

紐約攝影學會教學篇第 321 期 “人像攝影/People Protrait Photography”

 PSNY-徐偉

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是《肖像摄影》(Portraits)，由我来与大家一起讨论和学习。这次分享的作品数量，高达五百三十多幅，非常感谢大家的热情参与。

 PSNY-徐偉

今天恰逢国际儿童节，祝各位家里有小朋友的阖家节日快乐！家里没有小朋友的，也祝您享受摄影的乐趣，使您精神上返老还童，其乐融融！

 PSNY-徐偉

首先，让我们明确什么是肖像摄影。

 PSNY-徐偉

一，肖像摄影的含义及层次

 美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

作为摄影最重要门类之一，肖像摄影是以人物外形为拍摄对象、表现人物特征、展示情感、理念的一种摄影形式。由此可见，肖像摄影有三个层次：

PSNY-徐偉

1，拍摄人物的外形（如面部相貌，身体线条），表现气质、性格等特征——这是摄影的记录功能与表现力。

PSNY-徐偉

2，渲染情绪，表达情感——这是摄影的艺术创造力和感染力。我们所追求的肖像作品的美感，是我们的几十种情感中的一种，在画意摄影中通常是首要的。

PSNY-徐偉

3，展示特定的价值、理念，对社会大众的思想产生影响——这是在摄影的感染力之上形成的宣传功能。这往往与拍摄主体的身份、作品创作所处的时代和环境息息相关。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

下面以傳世經典佳作，大家熟知的《愤怒的丘吉尔》(The Roaring Lion) 为例说明。

PSNY-徐偉

1941年12月30日，英国首相丘吉尔(Churchill)应邀在加拿大议会演讲。演讲结束后，摄影师尤瑟福卡什(Yousuf Karsh)被安排给丘吉尔拍摄照片。开始拍摄前，卡什觉得叼着雪茄的丘吉尔没有达到自己想要的拍摄状态，于是突然上前说道“原谅我，先生”并迅速夺下雪茄。丘吉尔被这突如其来的举动惹恼，瞬间左手叉腰、怒目而视。卡什迅速按下快门，抓拍了这一稍纵即逝的瞬间。当丘吉尔明白了卡什的用意之后没有怪罪卡什的鲁莽，反而像老朋友似的握着卡什手说：“你制服了一头怒吼的狮子！”因此，卡什就把这张照片命名为“愤怒的雄狮”(The Roaring Lion)。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

这张照片【第二天被各大报纸刊登，照片形象地反映了二战时期英国首相邱吉尔像一头怒吼的雄狮要与希特勒等法西斯决战到底的决心，极大地鼓舞了全世界人民反法西斯战争的斗志。】

【1945年5月21日，纳粹德国投降后，美国《生活》杂志为庆祝胜利将这张照片选为当期杂志封面。《经济学人》评价这张照片是“摄影史上复制次数最多的肖像画之一”。】美国新闻广播一代宗师，爱德华·默罗(Edward R. Murrow)【看过这张照片后评论道：“当我们几乎一无所有的时候，就是这个人(卡什)重新编排了英国语言，并把它送上了战场。”】(<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%84%A4%E6%80%92%E7%9A%84%E4%B8%98%E5%90%89%E5%B0%94>)

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

这幅肖像，无论是拍摄过程（出其不意，打破常规）还是最终作品都非常成功，不但表现了人物特有的性格魅力，也强烈地传递了一种坚定的信念，所以堪称为传世经典佳作。

PSNY-徐偉

肖像拍摄对象可以是单人也可以有多人。这次分享的作品中，绝大多数是单人肖像，也有个别几张是多人合影。人们在日常生活中拍摄的单人留影或多人合影，如果只为留下影像作为纪念，不追求表现人物气质、性格乃至表达情感、理念，则不属于我们今天讨论的肖像摄影范畴，因为这类普通的拍照只是利用了摄影器材的基本的记录功能，没有艺术创作的要素。

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

二，肖像拍摄的特点

PSNY-徐偉

按拍摄的方式，肖像摄影可以大致分为以下两类：1，有计划、有控制的摆拍；2，随机环境下的抓拍。

昨天 下午10:39

PSNY-徐偉

1，有计划、有控制的摆拍

PSNY-徐偉

与模特有沟通拍摄意图，有布光和背景控制，尤其是摄影棚内拍摄，可以通过控制布光、相机设置和拍摄参数，匹配服饰和背景，来捕捉最佳的姿态、表情，获得最好的光影、构图和画质，精美表现人物相貌特征和气质性格，营造气氛和情绪。

