

悦知文化
Delight Press

氛围+构图+主题的光影演绎

人像摄影之道

藤原克也 著

飞思数字创意出版中心 监制

从摄影人的态度、思维、美感，与大家分享
摄影的有趣之处

知名人像摄影师藤原克也，以其多年视觉摄影及设计、广告创
意摄影及设计经验，让读者悟透绝美人像摄影的奥秘。

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

氛围+构图+主题的光影演绎

人像摄影之道

藤原克也 著

飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

知名人像摄影师藤原克也,以其多年视觉摄影及设计、广告创意摄影及设计经验,让读者悟透绝美人像摄影的奥秘,例如摄影人的态度、思维、美感的构建。本书忠实记录作者几年来在人像摄影的经验,并分享一些摄影思维,希望大家通过“思考”来想象身为摄影人的自己能拍摄出什么样的作品。作者根据自己的经验提供答案让大家参考。希望有更多的摄影人能够领悟出更多、更完善的方法。

本书适合热爱摄影的人、想学好摄影的人阅读和参考。

本书为精诚资讯股份有限公司—悦知文化授权电子工业出版社于中国大陆(台、港、澳除外)地区之中文简体版本。本著作物之专有出版权为精诚资讯股份有限公司—悦知文化所有。该专有出版权受法律保护,任何人不得侵犯。

版权贸易合同登记号 图字:01-2010-6456

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影之道/藤原克也著. —北京:电子工业出版社, 2011.1

ISBN 978-7-121-12135-7

书名原文:藤原克也摄影之道

I. ①人… II. ①藤… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第211150号

责任编辑:何郑燕

文字编辑:侯琦婧 田 蕾

印 刷:北京画中画印刷有限公司

装 订:

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:14.75 字数:472千字

印 次:2011年1月第1次印刷

印 数:6000册 定价:69.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888

序

カメラマン

私は藤原克也

非常荣幸有机会通过《摄影之道》这本书和大家见面，其实，我还在上海工作的时候，就已经开始利用闲暇的时间着手撰写本书。从上海回到台湾之后，更是集中所有时间与精力写书，而且这段时间也不断地为这本书拍摄新的作品。一直到2009年10月左右临近截稿日时，才发现当初在上海所写的文字内容，已经不是此刻我真正想表达的摄影想法了。所以，又将当时在上海所完成的全部内容重新写了一遍，就某种层面来看待自己做的这件事，也许这也是成长的一种表现。我想，对摄影来说也是一样。

会让您思考的摄影书

本书忠实记录我这几年来在人像摄影的经验，并分享一些摄影思维，与一般严肃的摄影理论书籍比较起来，这本书希望大家通过「思考」来想象身为摄影人的自己能拍摄出什么样的作品。一本书能给予的力量有限，不过，我想通过100个人阅读之后，可能就会出现100种不同的想法，这就是我衷心希望各位朋友阅读这本书的目的。

一本很有趣的书

这本书中，您可能会看到很多跟摄影有关联，或一点都沾不上边的事情，可能有一些小故事，或我在设计与摄影中的实际经验与想法，当然绝对少不了「秘技」（无论是在摄影技术或后期处理上）。希望大家以一本「很有趣的书」来看待，而我一直以来都是用有趣的心态去从事摄影的（笑）。

摄影一本道

这就是「摄影小秘技」，应该是最受欢迎的内容吧！这些小技巧能给予照片更好的表现。我会在这本书中不吝于跟大家分享这些摄影上的技巧，如果觉得实用性高的话，不妨在日后的摄影场合中实际演练，应该会有意想不到的收获哦！

摄影人的Q&A

从第2章内容开始，在章节最后有一个「摄影人的Q&A」单元，主要是摄影中一些常见的问题，希望能让大家共同思考。如果是您的话，会如何解决这些问题？这些问题没有所谓的标准答案，在本书的最后，根据我自己的经验提供答案让大家参考。我相信一定有更多的摄影人能够领悟出更多、更完善的方法。

最后，也谢谢大家购买这本我花了很多时间努力编写的书籍，也很感谢悦知文化给我很大的写作空间与协助，甚至是书籍设计编排都能让我尽情发挥，才能以如此完美的面貌呈现。最后，要感谢这段时间不断帮助我的朋友，因为有大家的共同参与，才有这本书的问世。接下来，就请大家用好玩、有趣的心情来看这本书吧！

