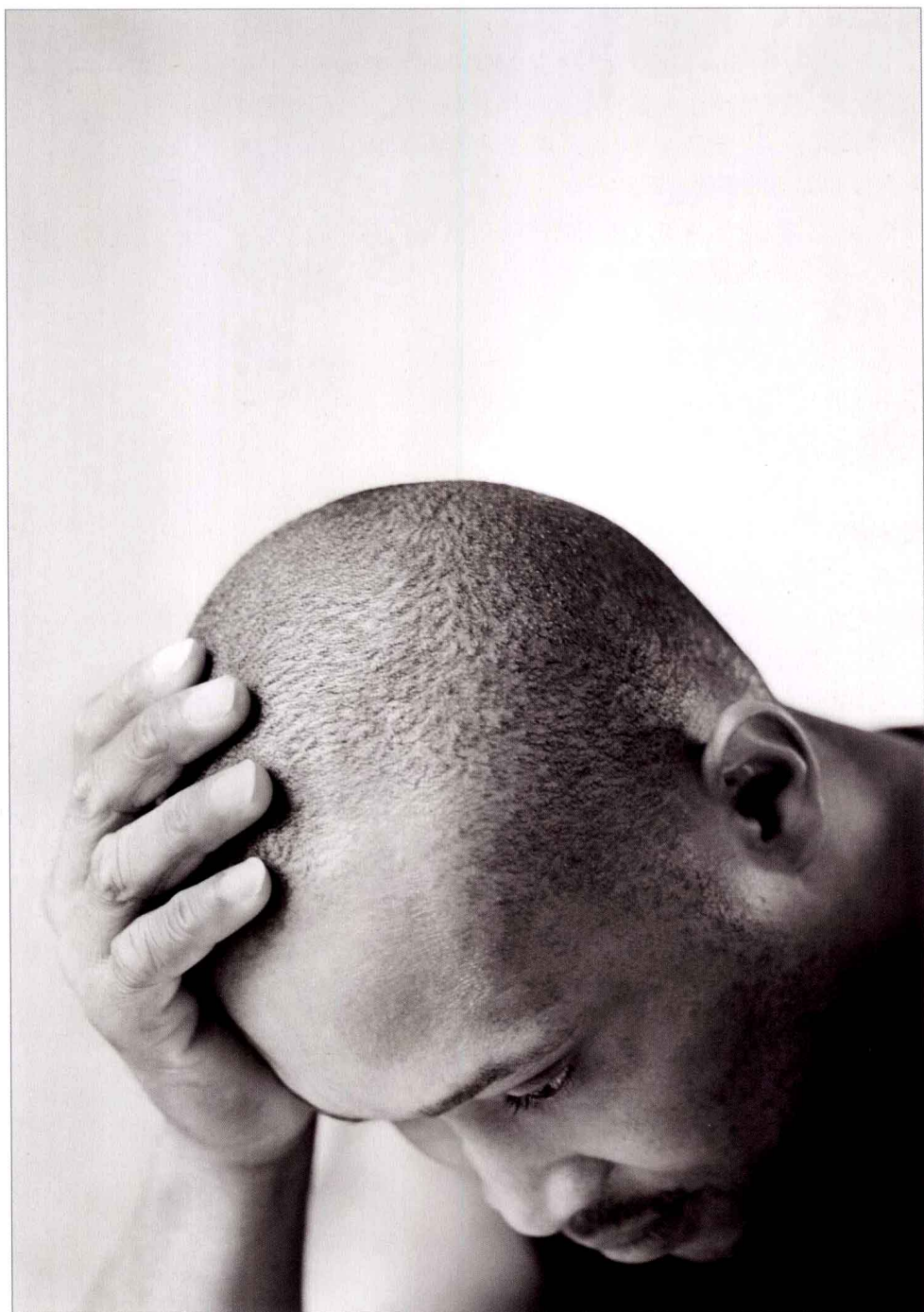
“我喜欢这幅照片，因为它很纯粹。整幅作品的内容很简单，就是一位美丽姑娘的笑容。因为喜欢丹尼艾拉，我对于这幅片就更加情有独钟了。”