PSNY-徐偉

有关模特棚拍(Studio modeling)的内容，学会近期将有专题分享和讲评，敬请关注 美篇
@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

2，随机环境下的抓拍

PSNY-徐偉

当我们在公共场所以及其它获得拍摄许可的场所拍摄人物时，往往没有控制光线的条件，背景也比较杂乱。而人物的出现，极其姿态和表情，往往稍纵即逝，所以需要摄影师具有敏捷的观察力和快速反应能力，尽可能利用环境光线，调整机位和镜头方向，以期最小化背景干扰，拍出满意的肖像作品。

PSNY-徐偉

抓拍往往来不及调整拍摄参数。为了达到快速反应，应该考虑在开始拍摄时设置的拍摄参数能够“以不变应万变”，例如在大光圈 $f/2.8-4$ 下，可以选择预先设置高曝光速度 $1/500 - 1/1000s$ ，感光速度 ISO 设为自动 Auto。如果室外光线很亮，可能需要更高的曝光速度。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

如果可能，要根据拍摄环境的光线条件设置拍摄参数。例如，拍摄幽暗背景中的人物，尤其如果有光线照射在人物面部和身体上，应该选择向左曝光，如-1/3至最高-2左右，以避免过曝；反之，如果背景非常明亮，人物处于逆光或幽暗处，或者背景可以过曝，应该选择向右曝光，如+1/3至最高+2左右，以保证暗处中的人物有足够的细节。

PSNY-徐偉

抓拍的人物表情、姿态和情绪，是最真实生动的，其纪实性是摆拍所不能比拟的。抓拍的资源也很丰富，拍摄场所很多。

PSNY-徐偉

但由于环境条件难以控制，不易获得有布光和背景控制的摆拍那样精美的作品。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

同时，由于抓拍的随机性，摄影师常常会体验到错失良机的遗憾与抓到好片的惊喜。

PSNY-徐偉

三，好肖像作品的特征

PSNY-徐偉

下面结合大家分享的作品来讨论一幅好的肖像摄影应具备的特征，涉及技术方法层面，构图和直观表达的层面，以及情感、理念的层面。

PSNY-徐偉

1，技术层面

PSNY-徐偉

包括聚焦、用光、色彩、噪点等几个方面，如以下作品：

PSNY-徐偉

精准聚焦于要表达的主体或主体部位上。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

 PSNY-徐偉

用光要使色阶满足高调、中调或低调等目的之要求。使用侧光可使五官立体，轮廓分明。光线柔和，可细腻表达肌肤的质感。或者利用环境光源，以获得特殊光影效果。

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

美篇

Tao Meng Photographed

@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

真实自然的色彩，避免色调偏差，可使视觉愉悦。而捕捉艳丽的色彩，或通过灯光、后期处理等手段调控色调，都可以达到渲染情绪、传递情感的目的。

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

美篇

@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

美篇

@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

美篇

美篇

美篇

PSNY-徐偉

好的肖像摄影作品，需要有效消除噪点，尤其是暗部，并能保留细节。绝大多数分享的作品画质都很好，这里就不另行举例说明了。

PSNY-徐偉

2，构图和表达层面

PSNY-徐偉

包括构图合理、有效，主体突出，主题表达直观，等等，如下作品：

 美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

利用环境、背景，或创意，为作品增添趣味、赋予寓意，或加强情感，如以下作品：

 美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

Maymay Photo

 美篇

@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

Maymay Photo

 美篇

@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

Photoby May F
Oct. 26, 2017

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

现在来专门讨论一下眼睛在人物肖像摄影中的地位。大多情况下，人物肖像摄影中，眼睛是极其重要的部分，是表现人物性格和情绪的窗户。摄影师注重拍摄眼睛的眼神光，使人物生动传神。

