

PSNY 紐約攝影學會教學篇

第 278 期---

本期主題:

“ 人物與肖像/People and Portraits ”

The Photographic Society of New York
紐約攝影學會

紐約攝影學會

Wei Xu 🇺🇸

大家好！我是徐偉。根据学会的安排，本期摄影作品分享的主题为**人物与肖像摄影（People & Portrait Photography）**，由我来与大家一起学习和讨论。

Wei Xu 🇺🇸

在这次主题分享时限内，一共收到了**五百二十多幅**摄影作品。感谢大家的积极参与！这五百二十多幅作品，基本上可以归为**人物肖像、人物活动和环境人物**三个类别，其中肖像类的作品（包括**室内外摆拍和抓拍**）占了绝大多数，**环境人物和人物活动及互动**较少。为行文方便起见，以下将把这三个类别统称为**人物摄影**。

Wei Xu 🇺🇸

一幅好的人物摄影作品，往往具有以下某些方面或大部分特点：
1，**焦点和画质**：对焦准确，画质精美，突出细节和特点，清晰展现作品主题（虚化对焦以获得模糊、朦胧效果的特殊创作手法不在今天的讨论范围内）。

Wei Xu 🇺🇸

2, 主体和构图：构图合理，突出人物主体，直观展现作品主题。巧妙的构图和角度选择为作品带来视觉的吸引力。

Wei Xu 🇺🇸

3, 色彩和光影：合适的色彩饱和度或单色影调，恰当的光线方向、强度和柔和度，呈现最佳的质感、对比和细节，烘托情绪，愉悦视觉。

Wei Xu 🇺🇸

4, 背景和环境：背景和环境与主体相呼应，突出人物主体，尤其是对于人物活动和环境人物摄影，增添画面层次感和环境感，获得良好的整体视觉效果。

Wei Xu 🇺🇸

5, 姿态和故事：对于肖像摄影，呈现人物优美的姿态，反映气质，展现人物内心世界，渲染情绪感染力；对于人物活动和环境人物，捕捉动人瞬间、讲述故事，激发联想和情感共鸣。

