

Shangyeheibaiyishuren xiangsheying zhinan

《光与影》摄影艺丛

商业黑白艺术

人像摄影

指南

李培林 著

J4
68
enxiangsheyingzhinan

商业黑白艺术

人像摄影

指南

李培林 著

江苏人民出版社

书 名 商业黑白艺术人像摄影指南
编 著 者 李培林
责任编辑 李 幸 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 苏州印刷总厂
开 本 787×1092 毫米 1/24
印 张 4.75 插页 14
印 数 1—10140 册
版 次 1997 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—01863—2/J·95
定 价 15.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

目 录

第一章 摄影师的素质	(1)
一、把握消费者的心理和行为	(2)
二、处理好商业性和艺术性的关系	(2)
三、注意在消费潮流中创新	(3)
第二章 摄影器材的配置	(5)
第三章 化妆	(10)
一、商业黑白艺术人像化妆的特点	(10)
二、化妆品的选择	(11)
三、化妆的方法与程序	(13)
四、发型与人物脸型的关系	(19)
第四章 服饰与道具	(22)
一、服饰	(22)
二、道具	(27)
第五章 商业黑白艺术人像的拍摄技术	(30)
一、用光	(30)
二、曝光	(44)
三、色彩转换	(45)
四、柔焦	(47)
五、拍摄角度	(51)
六、姿态与神态	(55)

七、景别·····	(63)
八、影调·····	(65)
九、背景·····	(68)
十、不同人物的拍摄·····	(73)
第六章 美化人物的造型方法 ·····	(77)
一、角度法·····	(77)
二、遮挡法·····	(78)
三、光线法·····	(83)
第七章 商业黑白人像摄影的后期制作 ·····	(86)
一、胶卷的冲洗·····	(86)
(一)冲洗胶卷的工具 ·····	(86)
(二)冲洗罐的使用 ·····	(87)
(三)冲洗罐的装片技术 ·····	(87)
(四)药液的配制与保存 ·····	(89)
(五)显影技术 ·····	(90)
(六)停显与定影 ·····	(94)
(七)水洗与干燥 ·····	(96)
二、放大照片·····	(96)
(一)黑白放大纸的选用 ·····	(96)
(二)放大操作 ·····	(97)
(三)遮挡技巧·····	(100)
(四)放大纸的冲洗·····	(101)
(五)黑白巨幅照片的放制·····	(103)
三、照片的修整 ·····	(105)
四、照片的包装 ·····	(107)
作品集 ·····	(109)

第一章 摄影师的素质

近年来,商业黑白艺术人像以它特有的魅力吸引着众多的消费者,形成了拍摄黑白艺术人像的商业热潮。

由于商业黑白艺术人像摄影融化妆艺术、时装艺术、形体艺术和摄影艺术为一体,所以一方面形成了自己独特的个性,冲击着传统的人像摄影,另一方面,扩大了商业摄影的内涵,为商业摄影的繁荣与发展增添了新的内容与活力,给商业摄影的从业者们,尤其是摄影师,提出了新的学习和研究的课题。

毫无疑问,摄影师的技艺决定着商业人像摄影的水平高低。一个好的摄影师应有较高的洞察力和判断力,能够在短暂的时间内寻找出被摄顾客的最佳角度,以及他们富有个性化的特征,并能熟练地运用技术技巧将顾客自身形象中的优势充分地表现出来。

同时,一个摄影师在艺术造诣方面的水平也十分重要。如果他具备较高的审美能力、丰富的艺术构思,以及与众不同的创造性思维,善于将被摄人物的外形与内在的神韵进行完美的融合,并用摄影的技术和艺术的语言将其淋漓尽致地表现出来,就能给黑白艺术人像作品注入生命的活力。而摄影师在艺术方面的造诣,与他的知识结构、文化修养、生活阅历等等方面有着紧密的联系。所以,广采博学应是摄影师的座右铭。

但是,商业黑白艺术人像摄影是一门涉及面广、技术门类繁杂、且具有商业性特征的摄影分支,如果只从艺术和技术两个方面谈论摄影师的素质,还是远远不够的。作为商业黑白艺术人像摄影师,不仅要有技艺的专业素质,还必须研究商业人像摄影的特征。因为商业人像摄影还涉及到对消费者心理和行为的研究、对商业和艺术辩证关系的研究,以及传统消费观念和手法创新关系的研究等诸多方面。从某种意义上我们甚至可以这样说,作为商业摄影师,对商业知识的了解和对顾客心理的揣摩,比后期的拍摄与制作显得更为重要。

