

本

肖像摄影

〔德〕 奥·克罗伊 著 汪一之 王慧敏 译 中国电影出版社

肖像摄影

〈德〉奥·克罗伊 著 汪一之 王慧敏 译

中国电影出版社

1983 北京

THE PHOTOGRAPHIC PORTRAIT

BY O. R. CROY
THE FOCAL PRESS
LONDON & NEW YORK

本书根据英国焦点出版社1975年版本译出

肖像摄影

[德]奥·克罗伊 著
汪一之 王慧敏 译

·
中国电影出版社出版
北京印刷一厂印刷 新华书店发行

·
开本: 850×1168毫米1/32 印张: 5 插页: 16 字数: 130,000
1983年2月第1版北京第1次印刷 印数: 1—54,000册

统一书号: 15061·190 定价 0.92元

序 言

任何人如果打算写出一本关于摄影的书,就必须持有一种观点,并能表达这种观点。

但是怎样才能将他的观点有效地传达给读者?他应该针对专业摄影者呢,还是针对业余摄影者呢?表达方法是不同的。

或者说,过去两者是有所不同的。肖像曾习惯地被明确分为专业摄影者拍摄的摄影室肖像和业余爱好者拍摄的快照。但今天的情况已经起了变化。

在现代肖像摄影技术领域,没有人称得上是专家。人类和他们要求表现自己的永无止境的欲望已经占领了报纸、时装、宣传、工业、娱乐和社会活动的其它领域。作为纯粹肖像的简单概念,现在已经不复存在了。这个领域已经扩大,因为摄影已变得更有生活气息了。

在这种情况下,将从事复杂社会活动的人们置于摄影机镜头前时,必须意识到这些变化。在摄影领域中作出成绩、名列前茅的人,可能是展览业的成员,或在出版机构、宣传行业、时装报导业工作的人,或者是业余摄影爱好者,因为他们的工作都与摄影有关。这项工作的核心就在于表现人物,表现得越真实、越坦率、越生动越好。

所以,这本书的旨趣同样地超越了一般的要求。它摆脱了传统的肖像概念的约束,这指的是那些摆在钢琴上镜框中的肖像。这类肖像完全是在摄影室内摆好姿势拍下来的。而今天的肖像却来源于四面八方,来源于任何环境和任何生活角落。

由于今日的肖像来源于生活的各个角落,所以,一个原本从

100/29

事新闻摄影的记者今天会坐下来试图写一本关于肖像摄影的专业技术书，便不是什么奇怪的事了。

本书的目的，不是教会人们如何摹仿一幅油画，而是回答这样一些问题：“你是谁？”“我怎样描绘你的内在性格？”和“我如何才能刻画出你的真实形象？”

目 录

序言	(1)
第一章 人物	(1)
1. 家庭相册	(2)
2. 色彩还原的影调	(3)
3. 肖像的种类	(3)
4. 被摄者和拍摄者	(4)
5. 肖似和等同	(6)
6. 细部并非相似点	(10)
7. 你和镜像	(10)
8. 感情和脸部	(11)
第二章 器材和用途	(12)
1. 焦距	(12)
2. 近摄	(12)
3. 距离与比例	(13)
4. 附加镜头或转换镜头	(13)
5. 变倍率镜头	(14)
6. 光学质量	(14)
7. 柔光镜头	(15)
8. 特殊镜头	(15)
9. 用柔光镜头对焦	(16)
10. 用小光圈对焦	(17)
11. 眼镜片用作柔光镜头	(18)
12. 其它柔光附件	(18)

