

人像摄影工作室完全手册

郑玮刚 杨岱骥 编著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

人像摄影工作室完全手册 / 郑玮刚, 杨岱骥编著
— 北京: 人民邮电出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-115-22803-1

I. ①人… II. ①郑… ②杨… III. ①人像摄影—摄影艺术—手册 IV. ①J413-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第073263号

内容提要:

当人们开始厌倦影楼写真千人一面的拍摄之后, 具有独特个性的人像摄影工作室应运而生。当机遇就在眼前时, 如何完成从一个发烧友到专业摄影师的跨越?

本书以专业的角度分别讲述了器材、设备、镜头语言、现代构图、用光、场景、模特、妆面、造型、服装等摄影分类内容。并以翔实的资料为人像摄影的从业者提供了构建以及经营的指导和建议。

书中汇集了12位新锐摄影师在近年来拍摄的优秀的人像摄影作品, 为读者呈现了一场高水准的影像盛宴。而且每组专题还配有摄影师本人的拍摄手记, 真实地记述了专题的拍摄过程以及他们的创意构思。

本书对于人像摄影爱好者开拓视野、掌握摄影技术技巧提供了非常实用的指导。而对于有志于成立人像摄影工作室的从业者来说, 这更是一本能够帮助成就事业的摄影书。

人像摄影工作室完全手册

- ◆ 编 著 郑玮刚 杨岱骥
责任编辑 胡 岩
- ◆ 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 电子函件 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: 787×1092 1/16
印张: 19
字数: 499千字 2010年7月第1版
印数: 1-4000册 2010年7月北京第1次印刷

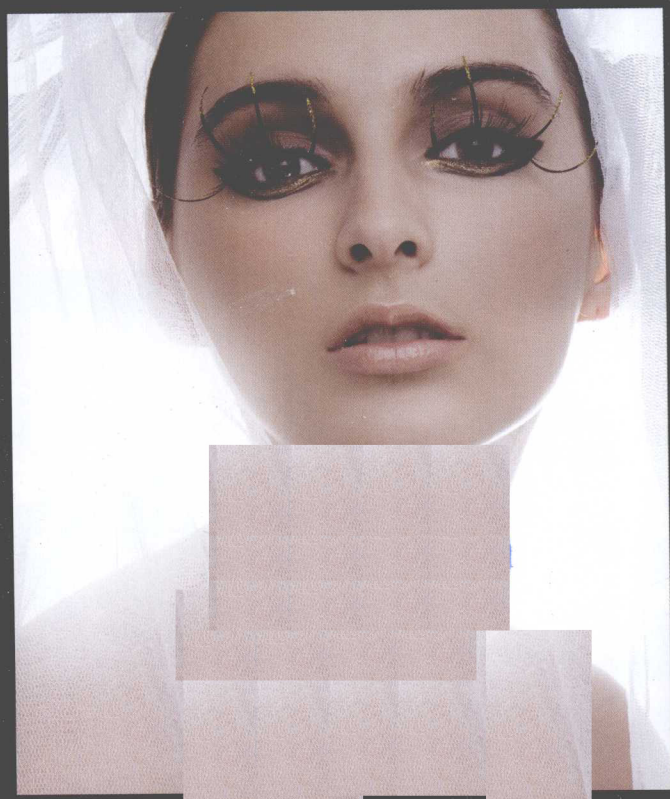
ISBN 978-7-115-22803-1

定价: 98.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

人像摄影工作室完全手册

郑玮刚 杨岱骥 编著

人民邮电出版社
北京

图片作者：

颜志雄 于子 李绍斌 刘卓能 张晨朝 岳晓琳 刘勇 骆飞 张林 吴承俊 李向臣 郑玮刚等

规划你的装备

前言：为新人类喝彩	012
1-1 相机	016
1-2 数码还是胶片	019
1-3 选择系列与器材更新	019
1-4 相机配置方案	021
1-5 配置你的镜头系列	022
选择第一支镜头	022
85mm和135mm镜头	023
50mm和35mm镜头	024
24mm镜头	025
微距镜头	025
特殊的镜头应用	026
1-6 灯光设备	027
基础设备	028
影室闪光灯的选购	029
1-7 其他外拍设备	031
反光板	031
环形闪光灯	031
三脚架和独脚架	031
摄影包	031
1-8 电脑	032
关于“苹果”	032
校准与存储设备	033
高手的经验与忠告	035
作品：《没有爱的季节》	036

02

从这里开始

- 2-1 模特 048
- 2-2 化妆师 052
- 2-3 摄影助理 053
- 2-4 服装 053
- 2-5 场景 054
- 2-6 打造作品的元素 055

作品：《终点站》 056

03

镜头语言

- 3-1 镜头语言 068
- 3-2 景深 069
- 3-3 透视 074
- 3-4 视角 076
- 3-5 镜头语言的自我训练 077
- 3-6 镜头的拓展 078
- 3-7 把握瞬间 082