后期处理●●○

后期处理时，我主要对照片的色相进行了处理。在保持暖色调光线的前提下，我加入了中灰、深绿和蓝三种颜色。另外，我对模特的皮肤进行了修饰，并加强了对比度。

底片扫描○	提高明度○○○○○
RAW格式●	降低明度○○○○○
修片●●○○○	饱和度●●○○○
剪裁○○○○○	清晰度○○○○○
亮度●●●●●	滤色○○○○○
对比度●●○○○	构图○○○○○
旋转○○○○○	色相●●●●○
校正○○○○○	色调○○○○○

©科拉·巴尼克·2008年9月·模特：丹尼艾拉·美因施特雷泽曼海岸·佳能EOS 5D·适马EX 105mm Macro f/2.8·光圈 f/4.6·快门速度1/200秒·ISO 320·日光

绝望沉思

创作意图●●○

对于摄影师而言，他人的作品总能带来很多灵感，将这些灵感整合，新的想法便应运而生。我曾经看见过这样一幅作品：模特的头深深低下，神情凝重。尽管无法看清模特的脸部，但画面却留给我极为深刻的印象。

拍摄时，我要求丹尼尔这样做：低头沉思，且表情忧郁。至于手的动作，并非突发其想，对于这样一幅作品，思想者的动作再合适不过了。

在欧洲，非洲模特并不常见。如果动作不变，模特换成白人，那么，照片效果必将减半。可以说，模特是整幅作品的灵魂。

构图●●●

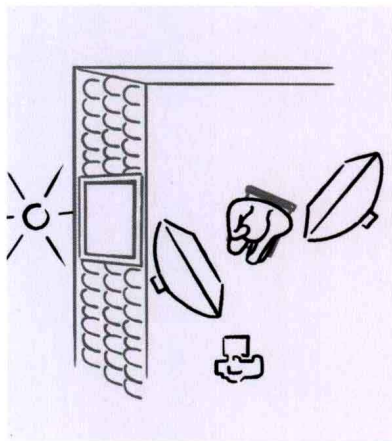
本片凭借大胆的构图，吸引观者的眼球。模特的头部被置于照片右下方，模特头部以上一片空白。这样的构图既有利于表现忧郁的情绪，又为画面制造出些许紧张感。首先，观者被模特的脸部深深吸引，模特表情对照片整体效果至关重要。接着，观者将目光投至明亮的画面。最终，观者的目光重新回到照片右下方的模特脸上。

在不破坏头部轮廓和照片整体效果的前提下，耳朵和短发使模特的头部生动起来。没有头发，或者头发过长，都会影响照片效果。

技术●○○

本片拍摄时打光不够均匀，使得手指过于明亮且耳朵四周出现了光斑。如果可以重新来过，我想运用RAW格式转换软件对照片进行数码处理，或者，干脆在拍摄时调整好光线。

©科拉·巴尼克·2005年11月·模特：丹尼尔·吕内堡私人住宅·佳能EOS 30·适马EX 105mm Macro f/2.8·光圈 f/2.8·快门速度1/500秒·柯达T400CN胶卷·ISO 400，按ISO200曝光·日光，持续光

光线●○○

本片拍摄光线属于混合光线，即明亮的日光加上柔光箱打出的人工光，日光经天窗从左上方斜射下来。拍摄此片时，一共用到两个柔光箱，一个位于模特左侧，另外一个位于模特右侧，右侧的柔光箱负责向背景打光。

“此片的情绪表达、模特表现和构图都很好。但美中不足的是，光线运用得不好。这一点令我感到十分遗憾！操作其他摄影师，或许不会犯这样的错误。”

后期处理○○○

完成底片扫描之后，我没有对这幅照片进行太多的数码处理。除了去噪点，我对手指部分进行了轻微调整，为的是降低对比度。经过加工，照片色调起了轻微变化，呈深蓝和浅黄色。

底片扫描●	提高明度○○○○○
RAW格式○	降低明度●●○○○
修片●○○○	饱和度○○
剪裁○○○○	清晰度○○○○○
亮度○○○○	滤色○○○○○
对比度○○○○○	构图○○○○○
旋转○○○○	色相○○○○○
校正○○○○	色调●●○○○