Contents “PATIENCE”

Desing 版面构成设计 / Photography 摄影 / 藤原克也
CreativePhotos

MODEL STAFF

第1章/摄影人的态度 1-1 摄影的契机 | UNIVERSAL SPORTS. holeys. HARU. 许先生夫妇. HEPBURN. 阿胚. ii. Shanghai CHUECH1-2 创作先决OR人像先决 | 小娜. 小橘. 琳琳 1-3 乐于当一个客观的摄影人 | 艾雪莉. RURU 1-4 摄影师强, 还是麻豆强 | 豆浆. 娃娃 1-5 通过引导拍出更出色的人像! | VIKA. 小米 1-6 不断积累失败的经验 | JULIA 1-7 摄影人的新鲜感 | DUDU. 小丸子 第2章/摄影人的思维 2-1 WAwo! 蓝天、白云就是有Feel | RURU 2-2 男人就是要MAN: 黑武士 | BRUCE. REY. SUZUKA. RITA 2-3 一起到京都旅行吧 | SIZUKA 2-4 枪与新娘 | PEI 2-5 艾雪莉的夏天 | Ashely 2-6 SHOT 拍出充满氛围的构图 | MISA. PEI. 和美. 豆浆. 小卡. 一雨千金. 艾雪莉 第3章/摄影人的美感 3-1 不断尝试与摸索摄影的可能性 | 琳琳. JULIA. 小君. 嫣羽 3-2 Lightroom | 专业的数码影像暗房大师 | ashely. 小卡. 布丁. MISA. VIK 3-3 DNG Profile Editor 创造属于自己的风格文件 | 琳琳 3-4 Photoshop | 人像修图的整型师 | 布丁 3-5 Noiseaware Professional | 从此跟噪点说Bye Bye | PEI 3-6 Alien Skin Exposure | 世界上最棒的银盐底片模拟利器 | 大安. VIK 3-7 Digital Image Recovery | 存储卡抢救大师 | PEI 3-8 肤色先决 | MISA. 家玲. 小娜. 布丁. VIK 3-9 创造具有个人风格的著款 | 小卡

WITH CAMERA”

Attitude 摄影人的态度

02 <1-1> 摄影的契机

藤原克也成为专业摄影师的历程与经验分享的开始，也收录了创意婚纱作品「恋人的新生活主义」、「幸福的真谛」，与您分享婚纱摄影的秘诀。

08 <1-2> 创作先决OR人像先决

与您谈谈目前初学者摄影创作思考，照片缺乏了摄影的灵魂。从基础学起，循序渐进的摄影，才是拍好照片的开始。

12 <1-3> 乐于当一个客观的摄影人

摄影前，先培养「观察」的眼力。将与您谈谈构图、光线Model的引导，以及摄影的机位等，对照片具有判断力与思考逻辑，进阶成为专业的摄影家。

18 <1-4> 摄影师强，还是麻豆强

一个摄影人如果完全依赖Model去表现，那么照片中所残存的摄影人想法，也许就变得非常少了。

22 <1-5> 通过引导拍出更出色的人像

人像引导需要观察与发自内心，不妨试着从表情与肢体着手，与您分享引导过程的心得与方法。

32 <1-6> 不断积累失败的经验

不断地检视自己，从照片中找出自己的缺点，在下一次的摄影不再犯同样的问题，这是我从错误中找到让自己升华的方法。

36 <1-7> 摄影人的新鲜感

倦怠与失去新鲜感是每个摄影人都会发生的瓶颈，在原摄影之外，跳脱原本习惯的拍照模式，或许会有不同的体会与转变，本章将带您体验不同的摄影魅力。

Thinking 摄影人的思维

46 <2-1> WAWO! 蓝天白云就是有Feel

以「波西米亚」风格为主题的人像写真，在蔚蓝的晴空与柔软棉絮般的云朵带出女性的娇柔，这里以自然光的攻略方式，也探讨女性服装造型与道具的运用。

58 <2-2> 男人就是要MAN：黑武士

「黑武士：Evolution」是一部有剧情的故事题材，以男性为主，这也是一般摄影较少诠释的主题，全辑以广告运镜的方式操作，大量运用光线与构图的张力来呈现。

84 <2-3> 一起到京都旅行吧

「京都的枫叶记忆」是一篇国外拍摄的作品，指引您快速构图，在旅行中重新获得对摄影的不同感受。

102 <2-4> 枪与新娘

「枪与新娘」是一部颠覆既定印象的另类婚纱，利用Model的特质，配合服装、造型与拍摄场所，营造个性化且与众不同的人像摄影作品。

124 <2-5> 艾雪莉的夏天

「艾雪莉的夏天」是以热情的阳光、比基尼、冲浪板为主题，展现火辣撩人的性感姿态，无名美少女艾雪莉独家新作，搭配白色泳装营造鲜明的SUMMER IMAGE!