Wei Xu 🇺🇸

6, 情感和观念：捕捉表情和情绪，反映情感、气质，展现内心世界。传递作者的审美观念，引起观众情感共鸣。作品具有较强的视觉冲击力和情感冲击力。

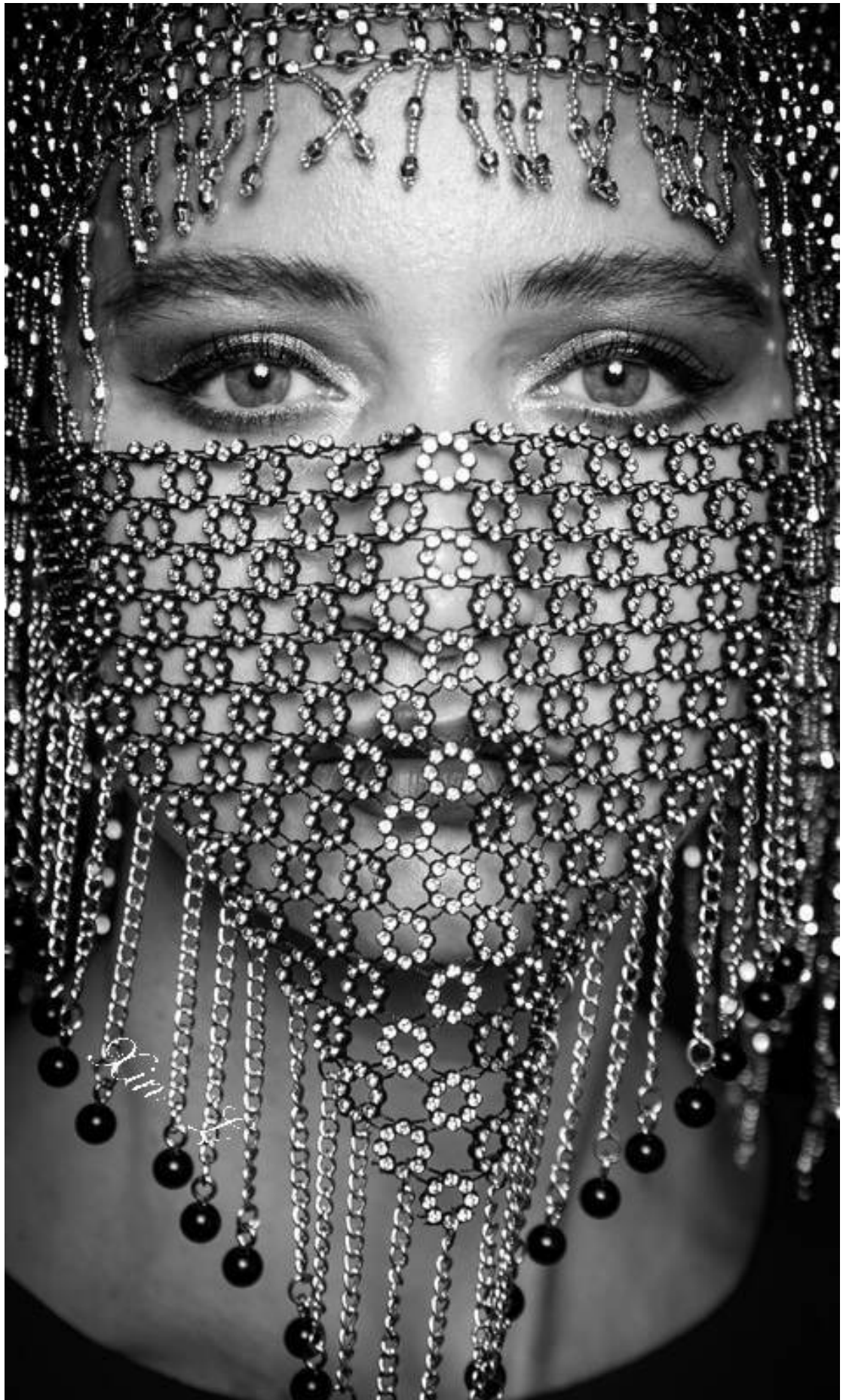
Wei Xu 🇺🇸

下面选择一些有代表性的作品展开讨论。这些作品很多同时拥有多个不同方面的特点，所以我将不按各个方面的顺序每个方面选几张作品来讨论，而是选择一些好的和比较好的作品，逐个对一幅或一组作品，具有哪些好作品的特点，分享我的理解。

Wei Xu 🇺🇸

这是一幅女童演奏小提琴的黑白作品。观众的目光自然而然地会在人物的面部和小提琴的琴弓与琴弦处停留，而作者在画面最重要的这两处部位都对焦清晰，其他部位则（前期或后期）令其虚化，突出了主题。

Wei Xu 🇺🇸

这是一幅人物肖像：排除了色彩干扰的黑白影调，具有细腻的质感；精准的对焦使细节十分清晰；简约的构图使主题十分突出；模特明亮的眼神，能瞬间抓住观众的目光；装饰性极强的面罩，带来了一丝神秘的气氛，令人好奇和遐想。

Wei Xu 🇺🇸

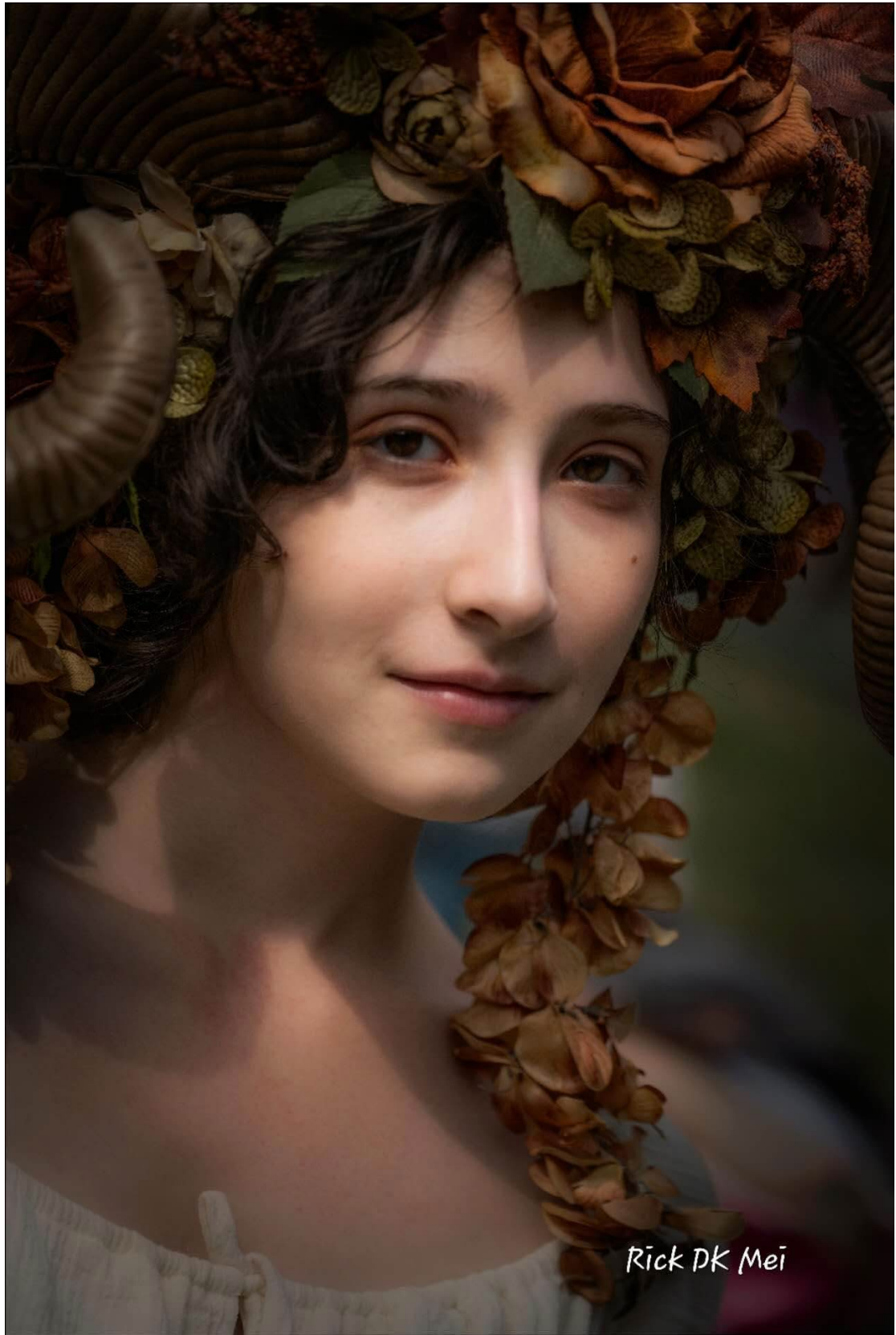
这幅黑白肖像，极简的构图，让观众的目光首先被模特美丽的眼睛吸引，然后目光移向鼻子和唇部，再然后是手，画面明快而有节奏；同时，模特面部细节清晰，是一幅高调佳作。

