

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

拍出绝世佳作

世界顶级摄影师私藏技法解密

[美] Roberto Valenzuela 著 陈占军 译

New
Riders

PICTURE PERFECT PRACTICE

*A Self-Training Guide to Mastering the Challenges
of Taking World-Class Photographs*

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

拍出绝世佳作

PICTURE PERFECT PRACTICE

世界顶级摄影师私藏技法解密

A Self-Training Guide to Mastering the Challenges of Taking World-Class Photographs

对于摄影来说，若想在纷繁混乱的现实世界中捕捉到纯真自然之美并非易事。摄影师经常会面对杂乱无章的背景，或者遇到设计人物姿势不知所措的情况，那么应该如何掌控处理这些问题，拍摄出优秀的摄影作品呢？本书中，摄影师Roberto Valenzuela给出了解决方法，他将摄影技艺分解为三个关键要素——拍摄场景、人物摆姿和实施拍摄——这样无论面对任何具有挑战的拍摄情况，都可以挖掘出其中潜在的摄影价值。

Valenzuela先生特别强调拍摄实践的必要性，摄影师应该每天积极训练自己的

摄影技术——就像应该每天练习演奏乐器一样——目的在于掌握这门艺术，创作出摄影佳作。本书每章都提供了拍摄实践练习，可用来强化自己的摄影技能，这样读者就能学会如何着手处理拍摄场景，将其进一步分解，从而通过自己方法拍摄出好的作品。

书中还有一些关于拍摄实践练习的章节，既有实用性又具启发性，其中Valenzuela讲解了自己的拍摄练习体系，并分析了自己的作品，这些内容对于摄影师来说，有助于不断提高摄影水平。

摄影师每一次都要应对现实世界的拍

摄场景，设计人物的拍摄姿势，考虑如何创作出上佳作品，如果读者对于这些挑战感到毫无办法或者无能为力——或者只是想拍出更好一些的照片，但又不知道从何开始——那么这本书可以提供所需的工具和知识，并最终帮助读者成为自己理想中的摄影师：无论身处什么拍摄场景，在任何光线条件下，面对任何拍摄对象都充满自信，坚信自己能够创造出令人惊讶的摄影作品。

分类建议：艺术 / 摄影

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

New
Riders

VOICES THAT MATTER™

ISBN 978-7-115-29813-3

9 787115 298133 >

ISBN 978-7-115-29813-3

定价：89.00 元

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

PICTURE PERFECT PRACTICE

*A Self-Training Guide to Mastering the Challenges
of Taking World-Class Photographs*

拍出绝世佳作

世界顶级摄影师私藏技法解密

[美] Roberto Valenzuela 著 陈占军 译

New
Riders

VOICES THAT MATTER™

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

拍出绝世佳作：世界顶级摄影师私藏技法解密 /
(美) 罗伯特著；陈占军译. — 北京：人民邮电出版社，2013.4

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-29813-3

I. ①拍… II. ①罗… ②陈… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第025241号

版权声明

Picture Perfect Practice: A Self-Training Guide to Mastering the Challenges of Taking World-Class Photographs

(ISBN:9780321803535)

Copyright © 2012 by Roberto Valenzuela.

All photography © Robert Valenzuela except where noted.

Authorized translation from the English language edition published by New Riders.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国New Riders授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书由世界顶级摄影师倾力撰写，为摄影爱好者解决最棘手的摄影问题。本书把摄影实践分为三个部分并进行了分析和讲解，即掌控拍摄场景、设计人物摆姿和实施拍摄过程。作者提供了一套完整的拍摄方法和实践体系，通过大量现场实例，讲解并重现了摄影作品的拍摄过程；通过对比和分析相关作品的优缺点，使读者真正领悟到拍摄技术中的精髓。书中还介绍了作者自己的大量摄影心得，以及诸多拍摄练习方法，具有极好的指导和借鉴作用。

本书适合所有从事和喜爱摄影的读者，特别适合人像写真。书中大部分实例的拍摄场景都是常见的户外和室内环境，拍摄光线基本上是利用自然光线和简单的补充设备，因此具有很强的实用性，即使是普通摄影爱好者也可以学习和实践。

世界顶级摄影大师

拍出绝世佳作——世界顶级摄影师私藏技法解密

◆ 著 [美] Roberto Valenzuela

译 陈占军

责任编辑 李 际

执行编辑 陈伟斯

◆ 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 1/20

印张：15

字数：537千字

2013年4月第1版

印数：1—4000册

2013年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2011-7822号

ISBN 978-7-115-29813-3

定价：89.00元

读者服务热线：(010) 67132692 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

这本书的写作过程确实是一次冒险经历。我在撰写过程中，正好遇到最繁忙的婚礼拍摄季，同时我还要在讲习班办讲座，参加世界各地的研讨会。我之所以挤出这么多的时间专注于这本书的写作，主要归功于我的妻子 Kim，衷心地感谢她没有让我睡在沙发上。Kim 是我生活的支柱，不断给我加注前进的动力，始终激励我一直向前。在我的职业生涯中有过成百上千的拍摄练习，她还担当起这些练习的拍摄对象。自从和她结婚以来，她给予我的帮助和支持足可以列出满满 500 页，这里不可能——罗列，我只想在此感谢她对于我的耐心，一如既往的支持和无条件的爱。我也非常爱你，亲爱的！

我这里还要感谢我的家人，包括我的妈妈、大哥 Antonio、大姐 Blanca、小妹 Susana、姐夫 Kent、外甥 Ethan 和 Caleb，以及外甥女 Elliana。你们就是我的一切，我珍惜和你们在一起的时光，能和你们成为一家人我感到非常幸运。

我还想特别感谢我的岳母 Christina，她阅读编辑了本书的每一章内容。感谢她帮我纠正语法错误，让这本书读起来非常通顺优美。这本书是大家共同努力的结果，我负责撰写，她负责修订我所有的错误。非常感谢你，Christina！

我的岳父 Peter 一直对我的所有努力给予支持，不管我的想法有多么疯狂。无论我当时正在学习什么，他总是提供给我学习所需要的工具。谢谢你，Peter！

我想说我成功的一大部分归功于我在《摄影世界 (RangeFinder)》(WPPI) 的朋友。Arlene、George、Bill 和 Susan 为我提供了机会，让我从事国际摄影教学工作。他们非常信任我，我也永远不会忘记他们为我所做的一切。我会永远感激他们。

我第一次意识到，我的好朋友 Skip Cohen 和他的妻子 Sheila，对我来说会是永生难忘的。Skip 是我的良师益友，他具有丰富的经验，是我可以依靠的人。没有人能比他更了解摄影产业。我非常荣幸能有这样一位挚友，感谢他为本书撰写前言。

非常感谢这个星球上最棒的责任编辑 Ted Waitt，给我撰写本书的机会。另外，也要感谢 Peachpit 出版社为本书辛勤工作的整个团队，正是他们成就了读者手中这本漂亮的图书。

最后同样重要的，我想感谢所有美丽的新娘和杰出的新郎允许我通过记录他们建立新家庭的开始时刻，让我也成为他们生活的一部分。我非常认真地承担起他们婚礼摄影师的责任，这也是我为什么每次都竭尽全力，坚持不懈地一周接一周为他们记录婚礼日的原因。感谢他们对我的信任，让我用照相机记录他们的婚礼！

献辞

我想将这本书献给我美丽的母亲，她日夜劳作将我养大，在我们生活最窘迫的时候为我撑起一片栖身之所。如果没有她也不会有我在这里撰写这本书了。

献给我的妻子和挚友 Kim，你神奇的爱和不懈的支持是我得到的最好的礼物，感谢你能与我共度生命中的分分秒秒。

作者简介

Roberto Valenzuela 是一名在美国加州比弗利山庄工作的婚礼和艺术摄影师。他的教育背景是经济学和市场学。然而，他还是一名具有 10 年工作经验的古典音乐吉他手，就像他演奏乐器一样，这让他具备一种独特的观点，运用同样的实践技法来掌控摄影。

Roberto Valenzuela 荣获多项国际摄影大奖，并且是 3 次国际大赛的第一名。他曾担任 16x20 婚礼和肖像摄影师国际协会（WPPI）、美国职业摄影师协会（PPA）的评委。欧洲摄影大赛和 WPPI 国际婚礼摄影大赛在内华达州的拉斯维加斯举行。

Roberto 的个人摄影讲习班在全世界范围内定期授课。他的目的是鼓励和启发专业摄影师在不工作的时候实践练习拍摄技艺，就像所有艺术家一样为了达到非凡水平必须不断练习。在

WPPI 他是一名活跃的教师和演讲者，并且在其他国际摄影会议上也曾作为主讲嘉宾。

他是 Junebug Weddings（美国最大的婚礼资源网站之一）中全世界顶尖的婚礼摄影师之一。

Roberto 从不会拒绝有机会来一场乒乓球比赛，并且每个周日下午他都会去放飞他的高性能 3D 远程遥控直升飞机。他还经常去本地的书店寻找一些想要着手的新东西的资料。

序

当Robert邀请我为本书作序的时候，我至少迟疑了10秒才回答他，“好吧！”很多摄影师都撰写了自己的著作，但是很少能够像这次激发出我的兴奋。你所要做的就是专注于Roberto提供的内容，之后你就会明白为什么了。

这不是一本普通的“如何”摄影的大路货，而是一本关于学习如何训练你的眼力、精神和脑力，并使之发展成为强大的本能反应的图书。在面對拍摄环境中可能遇到所有常見挑战情况时，其他摄影师可能一筹莫展，而对你来说则成为简单的第二本能。

成为一名杰出的摄影师需要具备成功艺术家所要具备的一切。其中最重要的是理解和认识到没有持之以恒的练习和工作来不断完善自己的技能，就永远不会创作出最终的作品。

想象一下就因为有人在有人市场上买到了最好的喇叭，但从来不练习就断定其为专业音乐家的情况。你知道Wynton Marsalis每天要练习多少小时吗？你能想象他有一天没有练习吗？

这里用音乐家打比方是非常合适的，因为Roberto人生中的一个重要篇章就是一名古典吉他手。他成为摄影师的基本原则也没有什么两样，特别是在训练与专注度上。实际上，除了这个序，本书中的每一字都是他亲自撰写的——没有代笔，也没有助手——Roberto就是这样逐字逐句地斟酌，帮助你来挖掘自己的真正潜能。

他还是一名杰出的中学教师，帮助和教育他的学生不要局限于自己的梦想。他在教学上的天赋在他所写的东西和每个讲习班的授课上都充分显现出来。

当你阅读本书时，可以想象自己正在经历一场旅行。第一站你可以参观一下你所拍摄的每个场景，找到具有拍摄潜在价值的想法。下一站你可以摆一下拍摄姿势，学习一下每张照片为了捕捉到独特的效果，如何将场景、光线和与整个场景协调的人物姿势融合在一起。

接下来就是将旅程前两站学到的东西综合在一起，完美轻松地实现每一张潜在的照片。最后一站则是发展属于自己的拍摄体系，这样就能不断地实践练习并提高技能。记住，本次旅行的目标是面对每种拍摄情况都能轻松自如地应对。

Roberto从来没有停止学习和发现方法来优化自己的拍摄技艺。实际上，他的热情在我们这个行业中是无可匹敌的。所以，坐下来享受一下Roberto带给你的摄影之旅——这个旅程不仅让你自己独一无二，而且还能成为一名更强、更富创造力的艺术家。

Skip Cohen

前言

我撰写这本书带有一个特别具体的目的，就是使之成为一本自学指南，教你在一天中的任何时刻，都不再受光线的胁迫，并理解如何掌控摄影的美丽之处，从而能够应对各种拍摄场景，发现其中隐藏的拍摄价值，最终驾驭各种拍摄姿势，为任何人都能设计出自然完美的拍摄姿态。对于我来说，实践练习已成为一种生活方式。我会实践练习我想要学习的一切东西。我会严格要求自己，同时也会获得回报。

这本书提供了用于扫视任何场景和剖析其中潜在拍摄价值的工具。作为一本训练指南，你可以学习如何将平凡的对象转化成极好的拍摄要素。通过缜密的实践练习，你可以学会从周围环境和光线条件中发现更多的拍摄资源。路边停靠的常见白色货车厢可以作为反光板。常人眼中普通的办公建筑物，在你眼中则是几何形状、图案样式、对称元素和反射映像，你会知道如何准确地将这些特性结合在照片中。摄影对我来说充满了诱惑，因为其中的创造潜力看起来是无穷无尽的。

这本书中包含了我的多年摄影经历总结出来的一套系统的方法。我们都知道就有那么一些艺术家随时随地都可以创作出令人震惊的摄影作品。我也想要这种能力！我对摄影艺术充满崇敬之情，因为对我来说，它可以让你创作出视觉魔术。但是，摄影像一匹难以驾驭的野马；如果你没有系统的方法、足够的耐心和所需的专注度来理解它，它就会离你飞奔远去，只留下一团尘土。但如果驯服了它，那么给予你的奖赏会超出你的想象。而方法来自于耐心和渴望，这也是阅读这本书可以学习的系统方法。

记住带着照相机、镜头和闪光灯，从容地在自家房子周围转一转，这样可以随时快速练习拍摄技术。如果你完成本书中的练习，我可以有把握地告诉你，你的摄影作品的视觉效果和创造力将会按指数方式增长。

如何阅读本书

“怎样才能成为一名更好的摄影师？”这个问题我已经被问过很多很多次了，如果让我用一句话来回答这个价值千金的问题，那么我必须说，成为行家的关键归根结底只有一件事：实践练习。而且不只是简单的练习，而是缜密的实践练习。这两种实践方式之间的最大不同在于，前者对你没有作用，而后者则会改变你的生活！

这本书最好能从头读到尾。我撰写这本书所用到的原则和技术，彼此互为基础，前后呼应，能使你的知识和技能随之提高。可以将本书作为一本可靠的参考指南，用于应对许多问题情境。

本书的主要重点就是你！我有目的地选择那些包含了所要教授的内容的照片，并贯穿全书。我并不是展示漂亮照片，告诉你你是如何拍摄的，或者照相机所使用的设置是什么没有兴趣。我所希望的是让你了解我的整个拍摄过程，遍历创作非凡照片所必须经历的步骤，并教会你如何成为自己作品的批评家。然后，你会发现可以提高改善的空间在哪里，并知道如何完成改进。

本书介绍了一种我们可以具体参考的方法，利用拍摄场景卡片可以知道如何辨别出拍摄场地的潜在拍摄价值，利用拍摄姿势卡片可以系统地实现人物拍摄姿势的设计，利用实施拍摄卡片可以完成前两个卡片在技术上和艺术上的具体实现。所有三种卡片像管弦乐队一样协同运作能够创作出美丽的照片。但是整个系统依赖于你实际练习中所学到的东西。本书准备了缜密的练习，这部分内容能够教给你如何正确实现这些练习的方法，并能使每个练习的学习成果最大化。

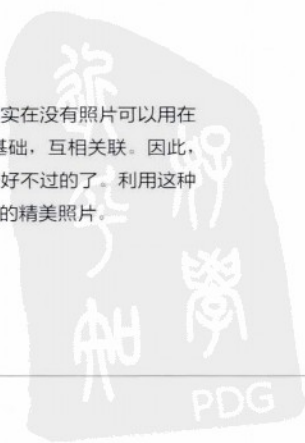
请牢记摄影是主观性的，你可能并不认可书中的所有资料。本书的意图在于给你提供一个不同的视角，所以请以包容的心态来阅读。就艺术来说，没有什么是一成不变的。但是我创建的这个系统对于我的工作作用让人难以置信，并且我职业生涯的成功很大程度上得益于它。我希望你能从本书中获得帮助，别无他求。

本书是不是只适于婚礼摄影师？

当然不是。本书适合所有拍摄人像的摄影师，其中提供的工具和意见在不考虑审美要求的情况下，可以在任何场景中拍摄出不平常的照片。它还能教会你不管谁在镜头前，都知道如何分解人物姿态，拍摄出自然、精妙和充满自信的人物肖像。我是一名婚礼摄影师，自然会有很多人像和姿态示例来自于世界各地的婚礼摄影作品。尽管如此，如果你拍摄儿童、高中学生、生活写真、群体合影、时尚写真、旅游或婚礼，这里教授的原则同样可以完美地应用于各种形式的人物摄影。只要有人站在你的照相机前，这本书对你就会有用的。

为什么我会在全书中重复展示照片？

通读阅读本书，你可能会注意到同样的照片反复出现两三次。这是因为我实在没有照片可以用在本书中。好吧，这是个玩笑而已！实际上是因为我教授的方法在原则上互为基础，互相关联。因此，当你从所有三种卡片中学习相关原则时，能够看到它们应用于同一张照片是最好不过的了。利用这种方法，你可以看到建筑物的砖块是如何搭建在一起的，从而创作出你引以为豪的精美照片。

拍摄场景、人物摆姿和实施拍摄卡片

以下3种卡片是本书全部内容的基础。我设计的拍摄体系是将拍摄场景、人物摆姿和实施拍摄卡片一起运用，从而最大程度上帮助你在拍摄场地搜寻时看到别人不能发现的东西，创造并巧妙处理自然的人物姿态，并将这些建筑砖块放在一起最终实现你最好的作品！我所到之处都会随身携带这3种卡片。

拍摄场景卡片

人物摆姿卡片

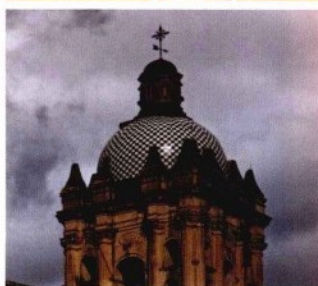
实施拍摄卡片

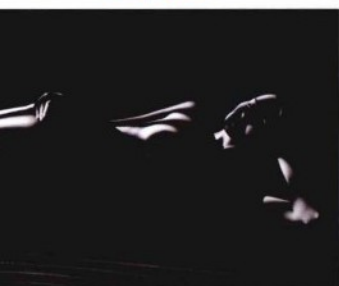
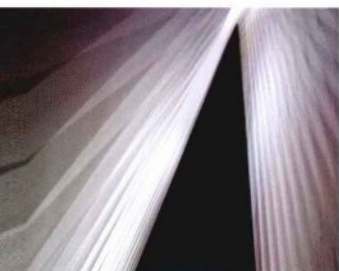

目 录

第 1 部分 拍摄场景 15

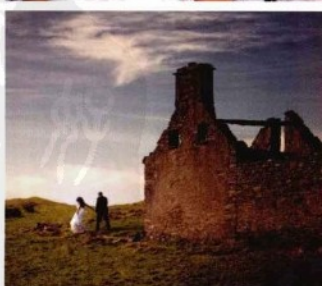
1 几何形状	17
利用几何形状取景构图	19
环境中的几何形状	21
利用几何形状保持画面平衡	23
综合利用几何形状	24
2 平衡相称	25
利用人物平衡相称	26
利用物体平衡相称	26
选择平衡点的 5 个关键问题	26
利用空间平衡相称	29
3 平行线	35
利用水平线	36
利用垂直线	38
4 对称	41
垂直对称与人物结合	43
水平对称与人物结合	45
对称无处不在	46
5 色彩元素	49
保持最小限度的颜色对比	50
找到一个颜色属于同一色系的区域	50
三色限制	52
6 景深	57
景深和环境	58
景深范围	58

景深影响情绪	59
运动景深	63
7 阴影	67
阴影的好处	68
利用阴影拍摄出引人注目的人物肖像	68
从阴暗一侧拍摄	69
从明暗区域的中间拍摄	70
从明亮一侧拍摄	71
利用地面上的阴影引导拍摄	73
利用物体的投影为肖像营造画面效果	75
利用离机闪光灯投射出阴影	77
8 剪影	81
剪影的关键组成要素	82
利用明亮的背景形成对比	82
减少照射到拍摄主体上的光线	82
禁用机内闪光灯	82
清晰可辨的形状	82
正确曝光	82
为拍摄剪影创造机会	83
局部剪影	84
人物姿态剪影	86
创作对比剪影	88
9 映像	91
利用一面镜子	92
一个人的两侧	92
通过镜子捕捉人物表情、揭示人物关系	93
通过一面镜子讲述多个故事	94
利用一面镜子保持画面平衡	95
利用两面镜子	97
利用镜子斜面	98
水面倒影	100

在不太可能的地方发现映像	102
10 纹理样式和重复图案	107
摄影中融入纹理图案	108
打破图案样式突出主体	108
图案样式与几何形状相结合	109
利用闪光灯突出图案样式	112
图案样式、几何形状与对称性相结合	113
拍摄中运用重复图案	114
将拍摄对象放置在重复图案内或靠近重复元素	114
设计拍摄对象的位置使之成为重复图案的一部分	115
11 框架取景	117
在取景框架中创造动感	118
创建框架	119
自然的取景框架	121
双框架结构	124
抽象框架	125
利用人构建框架	126
富有意义的框架	127
12 绘画和艺术品	129
选择合适的艺术品	130
移除环境影响	130
利用绘画和艺术品进行创作	132
摄影技术和布光技巧	135
13 对比反差	139
旧与新	140
大与小	142
明与暗	143
表情对比	145
颜色对比	149
打破常规	150

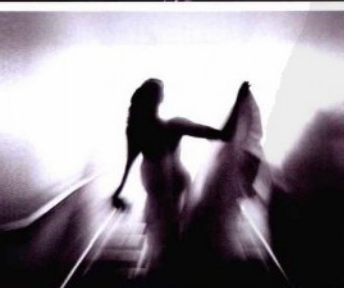
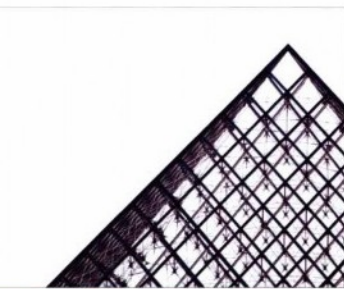
14 镜头光晕	153
镜头光晕的好处	154
适度原则	154
从身体上移除光晕	154
遮挡和剪裁	156
设置优先级	158
高级镜头光晕技巧	159
15 墙壁、半透明表面和纹理材质	161
墙壁和阴凉处	162
接近阳光	163
反射阳光	165
面前墙壁的窗户反射光	166
利用墙壁上的外部闪光灯	167
利用墙壁作为反光板	168
像摄影师一样思考	171
利用天然墙壁	172
利用墙壁上的叠加图案	173
墙壁材质纹理	174
材质纹理为我所用	175
利用材质纹理对比	177
半透明材料	179

第2部分 人物摆姿 183

16 人物摆姿的5个关键技巧	185
我的人物姿势体系	186
技巧1：系统塑造人物形体	186
自然姿势的重心分配	186
对称姿势	189
技巧2：安排手部姿态	191
安排集体合影的手部姿态	193
技巧3：安排脸部姿态	194
“X”要素	194

技巧 4: 注入情绪, 平衡表现力	196
摒弃陈词滥调	196
眼睛的姿态必不可少	197
技巧 5: 给予具体明确的拍摄指导	200
17 人物摆姿势卡片	201
最有效地利用本章内容	202
传统风格	202
他在她身后	206
她在他身后	208
散步	211
亲吻	215
嬉戏、动作、运动	220
牵手	224
坐姿	227
肩并肩	230
意境	233
间距	238
拥抱	241
前景和背景	244
面对面	248
将吻瞬间	252
突出新郎	253
突出新娘	254
T 形姿态	256
第 3 部分 实施拍摄	259
18 实施拍摄卡片	261
光线方向	262
减法原则	264
优美角度	266
旅行测试	268
鸟瞰视角	269
仰望视角	271

镜头透视 273

第 4 部分 275

练习 275

19 实践练习 277

执行 278

发现 279

技术问题 279

场地问题 280

光线问题 280

姿势和表情问题 280

拍摄问题 281

艺术性和创造性问题 281

分解 281

分析 282

按部就班的实践拍摄活动 283

拍摄情形 283

分析整理练习日志 284

拍摄场景卡片与之前的拍摄实践活动相结合 284

实践拍摄的照片和结果分析 285

新技能运用于实际拍摄 289

最后的实践拍摄示例 291

杂草或植物 291

狭窄走廊 292

前景、背景和侧面轮廓 295

有褶边的服装 297

结语 300

第1部分

拍摄场景

几何形状

历经多年时间，浏览了成百上千张照片之后，我才真正明白存在于环境中的几何形状蕴含着神秘力量，能够对照片整体效果产生巨大影响。

可能大多数人都能回想起童年时玩过的拼图游戏，就是把各种塑料材质的几何形状拼接在一起。曾经玩过的塑料球和木制小汽车也都是由几何形状组成的。我们的双眼已经受过良好的训练，能够立即识别出这些形状。对于成年人来说，我们整天都会面对大量视觉刺激，它们不断地吸引我们的注意力，以至于我们的大脑只会选取对自己来说最重要的内容，其他无用的信息则会被忽略，这其中就包括几何形状。作为一名摄影师所要完成的工作就是能够注意到常人不能发现的东西。

日常环境中最常见的几何形状

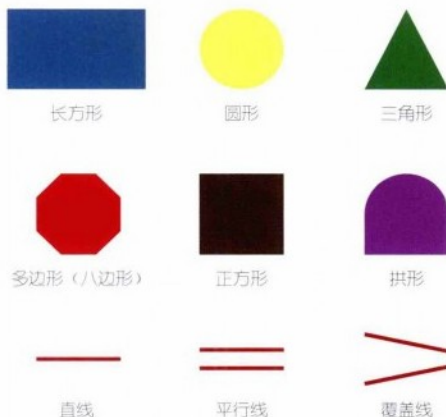

图1.1 最常见的几何形状

最显而易见的形状主要是正方形、长方形、三角形、圆形、直线和拱形（图1.1），其次就是不同类型的多边形。几何形状的影响非常大以至于照相机取景器也设计成长方形。而对于照片审美质量来说，几何形状也扮演了十分重要的角色，其原因之一就是在我们最初的记忆中从开始就接触这些形状。

既然如此，先让我们回到童年时代，观察一下在我们所生活的世界中，这些形状是如何构建成各种日常对象的。餐厅中的餐桌就是一个长方形，沙滩球或者雨伞则是球型或者说是圆形，道路上的输电线是向远方逐渐汇聚的直线，而窗户框则是一组正方形，邻居家的门一般是长方形。现在看一下身边的东西吧，无论我们身处何处，都应该把周围的物体当作几何形状进行观察。

如图1.2所示，这是路过塞哥维亚的一条小巷时拍摄的照片，塞哥维亚是西班牙中部附近的一个小镇。我一路上经过了无数的商店和许多独特的房子。但是没有哪个能像图1.2所示的情景一样吸引我的注意力。这个场景很难让人忽视，涂抹灰泥的墙上很随意地浮现出一个绿色正方形确实非常显眼。

图1.2

正如图 1.3 所示，斑驳的墙面上还有一些由污渍和涂料变色产生的不规则形状。但由于我们的大脑无法确切描述这些形状，也就很自然地将它们忽略掉。而那个绿色正方形是无法忽视的。在这个图例中，针对一个场景中的几何形状可以使用 3 种技巧进行处理，即利用几何形状取景构图、环境中的几何形状以及利用其保持画面平衡。

利用几何形状取景构图

利用几何形状对拍摄对象进行取景构图，是在拍摄工作中应用几何结构的一个很有效的方法。有一种传统的新娘肖像拍摄方式大家可能都很熟悉，就是让新娘站在室内向门外张望。实际上这就是利用长方形取景构图的一个实例，同样也可以用圆形窗户对拍摄对象进行构图。这样的例子不胜枚举。

如图 1.4 所示，这张照片利用长方形窗框进行构图，形成了一个包围新娘及其母亲的长方形框架，拍摄对象这样看起来好像是镶在画框中的一幅栩栩如生的油画。我很快又注意到这个场景中还有许

几何形状之暗面

几何形状是一柄双刃剑，虽然它们能为拍摄工作提供有利条件，但是，同样也会制造一些麻烦。如果几何形状反复在照片中出现，就会形成一种悦目的风格或图案。但是，如果在画面的某个位置有一个很容易辨认出的几何形状，那么毋庸置疑它会非常吸引眼球，结果就会削弱照片主题的突出程度。

试想天空中飘着朵朵白云，当这些云朵的形状不规则时人们一般不会注意到它们。但是当云朵变成容易识别的形状时，诸如正方形或者圆形，人们就会不由自主地观察和辨识这些形状。因此，在构图中尽量避免很随意地出现几何形状，除非是利用这个几何形状作为构图布局的平衡点。

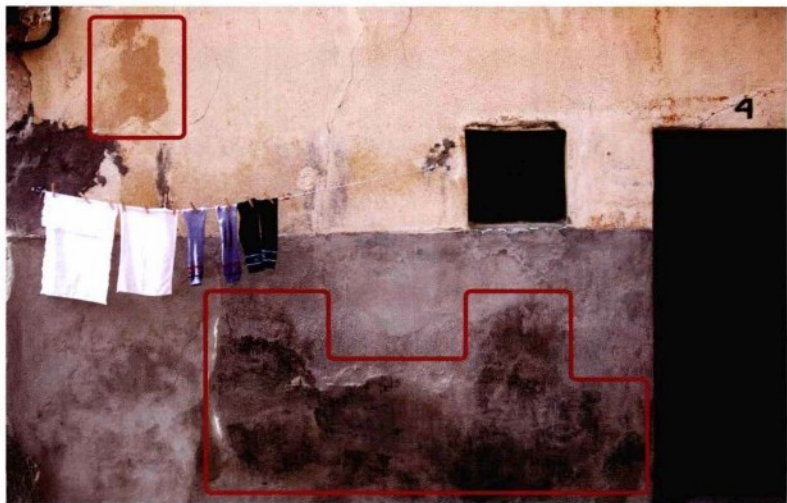

图 1.3

多其他的长方形。两根垂直的立柱构成两个垂直的长方形，而前面的木制栏杆差不多也都是长方形。支撑窗户框架的墙壁是一个长方形，并且整张照片也是一个长方形。注意，如果照相机的取景器不能与场景的顶部或底部保持平行，那么其中的许多长方形就会消失，而呈现出若干个直角三角形，这样就毁掉了这幅作品的构图（图1.5）。因此在利用几何形状取景构图时不要让照相机发生不恰当的倾斜很重要。

图1.4

图1.5

环境中的几何形状

运用环境中几何元素的关键点就是区分有利和不利的几何形状。但是这种辨别带有很强的主观性，因而有着无数的可能性。不过，这里介绍一个小窍门有助于发现有利的几何形成。

发现几何元素并设计为图案样式。例如，寻找5个在一起的圆形，20个并排的三角形或者一组长方形。图1.6所示为一个运用环境中有利几何元素的示例。这个场景由一系列的长方形图案组成，其中有平行的，有相互垂直的。新郎站的位置经过精心设定，以确保他的头部在明亮窗户的中间位置，而不是在窗框相交的位置。否则，在照片中，他的头上就会“长”出金属窗框。图中新郎站的位置能很好地利用左边的镜子。这样就可以实现两个目的：照片中遍布几何形状看上去非常赏心悦目；而镜中的映像完美地保持了照片的平衡。这种将各种构图元素进行组合的方式对成为一名伟大摄影师来说至关重要。

图1.6

这是我拍摄的著名的波士顿扎金大桥的照片，这也是一个很好地利用环境几何元素的示例（图1.7）。尽管大桥外形差不多是两个巨大的三角形，但是你却很难看出来，因为大桥悬索的悬挂距离太远，所以悬索之间的天空割裂了整个图案结构。为了能展示出这个几何形状，我让妻子Kim以100公里的时速开车横跨大桥，我则通过汽车天窗拍下了这张照片。当时使用了慢速快门，目的是拉近每条悬索之间的缝隙，从而呈现出一个完美的三角形。

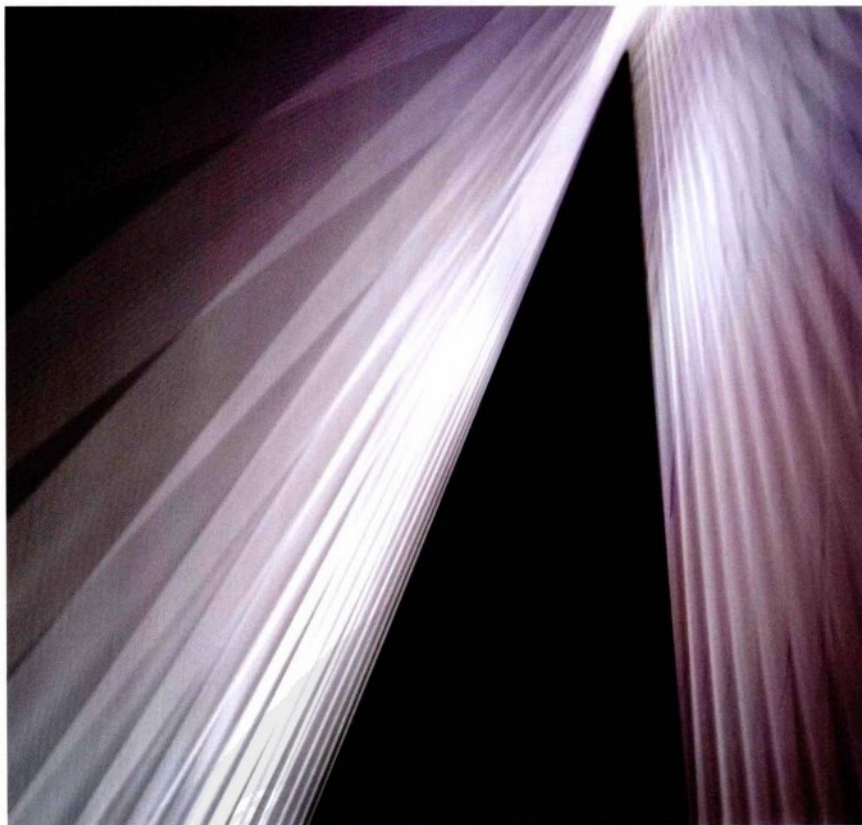

图1.7

利用几何形状保持画面平衡

保持画面平衡是彰显几何元素视觉作用非常好的方法。记住，由于人类的大脑很容易识别出各种几何形状，因此在照片中使用这些几何元素时要格外谨慎。在拍摄主题中使用具有平衡作用的几何元素能够减轻包含几何形状一侧的分量，使得整个画面构图保持平衡。

例如这张春天时在巴黎拍摄的照片（图1.8），当时我正沿着塞纳河边散步，注意到有一对恋人正依偎在一起享受阳光，而河边的圆形街灯引起了我的注意。因此，我继续往前走想找到一个理想的位置能将这对恋人和这个街灯拍进一张照片，使得两者保持平衡，让构图组合更加引人注目。要是照片中不包括这个圆形的灯罩，那么整张照片就会显得平淡无趣。不管走到哪里要始终将眼睛擦亮，随时注意那些可以在照片中使用的有用几何形状。

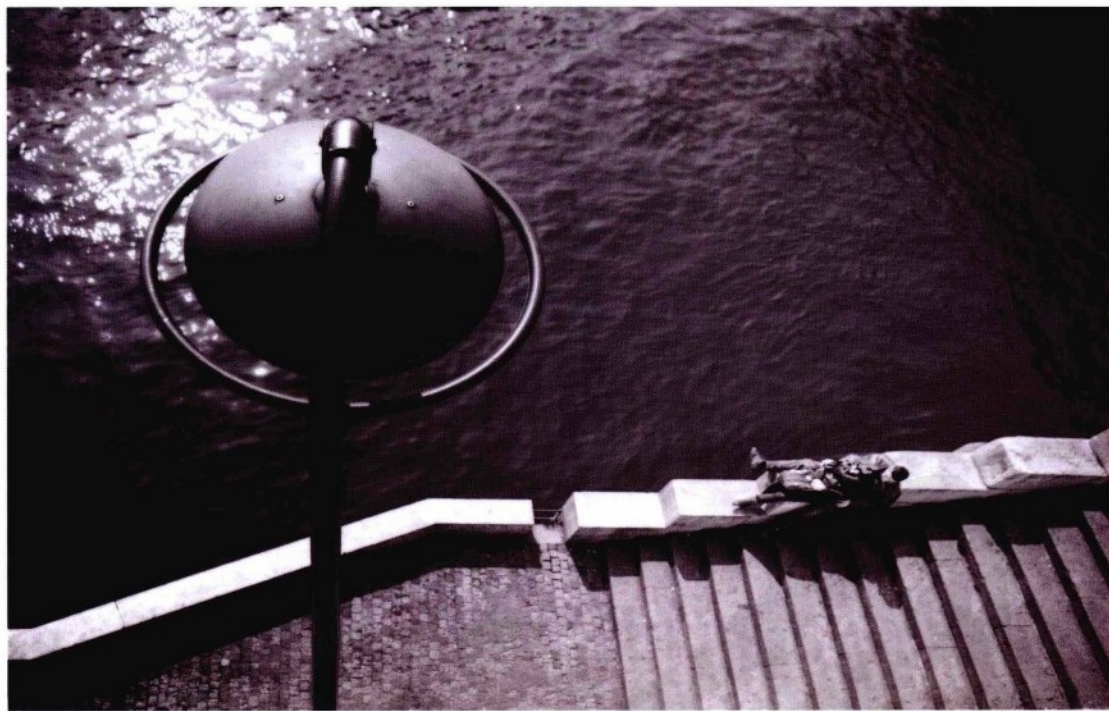

图1.8

综合利用几何形状

现在将视线转移到图1.9这个照片上，从中可以发现我们刚刚提及的所有几何元素。这对恋人身边的6个拱形为我们提供了几何图案，左边3个，右边3个，这样照片能够保证平衡相称，而中间的拱形正好为他们提供了拍摄框架。

图1.9

练习： 寻找几何形状

练习：使用任意的照相机观察四周，忽略身边的其他东西只专注于发现以下几何图案。

- 正方形
- 三角形
- 长方形
- 汇聚直线
- 圆形

这个练习还可以进一步加强，可以尝试每种图形都找到5~10个，但一定要按顺序进行。首先只寻找正方形，忽视其他图形，找到5~10个正方形之后，接着再继续只寻找长方形，以此类推。

目标：每种形状拍摄5~10张照片。

说明：这个练习类似于“瓦尔多在哪里”的游戏，但是要训练眼睛注意到那些容易被完全忽略的形状。通过按照顺序逐一寻找，可以让大脑集中注意力在一项具体的任务上。这样训练大脑忽略那些让我们分心的各种各样的东西，只专注于做这一件事上。在摄影作品中应用几何图形可以让我收获到很多极具视觉效果的照片。

平衡相称

摄影中应用平衡相称是众多实用的拍摄技巧之一。平衡相称有自己的规则和技巧，不会与三分构图法相混淆。在照片中应用平衡相称时，需要实践练习如何最大程度地利用任意拍摄场地的平衡相称特性，不过实现这个目标看起来容易做起来难。

如果一张照片的右边容纳了太多的元素，“摄影比例尺”就会向右倾斜，而左边会显得很空。如果照片的关注点均匀地安置在整个画面构图内，那么自然而然就会达到视觉上的对称平衡效果。平衡相称技巧与所有的艺术一样，通常具有很强的主观性，没有绝对的对错之分。但是，通过恰当地利用这些技巧，可以让照片的整体平衡效果更好。准备来试一试吗？

身处拍摄场地，摄影师要面对周围成百上千的拍摄对象，而且这些对象各种形状、大小和颜色都有。只是想一想如何从中实现平衡相称就会让人气馁。所以我们要将其分解成3个主要方面进行分析。

- 利用人物平衡相称（任何人或画面构图中的人物）。
- 利用物体平衡相称（画面构图中任何突出的实体对象）。
- 利用空间平衡相称（其他事物：空白区域、实体周围空间、风景等）。

一张照片达到平衡相称，并不需要照片中对象看起来很相似——只要在整个画面中比较均匀地分配它们的比重即可。平衡相称最重要的就是分配比重。接下来看一些示例，这些示例更好地展示了实现平衡相称的各种方法。

图2.1

图2.2

利用人物平衡相称

仔细观察图2.1，虽然乍一看这张照片还不错，但是这张照片的对称平衡感并不好。照片右侧“人物比重”太大了，而左侧明显不足。现在再看图2.2，我向左移动了几步，这样就改善了构图中人物的分配比例。通过稍许调整我与新娘之间的拍摄角度，可以将所有伴娘安排到画面构图的左侧，而将新郎和新娘放置在画面的右侧，可以与那些伴娘互相平衡。这样就得到了一张构图更加匀称的照片。

利用物体平衡相称

利用物体实现平衡相称有很多乐趣，但是也会让人有一些困惑。其中最棘手的问题就是决定使用什么样的对象。有时这不会是个问题，因为照片里只有一个对象。比如山坡上有一棵孤零零的树，那么就像你以前做过的那样，将树放在画面的一侧，而你的拍摄对象放在另一侧即可。

但是当面对几十种不同颜色、大小和形状的物体时，又该如何进行选择呢？此刻又怎样平衡画面呢？如果用于实现平衡的对象还没有确定，那么可以问问自己下面这5个问题。

选择平衡点的5个关键问题

1. 哪个对象是最大或最突出的？如果试着将图2.3中的新郎移走，很明显，甘地的画像就是这个画面中最突出的对象。因此，我会选择这幅油画作为平衡点，甘地的画像在右侧而新郎在放置在左侧。注意这张照片是如何实现完美平衡的。

图2.3

图2.5

图2.4

2. 哪个对象是最明亮的？这张照片（图2.4）是我在北京的街道闲逛时拍下的。我注意到有两位男士坐在小卖铺的前面，但我的视线却被从小卖铺里射出来的明亮灯光所吸引，里面还坐着一位妇女。我使用70-200mm f/2.8的镜头将画面拉近，调整了一下左边两位男士和右边坐在小卖铺里妇女之间的平衡关系。因为灯光亮度的缘故，小卖部本身显得特别突出，而左边的这两位男士刚好实现了平衡画面的作用。
3. 哪个对象具有最突出的垂直线？掌握这个技巧需要一点窍门，希望下面的示例能帮助读者找到一些感觉。在拍摄图2.5所示的照片前，我迅速地扫视一下整个取景器来发现其中的平衡点，也就是镜子右边形成的那条垂直线，是我最终所选的平衡点。对象本身的垂直线会成为画面的分割线。若能善用这些线条保持画面平衡，那么拍摄作品会收到良好效果；倘若忽视它们，那么画面就会显得凌乱，分散观者的注意力。注意，镜子所形成的垂直线与照片右边缘是平行的。另外注意镜子右边到照片右边缘的距离与新娘母亲到照片左边缘的距离是差不多的。以上这两点也是让照片保持平衡相称的有用技巧。

图2.6

图2.7

图2.8

图2.9

4. 哪些对象可以成为图案装饰？虽然日常生活中图案装饰随处可见，但是捕捉到它们并不总是轻而易举的，这里我选择这个示例也是为了展示这一点。图2.6所示的照片中，右边的3个人型轮廓构成照片的图案装饰。尽管只有3个图案元素，但仍旧可以构成一个合格的图案样式。我一旦将图案装饰置于右侧，就需要将新娘和新郎置于左侧来保持照片的平衡感。
5. 哪个对象具有最强烈的对比？现在看图2.7所示照片，如果现在闭上眼再睁开，你会发现自己的注意力被吸引到那辆红色的巴塞罗那观光巴士上。尽管这个照片场景中还有其他许多东西，但是巴士的红颜色压过了场景中其他的中性颜色。正是因为巴士具有这种高对比的颜色，所以我将其作为拍摄平衡点。我让妻子拍摄了一张照片，其中巴士在右边，而我在左边来平衡照片（图2.8）。现在看一下我没有注意到巴士的高对比颜色，而站在右边会发生什么情况。这样立刻会感觉照片右侧偏重（图2.9），从本能上就会感觉不舒服。

同一场景中处理多个平衡点

读到这里，可能读者会问自己：“如果场景中具有多个平衡点，而且它们各自具有前面所介绍的5个特征，那么我怎么知道该遵循哪一个特征呢？”这个答案非常具有主观性，但我建议应该寻找那个最具视觉吸引力的对象。

在所到之处，实践、练习、发现具备5个平衡特征的对象，然后确定哪一个能与拍摄主体保持最佳的平衡相称，这样逐渐成一种拍摄习惯。例如，观察一下这张位于爱尔兰的多尼戈尔的照片（图2.10），画面场景中没有什么特别的东西，若仔细看会发现分别具备5种平衡特征的对象，显然，我的视线会被房子的白墙所吸引，因为它是整个场景里最明亮的对象。因此，画面中其他备选项都被排除，选择白房子作为平衡点（图2.11）。

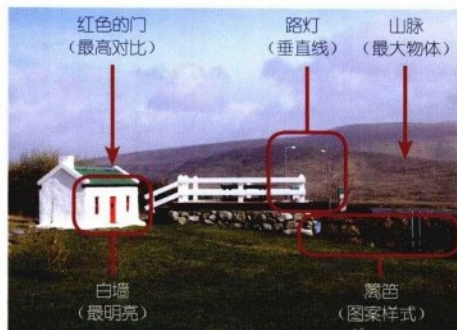

图2.10

图2.11

利用空间平衡相称

空间平衡相称是拍摄中利用人物或物体平衡照片的一种技巧，可以将其分为两个步骤：第一步是平衡照片，第二步是注意构图画面左右边缘的空间以及用于平衡的人或物体。

例如，假设画面中有两个人一左一右，左边的人距离画面左边缘为5厘米；右边的人距离画面右边缘也应接近5厘米为好。两个边距不必一模一样，但应该差不多。为什么这个距离很重要呢？

答案在于事实上照相机的取景器边缘作为参照点。我们的大脑很容易察觉到与这些参照点之间的任何偏差，并借助这种空间感来调整 and 保持平衡，因此会非常精准。在按下快门之前需要特别注意一下画面构图的空间划分。

如图2.12所示，我将婚纱悬挂在场景左边，将正在化妆的新娘安排在右侧来保持画面的平衡。正如所看到的一样，婚纱到左边缘的距离是5.3厘米，新娘所坐的椅子到右边缘的距离是5.6厘米。就像之前所说的那样，两个距离没有必要完全一样，差不多就可以了。

与图2.13所示的照片相比，图2.12所示照片两边的距离则相差甚远。这种不平衡感看起来很舒服，恨不得自己都想把相机向右挪一下，当然这是不可能的。

图2.12

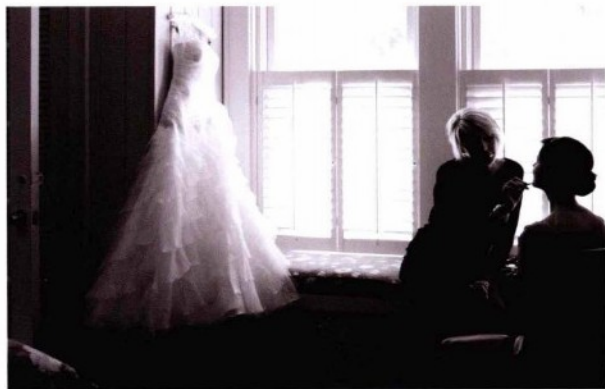

图2.13

练习： 变化拍摄角度保持平衡

练习：在房间里找到一面镜子（浴室或空闲的台面非常适合）。站在镜子前面，将物体放在右侧，确保能够看到实物和它的镜像，并拍下一张照片（图2.14）。

现在通过观察取景器，向左移动几步，注意当向左移动时，物体的镜像如何会出现在左边，而实物本身在右边。在这个位置再拍摄一张照片，现在照片构图达到了平衡（图2.15）。

同样也可以用两个苹果进行相同练习。在餐桌上前后摆放两个苹果，两者相隔30厘米。距离最近的苹果可以作为拍摄主体或是一群人，而后面的苹果可以看做是另一个人或者另一群人（图2.16）。现在利用照相机的取景器进行观察，开始向左或者向右移动，直到画面中呈现出一个苹果在左边，另一个在右边。

继续向左或向右移动，调整到每个苹果与取景器相邻垂直边缘的距离相等。例如，左边的苹果距离画面左边缘是5厘米，而右边的苹果到右边缘也应该是5厘米（图2.17）。

目标：在办公室或者房间里利用几对物体进行平衡构图。

说明：轻微地调整拍摄角度可对照片的平衡相称产生很大的影响。示例里的苹果和哈密瓜可以代表场景中的两组人，而它们的镜像代表另一组人。通过左右移动，可将一组人置于左边，另一组置于右边，从而实现画面的平衡。一般情况下大多数人都知道如何保持照片的平衡相称，但是每次无意识拍摄就是另外一个结果了。这些练习是对人们这种认知的强化，通过练习读者会开始不假思索地保持画面构图的平衡，而不是每次都要思考一下。

图2.14

图2.15

图2.16

图2.17

练习： 拉伸镜头保持平衡

练习：这一次集中精神通过拉伸镜头和摇拍来寻求构图平衡。如果没有变焦镜头可以使用定焦镜头，在拍摄时通过走动来达到变焦的效果。在周围任意寻找两个拍摄对象（如果在户外会更有意思）。利用变焦镜头可将拍摄对象与场景中其他物体隔离开，从而实现拍摄对象的平衡相称。建议使用70-200mm的镜头，或者其他变焦范围更大的镜头都可以。还必须要摇动镜头调整位置，直到两个拍摄对象到画面左右两侧边缘的距离看起来差不多为止（利用空间实现平衡）。任意两个拍摄对象都可以用来练习。

图2.18 我发现了这些立柱，并将其作为平衡点。注意两根柱子到画面的外边缘的距离基本保持一致。

不要过分考虑选择对比强烈的对象或者明显的垂直线。

目标：建议找到20组拍摄对象，这很容易做到，在5分钟之内就可以在房间里找到20或更多的拍摄对象用于平衡练习。

说明：这里需要掌握的核心技巧是通过拉近镜头将两个关注点孤立突出。当真正拍摄的时候可能需要面对一个很复杂的场景，其中有人、汽车、商铺、停车咪表等。在这样混乱的环境下，看起来似乎没有什么可以用于平衡构图。但要走近观察就会发现到处都是平衡点——只是需要把它们从场景中隔离突出而已。

正如本章所看到的这些示例（图2.18-图2.23），并没有什么特别的地方。这些照片都是我在街上散步时随意拍摄的。其中重要的是能够不断地注意到这些拍摄对象，并且能够在未来的拍摄中将它们运用于画面构图的平衡相称。

图2.19 两个柱子偏向画面右侧，没有在画面居中。

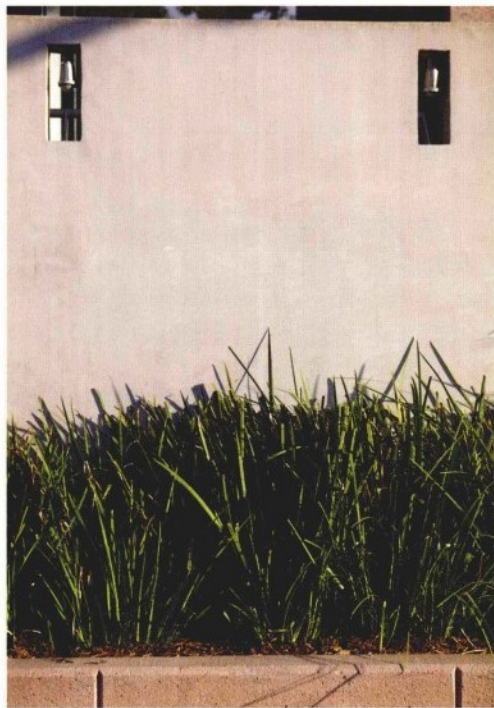

图2.20 顶部的两个长方形很显眼，因此选择其作为平衡点。

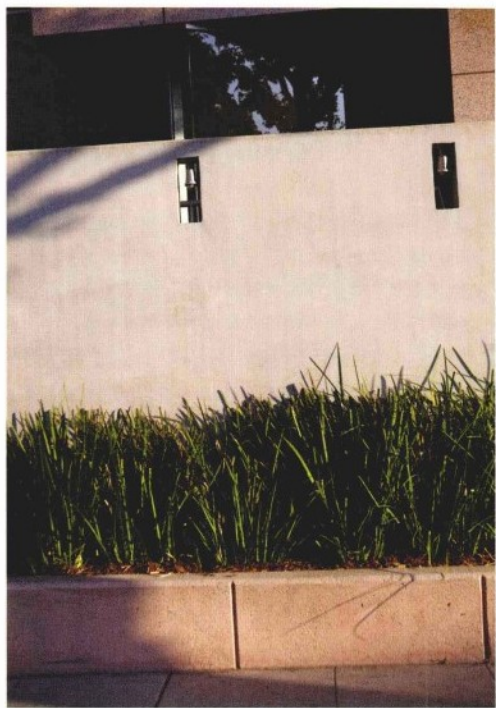

图2.21 同样的照片在没有注意构图和平衡的情况下所显示的结果。

图2.22 这张照片需要一些拍摄技巧，因为左边的树与右边巨大的阴影并不能形成谐调的平衡点，所以我决定将镜头拉近，只选取左边的树干及其影子进行平衡构图。

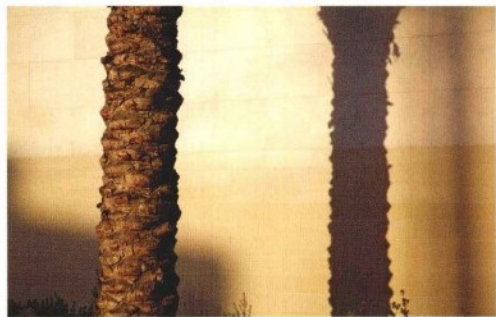

图2.23 现在这张照片看上去构图清晰均衡，如果画面中再放入一个拍摄主体，并按照这个方式保持画面平衡，这将是一张很不错的肖像照片。这又是一个在普通场景中拍摄出很不一样照片的示例。

练习： 移动人或者物体保持平衡

练习：这个练习的目的是让摄影师在拍摄时养成移动拍摄主体或场景中可移动物体的习惯，从而达到拍摄画面平衡相称的效果。这个练习与“拉伸镜头保持平衡”很相似。但是这次不需要照相机，而是需要有人来帮忙。先将拍摄主体在房间里随便安排一个位置，然后再找到几个拍摄物体分别对应前面所介绍的选择平衡点的5个关键问题，然后移动物体或者人，直到实现两者平衡为止。

集中精力在画面构图中寻找能够实现拍摄主体平衡的最佳平衡点，不要考虑光线和人物表情——只是全神贯注于构图平衡。

目标：找到与5个特性分别匹配的拍摄对象一开始可能不太容易，可能读者没有专门训练眼力去寻找这些

平衡特性。而一个训练有素的摄影师则可以立刻发现它们。

这些拍摄对象可能并不在同一个房间里，所以要养成一种习惯，只要可能有利于提高拍摄效果，那么就要试着移动一下这些东西。不必保持房间现在的状态和室内的陈设。还有更多的视觉技巧可用于选择拍摄对象作为平衡点，我这里所列出的方法和工具只是最普通和最常用的。甚至在没有任何照相机的情况下，也可以随时尝试选取各种对象作为平衡点，以及判断一下它们符合5个问题中的哪一种情况。我们的脑子里要牢牢铭记这个方法，当面临拍摄工作压力时会发挥出巨大作用，我们的眼中就会发现数不清的高质量平衡点！这样就能完全掌控拍摄工作并赢得客户的信任。