140 <2-6> SHOT拍出充满氛围的构图

图解摄影人常用的12种氛围构图方法，包括井字构图、三分构图、0.618黄金定律、透视、框架等，也会说明镜头与景深的应用。

Aesthetic 摄影人的美感

166 <3-1> 不断尝试与摸索摄影的可能性

浅谈底片转数码时代的变化，摄影人也可以勇于尝试其他机种的拍摄手法，如LOMO，本章与您分享创作想法与后期制作的思维。

认识后期制作工具

<3-2>Lightroom | 专业的数码影像暗房大师 | 172

<3-3>DNG Profile Editor | 创造属于自己的风格文件 | 186

<3-4>Photoshop | 人像修图的整型师 | 190

<3-5>Noiseaware Professional | 从此跟噪点说Bye Bye | 194

<3-6>Alien Skin Exposure | 世界上最棒的银盐底片模拟利器 | 198

<3-7>Digitl Image Recovery | 存储卡抢救大师 | 206

208 <3-8> 肤色先决

拍摄之前，在取景构图时注意光源对应的关系，包括自然光、闪光等打光的技巧分享。如果拍摄后，光线较为灰暗，应该如何运用Lightroom来调整影像，指引您以自然光为主的肤色技巧。

216 <3-9> 创造具有个人风格的落款

自己所拍摄的相片想放在网络与大家分享，该使用什么影像绘图软件来设计专属的水印呢？作者以多年的设计经验教您如何让自己的照片更具设计感与自我风格。

222 后记与花絮

224 摄影人的Q&A

226 精彩直击「摄影师×人气美少女」外拍心得

チャンス

1-1 摄影的契机

moai

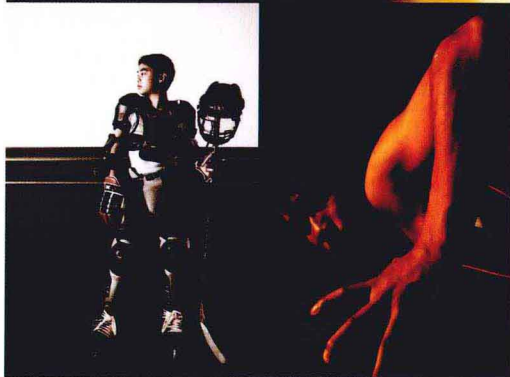

Copyright | MOAI STUDIO | Design KATSUYA

为何会接触人像摄影

相信很多人一开始拿起相机时，背后都有一些故事，至于我呢？并不是一开始就想成为摄影人的，完全是当时工作的情势所逼。在学习摄影之前，我是一位「广告人」，在职场生涯中经历过几家广告公司的「爆肝洗礼」后，决定自己成立「摩艾视觉设计」，当时所有设计案中使用的照片，都是委外请摄影公司拍摄的，一开始这样的做法还挺顺利，但是在面临品质与成本的问题时，迫使我必须思考一些不同的做法。

当时所承接的广告项目的摄影费用，常常都会被客户「硬拗」，不得不从我的广告设计项目所得扣除这项费用。有时候为了一张照片，要来回好几趟才能完成这个项目，夹在摄影师与客户之间的我，觉得很吃力不讨好。因此，如何解决「商业摄影」的问题，成为我当时非常重要的一个课题。

Copyright | Sponsor UNIVERSAL SPORTS | Photograph by KATSUYA

这系列的作品是一个经营直排轮与室内篮球的从业者所委托的广告设计项目，对我来说，算是一种很新鲜的体验，因为当时我拍摄商品摄影的经验远比人像摄影多。后来，我将这篇作品命名为「运动风」，发表在摄影论坛上，反映超乎预期的热烈，让我感到非常欣慰。