Wei Xu 🇺🇸

这两幅黑白肖像，都有着丰富的影调灰度和清晰的细节，压暗的背景突出了主体，也都捕捉到了引人注目的表情——前者的愉快友好，后者的饱经风霜以及忧郁的眼神，都使画面极具情绪感染力。

Rick DK Mei

Wei Xu 🇺🇸

构图裁去了大部分头饰，有效突出了模特的面部。柔和的色彩，柔和的光影，渲染了模特风情。柔情的眼神，神秘的微笑，让人联想起蒙娜丽莎。

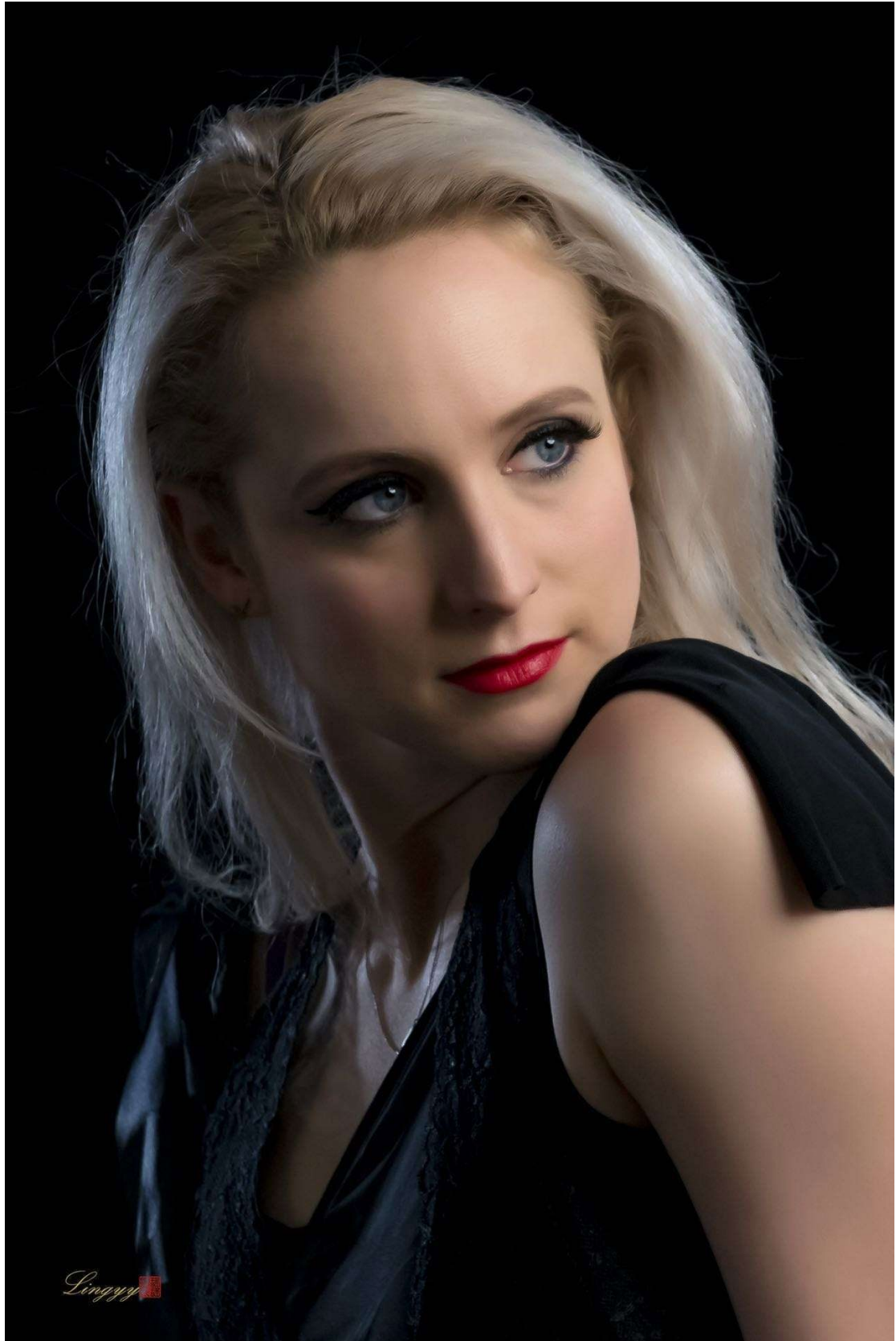

Wei Xu 🇺🇸

虽然这是一幅黑白肖像，没有任何暖色，但作者大胆巧妙地应用了大面积的高光区域，加上明亮的眸子，上扬的嘴角，让人感受到模特热烈张扬的情绪。在具有明快画风的同时，该保留的细节也都清晰地保留了，使毛发、肌肤都富有质感。