13. 软焦点曝光	(19)
14. 背景清晰度	(19)
15. 光晕照明	(21)
16. 镜头遮光罩	(21)
17. 相机的选择	(21)
18. 取景系统	(22)
19. 反光照相机	(22)
20. 俯视	(23)
21. 平视	(23)
22. 视差	(24)
23. 快门	(25)
24. 胶片类型	(25)
25. 胶片的种类	(26)
26. 中速胶片	(26)
27. 低光强照明	(27)
28. 滤镜	(27)
29. 相机支架	(28)
30. 三脚架	(28)
31. 通用支架	(29)
32. 其它支架	(29)
33. 照明灯具	(30)
34. 色温	(31)
35. 光线的散射与反射器	(31)
36. 灯的种类	(32)
37. 辅助光	(34)
38. 反光屏	(34)
39. 柔光与硬光	(35)
40. 彩色漫射屏	(36)
41. 便携性	(37)

42. 基本灯组	(37)
43. 闪光	(38)
44. 人的反应	(39)
45. 应避免的事情	(39)
46. 电子闪光灯	(41)
第三章 被摄主体	(42)
1. 脸部的比例	(42)
2. 侧面像	(45)
3. 最佳视角	(46)
4. 俯视取景的正面像	(46)
5. 仰视取景的正面像	(47)
6. 俯视取景的侧面像	(47)
7. 仰视取景的侧面像	(48)
8. 没有两个一样的	(48)
9. 头部	(48)
10. 嘴	(49)
11. 眼睛	(50)
12. 鼻子	(52)
13. 脸颊	(53)
14. 头发	(55)
15. 深色头发	(55)
16. 浅色头发	(55)
17. 稀疏的头发	(55)
18. 化妆	(56)
19. 嘴唇与眼睛	(57)
20. 面部肤色	(57)
21. 户外肖像	(58)
22. 天空作为背景	(58)
23. 照明与天气	(59)

24. 户外反光屏	(60)
25. 室内日光	(60)
26. 光量损失	(61)
27. 墙壁和反光物	(62)
28. 人工光肖像	(63)
29. 一灯照明	(63)
30. 眼神光	(65)
31. 多灯照明	(67)
32. 混合照明	(67)
33. 两个光强相等的灯	(68)
34. 三灯照明	(68)
35. 效果照明	(68)
36. 照明技巧	(70)
37. 背景的控制	(73)
38. 安排人物的位置	(73)
39. 人物或象征	(74)
40. 掌握时机	(74)
41. 保持控制	(75)
42. 随机应变或退避三舍	(75)
43. 正常姿态	(76)
44. 大小和空间	(77)
45. 时装照片	(77)
46. 手和脚	(77)
47. 眼镜与反光	(79)
第四章 特殊领域中的肖像	(80)
1. 风尚的观念	(80)
2. 新闻照片	(80)
3. 工业照片	(81)
4. 化装服饰	(81)

5. 群像	(82)
6. 结婚照片	(82)
7. 儿童照片	(83)
8. 海滩	(84)
9. 散步	(84)
10. 风俗照片	(84)
11. 广告照片	(85)
12. 圣诞节照片	(85)
13. 动作照片	(86)
14. 舞台照片	(86)
15. 自拍肖像	(86)
16. 剪影	(87)
17. 多次曝光	(87)
18. 连环照片	(88)
第五章 理想的底片	(90)
1. 反差与显影	(90)
2. 现代补偿显影液	(91)
3. 修版	(92)
4. 修版并不过时	(92)
5. 人们的虚荣与衰老	(93)
6. 铅笔修版	(93)
7. 底片影调的校正	(94)
第六章 一幅好照片	(95)
1. 相纸的型号	(95)
2. 影调	(95)
3. 放大技巧	(96)
4. 柔化	(97)
5. 高调与低调	(98)
6. 低调	(100)