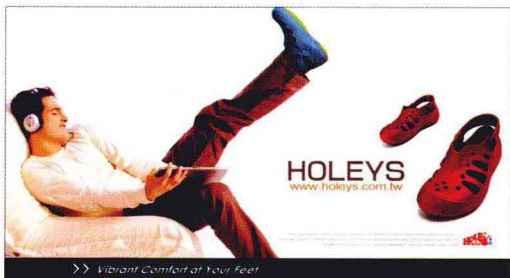
我的第一台数码单反

PENTAX K10D

当时许多项目都卡在「摄影」的问题，实在让我伤透脑筋！对当时只是一个摄影门外汉的我，对摄影器材的认知是一片空白，在请教有丰富摄影经验的友人马修后，购买了第一台数码

单反相机PENTAX K10D。在APS-C的规格中，K10D算是一台很棒的相机，因为当时具备防手震功能的数码单反相机还不多见。掌握数码单反相机之后，总算解决了一直困扰着我的商业摄影问题。

Copyright | Sponsor holeys | Design KATSUYA

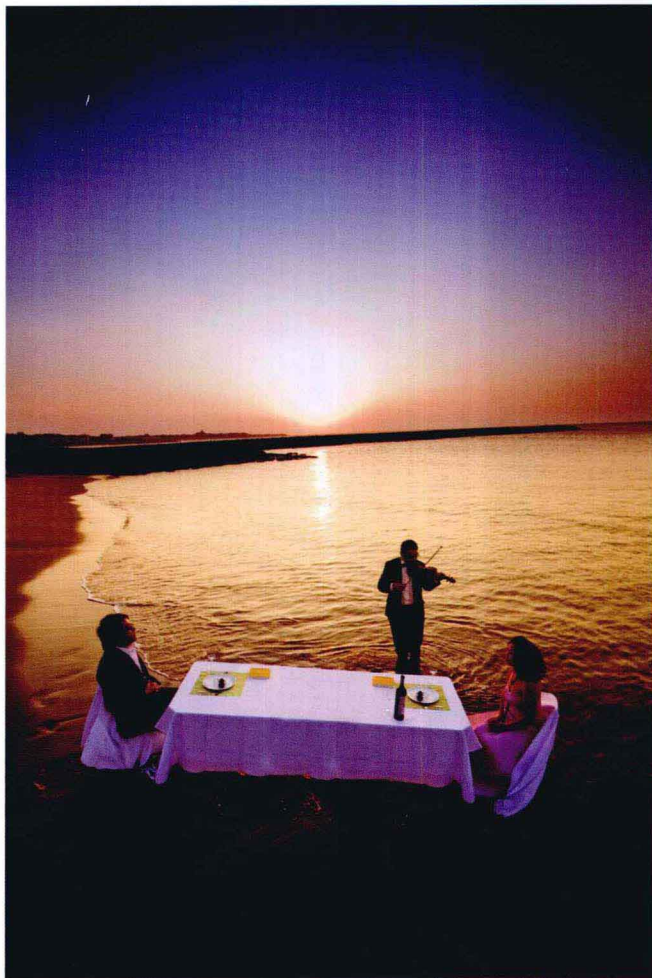
这是替一个进口品牌所设计的大型广告牌，我先将鞋子拍摄好所需要的角度后，再用人像素材进行合成。由于拍摄商品的缘故，我渐渐对人像摄影产生浓厚的兴趣。

人像摄影初体验

起初拍摄人像，是从身边的亲朋好友开始找起，而HARU小姐是我接触人像摄影的第一个Model。还记得第一次拍摄HARU小姐时，几乎充满了挫折感与无力感，因为那时根本不懂如何「引导」人物。后来遇到一些长相甜美的女生，不一定喜欢让人拍摄，有时会回避镜头或显得不自然（与现在盛行的「外拍麻豆」有很大的不同）。另外，周围很多女性朋友拒绝我的邀请，以「身材不好」的理由为第一名。

在拍摄亲朋好友一阵子之后，我在网络上找到一个拍摄人像的天堂，那就是「人像外拍网站」。从那时开始，每个周末在北部的热门外拍景点中，总能看到我出没的身影。最疯狂的时候，曾在一个周末，分早场与下午场，两天连拍了4个Model，真是让人大呼过瘾！