Wei Xu 🇺🇸

这几幅彩色棚拍肖像，都有着干净背景，主体突出，运用斜侧光加强面部立体感，后期增强了皮肤柔和度，减少了细节（包括消除了皮肤的不完美斑点等），使模特更加柔美。但三者表情和身体姿态大不相同，因而要表达的情绪也截然不同——第一幅图中的模特温暖妩媚性感，第二图冷峻美丽自信，第三图轻松自然青春。

Photography by Alice Sheng

Wei Xu

以这几幅肖像为例，模特使用纱巾或花朵作为道具，增加视觉吸引力。通过引入颜色、形状等元素，可以增强构图和视觉层次感，使画面更加丰富有趣。第三幅中的红花与处理成黑白人像形成强烈色彩反差，凸显女性美丽主题，具有画龙点睛作用。

Wei Xu 🇺🇸

这几幅人物肖像中，模特摆不同造型姿势，摄影师从不同角度构图，让模特充分表现自我或体现轻松自然的感觉，突出女性身体线条，增强照片的立体感，引导观众的目光关注点。总之，营造独特的意境和视觉效果，使肖像更加生动有趣。

Wei Xu 🇺🇸

摄影是光的艺术，或者说是光影的艺术。有光才有影，有光就有影，所以光影的艺术归根结底还是光的艺术。

Jenny Rao

Wei Xu 🇺🇸

以这几幅肖像为例，侧光照射在被摄主体上，形成轮廓光，凸显模特的面部和身体线条特征，使之更具立体感和层次感。其次，面部轮廓和毛发等细节也得到突出，增加了人像细腻度和质感。同时，轮廓光与低调面形成对比，增添画面神秘、温柔、戏剧性的效果，增强视觉吸引力，呈现唯美艺术感。

Wei Xu 🇺🇸

这也是一幅侧光低调摄影，光线主要集中在人物面部，高光刻画出面部细节，突出岁月留下的痕迹，同时暗部细节历历可见，用光独到。慈祥愉悦的面部表情，展现出人物安宁的内心世界，是一幅唯美又具有感染力的佳作。

Photography by Alice Sheng

Wei Xu 🇺🇸

这两幅肖像分别是棚拍和室外抓拍，前者看上去有主光等、填光灯和背光灯；后者是人物右前侧的散射自然光，二者光强都比较柔和，人物轮廓分明，细节清晰，肌肤质感细腻，神态自然亲切，肖像佳作。此外，后者因光源一般不可控制，获得佳作的机会比棚拍小，由此足见作者前期和后期功力。

james007
PHOTOGRAPHY

Wei Xu 🇺🇸

棚拍人物肖像，侧前光的使用是比较多的，如这六幅图像为例。背景干净，突出人物主体。模特面部轮廓分明，细节清晰，质感细腻，凸显女性丽质。后两幅排除了色彩的干扰，更凸显了丰富的影调灰度，增强了立体感。

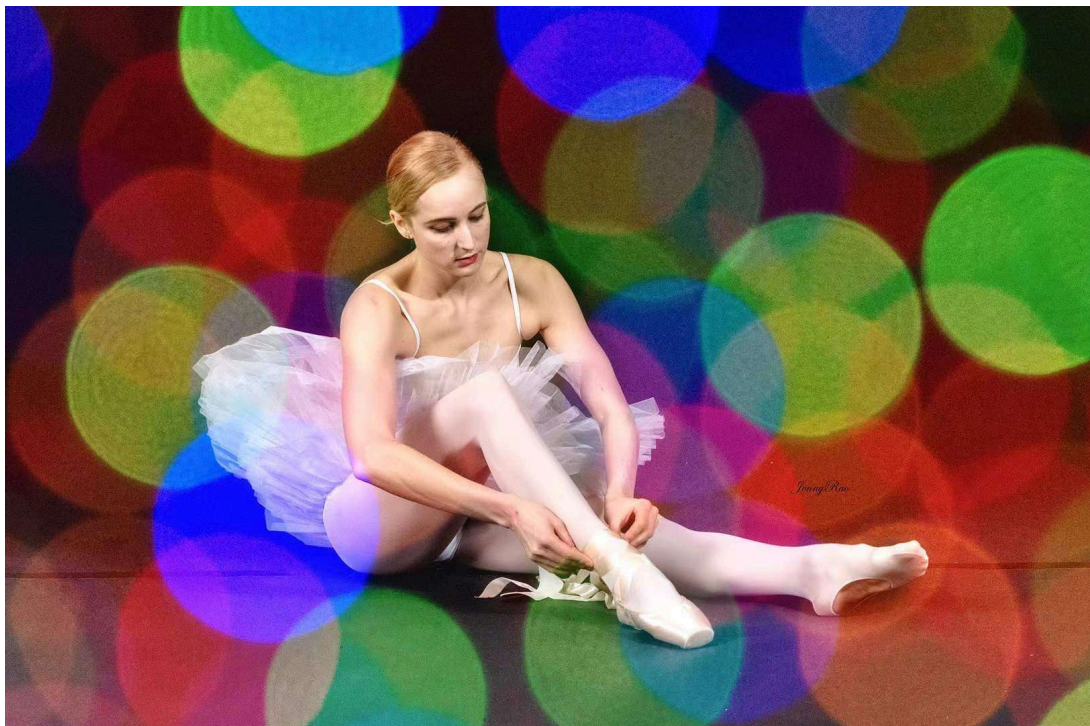

Wei Xu 🇺🇸

这两幅肖像其实是同一幅作品，图中的女童天真可爱，表情恬静愉快，炯炯有神的目光注视着远方，画面洋溢着一种对未来有所期许的情绪。但作者对第一幅作了裁剪并稍微提升了对比度后得到了第二幅。这里特意提起讨论，是因为背景的稍许不同，会对整幅画面的情绪表达产生一定的影响。请注意画面中的背景，焦外成像（散景）很漂亮，其中第一幅背景面积更大，散景中的圆形斑点，可以象征着某种未知，更强化渲染了这种情绪。而第二幅让观众目光更为集中在女童面部，通过表情了解其内心世界。

