

跟随大师 迈向专业
专业摄影师必备经典布光

古典风格人像摄影用光技法

Christopher Grey's Vintage Lighting [美] 克里斯托弗·格雷 著 张婷 译
The Digital Photographer's Guide to Portrait Lighting Techniques from 1910 to 1970

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

C14003691

J413
67

▶ 跟随大师 迈向专业

古典风格人像摄影用光技法

[美] 克里斯托弗·格雷 著
张婷 译

北航

C1690792

人民邮电出版社
北京

J413
67

图书在版编目 (CIP) 数据

古典风格人像摄影用光技法 / (美) 格雷著 ; 张婷译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 11
(大师经典)
ISBN 978-7-115-33266-0

I. ①古… II. ①格… ②张… III. ①人像摄影—摄影光学 IV. ①J413②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第230827号

版 权 声 明

Christopher Grey's Vintage Lighting: The Digital Photographer's Guide to Portrait Lighting Techniques from 1910 to 1970

Copyright © 2012 by Chris Grey

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright ©2013.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团 (IPG) 授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

传统摄影技法对当代摄影的创作和审美有着广泛的借鉴和深远的指导意义。本书作者克里斯托弗·格雷秉着对摄影技法探索和研究的精神, 生动地介绍了1910年到1970年人像摄影用光的技术。在今天看来, 这些所谓古典风格的旧照片、旧作品具有强烈的时代特色和特殊的审美情趣, 结合今天的数码摄影工作和创作便会焕发新的活力。全书按照时间顺序来讲解, 以20世纪的6个特色时代对人像摄影用光的特点和技术要点做了细致的梳理和介绍, 如爱德华时代、轰鸣的20年代、肮脏的30年代、短暂的40年代、美妙的50年代、狂飙的60年代, 每个时代都结合大量案例来说明在今天的技术条件下如何快捷地实现不同风格的古典照片, 最后一章还针对性地讲解了这些技术的后期实现方法。

本书非常适合专业摄影师、摄影爱好者、人像摄影师、摄影专业学生等阅读参考。

◆ 著 [美] 克里斯托弗·格雷

译 张 婷

责任编辑 李 际

执行编辑 刘 祺

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7.5

字数: 240千字

2013年11月第1版

印数: 1—3000册

2013年11月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4460号

定价: 59.00元

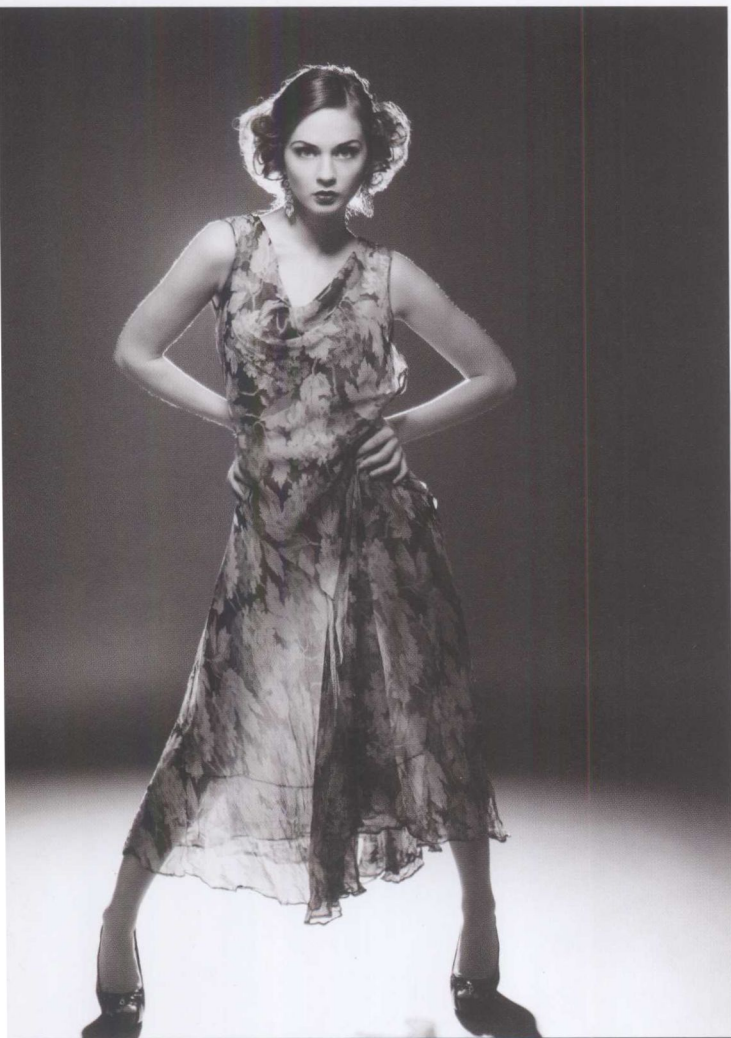
读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 1910~1920年 爱德华时代 /9