一、把握消费者的心理和行为

商业人像摄影的过程,就是摄影师与顾客交往的过程。研究顾客的消费心理和行为,最终目的是激发顾客的消费动机,创造经济效益。

在当前的商业摄影中,特别是各种影楼的业务活动中,有一个明显的特点,就是顾客对接待小姐的服务态度并不十分感兴趣,他们最希望知道的是哪位摄影师给他们拍照,摄影师的水平如何,并常常要求与摄影师直接见面交谈。这样,摄影师就从影室中被推到了服务台前,他们的言谈举止成了顾客是否决定在此拍照的关键。

一般说,当摄影师与顾客见面时,要注意三点。首先要有良好的服务态度。第二,要求摄影师有较高的交谈水平,话虽不多,但能句句击中要害。一个不愿意交流或语言表达能力太差的摄影师,往往不能赢得顾客。第三,也是最重要的,就是摄影师必须具备在极短的时间内迅速作出对顾客形象判断以及运用专业知识的应付能力。

具体讲,你可以这样接待顾客:首先,你可以适当介绍和宣传本企业的业绩和良好形象。随即,应当合情合理地分析顾客自身形象的优点和缺点。比如:“您不太适合正面拍摄”,“您的发型盘起来,会更有利于脸型的表现”等等(当然,这种对顾客形象的分析必须十分准确才能赢得顾客的认同)。这样,坦率的谈吐会首先使顾客感到摄影师的务实态度和诚恳作风,从而产生一种信任感。进而,你可以对如何弥补顾客的缺陷以及如何展现顾客的优点再作进一步的阐述,就能使顾客对摄影师产生一种敬重之情。通常,摄影师对顾客如何扬长避短的阐述,会成为顾客产生消费心理的“定音锤”。

值得注意的是,摄影师的每一句话顾客都会细细品味,因此,胡吹乱侃,急于求成,都会导致营销的失败。尤其是切切不可三句话后便允诺能将顾客拍得如何如何好,这种“王婆卖瓜”的作风,往往会使顾客产生一种抵触心理。

二、处理好商业性和艺术性的关系

商业摄影与艺术摄影有许多共同之处,但也存在一定的差异,尤其在用光方面的差

异最为明显。例如,艺术性的用光一般注重被摄人物脸部阴阳面的立体感,以及细腻的质感表现和丰富的影调层次的相互关系。而在商业摄影的实践中,绝大多数顾客并不喜欢这种艺术性的用光,因此,采用小光比形成光洁的脸部影调成了影楼摄影中的“抢手货”,大平光成了影室用光中的“座上客”。当然,这并不说明顾客们不需要艺术性。我们仍以用光为例:一般说来,顾客们喜欢用平光照明以使自己的脸部产生光洁而淡雅的影调效果,但在塑造自己形象的其它用光上,他们的艺术要求又相当的强烈,特别是对轮廓光与装饰光方面的要求。

从上我们可以看出,把握好商业性和艺术性的关系,不失为商业人像摄影师的必修课。如何将商业中的“俗”与艺术的“雅”结合起来,是人像摄影师需要努力寻找的经纬点。在拍摄和经营的过程中,应了解顾客的消费心理,把握好顾客的消费需求,先在找准商业性的经度的基础上,再设置艺术性的纬度,使艺术之花根植于市场的土壤中,结果于商业的花园里。片面强调商业性的重要性,排斥艺术性,会导致商业摄影的“营养不良”,而单纯追求艺术性,又会造成“曲高和寡”的局面。

三、注意在消费潮流中创新

创新是商业黑白艺术人像摄影的生命源泉,也是激烈商业竞争的必由之路,没有创新就不可能发展。一个摄影师如果缺乏创新精神与探索意识,会被时代的潮流所淘汰。但是,商业摄影的创新必须按商业自身的客观规律来进行,摄影师不能仅仅根据自己的喜好,不能异想天开,盲目冲动地搞创新。

商业艺术人像摄影的创新,要建立在对市场的充分调查上,把握市场消费的动向和消费者的心理需求,并探寻出其中的根源,才能使创新有明确的方向和目标。比如,在目前拍摄黑白艺术人像的热潮中,下面这些问题非常值得摄影师去思索和探索:首先是消费者对黑白艺术人像的追求,体现出消费者的一种与时尚同步的心理要求;其次是由于观念的更新,人们的心态已从崇拜明星转向塑造和表现自我,把家里的明星照片换成自己的大幅艺术照片,反映出消费者的一种表现自我的心理要求;其三是人们希望通过摄影师的拍摄,使自己的形象得以美化,表现出消费者审美的心理要求;其四是由于照片