Wei Xu 🇺🇸

这幅芭蕾舞演员坐姿肖像则是通过后期添加色彩斑斓的圆形面，填充主体周围，来渲染情绪，增加画面美感和趣味性。

Wei Xu 🇺🇸

以上讨论了肖像类的人物摄影作品。背景和环境，对人物摄影所呈现的情绪、要表达的情感，可以产生很大的影响，所以环境人物摄影也可以称为情景人物摄影。这次分享的环境人物摄影数量不多，但还是有一些好作品值得举例讨论。

May Z Photography

Wei Xu 🇺🇸

这幅作品是典型的情景人物摄影。图中高光部分引导观众目光集中在模特身上，手中的照相机交代了人物身份——摄影师、旅行者。偏冷的色调和低光，复古的车厢和旧式装束，烘托出宁静而怀旧的氛围。画面中左部车窗后的人物，目光炯炯有神，吸引观众关注。由于此人的目光注视着主体，观众的目光又会顺着其视线移向主体。这样，人物主次分明，使画面有节奏感，因此，左面的这个人物不形成干扰，而是环境中的内容之一。如果后期把画面左部竖线拉垂直，可能更为理想。

Wei Xu 🇺🇸

画中人物在点燃面前的灯碗，这是某些地区的向神灵祈求获得保佑的一种宗教仪式。主要焦点在灯光映照下的人物主体上。老人面部，露出虔诚、愉快的表情。画面构图简要，暗黑的背景衬托着暖色系的灯碗、人物和服饰，使画面的气氛和谐温暖，能将观众思绪带入画中场景中，引起共鸣和情感连接。

Wei Xu

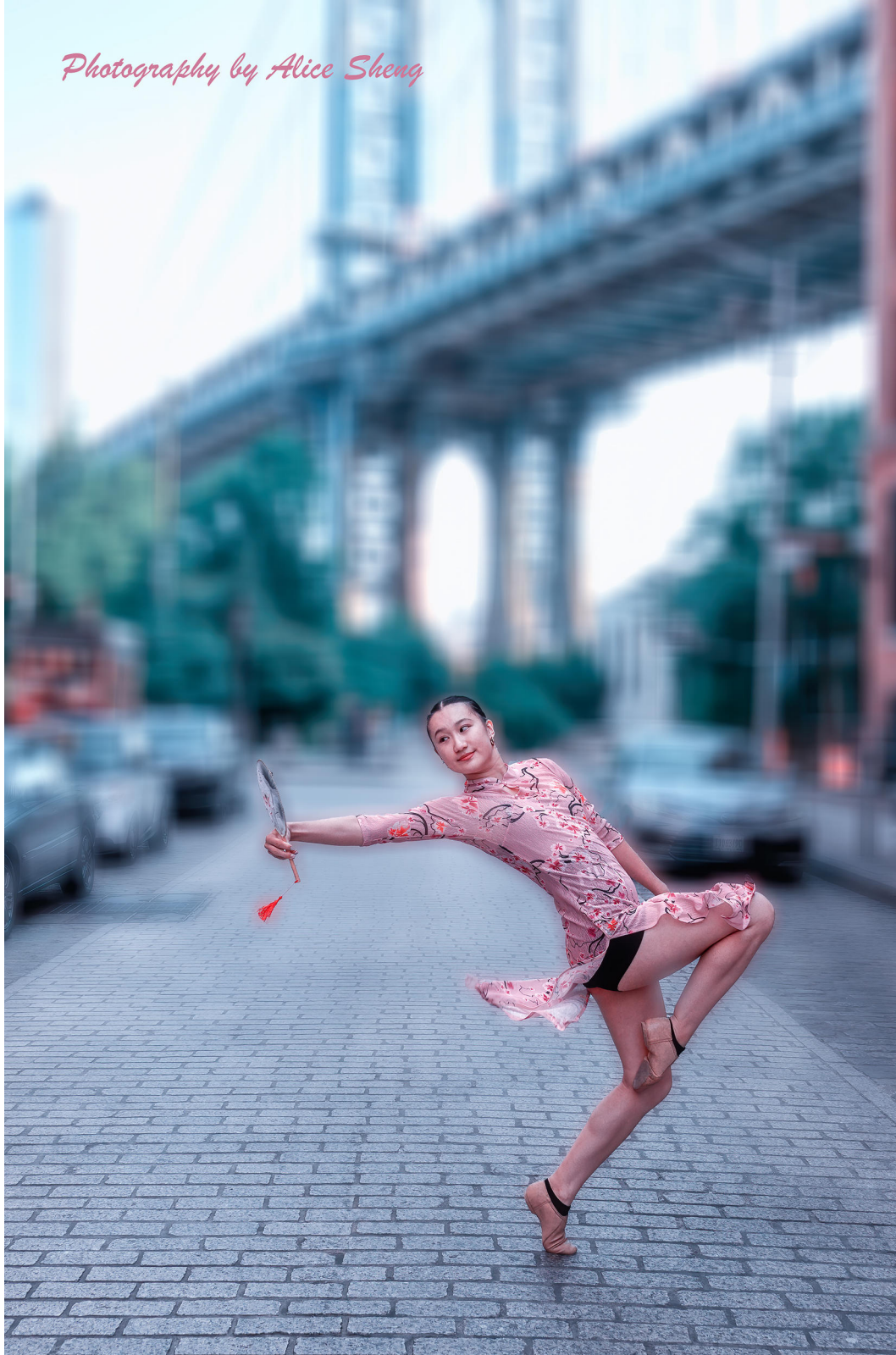
在街心长椅上有一位音乐家在专注地弹奏着吉他。街上宁静人稀，背景温暖平和。注视画面，仿佛已经置身其中，甚至能听到那悠扬的琴声。这就是情景摄影的魅力，能让观众产生代入感，产生感情共鸣。