7. 照片修像	(100)
8. 贴裱	(101)
第七章 彩色肖像	(103)
1. 色彩的形态	(104)
2. 观察的能力	(105)
3. 色彩的语言	(106)
4. 混合与变化	(107)
5. 面部肤色	(107)
6. 皮肤色调的变化	(108)
7. 画面中色彩的损失	(109)
8. 避免意外的困难	(109)
9. 不恰当的比较	(111)
10. 不同的肤色	(111)
11. 娇嫩的肤色	(112)
12. 不是摹仿	(113)
第八章 色彩的本质	(114)
1. 看到正确的色彩	(115)
2. 视觉暂留	(115)
3. 彩色效应的科学	(116)
第九章 色彩语言的基础知识	(117)
1. 彩色特性概述	(118)
2. 摄影师的“调色板”	(119)
3. 彩色滤镜	(120)
4. 眼睛	(121)
5. 嘴唇	(122)
6. 头发	(122)
第十章 彩色构成	(123)
1. 彩色平衡	(123)
2. 正确与错误	(124)

3. 运用色盘	(124)
4. 色彩的塑形性	(126)
5. 两条简单的规律	(126)
6. 不同介质中的色彩	(127)
7. 光的种类	(127)
8. 高反差、柔照明	(128)
9. 反光	(128)
10. 服装	(129)
11. 背景	(130)
12. 有备无患	(131)
13. 经验	(132)
14. 直觉与实践	(133)
15. 四项建议	(133)
第十一章 彩色摄影技巧	(135)
1. 镜头	(135)
2. 透视与聚焦	(135)
3. 亮度反差与曝光	(136)
4. 软焦点	(136)
5. 滤镜	(136)
6. 照明	(137)
7. 曝光	(137)
8. 户外彩色肖像	(138)
9. 户外照明	(139)
10. 室内彩色肖像	(139)
11. 室内照明	(140)
12. 背景	(141)
13. 色泽及其处理对策	(141)
14. 边缘射线	(142)
附录：化妆	

第一章 人 物

在一个明朗的夏日早晨，我们坐在草地边缘，前面是平展的大地，背景是一所孤独、明净的小屋。我们的眼睛萦注这个宁静的风景而为之陶醉。此刻，一缕淡淡的轻烟从小屋的烟囱中升起。此刻，我们的充满着散乱、模糊杂念的思想，立即被这一股小小的烟雾所凝聚。我们知道有一个人在那边，是他升起了火。于是，我们对此发生了兴趣，我们的遐想便消失，产生了好奇心。

过了一会儿，门开了，走出一个男子。他沿着小道，穿过草地，走向我们。我们不再欣赏风景了。我们不再看别的东西，而只看这个人。我们设想以他为中心构成一幅画面。他越走越近，直到接近我们而后离去。从这时起，风景有了新的改观，它不再仅仅是自然风光了。在我们的想象中，风景变成这个人生活于其中并履行其生命职责的环境了。

这一段开场白只是为了说明我们作为人是多么敏锐地对别的人发生兴趣，他们怎样美化环境，而又在我们思想中占据了多大的位置。甚至可以这样说，事物本身对我们来说并没有什么趣味，只是它们与人发生了关系时，我们才对事物感兴趣。因此，我们的想象和兴趣是与我们周围的人物紧密联系在一起的。

再举一例。设想我们翻阅一本画册，翻到一页有风景和建筑物的图片，但其中一张有人物。这一张我们要先看。为什么这样，原因不一定清楚，但我们必须接受这一事实。这事实再次证明：甚至是最美丽的风景，也不如人物肖像更吸引人。

我们每天在镜子中看到自己。我们决不会对时常看到的自己的形象感到新奇。但是，某天偶尔在抽屉里发现一张自己数年前

在某一特别场合中拍摄的小照，虽则我们此时正在寻找其它东西，也会停下来看这张紧紧地吸引了自己注意力的照片。我们注意到那时自己的模样，并迅速地回忆起当时发生了一些什么事情，发现自己起了多大的变化。我们没有必要再去看同时拍的其它照片，仅仅通过观看自己的这一张小照，就能体验当时当地的情境。