具有纪念、保存、赠送等方面的作用,拍摄人像艺术照片也是满足了消费者的习俗心理需要。如果我们在拍摄黑白艺术人像摄影的实践中,能紧紧围绕着这些方面去创新,才能得到消费者的欢迎,才能真正具有商业的价值。

第二章 摄影器材的配置

拍摄商业黑白艺术人像所需要的摄影器材,要比拍摄彩色照片简单一些,因为黑白照片是由不同层次阶调的黑、白、灰组成,缺少了色彩的造型因素。但是,由于拍摄黑白照片有着特定的方法和要求,也需要有相应的摄影设备和器材。

配置器材的总原则,应当是根据影室的面积及自己的经济情况而定。这里,介绍一些必备的器材,供读者参考。

照相机 拍摄黑白艺术人像,较为理想的是使用 120 中型照相机,例如哈苏、玛米亚、勃朗尼卡等高级单镜头反光照相机,也可以使用俄产的基辅 88、基辅 60 或国产的海鸥 4 型中低档照相机。与 135 照相机相比,120 照相机的画幅大,镜头的解像力好,能制作影调层次丰富、质感细腻的大幅照片。但是 120 照相机也存在机身笨重,操作不灵活,以及因为不能使用变焦镜头,在构图和抓拍方面有一定的难度等缺点。

当然,也可以使用中高档的 135 单镜头反光照相机进行拍摄。135 照相机的特点是拍摄时操作灵活,在构图和抓取人物的表情时有一定的优势。同时,各种变焦镜头的运用,更给拍摄带来极大的方便。但是,由于 135 照相机底片的画幅较小,放制大幅照片时,在成像素质方面与 120 照相机拍摄出来的效果相比,还是有一定的差距,需要在冲洗的过程中努力提高底片的素质,来弥补、缩小这种差距。

镜头 从一般人像摄影的规律来看,通常选用中焦镜头,因为中焦镜头能正确地显示人物脸部五官的比例关系。假如选用短焦距镜头,拍摄出来的人物五官会产生夸张变形的现象,而使用长焦距镜头,又会压缩人物的五官比例。中焦镜头除了能拍摄出正确的透视结构外,还可以拉大人物与照相机的距离,给拍摄人像的布光操作留出一定的空间。同时,还可以消除使用短焦距镜头拍摄时被摄者因与照相机距离太近而产生的紧张情绪。

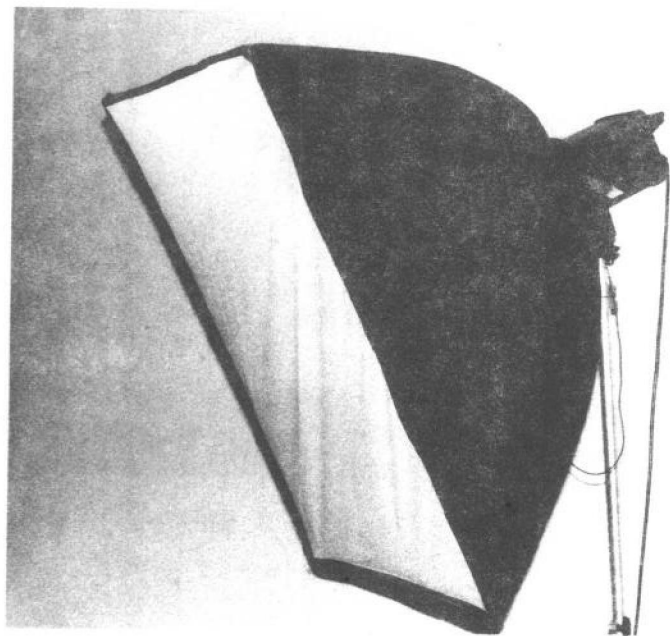
那么,拍摄黑白商业艺术人像是否也是中焦镜头最好?答案是否定的。因为商业艺术人像摄影还不同于一般人像摄影。比如商业人像摄影在景致的选择上,并不以人物的头像或胸像见长,而是以半身像为主,因此如果使用中焦镜头,就要求影室有较大的面积,才能有一定的回旋余地,这样势必要增加投资。再如,正因为用中焦镜头拍摄人像有正确再现透视比例的特点,当需要利用镜头焦距来弥补人物面部的某些缺陷时,反而不能得心应手。所以,拍摄商业黑白艺术人像,应以选择标准镜头为主。这种选择起码有四点好处:第一,可以在构图时兼顾到被摄者脸部的神态和人物的姿势,使两个方面均有较好的表现;第二,标准镜头适于拍摄半身像或大半身像,所以有较大的布光空间,同时也避免了照相机过分靠近被摄者的情况;第三,标准镜头的焦距较短,透视效果比较强烈,因此特别是在拍摄人物胸部以上的肖像时,可以利用这种近大远小的透视关系,并配合一定的拍摄角度,来弥补人物形象的不足;第四,在制造标准镜头的各项技术指标上,其它各种镜头均无法与之相媲美,因此可以获得最好的成像质量。