平行线

平行线大概是最容易被忽视的一种拍摄元素。身处拍摄场地可以发现场景中由各种对象形成的自然水平线和垂直线，如汽车、建筑物、壁炉烟筒、海滩、路灯杆以及其他设计元素。这些对象中有一些相比其他物体具有更明显的水平线和垂直线，利用取景器与这些直线对齐保持平行，对于加强视觉效果非常有益。

不必担心会造成分散拍摄主体注意力的问题。平行线不会出现刺眼的感觉，也不会让人的视觉感到不适，观者的注意力依旧会停留在所要突出的拍摄主体上。现在棘手问题在于，如果在场景中有明显的水平线或者垂直线，而照相机发生倾斜，那么拍摄结果就截然相反，也就是造成了画面不平衡的感觉。而拍摄主体看上去也会出现倾斜的情况，好像要从照片中滑出去一样。

利用水平线

照片中最容易分散注意力，也是摄影入门不可避免要介绍的，就是照片4个角中出现直角三角形。照片中的三角形打破了平行视角，这样的三角形会打破由平行线所形成的画面协调性，而三角形则成为强烈的视觉关注点。图3.1所示的照片中，海平线与取景器上端对齐保持平衡。再看一下照相机发生倾斜时所发生的情况（图3.2），左上角的天空形成了一个直角三角形，看上去非常刺眼，是不是呢？

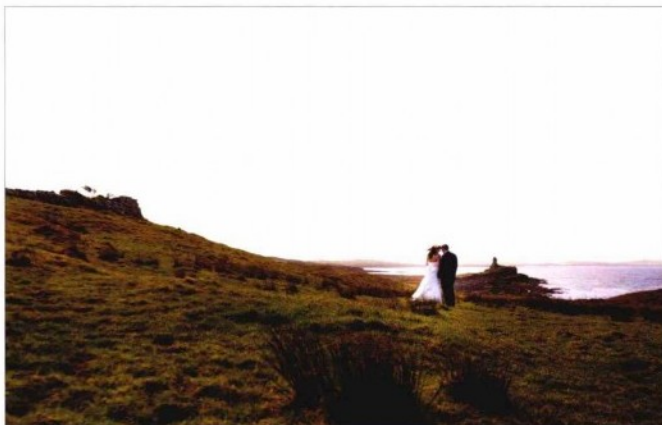

图3.1

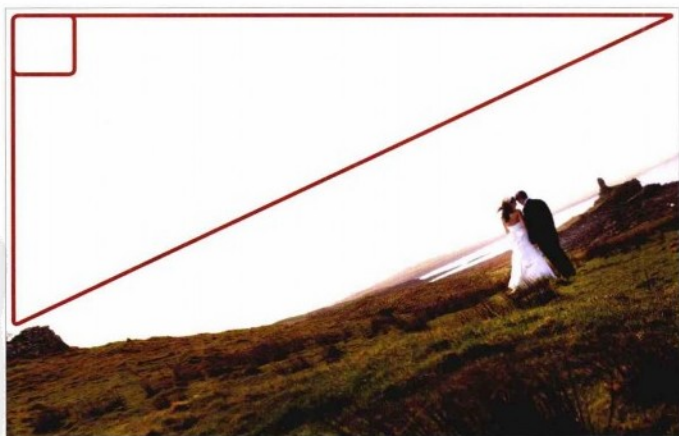

图3.2

也许你会问：“怎样能让三角形这种几何形状在照片中不会分散注意力呢？”答案就在长方形的取景器中。

当将最明显的平行线与取景器上端对齐线的时候（依旧是长方形），就不会再有任何形状会突显出来，分散拍摄主体的注意力了。长方形会成为照片中一种反复出现的图案，不会影响观者的注意力。下面的照片示例可以很好的诠释这一点。

选择图 3.3 所示的照片是因为画面简洁，因此能够注意到利用平行线构成的形状。这对夫妇身后最上面的台阶是一条很明显的水平线，因此我选用这条线作为基准。我要确保取景器的上端与最上方的台阶对齐，尽可能地保持平衡。是不是发现这两人的脑后有一个黑色长方形？是不是场景里还有其他一些长方形，如门和红色地毯？但这些长方形都不能从这对夫妇身上分散观者的注意力，因为所有这些形状都是一样，包括取景器在内。图 3.4 所示的示例与图 3.3 采用手法一致，只不过楼梯形成的平行线这次是在画面的底部。

图3.3

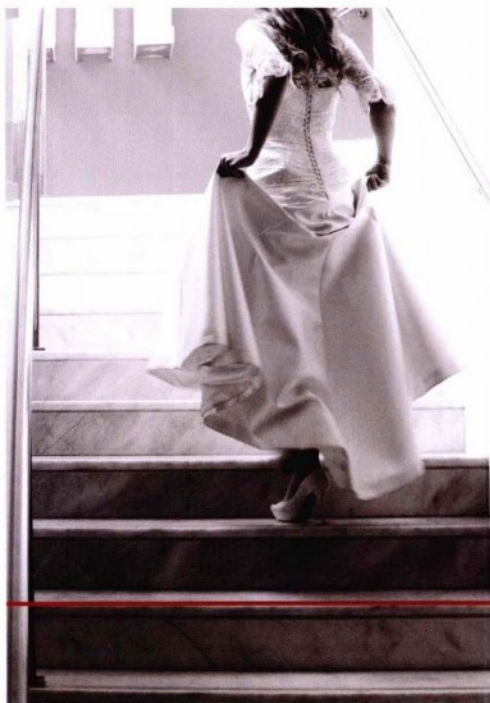

图3.4

利用垂直线

在拍照时，很多照片都会运用垂直方向或者是肖像模式。这与水平方向拍摄所使用的技巧是相同的，只是这次是要寻找场景中有明显的垂直线。一旦选定了垂直线，可以使用取景器左端或者右端作为参照确保两条线平行。下面看一看利用垂直线拍摄出来的照片示例。

在图 3.5 所示的照片中有两条主要垂直线，一条是右侧的黄线，一条是左侧的窗框。我发现左侧的垂直线更为突出明显，因为相对于窗户的浅色背景它的对比更强烈。我很快就将取景器左端与这条线尽力保持平行对齐，然后再进行拍照。从图中我标注的红线能看出线条之间非常接近于平行。这就是为什么在按下快门前要在画面中找到最明显的垂直线或平行线的重要原因了。

如图 3.6 所示的照片中唯一的垂直线只有左下角的那一小块墙壁。由于新郎腿旁边的阴影使得这条线尤为明显。而这片阴影也让这条线具备足够的对比，能够利用其与照片的边缘保持平行。

照相机倾斜问题：

在适当需要的时候倾斜相机拍摄没有任何问题。我曾经也有一段时间倾斜照相机进行拍摄创作。当场景中有水平线或者垂直线作为参考的时候，我不会倾斜相机，因为这样会扰乱构图分散注意力。但是在没有这种明显的参照点的情况下，或者场景中包括的内容很有限时，那么我有可能将相机轻微倾斜一点进行尝试。

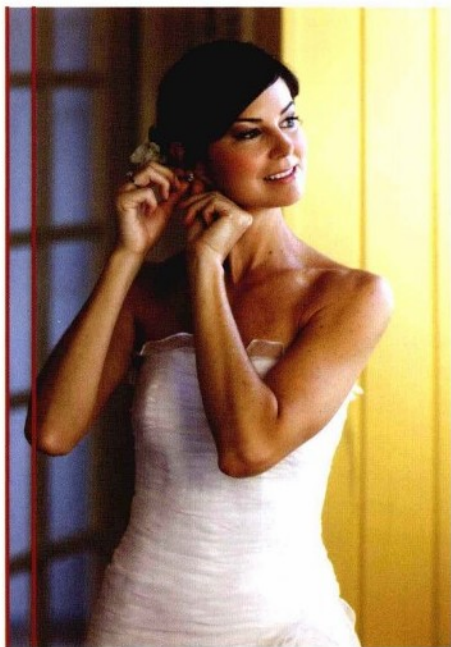

图3.5

图3.6

练习： 平行线

练习：到户外去走一走，找一些由建筑物形成的水平线。这些线可以是砖块垒成的直线，也可以是建筑物窗框构成线条，任意水平线都可以。如果是在海滩上，那么海平面自然就成为水平面。

让取景器的上端线尽可能与所选定的水平线平行，然后拍摄照片。现在竖直（或者是横向）把持照相机，在场景里找到最明显的垂直线，将它与取景器里的垂直线对齐。通过进行适当的调整使得两条线相互平行。照片拍摄完成后从屏幕中观察一下由平行线构成的长方形。虽然已经知道其中存在长方形，但是这样能很好地练习对这种形状的关注和辨识能力。

不用考虑太多拍摄具有对称特征的照片。只需要关注

在环境中存在的最明显的水平线和垂直线。其实任务也很简单，就是让取景器的上端与镜头前对象所形成的水平线保持平行。

目标：运用垂直线拍摄10张竖版照片，运用水平线拍摄10张水平照片。

说明：没有什么比水平线倾斜更容易分散注意力的了。通过此练习能加强大脑对拍摄场景中这些明显的水平线或者垂直线的辨识能力。这些线条无处不在，拍摄时多留心一下，它们会让拍摄工作获得更好的效果。将这些线条对齐，并与画面的上边（水平线）或两边（垂直线）保持平行，这样就能拍出完美平直的作品，从而使得观者的注意力全部投向拍摄主体。

对称

对称是指一条直线可将对象一分为二，每一半都与另一半互为镜像，一模一样，这样的物体则称之为具有对称性。而将对称物体分隔的直线称为对称线。对称性是一种立竿见影的工具，能自动地在照片中营造出协调一致感，使其具备美学上的平衡美感。你也许还记得在几何形状一章中曾涉及对称问题，但是我很少见有摄影师在作品中会运用到这种特性，这确实很不幸，因为对称是一种很强大的拍摄工具，它无处不在，而且总是与美好的事物联系在一起，所以我们为什么不好好利用它呢？基于把持照相机的方法，以及选取所要展示的场景，摄影师可以加强或者削弱对象或者场景的对称特性。尽管对称的种类很多，在这里我们只集中介绍其中两种。

- **垂直对称线（VLS）**：若物体的对称线与水平线垂直，则为垂直对称线。
- **水平对称线（HLS）**：若物体的对称线与水平线平行，则为水平对称线。

练习： 垂直对称线

练习：在房间里（或室外）四周环视，寻找一下可能具有垂直对称线的物体。例如，窗户边框、餐椅的靠背、台灯等。使用变焦镜头，尝试拉伸镜头突出展示对象的VLS。

只重点关注物体的VLS，确保竖直把持照相机，以此增强视觉效果。

目标：10种具有垂直对称线的对象。

说明：我发现找到垂直对称线要比平行对称线容易，窍门就是先找到对称物体，并将其放在构图的中央，然后

图4.1 在一家餐厅里，我发现餐椅靠背具备VLS，因此我拉近镜头突出显示餐椅的对称部分。

图4.3 我注意到绿色墙壁的中央有一条垂直线从上贯穿到下，这显然是一条自然形成的对称线。我只对准这一部分拉近镜头，将垂直对称线放在画面中间，然后拍下照片。

问自己照片中有没有其他物体会影响到对称效果。例如照相机发生倾斜，大多数情况下照片都会失去对称效果。因此除了后期进行校正以外，最好在拍摄的时候能保持照相机位置是否合适、准确。图4.1~4.4所示照片是我在散步时拍摄的，并以此作为我的日常练习。

图4.2 镜头对准椅背拉近，并使之成为构图的中心，这样就创造出一张具备完美垂直对称线的照片。

图4.4 通过拉近拍摄这条绿线的中间线，可以突出画面的垂直对称效果。

垂直对称与人物结合

如图4.5所示的照片展现了我如何在拍摄工作运用对称技巧。我先拉伸镜头，只展现室内空间垂直对称的部分。整张照片中最影响对称效果的就是房顶上的吊灯，可以注意到它悬挂有点稍微靠向左侧。尽管吊灯不是在正中间，但是场景中的其他部分还是非常对称的，而将新娘安排在正中间更加强了这种对称效果。但不幸的是，人物姿态显得有些呆板。

如图4.6所示的照片基本上与图4.5一样，但在保持该作品原有对称性的同时，额外加入了一些紧张感，使得整个照片的感觉发生了变化。新娘脱离画面中心会营造出一种紧迫感，现在这张照片利用对称构图具备了一种新闻摄影的感觉。

图4.5

图4.6

练习： 水平对称线

练习：该练习和前面的练习一样，只不过这次不是寻找垂直对称线，而是水平对称线。

只重点关注水平对称线，确保水平把持照相机，以此增强视觉效果。

目标：10种具有水平对称线的物体。

说明：我们经常看到湖面倒影或者在其他有水的地方发现HLS。水面可以映射出靠近水源的物体，形成完美的镜像。我

们回想一下在多少杂志或者书中看到过这样的水面倒影。这些景色之所以如此美丽除了本身确实很美以外，还有很大一部分因素是这些照片运用了对称和平衡特性。这个练习的重点就是在没有水面的城市场景中运用同样特性。这句话听起来容易做起来难。但是如果你能在所到之处不断识别和练习使用这些特性，那么以后无论面对什么样的场景，都会比较好地利用场景中的对称特性。练习可能有点单调乏味，但是却是值得的！图4.7-4.10所示的照片就是我的一些练习示例。

图4.7 散步的时候，我很早就注意到了这个橙色的椅子，因为我正在到处寻找HLS，所以我停下来拍了一张椅子背面的照片。

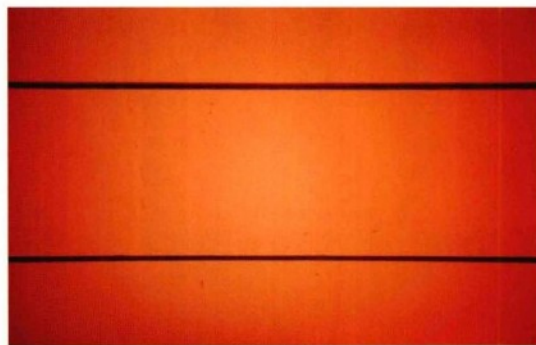

图4.8 可以看到我是如何将对称部分从其他部分割裂突显出来的，椅子的背面具有非常清晰的平行对称线。

图4.9 本例中的蓝色百叶窗就是我正在寻找的水平对称线。

图4.10 这张照片展示了百叶窗的HLS，记住一定要把HLS放在画面构图中央，这样才会形成中心对称。

水平对称与人物结合

如图4.11所示的照片是在缅甸州的一个婚礼上拍摄的。在快要下雨之前，我只有几分钟的时间趁着天气尚可拍摄所有的婚礼照片和新郎新娘的肖像。在雨点还没有打破湖面平静之前，湖面非常清晰地映射出整个现场风景（HLS）。这样给我提供了一个在婚礼上运用HLS的好机会。照片的重点不是场景中的大石头和大树，而是观察其中的水平对称的特性。这种方法可以通过作品的构图来增强照片的对称感。

图4.11

对称无处不在

有一天，在西班牙的巴塞罗那，我从宾馆的窗户向外望去，发现有很多水平对称线和垂直对称线就在我眼前（图4.12）。从字面上说，这些对称到处都是，我们需要做的就是训练自己识别出它们，并将其运用到拍摄中。

图4.12 仅在这个场景中我就可以标记出许多能看到的对称特性。实际上也许还有更多，希望通过这个示例能清晰地帮助读者发现身边的对称特性。

在我的职业生涯中，我一遍又一遍地进行这些练习，因此我可以轻松地将训练的成果运用到拍摄工作中。我第一次去巴黎旅行的时候，我和我妻子正要去搭乘到达埃菲尔铁塔塔顶的电梯，当我走到这个角度时（图 4.13）我本能地反应有必要拍一张埃菲尔铁塔的照片，因为我非常喜欢这个雄伟建筑陡峭嶙峋的形状结构。正如照片所呈现的那样，当我凝视整个铁塔的时候，日常的训练这时发挥了的作用，从这个角度我的大脑立刻认出一条明显的垂直对称线，我不由得停下来毫不犹豫地拍下这张对称性很强的照片。即使是在假期中也应该随时进行练习。

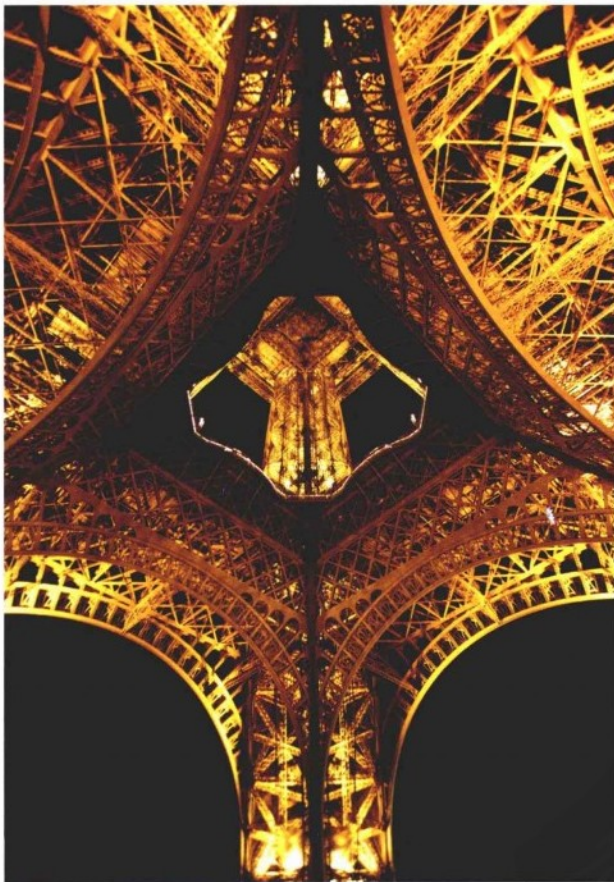

图4.13

色彩元素

在拍摄外景地拍照时，摄影师会面对成千上万的形状和颜色的对象。三原色，如红、绿、蓝是自然界中特别显眼的颜色，而处理它们的时候需要特别小心。只要照片背景中出现这些颜色，必定会分散拍摄主体的注意力。为了帮助处理这种不可避免的问题，本章讲解了两种方法：一种是保持最小限度的颜色对比，另一种是在一个区域保证颜色至少属于同一色系。

图5.1 这是一个在阳光下各种颜色充斥背景的示例。尽管在这张照片中有人物出现，但由于周围各种形状和颜色严重分散了注意力，所以很难注意到他们。

保持最小限度的颜色对比

拍摄前，看一下场景中是不是有区域包含较少的颜色。假设现在给一名高中生拍摄肖像，拍摄主体后面的场景中有一个红色停止标识、一辆绿色汽车、一片蓝色的天空以及橙色的花和绿草（图5.1）。这是不是会分散观者的注意力呢？作为摄影师需要牢记，一定要清晰地传达视觉信息。

找到一个颜色属于同一色系的区域

有时候在拍摄现场不可能简单地避免背景中出现各种各样的颜色。但也不要责怪拍摄现场颜色过多，缺乏颜色单一特性，我们所要做的就是不断寻找，直到找到一块地方，其中的不同颜色都属

于同一色系为止。利用色系可将视线从游离状态拉回来，集中关注拍摄主体。

如图5.2所示的照片就是在比较困难的情况下找到同一色调的很好的示例。这张照片拍摄于亚利桑那州的旅游胜地。尽管宾馆很漂亮，但是我很难找到一个背景简单的地方给新娘和新郎拍照。我所看到的墙上到处都是五颜六色的装饰品或者小艺术品。油画都太小以至于无法当作背景，而其本身的强烈色调也很容易分散注意力。

所以我绕到了这些物品的后面，在那里注意到了现在这个场景。虽然可以看到这里有很多色调，但是它们都很相似。棕色、绿色、黄色、这些都属于土色系。找好位置后我就可以进行拍摄了。我非常了解，只要色调保持一致，就可以尝试各种人物拍摄姿势，不用担心出现干扰颜色而必须进行裁剪的风险。

大部分的拍摄场地都具有相似的色调——你要做的就是找到它们。可以通过不断实践来训练自己的洞察力，提高在这些拍摄场地发现相似色系的能力，并使其不断加强（图5.3）。

图5.2 这张照片拍摄于亚利桑那州，美丽的场景属于土色系，而且作为背景没有分散观者对这对夫妇的注意力。

图5.3 这张照片的背景非常到位，因为房间中几乎每一样东西都是暖色调。尽管至少有15种不同的颜色，但大多数都属于橙色或暖色系，这也是为什么背景不会与这对夫妇发生冲突的原因。

练习： 调色板

练习：带着照相机到户外找一处颜色很多的地方，但重点是找到属于同一色系的颜色，如都是淡色系或是土色系。同一颜色可以深浅不同，但并不是单一一种颜色。

目标：在繁忙的闹市区和自然风景区分别找到具有这种特点的3个区域。

说明：读者一定想通过训练自己的眼力，希望能在各种杂乱的环境中捕捉到干净的背景，而成为一个摄影师必须要具备的是选景能力。有些地方可能对于一般人来说根本想不到能当作拍摄人物肖像的背景，但对于摄影师来说则可以发现很不错的拍摄背景。

三色限制

我发现一个非常实用的技巧，也就是大部分非常好的摄影作品中，背景的颜色不会超过3种。即使是在人物姿态完美，光线精致的情况下，如果背景中出现过多的颜色，那么也会分散观者对拍摄主体的注意力，而被吸引到画面中的各种颜色上。

我在摄影讲习班讲解这个概念的时候，学生的反馈让我意识到这件事并没有说的那样简单。因为我们的眼睛还不太适应依据颜色将各种相似对象区分开来。例如，在街道上会看到许多小汽车，我们的大脑只是把这个场景和看到的这些对象简单地反映为“小汽车”。但你必须要训练自己的大脑像一个摄影师一样去观察，而不能和普通人一样。这样就必须要把这些小汽车看成是一个一个小色块。当一辆红色小汽车从身边驶过，你要告诉自己“刚刚过去了一个红色块”，同样的，禁行标志则变成了一个红色八边形。

我这里有一个小技巧可以让相似的对象变得更加抽象，这样就不会辨认出它们了。可以把镜头拨到手动对焦模式，让背景完全处于失焦状态，这样所有的物体都无法识别出来，只能辨认出各自的颜色。然后我会数一下场景中所有彩色斑点的数量。如果多于3种，我就会拉近镜头将多余的颜色排除出去，或者放弃在这里拍摄（图5.4-图5.6），如果发现颜色不多于3种，我就可以把镜头调回自动对焦然后开始拍摄（图5.4-图5.6）。

我确信这个技巧对于拍摄成功非常有帮助，能够得到高端客户的青睐。简洁的背景会让照片格调高雅，拍摄主体则会突显出来，而所要传递的视觉信息也会非常清晰（图5.7）。不管拍摄全家福、还是婚礼，甚至是高中生的班级合影，这个技巧都极为重要。

图5.4 这张照片是洛杉矶繁忙街道常见的镜像。这个场景中有太多不同的颜色，尽管这些对象很熟悉——栅栏、树木、草地和房子，但是却很难第一眼就将它们分辨出来。

图5.5 为了去除对象的熟悉感觉，可将镜头调到手动对焦模式，将背景置于焦外，尽可能让对象看起来模糊。现在只能看见这些对象的大概颜色了。

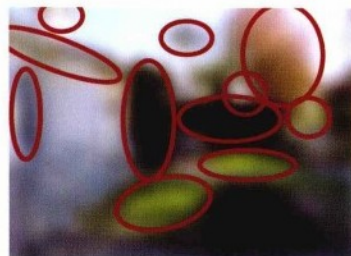

图5.6 现在能清晰地看到许多色块，若是把拍摄主体放在这样场景前，那么拍摄主体会和所有这些分散注意力的对象发生冲突。

图5.7 房间里的这个红色背景面积不是很大，其周围还被其他颜色包围。拉近镜头对准红色区域，则可以将墙壁转变成具有活力的单色背景，而此时没有什么能比那朵美丽的头花更引人瞩目的了。

这只是一个可以灵活运用技巧，而不是一个要时刻遵循的规则。如果感觉场景中较多的色彩有助于提高照片质量，则可以打破这个规则。但是在80%的情况下我都会遵守三色限制原则。它对拍摄人物肖像特别有用。如果我能够很好地平衡各种颜色与拍摄人物之间的关系，如夫妇两人在一边，而各种颜色在另一边，或者各种不同的颜色位于拍摄主体的两边能够保持照片的平衡，那么我也会打破这个规则（图5.8）。

图5.8 这张照片的背景中至少有15种颜色。这也是我打破三色限制原则的一个很好的示例。首先，两排黄色小花在这对夫妇两边实现完美的构图平衡。其次，夫妇两侧的浅褐色石头数量也差不多。只要背景色彩保持平衡，即使是他们脚下的红色路边石也能与头顶精致的红色屋檐构成平衡关系。

练习： 背景颜色不要超过3种

练习：这是个有趣的练习。带上单反照相机，安装上自己选择的镜头，到处走一走。举起照相机设置自己喜欢的景深先对准一个区域，然后把镜头调到手动对焦模式，再转动对焦环将场景尽可能置于焦外。拍一张曝光正常的照片，这时场景应该特别模糊。数一数可以看到有多少个色块，然后问一下自己“这个是不是一个可用的好背景？”若结果超过3种色块，那么答案一般是否定的。

目标：分别给5个区域拍照，每个区域的背景具有3种以上颜色。可以利用这些照片进行比较。每一个地点拍摄两张照片，一张失焦，一张准确对焦。然后再拍摄10个区域，每个区域的背景颜色不多于3种。

尝试的拍摄地点要具有景深、墙壁和店面等。具有景深的地点可能拍摄难度较大，但会更加有趣，也会更有收获。对于这10区域同样是每个地点拍摄两张照片——一张模糊，一张清晰。

说明：另外可以利用杂乱的背景拍摄照片作为一个对比，那时你就会惊讶少于3种颜色的背景是如此干净。如果每个月都进行一两次这样的练习，你会变得非常善于辨识场景中的色块，而且根本不必借助照片。这会大大提升拍摄效率，同时每次工作拍摄出好照片的数量也会惊人地增长。顺便说下，同一种颜色的不同深浅不能算作不同的颜色。例如，浅绿，深绿，翠绿都属于一种颜色：绿色。但是红色、蓝色、棕色这些颜色本身就差别很大，则属于3种不同的颜色。

由
电

景深

景深的含义是拍摄主体前后之间的距离。与景深相对的就是直接把拍摄主体放在背景墙的前面。利用景深可以实现捕捉更多人物容貌和情绪的目的。有些摄影师会通过运用景深来定义自己的整体风格，而有些摄影师则完全缺少景深的运用。

在拍摄外景地准备开始拍摄时，你可以有两个主要选择方案。一个是找到一面色彩丰富或者引人注意的背景墙，将拍摄主体安排在背景墙的前面。另一个选项就是放弃背景墙，充分利用开阔的空间。本章将会介绍一些方法，利用景深为照片提升美感和视觉效果。

我发现很多摄影师对在开阔空间拍摄存有疑虑，认为具有一定冒险性。我知道他们为什么会这么想。因为他们已经对昏暗模糊和色彩丰富的背景墙非常熟悉，一旦离开背景墙来到开阔空间，就会对背景中突然出现的各种东西感到很不适应。阳光可能会照射到拍摄主体的错误区域，如导致人物眼睛下面出现阴影等问题。但是此类问题都有解决方法。本章会列举有几个最具有挑战性的问题，同时展示如何将它们一一解决。

景深和环境

围绕拍摄主体的区域对于照片的表现效果来说至关重要。与摄影的大部分问题一样，环境可能会帮助提升作品的质量，但有时也会适得其反。当四处寻找拍摄场地的时候，你必须决定是否要将环境因素也纳入其中。如果包括环境因素，那么要确保画面中的每一样东西都是照片所表现内容的一部分。一般把它们移到旁边（在合理的范围内）就可以了。如果不能帮助展现照片内容那为什么还要包括进来呢？

人们在按下快门之前很容易忘记再四处看一下，确保没有什么不应该出现的对象出现在背景中。例如，开始准备在婚礼上给新娘和新郎拍照时，饮料罐和餐盘等通常会散落在房间的各个角落。这时就必须把这些不必要的东西从画面中移开，因为它们分散观者对拍摄主体的注意力。把这些东西移开很有必要。我通常会要求顾客事先就把这些事情做好。

景深范围

作为利用视觉图像讲故事的人，我们的工作就是讲述一个关于拍摄主体的故事。如果你看到一个陌生人的照片，那么你又如何仅从这张照片所传递的信息来了解这个人的性格呢？尽管可能你所拥有的镜头具备大光圈，可以虚化背景突出拍摄主体，但它们并不总是最有效的照片内容表达工具。很多时候背景与拍摄主体同样重要。

在加利福尼亚州圣巴巴拉市的一次婚礼仪式上，我很想展现一下这个婚礼的细节，其中也包括新娘和新郎的来宾。我迅速把照相机的光圈设置从 $f/2.8$ 调到 $f/8$ ，这样每一个参加婚礼的客人都能在焦距内，包括新娘的细节也没有遗漏（图 6.1）。最终的照片中囊括了很多有意义的信息，而这些内容都与这对新婚夫妇有关，包括他们的信仰，家人以及让他们感到熟悉的环境氛围。

景深影响情绪

首先明确一下与景深相关联的情绪。我认为，带有景深的夫妇照片，相对于在背景墙前（没有景深）拍摄具有更多的浪漫气氛。当选择在开阔空间拍摄时，使用浅景深拍摄会在他们的后面形成美丽的散景效果。（散景指的是由于镜头产生的虚化美感）。下列有3个主要原则会影响充分发挥景深的作用。

- 所选择的场景应该和谐一致。不一定要要求四周所有东西都要一致，但是画面构图所展现出的部分必须是相似的元素（图6.2）。
- 照在拍摄主体上的光线要有方向。这可以利用反光板（图6.3）、无线闪光灯（图6.4）或者自然光线（图6.5）来实现。
- 仔细考虑镜头和光圈的选择。定焦镜头和浅景深（ $f/2.8$ 或者更大）可以通过增加散景效果，明显地为照片营造出情绪，从而达到惊人的效果。以上3点必须要默契配合使用才能创造出具有真实感的好作品。

图6.1 利用小光圈大景深，可以使场景中的每一样东西对焦清晰，从而有助于表现与这对新婚夫妇有关的内容

图6.2 这张照片效果出色的原因在于，所有的元素本质上都是相似的，并且互相关联：如树叶、植物、树木等

图6.3 利用景深和反光板

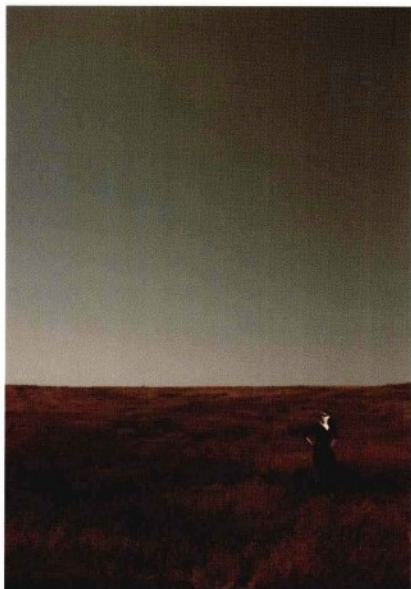

图6.4 利用景深和藏在草丛中的无线闪光灯

图6.5 利用景深和自然光线

练习： 利用景深范围讲故事

练习：将单反照相机的光圈调到f/11，拍摄主体置于背景前面，拍摄一张照片来表现与这个人物有关的内容。注意背景要有选择性，因为使用光圈f/11进行拍照，背景和人物都会在焦距内清晰显示，所以要保证照片所有讲述的内容对于拍摄主体来说具有重要性。

经由背景所展示出的内容要集中传递出与拍摄主体有关的最重要的信息。不要选择平整的墙壁，除非这面墙对于所要表现的故事内容非常重要。这个练习的目的是将景深范围内的东西与拍摄主体相结合。只要背景中包含的信息与拍摄主题相关，就没必要担心它会分散观者的注意力。

目标：利用合适的背景拍摄3张照片，表现与拍摄主体相关的内容；反之再拍摄3张背景与主体无关的照片。

说明：判断什么时候应该进行拍摄是很重要的，其中包括背景要为所要讲述的故事服务。这个练习会让你更加理解什么时候使用大景深将背景也纳入到焦距范围内，通常这样的情况使用的光圈是f/8或f/11。摄影师可以选择一个背景来表现人物的职业、信仰、行为、喜好、文化或所处环境等诸多方面（图6.6和图6.7）。

图6.6 这是我在巴黎时，即兴为一对在巴黎久居一生的夫妇拍摄的照片。虽然背景很容易分散注意力，但却包含了很多有价值的信息，包括与这对夫妇日常生活有关的故土之情、人际关系和生活环境等

图6.7 这张照片是我在北京旅行时从出租车上拍摄的，当时这一家三口骑着一辆电动自行车。虽然这张照片中蕴含着很多与拍摄人物有关的故事，但其中的背景无法反映他们的日常生活，对于讲述人物的故事没有任何作用

运动景深

拍摄运动效果的照片需要使用慢快门并同时移动镜头，这确实是个挑战但却很值得。这个技术需要反复练习才能找到感觉，掌握根据拍摄主体移动的速度来将快门速度降低到什么程度。

如果快门速度过慢，就会导致照片完全模糊一片，包括拍摄主体。如果快门速度过快，则画面会被凝固，而所要体现出的运动效果则完全没有。但是如果快门速度恰到好处，那么最终的结果会完美无缺！

拍摄成功的关键通常取决于拍摄主体的运动情况。晴天条件下，我使用ISO 100，快门速度1/30秒作为拍摄起始点，而光圈设置为f/4.5或者f/5。光圈这样设置是因为我需要对焦平面提供足够的景深，这样即使移动照相机仍能准确对焦在拍摄主体上。如果使用大光圈，如f/2.8或者更大来尝试这种移动相机拍摄的技术，那么不妨先让自己舒服一点，因为在试着对焦拍摄主体时，你需要花费一点时间。

关于曝光过度

白天拍摄时，快门速度低于1/30秒就会有导致曝光过度的情况发生。我通常带一片Hoya中灰密度滤镜（ND8）来降低曝光。一般晴朗天气，在不使用ND8滤镜，ISO 100，光圈f/5的情况下，快门速度就大约为1/320秒，这对于展示运动效果来说快门速度太快了。在同样的光线条件下，使用ND8滤镜，快门速度应约为1/30秒，这对于慢快门摇动镜头来说就比较完美了。

练习： 制造运动模糊

练习：选一个晴天到户外去，让你的朋友按正常走路速度在你面前走过。这时照相机光圈调为f/5，快门大约为1/30秒，ISO 100，并在镜头前装上ND8滤镜拍摄目标。其中的窍门是以拍摄目标同样的速度摇动照相机，使得拍摄目标横穿画面。这样拍摄3张照片可以提高拍摄主体获得清晰对焦的机会。

该设置简单明了很容易记住。你应该先拍一个走路的人，然后拍一个跑步的人，之后拍摄过的小汽车，或者骑自行车路过的人。注意针对每一个场景的设置。可以实验一下较慢快门与较快快门的设置，对比一下背景看起来有什么不同。

目标：上述每个场景至少拍摄5张照片，并确保拍摄目标的脸部对焦清晰。不必一次练习就全部拍摄完成，但

是你一定要想尽办法达到练习的目的，并在大脑中保留下这种精准的运动感觉（图6.8-图6.10）。

说明：你肯定想知道利用慢快门捕捉人物运动时，自己的手臂和腿会是什么感觉的。想要捕捉到最好的效果，你必须像指南针一样移动。如果你在曝光时失去平衡那么就不可能成功，所以一个稳定的站姿是极其重要的。控制照相机的移动速度与拍摄目标保持一致并不简单，如果一旦成功，那么这个技术会让照片充满动感，非常生动。这件事做起来很有意思，而且它还是一个随时都可以利用的好方法。当一个小女孩跑过或者新娘和新郎在一条繁华的街道走过，运用这个技术都会给照片赋予全新的含义。你可以在两三个场景中发现一些类似的情景。这样当你在拍摄中决定尝试这种运动景深的技巧时，你会非常清楚该如何去做。

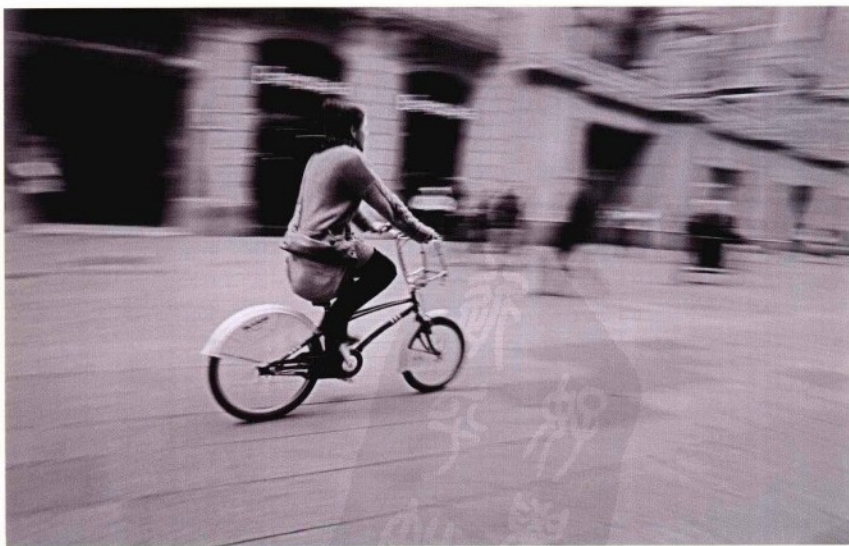

图6.8 这是一张在我练习时拍摄的照片，照片中一个人正在骑自行车

图6.9 这张照片是我尝试摇动镜头捕捉时速为60公里每小时的汽车所拍摄的

图6.10 这张照片是我尝试拍摄具有扭曲效果的练习作品。这次摇动照相机的方向并不是从左到右或者从右到左，而是当路人朝我走来或离我远去的时候，我打开快门尝试追踪路人的走路速度。我选择跟随穿紫色上衣的人，我并没有非常准确地对焦到他，但是可以肯定这张照片看上去比一般所有运动都被凝固的照片更有意思。这个技巧是我们工具箱里的另一件利器，可以在交通高峰环境拍摄人物时把它拿出来。这实际就是一个将不利情形转换为拍摄时机的高级技巧

阴影

拍摄中运用阴影是照片开始真正引人注意的地方。我曾经看过一些照片创造性地运用了阴影元素，这些照片看上去就是一种视觉享受。我感觉照片中的每一处都赏心悦目。阴影如此引人注意的原因很简单，因为利用它可以传递出一种无法言表的视觉信息。阴影会为照片带来一种神秘感和画面感，而观者必须发挥自己的想象力来将画面补充完整。

阴影的好处

大多数人拍摄人物都倾向于避开强烈的光线，害怕拍摄对象的脸上出现不好看的阴影。但是阴影并不总是坏事情——只是被人误解而已。阴影可以为照片创造出形状、景深和纹理。如果照片中没有阴影，那么看起来会特别没有立体感。实际上，如果将照片中的阴影全部除去，那么剩下的就是一张白纸了。

利用阴影拍摄出引人注目的人物肖像

所有出现阴影的地方，都可以作为拍摄人物的好地方。根据拍摄所在地的不同情况，你不可能选择一天中固定的一段时间为顾客拍摄。特别是对于婚礼摄影这个行业来说更是如此。实际上在拍摄外景地四周都是值得拍摄的好地方，但可能与我们就这么擦肩而过了，因为这些场景通常不可能像包装精美的礼物一样放在眼前。

看一看如下示例（图7.1），照片中的车库位于郊外的一条普通街道旁的小巷中，其中的车库门完全打开。虽然拍摄这张照片在正午时分，但是可以注意到能照射到车库内的光线很快就减弱了，我们可以分析一下这里的光线情况。那些强烈的日光想要照射到车库空间的里面，但这种类型的空间通常很暗，光线很难进入并向四周反射。这样就形成了高对比的光源，车库门的边缘特别明亮，而相隔只有一两步的里面就变得非常暗了。根据拍摄主体所处位置，这种高对比的光线条件能够提供无穷的人像拍摄良机，而这种简单的地方到处都可以找到。类似这样的空间可以用3种拍摄角度善加利用。

图7.1 敞开大门的车库提供给我们所需的光线条件，我们可以利用阳光和阴影塑造人物肖像

从阴暗一侧拍摄

如果选择从阴影一侧拍摄，那么可以只让光线照射到拍摄主体面部有限的区域（图7.2）。由于对比度很高，面部被光线照射到的一侧会非常明亮，而如果按照面部高光区域进行曝光，那么另一侧的面部会变得特别暗。在应对圆脸型的拍摄对象时，这是一种很好的用光技术。这张照片是在图7.1所示的同一个车库内拍摄的。留心一下我是如何安排顾客的位置和摆拍姿势的，我让他转动身体朝向阴影一侧，而面部则转向光亮处。

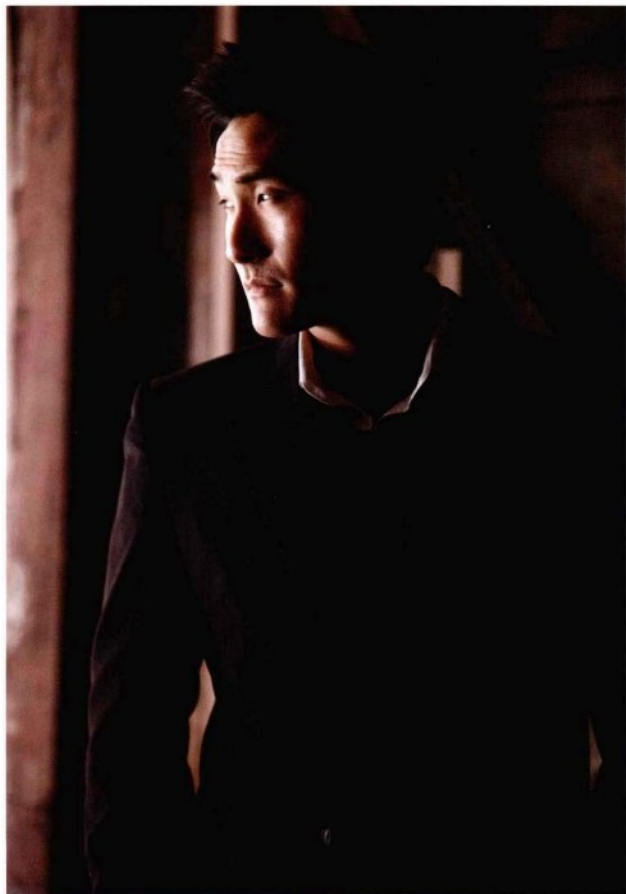
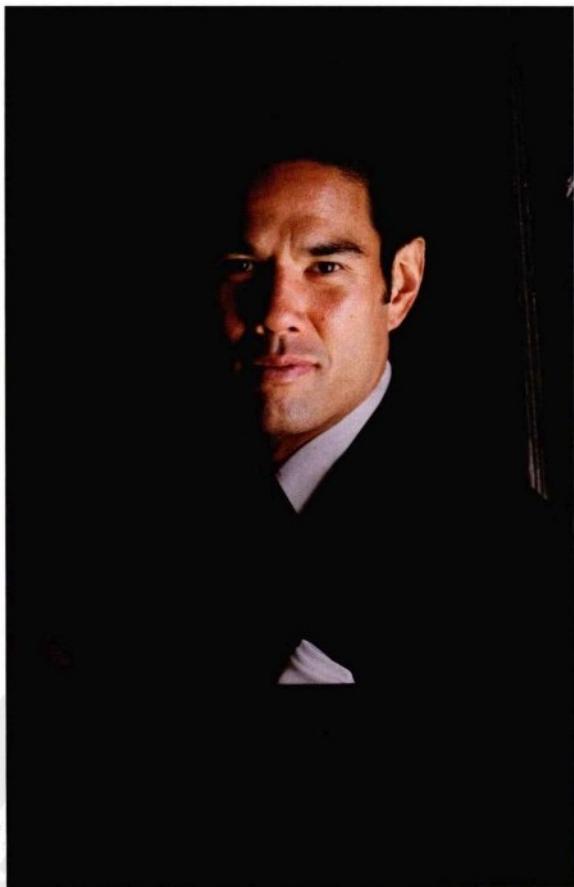

图7.2 这张人物肖像从阴影一侧拍摄，只照亮面部的一部分区域

从明暗区域的中间拍摄

从这个角度拍摄是一种具有创造性的拍摄方法，光线在面部中间分隔开，一半脸会被照亮，一半脸在阴影中。这张照片不是在车库拍摄的，而是在佐治亚州萨凡纳一个酒吧入口通道拍摄的。在街上闲逛时，我注意到酒吧内部是深色调，非常像前面示例的车库。虽然拍摄地点不同但是光线特性完全一致。你所需要的就是昏暗的房间有一扇向外打开的门或窗户。这种拍摄人物面部的方法能够塑造出脸部下颌与颧骨的线条。

图7.3 从明暗区域的中间点拍摄，以面部明亮一侧进行曝光

从明亮一侧拍摄

如果选择从户外向昏暗的室内拍摄，那么非常漂亮的光线会照射在拍摄主体上。其中安排拍摄人物的位置是关键，应该在室内光线还没有减弱前的强光地区。在这张照片中（图7.4），我让我的妻子kim站在距离车库门边大约60厘米的地方。光线在她身后减弱，所留下的背景几乎是黑色的。而另一张照片（图7.5）中，我让我妻子向外面有阳光的地方靠近一点。现在她距离车库门边大约30厘米，可以注意到她的脸部现在更亮了，而身后的车库完全消失在黑暗中。这是一种消除人物脸部阴影很好的方法，并且能将拍摄主体和背景相分离。如果发现房间中的光线非常快地减弱，这时不必担心这个房间没有适合拍摄的位置，因为掌握了这种方法就不可能会遇到这种问题。

图7.4 光线在她身后减弱，所留下的背景几乎是黑色的

图7.5 在她距离车库门边大约30厘米的地方，从明亮一侧按照脸部曝光拍摄，而身后背景完全消失在黑暗中

室内颜色问题

这是我在闹市区拍摄时很喜欢用的一种用光方法。然而室内的颜色确实很重要。颜色明亮的房间会反射光线，则拍摄的效果看起来就完全不一样了。这里所介绍的方法是利用阴影塑造人物肖像，因此室内或者车库应该比较昏暗，内部颜色可以吸收光线而不是反射。

练习:

在昏暗的房间内,人物面向室外,将光影结合进行拍摄

练习: 首先在附近找一处用于停车的建筑物,我之所以这样建议,是因为对于我们要寻找的空间来说,这种建筑是在室外最容易找到的具有所需特性的地方。你可能会需要一个志愿者来协助,如果没有人帮忙的话,那么可以利用泰迪熊或者其他毛绒玩具,将其放在灯架顶上,按照上面介绍的3种光线角度分别进行拍摄。可以先从建筑物内部开始拍摄——也就是昏暗的一侧,然后从明暗中间的位置拍摄,最后是从室外拍摄。

每一种拍摄角度都要将拍摄对象安置在3个不同的拍摄场地进行拍摄。例如,所处位置可以更靠近光源一些,而另一个位置可以远离光源。这样可以考察一下在每种位置时,拍摄对象脸部的光影特征是怎样的。一般情况下都是按照脸部最明亮的一侧进行曝光。

因为这里我们所要研究的是在这种环境下人物脸部的光比情况,所以不必考虑表情和拍摄姿态问题。

目标: 拍摄9张照片。

说明: 一旦熟悉了这9种不同的拍摄手法,你就可以创作出更多光影相结合的作品。最可能的情况是相比以前,同样的时间内可以拍摄出更多的作品。通过这个练习,在安排拍摄对象站在某个位置之前,你甚至可以精确地了解拍摄对象身上的光影特征会是什么样的。

在婚礼上,我想创作一张高对比的新娘肖像。如图7.6所示,我很喜爱这种光线只照射到模特脸部一块狭长区域的方法。但是为了在宾馆的新娘休息间里也获得这种类型的光线,我必须重新创造出高对比的环境。我需要大量的光线从一小块区域挤进来。这里的解决方法是关闭室内所有的灯光,然后将几乎所有的窗帘都拉上,只留下一条窗帘拉开几厘米,让室外的光线从这个窄缝中照射进来。现在,这个环境是我所熟悉的,这样我让新娘站在光线照射进来的位置,大约距离窗户1米的地方。而之所以距离光源1米也是我通过这个练习掌握的。理所当然,我从昏暗房间的一侧来拍摄人物肖像,从而捕捉到明亮光线掠过新娘脸部的美丽瞬间。

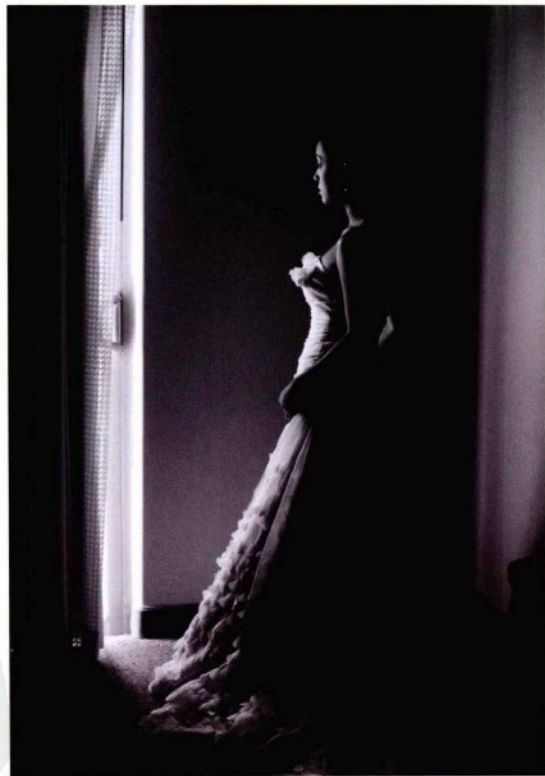

图7.6 重新创造出拍摄人像所需的高对比的环境,需要利用光线和阴影将新娘包围

利用地面上的阴影引导拍摄

在户外晴天没有地方躲避阳光的时候，我会利用顾客投在地面上的影子来决定拍摄的角度。这是逆光拍摄时会用到的一个简单方法，但这个方法经常被忽视。我发现比较匆忙的情况下，这对尝试拍摄出美丽的人物肖像还是很有帮助的。在户外开阔的空间，阳光非常刺眼，人们只能眯着眼，阳光还会在人的脸上留下难看的阴影。

实际上，解决方法超级简单：逆光拍摄或者找到阳光斜射在拍摄对象脸上的角度拍摄。我一般都会选择逆光拍摄，这样与从拍摄对象后面照射来的光线相结合能获得浪漫温馨的感觉。简单地利用拍摄对象影子的顶点就可以准确找到阳光从拍摄对象后面照射的方向。这样阳光就不会散射到脸部的一侧。

如图 7.7 所示，我利用泰迪熊来演示如何找到影子的顶点。照片大约是在下午 5 点半拍摄的，这时候的阳光非常刺眼，很难进行拍摄。而此时伴随阳光投下的长长的漂亮的影子正是我需要的，在图中我用圆圈标出顶点，站在这里从这个方向我就可以捕捉到完美的逆光效果的照片。

你可以从不同角度拍摄模特的脸部来进行试验，当他们的脸部直接朝向自己的影子时，你就能获得最干净、最均匀的脸部光线。当然你必须依照脸部进行曝光，但我实际上会针对脸部过曝 $1/3$ 或 $2/3$ 挡。

如图 7.8 所示，我站在影子投射来的方向，并将泰迪熊面向它自己的影子。太阳在泰迪熊的头部正后方，所以不会在它的脸部一侧出现散射光。这样即使在室外光线条件最糟糕的情况下，还可以在在一定程度上获得干净均匀的脸部光线。我依照泰迪熊脸部过曝 $2/3$ 挡，这样背景高光溢出完全消失了。

图 7.7 站在图中圆圈标出顶点的方向，可以捕捉到完美的逆光效果，而脸部一侧不会出现散射光

图 7.8 当泰迪熊面对它自己的影子的时候，可以确保不会有阳光散射到其脸部一侧

练习： 利用阴影引导拍摄

练习：先尝试一下吧，这个技术既快捷有简单，所以没有理由不来享受一下其中的乐趣。到户外阳光下，让自己的一位朋友随意站在一个地方，然后你站在他影子的顶点来拍摄照片。可以找一下他脸部的正确曝光，通常是略过曝一些，然后整个练习过程中不要再改变曝光量。

现在让你的朋友原地转身，再拍摄一张照片。每一次只转动一点角度，看一下在不同角度的情况下，阳光投在他脸部的阴影会有什么不同。

记住要站在他影子的顶点，当让他每次一点点旋转的时候，你要站在原地不动。

目标：在不同角度给你的朋友拍下5张照片。这5张照片对你来说，要能够确保让你方便记忆在每个拍摄点的光线特征。

说明：这个方法可以在不利的光线条件下解决燃眉之急。如果在类似海滩这种宽阔的开放区域拍摄，了解如何掌控光线是很重要的，而且熟悉不同方面的多种情况还可以提升你的拍摄水平。这里有一个利用这种方法的示例，是在洛杉矶的一场订婚仪式上拍摄的（图7.9）。在仪式过程中，大多数情况都是在顾客的房间内进行拍摄，但在临近结束的时候，我们到室外抓紧时间拍几张感觉不一样的照片。我很快就找到了他们的影子，然后站在影子的顶点朝向他们开始拍摄。我先安排好他们的拍摄姿势，再调整他们脸部的曝光量，然后进行拍摄。可以注意到他们脸上没有一点直射阳光，光线完全在他们的身后，这样为拍摄提供了均匀的光照条件。我亲自依照这种拍摄类型进行了精心裁剪，我更喜欢展示阳光从头部后面照射而形成的光晕，而不是太阳本身。由于太阳比拍摄对象明亮很多，因此会干扰人们的视线。