第2章 1920~1930年 轰鸣的20年代 /13

- 一支主光灯，一支补光灯····· 13
- 柔和而开放的阴影····· 16
- 有特色的背景····· 18
- 戏剧化的天光····· 18
- 长绒围巾····· 21
- 大画幅与短焦距····· 24
- 向上的影子····· 26
- 交叉布光····· 27

第3章 1930~1940年 肮脏的30年代 /28

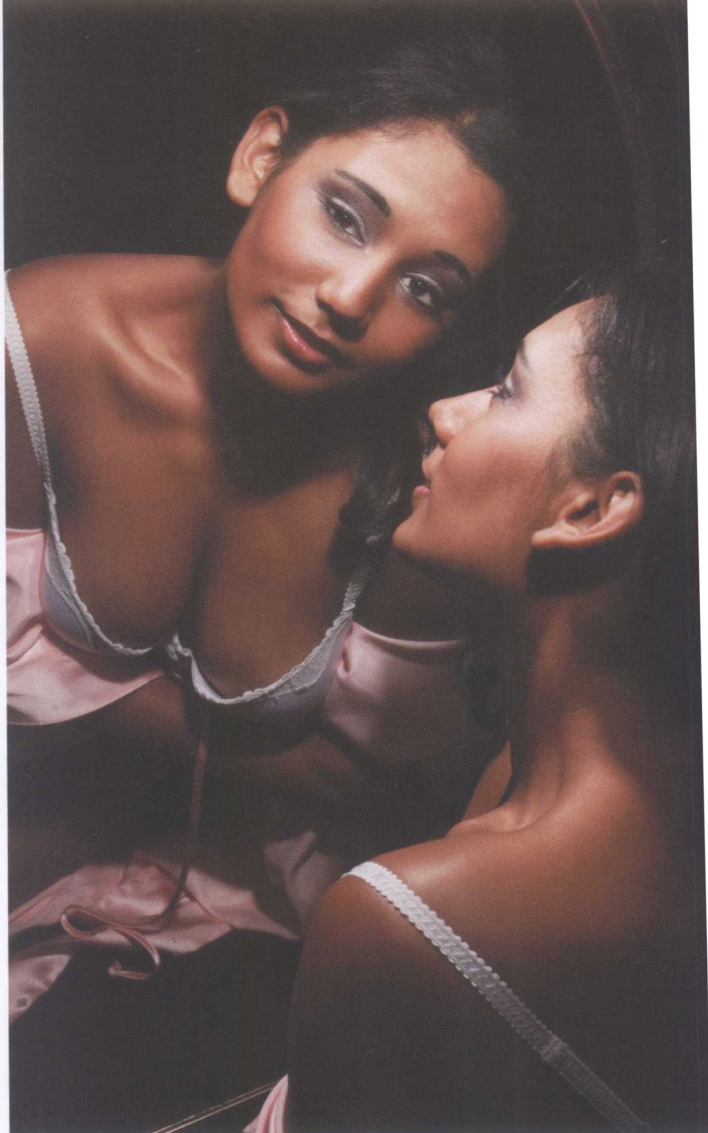
- 不舒服的姿势····· 28
- 暗影与色调融合····· 30
- 欠曝与过曝的混用····· 30
- 过曝的高光····· 35
- 强烈的逆光与光斑····· 39
- 布光难题的解决····· 41
- 造一面假墙····· 42