三脚架 如无特殊情况(比如拍摄儿童),拍摄商业艺术人像时均应使用三脚架。因为尽管电子闪光灯的闪光速度在 $1/1000$ 秒以上,但是照相机与闪光灯的同步速度一般在 $1/30\sim 1/60$ 秒左右,稍不注意,手持照相机仍会发生抖动现象,电子闪光灯的造型灯就会影响底片曝光,产生双影效果。此外,使用三脚架除可稳固地定位照相机外,配上较长的快门线,摄影师就可以离开照相机的取景框,这样既可以减少被摄人物的紧张情绪,便于在不动声色的情况下捕捉人物的精彩表情,同时又能减轻摄影师长时间手握照相机的劳累。至于选配什么牌子的三脚架,并无一定的讲究,一般选择大而结实,并配有活动轮子的,这样使用起来既稳定牢固又方便灵活。

电子闪光灯 从拍摄商业黑白艺术人像的实际需要来看,选购的闪光灯其闪光指数并不需要太高。因为拍摄商业人像不同于拍摄广告,并不需要太大的景深。相反如果闪光指数过大,拍摄时势必要收小光圈,这样一来,会影响拍摄商业人像常常要运用的柔焦效果,同时又使背景环境与人物都处于同等清晰的范围,不利于人物形象的塑造与刻画。当然,如果你已经有一台指数高的闪光灯,那么可以选用 $1/2$ 、 $1/4$ 的档位进行低度照亮度,达到控制景深的目的。现在一些国产闪光灯的质量,已达到了较高的水平。从经济和维修的角度讲,可以优先考虑购买国产闪光灯。

拍摄商业黑白艺术人像一般选用柔和的光质,因此需要配置一些柔化光线的附件,用以调整电子闪光灯的光质。可按以下几种调整光质的方法考虑配置:

1. 用柔光箱安置在闪光灯前,使光源照射时发生多次反射,从而产生柔化的光质。这种柔光箱的加用,可使人物面部无浓重的投影,并形成柔和而光洁的质感效果。但是由于柔光箱的体积较大,在布光时移动比较困难。此外,使用柔光箱时如因布光不当,将主辅光同时照射在人物的眼神中,还容易在被摄人物的眼睛中留下一个方形的光块,出现类似“白内障”的病态效果。出现这种情况,只能通过照片的后期修整才能消除。见图

图例 1

例 1。

2. 用反光伞使闪光产生反射来柔化光质。反光伞的照射面积较大,经济实用,装卸

方便,对眼神光有较好的刻画效果。但是,由于反光伞只能反射一次光线,所以柔光的光质效果没有柔光箱好。另外,由于反光伞的塑型灯的光照度不如柔光箱强,会给实际拍摄时的布光和对焦带来一定的影响。见图例2。

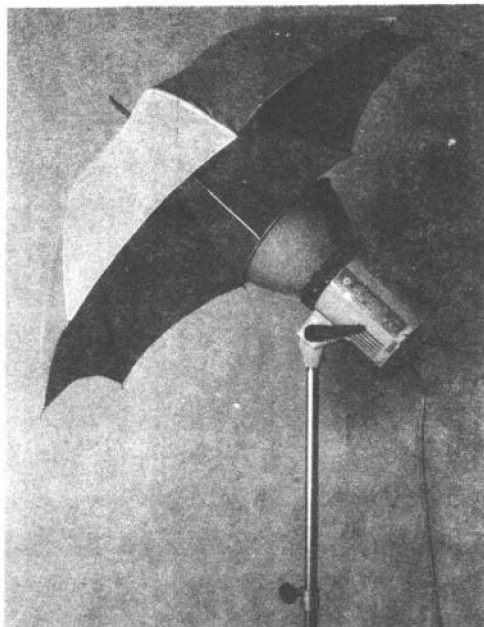
3. 用描图纸直接蒙罩在电子闪光灯前来柔化光线。虽然这种方法的柔化效果不如前两种,但是它最为经济,布光时也很灵活,并且有较强的光线效果,能使被摄人物的脸部形成一定的明暗对比。同时,用此法刻画人物的眼神光,既小又亮,效果很佳。特别是拍摄戴眼镜的人像,反光点很小,影响甚微。此外,由于塑型灯较亮,也使对焦和取景有较明亮的环境。