作品：《水岸·两生花》 084

作品：《酒吧·正午》 094

04

构图与控制

- 4-1 基本法则一 点、线、面 106
- 4-2 基本法则二 对比与衬托 109
- 4-3 基本法则三 构图范例 112

作品：《城市》 120

05

把握光线

- 5-1 实用至上的潮流 132
- 5-2 基础用光技巧 136
 - 光线类型与造型作用 136
 - 用光营造氛围 138
- 5-3 用光技巧实例 139
- 5-4 曝光控制技巧 146

作品：《故宅·记忆》 148

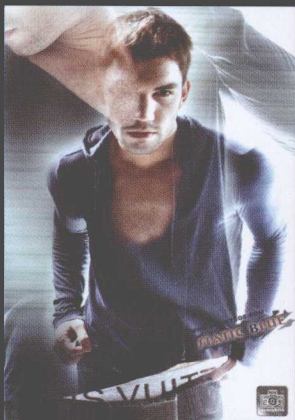
06

化妆与造型

6-1 工作室的特点	162
6-2 基本妆面	163
粉底技巧实例	164
眼影技巧实例	166
发型变化技巧实例	169
6-3 创意妆面	170
创意妆面实例——纯美黑白	170
作品：《创意妆面》	172

数字暗房

7-1 拍摄的延伸	184
电脑设置与校准	185
7-2 基础调整	187
7-3 色彩、色调、饱和度	192
7-4 皮肤修饰与妆面调整	200
黑白照片的皮肤处理	204
7-5 二度创作	208
7-6 相册设计	212
非主流相册的版面设计	213
剧情式组版设计	216
高手的经验和忠告	217
作品：《清华记忆》	218

08

摄影师的自我训练

8-1 认识你自己 228

8-2 技法与手段 229

8-3 自我拓展 237

作品：《影以为戒》 238

作品：《不曾发生的故事》 246

职业摄影师的准备

9-1 筹划个人工作室	257
9-2 “个性”写真	258
9-3 情侣和婚纱	259
9-4 儿童摄影与家庭摄影	261
9-5 商务人像	262
9-6 性感写真	262
9-7 “时尚大片”	263
作品：《银色浪漫》	264

10

工作室规划

10-1 工作室规划	274
选址	274
设计与装修	276
10-2 营销	280
建立自己的网站	280
团购网与行业联盟	280
论坛推广	281
网络排名	281
异业联盟	282
口碑	282
10-3 流程与管理	282
10-4 工作室设置实例	284
视觉公社	284
暖·摄影	288
作品：《以我们的方式歌唱》	292

结语：路向何方？	302
----------	-----

为新人类喝彩

这世界，变化真叫快。

这里汇集的十几位摄影师，相信多数是你所不熟悉的，有些甚至是闻所未闻的。仿佛一夜之间，就冒出了一大批新人，这让人既兴奋又难免感觉有些惶恐。

在这些人身上，看不到一点传统照相馆的影子，也找不到一点来自尤素福·卡什(Yousuf Karsh)、菲利普·哈尔斯曼(Phillipe Halsman)和阿诺德·纽曼(Arnold Newman)的血统。他们是根植于网络BBS和BLOG的一群人，他们是被苹果电脑和Adobe Photoshop武装起来的一群人，他们是看着时尚杂志、卡通片、MTV甚至电脑游戏来琢磨如何拍好自己照片的一群人……然而，就是这帮人，在不断刷新着网络访问纪录的同时，也正在刷新着今天的人像摄影。

尽管他们仍然时时都在变化着，尽管他们的拍摄有时更像是随心所欲的游戏，尽管他们时常把标新立异作为首要的追求……但是，他们是名副其实的新锐。与前辈们相比，他们的确已不容忽视！

这里收录的摄影师还有一个最大的共同点，就是他们都凭着一个叫“工作室”的东西来生活。尽管“工作室”这个模糊的概念后面包含着各种各样的可能性，但是很显然，他们的工作和生存方式已经不同于影楼、也不同于传统意义上的商业摄影师。今天的中国，充满着前所未有的竞争与挑战，在这样的时代里，一个初出茅庐的年轻人想在社会上立足并不轻松——当无数年轻人正在面对来自社会的各种各样的标准而被选择的时候，同样年轻的新锐摄影师们，却凭借着少见的血气选择了一种自己喜欢的艺术化的生存方式。与道行高深的影楼老板们

不同，新锐们虽然也做着这门“生意”，但他们或者不太认同行业的游戏规则，或者干脆还没来得及搞清楚游戏规则为何物就已经开练了，这让他们看起来多少都显得有些“另类”。就在另类们在摸爬滚打中一点点明白了什么叫市场的时候，市场却因为他们的存在而悄悄发生着改变……

解析这些摄影师的工作流程与经验，是一件很有意思的事情：其中既有那些传统的、基本的技巧，也包含着大量的灵机一动和奇思妙想。由此也决定了本书看起来不像一本刻板的教科书，而更像是汇集了许多经验和心得的人像工作室“秘笈”。

让我们看看他们是怎么做的。

郑玮刚 2010年4月

NO. 1

规划你的装备

“手持一套威风凛凛的重装备当然会让你看上去更专业更有型，但事实上，人像摄影差不多是对器材要求最少的一个摄影门类”

Canon

EOS-1

Ds

Mark III

CANON EF LENS

ø77mm

1/4
1.4

CANON EF LENS

ø77mm