

浙江摄影出版社 于仲安 著

摄影名家大讲堂

人像摄影指导

责任编辑: 任力
任惠安
文字编辑: 包晓坚
装帧设计: 任惠安
责任校对: 朱晓波

图书在版编目 (CIP) 数据

人像摄影指导 / 于仲安著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2007.1
(摄影名家大讲堂)
ISBN 978-7-80686-537-8

I. 人... II. 于... III. 人像摄影—摄影艺术
IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 151758 号

摄影名家大讲堂

人像摄影指导

于仲安 著

出版: 浙江摄影出版社
发行: 浙江摄影出版社发行部
(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)
网址: www.photo.zjcb.com
电话: 0571-85170300-61009
传真: 0571-85159574
经销: 全国新华书店
制版: 浙江新华图文制作有限公司
印刷: 浙江新华彩色印刷有限公司
开本: 889 × 1194 1/20
印张: 8
印数: 0001-3000
2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80686-537-8
定价: 38.00 元
(如有印、装质量问题, 请寄承印单位调换)

于仲安 著

摄影名家大讲学

人像摄影指导

浙江摄影出版社

目录

前言 /4

人像摄影基础知识 /12

人像摄影的特点 /12

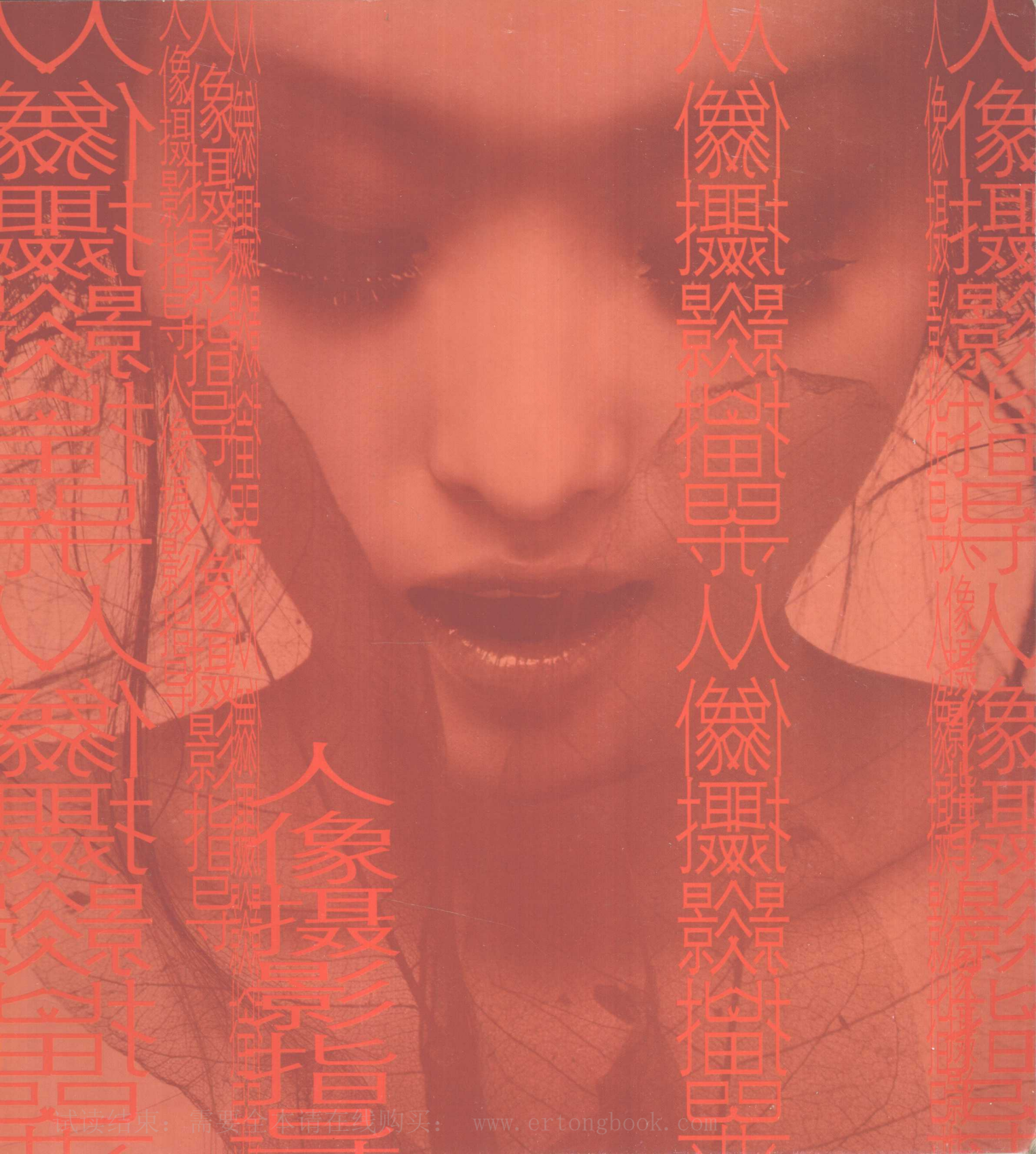
人像摄影的手段 /16

人像摄影的器材选择 /20

艺术人像摄影 /22

时尚人像摄影 /94

婚纱人像摄影 /120

人像摄影指导

前言

人像摄影的历史、现状、未来

一、历史 20世纪20年代初，人像摄影自欧洲传入中国广东。当时的广东省是我国与世界各地进行商贸的窗口，首先接受使用银盐玻璃版的，就是广东省的一家小照相馆。该照相馆以拍摄人像为主，馆内设施非常简单，但在当时看来已经很令人好奇，很先进了。在这之前，人像摄影已在中国清代皇宫内使用，并记录了大量图片。民国时期，人像摄影只有达官贵族们才使用，最为典型的是蒋介石与宋美龄的结婚照，不仅是当时广为流传的一种平面新闻，更代表着那个年代人像照的历史。