婚纱首部曲「恋人的新生活主义」

「恋人的新生活主义」这部作品是我第一次尝试拍摄婚纱的题材，委托者许先生夫妇是通过网络找到我，许先生知道我没有任何拍摄过婚纱的经验，但是因为许先生本身也是一位广告人，他对于我的拍摄手法与创作有认同感，如果运用广告手法与创意来拍摄「婚纱」想必很有趣，而他们给予我的拍摄空间完全不设限，最后拍摄的时间预定在6个月後。

这6个月当中我很认真地去思考婚纱照的意义，一对新人在携手步入礼堂前会希望可以拍摄出什么样的婚纱照。常听到身边的友人对自已的婚纱照有诸多的抱怨，而这些被埋怨的理由绝大多数是出自传统婚纱摄影一贯的机械化作业所致，所以，我期待自己要拍出与其他人不同的婚纱作品。

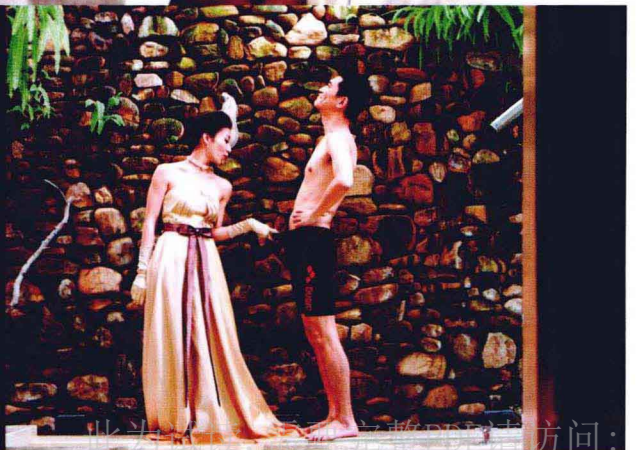

Copyright | 2008 HEPBURN | Photograph KATSUYA

预先做好准备

在拍摄「恋人的新生活主义」前，为了在技术上预先做好准备，我不断地研究婚纱主题的摄影角度与手法，唯有通过不断的练习与反复的拍摄才能磨练自己的技术，而「恋人的新生活主义」这部婚纱作品也让我真正以一个职业摄影师的身份，正式迈入婚纱摄影的领域。

演绎幸福的新定义

在「恋人的新生活主义」之后，我又相继完成了很多婚纱作品，而其中最受到大家注目的作品就是「幸福的真谛」。在拍摄这部作品之前，我仔细思考「幸福」的定义，对于相爱的两个人来说，最希望的应该是在一起共同愉快地生活吧！除了用搂搂抱抱来表现「幸福」的具象手法外，还能用什么手法来表达「幸福」的意义呢？

最后，我思考出别于一般婚纱所呈现的拍摄手法，在这部婚纱作品中融入了「创意思法」的元素，推翻传统婚纱规则公式的手法，我采用很「趣味」的方式来呈现画面，因为如果不是真正幸福的情侣，怎能这样坦然拍摄出自然的画面？感谢「幸福的真谛」的阿胚先生与ii小姐，很高兴能和两位共同完成这篇难忘的婚纱作品，后来我们也变成了很好的朋友。