图7.9 这是一个拍摄示例，站在顾客影子的顶点将太阳精确置于这两个人身后

利用物体的投影为肖像营造画面效果

拍摄场地具有丰富的拍摄资源，对于充分利用任何地方来说都是至关重要的。例如，野外环境中的肉食动物会利用它们自己的环境中的所有东西，它们会利用草木隐蔽，利用树木休息睡觉，捕捉猎物充饥等。因为根据光照情况和照相机的设置，拍摄到的每一样东西都可能会呈现出不同的样子，所以摄影师要时刻睁大眼睛。为了说明一下这个技术的重要性以及其令人兴奋的效果，请看下面几个示例。

我为顾客拍摄裸体艺术写真时总要力争实现艺术性和抽象感，而不是过多的暴露。我曾经学习过利用物体或者阴影来遮挡身体的某些部分。起初，我没有将各种物体视作可以利用的遮挡物，而且也从没思考过利用光影在拍摄对象上“绘画”。这张具有斑马条纹效果的裸体写真照拍摄于正午时分，仅仅是利用了窗户上的百叶窗。我不断调节百叶窗的闭合状态，让投射在模特身上的阴影正好形成所要的效果（图7.10和图7.11）。黑色的背景是我放置的3米长的黑色背景卷纸，这样就不会有东西分散观者对黑白条纹的注意力了。在这里我只运用了自然光，没有利用其他光源和反光板。

图7.10

图7.11 利用图7.10所示的百叶窗在中午拍摄了这张照片

我曾利用同样的技术在洛杉矶的闹市区的一场订婚仪式上进行拍摄。当我在拍摄场地四周寻找可用的拍摄场景时，我发现了这面黄色的墙壁，但是面积并不大。我不太喜欢明亮的黄颜色，但是我喜爱投射在这面墙壁上的树影（图7.12和图7.13）。树影在墙面上营造出非常漂亮的画面感，而这种效果是很难在其他地方重新创造出来的。我将照相机的色彩平衡调整为暖色调，使其与明亮的黄色墙壁

保持一致。为了突出墙面上的树影，我必须以最亮的区域进行曝光，而顾客则会处在暗部，所以我使用了离机闪光灯为他们补光。现在墙壁、树影和顾客都曝光正确了。另外注意一下树影和顾客中间的平衡关系，树影在左边，而这夫妇在右边。如果需要复习有关平衡的知识，可以返回到讲解平衡的章节，再进行一下练习。

图7.12

图7.13 本图利用图7.12所示的墙壁，充分利用了投射在墙壁上的树影来构图

图7.14 另一个创造性利用影子的示例

利用离机闪光灯投射出阴影

虽然阳光是能投射出阴影的最好光源，但是太阳不会听人的指挥，或者室外已经天黑了。但好消息是有很多现代的独立闪光设备可以用来控制光线的位置和方向，就好像是口袋中的便携小太阳可以随时听命派遣。当具有这种控制能力的时候，就几乎没有什么不可能实现的了，而是受限于自己的训练水平和创造力。随时让你的视线保持警觉，这样能训练你发现在别人眼里根本不存在的神奇照片。

如图7.15和图7.16所示的照片演示了如何让宾馆里的一面普普通通的墙壁变得非同一般。新郎按照我要求的姿势站在墙壁前面，我用一般的曝光方式拍摄了一张照片，然后发现照片单调呆板。我想如果利用这面平整的墙壁，可以将新郎的影子投射在墙壁上。我合上百叶窗，关闭灯光来减少环境光的影响，然后使用我的摄影灯作为唯一的光源。因为墙壁平整干净，光线对比明显，因为在低角度位置使用了摄影灯，所以影子显得巨大而清晰。

图7.15

图7.16

图7.17 这是我在卧室天花板上随手拍下的照片，灵感来源于在天花板上练习阴影投射

有一天清晨，大约4点半左右，我躺在床上一直睡不着，所以只能盯着天花板发呆。街边路灯的灯光从窗户的百叶窗中钻进来，将百叶窗的影子投在天花板上。这引起了我的兴趣，因为我从没注意过天花板上的影子，通常影子都是映在地板或者墙壁上。因为我所居住的房子楼层较高，所以路灯直接从下面照射上来。我拿起床头柜上的佳能G12，拍下这张天花板的照片并记录下来（图7.17）。

第二天，我开始利用离机闪光灯进行各种实验，将我能想到的东西都把它们影子投射在天花板上。时光飞快，两个星期之后，我将要去洛杉矶完成一场婚礼拍摄工作，但是我想在拍摄最后能有一个圆满的结尾，所以我开始到处搜寻这个独一无二的拍摄场景。当时四周一片漆黑，我穿过这个拱门的时候，发现这里有所希望的所有要素，可以用来完成那张特殊的照片。我将闪光灯放在地板上，模拟我卧室窗下的路灯，然后将闪光灯向上指向这对夫妇身后的天花板。现在看到的这张照片就是那天早晨观察和日后反复实践练习的结果（图7.18）。

图7.18 在一次拍摄工作中运用了从卧室天花板上获得的灵感

练习： 利用阴影绘画

练习：带上单反相机到户外走一走，将注意力完全集中在具有很好的形状和画面感的物体影子上。可以在地面或者墙壁上寻找有趣的阴影。当找到自己喜欢的阴影形状时可以拍下它，然后问自己：对于这个阴影你会将拍摄主体放在什么位置？是想利用阴影保持画面平衡，还是想将阴影直接放在拍摄主体上呢？如果你身边有人和你在一起，可以两种都尝试一下。重点关注周围环境中各种物体所形成阴影的不同形状和图案。

目标：在墙壁上找到一个阴影，并用于保持画面平衡。使用影子在一边，拍摄对象在另外一边的方法构图拍摄照片。接着再找到一个具有良好画面感的阴影，小心地将拍摄对象置于阴影中，使得阴影的图案转换到拍摄对象上，就像图 7.11 所示的裸体艺术照一样。

说明：这个练习所涉及的是在拍摄工作中发现和运用具有画面感的阴影。另外也能教会你不要仅仅注意周围的物体，还要注意到它们的影子。在户外拍摄照片的时候至少要尝试一下这个方法。

照相机设置经验

不同的曝光会产生许多不同的光影特征。当利用光影进行摄影创作的时候，尝试不同的选项还是值得的，特别是 ISO 设置。

剪影

剪影可以定义为在亮背景衬托下的暗主体形成的轮廓。但我认为剪影不仅仅局限于此。对我来说，剪影主要与外形和对比有关。当照片的信息可通过外形传达时，剪影则首屈一指。因为不必考虑拍摄主体的表情，所以可以集中精力创造出非常满意的外形轮廓。剪影非常引人注目，并且总能留下一些未解的问题和观者发挥想象力的空间。虽然它是非常棒的拍摄工具，但我建议不要滥用。

剪影的关键组成要素

成功运用剪影的关键在于运用正确的要素，这是必须的。

利用明亮的背景形成对比

明亮的背景是获得绝妙剪影的第一步。天空和所有逆光的表面都是很好的背景。摄影师可利用自然光获得逆光背景。利用闪光灯或摄影灯的光线，在整洁的浅颜色墙壁的房间也可以使用，本章会具体展示。

减少照射到拍摄主体上的光线

相对于背景的亮度，拍摄主体或对象上的光线即使有的话也应该很有限。这样可以确保对比效果突出，从而形成非常清新的轮廓线。

禁用机内闪光灯

如果闪光灯的光线照射到拍摄对象上，那么无疑会消除形成剪影所必须的明暗对比。利用闪光灯照亮背景是可以的，但要杜绝光线照射到前景中的拍摄对象。

清晰可辨的形状

清晰的形状是剪影成败与否的关键。形成剪影的关键是强调形状，通过拍摄姿势中的缝隙经由背景展现，从而将其分隔出来。我认为剪影在明亮背景的映衬下，应该能够通过形状和轮廓线分辨出本来的物体。例如，摩天轮在天空的映衬下的视觉效果。大量的购物车和栏杆组合在一起也可以创造出更具有视觉冲击力的摄影作品。

正确曝光

拍摄剪影时照相机的曝光设置必须调节准确。按照阴影曝光会完全毁掉所有的对比效果。利用大景深的光圈拍摄非常合适，如f/8或f/16，这样所有的形状和要素都在焦距内。可以使用不同的设置光圈进行试验，看看可以获得什么样的拍摄结果。

如果这些要素中的任何一个出现问题，那么拍摄结果可能看起来就像曝光不足，一片灰蒙蒙的，缺乏明显的外形轮廓（图8.1-图8.4）。

图8.1 室内剪影的拍摄设置，利用了一面平整的浅色墙壁。
照相机设置：1/25s，f/3.2，ISO 400

图8.2 本例中，背景照亮的效果很好，但是附近的窗户使得花束展现出太多的细节。这也是为什么需要房间尽可能保持昏暗的原因。照相机设置：1/25s，f/7，ISO 200

图8.3 这张照片中背景的光线不足，无法将花束与墙壁之间形成明显的对比和区分。照相机设置：1/25s，f/7，ISO 200

图8.4 这里所有5个要素都设置正确：我打开摄影灯电源，将墙壁尽可能照亮，关闭房间内其他的灯光，并且合上了窗户的百叶窗。现在，我所需要的对比反差勾勒出花束和其他物体的清晰的轮廓线

为拍摄剪影创造机会

环境中并不是所有拍摄剪影所需要的要素都会立刻具备。如果知道要去找什么，那么你可以创造出其中一些要素。室内拍摄剪影的关键条件是有可以从后面照射的半透明背景。如果你无意中发现宾馆的大堂或房子内部有半透明的背景，那么你所要做的就是它在后面放置一个光源然后照亮它。请看图 8.5 和图 8.6 所示的示例。

图8.5 这是加利福尼亚州比弗利山庄一家宾馆餐厅的内部场景。注意一下画面底部附近的长方形半透明镶板。我让助手在它后面放置摄影灯并开到最亮

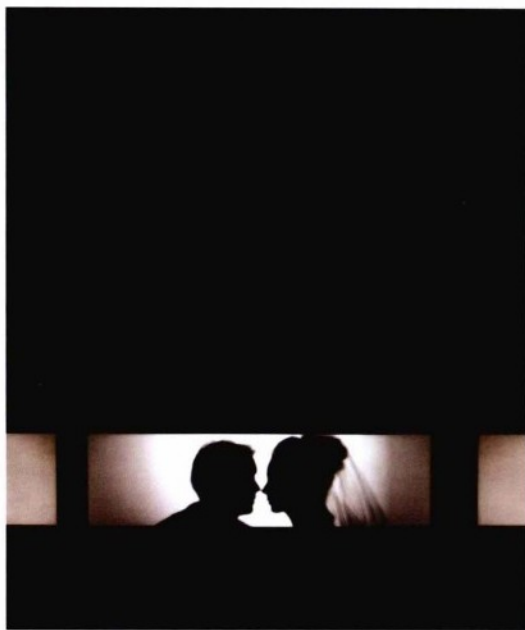

图8.6 拍摄剪影所需的要素不是自然存在时，你怎样才能创造出拍摄照片必须的要素呢？根据最亮点进行曝光，照片的整个背景全都变黑了，从而巧妙地创造出十分清晰的顾客剪影

这只是许多示例中的一个而已，重要的是不要被眼前所看到的情形限制。有时候魔法也需要一点努力才能见证奇迹。这里或那里调整一点点就可以满足所有的需要，创作出一张漂亮的照片。

局部剪影

有一种情况是这样：既想拍摄出剪影的感觉，又想给观者保留一些细节。这就是所谓的局部剪影。我是这种技术的爱好者，因为这种效果非常优雅、浪漫。

首先找到拍摄对象开始出现剪影时的最小曝光量，然后降低快门速度或者调整光圈，增加大约一挡的曝光量。这样可能光线只够让拍摄对象显露出一丝细节。留心一下在给拍摄对象增加光线的时候，也要注意拍摄对象的面部表情。之前列出的拍摄剪影的5个元素对于局部剪影来说仍是必要条件，唯一不同的就是额外增加一挡左右的曝光量。

如图8.7所示的照片中，我创作了一张室内局部剪影的照片。而图8.8所示的照片是我在爱尔兰一个雨中午后户外散步时随拍的。因为石块砌成的路面湿漉漉的，反射了明亮的天空，路面呈现出从黑色到亮白色转变的效果。这种对比引发了我的思考，这种局部剪影的效果应该看起来会很好。因此，机不可失，特别是对摄影工作来说更是如此。摄影师应该具备辨识场景中集合5种元素的能力，并且不断地利用它们进行多次练习和强化。

图8.7 室内拍摄的局部剪影。我将拍摄对象置于距离窗帘大约30厘米的地方，以加强光线对比

图8.8 户外拍摄的局部剪影

图8.9 手臂、腿部和头部所形成的空隙让画面即容易分辨又很有趣

人物姿态剪影

人物姿态剪影很有趣，而且与拍摄人物姿势的常规曝光非常不一样。我之前曾经提到过，这里清晰可辨的形状很重要，而面部表情并不重要。无论什么时候，我在拍摄人物姿态剪影时，我都会让拍摄对象肢体上留出间隙，这样就能够将人物姿态通过背景展现出来。例如，让拍摄对象的肘部弯曲，保证与腿部之间留有一点缝隙，通常我还会让拍摄对象转过头形成侧面轮廓。如果手臂保持垂直而且紧贴躯干，那么观者就分辨不出哪里是腰部，哪里是手臂。肢体姿态的要点就是尽可能地留出更多间隙。

如图8.9所示的照片展示了哪里可以留出间隙，弯曲的关节、手肘、膝盖等，总计有6处间隙通过背景展现出来。这些间隙让画面非常有趣。如果这对夫妇只是简单站着，肢体姿态中没有任何间隙，那么看起来可能像一大块黑乎乎的东西。

如图8.10演示了如何设计特写剪影的人物姿势。在拍摄特写的情况下，没有太多方法在人物姿势中留出间隙，因此只能保留一两个有限的间隙。这张照片中，夫妇两人站在沙滩上，两人之间只有一条很大的间隙，但是足够清楚地分辨出男女两人。我让男士转过头朝向远方，这样给照片营造出更加自然真实的感觉。注意女士的侧面轮廓是如何在背景的映衬下清晰显现出来的。

利用你所了解的知识可以知道，在纪实摄影中如何安排拍摄对象的姿态来充分发挥出剪影效果。图8.11所示的照片拍摄于墨西哥。我当时正从架在河上的桥上走过，看到这位男士正从桥下走过。我想这个景象可以创作出具有忧郁风格的作品。我不能给这位男士安排拍摄姿势，但是我可以等待捕捉到他在浅滩中自然行进时，膝盖和肘部弯曲到最大角度的时刻。

图8.10 这对夫妇之间只有一条很大的间隙，但是足够清楚地分辨出男女两人

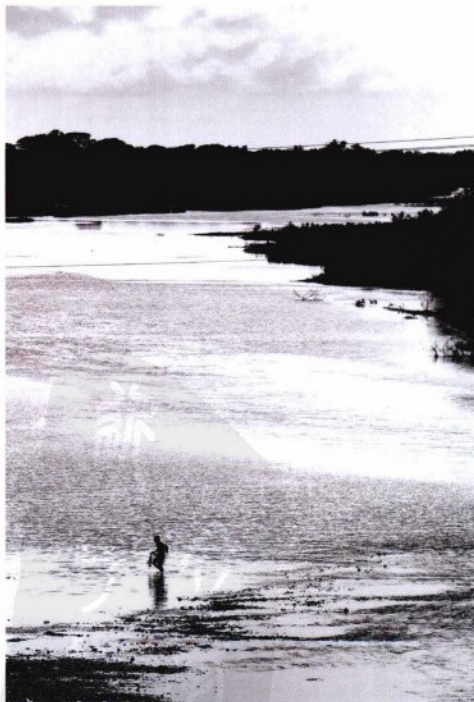

图8.11 我不能给这位男士安排拍摄姿势，但是我可以等待捕捉到他的膝盖和肘部弯曲到最大角度时的剪影

创作对比剪影

利用剪影创作具有光线对比的摄影作品是一项高级技巧，需要付出额外努力，不断锤炼自己的摄影技艺，同样拍摄场地也需要具备相应的拍摄条件。如果这个技术应用得当，那么就会创作出引人入胜的摄影作品。照片中至少需要两个引人注目的拍摄主体，一个人是剪影，另一个人应该被光线照亮。而另一个人的光线如何运用则取决于摄影师自己。最普通的方法是使用摄影灯或者一支离机闪光灯，当然如果日光条件许可也可以使用阳光。下面请看以下3个示例。

如图8.12所示的照片是一张使用自然光线拍摄剪影对比效果的示例。这张照片是在墨西哥卡波圣卢卡斯的一个婚礼上拍摄的。正当我们在街上走过时，我注意到一家小餐馆和餐馆的木头门。这里为拍摄对比剪影创造了完美的情境。我所要做的就是让新娘站在门边，这样室外的光线可以照射到她，彰显出她的美丽，然后让新郎站在距离门大约3米的地方，这个地方比较昏暗。我以新娘进行曝光拍摄，而新郎自然而然就成为剪影效果。如果你知道怎么做的话，其实就这么简单！

图8.12 按照处于明亮区域的新娘进行曝光，新郎自然而然变成了对比剪影效果

如图8.13所展示的是使用离机闪光灯拍摄的一张对比剪影。这张照片是在加利福尼亚州帕萨迪纳市的一场订婚仪式中拍摄的。我偶然发现这个房间中有一面漂亮的镜子。附近还有一扇窗户，但是室外的光线比较昏暗，这样窗户就无法提供太多的光线。我利用一支离机闪光灯来增强窗户的光线。因为这支闪光灯在画面之外，所以这样造成光线来自窗户的假象。闪光灯也会照亮窗帘，这样为拍摄剪影创造了合适的背景。我让新郎站在窗帘最明亮部分的前面，大约3米的位置，然后按下快门。镜中的映像很不错，平衡了照片的画面构图。

如图8.14所示的照片是一张使用摄影灯的对比剪影照片。照片中吸引人的两个要素是这对夫妇和前景中的树木。我本想对树木的枝杈曝光，但我还想让夫妇两人形成剪影效果。我将一盏摄影灯立在这两个人的身后，然后按照树木曝光拍摄。

图8.13 离机闪光灯制造出明亮窗户的假象，为拍摄新郎的剪影效果创造了合适的背景

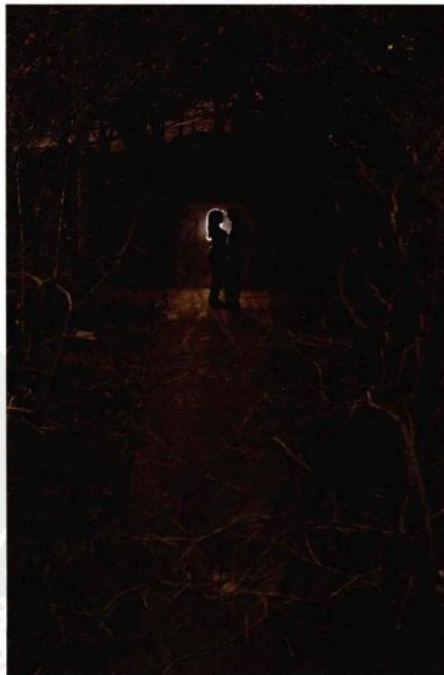

图8.14 立起的摄影灯为夫妇两人创造出剪影效果，同时也没有影响前景中树木枝杈的细节

练习： 创作对比剪影

练习：现在该亲自来试一下了。对于这个练习需要两个拍摄对象或者两个人。其中一位被照亮，另一位是剪影效果。可以在自己的房子里进行练习，不必到室外或其他地方去。利用我们所介绍的3种方法来创作出对比剪影：摄影灯、离机闪光灯和自然光。

目标：尝试创作出对比剪影的摄影作品，可以使用两个物体，两个人或者一个物体和一个人的组合。

说明：这个练习非常具有挑战性。如果成功完成该练习，那么以后无论在什么地方、什么时候、面对什么样的机会，你都会具备更好的思考和反应能力，准确地拍摄出对比剪影作品。如果不具备拍摄的条件，你也能利用新工具和相关知识创造出拍摄所需的条件。

映像

利用映像是我非常喜爱的拍摄方法之一，这种拍摄手法可以用来讲述多个故事，并能提高照片的整体效果。使用得当的映像可以为观者带来视觉上的愉悦和惊喜，也可以把一张很平常的照片提升为艺术作品。映像能在一个单一画面中巧妙地讲述几个故事，这种特性使得映像成为最受摄影师关注的拍摄工具之一。

对于映像的最大误解之一就是认为映像只存在于镜子或大面积的水面中，实际上，在各种不同类型的表面上都可以发现映像存在，如窗户、水坑、玻璃酒杯、家居装饰、太阳镜和车辆等。本章中，我们将介绍各种类型映像的特点，你将会学到如何训练自己的眼力来发现它们，以及准确地知道如何利用它们独特的潜在摄影价值。并不是所有的映像特征都是一样的。基于反射表面的类型，需要摄影师掌握特定的知识和技术。虽然掌握映像无疑要花费大量的精力，但所得到的回报是无与伦比的。

利用一面镜子

镜子是最显而易见的反射源。但是这并不意味着有一个一劳永逸的方法来利用镜子。单独的一面镜子可以显示同一个人的两侧，或者两个人的视角，或者为照片构建平衡。

一个人的两侧

通常在拍摄现场能发现宾馆走廊或者房子内会有一面单独的镜子。这个镜子可以用来显示人的外貌特征或者作为陈设，如穿衣镜。而当将这面单独的镜子用于拍摄创作时，则可以有无数的可能性进行尝试。如图9.1所示的照片拍摄于加利福尼亚州圣巴巴拉市一家宾馆的大堂。这位美丽的新娘身上有很多值得艳羡的地方——佩戴的珠宝、华丽的头饰以及优雅的下颌轮廓。要在一张照片中展现所有这些要素唯一的方法就是利用镜子。看一下镜中的映像，你就会羡慕她下颌的轮廓是那么的美丽。正如你所能看到的，我所有想在这张人物肖像中展示的要素现在全都可以看到了。如果你是儿童摄影师，那么可以拍一张小朋友把东西藏在背后的照片，利用镜子的反射完成作品的故事内容，解密小朋友背后到底藏的是什么东西。

图9.1

通过镜子捕捉人物表情、揭示人物关系

也许你想在照片中讲述的内容就在人物的面部表情中，或者在两个人或更多人的肢体语言中。利用单独一面镜子中的映像可以展现出两个人之间的关系，这是一种讲述视觉故事非常有效的方法。但是这个故事不能回答所有的疑问，因为从镜子中只能看到人的脸部，或者是其他人。但就镜中所展现的这个人正是这张摄影作品的点睛之处。

在爱尔兰的一场婚礼拍摄中，我注意到新娘在化妆的时候，新娘的母亲也参与其中，而且脸上始终洋溢着自豪的微笑。这一切是一个团队努力的结果。最终，新娘将华丽的婚纱穿戴整齐，转向镜子进行最后一次检查。就在这时突然发现镜子此时在不经意间讲述了一个故事。我立刻走过去，将新娘散落下来的长长头纱和镜中骄傲的母亲收入画面，在这个期待已久的时刻，母亲正欣赏着自己的女儿此刻是如此的光彩夺目。此时新娘母亲的表情用金钱无法衡量，而这一切都是利用一面镜子获得的。

如果镜子不是固定在墙上，而是可以移动的，那么可以将其移动到合适的位置来讲述照片中的故事。这可以依照自己的需要而定，如果根据拍摄目的移动的是拍摄对象，那么通常就不会有这种问题了。

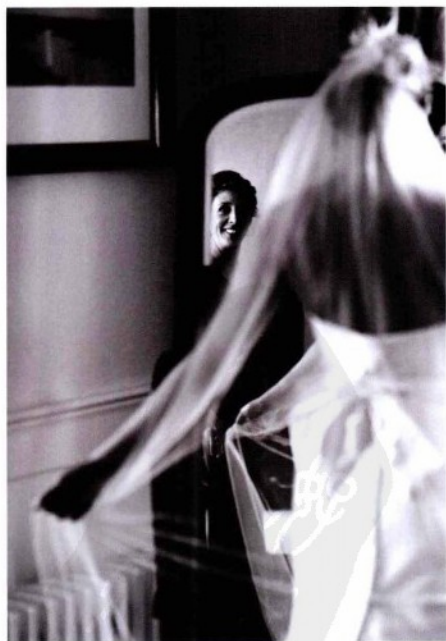

图9.2 通过一面单独的镜子来展现人物表情和人物关系

通过一面镜子讲述多个故事

这个问题对我来说，是镜子或者说映像最具价值的地方。在一张照片中能够讲述不同的故事非常有趣，并且具有很强的视觉冲击力。为了准确运用这个技术，一个故事应该发生在镜子中，而另一个在其他地方。当然，两个故事必须出现在同一张照片中。

如图9.3所示，我很快就注意到左边有一面镜子，并且毗邻旁边的另一个房间。这是利用这个技术的理想情况。我让新郎继续打领带，但是让他移动到我从镜子中能看到他映像的地方。新娘的父亲此时坐在与镜子毗邻的房间，平静地考虑着一天接下来的安排。此时新娘一生中最重要的两个男人出现在一张照片中，两个人在同一时刻，同一画面中都在思考着今天的意义，这其中的价值无法估量！这个拍摄技术要求两个拍摄主体所处的光照条件都不错。相对于其他情况，这里将背景与拍摄主体分隔尤为重要。

如果照片的一部分区域光线条件很好，而其他区域不太让人满意，那么可以使用无线闪光灯或者反光板来创造一些所需光线。无论何时我走进有镜子的房间，我都会不自觉的想到“两个故事”，而不是“这面镜子真不赖”。全面考虑周围对象的有利条件可以将拍摄作品化平庸为经典。

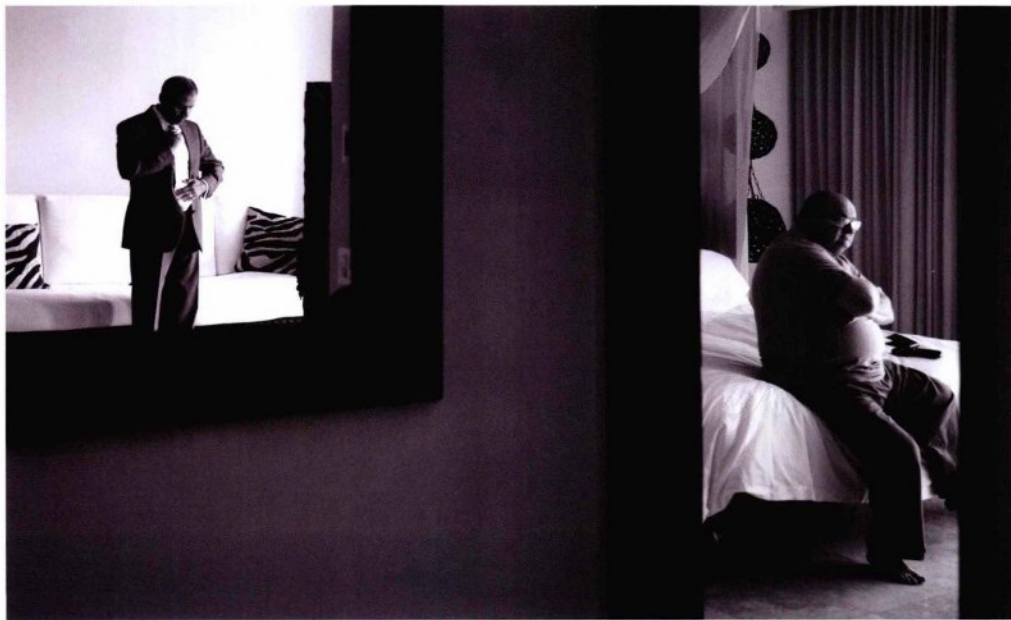

图9.3 利用镜子中的画面讲述两个故事

练习： 通过反射讲故事

练习：拿上两个能随身携带的东西。如果你有两个泰迪熊那是最好不过的了！带着相机围着自己房子四处转转，找到所有悬挂的镜子。可能会有各种各样的镜子，浴室镜或者卧室里的装饰镜。在发现的每一面镜子前，将一只泰迪熊（或者其他选择的拍摄对象）放在你能从镜子中看到映像的地方。将另一只泰迪熊放在从镜子中刚好看不到的位置，并且你可以在画面构图中看到两只泰迪熊。先拍一张照片，然后用无线闪光灯或者摄影灯照射其中一只泰迪熊，看一下使用和不使用闪光灯的情况下有怎样的不同。这里可能需要涉及照相机设置方面的经验，逐步调试直到曝光准确为止。

目标：针对房屋周围所有看到的镜子都重复上述练习。记住，拍摄的每张照片中，一个泰迪熊是镜中的映像，另一个在画面中是实物。如果你能利用两者保持构图平衡那当然是再好不过的了！

说明：这个练习花费时间，而且具有一定难度，但是通过练习会让你熟悉不同形状和大小镜子的特性。另外还能教会你为了创作出作品的故事性，应该如何考虑镜子的问题来安排两个对象的位置。

利用一面镜子保持画面平衡

正如前面所介绍的，照片左右两边都具有重要的拍摄对象会让人感觉赏心悦目。这也成为映像另一个重要的应用。拍摄主体在左边，而它的映像右边也可让画面保持完美平衡。同时还会为整个照片营造出视觉兴趣点，不仅仅是在一边那么简单。

在芝加哥拍摄婚礼期间，我走到宾馆的顶层，新郎正在那里梳洗打扮，准备第一次见他的未婚妻（图9.4）。虽然这个房间的景色特别抓人眼球，但我还是注意观察房间内的要素。房间左边有一面垂直的长镜，这就是我所需要通过映像保持画面平衡的东西。我让新郎向前走几步让我能看到他在镜子里的映像，然后拍下了这张照片。拍这张照片时，房间没有足够的光线将新郎、背景和映像之间分隔开，但情况并非总是如此。

如图9.5所示，没有光线照射在新娘身上，这张照片几乎是在夜间拍摄的。这面镜子给了我设计这个人物姿势的灵感，但是为了达到目的，我必须在左边使用一支无线闪光灯照亮新娘。闪光灯发出的光线看起来很像自然光，而右边镜子中的映像非常清晰。现在画面两边形成了平衡。另外注意一下我最初是如何将各种元素组合在一起的——在这张照片中，仅用一次曝光将用于保持平衡的映像和剪影结合在一起了。

图9.4 利用自然光通过映像使画面保持平衡

图9.5 利用无线闪光灯通过映像使画面保持平衡

利用两面镜子

现在看一下使用两面镜子进行拍摄的情况。两面镜子提供了一种独特的方法，能在一张照片中看到整个房间，也能用来从不同视角展示新娘的婚纱。如果镜子分散在房间各处，那么可以挑战一下自己，尝试利用每个镜子讲述一个内容。这种逼迫自己尝试并不熟悉的摄影技术的方法，可以让你的技艺更加纯熟。而你的拍摄技术“弹药库”会变得越来越庞大。

另一个值得学习的技术是如何拍摄好两面镜子面对面的情况。如图9.6所示的示例中，新娘的房间内布置了两面镜子。但是这个房间内没有自然光线。照片里用来照亮新娘的光线来自一盏摄影灯。

在我开始练习利用两面镜子拍摄时，我习惯犯的错误是将拍摄主体放在画面构图的中央，并且不注意画面的平衡。我还习惯倾斜照相机，导致镜子里反复出现的映像放大了画面倾斜造成的影响，使我的拍摄主体看起来好像要从画面中滑落出去。

图9.6 使用摄影灯提供光线，利用室内的两面镜子进行拍摄

图9.7 利用暗色的镶板模仿两面镜子的效果

图9.8 利用两面镜子实现多角度和画面平衡

经过多次实验之后，我发现双镜情境可以总结为以下几个有用的指导方针。

1. 避免照相机倾斜，保持拍摄对象与画面边缘平行。
2. 将拍摄对象安排在画面的左边或右边远一点的位置，这样能与重复出现的映像保持画面平衡，还能增加画面中映像的数量。
3. 使用50mm镜头可以获得正确的透视组合，不会出现过多畸变，而且它具备足够宽的视角可以容纳大量的映像。

图9.7所示的映像来自我在房间中发现的两块暗色镶板。这两块镶板不是镜子，但同样具有很好的反光特性。我左右移动镶板直到能看到重复出现的映像。在本例中，暗色的镶板可以反射光线，会使在其他光线上的注意力都被分散掉。我只想照亮模特，所以我关掉了室内所有的灯，只用一盏摄影灯照亮他。

这个示例的精髓在于双镜效果不一定要来自镜子，按照这个方法你可以学习使用周围那些一般不会想到的物体。虽然这些镶板不能像镜子一样反光，但是它们的反光特性足够创造出这种效果。如图9.8所示的示例中，右边的镜子用于提供一个不同的角度来展示婚纱礼服，而左边的镜子则用于保持画面的平衡。这样就在这幅摄影作品的两边分别创造出一个关注点。

利用镜子斜面

到目前为止，你可能发现摄影中使用镜子的方法有很多，但实际这只是冰山一角。我们只是讨论镜子本身而已。大部分室内使用的装饰镜子都有边框和斜面。这个斜面是在边框与镜面相接并呈现一

定角度的一小块区域。这是镜子制造商所使用的一种非常流行的设计，这种设计会让镜子非常美观。

几乎每个宾馆的房间都有这种带镜框有斜面的镜子。第一眼看上去，斜面对于摄影来说没什么用处，但是你凑近观察，在斜面周围移动一下，研究一下看到了什么。这里有一张宾馆房间中常见的镜子的照片（图9.9）。图中的圆圈标出了3个位置的斜面。注意一下斜面是如何阻断镜中的映像的。当你开始利用带斜面的镜子进行拍摄练习的时候，急需解决的问题是要知道拍摄主体应该站在什么地方，以便你能够充分利用斜面所创造出的效果。斜面的角度和宽度决定了应该在哪个位置来拍摄照片。

如图9.10展示的照片是我的拍摄成果。在圣巴巴拉市的一个婚礼上，宾馆房间正如预想一样有一面装饰用带斜面的镜子。新娘和我的位置尽可能地接近于我拍摄练习时的情况，并且，我要根据镜子斜面的大小和角度进行必要的调整来适应拍摄画面的要求。我还没有利用镜子试验过这么多不同的方法，拍摄这种照片对我来说还是第一次。但这张新娘的人像写真成为她婚礼上最喜欢的照片之一。

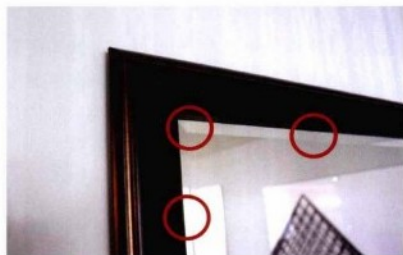

图9.9 照片展示了镜子的斜面和它阻断映像的情况

图9.10 在正确使用镜子斜面的情况下创造出这张照片

水面倒影

水面倒影可能是最常见的反射照片类型。在水面静止并且风力微弱、无风的情况下，水面倒影才适合拍摄。摄影师经常利用水面反射水边的风景或者著名的建筑物。虽然利用宽阔水面是获得清晰倒影的好方法，但这并不意味着是唯一方法。

有时候，精妙的水面倒影更加引人入胜。扭曲的水面倒影也会抓住观者的注意力。但是利用湖泊、池塘、河流并不是总能获得很好的倒影。对于形成好的倒影来说，必须具备某些要素才能实现。天气和一天中的某段时间是至关重要的因素。

太阳所在的位置能够照射到你想要反射的风景，而不是水面本身。一支圆形的偏光滤镜就可以巧妙地消除你不想要的反射。偏光镜虽然很有帮助，但是使用它将要损失1.5挡的光线。我发现最佳的倒影出现在雨后。此时阳光会变成金色，而且暴风雨后的光线无与伦比。这正是缅因州一场婚礼进行期间发生的情况。

这场婚礼进行中的一天都在下雨。天空一直没有放晴，但期间雨停了大约一个小时。我知道这种光线适合拍摄非常棒的倒影，所以我询问度假地的工作人员，我们是否可以借一辆高尔夫车将婚礼来宾带到湖边。拍摄这张照片的时候，我将两支无线闪光灯放在了人群后面，闪光灯的作用是为了将人与环境之间增加一些距离感。这种类型的照片不仅有漂亮的倒影，而且还有水平对称的效果。

图9.11 宽阔水面上的倒影

现在我们远离宽阔的水面，探究一下小水坑中的世界（图9.12）。这对夫妇请我为他们在洛杉矶的闹市区拍一套订婚照。他们想要身处城市中的真实感，要包括汽车、交通、建筑物和行人等。我在距离他们几米的地方拍摄了这张照片，并且没有遇到什么问题。但是旁边有一位拿着水管清洁人行道的男子，我必须动作快点儿。

我用一支无线闪光灯来照亮这对夫妇，这样就增强了小水坑中的倒影。如果我身边还有一支闪光灯的话，我会将其放在他俩的身后，这样可以增加这两个人与身后背景之间的距离感。倒影本身不需要额外的光线，因为它的背景反射了明亮的天空，这样就能很自然地将拍摄对象与背景天空分隔开。

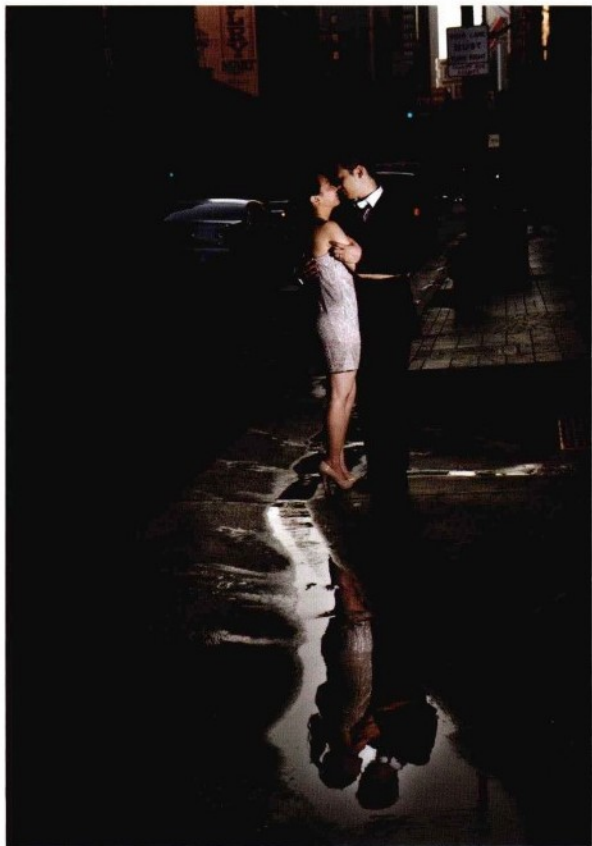

图9.12 利用小水坑的倒影拍摄照片

在不太可能的地方发现映像

由于利用镜子和水面的反光特性很有效，并且能产生视觉刺激，因此人们还是期望在照片中能用它们。镜中的映像可能很清晰整洁，但没有什么特别之处。毕竟镜子本身特性就是这样的，不是吗？本节内容所涉及的映像来自人们想象不到的地方。

这些类型的反光表面遍布在我们四周，只是我们从没将它们当做镜子或水面那样考虑过。它们反射出的映像可能比较模糊不清，需要花费额外努力才能掌控它们。诸如漆器家具、玻璃酒杯、轿车，或者装饰外框的图画等，这些材料都有反光特性可以利用到拍摄中。

看一下如图9.13所示的照片，右手边的映像并不是来自镜子，而是宾馆房间内悬挂的一幅图画的保护玻璃。站在画框的正面，你可以看到艺术家描绘的沙漠风景。但是当照相机与玻璃相距3厘米，两者保持平行的情况下，画中的风景消失了，你只能看到保护玻璃反射出的映像。

图9.13 装饰有外框的图画上的玻璃形成的反射

如图9.14所示的照片是利用钢琴漆的反光效果拍摄的。拍摄地点在奥兰治县的丽兹卡尔顿酒店，当婚礼结束的时候，我路过这个房间，看到一张漆面光亮的桌子（图9.15）。桌面上的反光可能不易察觉，但是可以为照片增添另一种趣味。我在夫妇身后使用一支闪光灯来增加他们与背景的距离感。

图9.14 利用钢琴顶盖的反光拍摄照片

图9.15 利用桌面的漆面反光效果拍摄照片

我拍摄如图9.16所示照片的灵感很简单，就是利用宾馆大堂附近一条狭长镜子。这条镜子太窄了，不能反射整个人的映像，但我们也不一定总是要展示整个人。我先将新娘安排在画面的右边边，然后让她踮起脚尖，正好让她的嘴唇出现在左边镜子的反光中。

最后一个示例是拍摄于圣地亚哥的一场婚礼中，如图9.17所示。新娘和新郎租用了一辆有名的老爷车，用于接送他们往返教堂。第一个吸引我的地方就是这部老爷车的很多地方装饰为镀铬表面。我对自己说，“这些都是有利用价值的反光面。”我最后决定利用镀铬车头灯的外表面，因为它反射景物能产生类似鱼眼镜头的效果。

图9.16 小镜面大效果

图9.17 利用老爷车的镀铬车头灯反光拍摄照片

以一种新方法看待周围的对象

如果你学会从其潜在的拍摄价值看待拍摄对象，而不是它们实际的样子，那么你会成为一名杰出的摄影师。

练习： 发现反射

练习：在这个练习中，我们主要集中注意力在不太可能的地方发现反射。倒半杯葡萄酒，拿到室外，研究一下玻璃杯的反射情况。葡萄酒杯上的映像应该是上下颠倒的，但只要能看到反光的表面，就可以利用其讲述一个视觉故事。

看一下轿车的装饰条，或者轿车带有镀铬表面的任意部位，熟悉一下这些能够反光和不能反光的地方。接下来，使用无线闪光灯、反光板或摄影灯作为光源，试验一下如何增强不同表面反光的清晰度。一定要记录下拍摄结果，不要删除练习中拍摄的任何照片。这些照片的拍摄过程能给你提供极大的帮助。

目标：至少找到10种不同的反光表面，不包括镜子和水面。一旦发现反光表面，你就要想一想如何利用前面列出的光源来增强反射效果。自然光不算在此类之内，除非是利用反光板反射自然光线。

说明：通过该练习获得的技能不仅能帮助你快速识别反光表面，而且还能教会你如何利用不同类型的光线增强反射效果。许多人都能随便在一些地方找到反射表面拍一张照片，但是很少有人会花费时间去尝试增强反射效果的方法，更少有人知道如何正确地实现。我估计谁都想成为最稀有杰出群体中的一员。完成这个练习之后，我可以保证你绝不会再按照同样的方法看待反光面，而是从艺术家的视角重新审视这些表面和物体！

纹理样式和重复图案

虽然纹理样式和重复图案含义有相近的地方，但是这两个词并不是一个概念。纹理是大量的重复图案形成的一种图案模式，而重复图案只是某些图案重复一两次。在摄影领域这两个概念在实际应用中都很重要。

纹理样式无处不在。在日常生活中，你周围就可能有许多的图案样式，只不过你没有特别意识到而已，因为它们只是日常生活中常见的一部分。但对于摄影师来说纹理图案至关重要，它为摄影创作提供了无限可能。

摄影中融入纹理图案

在外景场地进行拍摄过程中，周围会有大量的视觉干扰，你会被场景中的各种各样的物体、颜色和形状所淹没。这个问题取决于你的视野范围。一般你的视线可以涵盖大约120°的范围，虽然这对于生物生存很有利，但对于摄影师来说没有什么好处可言。

能够发现纹理图案，并将其运用到摄影作品中，可以协调画面中在某些方面混乱的场景。纹理图案很容易被眼睛接受，它们可以作为拍摄主体非常好的背景。但是，为了运用好它们，必须先学习利用隧道视野来观察周围的环境。

隧道视野允许人将注意力集中在整个环境中的一片小区域上，这样可以让人观察到纹理图案。摄影师必须训练自己的眼睛能够发现所到之处的纹理图案和重复图案。对于肉眼来说，一个纹理图案可能转瞬即逝，但在拍摄中，摄影师不能让它这样轻易溜掉。例如，如果整个画面构图中被一种单一的图案覆盖，那么观者不能分辨出纹理图案的起点和终点。此外，纹理图案不应喧宾夺主，因为就其自然特点而言，人的眼睛很容易接受这种图案。因此，在纹理图案的前面拍摄人物肖像很可能会导致喧宾夺主的结果。

打破图案样式突出主体

破坏图案样式会引起人们的注意，因为从本能上，大脑会很快注意到这种破坏。例如，家中打开着电视，而自己正在阅读一本书，这时电视中不断传出的声音就会慢慢融入背景声音中。但是如果你突然听到连续不断的噪音，而这种噪音又与电视的噪音不协调，你会怎么样呢？显然你会立即察觉到。在摄影中也会发生同样的情况。

练习：

通过隧道视野发现图案样式

练习：利用隧道视野发现图案样式。到户外四处转，注意一下能够发现的任何图案——砖块、植物、树木、树叶、花朵等。然后为发现的每一种图案样式拍一张照片。接着拉近且放大图案，训练眼睛在任何环境下都能识别出各种图案样式。

目标：至少找到15种图案样式。寻找它们很简单，所有这个练习不会花费太多时间。

解释：该实践练习实际上是克服自己的本能，尽可能多地找到各种图案样式。你必须随时随地缩窄自己的视界，形成一种隧道视野。对于有偿的拍摄工作，也不必过分紧张，强迫自己一定要在周围环境中发现用于拍摄的图案样式。这个训练的目的就是使之成为你的第二本能，即使在面临压力的情形下也能正常发挥。

将照片背景中的图案样式淡化减弱,拍摄对象就会变得更加突出。但是,如果打破了图案纹理的协调性,那么你就很可能会注意到这种破坏,从而在浏览照片时产生干扰。不过如果利用原来不属于该图案样式的对象破坏这种图案纹理,那么这会是一种非常有效的方法,它能强迫观者注意到这个对象。

想象一下,一张照片中拍摄了50把张开的绿色雨伞以及一把红色的雨伞,可参考图10.1所示的情形。这种情况下是不可能忽略掉其中的红色圆形的,不是吗?这就是一个简单的示例,演示了图案样式发生破坏情况下,观者视点所发生的情况。开动一下脑筋,可以想一想如何将这种效果运用到拍摄工作中。这种可能性几乎永无止境。切记,打破图案样式这个方法是一把双刃剑,一切取决于你如何使用它。

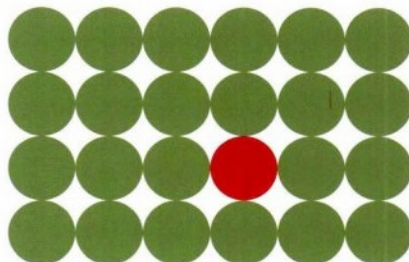

图10.1

图案样式与几何形状相结合

图案纹理可以是各种任意的形状和颜色,但它们也是源于大家所认识的几何形状。二者都是有效的摄影工具,但几何形状的图案纹理对于创造摄影作品来说,可以将视觉和谐感提高到另一个层次。摄影师可以利用几何纹理图案作为建筑模块创造性地融入作品,从而增加摄影作品的效果和美感。

练习: 使用断裂的图案样式

练习:与识别断裂图案样式相比,在你身边发现简单的图案样式要容易得多。但是,将这种断裂的图案融入摄影作品会获得极好的效果!这种断裂图案模式有很多。例如,一排树木的高度全都相似,但其中一棵相比其他树高出很多,或者一圈白色栅栏中有一块是不同的颜色。

对于该练习,可能需要你走出很远或者驱车到外面去发现这种断裂的图案样式。一旦发现断裂的图案样式就应该利用第2章所学到的内容,将拍摄对象放在断裂图案目标前,从各种不同距离进行拍摄。一定要确保不要删除任何照片,拍摄之后你需要对它们进行

全面的分析。

目标:发现3种断裂的图案样式,利用之前第2章所学到的知识,运用断裂图案创作具备良好画面平衡效果的摄影作品。

说明:可以把摄影看做是盖房子。重要的是打好基础,你才能接着在上面盖房子。这也正是这里所要做的事情,将使用好图案样式作为摄影的基础。断裂的图案样式是另外一种情况,而第2章所涉及的内容也是另外一种“盖房子的砖块”。当所有的摄影要素全部集合到一起时,拍摄结果就会是一张出色的摄影作品!