新中国成立后，人像摄影主要在一些照相馆进行，个人使用很少，这是受到了器材和场地限制之故。当时国内的大部分照相馆都以拍摄证件照、生日照、合家照、结婚纪念照为主，民众的一些纪念照都要上照相馆拍，因此，在节日期间照相馆更是生意兴隆。“文化大革命”期间，照相馆的主要格局没有变化，但人像摄影的品种少了，大多千篇一律，主张朴实的平民形象，抵制小资情调。不过当时随着国外照相器材的变革发展，国内也进行了少数照相机的研发，如小型手提照相机。人像摄影的拍摄也不断地从室内推广到室外，但拍摄内容还是受到当时政治的限制，只做宣传之用，民众的人像生活照很少，因而没有得到普及。

党的十一届三中全会之后，中国的人像摄影在各个方面都得到了发展，艺术人像摄影在民众中得到了广泛传播，大多数照相馆也都开设了这项业务。好的照相馆还备有简单的化妆品，供顾客使用，尽管也只有两个品种，一个是粉底，一个是胭脂。即

国际摄影联合会金质奖

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

便如此，艺术人像摄影的拍摄方法还是受到限制：造型、构图、表情不能过于娇艳，身体不能太暴露。大部分顾客的思想意识并不开放，所以照相馆的人像摄影品种还是单一，主要以留影为主。

到了20世纪80年代中后期，人像摄影在中国有了飞跃，这主要有三个方面的影响：第一，外国的电影、杂志和大量的平面人像信息在中国的传播；第二，柯达彩色胶片在市场上的使用及国内120、135单反人像照相机的起步；第三，社会意识的转变，加之改革开放政策，民众大胆接受了境外人像摄影的拍法，尤其是对明星的模仿，无论是服装、饰品、化妆造型，还是动作造型和灯光使用，都离不开明星的痕迹。这种模仿热在90年代初达到了高潮。中国人像企业和境外的商业人像企业在这种热潮中的兴起，打破了国营照相馆的垄断格局，人像摄影开始走向市场，中国人像摄影得到全面发展。

二、现状 中国的人像摄影发展现状可以用近几年来的一届全国人像摄影展的情况来加以说明。在20世纪90年代末，第九届全国人像展览开幕，该届展览主要围绕着审美倾向的观念变革展开讨论，影展中有很多超现实的人像作品，而且大多数存在模仿、跟风的问题，当时在全国范围内出现了一种把人作为道具的创作方法，作品中人物的妆容和头饰非常工艺化，比较夸张。在某种程度上看，人们对人像艺术的理解还只存在于表象，在改革开放的社会大背景下，摄影师对人像摄影的创意理解纯粹流于形式，在商业运作中缺乏创新，这也是大多数摄影师为追求所谓的创意而带来的后果。到了2000年第十届全国人像摄影展览开幕，大多数展览作品较为理性地对待商业与艺术的关系，反映了摄影师对人像摄影有了现实的理解，很多人像摄影作品就带