2009年的上海之行

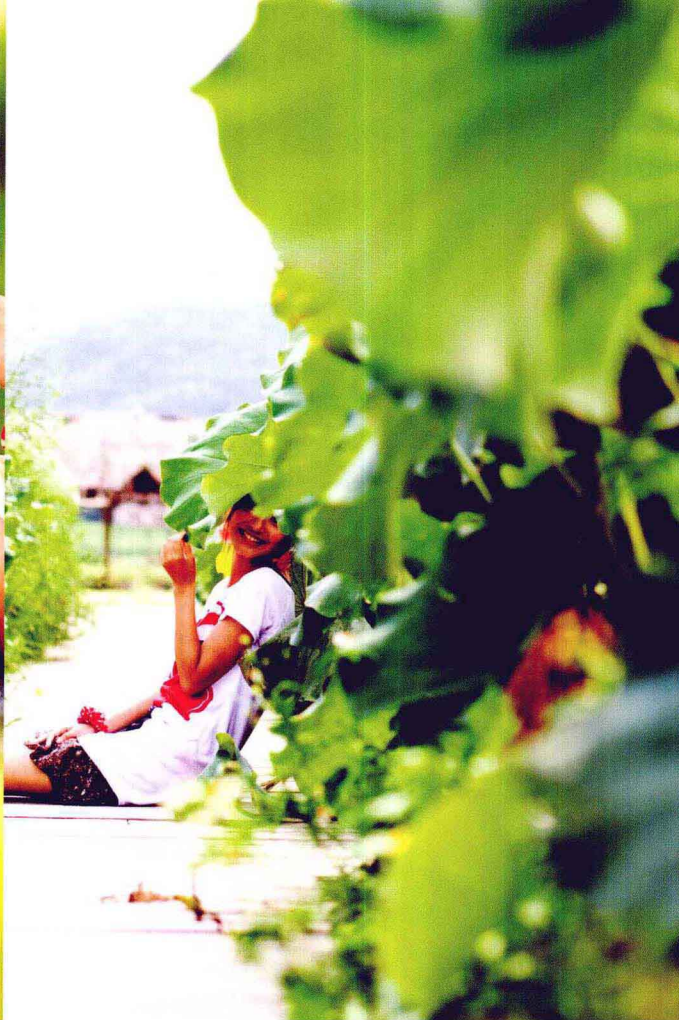
在拍摄完「幸福的真谛」后，我就受邀前往中国上海拍摄婚纱了。在上海的那段期间，我充分感受到不同的文化冲击，而且在上海任职婚纱摄影师时，拥有广泛与庞大的摄影资源，不管是服装、摄影场景或人力动员都变得非常便利。因此，在那段时间我提升了拍摄婚纱的「精致度」，能够成功的原因，我想除了技术与完善的设备外，最终还是取决于摄影人本身的思维。对我来说，还是希望能够拍摄「具有想法的婚纱摄影」。

在上海期间我也拍摄了很多的婚纱作品，想要观看这些婚纱照片的朋友可以到我的Blog浏览：<http://www.wretch.cc/album/katsuyaplus>。

婚纱摄影的细节

相信看过我所拍摄的婚纱作品的朋友，应该可以强烈感受到我的作品与传统制式化婚纱的不同，婚纱摄影需要注意的一些小细节，如女性在穿着礼服时，手臂不能紧贴腋下，会造成副乳的问题，也会让手臂看起来粗大；裙摆的拍摄方式也很讲究，站姿时，要注意礼服裙摆是否延展开来，只要有一点褶皱都会破坏画面的美观；穿着蓬裙时，人物的手势无法自然下摆，需要摄影师的引导与调整，采取坐姿或卧姿时，多余的裙摆部分也要整齐地收入乘坐的椅子中。此外，在户外穿着白纱时最忌讳白纱爆掉，这个很考验摄影师的功力，尤其是穿着低胸礼服时，要特别注意机位，高机位低角度时，就会很容易拍到女性的胸垫，这种不注意细节的照片100%要作废。其实，拍摄婚纱还有很多细节需要注意，一个专业的婚纱摄影师，最先看的是拍摄时所注意的细节，跟拍摄本身的好坏无关，而拍摄婚纱的技巧就是建立在这些小细节上，进而延伸出摄影人的想法。相信现在大家都觉得婚纱摄影摄影师很辛苦吧！

セレクト

1-2 创作先诀OR 人像先诀

(上右) 机身: Canon 400D. 镜头: Canon 50mm F1.8
光圈: F2.0. 快门: 1/4000sec. ISO 100. 白平衡模式: 晴天

小娜开心的笑容与活泼的演出, 让在场所有的摄影人都能强烈感受到。每次的外拍活动, 摄影人不可能100%维持在最佳的状态, 反而有时是因为现场的气氛, 以及与模特儿有良好的互动, 让您保持活力与愉快心情。有时, 享受拍照过程中的愉快气氛, 比照片成果所带来的实质意义更大。

(下) 机身: Canon 400D. 镜头: Canon 50mm F1.8
光圈: F3.5. 快门: 1/1600sec. ISO 100. 白平衡模式: 晴天

在外拍活动现场Model常出现一些好笑的举动, 我问小娜为什么要把头埋进荷叶里, 她笑说连她自己也不知道, 不过, 这种可爱又有趣的画面, 不用思考太多, 拍下来就对了!