非几何形状的图案样式包括各种各样的形状和图形。由于这些图形不是很容易表述为一种形状，所以需要你的大脑更加提高注意力来理解它们的含义。这种图案设计会比几何形状的图案样式更引人注意，但是同时也会与拍摄主体发生冲突，争夺观者的注意力。解决这个问题可利用光线进行补救，将观者的注意力拉回到拍摄主体上。

如图10.2所示照片是一个利用几何形状图案样式的鲜明示例。这些菱形是装饰在墙上的薄金属板，上边镌刻着建造这座建筑的捐资者姓名。因为菱形在后面，所以我可以减少曝光，使得墙壁和菱形之间形成强烈的明暗对比，这样菱形的图案样式相对全黑的墙壁显得光彩夺目。我用摄影灯照亮夫妇两人并让照片保持一种温暖的色调。

有些拍摄外景场地很容易就能发现可用的图案样式。图10.3举例说明了这一点，照片中是奥兰治县的一个图书馆花园。如果你仔细凝视这张照片，会发现到处都是图案纹理，红色的屋顶瓦片、乳白色的墙壁、以及画面右边的竹子，这只是仅举了其中几例。显然屋顶图案的位置太高，没有办法利用，而乳白色的砖墙不能提供足够的反差，所以我决定利用右边的竹子。由于这些竹子种植在高处，因此，我让夫妇两人站在竹竿周围的红色花坛上。

图10.2

图10.3

如图10.4所示的照片是经过缩窄视野得到的效果，忽略了场景中的其他对象，使你将注意力只集中在图案纹理、颜色和竹竿的反差上。因为观者分辨不出到底有多少竹子，所以照片营造出身处竹林的幻觉——实际上拍摄外景地是在奥兰治县的城中心，那里只有这么一小簇竹子。

这种营造出来的幻觉取决于照片中纹理图案和重复图案所反映出的地点。本例中，我们利用一小簇竹子就达到了这样的效果，但当你在一大片空地拍摄的时候，花费时间找到最整洁的区域是很重要的。寻找一块空地将会增强鲜花和植物的图案效果。

考虑如图10.5所示的内容，从这个角度很难从杂生的灌木丛中挖掘出图案样式，特别是靠近地面的位置杂乱无序很明显。注意一下灌木丛顶部的图案类型和大小形状也各不相同。这些情况都不尽如人意，所以需要四处转转找到一块大部分花茎都一样，可以比较容易挖掘出图案样式的区域。如图10.6所示，在同一区域中，大部分花朵的茎干都是相似的，而且绿色的茎干和黄白色的鲜花形成了鲜明的图案样式。

图10.4

图10.5

图10.6

利用闪光灯突出图案样式

我在圣巴巴拉市的宾馆内发现了这组由黄色和蓝色垂直线组成的图案（图10.7）。直线是几何图形，所以很容易引起我的注意。起初，这些直线没有显示出可以利用的潜在价值，因为光线阴暗单调。但一张出色照片的潜在可能性就是需要我们帮助将其挖掘出来。

我在夫妇两人的身后放置了一台无线闪光灯，以45°角向上直接照射垂直的色带，这样光线阴暗单调的问题就迎刃而解。夫妇两人被窗户的光线和反光板照亮（之前已经介绍过）。摄影就是解决问题。具备完美光线的理想拍摄地点是不存在的。摄影师必须运用摄影工具和想象力，突出各种拍摄场景中最好的一面。所有的拍摄场地都具有成就出色摄影作品的潜在可能，但在相当大程度上取决于技巧和对视觉情境的专注，最重要的是将其实现。

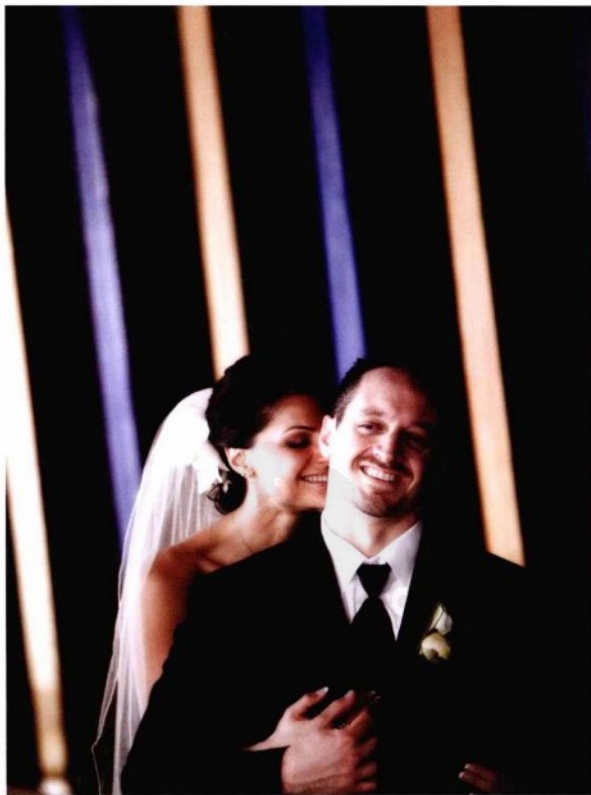

图10.7

图案样式、几何形状与对称性相结合

现在读者应该了解了如何在拍摄中运用图案样式和几何形状，例如，直线、菱形、圆形或者长方形，可以随时将自己的摄影建筑砖块垒得更高。现在可以将几何形状图案与对称图案同时结合在一起。这样的图案样式可能并不具备完美的对称性，但它们包含了足够的拍摄所需的对称特性。

如图10.8所示的拍摄地点是一个在图案样式中包含对称性和几何形状的示例。我利用反光板将光线反射到新郎。比较一下与非对称性图案样式照片的不同感觉，上面照片的构图感觉比较紧张，而对称性的图案样式更加平和协调。摄影师可以通过将对称的垂直线移出中心位置，从而为对称性的图案样式增添一点紧张度。图10.9所示的对称性图案展示了如何将对称垂直线移到了右边。这面墙具有完美的对称性，但是将对称直线移到一边，则可以达到和谐与秩序的结合，并具有一丝紧张感。

图10.8

图10.9

拍摄中运用重复图案

所有的图案纹理样式都是重复图案，但不是所有的重复图案都是纹理样式。重复图案是自然摄影中最经常见到的，例如，倒映在水面上重复出现的树木或者是池塘中漂浮的莲花。我很喜欢风景摄影中重复出现的这种自然元素，以至于我正在将这方面运用到肖像和婚礼摄影中。我将讲解两种主要的方法将重复图案运用于人像摄影。第一种是将拍摄对象放置在重复图案内或靠近重复元素。第二种是设计拍摄对象的位置使他们本身成为重复图案的一部分。

将拍摄对象放置在重复图案内或靠近重复元素

这种技术是将本来互相独立的拍摄对象和重复元素结合在一起。也就是说，拍摄对象应该紧邻重复元素，在重复元素之间，或者与重复元素混合。

如图10.10所示，你可以看到如何将夫妇两人的位置安排在两排树木之间。如果夫妇的位置靠近其中一棵树，那么照片的感觉会非常不一样，会缺少视觉冲击力。将拍摄对象设置在重复元素之间能营造出安全感，好像两排大树搭起了躲避风雨的地方，为夫妇两人提供了安全保护。另一方面，安排拍摄对象紧邻一个重复元素会对拍摄对象起到指引或引导线的作用。

图10.10

接着看一下运用相同概念的另一个示例。图 10.11 展示的是一对夫妇坐在几排长椅之间。虽然这个环境与之前示例的树林非常不一样，但是这种安全保护的感觉是一样的。

设计拍摄对象的位置使之成为重复图案的一部分

现在从不同的角度分析一下这个方法。这一次拍摄对象不是放在重复要素之间或者前面了，而是与重复要素毗邻。拍摄对象站立或者坐在一个重复要素的附近，会使其好像也成为重复要素的一部分。这很大程度上依赖于重复出现什么样的对象。

观察如图 10.12 所示内容，我有意让新郎与白墙前的花瓶排在一起。如果距离 1.5 米远来看这张照片，他几乎就成为左边出现的第 3 只花瓶。或者，如果有第 3 只花瓶，那么它应该出现在新郎现在所站的相同位置。虽然用两种不同的方法来看待这个问题，但是结果是相同的。在佐治亚州拍摄婚礼期间，我偶然发现了这丛野草，我确定这是应用这个方法的好地方。我只是简单地让夫妇站在野草的旁边，好像他们自己也是那些植物一样。

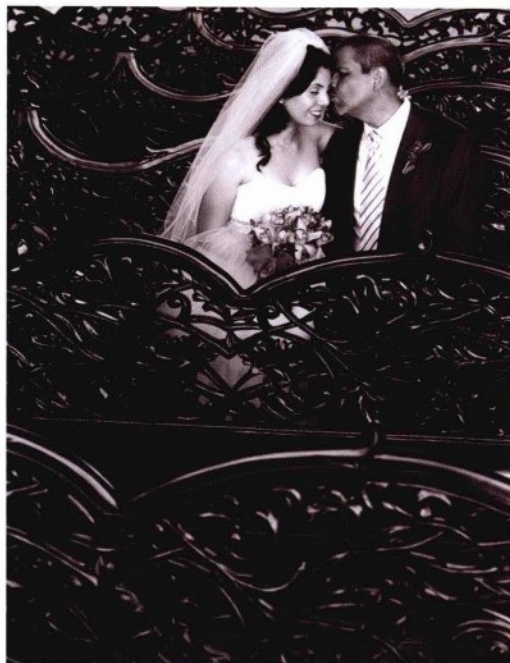

图10.11

图10.12

图10.13

练习:

图案纹理样式与重复图案的区别

练习: 在你周围四处闲逛时, 注意一下身边是否有元素形成图案纹理或者重复图案。如果是图案纹理样式, 可以问一下自己这个图案是非几何形状、几何形状, 还是几何形状与对称性兼备。

目标: 拍摄5种纹理样式和5种重复图案。

说明: 图案纹理和重复图案都是很有用的工具, 能够在照片中创造出鲜明的视觉效果, 但是二者使用方法不同, 并且产生的效果各具特色。因此, 能够快速分辨出二者是很重要的。

框架取景

若是你有一台单反照相机，你可能对取景很熟悉。框架取景是一项基本的摄影技术，它可以将观者的注意力从其他事物吸引到拍摄主体上。当你去一家画框商店的时候，你可以特别注意一下各种各样的画框，也可以用这些画框装饰自己最珍爱的照片。你可以看一下它们的颜色、厚度、风格以及材料。而你的目的是找到一个合适的画框，能够将观者的注意力吸引到照片上，而不是将注意力分散到画框上。当然，最好的选择取决于照片本身。

在摄影中，所有这些风格要素要保持一致。框架本身可以讲述一个故事，或者叙述与照片主题有关的一些内容。它不止限于一个具有美感，让人喜爱的框架。为了掌握框架取景，需要学习每一种构图取景方式是如何改变氛围和影响照片的叙事品质的。本章通过进一步讲解各种不同的框架取景技术，来使你能更好地述说自己的视觉故事。

在取景框架中创造动感

迷人的时刻可能随时随地发生——但是如果它发生在一个取景框架内，那么就会成为摄影的经典之作。四处寻找可能当做取景框架的东西，然后在你所选的框架内捕捉一个动人的瞬间。这种瞬间可以自然发生，但可能需要你花费很长的时间和一点运气，或者由你来让它发生。

一个自然随意的人物姿态远比一个明确知道拍摄而摆出的姿势更令人印象深刻。透过框架取景拍摄是解决这种问题的一种方法，匆匆一瞥会让观者有时候注意不到这种问题。可以想象成在你（观者）和拍摄人物之间有一道栅栏，而你是通过这道栅栏上的缝隙观察到人物生活的一个瞬间。这种窥探感觉是取景框架给照片带来的最强有力的影响因素。

为了更好地说明这一点，先看一看两张照片（图11.1和图11.2）。第一张经过剪裁展示了在没有框架取景时的一个人物动作。第二张展示的是同一瞬间，只是这一次带有框架。经过裁剪的照片展示的是新娘目光最后一次投向婚纱礼服的情形，而这件婚纱是她为自己人生重大的日子辛苦挑选的。新娘的注意力都集中于这件礼服，而不是摄影师，所以这张照片看起来自然真实。这里是没有栅栏的，我们是在前排的位置观察到这个动作。

对比一下有取景框架和没有框架的两张照片。框架元素立刻改变了这个场景的整体感觉。两扇门将你带到新娘结婚的这一刻。当你路过时，这个瞬间映入眼帘，好像她正在忙着自己事情。其结果

图11.1 裁剪掉框架，这张照片给观者身处前排观看的感觉

图11.2 当门作为框架时，整个场景的感觉立刻产生了变化

是这张照片给人的感觉更加真实自然。然而实际上是我之前将婚纱放置在了准确的位置，因此，这个真实的时刻就自然发生了。

这扇门将卧室和浴室隔开。我站在浴缸中观察从这个视角这个场景看起来是什么样子。然后我将卧室里的婚纱移动了一下，之后站在浴缸中等待新娘准备换上婚纱的时刻。这张照片可能看起来非常真实自然，但却要花费相当多的努力来确保这一瞬间顺利发生。

创建框架

在大多数情况下，框架装置还是很容易找到的，但是框架也是可以创建的。为了在拍摄时创建一个取景框架，你必须训练自己知道什么样的对象能成为优良的框架。移动周围的物体是开始创建框架的好方法。另一张在蒙太奇贝弗利山庄宾馆拍摄的照片说明了这个概念（图11.3）。

在我决定换一种采用框架的方法拍摄新郎时，我已经为新郎拍摄了几张肖像。我本来可以用房间里的长方形镜子作为拍摄新郎的框架，只是这样没有太多的创意。当我向室外张望时，我注意到通向阳台的滑动门。它们是完全敞开的，所以我将它们拉到一起来为新郎创造了一个漂亮的取景框架。他脚下的小狗则是一个意想不到的收获。

图11.3 我将阳台的滑动门拉到一起为新郎创造了一个漂亮的取景框

正如上面我将宾馆的房门部分合拢创建框架一样，你可以在户外使用同样的方法。在亚利桑那州图森市的一个婚礼上，在酒店里我只有有限的时间和有限的拍摄选择，所以我到外面去散散步（图11.4）。我想要创建一个框架，所以我让助手抓住一个墨西哥刺木的顶端向下弯曲，这样就制造出一个拱形。取景框架就这样被设置好了，接下来我只需要请我的客户夫妇在拱形内摆好姿势拍摄就可以了（图11.5）。照片聚焦在墨西哥刺木上，这样可以达到一种真实感，营造出“私密瞬间”的感觉。

图11.4 宾馆里的拍摄选择很有限，我转向周围的沙漠寻找拍摄素材

图11.5 利用墨西哥刺木创造出的取景框架像一个拱形从而营造出自然真实的瞬间

练习：

采用或者移动物体来创建取景框架

练习：现在来尝试一下这种技术。移动周围的这类物体，像窗帘、椅子和大门来创建框架，这样就得到了所需的框架。

目标：利用房子周围的东西创建3种不同的框架。

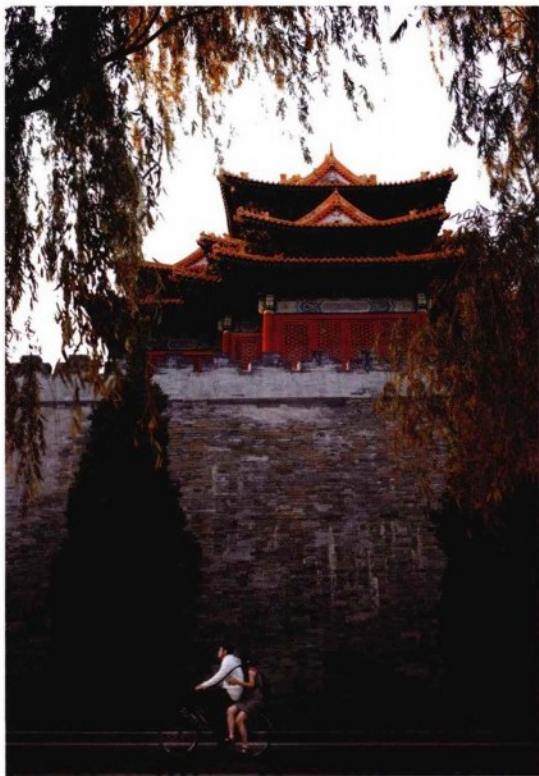
说明：要具有创造力，就不要害怕尝试。即使创建出来的框架看起来并不真像一个框架，但至少你对什么行得通，什么行不通有了一个更好的认识。这样练习几次之后，你就

会知道如何移动家里的某些东西可以创建出有趣的相框。有些东西甚至不需要转移就可以制造出框架，它可能只需要你从另一个不同的角度或者视角来观察就可以了。例如，从正常的视角观察一把木制的椅子腿，它们只是一把椅子的一部分。但如果你俯下身，从地板视角来观察，那么椅子腿和椅子就构建出一个长方形框架。在这个框架融入一个瞬间动作就能获得一张有创意的照片。

自然的取景框架

自然的框架包括树枝或其他自然元素，如两棵树可以构成一个框架。这种框架很容易找到，自然的框架不仅很有效果而且很漂亮。花朵和树叶的颜色能够反映自然风光或一年中季节的变化。明信片就是这样一种司空见惯的例子，利用自然要素搭建人造结构框架。

这张照片拍摄于北京天安门广场(图 11.6)。最初，我站在靠近墙的地方仰望。从这个角度，建筑看起来非常高大，却又毫无趣味。但退后一段距离，我就能够利用树枝为故宫搭建一个框架，其中上部还有一些空白。幸运的是，当时正有一对亲密的夫妇骑自行车悄悄经过。我等着他们经过我的框架，展示了现代社会和古老文明的强烈对比。这对夫妇和宏伟建筑在大小上的巨大差异也强化了这种对比效果。

观察对象能做什么，而不是它们是什么

利用弯曲的树枝或关闭滑动门来创建框架，需要你观察周围的物体在不同光线下的情况。如果我将墨西哥刺木仅仅看做一种植物，那么我就不可能会想到可以弯曲它来创建一个框架。

图11.6 我利用树枝作为框架，然后等待着这对夫妇进入画面，这样展示出现代社会与故宫之间的强烈对比

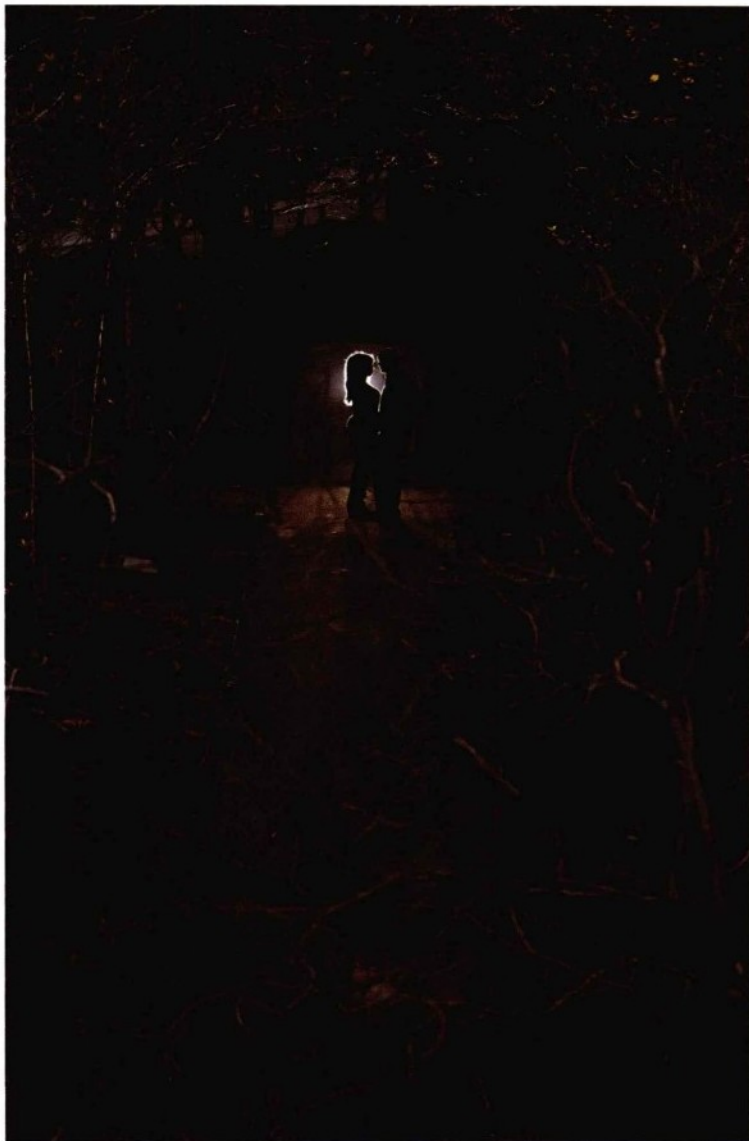

图 11.7 所示的这张照片在前面已经介绍过，这里也使用树枝当作框架，但这张照片更难以发掘框架。为了能让这个框架达到预期效果，必须利用光线将其分离出来。对于肉眼来说，这些树枝不过是光秃秃的枝杈。如果你仔细观察，会发现枝杈之间有一块不大的椭圆形的空隙。我将这对夫妇定位其中，并使用两盏灯，一支从这对夫妇身后逆光照射，另一支用来突出这个框架。其要点在于，取景框架虽然无处不在，但是需要你的努力才能展示出它们的潜在价值。睁大眼睛，问问你自己这些取景框架相框使用是否得当，或者在某些情况下，可能还需要一些额外的光线来达到预期效果。

图11.7 再次将树木作为框架，我不得不使用两盏灯使这张照片达到预期效果

练习： 照亮取景框架

练习：找到一个可以用作取景框架的对象。拍一张拍摄对象在框架内的照片。然后再使用一支离机闪光灯照亮框架。比较前后两张照片。

目标：找到3个取景框架，拍摄其效果最好的照片，再拍摄3个需要更多光线的取景框架。

说明：有一些取景框架在额外光线的作用下效果很好，而有一些则相反。你不会知道哪些框架在额外光线照射下看

起来效果更好，除非你积累的经验能分辨其中的不同。这个练习也会帮助你认识取景框架加入光线照射后看起来会是什么样子。在这张照片中（图11.6），我利用了阳光和一支离机闪光灯来照亮框架区域内的这对夫妇。这张照片如果不在拱门内增加光线就不会产生现在的效果。在拍摄工作压力之下能认识到这点可以使你的工作更加高效，又好又快地创作出活力四射的摄影作品。

图11.8 我利用阳光和一支离机闪光灯照亮了拱形框架内的这对夫妇

双框架结构

与反射映像很类似，在同一张照片里取景框架可以用来讲述两个或更多的故事。这需要取景器内有多个框架，能把照片划分成多个主题。实现这种方法并不要求框架是一样的。一个框架可能是一个门框，而另一个可以是树枝构成的框架。可以在一张照片中的多个框架中同时发生多个故事，客户非常喜欢这种创意，并且也愿意为此掏腰包。因为大多数业余摄影师不会想到在一张照片中表现多个主题，这也是在摄影领域区分业余和专业水平非常好的方法。

在洛杉矶的一个婚礼上，我注意新娘房间有两扇并排的门(图11.9)。右边房间里，新娘的妹妹正在帮助新娘整理头发。在左边房间，她的父亲、母亲和舅舅也在做着准备。新娘和她的妹妹所在的位置很好，所以我让她们保持原位，然后在左边房间里，我让新娘的母亲为她的丈夫系上马甲的纽扣，这样我就可以看到这两个故事同时上演。

图11.9 两扇门作为取景框架，可以让不同的故事同时上演

拍摄中结合框架的技巧

有时，拍摄瞬间正好发生在正确的时间和正确的地点。有时候，我们必须控制它并使之发生。

练习:

在一张照片中利用取景框架讲述多个故事

练习: 找一个有两个并排取景框架的地方,而且这两个框架要足够接近,使其可以在同一张照片里捕捉到。让两个人分别位于不同的框架内。先让两人同时注视照相机。然后只让其中一个人注视照相机,让另一个人专注于别的东西。最后,让两人都不要看照相机。这三种照片在感觉上会有什么不同?

目标: 找到10~15个有双框架的地方,其中一些应该在室内而一些则在户外。

说明: 在拍摄照片时,因为面临巨大压力,也许你会错过很多利用双框架的拍摄机会,除非你通过实践练习能辨别出它们。同样重要的是,在相机上能够使得可见或者不可见的主题呈现出不同的视觉感觉。当框架内的双方各自正忙着什么事情,并且没有意识到照相机的存在,这时双框架的效果更加明显。让一个人在一个框架内注视照相机也可以创作出非常有趣的照片。

抽象框架

抽象框架类似于后期制作中应用纹理效果。尽管我不喜欢使用Photoshop在图像上添加纹理,但在拍摄照片时,我喜欢利用可得到的素材创作出类似的效果。实现这种抽象框架需要一种带有空隙,具有纹理的材料。在这些空隙处可以突出展示拍摄主体。

例如,我发现这块磨砂玻璃带有抽象的图案(图11.10)。我迅速判断它是否可以作为一个抽象框架。你可以看到这些图案之间有一些间隙。我想在这些空隙处突出展示新娘美丽而优雅的脸部、腰带和手部,所以我依此安排了她的位置。新娘的身后有一支离机闪光灯,用来消除背景中所有会分散注意力的东西。没有抽象框架,这张照片将远没这样引人注目。这就是抽象框架的力量,把它们运用在你的拍摄作品中,你和你的客户都会喜欢这种效果的。

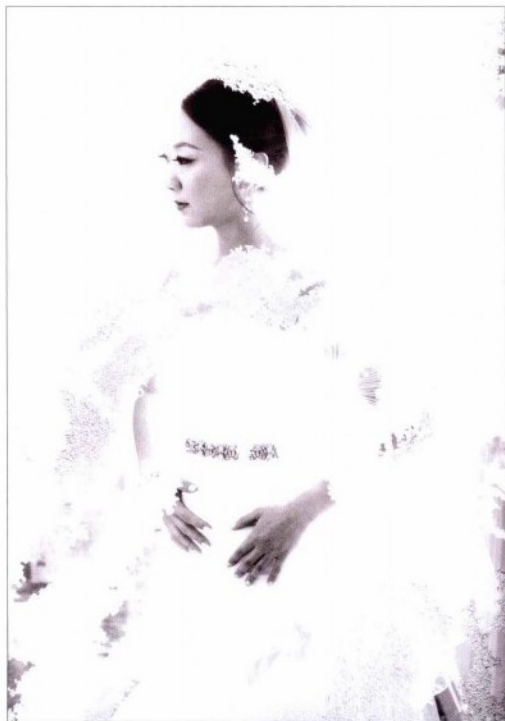

图11.10 我将新娘置于透过磨砂玻璃的图案空隙可以看到的位置

利用人构建框架

在拍摄主体周围安排一群人不仅可以创造出一个框架，而且能为这种框架赋予某种意义。利用人构建框架与框架所包含的意义之间紧密联系，相辅相成。这里展示了两种利用人构建框架的方法。

在肩并肩框架中，其他的人紧挨或靠近拍摄主体，使得所有的人处于或靠近同一个焦平面。这种技术能营造出一种朋友之间的情谊氛围，并且清楚地显示出某人的朋友圈子(图 11.11)。正如在这张照片中所看到的，四周围绕的伴娘会把你的目光引向新娘。关键是要让其他的人出现在新娘的前面和后面，否则就不能构建成一个框架，这样做也能保持画面的平衡。

在前景框架中，其他的人可以站在靠近照相机的位置来创建框架，而拍摄主体需要远离照相机。通常，焦点在拍摄主体上，构建框架的其他人则在焦外。但是尝试对焦在组成框架的人身上只是为了看看能够得到什么样的拍摄结果。在这个示例中，背景中的 Guru Maharaj 正在进行婚礼仪式前的准备工作，同时几位客人组成为前景框架(图 11.12)。前景框架通常提供了一种从旁观者角度窥视场景瞬间的方法。

图11.11 在这个肩并肩框架示例中，周围的伴娘把你的目光引向新娘

图11.12 前景背景框架提供一种从旁观者角度窥视场景瞬间的方法

富有意义的框架

取景框架的主要目的是将观者的注意力引向拍摄主体。然而，对于取景框架本身由人物或物品构成的情况下，如果这些人和物品与被拍摄人物之间存在某种意义，那么就可以在照片中加入情感因素。这并不容易，也不是总有这种机会，但你应该时刻睁大眼睛寻找这种可能。当我的客户看到他们所爱的人在照片中构成取景框架时，我对于他们的情绪反应总会感到很吃惊。不一定只有用人构建框架才会有这种效果，任何对人有意义的东西都可以产生相同的结果。

在这个示例中，新娘只是打开一个首饰盒(图11.13)。但从她凝视首饰的神态，我能想象出为了在她婚礼的日子能佩戴这些首饰，她已经期待了很久。大概半小时前，我让我的助手把婚纱挂在临近窗帘的位置。因为将它挂在那里，可以构建出一个取景框架，不论新娘移动到婚纱的左边还是右边都可以。除此之外，她没有其他地方可去，所以在这个婚纱和窗帘组成的框架中，人物发生任何动态瞬间都能自然地被捕捉到。

图11.14所示的照片中，新娘的父亲在婚礼之前正帮他未来的女婿裹上头巾。他们是新娘生命中最重要的两个男人。我选择这个角度以新娘父亲的动作瞬间作为框架。我必须提前预计到这个拍摄角度，也就是动态瞬间和取景框架融合在一起的位置。你需要移动和尝试不同的角度，并且随着经验的积累，这个过程会变得更加快速。

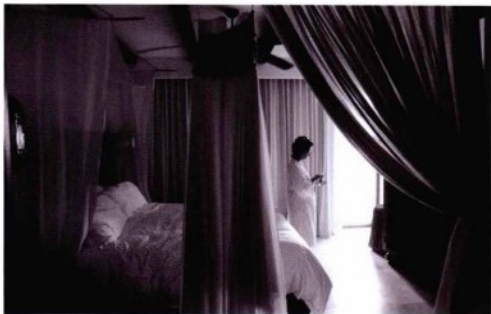

图11.13 用窗帘和婚纱构建场景框架，新娘简单的动作增强了情感力量

图11.14 以这个角度看，新娘父亲正在给他未来的女婿缠戴头巾，这个取景框架具有象征性意义

提前思考就是这场游戏的名字

学会掌握重要的动态瞬间可能发生的时刻，在适当的位置提前构建取景框架。

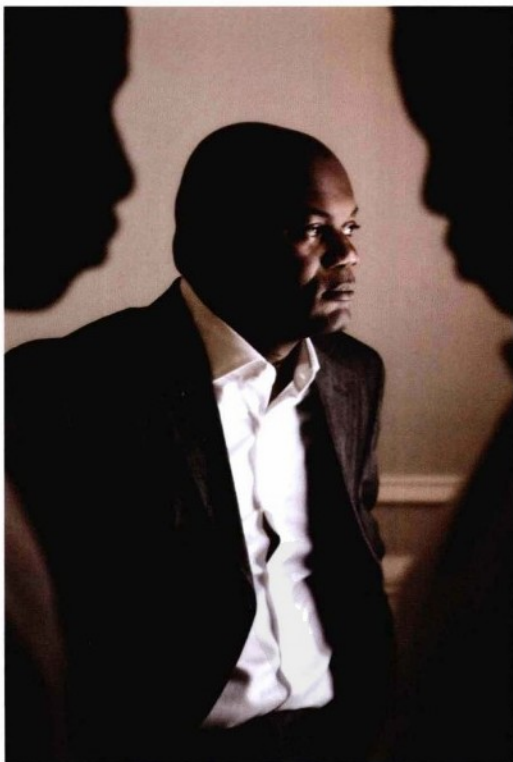
图11.15 这张幕后花絮的照片展示了如何安排新郎两个儿子的位置而形成一个取景框架

这张幕后花絮的照片展示了我如何安排新郎的两个儿子的位置，我让他们两个围绕新郎形成一个取景框架（图11.15）。我一遇到这两个男孩，就注意到他们身高相近。我想把注意力引导到新郎身上，所以我决定利用男孩的剪影轮廓。但是，在新郎和男孩之间没有足够的光线反差。我需要更多的光线照射到新郎，所以我从窗户

光照进来的相同方向使用一支离机闪光灯照向新郎（图11.16）。这种改变使我能以新郎曝光，同时他的两个儿子仍然处于剪影轮廓，从而形成一个富含意义的框架。

图11.16 从窗户光照进来的相同方向，利用一支离机闪光灯，我能保证新郎曝光准确，同时他的两个儿子仍然是剪影轮廓

绘画和艺术品

在任何地方都能拍出精美绝伦的照片，这对摄影师来说是一种考验。在公寓或是宾馆的普通房间里，屋里的摆设大同小异，家具、装饰镜、灯、绘画、艺术品、窗户等。我们必须能够以各种方式来运用这些物品，拍出令人惊叹的照片。其中绘画和艺术品在摄影中非常有用。因为他们具有不同的图案、形状、色彩和尺寸，所以用法灵活多变。它们不仅可以作为不同凡响的摄影背景，而且就连一个普通的人物姿态在它们的映衬下都会看起来更具吸引力。除了在墙壁前拍摄人物，用画做背景也是一个非常好的选择。简单的白墙与带有装饰画的墙壁是没有可比性的，宾馆客房的墙壁和大厅里的巨幅画作相比更是不能相提并论的。我喜欢使用室内和户外的绘画艺术品，因为这样能营造出拍摄对象身处与众不同环境的幻觉。

选择合适的艺术品

当我走进一个房间，我首先寻找的东西就是挂在墙上的美术作品。我需要尽快给我的客户找到整洁或者有趣的拍摄背景。我经常把婚礼比作压力锅，因为压力总是在不断增大，人们的期望值也随之增高，可是时间却永远不可能由我控制。因此，任何能作为拍摄背景的地方都必须发挥它的最大潜力。我也会寻找能和拍摄对象形成强烈视觉对比的美术作品，并且要足够大才能在拍摄对象的头部和肩部之后形成适当地衬托。绘画或者艺术品的表面不能发亮有光泽，否则就会导致爆炸状的高光散射在图像上。反之传统的背景则相当好，以绘画作为背景能呈现出一种无与伦比的美丽效果。

移除环境影响

我最喜欢摄影的一点就是它能够移除日常环境中的很多东西，从而使之变为一个标准的拍摄场地。假设在一条绘有巨幅壁画的特色街道上给模特拍照。如果拉近镜头，只显示有模特和她背后的壁画，除此之外再也没有别的东西。这时当人们看到这张照片时，就会产生这样的反应：“哇，这是哪儿？”这正是利用绘画和艺术品做背景所带来的震撼效果。

我是在洛杉矶市中心的一个公园里发现这幅画的（图 12.1）。这些正方形的壁画占据了一面墙，但是位置都太高了，无法为我的客户作为拍摄背景。解决办法是搬两把塑料椅子放在壁画前，然后客户站上去。这样将他们抬高了不少，也能让我拍摄这张有趣的作品（图 12.2）。这两张照片在价值和艺术效果上是截然不同的，两者的差别在于一张照片中掺杂太多环境因素，而另一张只用绘画作品作为背景。

练习： 移除环境影响

练习：太多的环境因素会让照片全然失去神秘感，变得索然无趣，有时甚至令人厌烦。尝试着找一些物体把它们拍下来，但不要显出它们具体在什么地方。例如，拍摄一簇竹子的照片，只拍竹竿部分，不要露出根部和地面。拍摄绘画的时候不要露画框，便让人分辨不出这只是一幅画。这个练习通过移除环境影响，增添新的视角为照片营造神秘感。

目标：拍摄 20 种物品，分别带有环境要素和移除环境影响，也就是说拍摄总计 40 张照片。

说明：练习重点在于拍摄的照片，一张展示出环境要素，而另一张则没有。训练的目的在于能够清楚地辨别出两张照片的不同之处。如果有人协助你，那么可以按照图 12.1 和 12.2 的方法进行拍摄。利用这种方法你就能比较两张照片的不同之处了。移除环境影响是我在摄影中最爱用并且最常用的一种手法。每次在摄影工作中我都会尝试使用。

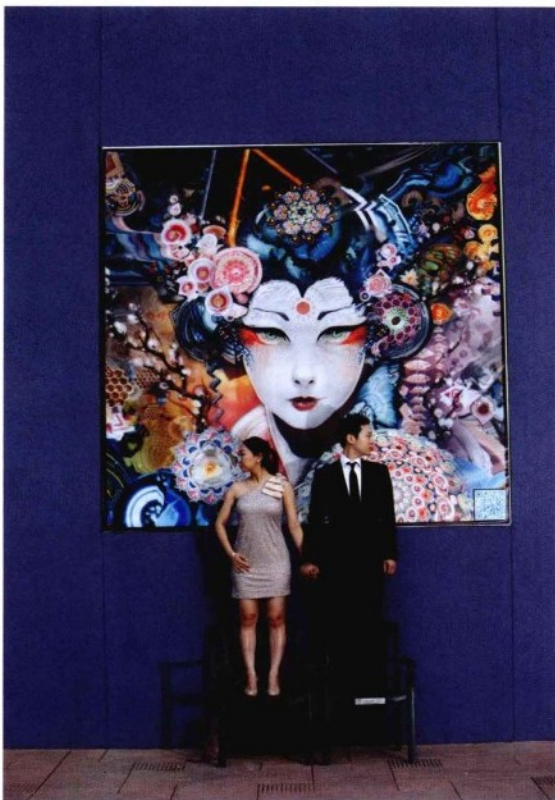

图12.1 这幅壁画位置太高无法用作拍摄背景。我让客户站在椅子上，这个问题才解决

图12.2 排除了周围的环境因素，使这对夫妇和壁画构成了一幅有趣的作品

利用绘画和艺术品进行创作

当你进行摄影创作时，你必须像对待其他的背景一样对待绘画和美术作品。关于构图、平衡和对称的规则也同样适用。如果你对这些内容有些生疏，那么可参阅前面相应章节。对于我来说，利用绘画或者其他美术作品做背景时，最重要的创作要素就是画面平衡，三分法构图紧随其后。利用绘画作品或者一面墙作为拍摄背景具有很强的活力，但是如果没有正确的构图，照片就会失去它的魅力。

我在比弗利山的一个艺术画廊中发现了一幅很大的毕加索画像，我刚好可以利用它作为背景（图12.3）。因为在画中毕加索的脸稍稍偏向右侧，所以我让新娘站在了他的左侧。这样就不会挡住毕加索的脸，否则画面看起来就会很难看。我的目的是要在毕加索和新娘之间形成一种对比。毕加索的表情有些严肃，所以我就让新娘露出微笑。毕加索注视着镜头，我便让新娘向上仰视，不看镜头。毕加索的画像很大，所以我就用佳能70-200mm f/2.8镜头让新娘看起来很小。这些不同形式的对比使照片具有你想要的震撼效果。

图12.3 我的目的是要在画中的毕加索和新娘之间形成一种对比。因为毕加索的表情有些严肃，所以我就让新娘露出微笑

如图12.4所示,受到背景绚丽生动的绘画影响,我为这对夫妇选择了一种生动浪漫、欢乐幸福的拍摄姿势。因为照片中的背景图案不是很规则,所以我并没有找到什么东西来平衡照片。在这种情况下,我使用了三分法构图。三分法确实很好,但并不是唯一的选择。

接下来的示例也展示了利用不规则美术作品的图案做背景时的类似情况。然而,在本例中,我决定让新娘在左边,新郎在右边,创造出一种完美平衡感。如果这张美术作品的图案偏重于某一侧,那么我就会在图案稍少的一侧安排新娘和新郎的位置,并且会让两人紧挨在一起。无论用哪种方式,利用美术作品保持画面平衡是你的首要目标。

图12.4 这幅绘画颜色绚丽生动,受其影响我为这对夫妇选择了一种生动浪漫、欢乐幸福的拍摄姿势

图12.5 与图12.4的示例一样,这个背景图画也不规则,这次我设计这对夫妇的位置来实现完美的画面平衡

下面我们来看一个更加复杂的情况（图 12.6）。图中左边深色的门和右边出自绘画大师 Ted De-Grazia 之手的壁画呈现了一种鲜明的对比。左边的门和右边的画都是很有表现力的元素。为了保持照片的画面平衡，唯一的选择就是让新娘站在两者中间。

图 12.6 因为左右两边都是很有表现力的元素，所以我让新娘站在中间来保持照片平衡

摄影技术和布光技巧

绘画和艺术品的光线安排需要额外注意。画作通常悬挂在聚光灯或者活动式投射灯下，灯光直接照射在画面上。如果在这样的绘画前拍摄人像，你的客户极有可能成为名副其实的“熊猫眼”。

另一个布光的难题就是如何在画作和人物之间产生距离感。这道分离光线必须与照射画作的光线来自不同的方向。否则这种分隔就很难成功。我使用一支离机闪光灯或者反光板。离机闪光灯的照射角度取决于照片的类型和夫妇两人所在的位置。

有一个很好的经验法则，先让拍摄对象站在画作的旁边，再调整闪光灯的角度，使得大部分光线落在人身上，只有很小的一部分光线落在画作上。只要照在拍摄对象上的光线和照在画作上的光线方向不同就可以发挥效果了。实际上，本章中所有利用绘画作品做背景的照片都使用了一支离机闪光灯。

为了演示使用离机闪光灯所产生的不同效果，我们来看一下在圣地亚哥一个宾馆大堂内的美术作品（图12.7）。我简单地对绘画进行曝光，并拍下了这张照片。照片中新娘和画作都在同一个光源下，效果显然非常糟糕，照片没有任何“亮点”。这张照片中实施拍摄所需的其他要素都已经准备完毕，现在独缺灯光。

第二张照片是在拍摄第一张照片后的几秒钟内拍摄的，唯一的不同就是使用了离机闪光灯（图12.8）。你会注意到新娘一下子就突显出来了，照片不仅更具立体感，也更具激情。

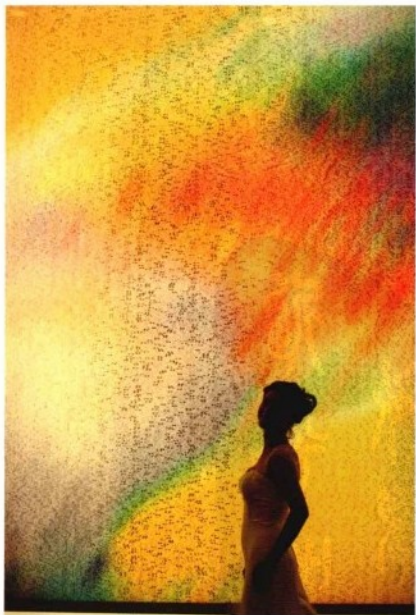

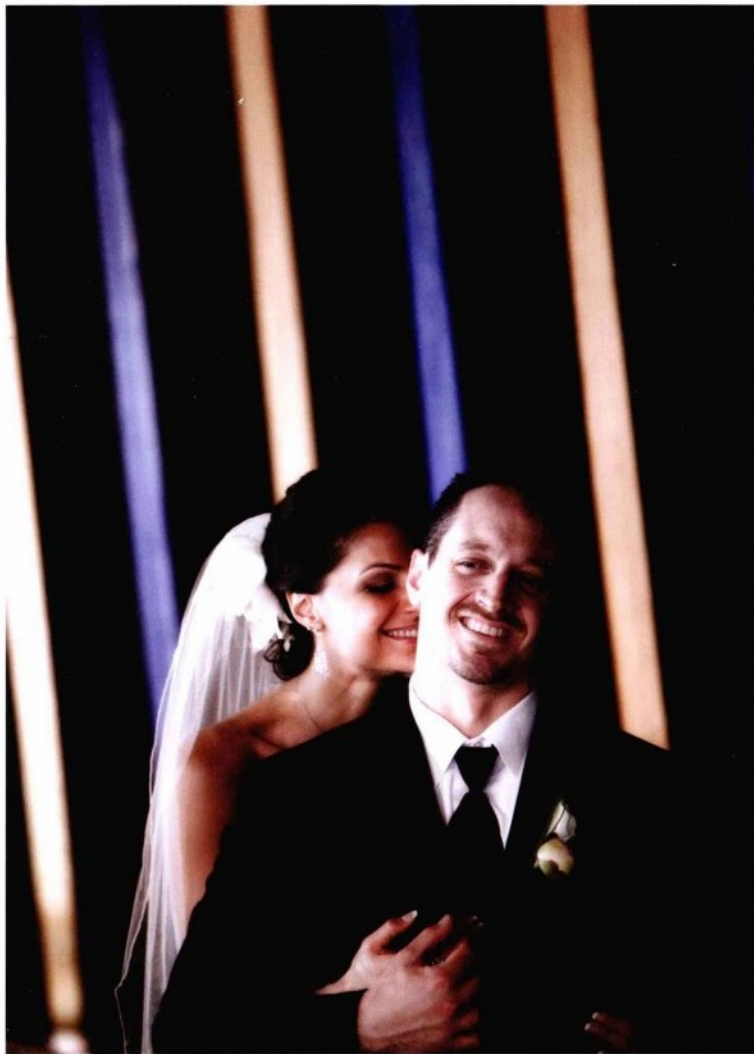
图12.7 新娘和画作都在同一个光源下，照片效果显然非常糟糕，完全没有“亮点”

图12.8 在第二张照片中使用了离机闪光灯后，新娘成了照片的亮点

第3张照片采用了同样的想法，但这次我把离机闪光灯换成了反光板（图12.9）。这里使用反光板的原因很简单，因为背景中的黄色和蓝色条纹中有一层非常不起眼的旧毡层，粘贴在条纹比较宽的一侧。正如我之前提到过的，我用闪光灯来照亮背景，但是背景和拍摄对象需要分别被照亮。利用反光板我就可以看清光线落在拍摄对象的什么位置，而不会让它落在背景的条纹上。

图12.9 这次我用了反光板替代了离机闪光灯来照亮拍摄对象

练习： 利用光线创造分隔

练习：在拍照时，如果没有使用任何外部光源，那么基本上你就是在同一光线下拍摄人物和背景。这个练习的重点是在利用唯一光线的情况下，如何将拍摄对象和背景明显分隔开。先将拍摄对象或物体安置在墙前面大约1.5米的地方。然后自己站在拍摄主体身后30厘米的地方，利用离机闪光灯和无线引闪器，如佳能ST-E2或PocketWizard照亮拍摄对象，但不要照亮墙壁。试着调节闪光灯的灯头，将光线集中照射在一个更明确的区域。

目标：你的主要目的是利用一束额外的光线照射在拍摄对象上，使得背景和拍摄对象都能完美曝光。照射在拍摄对象上的这束光线要求使用精妙，让拍摄对象刚好比背景亮一

点就可以了。记住不要让来自闪光灯的大量光线照在背景上。如果操作正确，仅用唯一的光线就可以将拍摄背景和拍摄对象之间完美地分隔开。利用5种不同表面类型的背景来尝试这个技术，包括绘画和墙面。

说明：这是作为摄影师应该掌握的最重要的摄影技巧之一。它需要你熟悉设备，能利用无线闪光灯迅速且高效地拍摄照片。仅仅了解这个技巧怎么用，并不足以准确驾驭它。只有经过大量练习和实验才能熟练运用。在大多数的婚礼拍摄工作中，我会让我的助手带着装有PocketWizard的闪光灯随时准备拍摄。利用光线创造出分隔效果能为照片带来令人惊叹的影响！

对比反差

许多行业普遍会在它们的产品中运用**对比反差元素**，因为人们对于对比反差的反应非常明确。想象一下精致餐馆的菜单，其中的菜肴充满了不同风味和食材的对比。酸甜味道已成为一种适合各年龄的流行组合。我甚至在图森的餐馆吃过墨西哥辣椒冰淇淋。巧克力的甜味之后是混有墨西哥辣椒冰淇淋的微辣口感。吃甜点成为一种体验。在摄影画廊，我看见有一张照片中的一个小女孩旁边坐着一头成年大象。这张照片是如此迷人，以至于我无法移开视线。那么是什么让冰淇淋吃起来如此特别，又是什么让小女孩和大象的照片如此吸引人，答案很简单——对比反差！

要想在自己的摄影作品中融入对比反差，只要思考一下相反的事物就可以了。例如，一个小孩与庞然大物的合影，一个运动场景中只有一个人完全静止不动，明亮的物体在一片昏暗之中，或者一个人在微笑而其他人都愁眉紧锁。思考相反的事物会使创造出对比反差的效果很简单。当你在拍摄工作中运用对比，你会发现人们在看到你的摄影作品时会眼前一亮。本章探讨了几种对比反差的类型，以及如何将其运用到你的拍摄工作中。

旧与新

在拍摄外景地，可以将带有一些新东西的老建筑或者旧式装饰风格组成一对。一对时尚的夫妇依靠在老建筑旁是非常理想的方式。宾馆通常会以某一特定时期的风格装饰走廊和图书馆，并且保持风格统一。这种旧式装潢会赋予这些公共场所迷人的魅力，同时也让你有机会创造出新旧对比。

在爱尔兰的一个游客中心，我在一本小册子里看见一座废弃的小镇，镇上的房屋都是使用原始材料建造的。这是一个拍摄新旧对比照片的好地方(图13.1)。拍摄对象的人物姿态是那个时代的典型姿势，也就是男人和他的妻子彼此站在对方身边直视镜头。这对夫妇的手臂自然下垂，而且他们的眼神里并没有流露出过多的表情。但显而易见的是，新娘穿着露肩婚纱，新郎佩戴的领带带有领带夹，这两者都是现代元素。我将焦点放在手推车上，使新娘和新郎轻微的失焦。早期的照相机因为长时间曝光需要拍摄人物站立时静止不动，所以会导致图像略微失焦。因此，在图13.1所示的照片中，我吸收了老旧照片的特点，并利用人物姿势来突出这一点。

图13.1 一对时尚的夫妇摆出了老式姿势——面无表情并且手臂自然下垂，从而与废弃的小镇形成了完美的对比

如图13.2所示的照片中，新郎和新娘牵手朝着远离照相机的方向走去。这张照片很不错，但只是一对夫妇走在一片草地上，不具有鲜明的对比。现在看一下同一张照片，这张照片没有裁剪掉新娘和新郎身旁的爱尔兰建筑废墟(图13.3)。这些废墟本身宏伟巨大，但当这对现代夫妇融入其中时，从这个视角看过去，废墟就显得更加引人注目。

图13.2 这张照片很不错，但周围的环境被剪切掉了，只剩下一对夫妇走在一片草地上

图13.3 在古老废墟的映衬下，新与旧形成鲜明对比

图13.4 将大物体作为小物体的背景，可以使大的看起来更宏大而小的更小巧

大与小

当大物体放在小物体旁边时，大的物体看起来会比实际大很多，而小的看起来会更小。在洛杉矶市中心的一场婚礼中，我的客户和我去著名的迪士尼音乐厅拍摄照片(图13.4)。我抬头仰视这座建筑，立刻想到要突出强调它的规模。广角镜头可以让对象看起来比实际上更大，而且根据角度的不同也可以使其看起来更小。我把镜头换成了16-35mm，并用16mm拍摄。我使用了离机闪光灯使建筑物曝光不足，同时照亮拍摄主体。我非常喜欢使用离机闪光灯，因为它可以把背景和拍摄主体分隔开，这一点很重要。

了解镜头

彻底了解你的镜头可以使你更轻松地创造对比反差。熟悉变焦镜头在不同焦距下的特性。

明与暗

明与暗可能是拍摄中的一种最常见的对比方式。它不仅很容易实现，而且很容易营造出兴趣点。剪影是明与暗对比的一种形式。这项技术只要求拍摄主体的脸部一边比另一边的亮很多。在婚礼拍摄中，我经常不得不拉上所有的窗帘并关闭灯光，使房间陷入完全黑暗。然后我开始一点点慢慢地打开窗帘，直到适量的光照亮拍摄主体。

拍摄这张新郎的照片就运用了这种暗室技术（图13.5）。还有另一种方法可以在不是全黑的房间拍摄也能获得类似效果，那就是使用离机闪光灯，将闪光功率设置到最大并启动高速同步功能。这样在捕捉场景时，快门速度足够快，可以使得房间处于黑暗中，而拍摄对象能够正确曝光。

图13.5 通过压暗房间，只让光线照亮拍摄主体的一半脸创造出光线对比效果

如图13.6所示的照片综合运用了光线对比和画面平衡。婚纱在窗户光的照射下亮度合适，但新娘远离窗户而呈现出剪影轮廓，两者正好实现了光线对比与相互平衡。图13.7所示的是新娘步入婚姻殿堂前写下誓言的瞬间。我关掉闪光灯，让漂亮的窗户光照亮新娘的左侧。这个房间没有粉刷成白色，所以墙壁不会反射太多光线。依照新娘脸部最亮的区域曝光，会使整个房间变暗，这样就营造了我所期望的对比效果。

图13.6 明亮的婚纱和新娘的剪影实现了对比和平衡的完美结合

图13.7 依照新娘脸部曝光使得房间其他部分变暗，从而形成所期望的对比效果

表情对比

表情对比可能是我最喜欢的一种对比方式。当每个人表情凝重时，可以让拍摄主角露出微笑。在合影中，除了其中一人以外其他都不注视镜头。这两个创意可用于创建表情对比，当然创意不止于此。这种拍摄技术使得观者猜测为什么那个人表情和其他人不一样。最关键的是，你知道这种方式已经使得照片看上去有趣多了。

第12章中，我利用图13.8所示的照片说明如何利用绘画作为背景。现在再来看一下这张照片，用拇指遮着新娘，看看这张照片在没有对比的情形下看起来是什么样子？现在遮住毕加索同时又将焦点放在新娘的身上，这下你可以很清楚地看出来表情对比是怎样让普通照片脱颖而出的。

可用于对比的表情不仅限于开心和严肃两种。如图13.9所示的照片运用另外两种对比。首先，画面中只有一个男孩。其次，画面的女孩子表情也很放松，但是，这个男孩子的表情看起来非常惊讶。如果画面中的男孩表情也很放松，这张照片就会失去魅力。

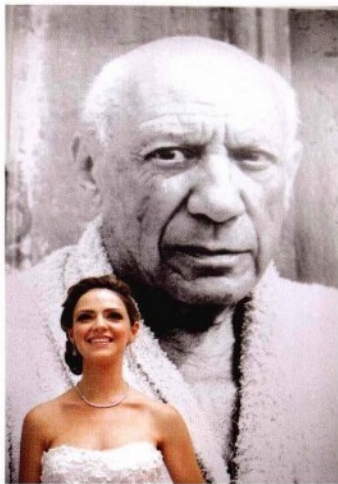

图13.8 再看一下毕加索和新娘的照片。正是这种表情对比让这张照片与众不同

图13.9 两种对比成就了这张图片。画面中只有一个男孩，而他惊讶的表情和其他女孩放松的表情相映成趣

练习： 创造表情对比

练习：这个拍摄练习至少需要两个人。人越多效果越好。按如下方式拍摄。

1. 拍一张所有人对着相机微笑的照片。
 2. 现在拍摄一张其中一人在尖叫或者在做很夸张动作，其他人都表情严肃的照片。
 3. 拍摄一张除了其中一人严肃而且直视镜头其他人都面带微笑并且不注视镜头的照片。
 4. 尝试拍摄各种各样的对比，观察所获得的效果。
- 把这些照片拿给没有参与拍摄的朋友们观赏。注意一下

他们看到这些不同照片时的反应。我敢保证他们会花更多的时间注意这些运用了对比的照片。

目标：本练习的目的是让拍照者在拍摄时养成自动思考运用对比的习惯。试着拍摄5组以上运用了表情对比的照片。

说明：对于大多数人来说，他们在拍照时脑子里甚至不会出现运用对比的想法。运用这种具有创造力的拍摄方式可以让你在其他摄影师中脱颖而出。试验对比拍摄方式能够磨砺你的技能，这样你会知道哪些有效，哪些无效。在普通情况下，拍摄中运用对比方式对于能否创作出吸引眼球的肖像作品，扮演着至关重要的角色。摄影师应该掌握并充分利用对比方法所带来的创意优势。

还有一种简单创建强烈对比的方法，就是让不同年龄段的人在一起拍摄。这种对比方式通常会激起观者的情绪反应。例如，看一下在婚礼当天父亲和他的小女儿独处的瞬间(图13.10)。正当他为这特别的一天梳洗打扮的时候，他的女儿正透过窗户看着他。事实上，由于这张照片中的小女孩是他的女儿，使得该作品更具有情感，但是即便不是父女关系，一个孩子与成年人分享这样的时刻也是非常可爱的。

如图13.11所示的照片创作方式与众不同，但是，由于照片本身包含了诸多对比元素，因此它仍然富于情感。最明显的是同一画面中的老妇人和这对新婚夫妇之间的对比反差。这位老妇人可能早已结婚而且儿孙满堂。如果撇开画面中的老妇人，照片依然会很美，但会稍显普通，但是将她和画面中的夫妇放在一起则会使照片格外有趣。这会唤起观者的思绪，也许会使得你回忆自己的人生。这就是将对比恰到好处地融入普通照片中所能带来的强大作用。

图13.10 照片中不同年龄段的人通常会激起观者的情绪反应

图13.11 撤开画面中的老妇人，这张照片依然会很美，但会稍显普通。但是将她和画面中的夫妇放在一起则会使照片显得格外有趣

另一个很棒的方法是使用包含更多解释说明的方法。如图 13.12 所示，照片通过手部细节完全展示了人生经历和年龄之间的对比。这也是我想要传递的所有信息。差别就在于两只不同大小的手以及小手拉住成年人大手的特有方式。如果照片中包括了他们的脸，则会分散观者的注意力，并且会失去手所传递的信息。

图13.12 手就可以独立讲述故事。如果照片中包括脸部，则会分散观者对手部的注意力

颜色对比

使用一面纯色背景墙将会极大地强化所拍摄的主题。这也是极其简单的拍摄方式，因为纯色的背景到处都是。作为一名婚礼摄影师，我经常拍摄白色婚纱和黑色的礼服。因此，任何颜色都能形成令人满意的对比。我更喜欢纯色墙壁，它能避免相互冲突的颜色进入我的背景。我想要新娘成为照片中的明星，而不是墙壁。你可以回顾一下第5章更多与这个主题相关的内容。在墨西哥的一场婚礼上，我让新娘和新郎在这个小镇最具魅力的街道上散步。我喜欢我们周围的颜色和原始土砖建筑。这些橙色墙壁是我的首选拍摄背景，单单是明亮的橙色就可以与白色婚纱和黑色礼服形成鲜明的对比(图13.13)。这面墙上还有其他我要寻找的元素，墙壁是纯色的并且左边的铁门和右边的美术作品互相平衡。

图13.13 明亮的橙色背景墙与新婚夫妇的白色和黑色的服装形成漂亮的对比

打破常规

这种技术背后的理论就是运用通常被社会所接受的理念，然后做出与此恰巧相反的行为。人们每天都会经历很多习以为常的事情。比如，驾驶汽车，走路，打电话等。这些日常活动不能引起人们的关注，因为这些都太平常了。有时我们太习惯于什么是正常的，以至于我们只会运用常规的思维方式进行思考。

我在商场里见过一些看起来很古老的照片，照片中两个孩子或牵手或亲吻，并且都打扮得像20世纪20年代成年人的着装风格。这些照片因为有对比而显得异常可爱。我们通常不会看到孩子们装扮成大人的样子手牵手，做出天真烂漫的姿态。正常情况下是不会出现这种情况的。

摄影师 Anne Geddes 正是运用这种类型的对比而声名鹊起。她以其独特的道具打破婴儿摄影的常规模式。她精心创造了一些道具用于拍摄，例如，将静静安睡的婴儿放在巨大鲜花的花瓣上，而不是仅限于母亲将婴儿抱在怀中，靠着窗户拍一张照片。她还会将婴儿放在南瓜里进行拍摄。

问问自己，“上次我是什么时候尝试拍摄一些人们不常在照片中见到的东西？”我能撰写整整一本书来讨论如何打破常规，因为这太重要了！在过去差不多5年时间里，摄影师已开始让新郎而不是新娘手持花束了。这就是打破常规的例子。如果我们看到一张照片中新娘手持花束，我们不会过多注意，但是，如果是新郎拿着花束，那就会一下子吸引你的注意力(图13.14)。

我有一个打破常规的灵感来自于颇受好评的摄影师 Lauren Greenfield。在她的美容系列作品中，她描绘深受洛杉矶美容文化影响的女性，如何让自己看起来更好，更漂亮。在此系列中，大部分照片关注十几岁女孩或者年纪更大一些的群体，她们穷尽任何可能的方式改变自己的身体，使自己适合这个美丽、完美、令人着迷的城市。看看这些少女们对自己做的事情，全都是不正常的，这样每一张照片都打破常规，描绘了这些少女在追求完美身材时的阴暗面。记住，Lauren Greenfield 的作品让我产生灵感，任何时候都不拍那些所谓“正常的”照片。打破人们的视觉习惯，你将得到他们的关注。