第4章 1940~1950年 短暂的40年代 /43

绿幕·····	43
有力度的布光·····	53

第5章 1950~1960年 美妙的50年代 /57

相近色的使用·····	57
给20世纪50年代的布光增加现代感 ·····	61
用补色作背景·····	62
用补色作背景，第二次拍摄·····	64
20世纪50年代的时尚 ·····	67
阴影的使用·····	68
凝固动作·····	69
“诱惑”作为主题·····	71
招贴画美女·····	72
用绿幕拍招贴画·····	74
裸肩肖像·····	78
用简单设备拍出好照片·····	78
图案投影板与聚光罩·····	79
用镜子拍古典肖像·····	83
性感女郎·····	85
20世纪50年代的男人 ·····	87

第6章 1960~1970年 狂飙的60年代 /90

人物的边框·····	90
把背景缺陷作为拍摄元素·····	93
摇摆舞·····	93
20世纪60年代的时尚 ·····	96
街头摄影·····	97
紧凑构图和滤色片·····	100

第7章 最后修饰 /103

转为黑白效果·····	103
添加颗粒·····	105
调色·····	107
深棕色调·····	107
晒调色·····	108
黑白胶卷·····	108
座机的焦点·····	111
为绿幕招贴画制作背景·····	114
另一种方法·····	115
给眼睛增加对比度·····	116
油彩上色·····	118

C14003691

J413

67

▶ 跟随大师 迈向专业

古典风格人像摄影用光技法

[美] 克里斯托弗·格雷 著

张婷 译

北航

C1690792

人民邮电出版社

北京

J413

67

图书在版编目(CIP)数据

古典风格人像摄影用光技法 / (美) 格雷著 ; 张婷译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 11
(大师经典)
ISBN 978-7-115-33266-0

I. ①古… II. ①格… ②张… III. ①人像摄影—摄影光学 IV. ①J413②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第230827号

版 权 声 明

Christopher Grey's Vintage Lighting: The Digital Photographer's Guide to Portrait Lighting Techniques from 1910 to 1970

Copyright © 2012 by Chris Grey

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright ©2013.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团(IPG)授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

传统摄影技法对当代摄影的创作和审美有着广泛的借鉴和深远的指导意义。本书作者克里斯托弗·格雷秉着对摄影技法探索和研究的精神, 生动地介绍了1910年到1970年人像摄影用光的技术。在今天看来, 这些所谓古典风格的旧照片、旧作品具有强烈的时代特色和特殊的审美情趣, 结合今天的数码摄影工作和创作便会焕发新的活力。全书按照时间顺序来讲解, 以20世纪的6个特色时代对人像摄影用光的特点和技术要点做了细致的梳理和介绍, 如爱德华时代、轰鸣的20年代、肮脏的30年代、短暂的40年代、美妙的50年代、狂飙的60年代, 每个时代都结合大量案例来说明在今天的技术条件下如何快捷地实现不同风格的古典照片, 最后一章还针对性地讲解了这些技术的后期实现方法。

本书非常适合专业摄影师、摄影爱好者、人像摄影师、摄影专业学生等阅读参考。

◆ 著 [美] 克里斯托弗·格雷

译 张 婷

责任编辑 李 际

执行编辑 刘 祺

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7.5

字数: 240千字

2013年11月第1版

印数: 1-3 000册

2013年11月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4460号

定价: 59.00元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

致谢

很多非常有才华的人参与到这本书的创作中，他们共同帮助我完成好这个很棒的项目，我认为这是我写得最好的一本书。

最开始从事摄影的时候，我从没想过自己会成为一名教育者，更没想过能写出书。大约10年前，通过与其他摄影师的交谈，我认识到自己已经掌握了足够的技艺来传授给别人。意识到这一点让我感到高兴，但如果没有那么多人对我的配合与协助，一切都不过是空话——他们基于各种原因愿意与我一起工作，在帮助我的同时也帮助他们自己达成目标。

