

世 摄 创 界 顶 级 师 秘
创 作 揭 影 顶 级 师 秘



名流与明星

NLIC 2970658366

[英] 安迪·斯蒂尔 编著

The World's Top
Photographers'
WORKSHOPS

Celebrity & Performance
世界顶级摄影师创作揭秘

名流与明星



浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

The World's Top Photographers' WORKSHOPS

Celebrity & Performance

Copyright © RotoVision SA 2009

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局

著作权合同登记章

图字:11-2009-114号

图书在版编目 (C I P) 数据

世界顶级摄影师创作揭秘：名流与明星 / (英)斯蒂尔 (Steel, A.) 编著；王之光译。—杭州：

浙江摄影出版社, 2010.9

ISBN 978-7-80686-881-2

I. ①世… II. ①斯… ②王… III. ①摄影艺术
IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第103858号

世界顶级摄影师创作揭秘

名流与明星

[英] 安迪·斯蒂尔 编著

王之光 译

责任编辑：杨秋林

封面设计：黄业成

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编：310006)

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州美虹电脑设计有限公司

印刷：上海当纳利印刷有限公司

开本：787×1092 1/12

印张：14 1/2

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-881-2

定价：79.00元

世界顶级摄影师创作揭秘

名流与明星

[英]安迪·斯蒂尔 编著
王之光 译

目 录

6 导 言

8 波利·博兰

非正统报道

20 希拉·伯内特

即时是关键

36 詹姆斯·奇德尔

有编辑眼光的摄影师

54 拉塞尔·克里斯比

机场狗仔队

70 安迪·戈茨

完美的肖像

86 蒂姆·格雷厄姆

王室影像

¹⁰² 迈克尔·格雷科

好莱坞头牌

¹⁵⁴ 苏拉·彼得罗

风格激发灵感

¹¹⁸ 迈尔斯·拉丁

摄影艺术家

¹⁷⁰ 图片版权名录

¹³⁶ 卡伦·麦克布莱德

音乐专家

¹⁷² 鸣 谢

导言



名流和明星摄影是一个瞬息万变的世界，不断满足着全球公众的无穷的好奇心。旋风的中心其实是一小批专家，他们每时每刻在记录着头牌明星和公众表演者的一举一动。每一位大师都是匠心独运的，对于世界上的头面人物有着他们各自的与众不同的视点。

浏览本书收录的令人眼睛一亮的照片，让我想起一些事情，当初是怎么引发我对名人世界的兴趣的。首先，我们——我代表的是西方文化——生活的世界已经变得对影像、时尚和名声大感兴趣。其次，如今名流的规模和势力非同小可，而名流对我们日常生活的影响是潜移默化、水滴石穿的。这种状况，若没有照相机和那些在镜头后面默默耕耘的人，是无法想象的。

日新月异的现代化技术，尤其是数码相机的发展，居然能发掘世界级明星的魔力和神秘，让他们的神采在我们的耳旁和眼前活灵活现，这实在是匪夷所思啊！

无论是新超级名模身上的珠光宝气，还是好莱坞明星在电脑屏幕上回眸一笑，若没有名流领域真正的明星——摄影师的灵机一动，则一切都会灰飞烟灭。

安迪·斯蒂尔

左图：
索菲·埃利斯-贝克斯特，《Ministry》杂志
苏拉·彼得罗 摄

右图：
塞缪尔·L·杰克逊
詹姆斯·奇德尔 摄



波利·博兰





非正统报道

一言以蔽之，波利·博兰的摄影可谓匠心独运。1980年代末移居英国之前，她就在她的家乡墨尔本，因专门从事程式化人像摄影和非正统报道而声誉卓著。1994年，她获得了著名的约翰·科巴尔(John Kobal)人像摄影奖，那是人像摄影新人才的全球性荟萃，由伦敦国立人像馆组织。人像馆此后永久收藏了波利的一批作品，2000年还在英国和澳大利亚举办了她的个人摄影展。2001年，PowerHouse书局出版了她的第一本书《婴儿》。同年，波利成为应邀拍摄伊

丽莎白二世像的八位摄影师之一，庆祝女王登基50周年。2006年，波利在澳大利亚昆士兰州内地逗留了三个月，为《关键协议》的全体演员创作了一套美不胜收的照片。该影片是她的丈夫约翰·希尔科特所导演，密友尼克·凯夫编剧的。她谈到自己的作品时说：“我被他们迷住了，我喜欢见到他们，给他们拍照，了解他们的情况。最好的人像作品要看透拍摄对象的外表，揭示他们的内心，由表及里，无往不胜。”

盖伊·皮尔斯

对盖伊·皮尔斯的拍摄，开始了我的非正统报道的摄影生涯。他是澳大利亚的大牌明星之一，《关键协议》的演员。他的化妆师提议拍摄他全副戏装的样子。这张照片让我想起老式的人像照，景深浅，背景看起来像绘画。

照相机：玛米亚 7

镜头：80mm

胶片：富士 Pro 彩色负片 160

光圈：f/8

快门速度：1/250秒

照明：自然光，阳光充足

访

谈

作者: 你用的第一架照相机是什么牌子?