 美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

例如，1991年中国摄影师解海龙为希望工程拍摄的《大眼睛》，是具有强烈感染力的经典作品。

PSNY-徐偉

PSNY-徐偉

《大眼睛》中的女孩名叫苏明娟。

PSNY-徐偉

国内媒体报道称【一双又大又亮的眼睛里，充满了对知识的渴望。“大眼睛”打动了无数国人。因为这张照片，苏明娟被选为希望工程的“代言人”。此后，她以“大眼睛”代号，成为救助贫困地区失学儿童“希望工程”的招牌面孔。】 (<https://news.sina.cn/gn/3022-10-19/detail-imqqsmrp3034842.d.html>)

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

又如 1984 年美国摄影师 Steve McCurry 拍摄的《阿富汗少女》(Afghan Girl)，【被选为《国家地理杂志》的封面照片，轰动一时。】【这张照片给人印象最深刻的是少女的那双绿色的大眼睛，眼神明亮而又犀利，透人心魄，令人难忘。】【这部作品已不仅仅是阿富汗妇女和儿童的形象展现。它早已成为世界上受苦难的社会底层妇女及儿童的标志。】 (https://www.sohu.com/a/687217230_121708826)

PSNY-徐偉

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

然而在某些情况下，作者并不聚焦于人物面部，而是选择其他特征部位来塑造人物，因此人物的眼睛在画面中不可见。例如1986年 Andy Warhol 为拳王泰森拍摄的肖像，聚焦于粗壮的、布满汗珠的后颈脖，作者用这样强烈的质感来表达照片的主题。这是肖像摄影中运用极简主义手法的另类肖像。

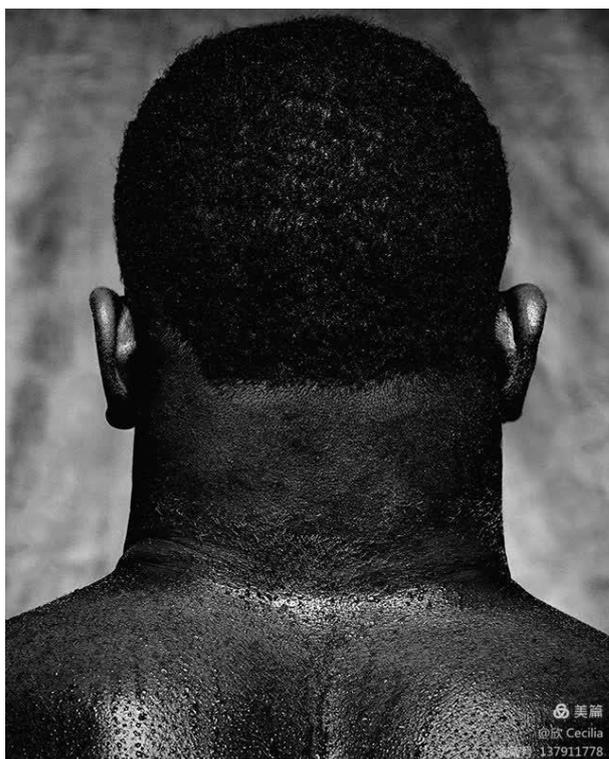
PSNY-徐偉

 美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

 美篇

@欣 Cecilia

美篇号: 137911778

PSNY-徐偉

3，情感层面

PSNY-徐偉

记录真实面貌和性格，呈现和渲染情感，表达价值、理念，是肖像摄影追求的三个层次。表达价值、理念，受限于所拍摄的人物及其所处的时代和环境，我们不展开讨论。下面主要举例说明情绪、情感的呈现和渲染。