这本书也不是例外。我想感谢很多很多人，感谢每个人对我和我团队的信任，是这份信任让照片的效果比他们的预期更为美丽。

感谢我的模特们。你们把目前为止最好的现场表现都给了我。我认为你们所有人都会在今后更上一层楼。非常感谢：Gianna Alvarez-Aveli, Denise Armstead, Brianna Chevalier, Amber Colvard, Rozalin Dickson, Annie Fitzgerald, Kai Kaniess, Sarah Jeffrey, Jacqueline Kiefat, Tammy Larsen, Yvonne Ngoy, Gina Nichols, Melissa Osterholdt, Rachel Quaday, Margaret Sinarath, Shane Soulier, Marlee Southam, Aleta Steevens, 以及 Angela Walberg。你们都非常出色，我真诚地感谢你们的付出、参与和信任。

感谢 Melrose 古董店及高级服饰的女主人 Peggy Kouri，谢谢你们对本书有足够的热心，将私人收藏提供给我。还要感谢 Via 的古董店，另一家很棒的商店，也为本书提供了优质的服装。

感谢本书的编辑 Barbara Lynch-Johnt。在多次合作之后（这是 Amherst Media 给我出版的第7本书），我确信每次她拿到我的书稿后都得新买一盒红色水笔。而且我相信她每次都能用完，不过，她对红墨水的喜爱还是让我不胜感激。

这次用了另一张作者照片，是我的好友 Joey Tichenor 为我拍的。Joey 看到的世界就像是戴了一副新奇的眼镜，令人耳目一新。谢谢你大个头，不过上本书用的那张插图，你还欠我一顿午饭呢。

另两个人的参与对本书的作用与我本人同等重要。化妆师 Sandra Avelli 对旧式化妆技术进行研究，并加入新时代的手法，非常可行而且效果可信。她从一开始就加入到本书创作中，从头到尾帮我实现各种效果。

在明尼阿波利斯市顶级发廊工作的发型师 Don LaCourse，热衷于古典发型的创造。他是个天才的发型师，他的专业能力以及出于乐趣对本书的积极参与都给我留下了深刻印象。我对你们俩的感谢不能再说太多了，是你们把整体拍摄的水准提升到了一个新的水平。

感谢我们的女儿丽兹。你的照片出现在我所有的书里，除了这一本。我很希望这本书里面也有你，但你去念大学开始你的新生活了。你的生活远胜于我想把你放进书里的念头。

感谢我的爱人苏。我一会就去做意大利乡村菜。晚上我们看大侦探波洛？

序言

有次录像采访时别人问我：“你为什么要写这些书？”我回答：“我已经拍过几乎所有东西了，而且报酬也不错。在我生活的目前阶段，我想把自己所知道的全都教给别人。”

欢迎走近摄影令人兴奋的那一面。

随着摄影作为一种艺术形式不断普及，支撑这门艺术的技术也在不断发展。尤其是布光风格的变化，反映着技术的进步及社会习俗的变化。摄影追随着时尚与社会的变化。

肖像摄影一开始只有很少的几种选择。20 世纪 20 年代以前都是用直接或间接的阳光给人物布光。在那之前，大部分摄影师用的都是天光或者“北光”，光从朝北的窗户射进影室。这种光线柔和、非直接，而且考虑到当时的底片 ISO 很低，这种光是非常弱的。曝光时间很长，在维多利亚时代曝光经常需要 30 秒。摄影师会要求被摄人物在快门合上之前保持静止不动的姿势。即使在这样的限制下，摄影师们还是拍出了很多被今天的人们认为是“经典”，甚至“标志性”的图片。