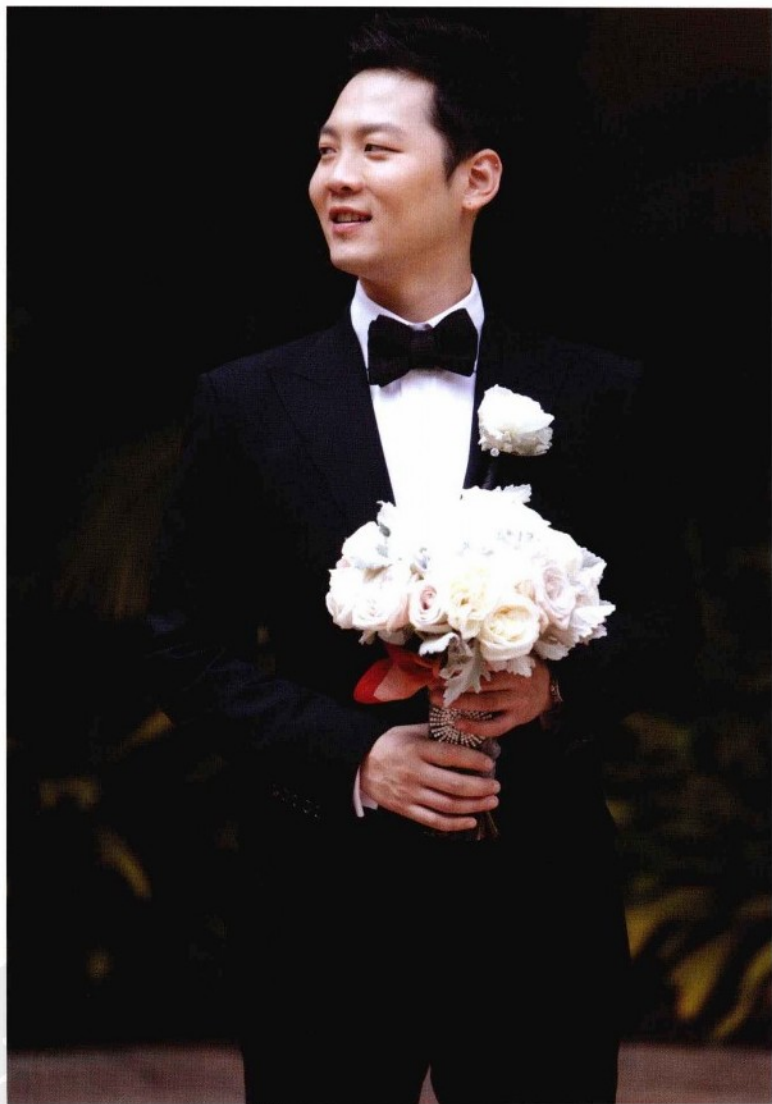

图13.14 打破人们的视觉习惯。手持花束的新郎会吸引你的注意力

镜头光晕

当太阳光或者是其他光源直射在镜头上就会产生照相机光晕。此处的关键词是“直射”。大部分光是从物体上反射回来，间接地射入镜头。镜头遮光罩可以有效遮挡直接射向照相机传感器的光线。但是清晨和日落前的镜头光晕最难以处理，也就是众所周知的眩光，我曾经花费很长时间想要解决这个问题。

在我刚开始从事摄影工作时，出现过在一天的某个时刻拍摄的全部照片中，所有拍摄对象上方都有巨大的圆形光环。正因如此，我很畏惧在清晨和傍晚拍摄照片。后来，我意识到如果自己要想成为一名“专业摄影师”，我就必须学会如何掌控这些情况。本章中，我会展示如何巧妙运用镜头光晕为照片锦上添花，而不是让它成为拍摄的阻碍。

镜头光晕的好处

利用镜头光晕主要有两个好处。第一，为照片增加了一种梦幻般的非凡效果，能给人一种温暖舒适的感觉。这种方法是可利用的最浪漫的用光技法之一。第二，利用镜头光晕可以消除人物肖像中的反差和瑕疵。它能减少肌肤上的皱纹、斑点和其他不足的地方，让肌肤看起来光滑细腻，这在拍摄人像或时尚写真时十分重要。

适度原则

镜头光晕和眩光都可以成为十分有用的摄影工具，但它们同样可以破坏照片。镜头光晕的要点就是让光线直接照在胶片或传感器上，在照片中形成光环和多边形光圈。这些圆形光环就是利用镜头光晕产生的副产品。作为一名婚礼摄影师，我经常要在傍晚为新娘和新郎拍照，而这时候几乎不可避免会产生镜头光晕和眩光。这并不代表客户就喜欢一层又一层的光晕挡住他们的大部分身体。拍摄两三张带有光晕的照片就可以了，相信我，如果数量再多就会引起客户的不满了。

从身体上移除光晕

为了不让光晕挡住拍摄对象，获得更具浪漫效果的镜头光晕，可以通过简单地改变相对太阳的摄影角度就可以做到。大多数情况下光晕仍会存在，但是你可以把它移到照片一边、顶部或者底部，从而避开拍摄对象。可以尝试着向左或向右移动一点。如果你能找到支撑的东西，那么你就可以利用它抬高拍摄角度，在高于拍摄对象一点的位置拍摄。

练习： 预测镜头光晕

练习：在傍晚太阳落山前的一两个小时内，在室外给朋友拍照。拍两张照片，一张拍摄对象面对太阳，另一张背对太阳。在拍第二张照片时，照相机朝向太阳移动，直到阳光直射传感器使你看见镜头光晕为止。

然后比较两张照片。仔细观察你朋友脸上的肌理。你会发现当光晕出现时，你朋友脸上的皮肤看起来明显光滑了很多。记住，如果光线没有直射在传感器上，那么就拍不出镜头光晕的效果，而拍摄的仅仅是逆光照片。

目标：该练习的目的是将有镜头光晕的照片与逆光照片相比较，识别照片中的镜头光晕。

说明：了解并知道如何运用镜头光晕将会是你工具箱里一个重要的工具。这个练习也能让你更快地将照相机对准太阳，获得想要的镜头光晕。

如图14.1所示的照片就是太多的阳光直射传感器的示例。照片仍然带给人物浪漫梦幻的氛围，但是人脸上的光晕则成为照片的主要干扰。这里大部分太阳光都照在传感器的左上角。画面的右下角也出现了一些光晕，但是这些光晕很小，也不会影响到拍摄对象的脸部。

为了消除最大的光晕，我向左移动了一点，并提高了拍摄角度，这样也能让我更高一些。如图14.2所示的照片就是调整后的拍摄效果。现在地平线比原先低多了，更接近拍摄对象的臀部。而在图14.1中，地平线在拍摄对象的头后面。同时，我向左移动一点，让拍摄对象更靠近画面的右侧。现在光晕在左边，远离他们两个人。最终的照片避免了拍摄对象身上出现光晕的负面作用，同时充分利用了镜头光晕给照片带来的浪漫感觉。我也很喜欢由于逆光使头部出现的漂亮轮廓。记住，几乎每个问题总是会有一个解决办法的。

图14.1 照片营造出浪漫梦幻的氛围，但是拍摄对象脸上的光晕是一个主要干扰问题

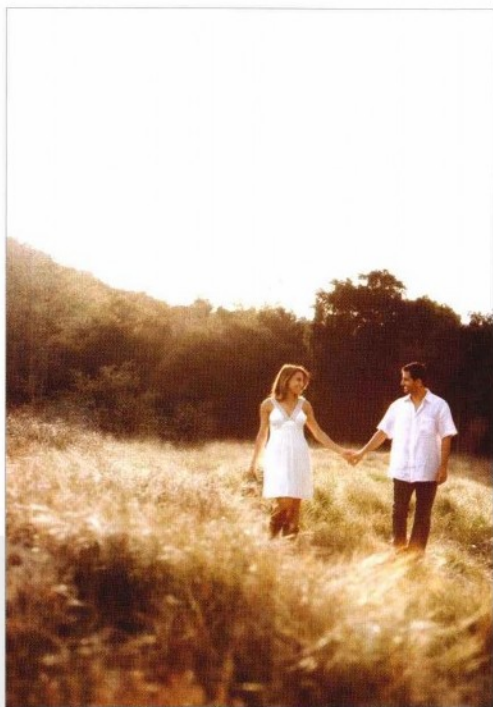

图14.2 向左移动一些，再抬高一点，你就能充分利用镜头光晕给照片带来的浪漫感觉，并且光晕也不会干扰拍摄对象

遮挡和剪裁

当光线太过强烈，并且直接照射在镜头前面时，我就会采用“遮挡和剪裁”技术。我先换上可用的最大变焦镜头，通常情况下70-200mm镜头的效果就非常不错了。接着我会后退几步，再将镜头焦距拉到最远。这样就能把照片中不需要的镜头光晕裁剪掉了。然后，我会调整拍摄对象的位置，让他们的身体和头部能给镜头挡住大部分太阳光。现在我准备好开始拍照了。

观察图14.3所示的示例，在光线不好的情况下，我用遮挡和裁剪技术创作了这张美丽的人物肖像。我使用200mm镜头拍摄，并且让拍摄对象的头挡住大部分直射传感器的光线。这张照片的朦胧效果说明还是有光线照进来。但是，稍作裁剪后照片中就没有光晕出现了。

这个技术的变化在于裁剪，而不是遮挡。换句话说就是把光源从画面中裁剪出去。这样你就不必再费心将光源和拍摄对象对齐，却仍能从温暖朦胧的光线中获益。为了更好地理解，我们来看几个示例。

如图14.4所示的照片使用广角镜头拍摄。这里我既不需要遮挡也不用裁剪。这张照片仍然美丽，且富于情感。但是镜头光晕很大，分散了观者对画面的注意力。另外，画面中的太阳取代了拍摄对象成为照片中最明亮的部分。为了增加对比度，我用Photoshop把太阳裁剪掉（图14.5）。通过剪掉光晕，阳光没有破坏拍摄对象而是照亮拍摄对象，使其更加美丽，同时画面对比度增加的也刚刚好。

图14.3 利用拍摄对象的头部挡住了大部分光线，在没有任何光晕情况下保留了朦胧的感觉

图14.4 使用广角镜头拍摄，未经裁剪前，这张照片就已经很美丽并且富于情感。但是镜头光晕很大，分散了观者对画面的注意力

图14.5 运用遮光和裁剪的处理后光晕消失了，但是仍能保留阳光照在拍摄对象的美丽效果

设置优先级

在外景地拍摄时间有限的情况下，你会逐渐熟悉设置优先级和做出取舍。例如，我知道如何在有眩光的情况下裁剪掉太阳，如何移走光晕使其不遮住拍摄对象的身体。但有些时候，如果可以的话，我会破例优先考虑拍摄场景附近突出的几何形状。

为了举例说明这一点，我们看图14.6所示的照片。首先，这个楼梯具有漂亮的几何形状。并且具备景深条件，因为站在上面可以俯瞰图森市，而且台阶形成了图案和重复元素。这3个要素非常重要不可能被忽略。我知道我必须利用这个楼梯，但是太阳所在的位置相对于台阶产生了很强的镜头光晕。这里我不能使用通常的方法将光晕小心地剪切掉，因为这样会把楼梯也剪掉。我也不能利用新娘的身体挡住太阳，因为新娘距离镜头太远，并且我要使用广角镜头来夸大楼梯的透视效果。在上述情况下，利用新娘的身体挡住太阳会导致她身体接近50%的部分在照片中消失。

图14.6 设置优先级并做出取舍。为了捕捉到楼梯的图案和重复元素，太阳替代新娘成了这张照片里最明亮的部分

要解决这个问题就要做出一些取舍。太阳替代新娘成为照片中最明亮的部分，而利用广角镜头可以优先突出楼梯美丽的几何形状。我试验了不同的拍摄角度，避免任何镜头光晕挡住新娘，之后我拍下了这张照片。

快速思考

经过实践练习，这种方式的思考会让你的反应来更快。并且，掌握了拍摄技巧，你就能根据情况知道哪些技术可以忽略，哪些应优先考虑。

高级镜头光晕技巧

利用镜头光晕可以拍摄出柔美浪漫的照片。然而，因为阳光或是其他光线直射传感器，也会出现照片对比不足的情况，导致照片几乎不能使用。过分朦胧不清的画面也会破坏你的摄影作品。

为了达到两全其美的目的，必须从拍摄对象的前面反射阳光来补充光线。现在所需要的就是一片反光板，最好是五合一功能的圆形反光板，因为它能便于携带和快速折叠。这种五合一反光板包含了金色、银色、条纹、白色和柔光。在拍照时，利用反光板反射阳光照射到拍摄对象，这种简单的补光就会产生镜头光晕。利用反光板的银色一面可以抵消傍晚太阳橙色的光线，这样获得的照片既保留了浪漫梦幻的感觉，又弥补了对比度不足的情况。反光板反射的光线将会增加照片的对比度。而它的关键在于可以让少量的光线照射到传感器上。正如图 14.7 所示，你能够在逆光情况下没有光线进入到传感器上。这张照片看起来很不错，但也不过是一张中规中矩的照片。我在拍摄这些照片的时候，太阳并没有处在适合的位置。但是我还是想让照片看起来有镜头光晕的效果，于是我使用了带有反光伞的闪光灯。这样就完美地复制出镜头光晕产生的条件。

拍摄图 14.8 所示的照片时，我仅仅移动了一下，让闪光灯的部分光线直射到照相机的传感器上。我还在拍摄对象前安放了一块反光板，可以让一部分光反射回去照亮拍摄对象。这样就增加了照片的细节，同时也提高了对比度。如果没有反光板，这张照片就会因为缺乏足够的对比度而导致看起来非常朦胧模糊。注意这里仅仅是让一部分光线直射到传感器上，就使得照片基调和效果产生如此大的差别。为了有一个更精确的比较，这两张照片都是没有经过任何后期处理的。除了主光之外，我通常会加入其他类别的光线来照亮拍摄对象，这样能在拍摄对象和背景之间形成距离感。

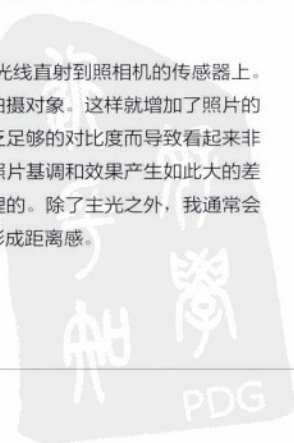

图14.7 没有镜头光晕的这张照片看起来很不错，但只是一张中规中矩的照片

图14.8 利用闪光灯逆光拍摄，并让一部分光线直射照相机的传感器，这样就能复制出阳光下的镜头光晕效果

练习：

没有阳光的情况下制造镜头光晕

练习：使用一支类似佳能 Speedlite 580EX II 这样的大功率闪光灯，将其安装在灯架上，然后放置在距离拍摄对象头后上方60厘米的地方。调整闪光灯的灯头角度，让光线直射照相机传感器来产生镜头光晕。将闪光灯从ETTL模式切换到手动模式，并将功率调到最大，1/1或者1/2就应该可以了。再根据试验调整照相机的ISO设置，直到在拍摄对象上获得合适的光量为止。如果看见拍摄对象的脸上出现镜头光晕，那么你就移动一点让光晕消失，或者至少不让光量出现在拍摄对象的脸上。下一步则是调整白平衡。如有可能可

以利用开尔文设置或者“K”手动调节白平衡。可以尝试使用一下照相机中开氏温标两端的极值。一定要确保把正在使用的闪光灯从画面中剪切掉。

目标：本练习的目的是让你掌握摄影“武器库”中如何微调使用镜头光晕的技巧。

说明：无论有没有太阳，这个练习都能帮助你创造出镜头光晕。利用闪光灯产生镜头光晕可以提高你正确调试闪光灯的速度。

墙壁、半透明表面和纹理 材质

在我成为全职摄影师，开始职业生涯的时候，每次拍摄人物肖像时，墙壁都是我的救命稻草。因为墙壁到处都是，又容易拍摄，而且能够保持照片简洁，放在拍摄主体之后不会有任何分散注意力的东西。然而，我的大部分早期人像作品也和背景一样进入了呆板单调的死胡同。和大多数人在开始摄影工作时一样，我想的是，“因为我使用专业的照相机拍摄这些照片，那么这些照片也必须是专业水平的。”但实际上我错了！事实证明墙壁本身也具有各种复杂情况，而我们则容易被它简单的表面所欺骗。

墙壁和阴凉处

摄影师刚开始着手拍摄人物肖像时，通常最喜欢利用墙壁和阴凉处这样的拍摄组合。我知道这是为什么。墙壁是可以去除分散注意力的背景，而阴凉处可以躲避刺眼的阳光。但问题是阴凉处的光线平淡且色调偏冷。因此要设置照相机的白平衡为阴影，这样可以补偿阴凉处偏冷光线的影响，让颜色偏暖。

这张照片是使用照相机的自动白平衡模式在阴凉处拍摄的（图 15.1）。我拍摄这张照片是因为当时这里发生的所有情景让我着迷。他们中没有一个人察觉到正被拍摄，因此这张照片就成为一张完美的纪实摄影作品，人们都放松了警惕，悠然自得，展现出自然真实的一面。但不幸的是照相机捕捉到的这个时刻都发生在阴影里。虽然没有刺眼的阳光，照片看上去比较舒服，但是这里的光线质量平淡呆板。拍摄对象身上没有什么熠熠发光，夺人眼球的东西。解决这种问题下面有几个建议。

图 15.1 从照片中可以看出，利用自动白平衡拍摄，阴影处的光线平淡呆板

接近阳光

这个方法可以用于墙壁在阴影中但又接近阳光的情况（图15.2）。这扇漂亮的乡村风格的大门位于墨西哥的一座古城。注意一下整面墙壁光照均匀，这是因为墙壁在阴影中。但是你观察一下图中人行道上标出的圆圈，能够发现阳光直射的地方距离墙壁还不到30厘米。这一点很重要，因为阳光直射下的人行道发挥了反光板的作用，将漂亮的阳光均匀地折射到整面墙壁上。这时人站在墙壁旁边进行拍摄的话可以充分利用阴影处的优点，但注意一定要待在阴凉处。不仅光线均匀干净，而且一般阴影处颜色偏冷，光线平淡毫无生气的问题也随之解决。这真可谓一举两得！

我让我的妻子给我拍下了这张照片。照片中还包括了人行道，这样比较容易观察到它是如何折射光线均匀地照亮阴影中的墙壁（图15.3）。现在这张照片具有丰富的色彩和强烈的质感，并且充满活力。如果我向前走两步，就会直接暴晒在阳光下，导致我的脸上会出现刺眼的光线和难看的阴影。日光照到的人行道大约距离墙壁30厘米。如果向阳的地砖距离墙壁9米，那么折射到墙壁上的光线质量会大幅降低。但拍摄主体就不必站在墙壁前面了，可以向有阳光的区域靠近一些。

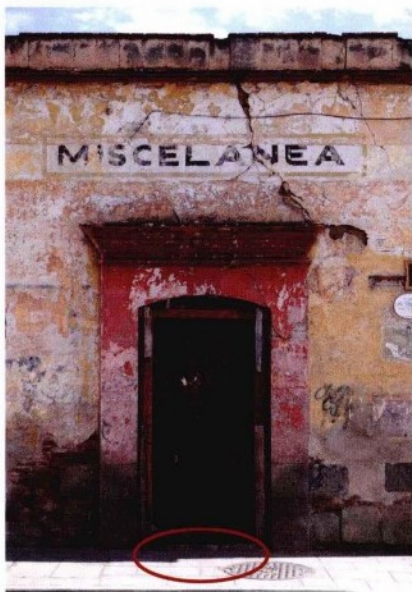

图15.2 阳光直射下的人行道发挥了反光板的作用，将漂亮的阳光均匀地折射到整面墙壁上

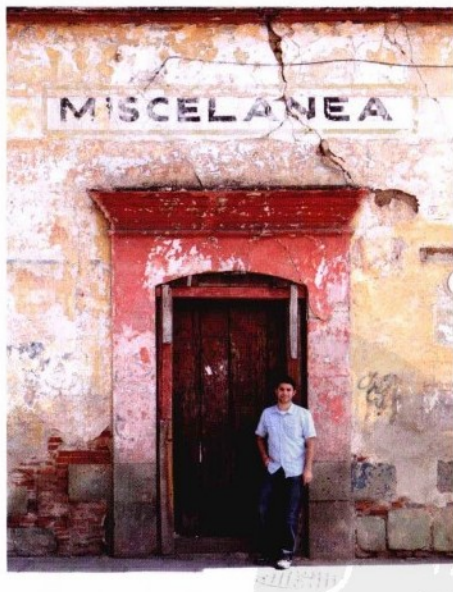

图15.3 这时人站在墙壁旁边，但要待在阴凉处进行拍摄，可以充分利用阴凉处的均匀光线。颜色偏冷，光线毫无生气的问题也随之解决了

看一下这张运用接近阳光的方法拍摄的照片（图15.4）。其实我可以选择其他地方拍摄这张婚礼聚会的照片。举行婚礼的这处私人宅邸有很多小花园，虽然这些花园很漂亮，但我还是放弃了，因为当拍摄对象接近阳光站在阴凉处时，花园中的光线质量不符合要求。注意照片底部特别靠边的地方，可以看到阳光直接照射到地面上。所有地面反射的阳光都照在婚礼成员身上，让每个人都显得神采奕奕，更不用说漂亮的色彩搭配以及背景中的几何元素了。

图15.4 地面反射的阳光照在婚礼成员身上，让每个人都显得神采奕奕

练习： 接近阳光

练习：训练自己识别出距离阳光不超过1.5米阴凉处的墙壁。安排人或者物体的位置距离阳光30厘米，确保阳光不会直射到拍摄对象的任何部位，使其完全处于阴凉处。从拍摄对象的前面、侧面和后面拍摄照片。同样你还可以变化拍摄角度，并尽量不要适得其反。记得要保留所有拍摄的照片，在回家后可以进一步分析拍摄结果。

目标：该练习的目标是试验拍摄靠近阳光但处在阴凉处的3个墙壁。注意在不同角度照亮拍摄对象的光线质量。

说明：要对周围环境保持一种寻找类似这样的墙壁的意识。学习辨识出隐藏在拍摄场地或场景中良好的光线条件。下一次你在外景地拍摄的时候，就会知道寻找什么了。

反射阳光

如果阴凉处的墙壁距离阳光太远那又该怎么办呢？你可以在地面上找到一块阳光，使用反光板进行反射。这块阳光可以距离3米、6米甚至是9米远，反光板可以将阳光反射到站在阴影处的拍摄主体上。根据我的经验，你所需要的那块阳光总会在某处区域出现。因为光线能照射到很远的距离，所以拍摄主体与光源之间的距离不是问题。

研究一下这张示例照片（图15.5），拍摄外景地没有什么特别漂亮之处，但它周围的光线条件非常好。作为一名摄影师，职责就是在每一个拍摄场景中发现最好的光线。正如图中所显示的，左边的这片阳光虽然不是很大，但实际上也不需要那么大。可以让人手持反光板，摄影师则四处移动去尝试不同的拍摄角度。

这张人像写真示例就是使用这种设置方法（图15.6）拍摄的。模特脸部的光线干净柔和，但最重要的是人物在背景墙壁的映衬下跃然而出，这是因为照射到她的光线反射自太阳光。注意墙壁上的砖块因为处于焦外而完全看不清了。我对背景中的砖块不太感兴趣，除非这些砖块具有年代感和其他特征。

图15.5 左边的这片阳光不是很大，但利用手持反光板的话也不需要很大

图15.6 模特脸部的光线干净柔和，并且由于照射到她的光线反射自太阳光，使得模特在背景墙壁的映衬下跃然而出

单色色调

如果背景墙壁的颜色与人物的肤色、衣服的颜色相似，那么观者会不自觉地注意力集中到人物脸部特征，如眼睛、嘴唇、头发或者妆容。这个原理很简单，当大多数颜色的色调是单色时，与之不同的东西则会脱颖而出。

面前墙壁的窗户反射光

摄影中使用的窗户光是最令人满意的一种光线类型。如果拍摄对象靠近窗户，那么最靠近窗户一侧的光线会非常漂亮，而另一侧则会暗得多。这对于拍摄高对比的人物肖像来说是非常完美的条件。如果不是拍摄这种照片，那么就需要光线也照亮人物脸部比较暗的一侧。

该示例中人物脸部两侧都被窗户光照亮了（图15.7）。为了达到这种效果，我让拍摄对象靠近窗户，并让助手在窗户前手持反光板，照亮拍摄对象脸部的另一侧。反光板可以很容易地放在想要获取光源的地方，这样能够确保反射的光线照在拍摄对象脸上，而不是墙上，可以为拍摄对象和墙壁之间创造出很强的距离感。这个技术是我在拍摄工作中更偏爱的方法，也是“必须”掌握的技术之一。我很喜欢窗户光，但我更喜欢窗户光反射到拍摄对象上的效果。人物的脸部两侧都会被照亮，并且照片背景具备足够的暗部细节为照片营造出空间感。

图15.7 拍摄对象靠近窗户，利用助手在窗户前手持的反光板来照亮拍摄对象另一侧的脸

练习： 在室内使用反光板

练习：这个练习要在室内完成。找一间带窗户的房间，如果房间比较昏暗那么效果会更好。你可以面对窗户，将拍摄对象安置在你和窗户之间，现在拍摄对象最靠近你的一侧应该是处于逆光，几乎形成剪影轮廓。拍下两张照片，一张按照脸部曝光，另一张依据窗户曝光。现在让一个人手持反光板，将窗户的光线反射到拍摄对象脸部比较暗的一侧，再次根据脸部曝光拍摄两张照片。注意一下在利用反光板混入反射光线的情况下，你所获得的暗部细节和空间感会是怎样的。

目标：该练习的目的是使你理解利用室内的窗户光，在使用反光板前后所能获得的各种拍摄效果。

说明：这个练习可用于拍摄在宾馆房间内正在化妆的新娘。我习惯将窗户作为唯一的光源，并且时不时还会这么拍摄。但是我现在了解到反光板还可以带来不同的效果。通过将窗户光反射到拍摄主体身上，你还可以提高快门速度，其作用在于能彻底改变照片的效果，增加整体的细节。我通常使用特别大的光圈，如 $f/2$ 或 $f/2.8$ ，或者诸如85mm $f/1.2$ 或50mm $f/1.2$ 的定焦镜头来拍摄这种类型的照片。

利用墙上的外部闪光灯

这个方法与在空旷的开阔空间使用闪光灯和将闪光灯指向墙壁非常不一样，其区别就在于阴影。在开阔空间使用闪光灯的时候，不必关心拍摄主体后面投射出的阴影。但是，如果墙壁就在拍摄主体的后面，那么闪光灯照射所形成的阴影就会特别的清晰。如果这个阴影能成为摄影作品的组成部分那是再好不过的事情，否则就会特别让人讨厌。如果手边没有反光板或者没有阳光可以反射到阴暗的墙面上，那么我会使用我一直信赖的，带有无线发射器的佳能闪光灯。我需要将闪光灯从照相机的热靴上取下来，利用这些拍摄设备将阴影投射到影响最小的地方。

这个示例中的长方形图案和墙壁的反光特征引起了我的注意。但不幸的是，墙面上的光线质量非常糟糕，而且天气阴沉沉的，这样我也不能选择使用反光板了。为了给这对夫妇创造满意的光线，我把闪光灯安装在灯架上直接照向他们，灯架放在他们面前4.5米的地方（图15.8）。我想利用他们身后的影子，所以我抬高灯架，将影子直接映在他们的身后。最终的照片充分利用了墙壁上的几何图形，并且没有牺牲光线质量。

图15.8 画面左边有一支安装在灯架上的闪光灯，从较高的位置将这夫妇的影子直接投射到背后的墙壁上

利用墙壁作为反光板

在市区外的外景拍摄时，四周围绕的都是各种建筑物。这些建筑物的外墙通常都是彼此靠近的，这样也就为摄影师提供了机会，不仅可以将其作为背景，而且还可以用其作为反光板。在这种环境下进行拍摄，你会得到你曾经拍摄过最好的人像照片。

利用这个方法需要两面互相面对的墙壁，其中一面被阳光照亮。看一下这个照片示例你会更好地理解这种场景（图15.9）。左边的墙壁是白色的，不会产生任何颜色干扰，所以能作为一面极好的反光板。凑近右边的墙壁观察一下，光线向着墙壁的远端逐渐增强，这里绝对是最好的位置，适合使用各种照相机拍摄人物或物体，包括用手机拍照都会获得意想不到的效果。为了用照片说明这一点，我让我的妻子给我拍摄几张照片，我分别站在右边浅褐色墙壁的不同位置。利用这个方法就能发现到达墙壁光线质量最好的位置时以及人物脸部的光线是如何增强的。

最初我脸部的光线看起来比较平均并且有一点偏冷（图 15.10）。当我沿着墙壁后退时，我脸部的光线亮度逐渐增加（图 15.11、图 15.12）。一方面，因为右边不是阳光直射而是被反射光线照亮的，所以光线比较柔和。另一方面，左边墙壁提供的光线比较强。这样两边都具备了拍摄出优秀照片所需要的光线，只不过你要知道如何利用两边的光线条件。最后的拍摄结果是我后退到光线最柔和的位置拍摄的（图 15.13）。

图15.9 左边白色的墙壁不会产生任何颜色干扰，能作为一面极好的反光板。注意一下光线如何向着墙壁的远端逐渐增强

图15.10 最初我脸部的光线看起来比较平均并且有一点偏冷

图15.11 当我沿着墙壁后退时，我脸部的光线亮度逐渐增加

图15.12 我向后退移动时，光线继续不断增强

图15.13 最后的照片是我后退到光线最柔和的位置拍摄的

最后再看一个示例，在这种光线条件下（图 15.14），如何通过正确曝光和裁剪人物肖像来获得更好的效果。拍摄对象的脸转头朝向光线（并将照片转换为黑白）可以让你比较一下能够捕捉到不同的脸部效果。

图15.14 利用这种光线，通过正确曝光和裁剪可以获得很不错的人物肖像照片

图15.15 让拍摄对象转头朝向阳光，并将照片转换为黑白，也能拍摄出效果很好的照片

练习： 墙壁作为反光板

练习：现在是尝试练习这个方法的时候了。中午在户外找到两面互相面对的墙壁。太阳光应该足够强，能够提供明显的光线反射。拍摄对象要像前面内容介绍的那样站在墙边，不能在阳光下直射。这时拍摄对象应该在对面墙壁的反光照射下容光焕发。先拍摄一张照片，然后移动角度再拍摄一张。这样反复拍摄两次。然后让拍摄对象的脸部稍稍转动，注视被阳光照亮的墙壁，再拍摄一张人物肖像。注意保持简洁的裁剪方式，重点在于利用反射光塑造拍摄人物脸部的线条。

目标：在家附近找到5对这样面对面的墙壁用于拍摄。

说明：这是我在外景地拍摄时所用到的最有帮助的用光方法之一。这个方法结合了自然光线最美的部分，并且避免了直射阳光刺目的缺点，能让我在比较困难的拍摄环境中突破许多束缚。当我受雇拍摄人物肖像时，这是我首先寻找的光线类型。我建议读者每个月至少练习两次这个练习，可以尝试不同的墙壁类型、颜色以及墙面之间的距离。

像摄影师一样思考

前面的内容介绍了利用墙壁作为反光板，这对理解如何像摄影师一样思考是至关重要的课程。计算程序员必须使用逐步分析的线性思考方式进行工作，前提是假设计算机一无所知。即使是最显而易见的任务也需要程序员考虑大量的细节问题，然后将计算机能够理解的代码写出来。摄影在某种意义上具有相似之处，也需要一种可以遵循的思考方式。

我们在外景地进行拍摄时，经常会被所谓“公认”的美丽场景吸引，例如小花园、喷泉，或者湖泊之类。诚然这些地方非常漂亮，但这并不是职业摄影的真正意义。我在洛杉矶发现大多数人都会穿过一条很不起眼的小路（图 15.9），而这条小路与大多数人概念上所定义的美丽相去甚远。但他们都没有发现由两面互相面对的墙壁所形成的迷人光线，其中一面墙被阳光直射，而另一面墙则被对面墙壁的反光照亮。这就是摄影的魔力！

注意光线而不是地点

我非常希望读者能基于光线质量来观察拍摄地点，而不是简单考虑拍摄场景是不是好看。在我拍摄的最好的作品中，有一些就是在特别普通的地点拍摄出来的。

利用天然墙壁

这部分的内容重点是利用由天然元素形成的墙壁。户外不可能会有那么多平整的水泥表面可供利用。但是你仍然可以寄希望于类似墙面的东西，将其作为拍摄对象的背景。而将墙壁作为背景拍摄人像与在沙滩这种具有大量景深场景拍摄人像的差别非常大。在户外拍摄人像时，你必须灵活应对各种情况将各种风格结合在一起。

为了创造出类似墙壁的背景，可以寻找一簇足够高的植物，像树木、灌木、草木，甚至杂草也可以。如果植物丛足够密实，那么它就可以形成像混凝土墙壁一样的效果。我在夏威夷曾经为前韩国小姐的婚礼拍摄过照片。在拍摄的过程中，我们在岛上开车四处寻找够“酷”的地方。这里之所以在酷上加引号，是因为从摄影与光线的角度来挑选，对于司机来说可能够“酷”的地方与我所要寻找的地方相去甚远。在我们驶向目的地的途中，我发现在长长的一排树木前面有一片枯萎的杂草（图15.16）。

我知道我所需要的就是这片杂草足够密实，能够成为拍摄需要的背景墙。我让司机停下车，这时每个人都惊讶地看着我，估计在想我是不是发神经了。对于他们来说，这个地方除了枯萎的杂草和尘土没有什么别的了。新娘和新郎将信将疑地从汽车上下来。我让他们站在草丛前面摆好姿势，同时我的妻子手持一支离机闪光灯以45°角为这对夫妇补光（图15.17）。

图15.16 这排树木前面的一大片枯萎杂草看起来不像是个够“酷”地方

图15.17 我让这对夫妇站在草丛前面摆好姿势，同时我用一支离机闪光灯为他们补光，这样就创作出了一幅很棒的人像写真

利用墙壁上的叠加图案

墙壁的用途不只是简单地作为漂亮的背景。我前面已经介绍过如何将墙壁用作反光板。这里我将展示如何将墙壁作为一块空白画布，并在上面绘出图案。其中所要使用的画笔是外部光线，而所要绘出的图案就是光线投射出的阴影。

从这个位置看上去，这个场景非常普通，并且窗户也不是很像一面墙（图15.18）。

但是这一大面落地窗很平整，而平整对我来说就意味着背景墙。旁边的桌子上有一面镂空的装饰品非常引人注目，而我可以让光线从镂空处穿过。这两样要素组合在一起可以在墙面上投射出图案的影子（图15.19）。我用一支离机闪光灯创造出阴影图案，当然使用摄影灯也没有任何问题。

图15.18 这个位置看上去非常普通，并且窗户也不是很像一面墙

图15.19 离机闪光灯将镂空装饰品的阴影投射在墙面上，形成拍摄所需的效果

图15.20 甚至可以利用夫妇两人作为设计要素，将他们的影子投射在墙面上

上一个示例中，我利用一面镂空的艺术品，将图案阴影投射在夫妇两人的身上。但是如果你发现自己没有那么幸运，还可以将夫妇两人作为图案要素，将他们的影子投射在墙面上（图15.20）。拍摄这幅照片时，我的思考过程如下，左边的正方形窗户所形成的图案是一个几何要素，成为一个视觉关注点，为了平衡左边的几何要素（第2章已经介绍过），我必须将这对夫妇放在画面右侧。然后，我注意到两扇窗户之间平整的白墙，可以与阴影形成明显的对比。我拿出闪光灯，让助手手持闪光灯将这对夫妇的身影完美地投射在墙上，之后我拍下了这张照片。最后的结果是照片的左侧、中间和右侧都具有视觉关注要素。

墙壁材质纹理

与照片中其他对象一样，墙壁的材质纹理有可能是有利因素，也有可能是不利因素。摄影师选择墙壁的原因有很多，但其中最主要因素之一就是颜色。如果墙壁的颜色是你所想要的，那么墙壁的材质纹理就会分散观者的注意力。在这种具有纹理的墙壁前安排人物的拍摄姿势，会导致观者的注意力从墙面纹理分散到拍摄对象上。

利用墙壁的同时还要避免材质纹理分散照片的关注点，可以将拍摄对象安置在距离墙面至少1.5米的地方。利用能够掌控的镜头的最大光圈。我通常使用70-200mm f/2.8的镜头对应这类情况，如果拍摄对象只有一个人我就会用f/2.8，如果是两个人就用f/3.5，这样可以提供更多的焦平面缓冲，让两个拍摄对象都在焦距内。使用大光圈或者光圈全开拍摄可以将背景墙壁置于焦外，在拍摄对象背后只剩下所需的颜色。

材质纹理为我所用

材质纹理也可以成为照片非常有益的补充，使照片具有鲜明特色。如果背景的材质纹理在某些方面与拍摄对象衣服的材质纹理有相似之处，那么这种材质纹理就是一种有益的补充。当这两种要素凑在一起的时候，墙壁和拍摄对象就会浑然一体，随便使用你发现的墙壁则是不可取的。例如，思考一下乳白色光滑墙壁作为背景，而新娘身穿丝质白色婚纱的情形（图15.21）。这张照片看起来二者和谐统一。

图15.21 乳白色墙壁作为背景，新娘身穿丝质白色婚纱，照片看起来和谐统一

图15.22 岩石的纹理和弯曲的轮廓让我想起了丝质婚纱的褶皱

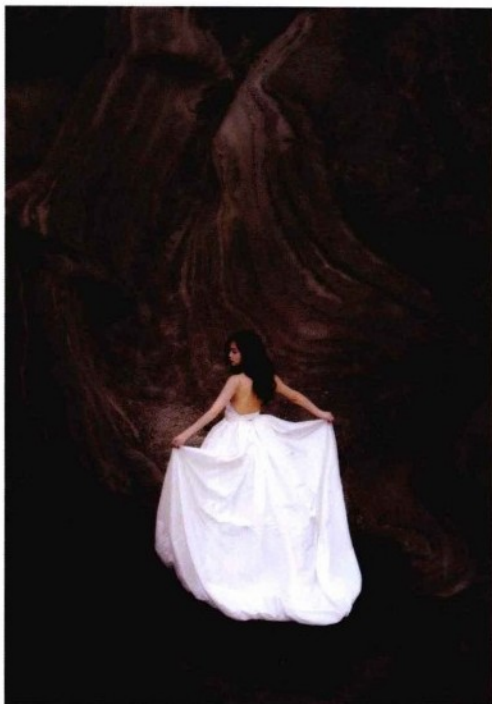

图15.23 从高角度拍摄，地面成为背景。离机闪光灯从画面左侧补光，有助于将新娘的礼服与背景分隔开来

下面看一张更加夺人眼球的示例，这张照片利用了夏威夷欧胡岛上的火山岩构造（图15.22）。岩石的纹理和弯曲的轮廓让我联想到丝质婚纱礼服的褶皱与此类似。大多数情况下，我会被岩石的夸张外形和独特性所吸引，虽然这是地面不是墙面，但是原理是一样的。由于我从高角度拍摄照片，因此地面则成为了背景，就像一面背景墙一样（图15.23）。我的妻子站在画面之外，从左侧用一支离机闪光灯照向新娘，利用闪光灯可以营造出距离感。这样在我降低曝光的情况下，也不用担心新娘的影像太暗。

在这张合影中（图15.24），我让伴娘们站在桌子前，充分利用桌布与莎丽服装面料的相似性。因为阳光从伴娘们的后面照射过来，所以我用机载闪光灯增加一些补光。一般情况下，材质纹理很少会与拍摄主体完全吻合，但也并非总是如此。在任何拍摄场景，当需要处理各种类型的墙壁和材质纹理的时候，应该考虑一下使用这个方法。我也可以选择放弃匹配材质纹理的方法，让伴娘们站在一面红色的砖墙前面拍摄，但这样会让照片的迷人之处顿时失色。

图15.24 我让伴娘们站在桌子前，充分利用桌布与莎丽服装的面料相似性

利用材质纹理对比

材质纹理对比是一种非常有效的方法，可以起到化腐朽为神奇的效果。第13章已经介绍过，人的视觉天生就会被对比吸引，这也就为摄影师提供了无限的创作可能。想象一下，一位老人身穿睡衣，在交通高峰时间，面无表情地站在纽约华尔街上会是什么情形。你肯定会不由自主地笑出来，你的眼睛看见了照片，但大脑正在竭力搞清楚其中的意义。这就好像是两个感官之间的拔河比赛。

粗糙的木头门相对于年轻、漂亮、时尚的新婚夫妇来说，提供了一种很好的对比物（图15.25）。由于新娘手中的花束与周围草木的颜色和材质保持一致，因此花束将所有一切缚在一起。如果这张照片是在沙滩拍摄的话，就可能没有这样的效果了。

图15.25 粗糙的木门为年轻时尚的新婚夫妇提供了一种很好的对比物

半透明材料

半透明表面就是具有透明效果的材料。根据拍摄目的，我会寻找这种具有透明效果的材料，但是还要求它有一些纹理。例如，我比较钟爱磨砂玻璃的效果。作为世界大型摄影比赛的评委，我曾经看到过一些极具天赋的摄影师利用半透明材料拍摄出的不可思议的作品。这些材料特别适于为观者呈现出拍摄对象神秘的一面。

在透过半透明材料拍摄的时候，必须考虑具体的技术设定。大光圈，如 $f/2.8$ 或者更大，可以柔化材质，产生梦幻般的老旧效果。另外还需要充足的环境光线，使得拍摄对象透过半透明材质能清晰地分离出来。我通常使用一支离机闪光灯逆光拍摄人物，这样能增强距离感，并且提高照片的视觉冲击力。

利用半透明材料拍摄还有两种主要方法。第一种是让材料靠近拍摄对象。例如，如果是毛玻璃，那么玻璃应该位于你和拍摄对象之间，但是玻璃必须特别靠近拍摄对象。因为随着拍摄对象与毛玻璃之间的距离增加，会出现拍摄对象越来越模糊和变形的情况，有时候距离太远甚至都不能分辨出拍摄对象。这也是为什么测试拍摄对象与半透明材料之间的距离非常重要的原因，实验结果以获得合适的变形效果为准。

应用这个拍摄技术的基本示例就是使用宾馆浴室的玻璃门，因为这种玻璃门一般都是由半透明材料制成（图 15.26）。我在新娘的身后放置一支离机闪光灯，并且几乎以全功率闪光，这样就可以清除背景。第二种方法是使用诸如浅色丝质窗帘之类的材料，将其放在镜头前合适的位置。拍摄的效果类似于早期摄影所使用的柔焦滤镜。

图15.26 浴室半透明的玻璃门和闪光灯的逆光营造出这种神秘氛围

我拍摄了两张照片用来比较说明在镜头前覆盖织物前后的效果（图 15.27）。在没有覆盖半透明织物的情况下，照片看起来非常不错，但是没有什么创新性。现在比较一下使用织物情况下的拍摄结果（图 15.28）。这张照片是在同一光线条件下在同一位置相隔几秒后拍摄的。大家通常会认为这种效果是用 Photoshop 制作出来的，但这里却不是，而是我将宾馆房间的窗帘小心地展开挡在镜头前完成的。这张人物肖像，我只是利用了自然光和可靠稳定的 50mm f/1.2 镜头，光圈设置为 f/2。这种大光圈增强了照片的柔化效果。

图15.27 这是最初没有织物遮挡的效果

图15.28 大光圈镜头透过展开的窗帘，在相同设置下产生了柔焦效果

练习:

透过织物拍摄创造出柔焦效果

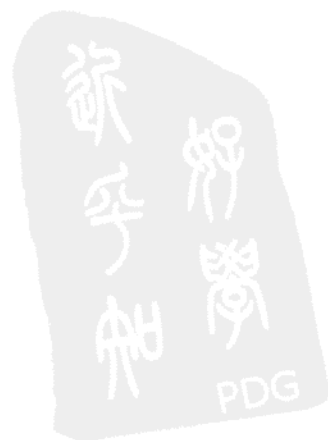
练习: 为了体会一下这种感觉, 首先你可以利用丝质窗帘尝试这个技术。将丝质材料紧贴在镜头上, 这样就不会有折痕, 再将拍摄对象安排在窗边, 镜头光圈全开, 拍摄一张照片。例如, 如果有f/2.8的镜头那么就将光圈设置为f/2.8。如果材料太厚, 那么这种方法就不会奏效。材料需要非常薄, 具有透明效果, 并且是没有颜色的。你可能需要手动对焦, 因为大部分自动对焦相机是依靠发现对比来对焦, 而将一片织物挡在镜头前会抹去照片中的大部分对比, 但这恰恰营造出了柔焦效果。

目标: 目标是辨识出什么材料适合这种拍摄技术, 并熟悉这种方法所呈现的拍摄效果。

说明: 这个技术是一种非常优秀的工具, 可以在照相机中创造出令人印象深刻的效果。进行此类练习还可以训练大脑思考如何利用在普通房间中能够找到的大部分物品, 创造出令人震惊的摄影作品。

第2部分

人物摆姿

人物摆姿的5个关键技巧

安排拍摄对象的姿势是摄影技术中最具挑战性的内容。当我询问讲习班中的学员，他们希望达到什么目标时，差不多80%的人会说“人物姿势”。对于摄影师来说，能够设计出满意的人物姿势是一项至关重要的技术，否则要想在人像摄影行业中获得成功非常困难。这也是为什么当我看到摄影师在为新娘新郎拍摄婚礼肖像安排姿势时恐慌的样子感到吃惊。

通常摄影师无缘无故开始出汗的时候，就说明这种恐慌开始出现了。出汗之后还会重复“哦”，然后是“为什么我们不试一下这样呢？”类似的词句。这样猜谜游戏就开场了，顾客要竭尽全力搞清摄影师所描述的意思。而此时摄影师满脑子真正希望得到的唯一东西，就是在一片混乱中能闪现出一丝亮点。

事实上，停止矫揉造作并通过不断实践练习掌握技巧，安排人物姿势就会变得简单明了且非常有趣。而面对客户时再也不会烦恼焦虑、汗流浹背，反而会得心应手。摄影师将明确知道想要得到什么，并且能够像个行家一样与顾客沟通，描述清楚顾客所要摆出的姿势。

我的人物姿势体系

拍摄对象的姿势是一个很主观的东西，可以说是仁者见仁，智者见智。摄影师对于如何让人物姿势与众不同或者有所改进总是有自己的观点。因此，这里以我个人针对人物姿势所创建的体系为重点集中进行讨论。技巧是提供一般的指导方案，用户可以根据自己需要进行改变。

这个体系完全取决于摄影师自己，要靠自己来掌控拍摄姿势，而且其中不能涉及任何猜测成分。摄影师可以通过分解各种要素来设计人物的拍摄姿势，这依赖于实践拍摄中所获得的经验，知道如何处理各种不同的拍摄要素，以及自己究竟想要达到什么样的效果——而在此之前要能向拍摄对象说明清楚。

当为夫妇两人设计拍摄姿势的时候，我头脑里首先会想到的第一个问题是：“这张照片我是要拍成一幅肖像，还是要捕捉一个自然瞬间？”拍摄肖像时，拍摄对象会注意到照相机的存在。而捕捉自然瞬间时，拍摄对象要看起来好像没有察觉到照相机，甚至有时确实是没有察觉到，这时拍摄对象不会注视照相机。这个问题非常关键，因为这会关系到与拍摄姿势有关的一切问题，以及接下来如何着手设计具体的拍摄姿态。所以，在开始为人物安排拍摄姿势前，考虑一下这个问题是至关重要的。

技巧1：系统塑造人物形体

优雅的姿态是安排人物拍摄姿势的关键要素。如果将摆姿势与造房子相比较，那么人物的姿态就是建筑物的基础，它要支撑和连接起所有的东西。要获得良好的姿态就要在身体重量分配上达到平衡。

人的脊柱必须尽可能保持笔直，这是经常被忽视的一方面。安排人物姿势中出现的许多问题，可以通过挺直脊柱和降低放松肩膀来自动解决。这种技巧可应用于男女老少，而且不管是坐姿、站姿还是卧姿都同样适用。

自然姿势的重心分配

如果想获得看起来自然的姿势，那么就要模仿身体自然状态下的情况。想象一下在没有任何座位的空房间中，被告知要等待某人10分钟时会出现什么情况。

最可能的是你的肩膀靠在一面墙上休息一下，而且你会把重心转移到一只脚上。如果这只脚感觉累了，则会将重心转移到另一只脚上。不管怎样一个膝盖总是弯曲，另一个膝盖是伸直的。假设脊柱挺直，那么这就是一个放松自然的姿势。

而问题在于当为拍摄对象摆好姿势拍照时，人们面对安装了长焦镜头的大块头照相机总会本能地紧张起来，直挺挺地站着，两个胳膊垂直向下，两脚也会均匀地分担体重。他们会觉得这样从照相机

看起来会更好一些，但结果恰恰相反！这种姿势给人的感觉就像一个机器人，整个身体硬邦邦的。重点关注如下3个要点则可化繁为简。

1. 将更多的体重转移到一只脚上。
2. 挺直脊柱。
3. 两个肩膀降低到放松的位置。

任何一个肩膀出现低垂或者突兀的情况都会彻底毁掉整个姿势。而只要牢记以上3点就可以轻松地设计安排出具有信心和力量的人物姿势。接下来看一下这些要点是如何影响两个示例中的人物姿势。

虽然这张照片在技术上不是真正的人物肖像，但仍可以肯定新娘的脊柱是笔直的（图16.1）。照片中新娘在母亲的帮助下穿上鞋子。这个动作强迫新娘必须将重心从一只脚转移到另一只脚上。当时我在一旁静候，当新娘处于我所想要的自然姿态（左腿弯曲）时才按下快门。这张照片的最终效果非常雅致，新娘的身材也显得非常修长。

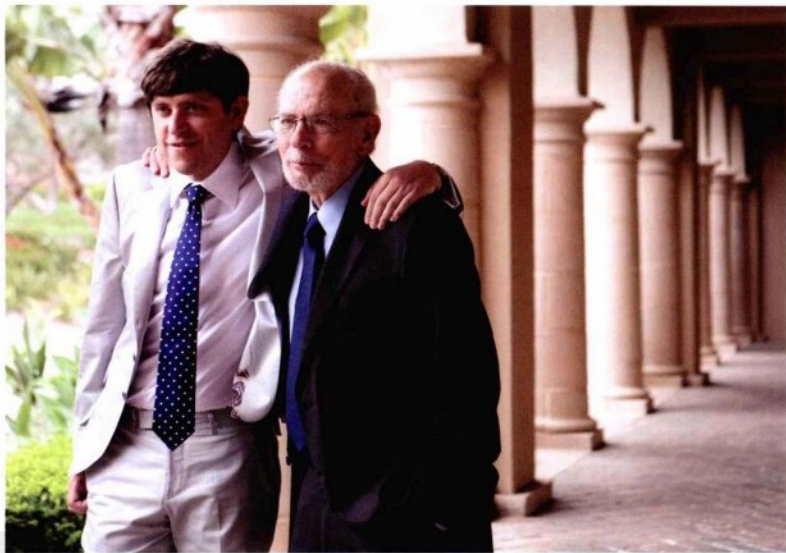
图16.1 虽然这张照片在技术上不是真正的人物肖像，但仍可以肯定新娘的脊柱是笔直的

对比之下，接下来的这张照片有点骗人的感觉（图 16.2）。第一眼看上去新郎的背部似乎是挺直的，其实除了背部的最上边也确实如此。只是在脖子以下，新郎放低了上半身来尽量与他父亲的身高相称。另外，新郎两只脚站立，每只脚就均衡地分担了体重。

出现这些细微动作的情况比想象的要多得多。摄影师的职责就是密切注意这种细节，发现怎样的人物姿势看起来会不太雅观。这张照片也展示了让拍摄对象自己摆姿势可能发生的情况，甚至出现了两个人手部随意乱放的问题。他们并不知道怎样做看起来会好一些，而这正是摄影师应该告诉他们的。

图16.2 当拍摄对象自己摆姿势的时候会出现这种不美观的姿态

倾斜 VS. 低垂

头部向前倾斜不等同于低垂。头部在向任意方向倾斜的时候你可以保持背部完全挺直。而低垂是脊柱发生弯曲的情况。

对称姿势

将身体重心移到脚后，弯曲肘关节，或者倾斜头部都是极好的方法，可用此方法来创作感觉放松的肖像作品。但是为了设计出一种坚强有力的姿势，我在拍摄对象的中间画出了一条假想中的垂直线，使得左右两边互为镜像。

例如，若左边的手高了一点，那么我会让拍摄对象把右手也抬高一点，与左手对称。如果一条腿是伸直的，那么我会要求两条腿都站直。这很容易理解。当然，这种对称姿势不太容易实现，但只要尽可能地达到对称，就会给人留下深刻印象，形成一种更有条理、更加前卫的拍摄姿势。

可以注意到即使新娘的肘部弯曲，但这个姿势还是给人以坚定有力的感觉（图16.3）。图中标注的红线进一步突出显示了这个姿势的对称结构（图16.4）。注意只要是身体两侧互为镜像，那么肘部可以弯曲或者伸直。

图16.3 由于采用对称结构，即使新娘的肘部弯曲，但这个姿势还是给人以坚定有力的感觉

图16.4 图中标注的红线进一步突出显示了这个姿势的对称结构

这是一位男士对称姿势的示例，其中面部、胳膊、腿部，甚至肘部轻微的弯曲程度都是左右一样的（图16.5）。下次再为拍摄对象安排姿势的时候，你可以根据所能想到的尽可能地尝试多种对称结构的姿势。另外与从正面拍摄一样，可以尝试从拍摄对象的后面拍摄照片。

图16.5 这位男士的面部、胳膊，甚至肘部的轻微弯曲都是左右一样的

技巧2：安排手部姿态

手部在人物姿势中与身体、头部、眼睛和表情一样重要。在研究如何安排设计出好姿势的过程中，我偶然中发现数不清的漂亮照片都有某点不尽人意的地方。这些照片曝光完美，光线充足，而且表情也很到位，但是手部却在悬垂晃动。这个疏忽可以让一张照片本来极好的氛围荡然无存。

手部也是一种作用强大的交流工具。我们用声音所表达出来的东西同样也可以用我们的双手来表达。不论为谁拍照总是要找到一种方法来处理手部姿态的问题。例如给一对夫妇安排姿势，可以让新娘将手轻轻地放在新郎的胸前，而新郎的手臂可以温柔地搂住新娘的腰。这只是成百上千范例中的一种。两个人的手部都要引起重视，虽然没有必要让两人的手都放在对方身上，但是不管怎么样也要安排一下手部动作。如果双手都在拍摄视线内，那么两只手应该有一个目的明确的动作。