(左) 机身: Canon EOS 5D. 镜头: Canon 85mm F1.8. 光圈: F2.0. 快门: 1/320sec. ISO 100. 白平衡模式: 晴天

(右) 机身: Canon EOS 5D. 镜头: SIGMA 24mm F1.8 Macro. 光圈: F5.6. 快门: 1/6400sec. ISO 100. 白平衡模式: 晴天

相信大家对小橘应该都不陌生,她是我学习摄影以来,就一直梦想能够拍摄的Model之一。在外拍活动中也能认识一些很有名气的摄影人,能一边跟摄影人聊天、一边拍照的感觉,其实是外拍活动最大的乐趣。

天分与天才

在摄影的领域中,的确是有天分的存在。在我所认识的摄影人当中,有几位就是天才型的摄影师呢!但我相信就算是天才,也是积累了许多的拍摄经验才造就出来的。一个专业的摄影人,在拍摄过程中,需要依赖深厚的理论基础与自身的美感直觉,尤其是在拍摄的现场,更能亲身感受到摄影人的深厚实力。一位优秀的人像摄影师,不论是从现场采光的判断、人物肢体的快速引导、场景的选择变换,甚至是摄影器材的运用等,充分掌握这些因素是拍出好照片的关键。

在接触人像摄影的第一年,我经常在外拍网站所举办的摄影活动中出现,从这些外拍活动所学到的经验让我受益匪浅,甚至在我往后的摄影工作中带来莫大的帮助。而且外拍活动让我见识到职业Model如何表现自然甜美的一面,建议摄影人在拍摄过程中,可以观察人物的气质与个性得到一些经验,对于日后在「人物引导」的过程会有极大的帮助。

参加外拍活动的好处是拍摄场景有人带、模特儿会摆Pose,而且现场还有人帮您补光,即使是刚开始拿单反相机的朋友,使用傻瓜模式或者AV模式,都能轻易地拍上一两百张照片吧!老实说,一开始参加外拍活动时,真的很容易上瘾,尤其是只要Model看着我的镜头对我笑……我……我就会很害羞地移开镜头,有参加过外拍活动的朋友,应该都能体会这样的感受吧!

学习人像摄影会有一段摸索期,接着进入「构图取景」的阶段,这时绝对会产生不同的思维与想法,甚至会开始请Model尝试一些您想拍摄的动作,您会发现在构图、肢体的拍摄手法变得丰富了许多!请持续保持愉快又期待的心情继续练习。

像我,就在外拍网站整整拍了一年多,就我所知,许多知名的摄影人,在初学时期,也都在外拍网站中很活跃呢!

机身：Canon 400D · 镜头：Canon 50mm F1.8
光圈：F2.0 · 快门：1/4000sec · ISO 100 · 白平衡模式：晴天

这场外拍活动是由「范特西」网站 (<http://www.fantasyimage.net/bbs/>) 所举办的，也是我所参加过的外拍活动中，印象最深刻的一次。因为在这次活动中，认识了小娜这位很有气质的Model，之后我们也一起合作了许多作品。当时使用Canon 400D搭配Canon 50F1.8来拍摄，这些都是堪称低阶的摄影器材，在强烈的拍照动力下，还是拍出了让人觉得满意的作品。

成为一个快乐的摄影人

在接触外拍的这一年，一路摸索摄影的方法，连自己都能感受到明显的成长。或许也有刚开始接触数码单反相机的朋友，直接想从「主题式创作」起步，或许也有先天就拥有过人天分的摄影人；但，对缺乏天分的朋友来说，或许循序渐进及从基础开始练习，才是平稳的做法。

回头看那段我疯狂外拍的日子，可以说是我摄影生活中最美丽的时光，没有压力、没有束缚，一切都是在很轻松的状态下度过的。所以，大家在刚开始学习摄影时，不妨就放松心情，好好享受拍照的过程，当个快乐的摄影人其实一点也不难。

意外的收获

某一天，我参加了一场由好友们举办的外拍活动，拍摄一位知名的Model琳琳。因为活动地点在台中，我特地清晨六点从台北出发，虽然当天拍摄结束回到家已经是隔天凌晨了，全身的骨头都快散了，但是这趟台中的外拍之旅，对我来说有关键的影响！因为在这之后，对「蓝天白云」的摄影与后期制作技巧，找到一个绝佳的平衡点。