Wei Xu

这也是环境人物摄影，女童沐浴着朝（夕）阳坐在石头上愉快地玩着。背景中的向日葵蓬勃生长，寓意女童的茁壮成长，主体与环境十分和谐。

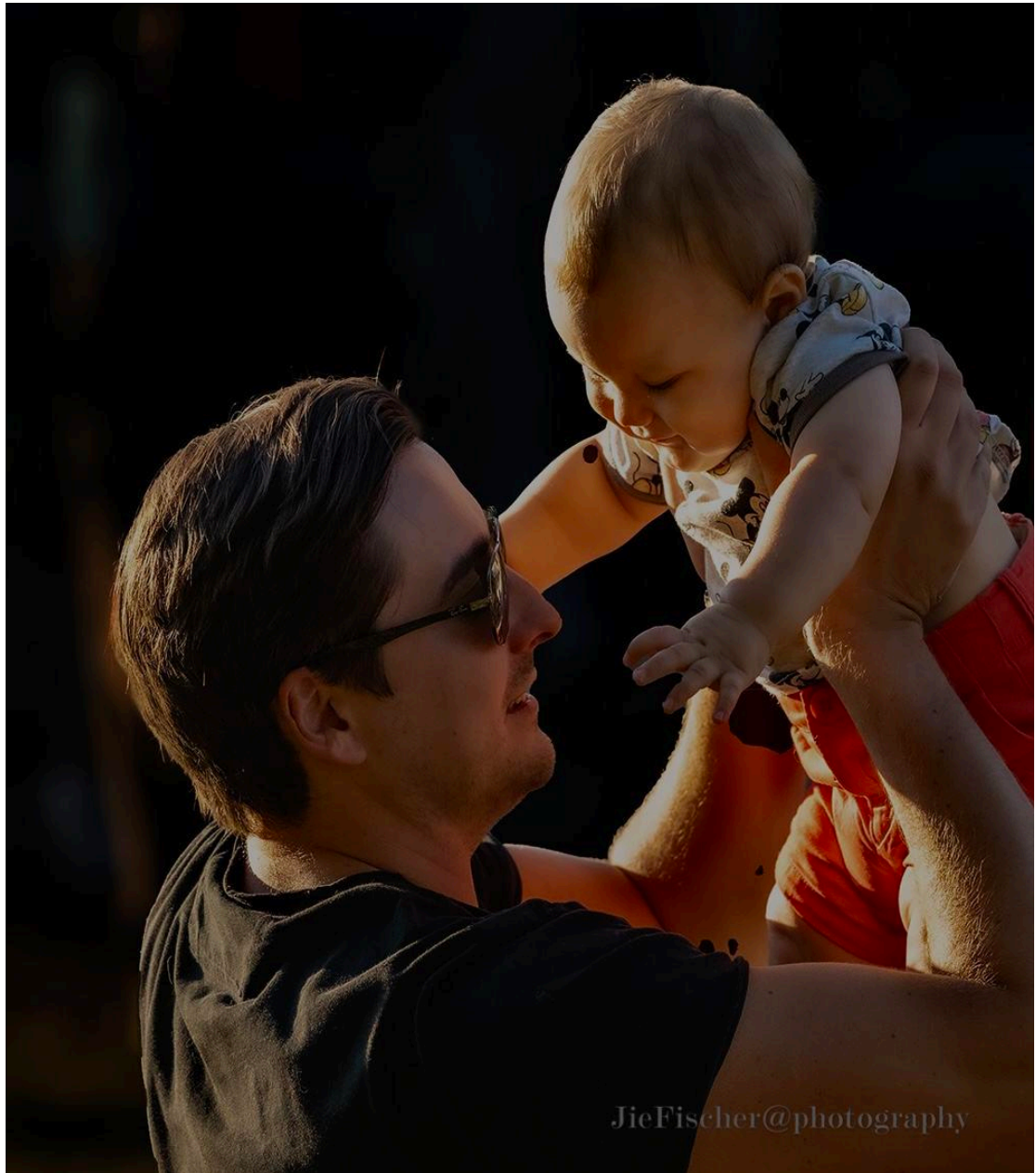
Photography by Alice Sheng

Wei Xu 🇺🇸

这是画意类环境人物摄影。作品构思非常好，引人入胜。大桥背景前青春女子快乐地翩翩起舞，后期处理把建筑、车、路虚化，突出舞蹈人物，让观众的目光聚集到人物姣好的面部和妙曼的身姿上。人物的舞动，与作者选取环境所要体现的现代都市的节奏，相互呼应。由于人物有浮在画面上的感觉，如果后期从前景路面到路边车辆的虚化过渡更缓和些，可以减弱或消除人物浮在画面上的感觉，使主体与环境的融合自然，整体视觉效果更好。