一旦为手部安排了合适的位置，接着就要注意手指的情况。哪怕是手指一个最微小的动作也会改变照片所要讲述的内容。例如，拍摄一张新郎抓住新娘手臂的照片，其中新郎的手指是伸展分开的。张开的手指会传达一种侵犯与权力的感觉，以及对其他人的一种无意识的控制。想象一下同样的姿势，但这一次新郎手指稍微合拢（图16.6），照片所传达的感觉又有什么不同。

图16.6 新郎手指稍微合拢，照片所传达出的信息就变为一种温柔、爱慕和保护的感觉

这张照片经过裁剪来重点展示手部细节。现在照片传递出一种温柔、爱慕和保护的感觉。这种变化非常明显，手部的细微移动彻底改变了照片所传递的信息。手部要比眼睛更具有表现力。因此，当我为拍摄对象摆姿势的时候，我会自问，“手部的动作是什么，能传达出什么内容？”

如图16.7和图16.8所示，这两张照片哪一张看起来更加浪漫温馨呢？这两张照片的不同之处在于手指的位置有些许差异，但是两者表现出的感觉迥然不同。如果答案是右边的照片看起来更加温馨浪漫，那么恭喜你答对了。第一张照片手部形状呈爪型，手指弯曲 90° 时就会出现这种情况。

图16.7 这张照片与旁边照片的不同之处在于手指位置的细微差异

图16.8 大部分的观者会立即发现这张照片的感觉更加温馨浪漫

避免身体角度出现 90°

人的膝关节、肘关节，甚至手指都能曲成 90° 的角度，但拍摄时一定尽力避免出现这种情况。试一下举起胳膊成 90° 角，坚持一段时间，你就会知道自己的身体也会吃不消。即使坐在椅子上，你的脚部也会不自觉地移动靠近或者远离身体。总之，你几乎不可能把脚部放在膝关节呈 90° 角的位置。当人处于放松状态时，没有关节会自然曲成 90° 角，那么既然如此，为什么要在拍摄姿势中这样做呢？我唯一一次允许出现 90° 角的情况是设计安排好了顾客手臂的姿态，当时顾客的手臂搁在某个物体上，自然而然地形成了 90° 角。

安排集体合影的手部姿态

安排集体合影的姿势时，更为重要的就是要特别注意手部的动作。除了正式的商务集体合影之外，大部分集体合影都是拍摄亲朋好友。对于婚礼来说，集体合影通常是由婚礼宴会和新婚夫妇的家人组成。因此，我们可以利用手部将每个人从肢体上连接起来。

在这张集体合影中，你可以清晰地看到我如何利用手部动作强化拍摄对象之间的关系（图16.9）。合影中每个人的手都有各自的动作。如果拍摄对象能够舒服地触及其他人，那么就安排双方的手部放在一起。如果在触及范围之外，我则简单地让他们的手都处于自然休息状态。没有一个人的手处于悬垂摇摆状态，这一点非常重要。在拍摄类似照片之前，你需要问自己是否每个人看起来都是完全自然放松的。检查所有人的肘部弯曲情况，并最后检查一下手部情况。如果一切检查就绪那么可以按下快门了。

图16.9 在这张集体合影中，可以清晰地看到我如何利用手部动作强化拍摄对象之间的关系

技巧3：安排脸部姿态

这节所涉及的是拍摄对象脸部的实际位置，而不是表情。在为脸部安排姿态时要时刻考虑拍摄对象的颈部。我期望颈部和头部之间形成明显的反差。如果没有将两者分离形成反差，那么颈部会与脸部贴合在一起，连为一大块皮肤，这样看上去没有人会比真人更好看。你可以通过以下方法获得这种反差。

- 光线，可通过让脸部比颈部更亮一些来实现。
- 景深，可通过对焦眼睛，并选择浅景深光圈来模糊颈部。
- 可通过向左或向右移动头部，改变下巴的角度，这样至少下巴的一部分会与颈部的背景不同。这个背景可以是拍摄对象的头发、手部、实际背景的墙壁或植物。
- 避免从低于下巴的角度拍摄。为了保证不出现这种问题，我总是尽量从高于视线几厘米的位置拍摄。从低于下巴的位置拍摄人物会消除下巴和脸部之间的反差，导致他看起来比实际年龄大很多。我发现这是拍摄人物最糟糕的角度。你可以尝试一下，相信没有人会喜欢的。如果距离拍摄对象6米以外可以作为例外，因为在这种距离上，头部和颈部只是照片中很小的一部分，这时颈部和脸部缺少明显反差也不会那么引人注目。

“X”要素

这个技巧只适用于为一对夫妇拍摄。方法是从拍摄对象双方的鼻尖画一条虚构的延长线，调整两人脸部的角度，使得两条虚构的直线互相交叉，形成一个“X”（图16.10）。这个技巧可以为两人创造出最漂亮和自然的脸部姿态。反之，如果这两条虚构直线平行，那么照片会看上去又俗气又老气。

虽然有很多种姿势构成这种虚构的“X”可以利用，但要牢记这种头部位置的问题仅仅是整个难题的一部分。还有其他更多的要素必须组合在一起，诸如表情等，才能完成整个姿态的设计安排。为了更形象地演示这个“X”，接下来看几个示例。

在图16.11所示的姿势中，仔细观察我如何让新郎向新娘头部倾斜。图中的红线准确地展示了我在设计这个姿态时所看到的“X”。如果没有这个虚构的“X”，那么新郎的鼻子可能会平行指向新娘了。为了给拥抱动作营造出亲切和自然的感觉，我让新郎向新娘左颊稍稍倾斜，并让他们两人的眼睛相互靠拢。

如图16.12所示，照片中夫妇的鼻子互相指向对方，展示了在拍摄姿势中没有“X”的情况。虽然这张照片也很漂亮，但是与前几张照片相比，没有那样自然和谐的感觉。你几乎可以感觉到摄影师正在为他们摆姿势。这也是真正的区别所在。一方面，你会对这对夫妇当时所处的情形感到迷惑，另一方面你还可以感觉到这对夫妇正在尽力遵照要求的方向摆姿势。

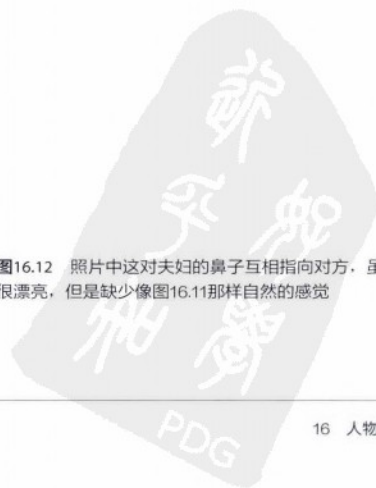
图16.10 从拍摄对象双方的鼻尖画一条虚构的延长线，可以为两人创造出最漂亮和自然的脸部姿态

图16.11 图中的红线准确展示了我在设计这个姿态时所看到的“X”

图16.12 照片中这对夫妇的鼻子互相指向对方，虽然这张照片也很漂亮，但是缺少像图16.11那样自然的感觉

技巧4：注入情绪，平衡表现力

若想使摄影作品获得满意的情感表现所需要的就不仅仅是几个技巧和窍门了。在我的职业生涯过程中，我所拍摄的顾客表情已经变得越来越富于活力，越来越轻松自如，最重要的是更具有可信性。我这里谈到可信性是因为要面对一个现实，当你以命令的方式要求某人大笑时，显然不会获得表情自然的瞬间，难道不是吗？

通过耐心劝诱以指挥方式获得真正自然的表情很耗精力。每拍摄一张照片都要一遍又一遍重复这种操作会让人精疲力竭。而现在之所以我能够为顾客拍摄出漂亮又可信的照片，是因为这些顾客信任我。他们对我的才能非常有信心。在他们眼中，我就是一位艺术家。最重要的是他们将我作为专家一样敬重。我们之间会有一种不言而喻的信任感，这也使得大家在一起拍摄更加愉快。

在我从事这个行业之初，我也是竭尽全力帮助新婚夫妇在拍摄时能够流露出好看的表情，而结果每次都是差强人意。因为这些顾客在拍摄之前已经付给我报酬，所以他们会积极配合拍摄，但照片就是没有感觉。为什么会这样呢？

我笨拙地摸索照相机设置，尝试让顾客摆姿势的时候，顾客能够判断出我只是在“猜谜”。我总是提出一些老套的建议，让顾客按照要求摆姿势，接着我会用相机最快的连拍速度狂按快门，希望能抓住那么一两张出彩的照片。我还会浪费大量时间查看照相机后背的显示屏，而结果是看到不太满意的照片就抓耳挠腮。

我的顾客从一里开外就能看到我眼中的焦虑。如果这听起来和你的情况很相似，那么从现在开始铭记，人们不会听命于对他们不敬重的人。当他们从你的眼中看到坚毅和自信，而不是焦虑和畏惧的时候，你就会赢得他们的敬重。这种坚定的自信来自于实践拍摄练习。通过实践练习拍摄各种姿势，从而掌握无论你以何种方式安排拍摄对象的位置，都能知道可以预见的拍摄结果。你会知道什么样看起来好，什么样不行，而不是过多凭借臆测来拍摄。

摒弃陈词滥调

把那些老套的陈词滥调从拍摄姿势的词库中彻底删除，这将是职业生涯中最明智的抉择之一。这些老掉牙的东西只能对小朋友起作用，对成年人没有任何效果。我经常看到摄影师对他们的顾客说话感觉好像他们是小孩子一样。我可以容忍摄影师啰嗦唠叨不停，但有时候摄影师会用轻蔑的语气让顾客这样做，微笑一下或表现性感点，这着实让我感到震惊。

相反，应该尽力指导和详细说明你想要达到的结果。将顾客当做成人的时候，他们才愿意遵循你的引导。可以像这样说“这里我需要再移动一点，”“给我一点点微笑吧，”或者“注视照相机，啥也别想。”人们愿意遵从这种类型的指示引导，而不是被颐指气使。

眼睛的姿态必不可少

通常，我只在大屏幕显示器上观看为新婚夫妇拍摄的漂亮照片，并会意识到新郎的眼睛完全“不在状态”。即使他们身体的姿态优雅，头部也具备了X要素，但如果他们眼睛的状态没有解决好，这张照片也就报废了。

眼睛和手相比其他方面，更能充分表达人们的感情和情绪。当在设计安排身体姿态时，大多数摄影师都不会告诉夫妇两人眼睛应该如何。我曾经听到顾客问摄影师，“我的眼睛要假装看什么地方？”为了处理这种眼睛不知所措的问题，我尝试在工作中特别详细地说明眼睛需要注视什么地方。

如果我让新郎在他妻子颧骨上轻吻，通常两人会向上看，这样就彻底地大煞风景了。我马上会说，“在她的颧骨上轻吻，不要掀起嘴唇，同时凝视她的嘴唇。”这里“轻”这个词为“吻”设置了一种情绪。颧骨上部为新郎设定了亲吻的目标。这样他的面部会准确移动到我所希望的位置。要求他们不要撅嘴可以消除人们在公共场合亲吻重要人物时的一种自然反应。我注意到人们在私下亲吻时基本不会撅嘴。

最后一步要求凝视新娘的嘴唇，是为了帮助新郎确定眼睛注视的地方。选择注视嘴唇会强迫新郎向下看，并且几乎合上眼睑。当眼睑几乎合拢的时候，一种浪漫温柔的情绪就会油然而生。而当眼睑完全合上的时候，则会有一种耳鬓厮磨的感觉。

这也是为什么人们在亲吻的时候眼睛会相互靠拢，抛弃世界上的一切东西，专注于亲吻的感觉。如果一个人闭上眼睛，另一个人睁大眼睛，就会出现表现力失衡的情况。无论照片有多么漂亮，也总会感觉缺少一些东西。

为了避免出现这种情况，我总是会为照片中的每个人安排明确的注视方向。安排眼睛的姿态要满足两个目的：一个是为眼睛设置一个注视的地方，另一个是改变眼睑睁开或合拢的程度。这两点对于是否能成功匹配拍摄对象的情感表现至关重要。准确地安排了眼睛的姿态，接下来拍摄对象脸部表情就会看起来自然和谐，具有可信性。

图 16.13 所示的这张照片摄于圣迭戈市的一家宾馆。背景是床头架的一部分，照片中移去了四周的部分，只保留了艺术装饰部分。我让新娘稍稍前倾身体，并向上注视天花板的一个特定点。如果她的眼睛不是向上直视，而是注视一边，那么就会改变照片想要传递的信息。在为拍摄对象设计安排姿势的时候，你如果意识到这些细微差异所带来的精妙效果就会起到事半功倍的作用。

在帕萨迪纳市的一次婚礼拍摄工作中，我最初设计了如图 16.14 所示的人物姿势。然后我让新郎闭上眼睛，接着让新娘注视自己的左侧手肘。这个要求有些奇怪，以至于她开始笑起来。由于新郎保持着刚才要求的动作，这时也正如预料一样自然地产生反应。不管怎样，照片看起来令人愉悦，而且他们两人的情绪表现也很协调。

有时候我会把石块或树叶之类的东西放在空地上，然后告诉顾客注视这些东西。先不管表情和动作反应，我告诉他们眼睛要牢牢地盯住这个目标。这个技巧是最有用的策略之一，并且一向能够获得满意的结果。

图16.13 提出明确的注视方向。这里我让新娘注视天花板上的一个特定点

图16.14 奇怪但却有效的方法。我让新郎闭上眼睛，接着让新娘注视自己的左侧手肘

图 16.15 所示的这张示例确实有点棘手。新娘是亚洲小姐，所以她对镜头非常敏感，总是一直注视镜头微笑。因为我想捕捉到一个美丽自然的瞬间，所以我让她双膝跪下。由于头纱向一侧滑落，我又让她弄好头纱。其实，实际上我是尝试让她将注意力集中到其他的事情上。这样一来她的眼睛就会注视别的地方，这张照片就捕捉到一个趁其不备的自然瞬间。参看第 17 章的图 17.75 和图 17.76，这两张照片展示了忘记为顾客安排眼睛姿态的结果。这样下次再为人物设计姿势的时候脑子里就会牢牢记住这个问题。如果忘记安排眼睛的姿态，那么这个人物的拍摄姿势是不完整的，接下来只能依靠运气抓住所要寻觅的恰当表情。最终成败关键都取决于眼睛！

图16.15 为了让新娘的注意力从照相机转移到别的地方，我让她弄好自己的头纱

技巧5：给予具体明确的拍摄指导

仅仅通过摄影师传达拍摄的方法就可以很快衡量他的摄影水平，这确实不可思议。我和我妻子在讲习班上曾应邀充当模特，学员们会用时10分钟左右为我们俩设计姿态。然后轮到另一位摄影师为我们安排姿势，大约也是10分钟。

当学员要求我们俩摆出各种姿势的时候，我马上就能够断定他们的指引是没有目的的。他们所说的每一句话都是一种猜测。但当讲习班教学的摄影师让我们摆姿势的时候，他的表达和目的非常明确清晰。他的指引和描述非常准确，以至于我们俩几乎不可能犯错误。

在给予拍摄姿态的指引和说明时一定要详细准确。这条指导准则不论怎样强调都不为过。它会令顾客对你的摄影技术充满信心，自然也会高兴地雇用你。

人物摆姿势卡片

当我为客户设计安排拍摄姿势的时候，强烈地希望不再出现猜谜的情况，所以我创建了人物摆姿势卡片。我希望有一个可供简单参照的示意图，能够到达某个特定的目的点。还可以毫无压力地从图中的一点到达另一点或者希望随时随地能够获得满意的拍摄姿势。现在我已经完全轻松驾驭各种拍摄姿势。每一种拍摄姿势都需要单独进行拍摄练习。每周我都会用10分钟左右的时间练习拍摄一个特定的姿态。这样做的目的是发现每种姿态的缺点和优点，每种姿态所能唤起的感受，以及对每种姿态进行变化的方法。如果你在婚礼或订婚仪式的拍摄活动中参考这张卡片的内容，并且经过实践练习具备了每种拍摄姿势的知识，那么几乎不可能出现拍摄创意枯竭的情况。你会对每个拍摄姿势掌控自如，并且你的顾客也会感觉到这一点。掌握了这张卡片，你的摄影作品水平会不断提高。

最有效地利用本章内容

本章以评论我个人摄影作品的方式来组织内容。这里我会用到许多在本书中已经看到的相同的照片，这样你可以看到这些照片是如何拍摄并构建组织起来的。每一种拍摄姿势我都会展示3-5张照片。对于每种姿势，会有一些照片效果差强人意，也会有一两张效果不错。我会解释一下这些照片失败的原因，以及其他照片成功的原因。

通读这些针对照片的评判和说明可以训练大脑发现不易察觉的细微情况，而正是这些细微的差异造就了照片尚可与出色之间的差别。当你浏览自己的摄影作品时，可以对自己品评一番，记录下拍得不错的地方，以及还有欠缺的地方。牢记一点，设计和安排拍摄姿势是主观性的，要抱着敞开心怀和心甘情愿的学习态度阅读这些内容。下面让我们开始吧！

传统风格

17.1

拍摄地点：这张照片并不成功，因为远处的水平线从右边穿过拍摄对象的头部。另外，拍摄背景中出现类似这样明显的水平线时，照相机不能发生倾斜。

身体姿态：新娘的手臂垂直向下了，但是，只要稍微弯曲一点就会使这个姿态看起来更加好看。

17.2

拍摄背景：这张照片的背景中包含了很多明显的水平线和垂直线。由于这些线段互相保持平行可以知道照相机没有发生倾斜，并且没有分散观者的注意力，这一点非常正确。但是，这个背景包括了太多的东西，所以利用较浅的景深将背景进一步模糊显然更可取一些。

手部姿态：新娘的左手不知道从哪里伸了出来，而且她的右肩有一点太高了。虽然她的左肩也稍微抬高但作用不明显，这个身体姿态不是一个正常放松下的状态。这个问题不易察觉，但已令她呈现出一种紧张的状态。

17.3

身体姿态：新娘的手臂形成了90°角。这个问题可能看起来没什么大不了，而事实也是如此。但是为了令照片看起来非常自然，这个细节问题还是会产生影响的。正如之前讲到过，手臂形成90°

角第一眼看上去并不糟糕，但是为了尽量看上去自然放松，这对拍摄对象来说并不是一个舒服的姿势。

手部姿态：这里手部姿态存在两个问题。第一个问题是新郎的右手从新娘的腰后面只露出了两个手指。通常人们会把手放在背部，但如本例所示的话，就应该看到那些手指露出的位置。这里稍微移动新娘的手臂，让新郎的手部露出更多一些就可以解决这个问题。一般最好还是不要让手指从拍摄人物的腰部和肩部露出来，如果必须露出手指，那么也要确保手部和手臂露出大部分。不知道从哪里突然露出的手指看起来会让人毛骨悚然。

第二个问题是新娘的手腕。可以注意到新娘正在尽量将手腕向上以抬高手部，但这不是一个自然放松的动作。手部应该与手腕保持平直或稍稍下垂，但一定不能向上。读者可以尝试一下，观察手腕向上抬手而不是向下的效果如何。

表情状态：双方的表情并不协调。新娘只是嘴角露出微笑。要获得自然真实的微笑，必须是嘴和眼睛都要露出笑容。而另一个方面，新郎根本没有一丝微笑，而是专注地望着镜头。一定要保证两人的情绪和精力在同一水平上。

图17.1 两个问题。水平线从右边穿过拍摄对象的头部，新娘的手臂垂直向下

图17.2 新娘的左手不知道从哪里伸了出来，并且她抬高的右肩会让人感觉她很紧张

图17.3 新娘的手臂形成了90°角，虽然这不是个大问题，要让她看起来放松些就要在细节上调整好。另外，新郎右手只露出一一点会让人看起来有点毛骨悚然

点评：这张照片展示了修正上一张照片所有问题之后的效果。由于他们两人的嘴和眼睛都露出了笑容，因此现在两人的微笑协调多了。现在新娘的手臂稍稍弯曲，更加舒服自然，而同时也让新郎的手部露出更多，而不只是露出手指部分。另外，你还可以注意到由于新娘手臂微曲而令她的腰身更加婀娜多姿。她的肘部和腰部之间的间隙形成明显对照，更加突出了腰部曲线的优点。这张照片与图17.3相比，哪一张看起来更加赏心悦目呢？

图17.4 问题解决方法如下，新娘将手部放下看起来会更加舒服，同时也令新郎的手部和她的腰线视觉效果更好

点评：这是一种新娘和新郎面对面的传统拍摄姿势。这种姿势的要点在于要确保新娘的手臂不能妨碍她的腰部曲线。新郎可以将手轻轻地放在她的手臂上或插在衣袋里，本例选择了后者。注意新郎的手臂是如何稍稍弯曲的，这种弯曲方式非常适合男性——看起来非常有自信。新娘的左臂轻轻地搭在新郎的右肩上，可以炫耀一下订婚戒指，同时也保证不会妨碍腰部曲线。她的手臂角度成大约 30° 角。这种肢体上的接触方式体现出一种浪漫与信任的感觉，看起来非常放松自然。

图17.5 这种姿势的要点在于要确保新娘的手臂不能妨碍她的腰部曲线

他在她身后

17.6

身体姿态：两人的身体看起来处于静止状态。这里更需要具备一些运动元素，可通过创造动感瞬间来将二者联系起来。新娘的头部朝向新郎倾斜，这一点非常不错，但是新郎应该给予热情的回应。

表情状态：虽然两个人都面露微笑，但是这个拍摄姿势缺少一种彼此之间的联系感。这个问题可以由摄影师来解决，先让两个人的头部适当倾斜，然后对夫妇说点什么让他们做出一些反应。具体选择说什么内容可根据摄影师的性格、顾客的情况，以及与顾客的关系而定。有时候你不得不说一些突破自己底线的东西来让拍摄对象有所反应，但是切忌使用陈词滥调，或者只是为了让顾客有所反应而说出一些令人厌烦的话语。

17.7

身体姿态：为了制造出联系感，我让新郎亲吻新娘的肩膀，但是这样会让他必须弓起背部。这个姿势还会遮挡住新娘的半边脸，而且观者也看不到他自己的脸部了。

表情状态：虽然这个姿势并没有达到预期的效果，但是对两人脸上显露出自然的表情产生了奇妙的作用。当新郎亲吻新娘的肩膀时，她自然而然地对这个吻产生了反应。

图17.6 问题：两个人之间缺少联系感，动作僵硬

图17.7 一个亲吻解决了之前的问题但又导致了新问题出现：新娘笑了起来但是新郎遮挡了新娘的脸部

点评：基于上一张照片自然真实的人物反应，我得出了一个事实，那就是新娘会对新郎的亲吻产生非常漂亮的动作和表情反应。所以这次我为新郎亲吻新娘的脸指定了不同的亲吻位置。这张照片是在几次亲吻之间抓拍的。大多数情况下，最好和最自然的抓拍都是发生在拍摄姿势变动之间。如果能意识到这一点你就会创作出更多更加惊艳的照片。

图17.8 解决方法：我让新郎亲吻新娘脸上的不同位置，在亲吻之间他们露出了笑容

17.9

点评：在这张照片中，根本没有办法让新郎在完全不俯身的情况下亲吻新娘的脸。虽然图17.8所示的拍摄姿势奏效，但是并不意味着对所有的夫妇都合适。如果拍摄对象身体条件上存在问题，那么你就需要准备改变拍摄姿势。正如第16章所讲解的，我知道必须要让他们的脊柱尽可能保持挺直状态，所以我决定对一种更加传统的“他在地身后”的拍摄姿势进行变化。我利用反光板将二者与背景之间分隔开来。

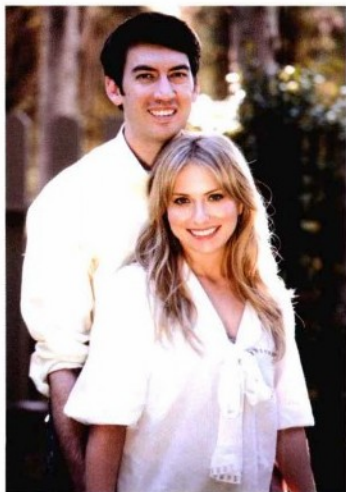

图17.9 准备改变拍摄姿势。考虑到两人在身高上的差异，我决定对“他在地身后”的拍摄姿势进行变化

她在他身后

17.10

身体姿态：这种身体姿态有点棘手，因为很容易就能看出来姿势不协调。使用这种拍摄姿势时脑子里要时刻牢记几个问题。第一个问题是如果新娘的手臂向上搭在新郎的胸部附近，那么由于新娘的手臂会被新郎的手臂挤压，结果会让新娘的手臂看起来非常健硕。这种情况下，如果新娘身型明显合适的话，那么这也算不上一个问题，但是大部分人的手臂都会出现问题。另一问题是新郎为了配合这个姿势必须保持身体完全挺直。新娘可以从后面拥抱新郎，但是她不应该向她自己的方向拉他，否则新郎的重心就会发生变化。就这张照片而言已经出现了以上的问题。你可以观察到新郎为了让这个拍摄姿势看起来自然，已经向后倾斜过头了。

17.11

身体姿态：在上一张照片中，新郎向后倾斜过头了。为了弥补这个问题，我让他向前倾斜。我一直让他尽量挺直背部，但是我提出了错误的指导。新郎没有严格地按照我的要求去做，而是向前倾斜太多了。结果，新娘的右肩随之抬高，而且新郎的肩膀遮挡住新娘大部分的脸。这个示例的教育意义在于一定要保证充足的实践练习，才能意识到在自己拍摄指引下将会发生什么样的连锁反应。

图17.10 可以观察到新郎为了让这个拍摄姿势看起来自然，身体已经向后倾斜过头了

图17.11 为了尽量让他挺直背部，我提出了错误的指导。现在新郎向前倾斜太多了

点评：鉴于上两张照片的情况，我开始提出更加详细和具体的拍摄指示。我要求新郎挺直背部，要求新娘保持手部的位置，但不要拉新郎的肩膀。此外，我还让她扬起下巴，避免脸部被遮挡。现在照片达到了预期效果。

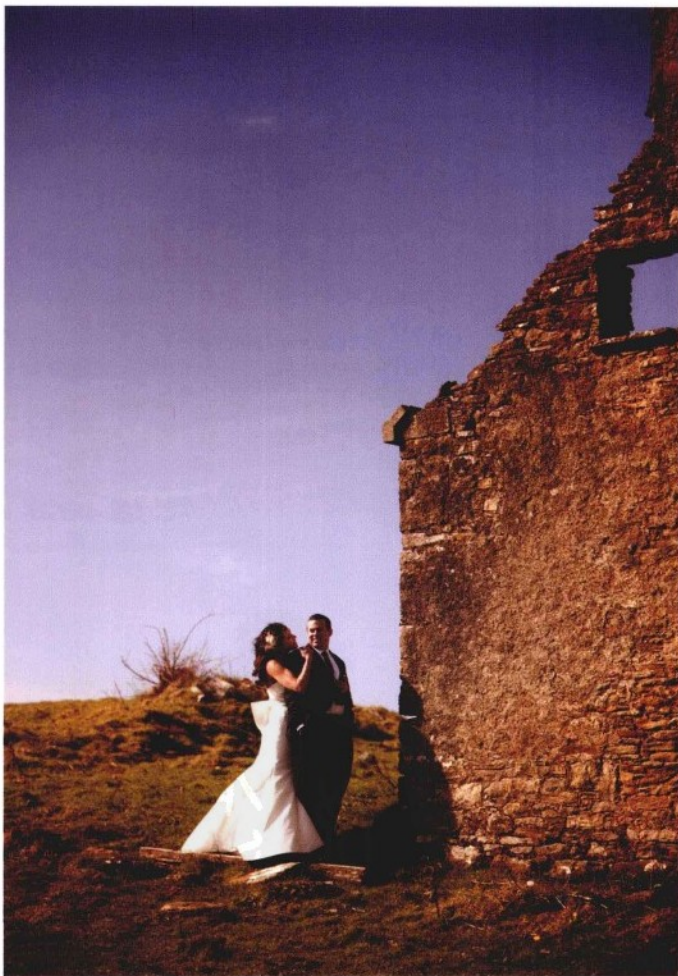

图17.12 我利用更详细的拍摄指示，要求新郎挺直背部，要求新娘不要拉新郎的肩膀

17.13

手部姿态：手部过多地交织在一起。当设计手挽手的拍摄姿势时，一定要确保挽在一起的手，一组放在较低的胃部附近，一组放在较高的胸部附近。这样就会消除手部全在同一水平线而产生的混乱感。

17.14

点评：这张照片是之前看到的“她在他身后”姿势的另一种变化。这比已经看到过的此类照片更多地展示了新郎的背部，而且不是竖直的侧面轮廓视角而是新郎背部的四分之三还要多的视角。我安排新娘靠近新郎右肩的位置，并且为他们分别在空地上指定了一个具体的注视点。这样能保证他们的眼睛专注于那个目标，令表情看起来更具可信度。

另外，他们两人互相注视相反方向还形成了一种对照。由于他们注意力不在摄影师身上，这样会让观者好奇他们正在看什么，或者此时此刻他们心里正在想什么。你可能已经注意到新娘的左臂形成的90°角，但在这张照片中这种情况是合适的，因为新娘是很自然地把手放在新郎的腰部休息。

图17.13 为了消除这种手部的混乱感，要保证一组手部的的位置较低，另一组放在较高的胸部附近

图17.14 一种“她在他身后”姿势的变化，新娘和新郎两人注视相反方向为照片添加了一种对照感

17.15

拍摄地点：在为新婚夫妇拍摄的时候你会发现拍摄这种散步的照片是很常见的。但在在我看来，拍摄一对新人漫步的照片看起来会有人为设计的痕迹。在我决定拍摄散步照片之前，拍摄场景必须具备非常适宜的环境或建筑要素。本例所示的照片中，我用红色圆圈标出的树木对于拍摄散步姿态来说没有什么作用。如果树叶处于正在变色的时期，或者是类似加州红杉那样特别的树种，那么拍摄的效果就是另外一种情形了。

身体姿态：这张照片的另一问题是拍摄对象的双脚应该与地面接触。新郎的左脚没有接触地面，这样他整条左腿看起来不太优雅。

手部姿态：新娘的左臂伸直成 180° 平角，而右臂弯曲成 90° 直角。这两种角度都不太优美。

图17.15 照片中的树木对于拍摄这种散步动作的照片没有什么意义，另外拍摄对象的脚和手臂姿态看起来不太优雅

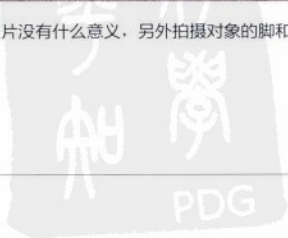

图17.16 这张照片存在几个问题。镜头的视角不够宽，不足以涵盖整个环境背景。新郎正在迈步，右脚悬在空中，而新娘的右手什么也没有拿

17.16

拍摄地点：虽然这种照片看起来确实有些俗套，但是一般在海滩附近举行婚礼的顾客往往希望能拍摄一张在海滩漫步的照片。我发现这种情况下广角镜头能够大显身手。诸如佳能 16-35mm f/28 这样的超广角镜头能够让画面更加生动，具有视觉冲击力。但是这张照片使用了 24-70mm 镜头，整个视角不足以囊括这张照片所需的环境背景。

身体姿态：另外，新郎的右脚没有接触地面，而且从照片的角度看过去，他的右肩挡出了他的下巴。新娘和新郎两人的每只脚都是沿着自己的轨迹前进。这让新娘的腰部看上去过于平坦，缺少曲线美感。若想解决这个问题，我应该要求他们像在平衡木上一样迈步。这样就会迫使他们立即落下一只脚在另一只脚的前面，从而形成更加明显的髋部运动。

手部姿态：新娘的右手无所事事。可以让新娘空闲的手中抓住一些东西来解决这个问题，如她的婚礼捧花、高跟鞋或者手包都非常适合。如果实在没有什么东西可拿，还可以让她轻轻地提起她的裙子。

17.17

点评：这张散步的照片拍摄于芝加哥市中心的密歇根大道，照片中充满了大量的建筑物要素。新娘手里抓着一束花，这样可以避免手部随着散步晃动。两人都是沿着一条笔直的直线前进，这样能产生更加明显的髋部运动。但是，同样重要的是这张照片使用了一支视角足够宽的镜头拍摄，捕捉到了芝加哥夜景的魅力精髓。试想一下这张照片如果使用长焦镜头将人物拉近拍摄，那么照片就会失去大部分原本所具有的视觉冲击力。

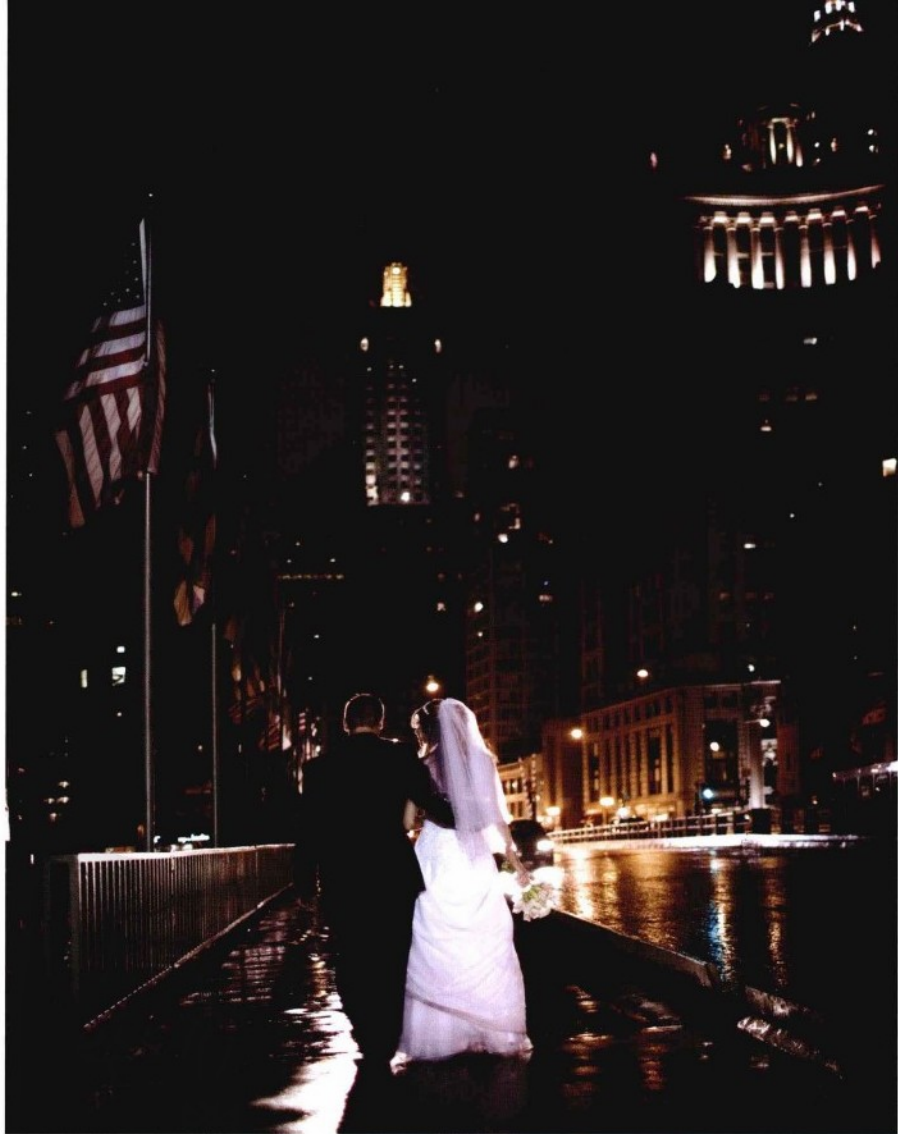

图17.17 达到更好效果的方法示例。新娘拿着她的捧花，而足够宽的镜头视角捕捉到了芝加哥这种大都市的魅力精髓

知
PDG

图17.18 我要求新郎在他妻子前面超出几步距离，这样从照相机视角来看他的妻子就不会遮挡到他

17.18

点评：我想利用这张照片举例说明一个重要问题。在将拍摄对象安排到足够远的位置拍摄散步照片之前，一定要确保给他们明确具体的拍摄指导，具体包括想让他们如何散步，他们的手应该做些什么，他们应该看哪里，以及他们如何迈步等。对于这张照片我要求新郎紧挨着他的妻子散步，但要在她前面超出几步距离。此外我让他们不要靠得太近，两人之间要留有间隙，否则就会遮挡住对方。

17.19

点评：仔细观察这张照片中这对夫妇散步的方式。注意新郎互相交叉的双脚和左手是如何与散步中所展现出的满腔热情相吻合的？对于要实现类似效果的照片，你可以在一张纸上写下所有必须要告诉拍摄对象的指导和说明。

图17.19 注意新郎互相交叉的双脚和左手是如何与散步中所展现出的满腔热情相吻合的？你若复制这个拍摄姿势需要给出哪些指导和说明呢

亲吻

17.20

手部姿态：这是芝加哥的一个雨夜，在街灯和建筑物的映照下，呈现出一个美丽自然的动人瞬间。但是当你看到两人互相交叉的手时，立刻就会知道这个姿势是刻意安排的。这也是当被要求在照相机前亲吻时，人们经常会做出的亲吻动作，这种感觉一点也不罗曼蒂克。

如果要在亲吻的照片中展现手部，那么手部就必须符合亲吻这个亲密动作的特点。可以不断尝试手部摆放的位置，直到双手放在不同的地方。例如，她的手可以放在他的腰部，而他的手搭在她的肩上。

17.21

点评：注意到图17.20所示的手部看起来有些呆板，我立刻决定让新郎将双手放在新娘的腰部。通常将手放在脸颊会遮挡住脸的大部分。最重要的窍门是当新郎的手放在新娘颈部时要保证新郎的拇指要在新娘的脸上，就像这张照片中展示的一样。这样可以避免出现新郎好像正让新娘窒息的感觉。下一次你再为夫妇设计亲吻姿势时，心中要牢记拇指的位置，并以此来指导顾客摆姿势。

图17.20 这是一个美丽自然的动人瞬间，但是当发现两人手部互相交叉时，照片效果就大打折扣了

图17.21 新郎的手放在新娘颈部时，一定要确保他的拇指出现在她的脸上

点评：这是一对身高差异明显的新婚夫妇。这里通过让新郎退后几步，然后身体前倾亲吻他妻子的方法实现了降低一些身高的目的。我还要求新娘站直身体并扬起下巴，这样她的丈夫能够吻到她的额头，而额头是人脸部的最高点。

我让乘坐电车赶来参加婚礼仪式的亲友们起哄呼唤，这样照片中注入了欢乐和幽默，而新娘的脸上则洋溢着自然生动的微笑。婚礼仪式的欢呼提供了一个欢乐的背景，而新娘也会情不自禁地被气氛感染。新娘和新郎所摆出的这个姿势好像是碰巧发生的，但实际上在这情景背后，是我手边具体详细的拍摄说明帮助我呈现了这个完美的瞬间。

图17.22 为了减少他们之间的身高差异，我让新郎向前俯身，而新娘扬起头让他亲吻额头

点评：我并不热衷于拍摄亲吻姿势的照片，因为这种类型的照片太多了。如果我决定拍摄亲吻姿势，那么我会设法将拍摄情景设计得更有趣一些，而不是让夫妇两人在建筑物或者一面墙的前面亲吻。在本例中，我发现这些小草的顶端开着一些奇特的花朵，而这些小花就成为这次我所要拍摄的焦点。

这张照片分为3个层次，小花是前景，正在亲吻的夫妇是中间层，而身后的山脉则作为背景。由于他们存在身高差异，因此我同样让新郎远离新娘几步距离，然后让他俯下身亲吻新娘。这种层次感以及夫妇两人处于焦外的模糊效果让这张照片相比一般的照片更有趣味。

图17.23 亲吻姿势的照片过于俗套，所以要寻找一些能引起人们兴趣的东西。例如将这些奇特的小花作为焦点，放在焦外的拍摄对象前

点评：这张照片使用的拍摄技法与图17.23的类似，而这张照片的重点在于画面构图。新郎的身高与新娘相仿，所以我可以让他们两人紧靠在一起，然后要求新郎亲吻新娘的左脸颊。新娘的手搭在新郎的肩上，这样的姿态显得更加亲密。为了保持亲吻瞬间具有的私密情绪，我要新娘闭上眼睛，放松整个身体，脸上只微微露出一丝微笑。

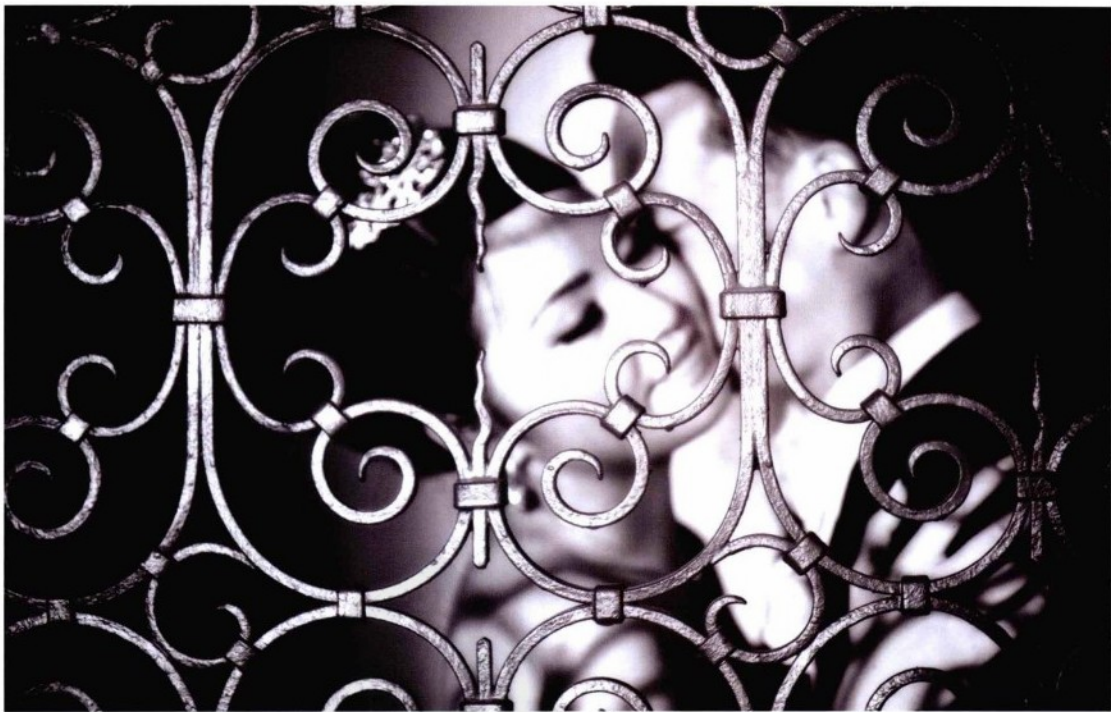

图17.24 为了保持这种情绪，我要新娘闭上眼睛，放松整个身体，脸上只微微露出一丝微笑

嬉戏、动作、运动

17.25

拍摄技巧：这张照片展示了运用“嬉戏、动作、运动”姿态起步阶段的情况。其中有许多明显有问题的区域。起先我使用16-35mm f/2.8镜头的16mm端拍摄，产生透视变形的效果，使照片更加生动夸张。但是，这种超广角镜头会让成像边缘严重变形，非常不美观。可以注意到新娘的手臂显得有1.8米长，而新郎的肩膀几乎占据了一半的画面。这个问题可通过将拍摄对象置于画面中央而轻松搞定，因为画面中央几乎不会出现畸变情况。

表情状态：新娘的表情不到位。新娘脸部正是照相机焦点的位置，而她的面部表情对于拍摄婚纱肖像来说太严肃了。这本应该是一种带有动感的拍摄姿态，会让人联想到“幸福快乐”和“充满活力”。这个表情问题应该如何改正呢？

17.26

拍摄技巧：畸变问题是我首先要解决的问题，所以我重新构图将这对夫妇放在画面的中间。现在看起来比较可以接受了。

表情状态：我一直想从新娘的表情中发现快乐和活力的感觉。而新娘下颌微收所表现出的“害羞”感觉则超出了我所要寻找的“快乐又充满活力”。虽然这张照片看起来还不错，但实际上还可以更好。

图17.25 运用“嬉戏、动作、运动”姿态会遇到几个问题，首先就是镜头角度问题

图17.26 在修正了第一张照片的畸变之后，新娘的表情所表现出“害羞”感觉要多于“快乐又充满活力”

点评：这张照片是我最终按下快门所捕捉到的非常满意的表情。为了激发出新娘的活力，我也要保持同样的激情和她交流，所以在表达所有拍摄要求的过程中，我也要在声音中传递出大量活力和激情的情绪。我的左手拉住新娘的头纱上下舞动，右手握住照相机拍摄，并且开启闪光灯，利用闪光防止阴影出现。这张摄影作品充分展现出新娘抬起下巴仰望时的美丽笑容。你也能感觉到在拍摄过程中同样充满活力吧！

图17.27 这张照片的出色之处在于展现出新娘抬起下巴仰望时的
美丽笑容

船
夢
PDG

17.28

身体姿态：这种圆形剧场和拱形支架构成的场景非常适合拍摄“嬉戏、动作、运动”姿态。在这里设计和安排一种翩翩起舞的姿势肯定会非常完美和谐。我开始给这对夫妇提出了一系列的拍摄指导和要求，诸如“这里要充分地动起来”，“膝盖和肘部要一直保持弯曲”，以及“在运动过程中大声笑出来”。如果你能回忆起第8章有关成功拍摄剪影的内容，那么你就会知道拍这种照片时身体之间应该尽可能多地形成空隙，这样才可以通过天空的衬托展现出人物轮廓。当我开始拍摄照片的时候，拍摄对象的动作幅度太小了，正如照片上所展示的那样。与前一张照片的情况类似，摄影师正确的拍摄指导会很有用，但是显然这样还远远不够。摄影师也必须同样进行表演，要像充满电一样活力无限。我平时的语调穿透力不是很强，结果导致拍摄对象肢体之间的空隙很少，人物姿态的表现力很弱。

17.29

点评：随着我提高声调，声嘶力竭地向他们两人大吼，这时两个人才开始旁若无人地舞动起来。我可以听到他们的笑声，激情和活力终于迸发出来了。现在可以数一数在天空的映衬下，两人的肢体之间有多少空隙。如果你现在还对这种空隙不太清楚的话，可以返回去参考第8章的内容。

图17.28 用我平时讲话的语调不能产生足够的感染力，结果导致拍摄剪影轮廓的空隙不足，人物姿态的表现力很弱

图17.29 随着我提高声调，这对夫妇开始舞动起来，激情和活力终于迸发出来

点评：这张照片的灵感来自于新娘记忆中的一个酒吧，在大学期间她和她的朋友曾经到过这个酒吧。虽然这张照片诙谐幽默，但是我必须思考如何在照片中融入更多有意思的东西。我之所以会点评这张照片，目的在于提醒读者拍摄每一张照片时，无论风格是庄重严肃还是诙谐幽默，你都不能忘记准备拍摄前要具备良好的光线和构图。我将新郎安排在画面非常靠左的位置，新娘在画面中间，而投镖的圆靶在右边。这样一来3个关键要素都安排在重要的位置上，使得照片的各处都具有视觉上的兴趣点。

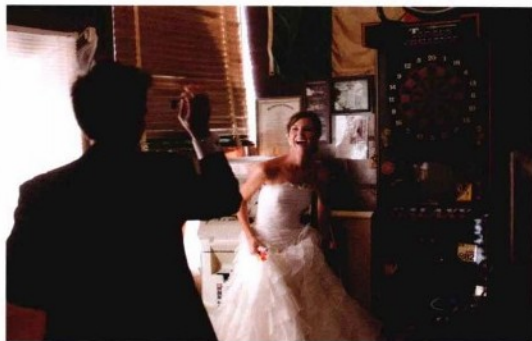

图17.30 我将新郎、新娘和投镖的圆靶都安排在关键的位置上，使得照片具有视觉上的兴趣点

点评：这张特别的照片很好地说明了为什么我喜爱这种嬉戏顽皮的拍摄姿势。我很欣赏这张非常简洁诙谐的照片。虽然你看不到他们的脸，但照片本身依然浪漫迷人。这也是“嬉戏、动作、运动”姿态的最大优点。

图17.31 简洁、浪漫、迷人，这张照片展现了“嬉戏、动作、运动”姿态的优点

牵手

17.32

手部姿态：在肢体上接触的拍摄姿势通常能够增强拍摄对象两人的联系感。一般我们都希望这种联系感轻松自然，而不会分散观者的注意力。以此图为例，在拍摄夫妇牵手的姿势时，有几点需要牢记在心。

首先，手腕要始终保持在自然弯曲度内。这有一个快速测试方法：向前伸直手臂并让手部放松。注意到手腕如何下垂呈大约 45° 角了吗？现在保持手臂平直，接着手部向上弯曲也会呈 45° 角。是不是无论如何努力也只能达到这个角度呢？这张照片看起来很别扭，问题就在于新娘的手腕，她的手指关节是向上指的而正确姿势应该是向下的。

其次，要牢记的是不要让手指传递出错误的信息。五指张开具有攻击性和控制欲，五指完全并拢则显得太紧张了。手指间应该自然留有一点缝隙。你只需要让拍摄对象手部放松一些，指间就会出现非常完美的缝隙。

最后，需要再次检查以确保两人不要互相紧握对方的手指。

图17.32 注意新娘的手腕如何出现问题以及其手指关节是向上指的而正确姿势应该是向下的

17.33

手部姿态: 这张照片就是手指紧握的一个示例。虽然照片中的人物姿势看起来非常不错, 夫妇两人的表情也很到位, 但是你仔细观察一下, 就会发现新郎握住新娘的手太用力了。可以观察到由于新娘的手被握得太紧, 食指与中指重叠在一起了。这也许有点吹毛求疵, 但是这种细节的问题还是会产生影响的。

17.34

手部姿态: 在没有过多指导的情况下, 如果要求夫妇两人手拉手, 大部分会出现这种十指相扣的情形。这种情况本身也没什么问题, 只要不是从始至终都是这种十指相扣的姿势就可以了。可以要求他们这种拉手的方式轻柔一些, 形成一种十指松散交错的感觉。这里新郎将新娘的手抓得太紧了, 以至于新娘手腕弯曲的角度出现了问题。

图17.33 虽然人物姿态看起来不错, 但是新郎握住新娘的手太用力了。这种细节的问题还是会有影响的

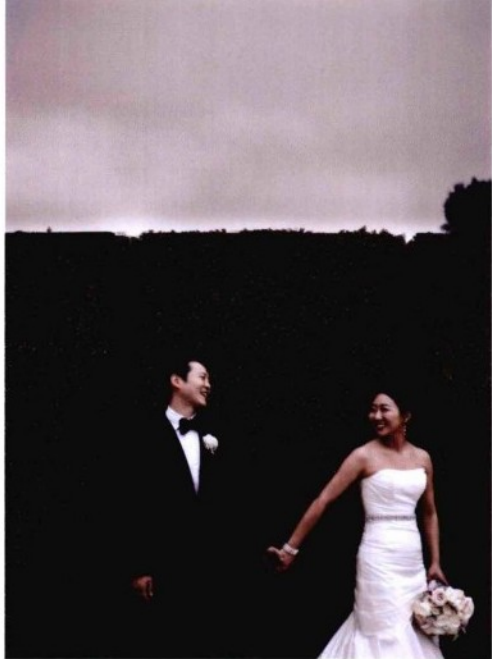

图17.34 可以要求他们这种拉手的方式轻柔一些。新郎将新娘的手抓得太紧了, 以至于新娘手腕弯曲的角度出现了问题

点评：首先对夫妇两人要特别明确要求如何手牵手，使得两人的手部松弛地拉在一起。可以注意一下新娘手腕以及手指是如何自然弯曲的。然后我让新郎将重心移到他后面的脚上，这样给人一种放松的感觉。接下来我还要面对一个挑战：如何解决地平线的问题。我必须做出选择。在远处的地平线是穿过新娘的头部还是新郎的头部呢？虽然两个都不是好主意，但是这对夫妇的身高差异让我没有别的选择。我最后决定还是让地平线穿过新郎的头部。为了最大限度地转移地平线带来的干扰，我将新娘和新郎两人安排在距离照相机一样远的地方，这样能够允许我将光圈从 $f/3.5$ 转换到 $f/1.2$ 。使用这种极端的光圈，景深会非常浅，以至于地平线完全虚化了。

图17.35 注意新娘手腕和手指是如何自然弯曲的。我还让新郎将重心移到他后面的脚上，这样给人一种放松的感觉

17.36

拍摄地点：拍摄夫妇两人坐下来的姿态，是弥补双方身高差异的一种好办法。而且与通常的站姿拍摄的照片相比，它能呈现一种不同的画面透视效果。在每场婚礼中，我总会尝试着拍一些坐姿的照片。在这张照片中，外景拍摄场地不是特别理想，但同时也给我提供了更大的施展空间。

强烈的直射光线使画面非常浪漫，也为拍摄这张照片设置了舞台场景。小汽车、街道、树木、泥地和建筑物都容易分散画面的注意力，但是你可以把它们都剪裁掉。停车带和街道之间的水平线让人很反感，这是个需要解决的棘手问题。我必须找到其他更能吸引注意力的东西，将这条地平线从构图画面中去掉掉。

17.37

拍摄地点：大部分干扰画面的元素都已经被裁切掉，除了地平线我们稍后来解决。我要让直射光线直接照亮新娘的脸部，这样能产生一种浪漫的窗户光线的感觉。现在只需要让新娘把脸转向阳光。

身体姿势：正如这张照片中拍摄对象身体姿态所展示的那样，整个画面仍然略显生硬，缺少两人之间的沟通，而仅仅是夫妇两人坐在一块儿。接着我让他们把脸转向对方，这样问题就迎刃而解了。

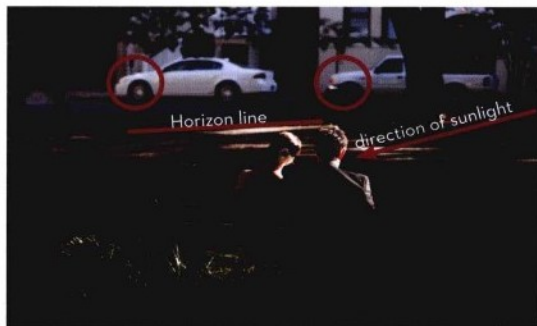

图17.36 强烈的直射光线为拍摄这张照片设置了舞台场景。分散画面注意力的小汽车和建筑物都可以裁剪掉。但是我需要一个更能吸引注意力的东西来消除地平线的影响

图17.37 干扰画面的元素都已经被裁切掉了，接着我要求新娘向右转头。但是，这对夫妇间仍然缺少一种联系和沟通

点评：最终的照片达到了一个更高的层次，我把所有的干扰元素，包括地平线都从画面中裁掉。地面上斑驳的阳光会导致分散画面的注意力，但是当我把照片转换为黑白色时，在画面所营造的一种悠然的气氛下，光斑却显得恰到好处。为了不让新郎的头遮挡住照在新娘脸上的光线，我让新娘往前移了一点。