在各种繁多的摄影布光风格之中，好莱坞的大师乔治·赫里尔和克拉伦斯·辛克莱·布尔等创造出的布光效果至今还提醒着我们仍有许多需要向过去学习。

你可能会问：“这本书对我能有什么用呢？”这个问题很合理，我的回答是：我已经成功经营影室很多年了，时间久得都快忘了年头，这些年来我也十分享受。每一年，我都会感到所掌握的全部布光技术能使我个人的生意获益，我拍出的人像作品让竞争对手们只有眼红的份。这些年来，我尝试过所有让我感兴趣的拍摄。最初，由于我还没有足够的控制力或深入的知识来获得想要的效果，很多尝试都失败了。

在我学到的教训中最为重要的一点是，失败和失望都是好事，因为它们会促使你去思考为什么设想的方法不可行。我还得告诉你，尽管从事专业摄影这么多年，有时我还是无法把想法转化为像素。作为专业摄影师，我接受这一点，甚至有点欢迎的态度，但我仍会竭尽全力在将来避免这种失败。

我写这本书有两个目标：向你介绍今天已不再广泛应用的布光效果，并在这一过程中向你展示如何避免一些错误。在书里我会打破一些布光“规则”，如果你能知道我这样做的原因，就能提高你自己的拍摄水平。我会告诉你我何时及为何打破规则。

布光风格的变化反映了技术的进步以及社会习俗的变化。

开始之前

如果你想把我的布光技法用在身着现代服装的人物或模特身上，是可以的。我在本书中讲到的每个技巧对于现代模特和服饰都是可用的。这些技巧会为你的作品增加优势，让你比竞争对手更进一步，这就是你应该达到的目标。

如果你很想从事古典摄影，有些条件你就得努力达成。

服装是古典摄影成功的关键。你得找到可出租的服装来源。在大城市，这并不难。小城镇的话，去镇上的历史学会看看。古董商店也是个好地方，因为老板们都知道有什么样的货物，如果一家店没有你想找的东西，他们还能把你介绍到其他合适的店铺。能租的时候就租，除非你想自己建一个古装仓库。这两种做法我都做，这样我就总能给客户提供合适的衣服。租价一般是要价的 20%~30%，按周计算，这绝对物超所值，如果你能获得私人收藏家的信任，就更是如此。本书中展示的一些服饰，如果光靠我自己是很难获得的，这些来自 Melrose 古董店的老板 Peggy Kouri，她允许我使用她的个人藏品——对这份善意我将永远感激。

能租的时候就租，除非你想自己建一个古装仓库。

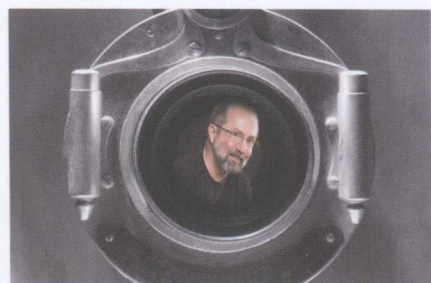
每个年代，妆容都有不同的潮流走向。这些变化很微妙——最主要最明显的部位是眉毛的长度或唇型的高度。找一个你能信任的化妆师（古典化妆不同于街头化妆，更不同于现代摄影化妆），让化妆师研究一下某个特定年代的艺术。Sandra Avelli 是我最喜欢的化妆师，我们用录像把她给本书模特做的不同年代妆容记录了下来。

我们还录下 Don LaCourse 的魔法，他创造出的古典发型绝对令人信服。跟他合作过的每个模特都会为他的手艺惊叹不已，我也如此。“奇才”和“天才”这样的字眼经常从我口中冒出。而模特们则常用“哇”和“上帝啊”来表达。他的视频也会很快出现在我的商店里。