当然,究竟选择哪种柔光灯具,应根据影室和拍摄的实际情况而定。

与闪光灯相关的配置,还有蜂窝罩和挡光板。它们的作用是限制光照的范围,主要用于轮廓光和装饰光对人物脸部的照明,以及防止光线直接射入镜头而产生的晕光现象。

背景材料 拍摄商业黑白艺术人像,背景是必不可少的。一般可参考下列品种加以选择:一是购买以深灰基调的朦胧云雾效果的背景布;二是购买黑、白、灰三种消色的背景纸;三是买一些黑布自制(具体制作方法见本书第五章)。

另外,拍摄中灰调和高调的照片,还可利用影室的墙面。方法是将墙面涂成白色,用闪光灯来控制背景影调:如是拍摄高调,将照射背景的灯光亮度超过人物面部的亮

图例 2

度；如是拍摄中灰调，则减弱背景的光照度，或是利用人物的主辅灯来控制背景影调。闪光灯的照射角度以及与墙面背景的距离，要根据实际拍摄的效果而定。

第三章 化妆

一、商业黑白艺术人像化妆的特点

商业黑白艺术人像摄影的化妆,与日常生活中的化妆有一定的差异。

这种差异,首先是由黑白摄影的特性所决定的。因为黑白摄影是运用黑、白、灰不同的阶调和层次,以及明暗关系来描绘形象的,所以即使是多彩的化妆,拍成黑白照片时也只能是由黑白感光材料上的银粒所形成的不同等级的黑白灰阶调。这种特性就要求在化妆时必须从黑白灰阶调的效果上来考虑整个化妆的最终效果。比如,一般化妆师对人物美化的理想要求是富有光泽的立体形象和色彩丰富的层次效果,但光泽却是黑白摄影中的大忌,因为人物脸部的光泽会形成多处反光点,产生耀斑现象,从而破坏人物脸部的影调结构。同时由于人物脸部化妆的色彩关系反映在黑白照片上,其原先的那种层次结构已消失得无影无踪。我们可以用化妆中色彩最为醒目的唇膏作例子进一步加以说明:用朱红的唇膏修饰人物的嘴唇,可以产生色泽艳丽、线条分明、效果逼真的视觉感受,因此普遍受到欢迎。可是如果拍成黑白照片,其最终效果就和化妆的实际情况相差甚远。这里的问题主要出在当朱红色在黑白照片中转换成黑白灰阶调时是中灰调,而人物脸部粉底颜色肉黄色在黑白照片中转换成黑白灰阶调时是淡灰色,这样一来,嘴唇和脸部就均处在一个相近的灰色阶调中,对比与反差减弱,结果淡化了黑白影调的关系,根本看不出化妆时的那种效果。如果此时改用深紫色的唇膏画嘴唇,尽管许多被摄者看到化妆后感到惊讶,甚至不能接受,但拍摄出来的照片却能体现出黑白灰的结构和韵味。由此可见,商业黑白艺术人像摄影的化妆的一个显著特点,就是“浓妆艳抹”。

另外,由于商业黑白艺术人像摄影中的化妆具有短期行为(即仅仅是为了拍照)的

特点,因此,这种化妆大多数是运用遮掩的手法,来达到修饰、矫正和美化人物的目的。这就形成了化妆中的某种虚假性。而这种“虚假性”必定会带来黑白艺术人像摄影的化妆与日常生活中的化妆的许多不同。例如:日常生活中的化妆注重实际与内涵,而商业黑白人像摄影的化妆却更注重外表的形式;日常生活中的化妆必须考虑到动态的效果和较长的时间,而商业黑白人像摄影的化妆主要考虑静态的效果和拍摄的瞬间效果。我们可以发型的设计作为例子简单地加以说明:在商业黑白艺术人像摄影化妆时,除考虑其本身的美化,还可以利用发型来遮掩人物脸部的某些缺陷,运用摄影的瞬间造型将美化了的形象永久地保存下来,而日常生活中的发型设计就很难做到这一点,不可能将某种发型“定格”在人物脸部的某一部位上。从以上叙述中,不难得出这样一个结论,即生活化妆是要绘出“人间春色”,而黑白人像摄影化妆的最终目的是要拍出“春色人间”。一切从拍摄的瞬间效果出发,是商业黑白艺术人像摄影的化妆的另一个显著的特点。