这张照片最后的效果简直太美了。新郎和新娘安静悠然地坐在公园的长凳上，在温暖阳光的映衬下，新娘的脸上充满爱意并且无比娇美，立刻吸引了观者的视线。在刚拍这张照片时，这里仅仅是个到处都有干扰的普通公园。其实，在任何时间、任何地点，只要善于捕捉每个拍摄场景中隐藏的美丽，你都可以拍出美轮美奂的照片。

图17.38 为了不让新郎的头挡住照在新娘脸上的阳光，我让新娘往前移了一点。这样就拍出了这张令人惊艳的照片

拍摄地点：如果你回忆一下第5章的内容，就知道为什么我被这个拍摄场景吸引住了。不仅是因为这对夫妇身后的墙是纯色的，使画面背景看起来更加干净，而且这种纯色也会让视觉更加舒服。长凳刚好在这面墙的右边。我这里将坐姿和T形姿势进行了结合，稍后我会在本章中详细介绍。画面中的金属扶手需要裁剪掉，这样可以避免照片出现明显的水平线。

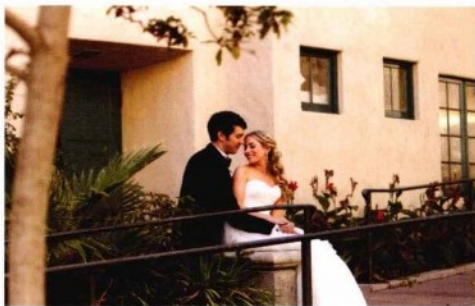

图17.39 这对夫妇身后纯色的墙使画面背景看起来很干净，他们前面的扶手可以裁剪掉。但是新娘的下巴接触到她的右肩，而新郎的面部表情也缺少精神

表情姿态：这个姿势摆得恰到好处。现在只需要强调两点，首先新娘的下巴接触到了她的右肩。注意下巴要与肩膀分开，这点很重要。这里让新娘的下巴稍稍往上抬一点即可。其次是新郎的面部表情问题。新娘此刻脸上洋溢着幸福的表情，新郎需要积极回应。

17.40

点评：最后的照片，除了夫妇身后的纯色墙面，扶手和周围其他无关的干扰物都裁剪掉了。与上张照片相比，这张照片最明显的变化就是新郎的面部表情，现在新郎的表情与新娘的情绪和状态相呼应。我是这样做的。我让新娘把下巴稍稍抬起，温柔地注视着新郎的眼睛。接着要求新郎盯住新娘的双唇。根据我的实践经验，我发现当新娘凝视新郎时，如果让新郎保持注视新娘双唇的姿势不动，新郎就会有些不适应，还会不由自主地笑起来。我抓住时机，赶紧按下快门。

图17.40 将照片中无关的干扰裁减掉后，我让新娘稍稍扬起下巴，温柔注视着新郎的眼睛。我又让新郎紧盯新娘的双唇，因为我知道这样的姿势会逗得新郎发笑

肩并肩

17.41

点评：夫妇两人肩并肩站立，直接面对照相机，并且面无表情，这些都是大部分人像摄影师竭力避免出现的情况。但是我从20世纪早期的照片中借鉴这种姿势并将其加以改进。虽然人物姿势有些老套，但是拍摄场景很新颖，这种对比会让这种人物姿势具有吸引力。我希望保持这种拍摄姿势的老式风格，但是我觉得应该使用一个新奇的手法。我让新郎的左臂放在背后，并让新娘左腿稍稍向前移动一点。这点细致的润饰让照片显得与众不同，看起来更能让人感兴趣。

图17.41 虽然人物姿势有些老套，但拍摄场景很新颖，正是这种对比让这种人物姿势具有吸引力

点评：并肩站立并不是意味着两个人必须同时面对同一个方向。在这种人物姿势的拍摄实践过程中，我开始尝试改变新娘和新郎所面对的方向。只要时刻牢记人物姿势的5个关键要素，任何姿势看起来都不会太糟糕。为了让画面更具有感染力，我让新娘面向我并闭上眼睛。这里闭上眼睛有两个目的：一个是阳光能够直射在她的脸上，一个是为拍摄姿势增添氛围。我选择这个背景是因为背景中的颜色都属于一个色系，你可以回忆一下第5章中曾讨论过这个技巧。

图17.42 并肩站立并不是意味着两个人必须同时面对同一个方向

点评：这是另一种“肩并肩在一起”姿势的变化。我推荐你在拍摄夫妇两人背影的时候可以尝试这种姿势。这会让两人很快进入状态，情意绵绵，而这种拍摄姿势看起来也非常浪漫温馨。针对这种拍摄姿势，我会让两人的锁骨形成“V”字形，这样他们会更加自然地轻触额头，否则就会导致两人距离过远。

图17.43 两人的锁骨形成“V”字形状有助于他们更加自然地轻触额头

17.44

拍摄地点：这组照片的最后一张在第9章也曾经出现过。现在来重新演示这张照片是如何设计拍摄出来的。为了能在单张照片拍摄中获得丰富的拍摄姿势变化，一个好的办法就是混入一两张具有意境的照片。利用这种照片，人们可以随心所欲地联想和解读照片的含义。这是一种故意设置的开放式话题，而结果提出的问题会比本身的答案更多。

利用一点想象力以及之前实践练习所掌握的东西，你可以随时随地拍摄出富有意境的照片。在本例中，拍摄环境没有充足的自然光线，所以我使用了一支离机闪光灯和佳能ST-E2无线发射器来模拟从窗户射入的光线，并照射在新娘身上。

表情姿态：我对这张照片并不满意。照片右边的空间太大了，而且拍摄对象的表情也不到位。但是我非常喜欢闪光灯照射到新娘时所产生的效果以及处在暗处的新郎剪影轮廓。

17.45

利用房间右边的一面镜子，镜中的影像可以平衡画面的构图。现在照片左边发生的变化同时也会在右边显现出来。

表情姿态：照片的感觉出来了，但是新娘的表情还不在于状态。我不能让新娘微笑，因为这与照片的整体氛围不搭调，而且也确实没什么可以微笑的理由。严肃的面容看起来不错，但我尝试后发现困难重重，很难控制和把握。所以我很快决定不再考虑这个想法了。

图17.44 虽然新娘表情平淡，而且照片右边的空白空间太多，但是我喜欢闪光灯照射到新娘所产生的效果以及新郎的剪影轮廓

图17.45 利用增加的镜子创造出满意的照片效果，但是新娘的表情还不在于状态

图17.46 表情问题的解决方法：将新娘置于焦外，将新郎的剪影作为焦点

17.46

点评：本例中，对于表情问题的最佳解决方法，我的选择是彻底去掉表情。我决定不再将新娘作为焦点，而是将其置于焦外，将新郎作为焦点。因为新郎呈现剪影轮廓，所以他的表情也并不重要。这张照片具有很好的画面平衡，并且看起来饶有趣味。而这张照片中我利用到的所有元素都是普通宾馆会议室都具备的。

17.47

身体姿态：有时候日常生活中随处可见的东西会突然激发出我的拍摄灵感。橱窗前的长沙发椅和玻璃映出的街道影像让我联想起大门乐队的一张专辑《莫里森宾馆》的封面。起初，我想让新娘坐在沙发上，手臂撑起身体，让新郎也坐在沙发上，手臂和腿保持垂直，这样看上去应该不错，但是当我拍摄照片时心想，“为什么两个人都要坐在沙发上呢？”

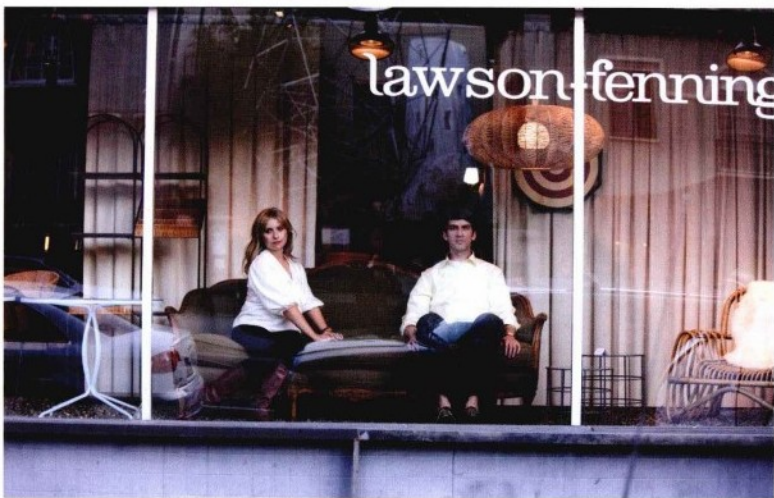

图17.47 随处可见的东西会激发出拍摄灵感。这个场景让我联想起大门乐队的一张专辑《莫里森宾馆》的封面

17.48

身体姿态：我让新娘站在橱窗前，两眼直视但不要注视什么东西。现在，我比较喜欢新娘两眼无神的感觉，但是她和新郎看起来都很僵硬。我必须进行改变创造出一些对比。我想，“为什么不是一个人僵硬，而另一人放松呢？”

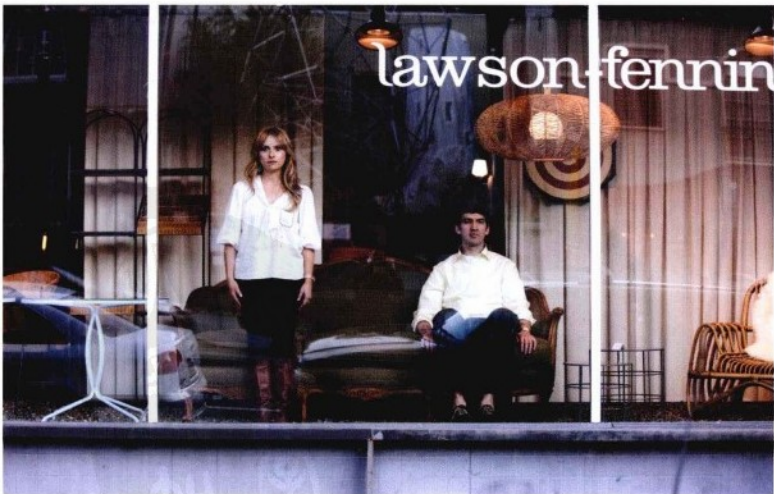

图17.48 意识到两人不必都坐在沙发上之后，我让新娘站起来直视前方。但是两人之间还是缺少明显的对比反差

点评：新郎翘起腿，右手放在脚踝上休息，现在他看起来更加放松了。这种僵硬和松弛所创造出来的反差会使得观者看到这张照片时产生更多联想。观者脑子里会想为什么他这么放松，而她却双手下垂直挺挺地站着。我并不建议太多使用这样的创意，除非个人偏好。但正如我之间说过的，偶尔一两次尝试拍摄这种照片还是很有趣的。另外，还要确认一下顾客对这种另类的风格是否认可。有些人可能对这种拍摄风格感觉不太舒适，所以这也是要考虑的因素。

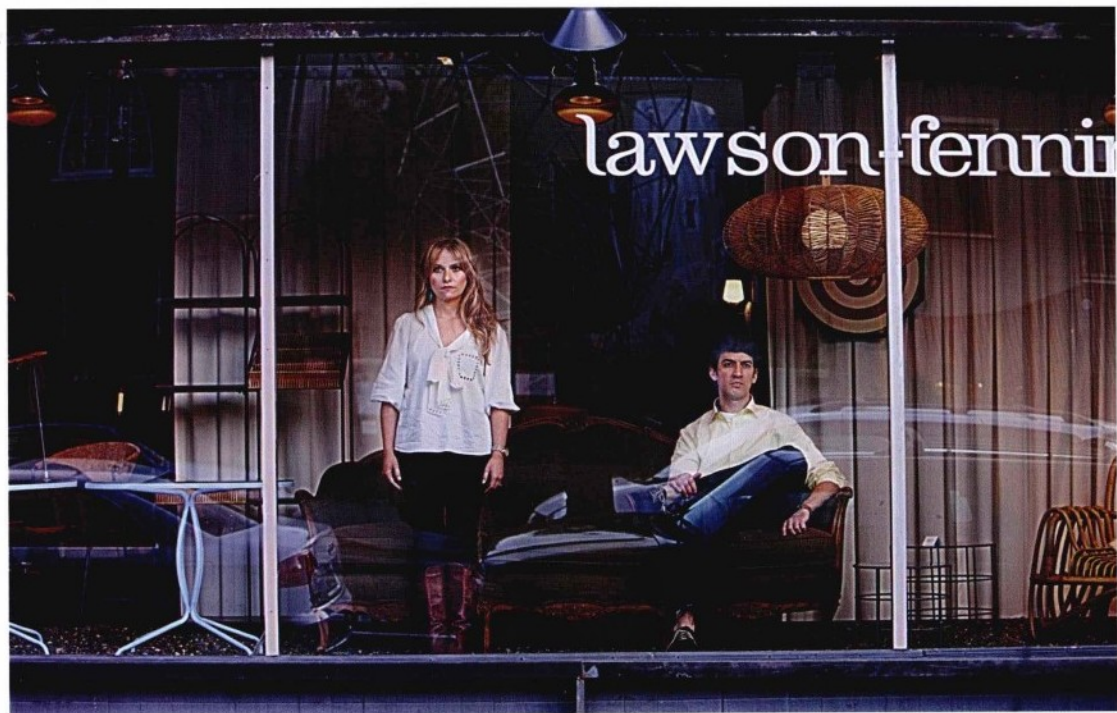

图17.49 新娘直立保持僵硬状态，而新郎很放松地坐着，这样形成了我希望的对比反差

点评：当画面内容过于直白的时候会让人感到乏味，因为第一眼看上去所有的答案都一目了然了。所以，有时候故事只讲一部分更能吊听众的胃口，照片也同样如此。在本例中，我想展现新郎和新娘之间柔情似水的关系，而我注意到新郎非常温柔地牵住新娘的手。拍摄当天他一直对新娘非常温柔亲切。

为了烘托出这种微妙的情绪氛围，在新郎牵住新娘手的同时，我让新娘退后几步离新郎远一点。接着让新娘直视前方，而要求新郎用拇指轻触新娘的手背。这种温柔的安抚与他的表情相得益彰，这一刻柔情溢于言表。

如果让拍摄对象做出一些粗暴的动作，比如用最快的速度猛击沙袋，人们会凝眉怒目，并且露出牙齿。而当要求他们做一些温柔优雅的动作时，这种方法也同样会奏效。我将新娘的画面剪切掉，只留下一部分手臂。这种温柔的触摸正是画面所要讲述的内容，从而为想象留下空间。

图17.50 为了烘托出这种微妙的情绪氛围，在新郎牵住新娘手的同时，我让新娘退后几步离新郎远一点

新人知

婚纱摄影

PDG

间距

17.51

身体姿态：新娘和新郎之间保持一定的间距是一种非传统的拍摄姿势。考虑间隔作为一种拍摄方法需要在一张照片中讲述两个故事。对于这张照片来说，我想营造出一种两人在沙滩漫步的感觉，每个人各有所思，享受着属于自己的时光。但是，这张照片达不到我所要表述的内容。照片中的新郎并不是在散步，而是站在那里等着新娘赶上来。这两人在精神上是彼此联系的，而我希望的是各自独立。

17.52

表情姿态：为了割断这种联系感，让他们各自若有所思，我让新娘向左张望，找一些吸引人或者感兴趣的东西。与此同时，我让新郎也做同样的动作，但是要注视前方。这样一来他们的注意力都专注于各自的任务，而不是面前的照相机。

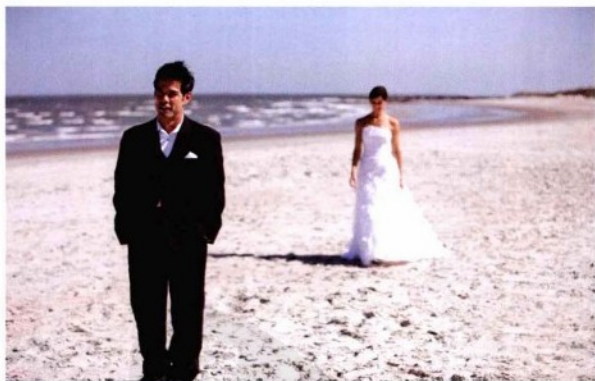

图17.51 我想营造出两人沉浸在各自思绪的氛围。但是这张照片达不到预期的效果

图17.52 为了让这对夫妇各自若有所思，我让他们向不同的方向寻找各自感兴趣的东西

手部姿态：不知道什么原因，当男性在等待的时候，习惯双手在跨前交叉。我不知道这是不是一种自我防卫的下意识动作。但对这张照片来说这个动作不是很美观。但是，新娘的手部位置非常完美，左臂的弯曲度也正好突出了腰部曲线，而且手臂弯曲并不大，没有形成90°角。以我的观点，女性手臂沿腰部垂直向下不是非常优雅，当然这也是仁者见仁，智者见智的问题。

表情姿态：我很喜欢新娘自然的微笑，但是新郎的状态显然和他妻子不协调。我必须找个方法让他也有所回应。

表情姿态：因为这对夫妇性格比较爽朗，不拘小节，所以我决定将新郎跨前交叉的双手作为一个玩笑，这个方法很好，逗得他突然大笑起来。这里略去玩笑的内容，但是可以看到他的回应非常好，而且手部自动地移到身体两侧了。

图17.53 照片并不令人满意。不知道什么原因，当男性在等待的时候，习惯于双手在跨前交叉。我必须找个方法让他有所改变

图17.54 我决定最好的方法是和他开个玩笑让他有所回应。这里略去玩笑的内容，但是可以看到他的手自动地移到身体两侧了

17.55

表情姿态：实际上每种姿势都可以创造出比你想象多得多的变化来。为了变换风格，我决定对这种拍摄姿势进行变化，创造一种可爱无邪的感觉。手扶栏杆将阶梯一分为二给了我创造灵感，这让我回想起在学校，男孩和女孩总是分坐在教室的两边。但即使这样，也不能阻止男孩和女孩之间互相吸引。我让新娘摆出一种比较天真烂漫的姿势，这样能更好地传递出这个信息。我非常喜欢新娘的表情和手托下巴的动作，正是这两样造就了这张充满童趣的照片。

图17.55 栏杆将阶梯一分为二，很像是在教室中将男孩和女孩分隔两边。受到这个启发，我让新娘摆出一种天真烂漫的姿势传递出这个信息

17.56

点评：我将这张最好的照片留在最后，是因为这张照片充分展示了一个组合绝佳的“间隔”姿势的优点。在拍摄这张照片之前，我考虑了拍摄姿态卡中的所有姿势，尽力想象哪种姿势感觉最适合这间房间的情况。通常会有两三种姿势可作为备选，但这次“间隔”当之无愧成为赢家。这张照片关键在于要保证完美的平视和对称。而让夫妇两人背部保持笔直则是第二个关键点。

图17.56 这张照片充分展示了一个组合绝佳“间隔”姿势的优点

拥抱

17.57

身体姿态：自发的拥抱与照片中的拥抱还是有巨大差别的。类似于演员必须要学会如何在银幕中亲吻，因为这与实际生活中真实的亲吻是不一样的。拍摄拥抱需要一些巧妙地处理和技巧。

这张照片是在没有任何拍摄指导情况下，新娘拥抱她丈夫的拍摄结果。这个拥抱还是很不错的，但是对于拍摄来说不太适合，原因在于靠近照相机一侧身体的手臂，特别是肘部。她的手臂应该在新郎手臂的下面，而不是抱在上面。拍摄拥抱姿势遵循的一个小规律是，“如果出现类似手肘这样突出的部分靠近照相机是不可行的，但如果是类似手臂这样平坦的部分则没有问题。”

两个人的面部特写会关系到这个拥抱姿势的成功概率。这可不像想象得那样简单。你通常必须要选择是拍摄新娘的还是新郎的面部特写。既要拍摄两个人的特写，又要让拥抱看起来自然，那就需要点技巧了。

图17.57 这个拥抱是很不错的，但是对于拍照来说不太适合，因为新娘的手臂应该在新郎手臂的下面，而不是抱在上面

17.58

点评：这是一种“我如此爱你”拥抱姿态的拍摄方法。此外还有伤感式拥抱、传统式拥抱等很多种类。每一种拥抱类型都需要知道，如何安排身体的位置，目的都是让拥抱看起来自然真实。本例中，我使用了“我如此爱你式的拥抱”，所以新娘的下巴应该像照片中那样向上扬起。如果收下巴，那么拥抱就变成了“你是我的温暖、舒适的毛毯。”

图中的双箭头标明了这种拥抱姿态特别重要的部位：如果一只手的位置高于另一只手，那么这种拥抱动作看起来就更加真实，充满浪漫气息。这一点是我在飞机场观察恋人们道别时发现的，那些依依不舍的人们在告别拥抱时一只手会高过另一只手的位置。这是千真万确的，相信我吧！

图17.58 这是一种“我如此爱你”拥抱姿态的拍摄方法。如果一只手的位置高过另一只手（如图所示），那么拥抱动作看起来就更加真实

点评：这张拥抱姿势的照片具有更强的伤感氛围。与图17.58相比较，为了创造出一种伤感式的拥抱，必须注意以下3个方面：下巴必须向下；眼睛必须闭上或向下看；一只手必须高过另一只手。

图17.59 与图17.58相比较，这张拥抱姿势的照片具有更强的伤感氛围。因为两人的下巴都向下，眼睛不是闭上就是朝下看

点评：这是一种传统式拥抱的照片。我对这种传统风格情有独钟，因为相比夫妇两人并肩站在一起望着照相机微笑，这种姿势显得更加亲昵。

在这个姿势的实际拍摄练习过程中，要实验一下两个人的下巴是应该扬起来还是向下。如果女士在拥抱她丈夫的同时扬起下巴，并直视照相机，那么会显得富有魅力或者是受到了威胁。如果新娘扬起下巴，微张嘴唇，那么就会显得美丽动人。相比之下，如果她的下巴抬起，嘴唇紧闭，那么就会感觉是受到了威胁。所以要确保使用正确的方法。

图17.60 与夫妇两人并肩站在一起冲着照相机微笑这种传统拍摄姿势相比，这种姿势显得更加热情动人

前景和背景

17.61

头部姿态：聚焦一个人，而让另一人位于焦外可以不露声色地为照片创造出故事情节。因为两人中的一个位于焦外，会为观者留下想象的空间。如果观者从一个人的眼中看到另一个人，那么还会营造出一种暗中偷窥的感觉。这种独一无二的特性使得前景或背景拍摄姿势成为一种有力的讲故事方法。

在这张照片中，我想从丈夫的视角展现他的新娘。我选择越过他的肩膀进行拍摄，这样尽可能地将观者靠近新郎的视角。但是，新娘头部的方向出现了问题，造成她的下巴被照亮，而不是她的正脸。

17.62

表情状态：新娘转过身避开光线并扭过头去，这样她的脸部就成为照片中最明亮的部分，达到了预期的目的。现在的问题是新娘的表情让人感觉不太舒服。虽然这是她摆出的姿势，但是我们的工作是要让它看起来尽可能自然正常。

图17.61 我想从新郎的视角展现新娘。但是，新娘头部的方向错了，造成她的下巴被照亮，而不是她的正脸

图17.62 按照预想重新安排了新娘的位置，她的脸部成为照片中最明亮的部分。但是她的表情看起来不太对

点评：在最终的照片中，我要求新娘注视门外的地面，这样就解决了眼睛的问题。我又让她稍稍放低下巴并且向门靠近一步，这样可以提高她身上光线照射的亮度。注意她如何转身避开光线，在身体上形成漂亮性感的阴影。她的右臂弯曲度恰到好处地突出了腰部曲线并且手指轻轻地放在了体侧。

图17.63 我要求新娘注视门外的一个点，这样解决了眼睛的问题。我又让她向门靠近一步，这样可以提高她身上光线的亮度

17.64

身体姿态：这张照片中有两个地方不尽如人意，新娘的手臂完全伸直，而且下巴抬得太高。你可能会奇怪她的下巴扬起来会有什么错误。答案其实很简单，这种肖像拍摄方式不讨人喜欢，并不是最好看的样子。因为在这个位置，她的嘴唇是脸部最靠近照相机的部位，这样就过分强调了她的嘴部。

表情姿态：这是另一种方法实现如图17.63所示的新郎剪影轮廓和肩部视角。这个拍摄姿势可以看到新郎的表情，因为他正对着照相机。正因为如此，新郎表情的重点应该是自然真实的，而不能看起来很做作。我很喜欢这张照片中新郎的表情，但是新娘的表情不是非常让人满意。

17.65

最终照片的感觉更加真实可信。现在新娘的手臂稍微弯曲，下巴也低了下来。因为新郎的表情非常到位，所以我没有对他进行任何改变，但我还是让他注视地面上的一个特定点，这样确保他的眼神不会四处游荡。

图17.64 新郎正对着照相机，你可以看清他的表情。但是新娘的姿态需要做一些调整

图17.65 我没有改变新郎的表情，但现在新娘的手臂稍微弯曲，下巴也低了下来。整体上照片给人感觉更加真实可信

点评：接下来的这个姿态变化与众不同，接受起来可能有点困难，因为它已经超出了一般熟悉的范围，是对不同风格的一种尝试。因为摄影师在拍摄过程中会承担很大的压力，不再希望增加额外的压力，所以他们会坚持拍摄已经熟悉的姿势。

在这次拍摄过程中，我想对前景和背景姿态进行一种变化。这张照片我中意的地方是新娘直视照相机的样子。虽然她只露出一半脸，但是使得画面更具神秘色彩。如果你长时间注视她的眼睛，可能会感觉到她的表情好像会发生变化。这也许是我凌晨3点写到这里出现的错觉。如果你也感觉到这种表情变化请一定告诉我。

图17.66 对于这种前景和背景姿态的变化，我中意的是新娘直视照相机的样子

面对面

17.67

身体姿态：对大多数摄影师来说面对面姿态是一种经常使用的拍摄姿势，它对于摄影师施展各种技巧和手段创作摄影作品非常重要。拥抱姿势与面对面最主要的区别就是拥抱时夫妇两人头部互相交叠的情况。

夫妇两人在互相靠近的姿势下，还让他们两人互相对视会有点窘迫尴尬。大多数人直面对方超过两秒就会因为局促尴尬而笑出声来。互相靠近姿势的第二个最重要问题就是手臂的位置。

在这张照片中，夫妇两人的手臂都在做同样的动作。为了看起来更加自然真实，需要移除所有相同的动作和痕迹。如果新郎的手挽着新娘的腰，那么新娘的手臂可以放在新郎的手臂上。这里第二个问题是新娘的肘部指向照相机镜头。之前我曾经提到过，这会让突出的肘部成为身体中最靠近照相机镜头的部分。她的肘部应该向下朝向地面。

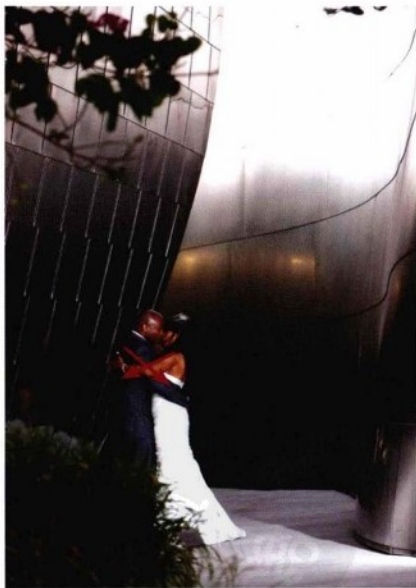

图17.67 在这张照片中，夫妇两人的手臂都在做同样的动作。为了看起来更加自然真实，需要移除所有相同的动作和痕迹

图17.68 我们解决了手部的位置问题，但是现在新娘的手臂部分挡住了新郎的脸部

表情姿态：他们都闭上了眼睛，但是表情看起来还是不太真实，会让人感觉这就是为拍照摆出来的姿势。为了解决这个问题，需要为他们创造一个呼应。

17.68

身体姿态：站立情况下，两个膝盖永远不应该同时发生弯曲。一个膝盖弯曲看起来处于放松状态，但两个膝盖都弯曲会让人看起来像橄榄球比赛中的后卫防守球员，或者是准备与对方一决胜负的摔跤选手。特别小心双膝全部弯曲的情况，即使最漂亮的照片也会被它立刻毁灭。

手部姿态：我们解决了手部位置的问题，但是又造成了一个更严重的问题。现在两人的手臂都在不同的位置，但新娘的手臂遮挡住新郎侧脸的一部分。发生这种情况是因为她的肘部仍旧没有向下指向地面。

17.69

点评：为了看起来更加放松舒服，我让新郎依靠墙壁，移动重心降低一些高度。现在新郎不会再有什么原因而双膝弯曲了。夫妇两人的手臂分处不同的位置，而且最重要的是没有互相遮挡住对方的脸。为了改善两人的表情状态，我让新郎盯着新娘的下巴，新娘盯着新郎的眼睛，看一下他是什么表情。这样自然而然就会让他们笑了出来，并且由于新郎的眼睛盯住了新娘的下巴，不会出现眼神游离的情况，因此不会毁掉这张照片。

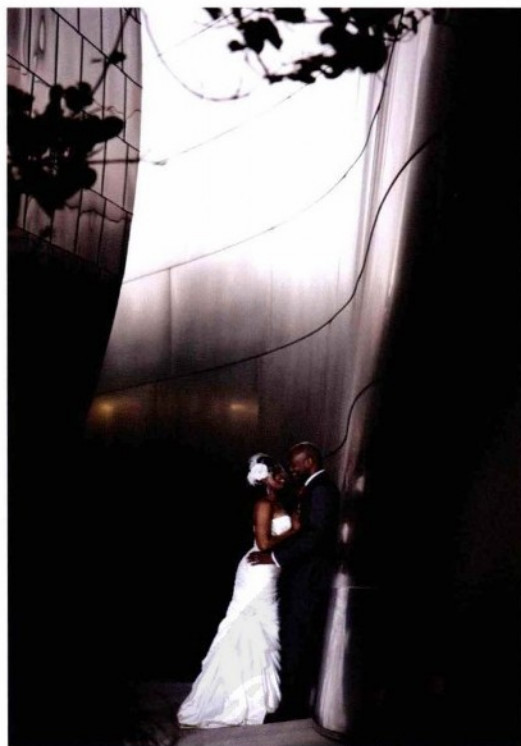

图17.69 为了看起来更加放松舒服，我让新郎依靠墙壁，移动重心降低一些高度

点评：回忆一下第16章中的内容，我曾将“X”要素应用于头部的位置，这样可以消除两人紧挨站立互相注视所产生的局促和尴尬。利用两人的头部形成十字形，新娘可以扭头看别处，而在新郎的鼻子擦到新娘脸颊的时候，新娘还会产生自然的表情回应。注意两人的手臂处于不同的位置，并且两人的肘部都是朝下的，相比图17.67，这个姿势的改进非常明显。

图17.70 这里我将“X”要素应用于头部的位置，消除两人紧挨站立所产生的局促和尴尬。现在新娘扭头看别处的同时产生了自然的表情回应

点评：之所以要展示这张照片，是因为我想演示一种最好的方法，可以利用两人头部形成十字形创造出浪漫的“X”要素。注意新郎从额头到鼻尖的脸部曲线，与新娘从鬓角到右颧骨下的侧脸轮廓。如果方法得当，两者可以完美吻合，就好像两块拼图一样拼接在一起。当尝试这种拍摄姿态时，要特别注意手部的位置和眼睛的姿态。

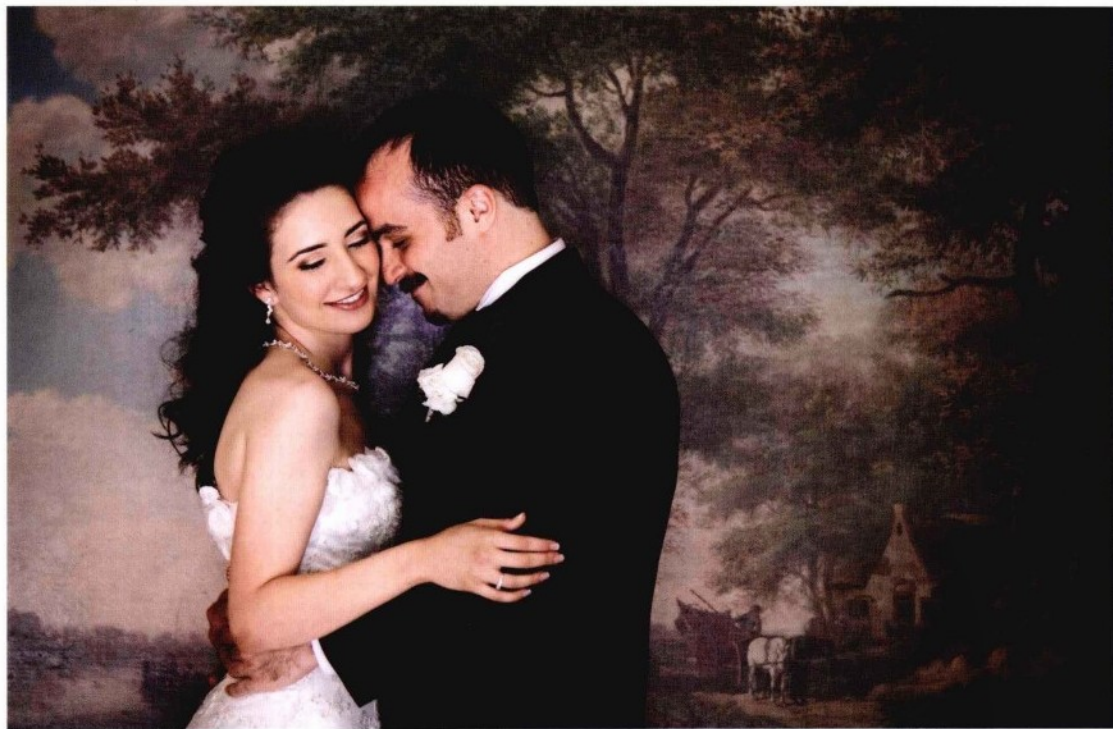

图17.71 创造浪漫的“X”要素的最好方法是：新郎从额头到鼻尖的脸部曲线与新娘侧脸轮廓贴合在一起

将吻瞬间

17.72

点评：我之所以决定把将吻瞬间作为一个类别是因为它解释起来有点麻烦，这种拍摄姿势即不同于双唇相贴的亲吻，也不同于“面对面”的姿势，因为这种姿势两人的脸部之间没有太多的空间。实现这种将吻瞬间拍摄姿势有两点独特的视觉要素。第一点是要有感觉，照片在近距离拍摄，要抓拍到夫妇两人亲吻时，嘴唇相距不到1厘米的瞬间。第二点要充满爱意，在嘴唇相触前的瞬间，新娘要流露出温柔的笑容，就像这张照片中展示的一样。

图17.72 拍摄“将吻瞬间”

突出新郎

17.73

身体姿态：突出展示两人的其中一个，需要处于次要地位的人为同伴提供辅助作用。摄影师必须要在主体对象与如何展示“辅助对象”之间达到一种平衡。仅仅让脸部露出一一点对于创建这种平衡是很必要的。这张照片中新娘脸部显示出来的太多了。这样就不是一点了而几乎是整张脸。这样摄影师所要突出主体的拍摄意图就会随之消失。突出展示对象的眼睛必须专注地凝视照相机镜头，而另一人的眼睛则不需要展示出来，能够看到即可，也像前面说的那样，其中一只眼睛露出一一点就可以了。

手部姿态：仔细观察一下新郎的左手，注意一下他是如何握住新娘的。要解决这个问题，只需要将他的拇指与其他的手指处于同一侧就可以了。如果要保持原来的手部姿势，那么就要确保另一侧的拇指不要像抓住工具一样紧实用力。

17.74

点评：这是一种老练并常用的“突出新郎”的拍摄姿势，其中拇指的位置按期望进行了安排。新郎的脸部与照相机镜头形成了强烈的沟通。我喜欢这种没有什么表情的拍摄姿势，但这是个人风格的问题。照片中只能看到新娘右眼的一点点，并且她的头部没有过多地遮挡住新郎的面部。这是一种很好的可选方法来展示两人的优点。对于制作影集相册来说，我强烈推荐其中的一张照片使用这种拍摄姿势，特别是新娘作为突出主体，而新郎作为辅助对象。

图17.73 这张照片要突出显示新郎，但是新娘脸部展示的太多了

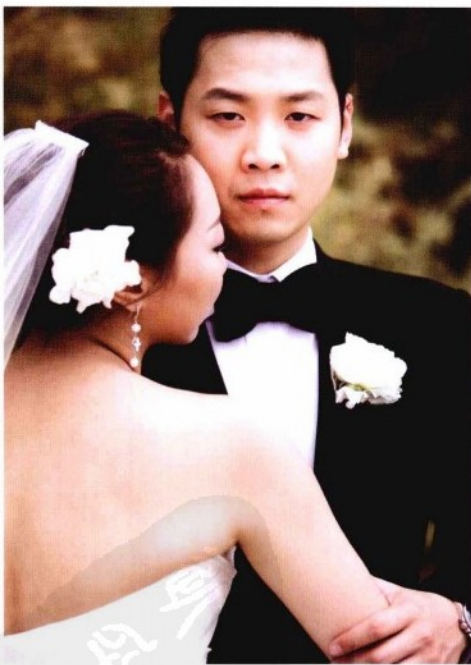

图17.74 在这张“突出新郎”的照片中只是显示了新娘的右侧一小部分

突出新娘

17.75

表情状态：这是一个非常好的范例，充分展示了设计和安排眼睛的姿态是多么重要。这张照片的每处细节都是为了突出拍摄对象的眼神。新娘的表情不是非常完美，但整体感觉还是非常不错的。现在注意一下新郎的表情，特别是他的眼睛。显然他的眼神处于游离状态。这个微小的细节使得这张本来还有些可取之处的照片彻底作废了。

17.76

头部姿态：现在新郎的头距离新娘太远了，而且没有任何理由距离这么远。如果他想亲吻新娘，那么应该多靠近一些。也就是说，新郎的头部位置和眼神完全迷失方向，而且还被新娘的头发遮住了半张脸。这些细节问题在拍摄的时候都需要注意到，只有不断训练自己的眼睛发现这些细节问题，才能在现场及时发现，有的放矢，而不是拍摄回来才注意到头发的问题。另外，新娘的表情非常富有魅力，主要是因为她直视照相机镜头朱唇微张的样子非常迷人。

图17.75 新郎的表情让这张照片彻底报废

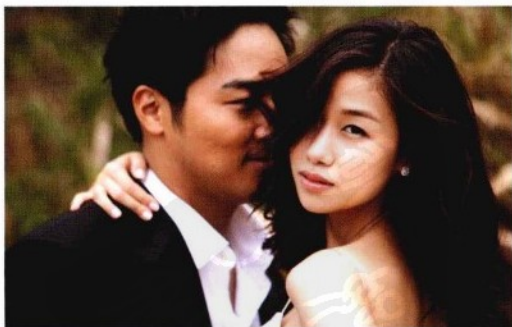

图17.76 新郎的头距离新娘太远了，而且自己的脸被新娘的头发遮挡了

点评：为了让新郎的头部和眼睛姿态到位，我让他轻吻新娘的颌骨位置。颌骨在耳朵下面，脸部的后面。这个位置不仅可以巧妙地掩藏新郎大部分的脸部，而且实际上还能起到突出新娘的作用。如果我让他吻新娘的面颊，最有可能他会选择新娘脸颊中间或者嘴唇附近。这样就会导致他的大部分脸会露出来。根据每周的拍摄姿态练习活动，你应该知道你所给出的拍摄指导会产生什么样的结果。

图17.77 指导新郎亲吻新娘的颌骨位置使照片拍摄得非常成功

T形姿态

T形姿态是我最喜欢为夫妇设计的一种拍摄姿势。我之所以这样命名是因为这种姿势需要夫妇两人的锁骨互相垂直形成T形。这种姿势可以先让两人面对面，然后一个人的身体向一边旋转90°。

17.78、17.79和17.80

点评：到目前为止，读者应该对怎样设计和安排优雅的拍摄姿势已经心中有数，应该已经掌握如何准确和具体地表述自己的拍摄指导和意见，也应该具备了能够捕捉到细节问题的敏锐眼力。我希望读者能够研究一下这些照片，想一想看到这些照片会产生什么相同的感受。记录一下肘部、手部、手指、头部等的位置以及为什么这样安排的原因。另外，看一下照片，自己思考一下夫妇两人的情绪和精神状态是否和谐一致。祝好运开心！

图17.78

图17.79

图17.80

第3部分

实施拍摄

实施拍摄卡片

本章会将相关内容联系在一起。在拍摄照片过程中，无论何时我的头脑中都会首先想起4个要素：光线方向、减法原则、优美角度和镜头透视。只要牢记这4个要素，不管使用什么设备，在任何地点、时间，拍摄任何对象，我都能确保创造出优秀的作品。

出于个人需要，我会制订一个详细的拍摄实施计划。因为，对于一名婚礼摄影师来说，拍摄地点已经由新婚夫妇选定，同时拍摄的时间也就确定下来，而现场的亲属和情绪氛围可能会不断变化，相互交织，有时甚至比电视剧更富于情节。面对这么多的可变因素，我必须有一些不变的东西可供参照。我会特意将这个不变的列表内容简洁化，这样简明扼要便于记忆。大家可以把这些内容写下来放在摄影包中，我保证一定会派上用场的。

光线方向

光线是摄影技术中最重要的一个方面。对于专业摄影师来说，要对光线了如指掌。例如，光线在室内和室外如何表现，如何分辨其亮度和色彩以及如何对光线加强、减弱和塑形。任何人都可以拍摄出不错的照片——只要能像真正的专业摄影师一样透彻的理解和掌控光线就可以达到。

在拍摄照片的时候，我总是设法改善照射在拍摄对象上的光线。每次拍摄的时候我总是随身携带4样工具：一个约1.8米的长方形柔光箱、一个5合一反光板、闪光灯和一台摄影灯。这些摄影工具一般用来改善拍摄主体的光线和光线的方向。我很少会对光线放任不管，因为不论怎样，总会有办法改善光线的。下面通过一些例图来更好地说明这一点。

这张新郎的照片利用窗户作为光源，这也是一种常见的用光技巧（图18.1）。在本例中，这种用光方法本身没有任何问题，但是还可以进一步改善。现在新郎脸部大部分比较暗，只有朝向窗户一侧亮度合适。

这里需要找到一个比较好的角度能够使新郎从背景中凸显出来。可以在新郎背向窗户的一侧增加一块反光板，将来自窗户的光线反射到他脸上的暗部。这样一来也不需要再在Photoshop中修改照片，改进光线质量了。通过改变光线的方向就可以获得具有完美光线的照片。

图18.1 只有新郎朝向窗户一侧的脸部光线合适，这张照片还有改进的空间

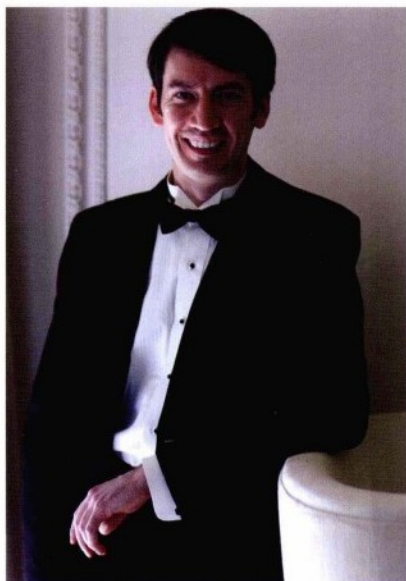
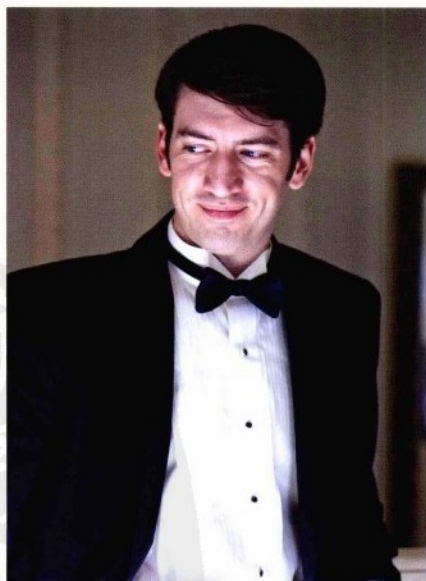

图18.2 在新郎背向窗户的一侧增加一块反光板，将光线反射到他的脸部

仅为照片找到一个好背景是不够的，因为这些灯光器材基本上在一天中的任何时候都能发挥作用，可以用来改善光线。这里有一个巧妙使用闪光灯的示例，摄影助手利用一支离机闪光灯照射反光板，然后将光线反射到新娘的身上（图18.3）。

接下来的一张照片就更需要一些谋略和策划（图18.4）。我站在新娘的侧面，让阳光照射到她的左侧。在新娘右侧身后大约3米的地方有一件米黄色的家具，但是在照片中是看不到的。这件比较高的家具反射了足够的光线到新娘身上，为照片营造了更强的层次感。如果没有这件家具，新娘婚纱的背面就会非常暗。注意拍摄四周的每一样东西，它们都有可能派上用场！

图18.3 摄影助理利用离机闪光灯照射反光板进行反光来改善这张照片的光线

图18.4 新娘身后的米黄色家具反射了足够的光线，为照片营造了更强的层次感

减法原则

“宁简勿繁”对于摄影来说是再合适不过的至理名言。摄影是一门减法艺术，需要拍摄者观察当时的情景并有所取舍。

根据我的观察，对于摄影新手来说，最大的问题就是照片中囊括了太多的内容。对于在花园中窃窃私语的新婚夫妇，摄影新手通常会根据选定的背景从头到脚把这对夫妇拍摄进来。缺少经验的摄影师完全不会考虑哪些元素会分散观者的注意力，而是简单地拍摄下夫妇身后的整个花园，例如包括花园的地面、邻居家的房子和喷泉等。

因为照片中涵盖了太多的东西，所以照片本身不能留下任何想象的空间，也不能引起任何值得探究的东西。开诚布公地说，这样的照片非常乏味，令人生厌。希望这样能促使你重新审视原来的作品，提出更多的问题，并能够有所改进。

学会在热闹的场景中收缩自己的视野是一项至关重要的技能，特别对婚礼摄影师来说尤为重要。如图18.5所示，在室内拍摄出这种令人惊异的照片是很常见的事情。

想象一下在热闹的商业街上拍摄照片的情景，上百家的店铺、来往的行人、哭闹的儿童等。身处如此多的感觉刺激中，开始寻找拍摄目标的时候，你有可能会注意到从一个建筑物反射到另一个建筑物的光线，正如第15章所描述的一样。如果找不到很棒的光线，那么是不是可以利用柔光板、闪光灯或者反光板来创造合适的光线呢？有可能在热闹街道的某处发现具有很好的纯色场景，也许是属于同一色系的两三种颜色或者全部是同一色系。而在窗框里面寻找令人满意的几何元素又该如何呢？

图18.5 收缩视野至关重要，尤其是面对类似的热闹场面

仔细观察四周，你至少还能发现一些定位点可以尝试一下。如果场景的几何元素能够引起拍摄兴趣，那么可以剪裁掉场景中的其他部分，只把注意力集中于几何形状，或者是拍摄计划中的其他要素。这样做的目的就是过滤掉场景中其他的内容，而将焦点集中于感兴趣或者具有拍摄价值的一小部分上。不要等到开始有偿拍摄工作时才尝试这个方法，你每天都可以练习这种将所看到的景象精挑细选的技巧。

例如，我和我妻子在一次参加婚礼拍摄工作的途中，顺路游览了巴黎。我们在卢浮宫博物馆拍摄了一张超广角的照片（图 18.6）。身为游客，我要想表现出所处景点的整体感觉，因此在照片中包括了背景中的所有事物和游人。之后，我转过身一下注意到卢浮宫金字塔那令人惊叹的几何结构，整个建筑结构中的每一个金属框架在天空的逆光下格外引人注目。这就是我所发现的印象最深刻的景物，自然也就是我想在照片中展示的东西，此外没有其他什么吸引我了。

我使用了一支 70-200mm f/2.8 镜头，并一直把镜头拉伸到 200mm，这样在画面中只保留了金字塔的尖端和天空（图 18.7）。场景中除了我所发现的优美迷人的几何形状以外，取景器中就别无选择了。这里之所以说“别无选择”，是因为我习惯于进行创造性剪裁，只选出整个场景中的很小一部分。这张照片就是像摄影师一样思考和精选景象的结果。

比较图 18.6 和图 18.7，再回想一下自己的摄影作品，那些作品是类似于图 18.6，还是和图 18.7 一样，经常是通过选择景物和创造性剪裁将自己发现的美丽东西挑出来？

图 18.6 作为游客，我希望表现出卢浮宫的整体感觉，因此照片中包括了背景中的所有事物

图 18.7 作为摄影师，我习惯于创造性剪裁，挑选出整个场景中的很小一部分

优美角度

在成为摄影师之前，我回想起很多人在看到照片时都会说类似“哇，你从这个角度看起来非常棒”，或者是“我的这个侧面更好看一些。”我很想知道为什么人们会有一个“更好看些的侧面”。之后我暗自思付，“是不是这意味着建筑物、拍摄对象或者环境的组成部分也有更好的一面呢？”

人的脸部和指纹一样各不相同。有些人是圆脸形，有些是瘦长脸形。有的人嘴唇丰满，反之，有的人嘴唇薄。而每个人眼睛的形状可能是能够相互区别的最明显的不同了。

这也就意味着摄影师不能只用一种拍摄方案来拍摄每个人的容貌。由于不同人的面部骨骼结构有差异，当光线照射在每个人的脸部时都会展现出不同的效果。实际上，每个人都能拍出漂亮的个人照片，只要花费一点时间仔细研究一下他的脸部情况，选择最适合的角度和光线。一种方法不能解决所有问题，需要量体裁衣！

例如，对于年纪较大的亲属，拍摄时可利用光线直接照射在他们的面部，这样他们看起来会稍微年轻一些，因为面部两侧的光线亮度一致。光线平坦落在他们的面部，可以抹平皱纹形成的阴影，令他们显得更年轻。正确组合拍摄角度和光线方向，可以给任何人都拍出令他们自己看起来非常棒的照片。为每一个客户找到恰当的拍摄方案是摄影师的职责所在。

在洛杉矶（我所居住的地方），我曾经穿着一件文化衫在人群中溜达，文化衫上面写着“我是一名摄影师，不是奇迹创造者。”我想要告诉大家，拍摄出一张成功的个人肖像不是创造奇迹，而是凭借真本事！在我教学所到之处，都会经常听到另一句话，我们之所以能拍摄出漂亮的照片全是因为我们只给漂亮的模特拍照。我觉得有这样想法的人应该感到羞愧，因为他们低估了成为一名好摄影师所需要付出的艰苦工作和不断实践。

我的工作就是为我的客户呈现出他们所见过的自己最好的照片，而不管客户的体重、民族、年龄或者肤色。经过一段时间扎实严谨和深思熟虑的聚焦练习，能够使读者从一个使用昂贵照相机的普通人跃升为顶级的货真价实的艺术家。

仔细观察如图 18.8 和图 18.9 所示的两张肖像，拍摄这两张照片仅间隔了几分钟，通过它们可以说明针对具体的面部轮廓，应该如何找到恰当的光线和角度的结合点。虽然两张照片中的女士看起来都很美丽，但是相比之下，明显是第二张肖像的拍摄角度更适合她。下面是我拍摄图 18.8 和图 18.9 所采用的步骤。

1. 在我看来这位女士第一个明显突出的面部特征就是她迷人的双眼。这也是接下来一切拍摄工作的基础。我一旦发现能够吸引眼球的东西就会一直抓住不放。摄影师应该根据人物容貌中最出众的特征进行每一次决策。

2. 我注意到她的脸型稍微有一点圆，所以要利用头发遮挡脸部的部分，这样可以弱化脸部的圆形轮廓，让她的脸形看起来更接近椭圆形。
3. 最后一步是让她转动身体，背向光源，而脸部则朝向光源。这里我必须确保她的下颚是向下的，但要让她的眼睛凝视比她面部位置稍高的物体。记住此时眼睛与身体的姿势同样重要。当目光达到合适的位置时，我让她露出温柔的笑容，最后我按下了快门按钮。

图18.8 仔细观察这两张间隔几分钟拍摄的照片。虽然这位女士很美丽，但是第一张肖像的角度不适合她的脸部特征

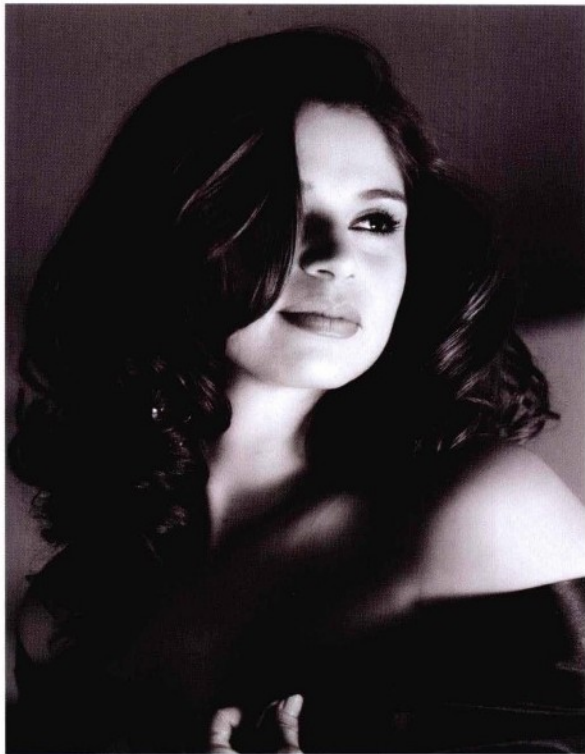
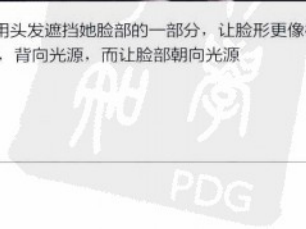