关于作者

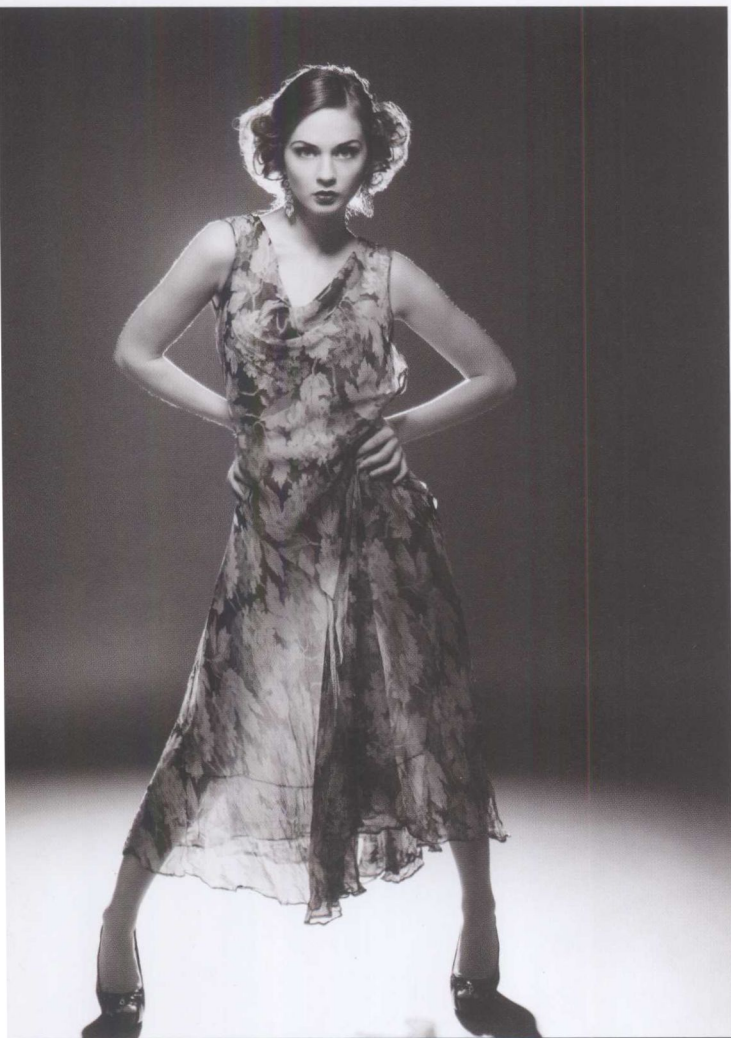
克里斯托弗·格雷（Christopher Grey）是个令人惊叹、充满激情的作者，这本新书稳固了他在摄影史中所占的一席之地。他再造经典图片和标志性照片的用光技巧无与伦比，而且他的文字简练、有修养，有智慧，在教材书领域无人能及。对他的赞誉再多都不会过分。

格雷技术高超、富于才华，在任何领域中都显示领袖风度，他还撰写了个人自传。

目录

第1章 1910~1920年 爱德华时代 /9

第2章 1920~1930年 轰鸣的20年代 /13

- 一支主光灯，一支补光灯····· 13
- 柔和而开放的阴影····· 16
- 有特色的背景····· 18
- 戏剧化的天光····· 18
- 长绒围巾····· 21
- 大画幅与短焦距····· 24
- 向上的影子····· 26
- 交叉布光····· 27