澳大利亚国际摄影节最佳创意奖

人
人
像

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

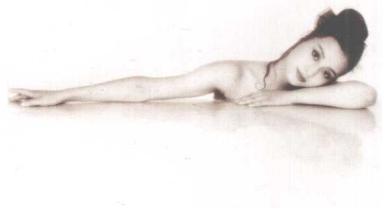
有艺术性的商业片，如广告人像、婚纱人像、写真人像，这些为客户服务的人像照片带上了较强的艺术视觉，并对其进行准确而恰到好处的表达。从客观上讲，这届影展反映了当时人像摄影发展到了成熟时期，涌现出一大批优秀摄影师和人像摄影名家，他们把商业人像和艺术人像结合得很好，不但把服装、化妆、人物三者有机结合，而且还把社会的流行元素和人像摄影所追求的时尚亮点有机结合，真正进入了被社会和大众所接受的人像摄影良性时代。另一方面，人像摄影也进入了多元化时代，各种风格、各种追求的人像摄影作品并存，最为突出的是纯属商业利益的人像作品与纯属创作的艺术人像作品第一次站在了同一起跑线上，接受社会审美检验，也是中国人像摄影第一次把创作者与观赏者及大众普遍的审美口味较为协调地统一在一起，并深刻认识到，只有被大众接受的人像摄影才是好作品，只有被大多数人叫好的人像作品才是创作者的追求目标，只有满足大众的需要才有我们的生存和商业机遇。

在这种理论的指导下，很快迎来了第十一届全国人像摄影展览。该届展览不仅给我们带来人像摄影领域的全新作品，而且在很大程度上反映了人像摄影在数码变革时代的巨大变化。这里特别要提到的是人像摄影师已经开始接受新领域的挑战，好的模特、好的化妆师、好的服装只能确定摄影作品一半的成功，现在人像摄影师所担当的角色就是一名创作导演，用想象力和表现力来组合人像画面。决定摄影师创作能否成功的并不仅仅是把握快门的瞬间能力，而是驾驭人像各种元素的综合判断能力。因此，能接受这种新领域挑战的人像摄影师是相当优秀的，这也是人像摄影发展的主要追求目标。