博兰: 尼康单反, 50mm定焦镜头, 随后是35mm镜头。这架照相机是我父亲传给我的, 我记得在高中毕业前使用过它, 所以应该在17岁那年。

作者: 你的作品创意来自何方?

博兰: 想象加生活体验。我喜欢观察周围事物, 艺术设计啦, 绘画啦, 电影啦。我曾经受过彩色印片法电影如《绿野仙踪》等的启发, 还向摄影师们学习, 如拉里·克拉克、黛安·阿布斯等, 还有维基, 他的真名是阿瑟·费里格。

作者: 为什么你不从事其他门类的摄影, 例如体育运动摄影和自然摄影?

博兰: 人, 是我的主要兴趣点。在对人生的解读中, 我会运用丰富的比喻手段。虽然我也拍摄风光, 但体育运动不是我的兴趣点。对我来说, 摄影不是一种直接记录的方式, 而是表达个人思想的工具。

作者: 像很多成功的摄影者一样, 你在某一阶段出现了“幸运的突破”, 这样说公平吗?

博兰: 没有。我的发展完全是通过艰苦的工作而实现的。我是1989年离开澳大利亚的, 来到伦敦后, 大约花了三年工夫, 才获得机会。我挨家挨户敲门, 试图得到见面的机会, 还到处派送我的作品集。为了糊口, 我一直在端盘子。我讨厌端盘子。让我走上正轨的第一个任务是《星期日独立报》杂志的图片编辑维多利亚·卢肯斯给的, 为在切尔西婚姻登记处登记结婚的一对新人拍照。由于我设法在视觉上创新, 所以我的作品与杂志很合拍。

作者: 你是随心所欲拍摄, 还是按客户提出的要求拍摄?

博兰: 我总是随心所欲, 而且一如既往。客户雇我是购买我的影像创意。如果做广告摄影, 就要有一些条理, 如有一份拍摄任务书等。但我迄今为止就做过一次广告业的活, 为伊拉克的More 4公司拍照, 题目是《伊拉克: 流血的马戏团》。广告摄影可不是我想要发展的事业。

作者: 你在什么地方常驻? 你最喜欢的外景地是什么地方?

博兰: 虽然我的家安顿在英国布赖顿, 但我现在暂时居住在美国匹兹堡。哪里找到重要的拍摄对象, 就在哪里工作吧。我的摄影变得越来越个性化了, 不是靠任务决定的。我也把基地安排在能为画廊展出而创作的地方。

作者: 关于你的工作, 你最享受哪些东西?

博兰: 迎来送往, 拍摄过程, 看到作品。

作者: 你最喜欢在哪一类地方拍照, 为什么?

博兰: 地方不要紧, 人是关键。通常, 我喜欢在平平淡淡的地方拍摄, 往往是室内, 但这里的这些《关键协议》演员的照片是在室外拍摄的。我宁愿要能够掌控的环境, 在室内就容易一些, 因为在室外控制照明更困难。与自然光相比, 我宁愿使用闪光灯, 或者其他的人造光。

作者: 从技术方面看, 你在摄影上最困难的是哪些方面?

博兰: 清晰度方面我是很紧张的。我戴眼镜, 有时很难自测照片的清晰度。弱光工作的时候我会使用三脚架, 但是我宁可没有三脚架拍摄。

雷·温斯通和艾米莉·沃森

我忙里偷闲, 给雷·温斯通和艾米莉·沃森拍照。既反射人造光, 也使用现场的自然光。尽管在上一场镜头中雷刚刚被拷问, 而艾米莉攻击了他, 我还是请求他们以正式的方式摆姿势! 我认为这样可以拍出有趣的照片。我按测光数据正常曝光, 但是将胶片感光度推高了3级。

照相机: 玛米亚 7

镜头: 65mm

胶片: 富士 Pro 彩色负片 400

光圈: f/8

快门速度: 1/60秒

照明: 自然光、人工光



右图：

大卫·加尔皮里尔

这组照片摄于昆士兰州内地一个名叫温顿的小镇的周围，当时是在为影片《关键协议》中的演员拍照片。这是澳大利亚最著名的明星之一大卫·加尔皮里尔。由于气温达到40至50℃，我按照正常曝光，将胶片感光度推高了3级，以便加强烈日暴晒的感觉。我使用小广角的65mm镜头，来捕获云彩，营造规模的感觉。