第3章 1930~1940年 肮脏的30年代 /28

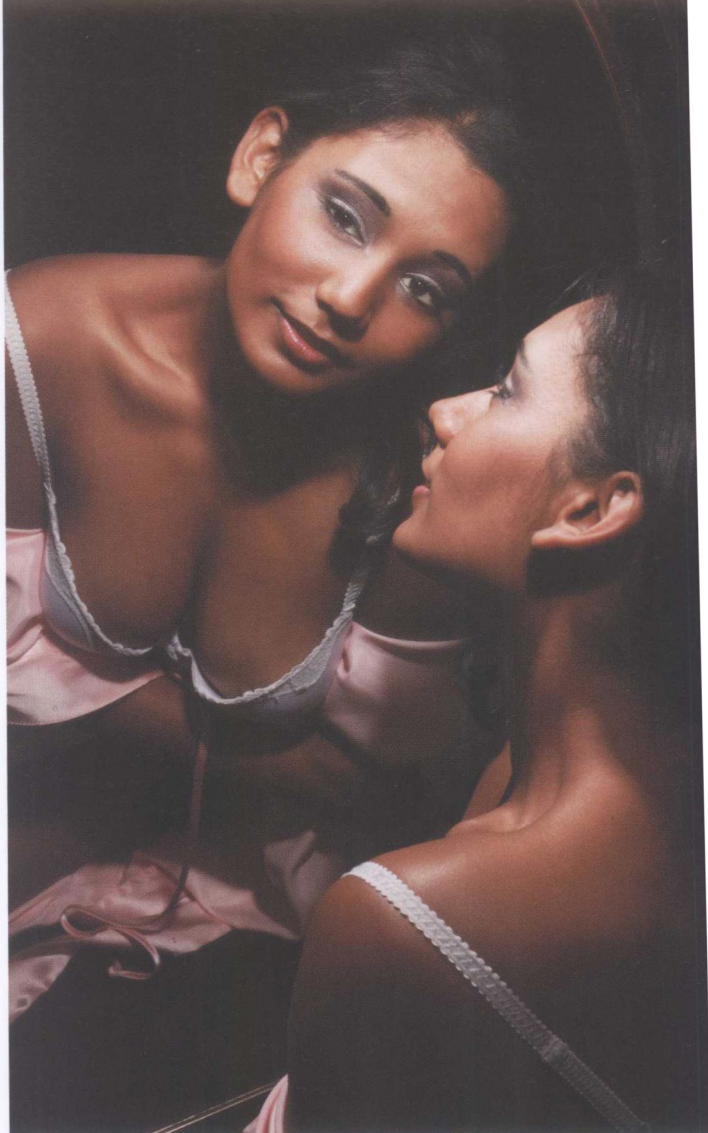
- 不舒服的姿势····· 28
- 暗影与色调融合····· 30
- 欠曝与过曝的混用····· 30
- 过曝的高光····· 35
- 强烈的逆光与光斑····· 39
- 布光难题的解决····· 41
- 造一面假墙····· 42

第4章 1940~1950年 短暂的40年代 /43

绿幕·····	43
有力度的布光·····	53

第5章 1950~1960年 美妙的50年代 /57

相近色的使用·····	57
给20世纪50年代的布光增加现代感 ·····	61
用补色作背景·····	62
用补色作背景，第二次拍摄·····	64
20世纪50年代的时尚 ·····	67
阴影的使用·····	68
凝固动作·····	69
“诱惑”作为主题·····	71
招贴画美女·····	72
用绿幕拍招贴画·····	74
裸肩肖像·····	78
用简单设备拍出好照片·····	78
图案投影板与聚光罩·····	79
用镜子拍古典肖像·····	83
性感女郎·····	85
20世纪50年代的男人 ·····	87

第6章 1960~1970年 狂飙的60年代 /90

人物的边框·····	90
把背景缺陷作为拍摄元素·····	93
摇摆舞·····	93
20世纪60年代的时尚 ·····	96
街头摄影·····	97
紧凑构图和滤色片·····	100

第7章 最后修饰 /103

转为黑白效果·····	103
添加颗粒·····	105
调色·····	107
深棕色调·····	107
晒调色·····	108
黑白胶卷·····	108
座机的焦点·····	111
为绿幕招贴画制作背景·····	114
另一种方法·····	115
给眼睛增加对比度·····	116
油彩上色·····	118