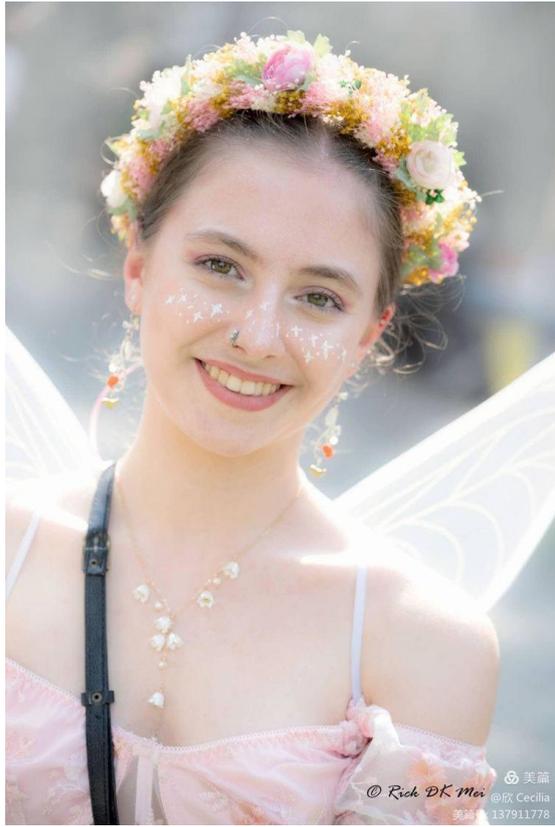
PSNY-徐偉

美感是摄影作品表达的最主要情感之一。通过捕捉人物表情，姿态，以及用光、影调、色彩（彩色或单色）等等元素来呈现美感，渲染情绪。如以下作品：

美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

Rick DK Mei 美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

JieFischer@photographer

PSNY-徐偉

值得一提的是，仿古典名画，向经典致敬，既有古典名作的构图、色彩特征，又有经典复古的情绪，也是肖像摄影中的一种形式。

PSNY-徐偉

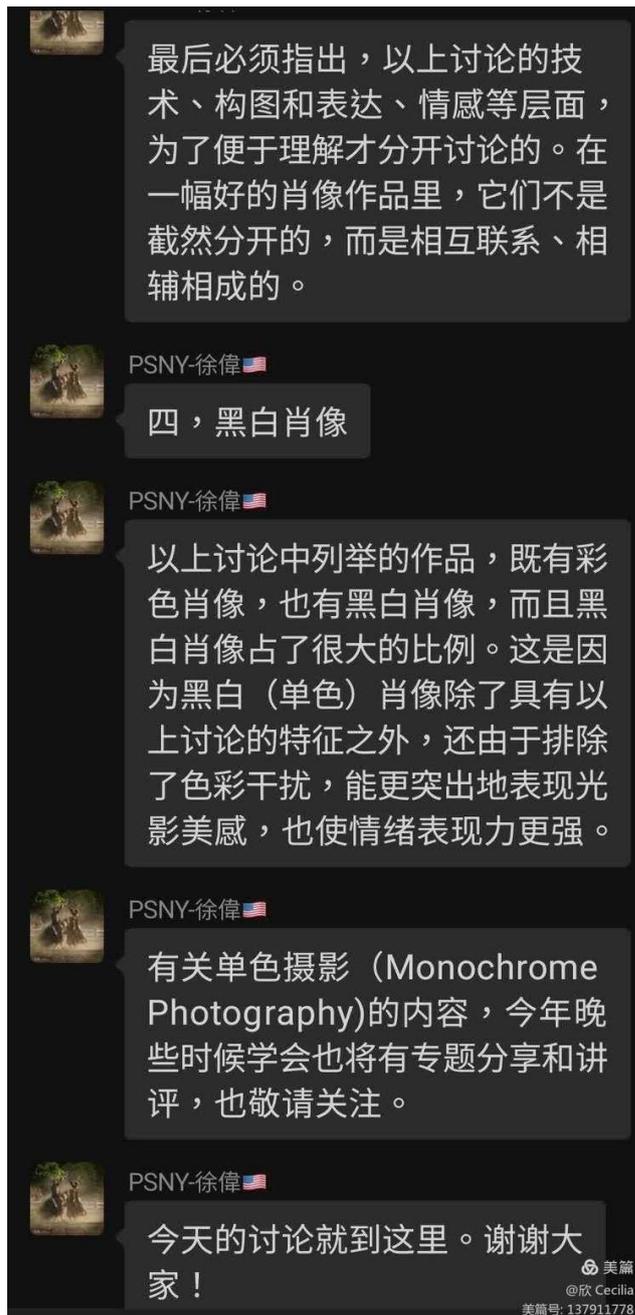

PSNY-徐偉

另外，肖像摄影使用折返镜（波波镜）可以有效地美化焦外成像（散景）、渲染情绪。但这次分享的作品中似乎没有使用折返镜的作品。

 美篇
@欣 Cecilia
美篇号: 137911778

活動目的：通過瞭解別人的創作思路，從而啟發自身的創作意念。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