照相机：玛米亚 7

镜头：65mm

胶片：富士Pro彩色负片160

光圈：f/22

快门速度：1/500秒

照明：自然光，阳光充足



最右图：

理查德·威尔逊

漫长的一天结束了，光线暗淡下来。我决定使用快速400胶片，以便捕捉足够的光线，把演员理查德·威尔逊身上的血管细节拍出来。使用1/15秒的快门速度手持拍摄，将胶片感光度推高了3级。不能肯定是不是足够清晰，但结果正是我设想的那样。

照相机：玛米亚 7

镜头：65mm

胶片：富士Pro彩色负片400

光圈：f/5.6

快门速度：1/15秒

照明：自然光，黄昏阳光

作者: 你的个人风格或者技术是什么样的?

博兰: 粗犷, 图形性强, 色彩艳丽, 古怪, 有一点不落俗套。

作者: 你的摄影包里一般都装些什么? 你使用哪一种照相机, 为什么?

博兰: 宾得6×7胶片照相机。大约八年前的旧机器, 定焦镜头是75mm的, 微距镜头是105mm的。配合使用两盏保荣500kW影室灯, 外加柔光箱。在国外拍摄, 或需要更大的功率时, 则临时租借额外的照明设备。我还有一架玛米亚7照相机, 配用65mm和80mm的镜头。35mm摄影使用尼康FM2照相机, 配尼柯尔35mm、50mm、55mm的镜头和威达闪光灯, 闪光灯装在热靴上。使用的胶片类型很重要, 35mm和120胶片方面总是信赖富士Pro, 感光度不是400就是160。我还拥有一副曼富图三脚架和一架徕卡Minilux变焦镜头袖珍照相机。

作者: 你有没有设法确保作品面向最广大的观众?

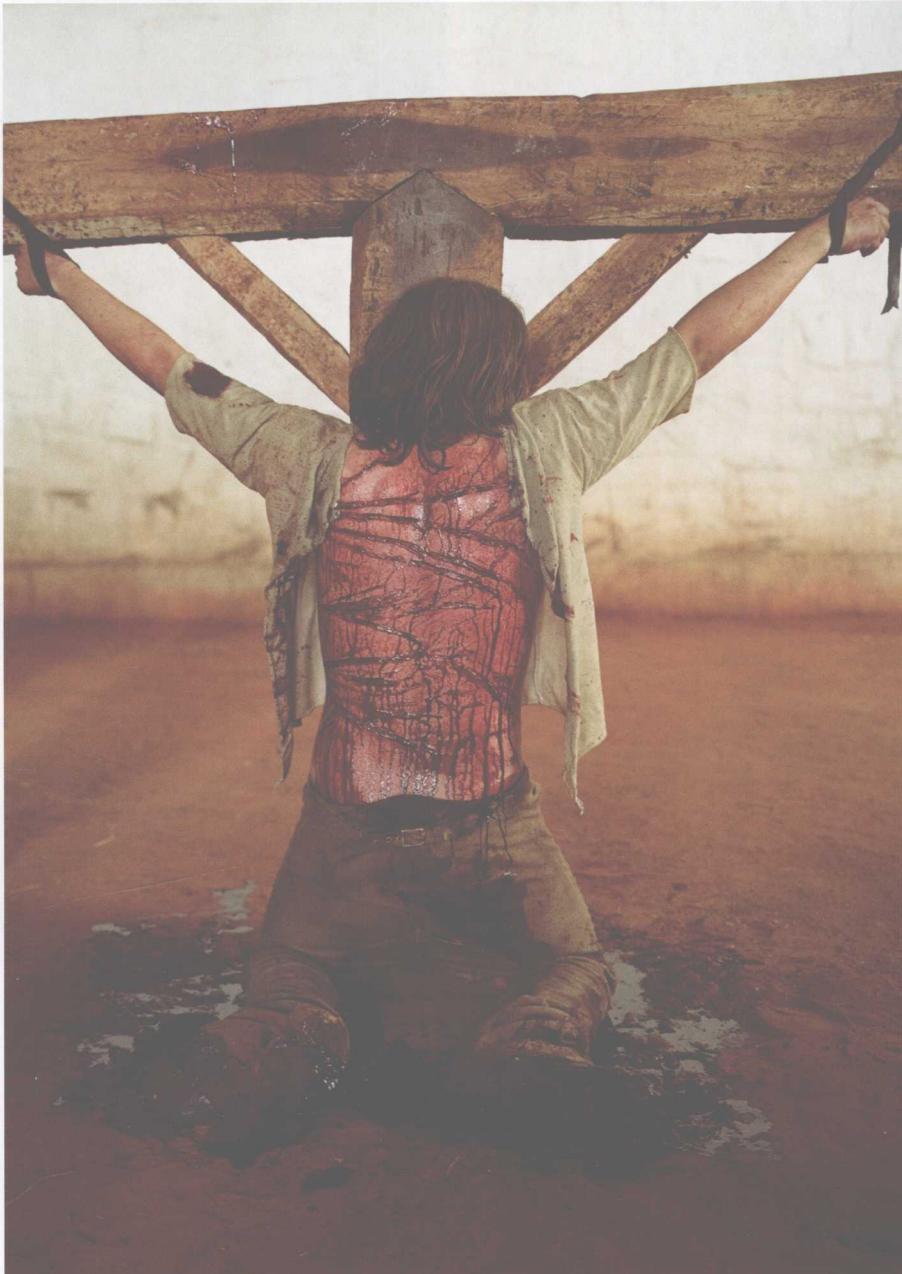
博兰: 没有。我的拍摄是随心所欲的, 仅仅从自己的目光考虑。我一贯是我行我素。我通过照相机观察的时候, 就知道什么好什么不好, 这是本能的反应。