在该届影展上，数码变革所带来的人像摄影变化主要有以下几个方面：第一，运

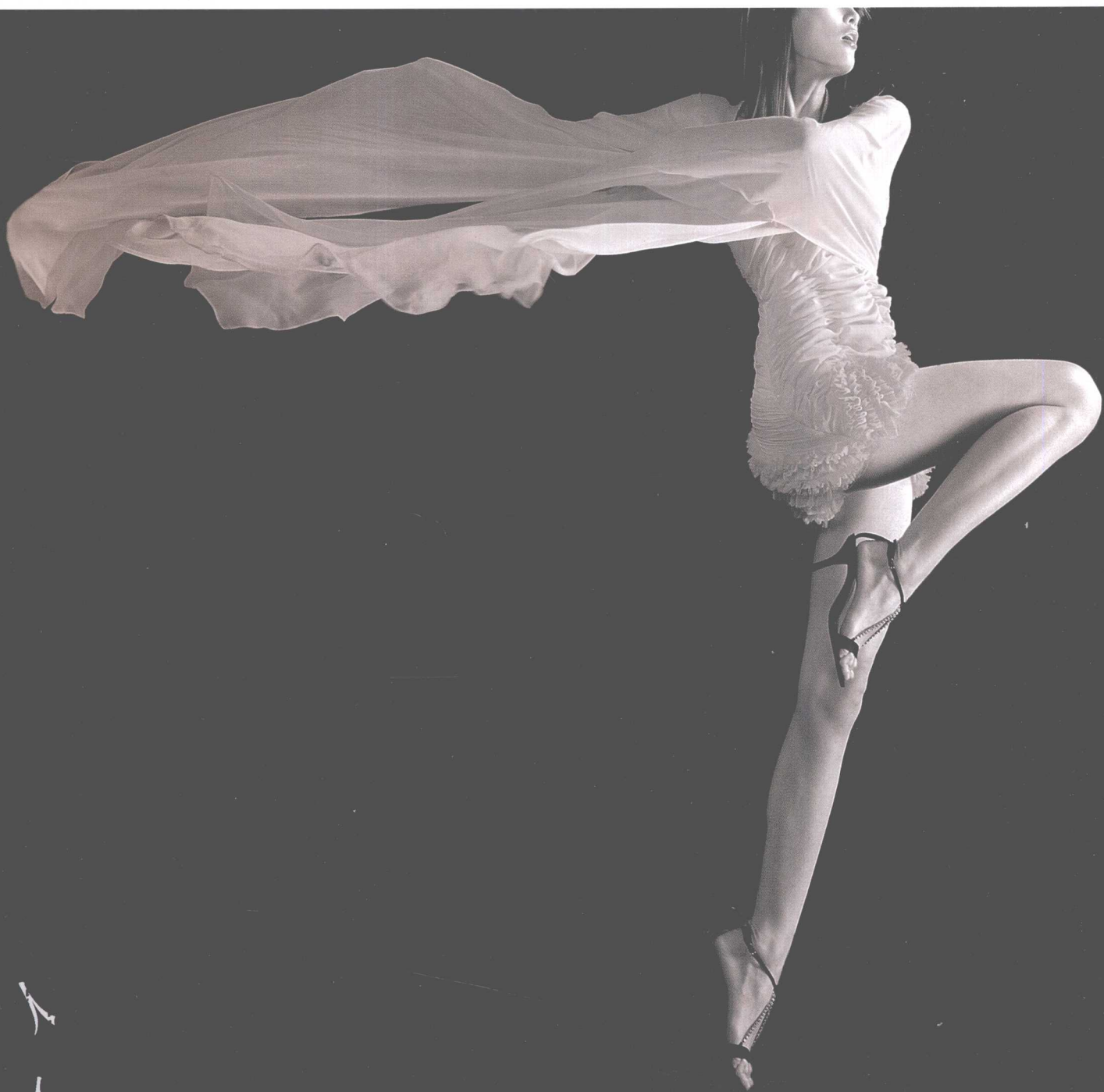

新加坡国际摄影节金质奖

美国国际影展金牌奖

人
人
像

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

用数码调色软件功能，色彩反差能在大多数人像摄影作品中保持相当的水准；第二，使用电脑修版，人像脸部的肌理保持一致的平整光滑；第三，使用电脑多层套像原理，人像摄影的内外景组合套版富有创意，让人像以假乱真，大大增加了创意空间；第四，人像摄影已发展到图片无颗粒时期，与胶片形成鲜明对比；第五，人像摄影的表情捕捉更具预见性和可观察性，数码相机的连续拍摄和画幅观测使摄影师能准确地抓拍到相当满意的人像照片，而不需要事后补拍。总体效果一步到位，从另一个层面上大大提高了摄影师的技术水准，让人像摄影得到了飞速的发展。

当然，人像摄影的发展在目前状态下还有很多值得一提的话题，这里主要用中国近三届人像摄影展来对其发展现状作个大致概述，仅供参考。

三、未来 中国人像摄影的未来发展虽说是多元化的，但就品种而言还是以商业化人像摄影为主。在国外几十年的发展中，商业化人像摄影所占的比例很大，凡与人有关的商品都离不开人像摄影，因此，也就可以推知中国商业人像摄影包括哪些内容了。以我观之，应该包括广告人像摄影、婚纱人像摄影、写真人像摄影、时尚人像摄影，以及少量的前沿创作商业人像摄影。以发展前景而言，数码摄影的发展让人像摄影的涉及面更为广泛。未来人像摄影不仅是商业化和艺术化的，更是娱乐化的，这既是一项庞大的产业，也是一项全民可以随时参与的娱乐活动。就因为这种社会的普及化，摄影师拥有的技术水准更应该是高端而职业化的，技能的掌握更应该是全方位、多领域的，以此而发展的人像摄影将更受人注目。未来人像摄影的发展前景将是商业和艺术高度结合的产物，也是给时代、历史留下记忆的产物，更是人像摄影师不断追求创新的目标。

于仲安

2006年11月

美国国际影展勋条奖

加拿大国际影展最佳人像奖

人
倫

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

人像摄影基础知识

人像摄影的特点

当今时代的人像摄影发展特别迅速，由于人像摄影涉及广泛的生活和艺术领域，故而人像摄影越来越多地表现出变革的特点。

一、引领时尚的特点 社会生活中的许多时尚元素会不断地反映到人像摄影当中，如服装、饰品、化妆、流行色等，但原来人像摄影所采用的服饰和彩色反应比较迟缓，这些元素往往在市场上流行一段时间后，才在人像摄影中有所体现，而现在正好相反，所有新的时尚元素首先在人像摄影得到表现。有了人像摄影这种画面的传递，才有流行的传播。我们在市场上所见到的所有服饰、化妆品、色彩、设计广告和杂志都是靠人像摄影传播而得以扩大流行的，因此，目前人像摄影所拥有的时尚元素，比以往更为突出。我们所涉及的领域更为广泛，要求也相对提高。怪不得有很多人尊称人像摄影行业是一个制造时尚的行业，这足以证明人像摄影在市场中的重要地位。