二、化妆品的选择

化妆品的种类很多,有护肤洁肤类、护发美发类、香水类、修饰类等等。在商业黑白艺术人像摄影中主要需要的化妆品是修饰类的化妆品,如粉底霜、胭脂、唇膏、睫毛液、眉笔、眼线液等。这类化妆品的主要作用,是掩饰人物脸部及皮肤的瑕疵,弥补和修整五官的缺陷,美化人物的形象。由于摄影化妆与一般美容化妆有很多不同之处,购置时应根据黑白人像摄影的实际需要进行选择。

粉底霜 粉底霜是用来改变和调整人物脸部皮肤色调的化妆品,具有较强的覆盖力,可以随意地修饰人物脸部及皮肤的各种不足之处,统一面部的色调,并使脸部的皮肤产生一种雅洁而柔和的质感效果。粉底霜有很多品种,最适合黑白艺术人像摄影化妆的是膏状粉底霜,因为具有较强的附着力和较高的含脂量。

胭脂 胭脂主要用于人物面颊的修饰。胭脂的化妆作用是使人物脸部的肤色显得健康而柔嫩,并可以加强或削弱人物脸型的立体感,使人产生胖瘦不同的视觉效果。胭脂有各种不同的颜色,一般而言,日常生活中用自然色,舞会用玫瑰色,而在商业黑白艺术人像摄影中最适用的是棕色系列中的棕红色。因为棕红色反映在黑白照片上的影调

是深灰色调,这样化妆师就可以利用胭脂来控制 and 修饰人物脸型的结构。

唇膏 唇膏又称口红,用于美化人物的嘴唇。口红的色彩繁多,有粉红、桃红、深红、棕红、紫红、玫瑰红等等。在生活中,人们对嘴唇的化妆要求越来越高,形式和色调越来越丰富,已成为面部化妆中最为突出的部分。这种要求也很自然地反映在商业黑白艺术人像摄影上。但是,黑白摄影所要求的唇部化妆有许多不同之处,需要加以注意。比如,油脂类的唇膏会使嘴唇在照片上出现许多反光点,从而破坏了嘴唇的整体形象。又如,桃红色、粉红色等唇膏由于色彩较淡,反映在黑白照片上只呈淡灰色调,使嘴唇与肤色的差别不明显,不宜表现出嘴唇的化妆。因此,一般选择紫红色的唇膏来弥补以上两点不足。在我国南方一些城市的影楼,为了更加突出人物嘴唇的效果,在拍摄黑白人像时甚至直接用黑色的碳素墨水化妆,形成了别具一格的风格。

眼线液 眼线液是用于美化和修饰人物眼睛的化妆品。用眼线液修饰睫毛的根部,可以改变眼睛的形状,增加眼睛的立体感,突出眼睛的轮廓线条,使其更富有神韵。在日常的化妆品中,除了眼线液,还有眼线铅笔等用品。但在摄影化妆时,一般只用油溶性的眼线液,因为利用油性眼线液的专用毛笔,能够既浓又细地修饰人物眼睛,而用眼线铅笔描绘就很难做到。

睫毛油 睫毛油是附着在眼睛睫毛之上的化妆品,可以使睫毛的色泽更加浓艳,如果反复地涂抹,还可以使睫毛显得变粗或加长。在拍摄时选用特定的角度,并利用逆光的照射,就能非常明显地刻画出人物眼睛的睫毛,从而烘托和渲染人物的眼睛。睫毛油的颜色也有多种,黑白艺术人像摄影化妆一般以选择黑色的为好。

眉墨和眉笔 眉墨和眉笔用于眉毛的化妆。眉墨有块状、膏状、棒条状等。由于眉毛的情况较为复杂,因此在摄影化妆上对人物的眉毛要把握好两点:一是人物的眉形,二是眉毛的浓淡。对于眉色淡的人物,最好用眉墨加强,而对于眉色深的人则用一般的眉笔适当描绘即可。至于对眉形的处理,不仅需要眉墨或眉笔,还要结合其他的美容方法。所以,黑白摄影的眉毛化妆,除选择膏状的眉墨和黑色眉笔外,最好再配备一个便携式的化妆盒。

以上化妆用具可见图例3。