作者: 一年到头什么季节最忙碌?

博兰: 说不好。过去经常连轴转, 但我已经摆脱了编辑部游戏, 仅做我热衷的专题摄影项目。

作者: 你最不喜爱给哪一个地方或者东西拍照?

博兰: 唯利是图的生意人。穿着笔挺的灰西装、喜欢加



《关键协议》群众演员

图中的女士是来自温顿镇当地的群众演员。使用65mm镜头，1/60秒曝光，捕捉她周围的自然光区域。外面有风，非常大，刮进了房间，把她的裙子吹向一边，增强了照片的效果。再次使用感光度400的胶片，并大约增感3级，使照片的感觉和《关键协议》的其他照片效果一致。

照相机：玛米亚 7

镜头：65mm

胶片：富士 Pro彩色负片400

光圈：f/16

快门速度：1/60秒

照明：自然光，阳光充足





伊恩·加德纳

这幅影像摄于中午阳光下。这不是我最喜欢的光线，非常刺眼，头重脚轻，但是它正巧适合环境的冷酷现实，与电影布景的风格吻合。

照相机：玛米亚 7

镜头：65mm

胶片：富士 Pro彩色负片160

光圈：f/22

快门速度：1/500秒

照明：自然光，阳光充足

长汽车的人，在审美上、思想上和财务上都不令我感兴趣。我的动力从来不是赚钱。我确实曾经给地产大亨唐纳德·特朗普拍过照，但那不仅仅是为了公平交易，还另有图啊。阅人是我的动力。我拍的更多的是常人，而不是名人。但我对名声和势力感兴趣，我想看看它们是如何影响别人的。

作者：哪种类型的照片，你发现最难拍？

博兰：拍强烈阳光下的姿势最困难，因为无法控制光线。还有众口难调，摄影师的技能在于把任何拍摄对象都在特定时刻聚焦好，管他有名不有名。

作者：你喜欢数码相机还是胶片相机，为什么？

博兰：我手里没有数码相机，并不需要嘛。我又不是需要快速工作的商业摄影师。我喜欢胶片的有机和物理的特性。我也喜欢胶片的拍摄结果，因为不那么枯燥无味。

作者：你有多少作品使用图像软件加工呢？

博兰：我虽然与摄影冲印室紧密合作，却不想使用图像软件。有时需要加工润饰一下，例如使面部的皱纹淡化，但是并不常做。摄影应该记录镜头前的一切，而不是靠电脑来创建。

作者：你认为迄今为止，你最大摄影成就是什么？

博兰：我的《婴儿》作品集，花了大约七年工夫完成的；2000年的对英国生活作出贡献的重要的澳大利亚人的56幅人像展；2001年应邀在白金汉宫给女王拍照。

作者：你对未来的期望是什么？

博兰：我有一个年幼的孩子，此刻要占用我的许多时间的。摄影方面，我想要继续展示我的个人摄影项目，用照片和插图创作小孩子们的书。



温顿的屠夫和妻子

在给屠夫和他的妻子拍照时，为了保持人像之间的一致性，我略微将胶片增感。用感光度160的彩色负片拍摄，并用其组合的数据f/16和1/60秒做文章。

照相机：玛米亚 7

镜头：65mm

胶片：富士 Pro彩色负片160

光圈：f/16

快门速度：1/60秒

照明：自然光，阳光充足