二、商业化的特点 人像摄影的快速发展是与社会经济发展密切相连的。近年来，商业化的人像摄影推动了行业的整体发展，并成为人像摄影中的一股主流趋势，也是今后人像摄影发展的主要方向。巨大的人像摄影产业能迅猛发展的根本原因

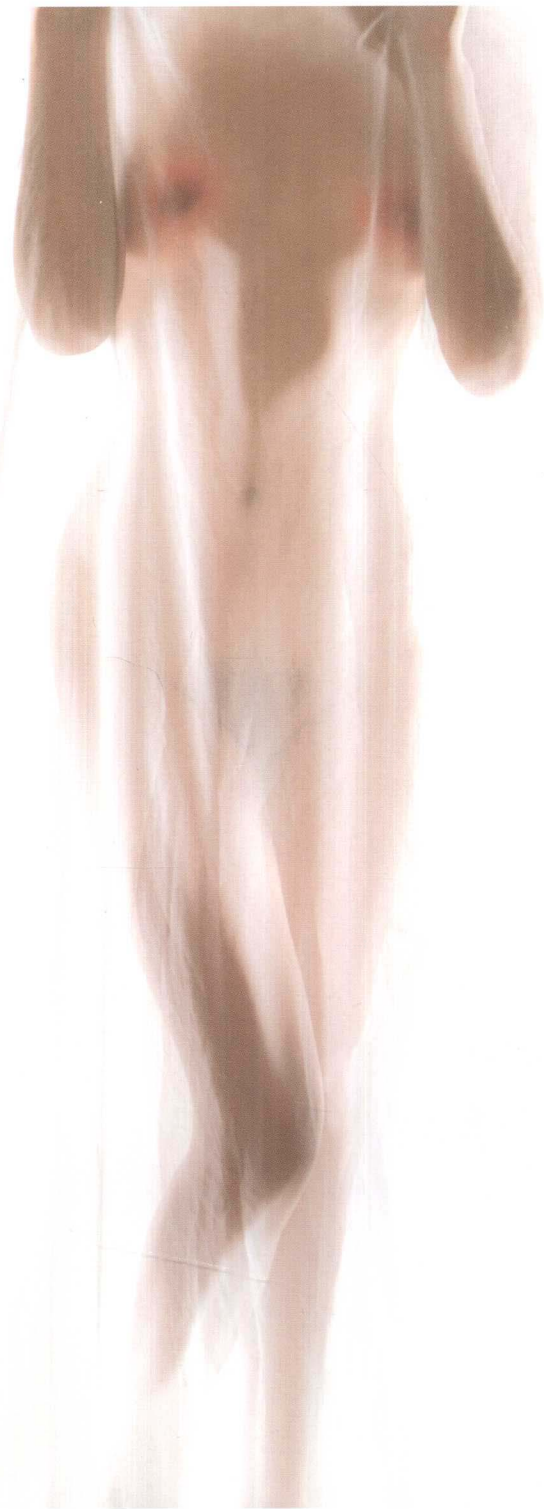

人
人
像

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

是它深入到人民生活的每一个角落。如广告人像摄影所涉及的大部分生活用品广告都以人为主，这就需要我们大量地创作人像摄影广告。另一方面，人像摄影和婚纱摄影已进入了中国的千家万户，这也说明了人像摄影的商业实用价值。上千种的时尚杂志都是以人像摄影为传播主体，受众人群上升到几亿人次，这也说明人像摄影商业运作的工程巨大。不得不承认，人像摄影目前就是依靠商业化的特点而产生新的活力，并得以提高和发展。正因为如此，大量的人像摄影创作研究也就围绕着商业需求展开，一批商业性和艺术性结合水平较高的人像摄影作品不断产生，甚至替代专门的人像摄影创作成为主流创作，这就是商业化特色给人像摄影造就的成果。

三、数码化的特点 人像摄影进入数码时代后，从根本上解决了人像摄影始终未能解决的问题，即人像摄影调色和修版，把人像摄影推向了理想的境界，提升了观众的满意度。另一个方面，大大增加了人像摄影的创作空间，替换背景的数码特点，让更多的摄影师把创意人像摄影的数码化也转移到电脑上，进一步拓展想象空间和思路，让当今人像摄影进入了一个创作的全新领域，把前期拍摄和后期制作紧密相连，互为互补，极为有效地提升了摄影师的水准，给人像摄影带来了巨大进步。

人
俗

拍摄数据：佳能 5D 照相机，24~70 毫米镜头，光圈 F11，曝光时间 1/125 秒，利帅闪光灯。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com