第1章 1910~1920年 爱德华年代

9

肖像摄影起始于1910年左右，电影工业也从那时开始。维多利亚时代的僵硬肖像此时已让步于更为放松的风格，尽管现在看来不算有多放松。微笑仍然不常见，动作也比较古板。

电影从西洋镜式的活动放映机变为可装载多卷胶片的放映机(技术上实现突破的电影是1915年的《国家的诞生》)。电影演员也开始为他们在影片中的表演而获得大众承认，电影明星初现端倪。

不论是在电影拍摄场地还是在影室拍摄，你都得一定程度地使用天光、窗户光、阳光¹，或这三种光的组合。尽管那时有电灯，但胶片对灯光并不敏感，因为胶片(基本上对蓝色感光)的感光范围与白炽灯光(光谱上只有很少的蓝色)不符。

我想展示几种爱德华时代的图片及其拍摄与控制手法。我还想让照片表现更多活力，所以模特的脸上都有了笑容。

顺便说一句，早年的背景要么是一般的墙面，要么是地毯、墙纸、布料或其他可能使用的材料。绘制的帆布背景也曾被最为成功的影室所使用。

我最初的想法是模拟天光。我用了两个中等大小的柔光箱，朝向天花板，调到能把光线稍微反射到模特的角度，这样就能很有效地把天花板变成巨大的柔光箱。我把影室地上的一张地毯当做背景，夹在长杆上，然后挂在一对曼富图支架上。

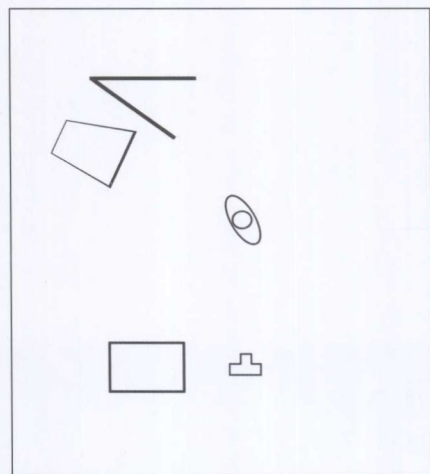
就像早期摄影师所做的那样，我让模特靠近背景摆好姿势。你看，她几乎就要和地毯上的图案融为一体了(见图1.1)。

解决办法是让模特向相机靠近。位置的变动让她离光线更近，改变了她身上光线的强度，这就需要再一次进行测光。这一改动还意味着背景会变得更暗更模糊。地毯上的图案成了她的画框，照片变得更为迷人(见图1.2)。

1 译者注：天光(skylight)，来自天空自上而下的光线，以多云天气的漫射光线为最佳。窗户光(window light)，透过房屋窗户的室外光线。阳光(sunlight)，来自太阳的光线。

上——图1.1

下——图1.2

左——图1.3

上——光位图1A

早期摄影师使用一套百叶窗设备来调整天光。这样他们可以制造出高光和阴影。

我把相机右侧的柔光箱放到相机左侧，在模特稍后的位置。亮度设为比另1支灯高 $\frac{1}{3}$ 挡，拍出她侧面的优雅亮光。我用一块黑色挡板阻挡光线照在背景上（见光位图 1A）。

注意光线如何从天花板柔和地反射到她身上的，这样制造出的阴影来自典型的柔和头顶光。画面看起来不现代，很古老，这就是古典摄影成功的关键（见图 1.3）。

暗色或黑色背景是很常用的。我一直喜欢黑色的戏剧化效果，也想把我自己收藏的一幅古董照片复制出来。那张照片看起来用的像是来自一扇大窗户的光，没有其他明显的光源，而且那个女人头发的色调与背景融在了一起。这一点是我唯一想改动的，所以我加了点光来拍出阴影的一些细节。

我把两个中等柔光箱放在原来的位置，对着天花板。第三个柔光箱（60 厘米 × 90 厘米）放在相机左侧，高度与模特脸部持平。

对她测光之后，我把测光表的半圆球指向光线，将两个柔光箱的亮度调为比主灯低 $2\frac{2}{3}$ 挡。这次调整恰好能给阴影增加非常微妙的细节（见图 1.4）。

右——图1.4