家庭相册

在这里，我们必须考虑一下家庭相册的不足之处。在这种收藏品中，我们经常看到外出度假的人物照片。事实上，这类照片占相册的主要部分。对一个看相册的陌生客人来说，这类照片丝毫没有意义，他会感到厌烦，因为他对拍摄照片时的气氛与事件一无所知。但是当拍摄者自己看到这些照片时，会立刻勾引起他对当时情景的回忆，然而，对他来说，作为肖像照片对他没有任何意义。因为：一则，照片中的人物太多；二则，人物看起来似乎是一些附属品。如果在照片中找到一张度假者本人的照片，他在照片上占了很大的面积，却没有提供拍摄地点的线索，那会多么新颖呀！为什么会这样呢？

因为照片是以它本身来说明内容的，它不说：“某某人在某一地点或者其它什么。”它只能以本身来说明：“这是某某人。”

这本书是关于拍摄肖像的。我们习惯于用两只眼睛看人，因此我们的视觉是立体的。但照片不是三度，而是两度的平面，因此立体效果就消失了。这样，作为人的一个主要特征改变了，因为他成了平面的而不是立体的了。这是第一个问题。

第二，我们习惯于观察活动着的人。他们经常在转身、抬头或低头，甚至脸部的肌肉也在活动。因此人物的形象时时在变化。但是，照片中的人物不可能有变化，它是固定不动的，无论怎么转动这张纸，正面像绝不会变成侧面像。所以，在照片中，作为人的另一种特征也自觉或不自觉地从画面上消失了。

色彩还原的影调

一个人的头部的特征，不仅在于面貌和轮廓，而且在于皮肤和头发的颜色。在黑白摄影中，这些颜色转化为相应的灰色影调。虽则影调与原来的颜色相符合，但无法不使原色——例如肤色呈现灰色。这些现象使摄影画面有些奇特。所以，在黑白摄影中，第三种特征又消失了，这就是有代表性的肤色。这三个方面的欠缺都是照片的重要组成部分。虽然我们无法避免，却能局部地加以补偿。这就等于说是，拍摄一张照片不能没有方法，而且必须有周密的计划。

立体感的消失可以利用对照明的仔细控制部分地获得补偿。人物的自然形态可以通过夸张手法，使之在平面上表现出应有的立体感。肖像变得呆板和无生气的倾向是可以得到克服的。有两种方法可以做到这一点。

你可以在被摄者的动作达到高峰时，用快速曝光拍摄的方法，也可以采用相反的方法——即给一个不动的被摄者以相对来说较长的曝光时间来强调自然动态。在后一种情况下，脸部肌肉会有活动的机会。其结果，拍出来的不是一张清晰的瞬时快照，而是一张多种面部表情的“混合”肖像；是给人一种近似动态画面的印象。

在黑白照片中，用灰色代替天然肤色的欠缺，可以用棕色调显影或棕调的方法来作部分补偿。棕色调的各级色阶相当接近头发、皮肤、甚至眼睛的天然色（如果被摄人物的眼珠是棕色的话），这样，照片与被摄者在色调上更接近一致。在彩色照片中当然不存在这个问题。

肖像的种类

一般说来，肖像可以分为两大类：可以产生宁静的油画感的一类和表现运动感的一类。第一类情况，可以使用前面提到的定

时曝光法来拍摄；第二种情况，激烈的动作可用瞬间快照来捕捉。这两大类都可以再分得细一些。在第一类中，目的是得到被摄者的最有特征的和最逼真的肖像；另外一种，画面只是达到目的的手段，目的就是用一种姿势去激发一种思想。这两种情况所用的技巧是不同的，下面将要谈到。遗憾的是，快照不会产生高度肖似的照片，而定时曝光又不可能产生最为生动的画面。这一点必须在这里讲清，以防对照片作出错误的判断，而这种错误是经常发生的。