JieFischer@photography

Wei Xu 🇺🇸

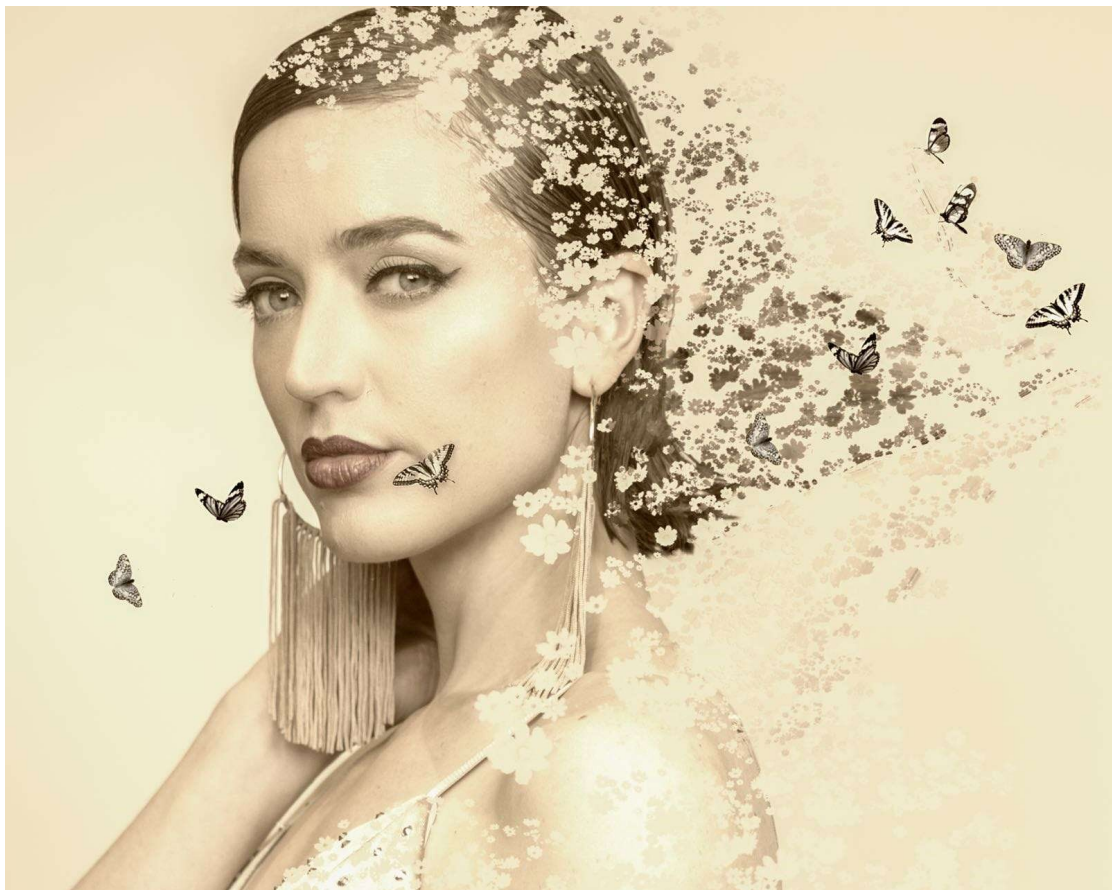
这次分享的作品中，人物活动包括人物互动的作品数量较少。上面是其中成功捕捉到有趣的互动瞬间的两幅作品。前者是夕阳下温暖的父子之间的亲情，后者是山巅之上浪漫的情侣之间的爱情。前者可能抓拍来不及调整参数，如果事先设好向左曝光，可以进一步减小过曝面积。后者有待后期提高画质，包括改善锐度、调整色阶和对比，增强人物立体感，使画面更具欣赏愉悦性。

Wei Xu 🇺🇸

这是设计动作的摆拍，一家三口从门框后探出头和身体，场景设计很有情趣。幸福的家庭，快乐的情绪，作品非常有感染力。如果三人的眼光方向一致，会使画面戏剧性效果更加完美。

Wei Xu 🇺🇸

这两幅是在画意类和纪实类摄影之外的创意类摄影作品，以摄影作品为基础，后期增删像素，以产生特别的视觉效果，表达作者的审美观念。前者人物图像已经是肖像佳作，介于单色系和类似色系之间的人像，唯美，凸显高贵典雅的气质，增加花瓣和蝴蝶像素后，锦上添花，使画面具有更高的装饰性，整体构图非常流畅平衡，有很强的欣赏愉悦性。后者以城市风光为背景，红色舞裙与蓝色天空、灰蓝色楼群形成色彩对比。后期添加的红花瓣，强化了视觉冲击力。舞蹈家和整座城市沐浴在上半的阳光下，整幅画洋溢着积极向上、生机勃勃的气氛。