图18.9 我利用头发遮挡她脸部的一部分，让脸形更像椭圆形。然后让她转过身体，背向光源，而让脸部朝向光源

旅行测试

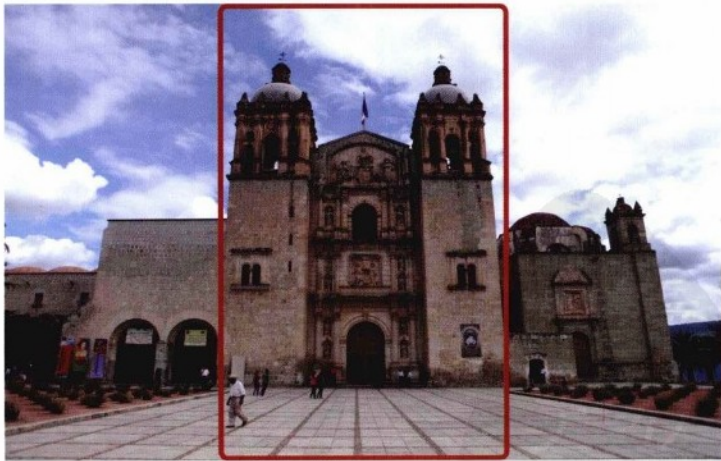
次日，在墨西哥的一栋建筑中，我安排了一个婚礼拍摄的工作，因此，我在宾馆的房间里研究一些转天可拍摄的角度。如图 18.10 所示，站在建筑物前面的拍摄是大多数人常用的典型的拍摄角度。诚然这座建筑物整体非常漂亮，但是在这里我希望能够训练自己进一步对其加以取舍。

如果你是一名职业摄影师，也和普通的旅游者一样，从这个相同的角度拍摄照片，那么就要给你亮红灯了，你应该寻找一个更好的角度。显然，建筑中间的部分是最好的地方，展现了这座教堂最完美的建筑细节特征。而这座教堂左边和右边的建筑比较朴素，因此可以从最终的照片中移去这两个部分。

回想一下看到过的所有照片，从家庭老照片到度假留影，大概 95% 的照片都是从普通人的视角拍摄的，也就是 1.5~1.8 米的高度。人们的眼睛已经习惯了从这个视角观察世界，但是这类照片令人感觉平淡无奇。

这也就是为什么大家对书店中的那些航空摄影图书特别感兴趣。甚至是每天都会路过的一栋建筑物，从一个崭新的视角看起来也会突然感觉令人兴奋。记住，在下次拍摄的时候，环视一下四周，寻找方法呈现一种不同的视角，而不仅仅是大约 1.5~1.8 米的高度。在拍摄过程中要牢记这一点，不断地问自己，“这个场景从鸟儿或者狗的视角看起来会是什么样呢？”

图18.10 整栋建筑非常漂亮，但是它左边和右边的建筑相对朴素，因此在最后的照片中移去这两个部分会更好

鸟瞰视角

接下来继续考虑建筑物的拍摄实例。我站在建筑的前面，转过身注意到街道的十字路口有一栋两层建筑，从这里可以鸟瞰整栋建筑物（图18.11）。我在图中还圈出了建筑前的植物，这些植物之所以引起我的兴趣是在于它们有可能作为通向建筑的引导线。从我所处的位置看去，这些植物并不是排成直线，但是向右移动几步你就会发现它们变成了完美的引导线，如图18.12所示。

图18.11 从这里可以鸟瞰整栋建筑，建筑前的植物引起我的兴趣，它们有可能作为引导线使用

图18.12 只要向右移动几步就会发现，这些植物排列成了通向建筑的引导线

上述过程看起来花费了大量的时间，但是通过不断练习选取和尝试不同的视角，读者会发现这个过程会变为凭借自己的直觉就能完成。事实证明，所有的努力是值得的，如图18.13所示为最终照片。鸟瞰视角令照片更富有戏剧性，地面上的仙人掌则充当了引导线的作用。画面使用垂直剪辑，将焦点聚焦在建筑最具有特色的地方，而将其他较差的元素移出画面。

最终照片的效果更像是一张艺术作品，而不是一对新婚夫妇在建筑前拥吻的照片。考虑到现场其他游客可能会影响到拍摄，为此我通过一扇小窗户，在没有其他人进入画面的时候，也就是几秒钟的时间抓紧拍摄。即使不那么走运，之后我也能用Photoshop来将进入画面的其他人抹掉。但是Photoshop并不能替代拍摄所需的创造力、思考和技术，也就是这张照片所展现出的。

图18.13 所有努力没有白费，通过富有戏剧性的视角，聚焦剪裁建筑最具特色的位置，为照片营造出特别的效果

仰望视角

小狗从离地面大约30~60厘米的高度观察世界，从这个视角所看到的一切肯定是非常巨大，特别是越靠近小狗的物体和人就越加明显。牢记这一点能够有助于将想要拍摄的对象拍得比实际大很多。这是一种用来创造自己视觉作品的非常有用的手段。

现在就把这个方法运用到在贝弗利山庄举办的一个典型的户外小型婚礼仪式中（图18.14）。婚礼现场第一眼看上去绝对没有什么不可思议的地方，没有什么吸引眼球值得拍摄的场景。接下来就利用本书所学到的东西，看看能不能在平淡无奇的场景中发现值得拍摄的闪光点。这里研究一下照片并问问自己，根据拍摄方案是不是可以对这个场景内容进行精简。

我观察了这个场景，显然也没有获得什么灵感，只好闭上眼睛，脑海里不断地自问自答如何能够在这个平淡的拍摄场地中挖掘出具有魔力的地方。

问：这个场景中我最喜欢的是什么？

答：女士们使用的圆形阳伞，并且在场景中重复出现。

问：如果这种反复出现的阳伞非常迷人就值得拍摄，那么我该使用什么镜头来展现这种反复出现的大量的阳伞呢？

答：16-55mm 或者 15mm 鱼镜头头。

图18.14 第一眼看上去这个场景绝对没有什么不可思议而值得拍摄的地方

问：如果我使用超广角镜头则会囊括场景中太多的对象。而我只想展现反复出现的圆形阳伞，其他一概忽略。那么我该如何将场景中其他的部分剪裁掉，而且还要使用广角镜头来展示大量的阳伞呢？

答：我可以靠得更近一些，从阳伞的上面或者下面拍摄。即使是使用鱼眼镜头，我也不得不靠近，直到画面中除了阳伞没有别的其他对象出现。

问：我应该从上面（鸟瞰）还是下面（仰视）拍摄呢？

答：我必须站在什么东西上才能从上面拍摄，而且在婚礼仪式当中这么做确实不太合时宜。而从下面拍摄则好得多，我可以更加靠近地面，并且相当隐蔽。这样从下面拍摄（仰视）则成为拍摄角度的不二之选。

问：一旦我真的靠近来宾，向上举起照相机，我应该如何控制曝光呢？

答：这里可利用刺眼的阳光和阴影提高对比度，保持画面的整洁。因此，我对阳伞曝光，而令其他对象形成影像轮廓。

如图 18.15 所示的照片就是经过这样自问自答获得的成果。

图18.15 经过思考依照所想象的可能性拍摄了这张照片

镜头透视

我们中的许多人最终都会配备全部类型的镜头，从广角镜头到长焦镜头，从变焦镜头到定焦镜头。但是，使用16-35mm f/2.8变焦镜头在35mm拍摄的照片，与使用35mm定焦镜头在f/2拍摄同一场景得到的照片，两者之间的差异巨大。实际上就是这0.8的差别导致了最终所有的差异，但这种镜头的选择都是权衡取舍的结果。

光圈能够打开到f/1.2的镜头当然很好，但使用者所面临的失去焦点的风险会呈指数级增长。当利用这种大光圈拍摄人物肖像时候，对焦眉毛一定会让眼睛失焦。在拍摄时焦点必须十分准确，否则照片就会一片模糊。这就是为什么在照相机更换镜头时，必须衡量一下所有面临的风险和能够获得的好处。

在拍摄肖像过程中，每一支镜头都会展现出拍摄对象不同的透视效果。使用200mm镜头从远处拍摄，与使用100mm镜头在比较近的位置拍摄，人物的容貌看起来非常不一样。剪裁方法可能是一样的，但是被摄人物的容貌看起来差异很大。根据所需要的透视效果正确匹配镜头要依靠日常积累大量的拍摄经验。

虽然我配备了很多镜头，但是我已经尝试只使用一支镜头为夫妇们拍摄了至少10次照片。其中大多数是和朋友们进行拍摄练习，每一次拍摄只持续30~45分钟。尽管这只是一些小型的拍摄活动，但我还是从每支镜头上获得了不同的感受和透视效果。目前我仍在不断学习中。

我曾经协助过一位朋友的婚礼拍摄活动，整个拍摄过程中，这位朋友从没有更换过镜头，着实让我震惊。自始至终他拍摄的每一张照片都是使用一支70-200mm f/2.8镜头。如果只是为了完成拍摄工作马上回家，那么只使用一支镜头拍摄是非常好的策略。如果希望能够提高拍摄工作的品质，那么就需要带上许多镜头，然后根据现场情景匹配合适的镜头。

例如，在具有强烈几何形状的场景拍摄，使用广角镜头可以让照片看起来更加不同凡响，因为这种镜头能够夸大透视效果，令几何形状更加夸张醒目。而对于具有重复性建筑元素的场景，长焦镜头可能对拍摄更有帮助，它能够将拍摄元素拉到一起，令其看起来比真实情况更加靠近。

本章所有的照片为依据环境匹配合适镜头提供了范例。你可以回过头仔细观察这些照片，研究一下我是如何选择镜头有助于传达我要尽力表达的信息。

例如，如图18.13所示，我选择200mm f/2.8镜头压缩整个场景，使得仙人掌所形成的引导线更加清晰明显。与使用24-70mm f/2.8镜头拍摄的图18.12相比较，这两张照片具有天壤之别。而形成这种巨大差异的唯一原因就是使用的镜头不同。以我来看，图18.11更像是一张旅行随拍，而图18.13看起来更像一幅艺术作品。对于图18.14和图18.15来说也是如此。

所处环境与拍摄这些要素所选择的镜头需要完美匹配。如果你不想更换而使用了不合适的镜头，就像前面提到的那个朋友在婚礼拍摄活动中所做的那样，那么你就有可能错失摄影生涯中最佳的照片。

例如，这两张图片只是使用了不同的镜头在相隔很短的时间内拍摄的（图18.16和图18.17）。其中的几何形状元素，如建筑物所形成的引导线，使用超广角镜头拍摄的情况下看起来更加夸张生动。第一张图片使用一支70-200mm f/2.8镜头拍摄，这也是这张照片彻底失败的原因。第二张照片使用一支16-35mm f/2.8镜头在16mm拍摄，显然镜头与所处拍摄环境完美匹配。

图18.16 此照片使用70-200mm f/2.8镜头拍摄，失败原因在于没有利用建筑物的引导线

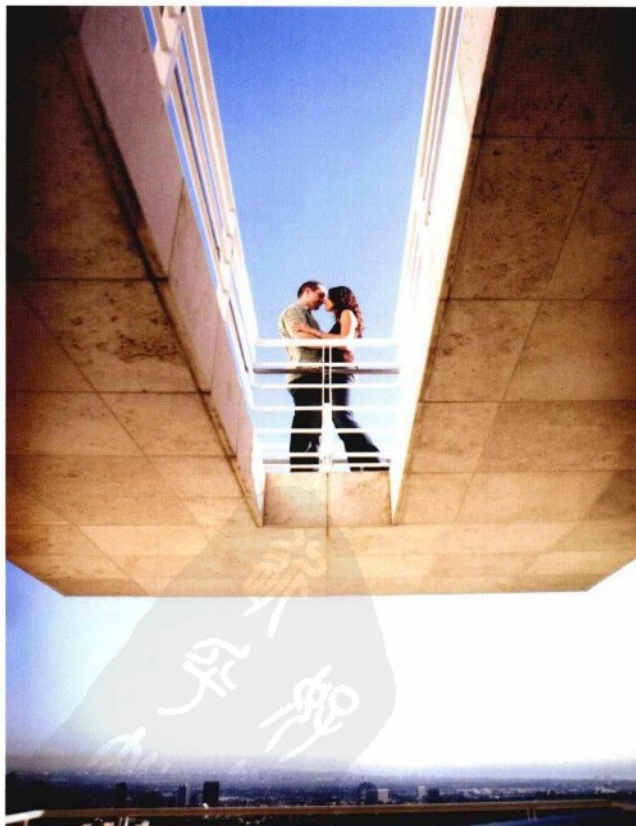

图18.17 此照片使用16-35mm f/2.8镜头在16mm拍摄，镜头与所处拍摄环境完美匹配

第4部分

练习

实践练习

练习这个概念对不同的人来说含义也是不同的。根据十几年的研究和个人经验，我总结出一套训练方法，并经证实非常有效。我确信这个方法对大多数摄影师都是有作用的，不管他们采用什么学习方法。

和人们的普遍想法相反，我认为通过练习可以获得所谓的艺术才能。才能禀赋并不是什么与生俱来的东西，其实不过是训练的结果。很多认识我的人总会告诉我，他们觉得我是个天才，但事实真的不像他们想象的那样，我并不是某天一觉醒来，摄影的基因就出现在我的DNA里了。虽然听到这种称赞我非常感激，当然其中明显也有奉承的成分，但是希望大家能够意识到在所谓“天才”背后是成千上万小时的艰苦劳动、努力练习以及精益求精的态度。这个方法的目的就是训练大脑按照本能的方式完成拍摄任务。按照本能方式完成同一项任务最主要的一点就是几乎不需要思考。

图19.1 刻意实践训练的4个组织部分分别是执行、发现、分解和分析

如图19.1所示展示了训练过程的4个组成部分，执行、发现、分解、分析，然后返回到执行。读者必须心甘情愿地付出精力和努力才能提高水平。不断进步并掌握一种艺术创作方法并不是一件容易的事。接下来开始具体讨论每一个组织部分

执行

执行步骤作为这个系统方法的起始点，其目的在于检查拍摄中存在的错误和弱点，因为这些问题是必须加以改进的关键点。为了能够获得有关拍摄成果的准确记录，读者必须按照平常的方法完成拍摄工作。什么也不要改变，包括物色拍摄场地，选择镜头、相机、自然光线、闪光灯，摆拍夫妇的姿势和安排合影以及相关拍摄技巧等，总之一切完全按照平时的方法去拍摄。

还有一个选择是使用已经拍摄完成的婚礼作品或者其他拍摄成果。所选择拍摄作品的每一张照片都要保持最初拍摄的状态。如果已经把照片分门别类的整理到文件夹中，并从每个类别中选出了最好的照片，那么这些文件夹就不能使用了。只能使用包括所有照片的主文件夹，其中的照片还是按照最初的拍摄顺序排序。

一旦准备好自己的照片，接下来就要确定照片的比较好点。如果没有这个比较好点，那么就会像彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel）的著名画作《盲人的寓言》一样，结果是为寻找自己拍摄的薄弱环节所付出的努力都会如同瞎子领路毫无目的，付之东流。那么应该将自己的摄影作品和谁来比较呢？可以根据自己的拍摄类型找到世界顶尖摄影师的作品来比较，并且熟悉这些摄影作品。

例如，如果读者也是一名婚礼摄影师，那么可以看一下顶级婚礼摄影师的作品。但是注意不要将“受欢迎的婚礼摄影师”与“顶级婚礼摄影师”相混淆。从事这个行业，摄影师可以利用各种社交媒体炒作，让自己很受欢迎，但是他们对于如何拍出一张还算像样的照片还是没有多少把握。读者可以找一找世界公认摄影师的高质量作品，研习一下好的婚礼杂志和好的婚礼博客，还可以参加婚礼摄影会议等。

当你专心研究世界级摄影作品的时候，可以针对这些作品问一问如下的问题，然后再考虑一下自己的作品。可以在一张纸上记录如下问题的答案，左边是顶级摄影师的，右边是自己作品的相关答案。回答这些问题一定要诚实坦率，这样有助于和自己的作品保持距离，从一个不同的角度审视这些作品。

1. 其他摄影师的作品最吸引你的地方是什么？
2. 光线的质量怎样？
3. 被摄人物的姿势和面部表情最吸引你的是什么？
4. 从艺术创作角度，他们如何利用摄影构图来传递他们所要表达的视觉信息？
5. 他们的拍摄场地或背景有什么共同之处？是清静还是热闹，是五彩缤纷还是色彩柔和？背景又是如何影响摄影主题的？
6. 其他摄影师如何利用创造性剪辑和选择性聚焦将你吸引到拍摄主题上？你是否能立刻就明白他们所要讲述的视觉故事呢？
7. 你能不能辨别出他们作品的一贯风格呢？
8. 他们是如何利用所处环境的？
9. 你的注意力是不是立刻就被吸引到照片的主要焦点上呢？
10. 他们照片的整体感觉是什么？是浪漫风格，还是时尚前卫，是充满活力，还是率真随拍，抑或是有意安排的情景？

以上这些问题有助于我更深刻理解这个领域的顶级作品，相比较就可以发现自己的作品中缺失了哪些要素。这对于辨析自己作品的优点和弱点是很有必要的。有时候自己的作品比较明显缺少点什么，但通常情况是不容易察觉的。实际上，随着自己水平越来越高，你就会越来越多地注意到这些细微的差别。

发现

现在读者已经完成了上面的答题列表，有可能感觉不知所措了。不必担心，接下来继续向前，一步一个脚印。这些答案将会有助于发现现阶段的错误，所以不要丢掉这份列表。

为了掌控摄影必须将重点集中于5大问题范围，包括技术问题、场地问题、光线问题、姿势和表情问题、拍摄问题，另外还有艺术性和创造性问题。接下来逐一分析。

技术问题

所有与曝光和对焦有关的问题都可以归为技术问题。具体情况包括照片曝光过度或者曝光不足，低速快门导致照片模糊不清，由于闪光灯问题造成光线不合适，本来选定的对焦点聚焦不准或者是不理想的光圈选择。这些问题对于掌控好摄影是至关重要的，如果想让自己像一名专业摄影师，那么首先应该扎实地掌握自己设备的所有功能。

场地问题

分辨摄影场地问题需要一些经验。当背景替代拍摄主体成为焦点的时候这个问题就会彻底暴露出来。这种问题会在很多种情况下发生，但最常见的是拍摄场景过于热闹繁忙，而拍摄主体则湮灭其中。另一个普遍的原因是背景中的色彩分散了观者对拍摄主体的注意力（这些内容在1-15章中已经涉及）。没有什么能比拍摄主体更加重要突出，甚至是具有同等重要性的对象也是如此。如果拍摄主体不能立刻从照片中清晰地凸显出来，那么很有可能就是在摄影场景上出了问题。

光线问题

辨别任意一处拍摄场地的光线质量，不管室内还是室外，对摄影师来说都是应该掌握的一项最重要的独特技能。这项技能可以立刻将业余爱好者与专业摄影师区分开来。不仅光线的质量是第一重要的，而且拍摄主体也应该是照片中最明亮的部分。当然，这并不意味着要用光线将他照得很亮，这其中还是有微妙的差异的，但是将背景和拍摄对象清晰分离是必须的。

例如，在没有额外光源和反射光的室外拍摄人像时，照射在背景和拍摄对象上的光线亮度和性质一般是一样的。这样就不能将二者分离出来。通过在拍摄主体上投射足够的光线来制造出一定程度的分离效果，可以使用反光板、柔光板或者闪光灯轻松地解决此类问题。室外拍摄时，经常会遇到树木遮住强烈阳光，投下斑驳的树荫，这种情况下拍摄人物肖像是最让人烦恼的。而在拍摄对象头上架一张简易的柔光板就能有效缓解这种情况。

不能很好的驾驭闪光灯也会导致一连串的光线问题。正因为不断坚持刻意练习来提高摄影作品的光线品质，给我带来了源源不断的客户预约。在我居住的比弗利山庄，大师级的摄影师比比皆是。为了能在竞争中独树一帜，在每一次的拍摄任务中，我始终坚持以达到最棒的光影效果为重点，让我的客户觉得物有所值！

姿势和表情问题

对大多数摄影师来说，为顾客摆好拍摄姿势，让他们流露出自然表情可能是最艰巨的挑战。正如第16章和第17章所介绍的那样，总是要花费大量的气力来注意姿势的细节问题，同样也要花费大量精力让拍摄对象展现出自然的表情。在拍摄过程中，姿势问题的最大挑战就是要让拍摄对象看起来比本人好看、自信、放松。

对于表情问题来说，难题在于要让表情真实自然。如果拍摄对象不盯着照相机，感觉应该会自然一些，就好像没有任何外界干扰或者被摄影师操纵摆拍。可以让客户将注意力集中到照相机以外的东西上。如果是拍摄人物肖像，拍摄对象就可以直视照相机。这样做的目的也是让表情自信、自然和放松。

拍摄问题

发生拍摄问题主要是由拍摄照片时的角度引起的。如前所述，角度可能是一张照片成败的关键。所有拍摄要素都已经准备就绪，但如果拍摄的角度不合适，那么可能会彻底毁掉照片。导致拍摄问题的原因与所使用的镜头也有关。使用超广角镜头靠近脸部从下面拍摄，结果看起来会非常糟糕。具有 $f/1.2$ 光圈的镜头能够产生非常漂亮的拍摄效果，但是对于眼前的拍摄工作来说并不一定是合适的工具。针对不同的情形，不断熟悉如何最佳匹配环境、视角和镜头可以在很大程度上减少拍摄问题的出现，而拍摄得到的照片将会超出人们期望。环境、视角和镜头的组合本身就是一种艺术。

艺术性和创造性问题

如果总是感觉自己所有的照片看起来如出一辙，这有可能是你没有充分挖掘出拍摄场景的最大潜能，或者照片的感觉就是呆板乏味，那么就要面临艺术性和创造性的问题了。这时，可以看一下自己敬仰的摄影师的作品，不断地问自己：“为什么我没想到呢？”

拍摄工作很容易落入窠臼，你会不再愿意尝试新的人物拍摄姿势或者不再挖掘利用拍摄环境中值得拍摄的美好的东西。这也是为什么摄影师花费大量金钱参加摄影课程的主要原因。不幸的是，参加过一堂非常启发灵感的摄影课程，学习如何更有创造性拍摄之后，大多数学员回到家都会兴奋不已，但却永远不去练习他们在课程中所学到的东西。只靠灵感并不能让自己不断进步。

之前已经提到，创造力和艺术才能可以通过刻意训练来获得。当然，有些人更具天赋，会比其他人学习起来更容易一些，但是每个人最终都会学会如何更具创造性地拍摄。而这全有赖于脚踏实地的练习，不断积累自己的经验。在我职业生涯的这年中，我一直不断地通过实践来训练自己，从而造就每一年我的作品都会越来越有创造性。我希望这个目标永无止境。

分解

分解步骤就是将问题和其解决方法转变成易于处理的大小。这样做的原因之一是人们在一次性面临太多问题的时候很容易放弃，但如果重点着手解决问题中比较小的部分，循序渐进，则能逐步建立起修正和改善问题的知识体系。

我的这套体系的运转是建立在典型拍摄工作环境的知识数据库上。例如，我作为一名婚礼摄影师，大部分的拍摄工作都是在宾馆、客房、街道、繁忙场所、旷野、公园、花园和私人住宅完成的。针对这些拍摄环境，我都会记录下它们的物理特性以及在这种地方通常能够发现的常见的拍摄对象。

例如，在宾馆的客房内通常会摆放一些艺术品，放置几面镜子。我曾做过一些拍摄练习，只是针

对由艺术品和镜子装饰的宾馆客房，挖掘其中可能用于拍摄的方法。由于只限于拍摄这两种东西，经过两三次这种实践拍摄，迫使我发现了更多拍摄这种简单对象的方法并创作出令人印象深刻的照片。

这种练习的要点在于，当面对一般容易找到的物品时，要知道应该做什么，要意识到拍摄的可能性在哪里。针对我列表中每个对象，不管这个对象有多么不起眼，我都已经进行过一些练习。我的理论就是：“既然制定了列表，那么理应将其用于实践练习。”

这种练习或者实践拍摄活动虽然时间很短，但是效果明显。我每次实践拍摄活动的时间平均是20~30分钟，大部分是在家中或者邻近周边的地区。拍摄过程中集中专注和力求完美是最重要的。我总是关闭手机和笔记本避免打扰。后面我们会从头到尾完整地练习几个实践拍摄活动。

分析

至此已经完成了照片拍摄，发现了照片中存在的问题，并将这些问题进一步分解，针对这些问题进行了更易控制的小规模的实践拍摄活动。现在要来看一下拍摄活动的结果，然后记录一下为什么有些能够奏效，而有些还是差强人意。

分析步骤就是为了反映在15~30分钟的实践拍摄活动中所获得的大量新知识。在拍摄过程中不要删除任何拍摄得到的照片，因为这些照片在接下来的分析步骤中还要用到。在观察这些照片时，每次只要考虑一个问题就可以了。如果是试验利用一支离机闪光灯为拍摄对象补充环境光，那么对于这张照片只需要重点关注这个具体问题即可。谁都不愿意被5个不同的小型拍摄活动结果弄得自己头晕脑胀，因此要先分解为几个部分，每次只观察一个部分。

使用一支离机闪光灯拍摄大致可按照如下内容实践练习。

- 利用闪光灯的通过镜头（TTL）技术来引闪。
- 利用照相机的闪光灯曝光补偿（FEC）调节闪光灯的闪光强度。
- 不通过照相机，而是利用闪光灯本身调节闪光输出强度。
- 根据拍摄对象放置闪光灯的位置。
- 转动并倾斜闪光灯的灯头。
- 伸缩闪光灯灯头。
- 关闭闪光灯的TTL，使用全手动模式进行控制。
- 在闪光灯灯头按照CTO滤光片，增加光线的暖色调。

上述8个项目是将使用“一支离机闪光灯为拍摄对象补充环境光”这个比较大的问题分解成几个部分。现在具体分析一下第6项：伸缩闪光灯灯头。

大多数佳能和尼康的闪光灯都可以从照相机所安装的镜头上读取信息，将镜头的焦距与闪光灯镜头的缩放范围相匹配。例如，如果在85mm拍摄对象，那么闪光灯的灯头也会缩放到85mm。然而，摄影师也可以手动调节闪光灯的缩放范围，如105mm可缩窄光线的光束更像是一盏聚光灯。这样光线会更加聚集到照片构图的中央位置，而不是使整个画面具有同样的光线亮度。

在分析阶段，读者应该记录下所有的差异，包括手动缩放闪光灯灯头照亮拍摄对象的优点和缺点。而记录得到的结果一定要组织整理在一个地方。这样方便你反复不断地查阅参考，直到最后铭记于心。

按部就班的实践拍摄活动

下面这个典型实践拍摄活动展示了如何以及为什么应该在一周中拿出照相机，花费30分钟时间来提高自己的摄影技术。

拍摄情形

在圣地亚哥为出席婚礼的新郎拍完照片后，我接下来要到新娘的房间为拍摄做一些准备。宾馆的墙壁是瑞士咖啡色，这种黄白色可以反射大部分的阳光。新娘穿上婚纱之后，我就要为她拍摄几张肖像。我通常会为新娘拍摄肖像设计几种不同的姿势：有些是用广角展示婚纱，有些是坐姿凝视照相机的特写，其中有几张可以不盯着照相机，最后是创造性拍摄几张肖像，这样就结束了这一小部分拍摄工作。

这种新娘肖像拍摄通常都是在婚礼协调人安排的有限时间内进行，而协调人则要按日程安排催促来宾们去参加婚礼仪式。这样拍摄时间不可能由我自己来掌控，但是客户对摄影师的期望值非常高，他们不会考虑当时的情况如何。

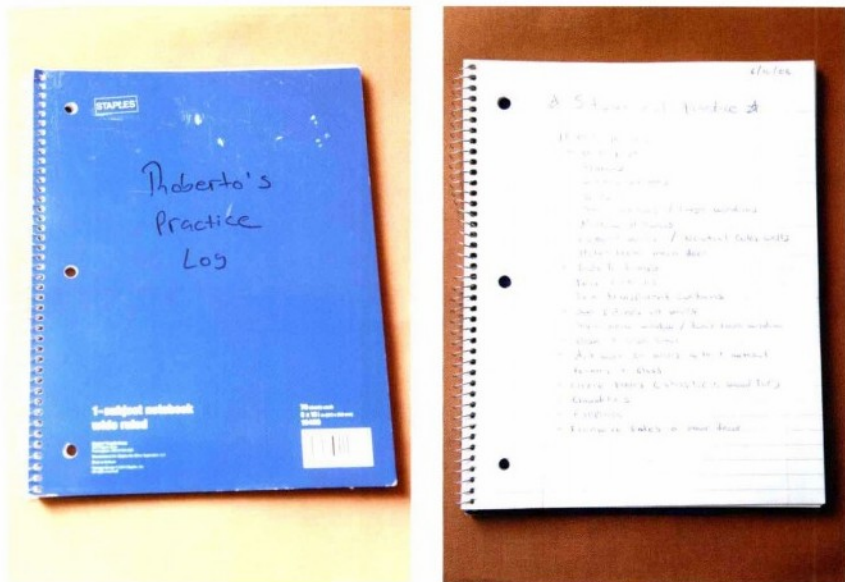

分析整理练习日志

这些年来我一直保存着一本练习日志，其中记录了在拍摄工作中遇到的拍摄情形，环境状况和在各种拍摄地点最经常发现的物品。这个日志列表经常变动，而列表中的每个项目都曾经以某种方式非常认真地实践拍摄过。如图 19.2 所示的记录本是我从 2005 年，也就是我从事婚礼摄影师第一年开记录的日志，如图 19.3 所示为一张典型的实践拍摄列表。这些列表通过在婚礼拍摄地点留心各种不同但又通常能够找到的物品逐渐积累而成，而这些可用于创造性拍摄的物品有助于创作出能让客户大吃一惊的照片来！

图 19.2 从事婚礼摄影师第一年起，我一直记录的实践拍摄日志

图 19.3 拍摄日志中的一张典型实践拍摄列表，日志中记载了几十张这样的列表，都是我在婚礼拍摄时所遇到的各种细节情况

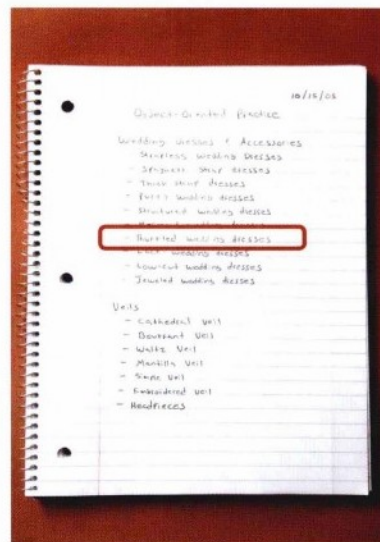
拍摄场景卡片与之前的拍摄实践活动相结合

在新娘化妆最终完成之前，我利用这段时间快速地拍摄了几个细节。我并没有将婚纱悬挂在门或窗户外上拍摄照片的怪趣味，但是我还是会拍摄一两张这样的照片，只是以防新娘会要求拍这样的照片（图 19.4）。虽然这种拍摄无论如何也不会获得令人兴奋的照片，但这次确实引发了一个想法，我之前曾经利用绣花面纱进行过一次实践拍摄活动（图 19.5）。因为面纱由半透明材料制成，所以这几年来我曾经几次针对面纱进行过实践拍摄活动，该内容已经列在我的拍摄场景卡中。这里有几张之前拍摄活动的照片，它们激发了我拍摄更具创造性肖像的灵感。

图19.4 我并没有将婚纱悬挂在窗户上拍摄的爱好，但是我总会拍摄一两张这样的照片

图19.5 拍摄图19.4所示的照片让我想起我之前利用绣花面纱进行实践拍摄活动的记忆

实践拍摄的照片和结果分析

在参加这场圣地亚哥婚礼的一年前，我买过一条绣花面纱。之后我把这条面纱放在我新买的100mm微距镜头前，以获得拍摄肖像的柔焦效果，这个内容在第15章已经讲解过。这次实践拍摄活动的目的就是要找到下列这些问题的答案。

1. 要让照片达到最好的效果，面纱和拍摄对象之间最理想的距离是多少？
2. 拍摄对象靠近面纱与远离面纱看起来效果有怎样的不同？

3. 面纱遮在照相机的前面会对照相机的聚焦性能产生怎样的影响？是不是必须要手动调焦呢？
4. 如果使用一支离机闪光灯增加窗户的光线，会不会使得照片太平淡？或者是面纱被照得太亮？
5. 在使用和不使用离机闪光灯的情况下，照片的效果和感觉主要有什么不同？
6. 拍摄半透明材质的照片时最佳的光圈是什么？

准备好这些问题之后，我拿出了那条面纱（半透明材质）和泰迪熊（拍摄对象）。

我先将面纱用图钉牢牢地固定在天花板上，再把泰迪熊安装在灯架上（图19.6）。开始测试拍摄时，泰迪熊距离面纱大约45厘米。

设置85mm f/1.2镜头的光圈为f/1.2，这时我发现不能正常对焦泰迪熊，因为看不清拍摄主体泰迪熊，如图19.7所示。

我采取了补救措施尽量能够对焦在泰迪熊上。开始照相机的自动对焦功能不能工作，所以我把镜头拨到了手动对焦。这样就能保证照相机对焦在泰迪熊上。但此时光圈一直保持在f/1.2，结果泰迪熊看起来有点怪异，感觉镜头好像很脏（图19.8）。现在照片看起来有点像我要尝试的创意。

图19.6 实践拍摄中使用了绣花面纱，我先将这条面纱悬挂在天花板，再把拍摄对象（泰迪熊）放置在距离面纱大约45厘米远的地方

图19.7 由于看不清拍摄对象，不能对焦在泰迪熊上

图19.8 之后我对焦上泰迪熊，但是镜头光圈还是f/1.2，这时面纱看起来脏兮兮的

我意识到拍摄主体和面纱之间45厘米的距离太远了，因此将二者的间隔缩减到大约15厘米（图19.9）。之后我添加了离机闪光灯，看一看效果如何。不出所料，确实很难控制闪光灯只照射拍摄主体，而不过多照射到面纱上（图19.10）。

我可以使用黑色卡纸或者其他的東西让光线变窄，但是那样太浪费时间。闪光灯在泰迪熊上产生的亮部和暗部不太协调，并且会压过从窗户透过来的非常柔和的光线。所以这里不太适合使用闪光灯。但无论如何，我还是比较喜欢光圈从 $f/1.2$ 增加到 $f/5$ 之后的效果，这样能更好地平衡织物和拍摄对象的脸部。

我将泰迪熊移动到距离面纱只有5厘米以内的位置，想让织物和泰迪熊的脸在同一焦距内（图19.11）。而光圈还保持 $f/5$ 。

图19.9 意识到拍摄主体和面纱之间45厘米的距离太远了，我将二者的间隔缩小到15厘米

图19.10 增加一支离机闪光灯后发现我很难控制闪光灯只照亮拍摄主体。但是我对光圈调节到 $f/5$ 更好地平衡织物和小熊的脸还是满意的

图19.11 保持光圈 $f/5$ ，将泰迪熊移动到距离面纱5厘米以内的位置，这样泰迪熊和面纱基本在同一焦距内

最终拍摄时我除掉了所有不喜欢的东西，保留下我满意的方面。现在泰迪熊距离面纱大约5厘米。我使用光圈f/5的设置下手动对焦，另外镜头也从85mm f/1.2换为100mm微距镜头。闪光灯也被移走，只是用窗户的光线作为唯一的光源。我觉得拍摄结果看起来非常好（图19.12）。

我的朋友，也是我的邻居觉得这些实践拍摄活动非常有趣，她拍下了这张我练习拍摄时的照片，照片中的我看起来有点傻乎乎的（图19.13）。但就我个人而言，我觉得看起来还是不错的！

图19.12 移走闪光灯，仅利用窗户的光线作为唯一光源，我觉得拍摄结果看起来非常好

图19.13 我的邻居看见我在练习拍摄很有趣，拍下了这张我看起来有点傻乎乎的照片

新技能运用于实际拍摄

这个“绣花面纱”拍摄练习只是从我的实践拍摄日志中抽出的几个实例中的一个。下面就来看一下如何将其应用到新娘肖像拍摄中。当我拍摄悬挂在窗户上的婚纱时，我注意到婚纱裙摆的地方装饰有蕾丝图案（图19.14）。对于之前使用泰迪熊和织物来拍摄“绣花面纱”练习来说，很容易就与蕾丝联系起来，因为面纱和新娘婚纱的裙摆看起来很相似。

我观察了蕾丝，发现需要考虑一下新娘眼睛的位置。回忆第11章的内容就可以理解我是如何考虑蕾丝的位置来为新娘的眼睛设计优秀的取景构图。其中有两个潜在的空白点可以作为露出眼睛的位置，并且这两个位置还被蕾丝包围着（图19.15）。

图19.14 当拍摄婚纱时，我注意到织物的底部装饰有蕾丝图案

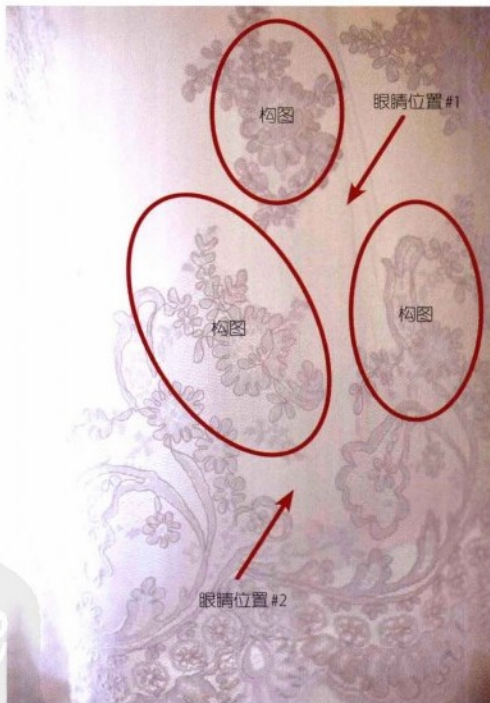

图19.15 你可以明白我是如何考虑婚纱的蕾丝位置来为新娘的眼睛设计优秀的取景构图

我必须要清楚地知道我想要拍摄到什么，要知道我需要设置什么，因为这是婚纱的裙摆而不是练习时的面纱。我的助手必须拉起婚纱挡在新娘头部的上方，不能碰到她的头发。新娘一旦站在婚纱下，我只有片刻时间拍摄照片，然后让她离开婚纱。幸好我之前早有准备！最后的照片是几个拍摄场景要素组合的结果：取景构图和半透明材质以及之前绣花面纱的实践拍摄练习经验。

图19.16 当助手拉起婚纱挡在新娘头部的上方时，我只有片刻时间拍摄照片。幸好我之前早有准备

最后的实践拍摄示例

在本章结束前，我再多列举几个实践拍摄活动，这样可以增强读者实际练习技艺的欲望。每个示例都以真实婚礼拍摄的照片作为结束，这些照片都是利用先前实践拍摄活动中学到的技术拍摄的。

杂草或植物

对于在花园或者其他风景区拍摄婚礼的客户来说，我意识到需要学习如何利用杂草拍摄出在视觉上饶有趣味的照片。因此，杂草被列入了我的拍摄实践日志（图19.17）。

这是一个真实拍摄地点，新娘和新郎要求我在这个地方拍摄几张照片（图19.18）。根据我实际拍摄杂草和植物练习活动的经验，这种地方需要使用广角镜头和类似 $f/1.2$ 光圈来获得浅景深。选择在植物下面的拍摄角度会夸大植物的尺寸，使其作为前景要素会更加吸引人们的注意力。也就是说，要利用杂草创造出一种层次效果。

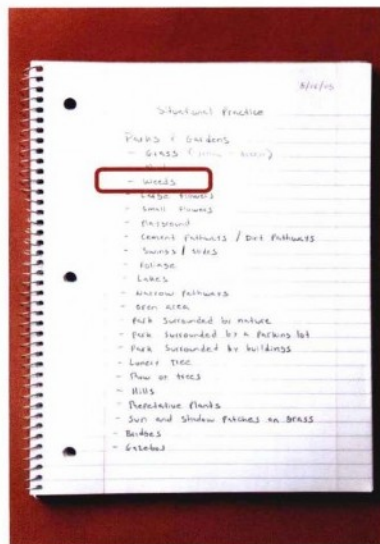

图19.17 在户外为客户拍摄时经常会遇到杂草，所以我将这些内容添加到我的拍摄日志列表中

图19.18 如果没有之前杂草拍摄练习活动的经验，按照新娘和新郎的要求在这个位置拍照，很难创作出在视觉上饶有趣味的照片

图19.19 最后拍摄的照片中，杂草为新婚夫妇和背景营造出层次效果

杂草在最终的照片中作为前景，新婚夫妇占据了画面的中间位置，而周围的景色则成为背景，如图19.19所示。

狭窄走廊

大多数客户都会在宾馆的房间内进行婚礼准备，而所有宾馆都会有一条狭长的走廊。我在宾馆实践拍摄日志中写下了“狭窄走廊”这个项目，因为我感觉如果能够练习拍摄走廊，也许能够创造性地利用走廊拍摄出具有视觉冲击力的照片（图19.20）。

在我家附近有一条这样的走廊，我就以此作为实践拍摄的场景（图 19.21）。这种简单的拍摄练习雇佣模特太浪费了，所以我临时找了一把扫帚和畚箕来代替。首先将扫帚放在靠近走廊中间的位置，以此作为拍摄起始点（图 19.22）。正如图片上所看到的，拍摄的结果并不能鼓舞人心。我必须只利用这个走廊和扫帚找到一种方法，能够拍摄出吸引眼球的照片来，这可不是轻而易举的！

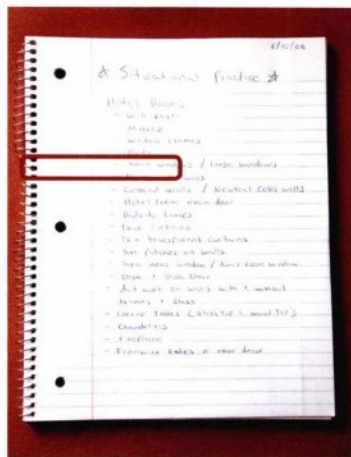

图19.20 因为狭窄的走廊经常在婚礼中遇到, 所以将其添加到我的宾馆实践拍摄日志中

因为是拍摄试验，而且希望能够获得不错的拍摄效果，所以我将扫帚和畚箕向后移动到走廊最明亮的地方（图19.23）。但这样还是一无所获，实际上照片看起来更糟糕了，因为现在连拍摄主体都很难看清了。

将扫帚和畚箕移回到最初的位置之后我思考了一下，也许可以利用创造性的照相机设置来拍摄照片，而不是执著于扫帚所在的位置。我调低了快门速度，在照片曝光的时候来回伸缩镜头，这样就创造出来一种爆炸效果（图19.24）。显然这张照片比另外两张更加吸引眼球。由此可知，拍摄狭长走廊的秘诀之一就是运用创造性的相机设置。当然，还有其他很多创造性方法可以在平淡的走廊中拍出有趣的照片。

图19.21 我家附近的这条走廊提供了一个完美的练习拍摄场所

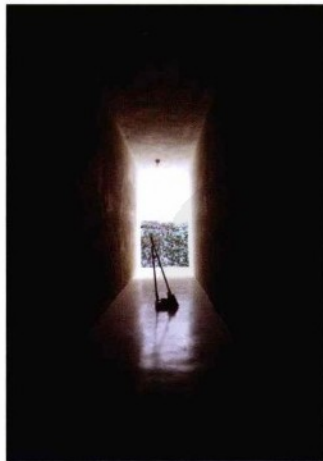

图19.22 雇佣模特太贵了，所以我使用一把扫帚和畚箕做替身

图19.23 将扫帚和畚箕向后移动到走廊最明亮的地方也没有好的效果

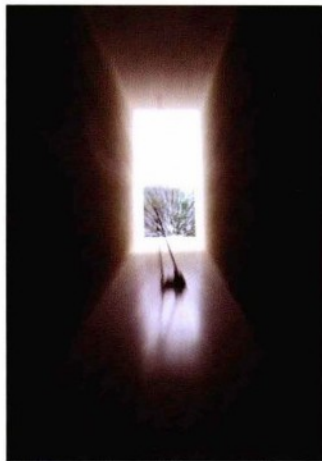

图19.24 利用慢速快门，在曝光的时候伸缩镜头创造出一种爆炸效果

新娘希望能按传统风俗在祖母的房间准备婚礼，但是她对房子和周围的情况有些顾虑，因为实在没有富于吸引力的地方。实际上，她还给我带来了房子的照片，这样我能够在思想上有些准备，想办法应对这个“棘手”的拍摄环境。要到她祖母的房间必须走上楼梯敲门。当我爬上楼梯转过身的时候，就看到了如图19.25所示的情景。这让我喜出望外，楼梯在一条走廊内，而走廊的尽头还有光源，这与我之前练习拍摄的情况非常相像。这一次我可以有的放矢了（图19.26）！

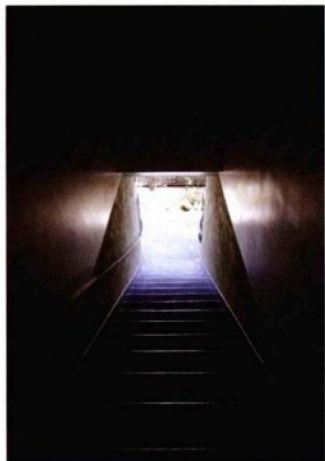

图19.25 我在楼梯上转过身看到了这张照片的情景，这让我喜出望外

图19.26 照片中背光的楼梯很像我练习拍摄扫帚的那条走廊，所以我知道该怎么办了

前景、背景和侧面轮廓

拍摄场景卡片中我使用了景深、对比和侧面轮廓。

许多年前，我偶然看到了一本《国家地理》，其中摄影师采用的创造性摄影构图取景是我以前从未见到的。他可以利用构图在所有3个坐标轴上讲述故事： x 轴（从左到右）、 y 轴（从上到下）和 z 轴（从前到后）。如图19.27所示是我最近的一次实践拍摄活动，目的是在构图的所有3个坐标轴上都能表达出视觉内容。这次我使用泰迪熊作为拍摄主体，几个香蕉作为另外的拍摄对象。切记这种拍摄练习活动不需要模特。房子周围的任何东西都可以用来作为一个拍摄对象，这样也能让自己比较轻松。

在光线照射下香蕉皮的特征与人的皮肤很相似。因此，我将香蕉放在窗户旁边，这样充分利用从窗户照射进来的非常美丽柔和的光线（图19.28）。而泰迪熊的位置更加靠近我，这样创造出景深效果，并通过 z 轴讲述一些故事内容。最初我越过泰迪熊的肩部拍摄，针对香蕉对焦和曝光。我对明亮的香蕉与泰迪熊的侧面轮廓形成的对比很满意。接着我把香蕉放置在左边，再将泰迪熊在构图中向右移动，这样可以平衡整个取景构图。

然后，我把焦点从香蕉转移到泰迪熊，但这时我发现香蕉模糊了，这样会分散观者的注意力（图19.29）。虽然不能说一定如此，但通常情况下照片中最明亮的拍摄点应该作为焦点。另外还有一点我不满意的细节，因为泰迪熊注视着香蕉，所以我无论如何也看不到小熊的脸部，而且香蕉由于脱焦也看不清楚。另外，两个拍摄主体都不是清晰突出，所以这个方案肯定行不通。

图19.29 我把焦点从香蕉转移到泰迪熊，但发现香蕉模糊了会分散观者的注意力

图19.27 这种拍摄练习不需要模特，我用泰迪熊作为拍摄主体，几个香蕉作为其他的拍摄对象

图19.28 光线照射下的香蕉皮的特征与人的皮肤非常相似，而泰迪熊放置在更加靠近我的位置，目的是通过 z 轴讲述故事内容

我又把焦点切换回香蕉，这一次把泰迪熊旋转令其背向香蕉（图19.30）。我觉得这种姿势和位置还是有拍摄潜力的，虽然我还是更钟情于如图19.28所示的照片。图19.30第一眼看上去好像泰迪熊对香蕉没有丝毫兴趣。如果这两个拍摄对象没有任何关系，这种姿势还是可以的，但是如果拍摄对象是一对新婚夫妇，那么最好还是在他们之间建立一种视觉联系（图19.31）。

图19.30 我把焦点切换回香蕉并旋转泰迪熊令其背向香蕉

图19.31 在实际婚礼拍摄中，我认为最好还是在两者之间建立一种视觉联系

有褶边的服装

这次从拍摄场景卡中选择了纹理材质。

在不断地拍摄婚礼过程中，我发现越来越多的客户会购买具备极好的纹理质地有褶边的婚纱。我估计这种带有褶边的质感刺激了客户购买婚纱的欲望。我想如果按照拍摄丝质婚纱的方法同样来拍摄饰有褶边的婚纱是一件很丢人的事情，至少是没有将褶边设计元素合理地加以对待。因此，“有褶边的婚纱”列入了实践拍摄日志（图19.32）。

通常，大部分婚礼服装都会悬挂在窗帘杆上，因此经常处于背光情况（图19.4）。通过拍摄练习或者实验，可以发现在拍摄对象或者人物后面直接面对窗户拍摄时，会有一些光线射入镜头产生柔化的效果（图19.33）。如果想要减少拍摄人物的皱纹，那么这种效果正好合适。但现在的情况是想要突出服装的质地，而不是柔化。在我的一番努力下找到了一种方法可以增加服装的对比，那就是尽量降低服装的位置，在光源上方从侧面拍摄（图19.34）。这样光线不会直接射入镜头，大大增加了照片的锐度和对比。

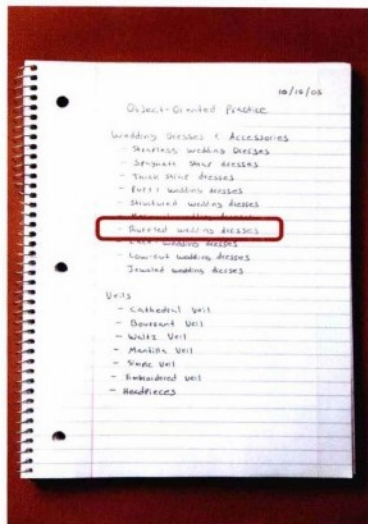

图19.32 我发现更多的客户会购买有褶边的婚纱，因此将其添加到实践拍摄日志列表中

图19.33 在拍摄对象或者人物后面直接面对窗户拍摄时，会有一些光线射入镜头产生柔化效果

图19.34 我发现一种方法可以增加服装的对比，那就是尽量降低服装的位置，在光源上方从侧面拍摄

我发现将服装置于光源的“下面”能够最充分展示其褶边（图19.35）。最后的这张婚礼照片展示了在光源下面饰有褶边婚纱的效果（图19.36）。注意一下非常多的褶边都清晰突显出来，而且亮部和暗部区域逐渐过渡，展现出婚纱的质感，形成非常漂亮的对比。

靠勤奋努力打下坚实基础。对所遇到的每一个问题领域，依照执行、发现、分解和分析步骤进行处理，读者基本上可以掌握解决各种问题的技术。

我的实践拍摄日志展示了如何将拍摄工作环境中的常见元素进行分解，然后多次针对每一个要素运用不同的方法进行拍摄练习，一直到我能够：

- 运用这些元素得心应手地创作出具有很高艺术美感的照片。
- 对那些不能带给我所期望效果的技术难点道一声再见。
- 通过清晰具体的指导为所有人摆出无懈可击姿势的过程中获得信心。

本章仅仅展示了实践拍摄日志中的几个示例和相关的练习照片效果。而读者所拥有的想象和创造空间则具有无限可能！

图19.35 服装置于光源的“下面”能够充分展示其褶边

图19.36 可以注意到非常多的褶边都清晰突显出来，而且亮部和暗部区域逐渐过渡，展现出婚纱的质感，形成非常漂亮的对比

结语

所谓“专业摄影师”这个词的含义这几年来已经淡化了很多。随着手机拍照性能的提升以及相关的各种应用的出现，大多数普通人也能拍摄出看起来有些美感的照片。为了与手机拍照竞争，各种精巧的消费级相机的价格一直在降低。最终，随着专业级数码单反相机的竞相降价，许多消费者手中也添置了这种专业设备。

不管怎样专业级数码单反相机都不能制造出专业的照片来，事实确实如此！摄影师要依靠对光线、姿态和拍摄环境所掌握的知识以及对细节的敏锐洞察力来创造出专业的摄影作品。但令人遗憾的是一般人并不认同。

我撰写本书是为了那些想成为一名真正职业摄影师，需要提高和调整自己摄影技术的摄影师和爱好者。这本书并不能立即给大脑灌输必要的摄影技术，而在于知识体系的学习和探究。本书的主要目的就是转变如何着手掌握摄影这门艺术。

掌握这些摄影技能并不需获得博士学位，仅需要每周都进行简短、专心和刻意的实践拍摄活动。如果想称自己为“专业摄影师”，那么自己就要对得起这个称号，对得起顾客，真正理解作为一名摄影师的意义并付诸行动。

当你走入拍摄现场，知道手边的什么设备最适合现在的工作，准确知道每种拍摄设备的功能特性，并知道如何利用所处环境拍摄出具有艺术美感和创意的照片时，我会感到非常宽慰，我不希望昂贵的相机在那些一般人手中仅仅成为一种空谈。我可以保证只要每周坚持实践拍摄练习15~30分钟，拍照工作就不再会是凭猜测所作。取而代之的将是拍摄创意空间的无限扩展。

记住实践拍摄活动的关键在于拍摄中得到的那些“失败”的照片，所以不要把它们丢掉一边，再也置之不理，而是要仔细研究这些照片。搞明白为什么这些照片没有成功，并进行针对性练习来解决这些问题。

记录下自己的拍摄结果，最好将其熟记，然后再尝试一次没有成功的拍摄技术。这样拍摄水平提升会非常明显。更理想的结果是你会不断进步成为一名摄影艺术家。摄影是非常有趣和有益的艺术，但是和其他艺术形式类似，需要经历严格训练和刻苦钻研才能掌握它，并从这种创造美的职业中获得收益。

——Roberto Valenzuela

[General Information]

info: 本信息由Onlyown云端版生成

图书名: 拍出绝世佳作 世界顶级摄影师私藏技法解密

SS: 13215960

页码: 1 - 300

本书总页数: 302

BookUrl: <http://book.szdnnet.org.cn/views/specific/2929/bookDetail.jsp?dxNumber=000011748751&d=F2439B18F0A093CB3E8B0661CCB8643B&fenlei=100602#ctop>

Str: 9a61d93b1a2ec2ddc0a882ca572aab0e70294575900/img5/22A674F73A2CCF07898D0550A5209EEF65F2E2981728F8ED5CAF1AD3F1250F9ACDDB9007127329ED0E65B5F71D7780BA23CF7036BE2CBCB41231CC6EFD0DDFFBC0A2492078FDA4ADFBACF304B19202AD4A0BD AE019395702F3FC04E00E987D4A0BAEB909033E47D9D91EF210799A1AA7A146/b48/jpgfs/13215960/