现在，摆好姿势的肖像摄影不得好评了，得好评的是纯粹显示动作的摄影快照。不过，这种判断是没有根据的。因为，要去表现的人，通常你并不是通过直接接触熟悉起来的，你怎么能够知道拍出的照片到底有几分相象呢？在另一方面，对用快照拍出的肖像，你也许会惊异地发现它与所摹拟的人物根本不象。当然，你可能在拍照时就没有打算拍张很相象的照片。不过，也有的被摄者是摄影师所熟悉的模特儿，她具有在照相机前摆弄姿势的经验。如果情况是这样，那么摄影师在拍摄她的照片时可以节省大量的时间和减少许多麻烦。

被摄者和拍摄者

遗憾的是，几乎每个人在照相机前都有些不自然。有些人情愿拔牙而不愿拍照。这是一种照相机恐惧病，一种痛苦的感觉，出于一个人的畏惧心理，唯恐照相机快门打开后将会拍出一张揭示出他企图隐瞒的缺陷的照片。每个人都清楚自己的弱点并极力想去隐瞒它。照相机使人恐惧，是因为尽管人们在镜头前面企图使自己显得象自己想象的那样，然而照相机却毫无保留地会将那些隐藏着缺点暴露无遗。这是一场斗争，它给摄影工作带来了困难。此外，被摄者还有一个不舒服的感觉，这是由于在这场争取堂堂仪表的斗争中，他时时刻刻都在被摄影师仔细地观察着。在这样的情况下，要拍出一张酷似本人真面目的照片更是谈何容易的事

情了。

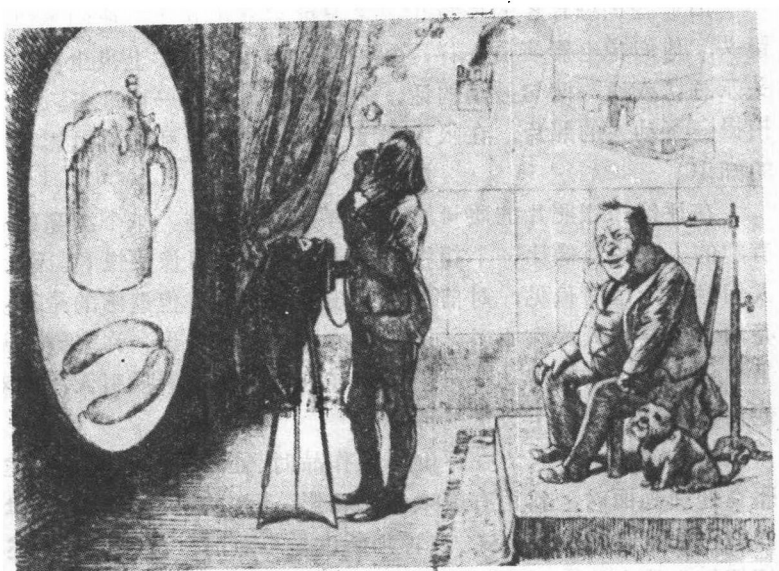

图 1

在摄影术问世的初期，拍摄肖像需要较长的曝光时间。当摄影师发出“不要动”的口令时，被摄者必须用夹子保持头部稳定，以致拍出的肖像生硬、呆板、面部毫无表情。因此，摄影师时常要设法使被摄者头脑中产生某些概念。

专业摄影师的工作最艰苦。坐在照相机前的人们几乎都是陌生客。摄影师要在被摄人物坐下来等待拍照的片刻时间内熟悉他们。摄影师知道：只有被摄者和拍摄者互相更接近后，才能成功地拍好肖像。然而，专业摄影师无法完全按照他自己的见解去行事。因为，如果他是以摄影为生的话，他就必须考虑一般群众的审美观。他必须知道如何把胖人拍得瘦一些，瘦人不显得太瘦。他必须使老人年轻些，丑陋的人好看些，面色苍白的人美丽些。总而言之，他必须迁就人们的虚荣心，对那些不习惯坐在照相机