Wei Xu 🇺🇸

还有很多好作品，限于篇幅和时间，就不一一贴出来讨论了。

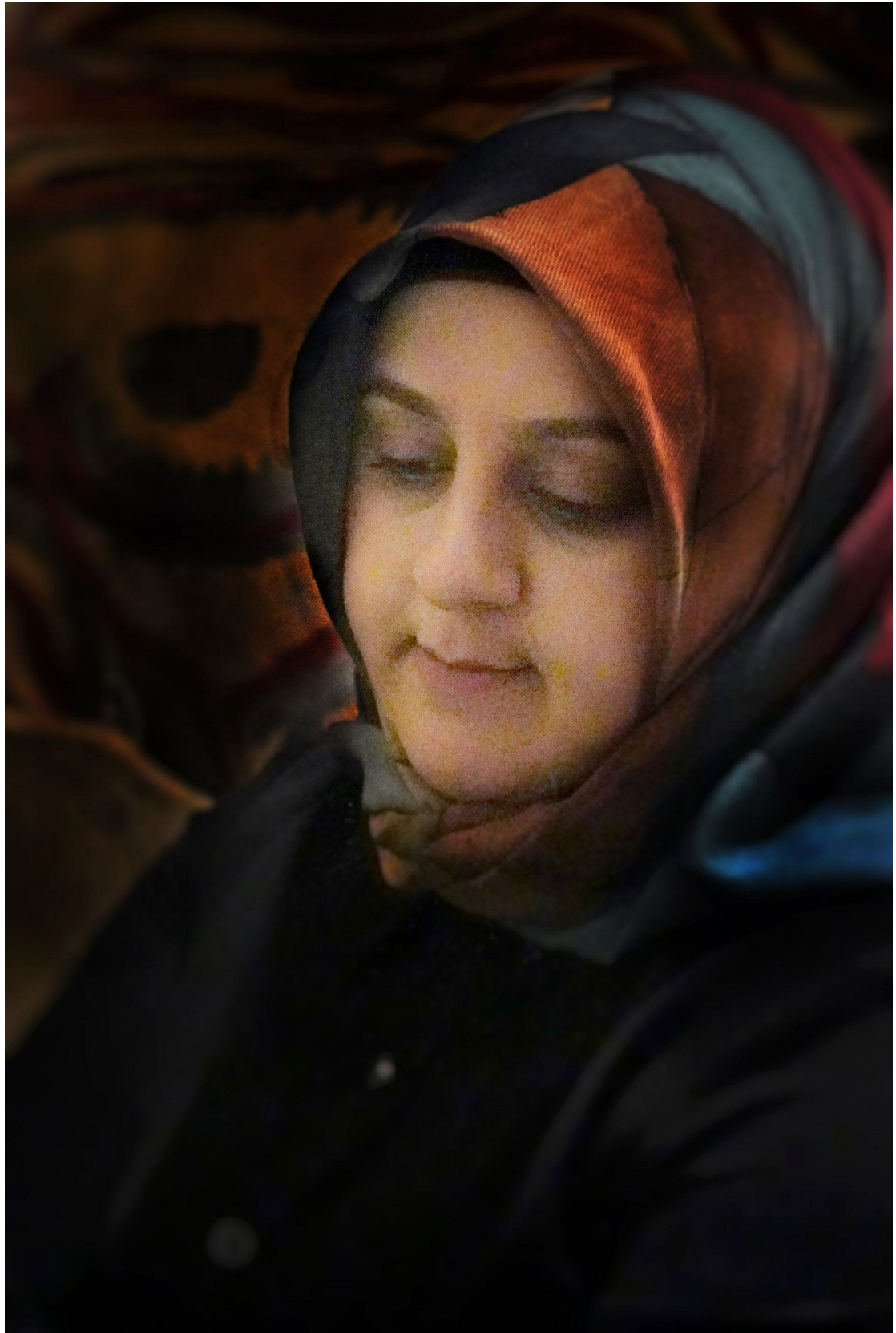
Wei Xu 🇺🇸

这次分享的作品中，有的需要在技术上注意改进，还有的可能不属于人物摄影类别。下面举例说明。

Wei Xu 🇺🇸

上图是一个很好的抓拍，人物表情开朗，愉快的情绪能够感染观众。可惜对焦在伞上了。我有时一不留心拍太快也会出现这样的错误。可以改用点对焦、十字对焦等小面积对焦，避免用全屏对焦，使人物清晰而伞有所虚化（常用）；或者减小光圈，兼顾人物和道具的清晰聚集（不常用）。

Wei Xu 🇺🇸

图中人物面部噪点粗糙，疑曝光不足所致。如果现场光线不够明亮，尽可能用大光圈、适当延长曝光时间和调高 ISO。如果拍摄现场允许的话，用闪光灯补光。

Wei Xu

这幅图中人物头部爆框了，虽然人物表情很愉快，但顶天立地却又不完整的人物构图，难以让观众领会作者要表达的意图。

Wei Xu 🇺🇸

这时一幅漂亮的时装服饰类摄影作品。如果时装模特稍稍转过脸来，至少露出脸庞和鼻子，能看出她的面部容貌或表情，那么就可能是一幅人物肖像摄影作品了。

Wei Xu 🇺🇸

值得注意的是，人物摄影作品的好坏标准还取决于观众的个人喜好和情感反应。每个人对于作品的审美观点和情感共鸣都不同，因此最终评判一个作品好坏的关键因素是它是否能够引起观众的共鸣和情感连接。

Wei Xu 🇺🇸

今天就讨论到这里。谢谢大家！

活動目的：通過瞭解別人的創作思路，從而啓發自身的創作意念。這是一個很好的相互學習的機會，希望大家不吝賜教積極參與！

各位會員，謝謝大家的參與，我們下期继续。

紐約攝影學會教學研究組