

中国人像摄影学会推荐教材

人像摄影

PORTRAIT PHOTOGRAPHY

杨思璞主编 陈勤 李建成 吴其萃合著

福建教育出版社

中国人像摄影学会推荐教材

人像摄影

杨恩璞 主编

陈 勤 李建成 吴其萃 合著

福建教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影/杨思璞主编. —福州:福建教育出版社,
2005.7
中国人像摄影学会推荐教材, 华光摄影艺术职业学院
系列教材

ISBN 7-5334-4200-8

I. 人… II. 杨… III. 人像摄影-摄影技术-教
材 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 084210 号

人像摄影

杨思璞 主编

陈 勤 李建成 吴其萃 合著

出版 发行	福建教育出版社 (福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83726971 83725592 传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)
印刷	福州华彩印务有限公司 (福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	13.25
插页	2
版次	2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印数	1-3 000
书号	ISBN 7-5334-4200-8/J·82
定价	62.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向出版科 (电话: 0591-83786692) 调换。

序 言

人人都喜欢照镜子，因为明亮的镜子可以真实地再现我们自己的容貌，满足人类自我肯定、树立自信的欲望。可是，无论多么明亮光滑的镜子也不能记录和保存映照的影像。为了留下我们转瞬即逝的青春容颜和人生印痕，为了记录日新月异的时代变迁，于是人类就创造了绘画，创造了摄影，创造了人像摄影。

一百多年前，人像摄影由西方传入我们这个文明古国时，曾被保守的封建统治者视为“勾魂摄魄”的妖术，一度使众多愚昧的人望而生畏。但是，科学的进步是阻挡不了的，摄影“立此存照”的实用功能带来的无穷乐趣和方便，让中国人很快认识和接受了。到了上世纪30年代，中国不仅有了大批照相馆，而且有了记者队伍和摄影沙龙。之后，许多中国摄影家把镜头对准各阶层典型人物，拍摄出各类风格的人像摄影作品。这些作品通过人物形象既记录和反映了历史真实，又创造出激动人

心的审美价值。今天，人像摄影已经成为广大群众喜闻乐见的造型艺术和经济效益最大的摄影产品。

随着新世纪信息时代的到来，人民生活水平日益提高，人像摄影的消费大增，同时也激发了社会审美欲望的需要，大众渴望更多更新的艺术滋润和美的享受。当今的人像摄影已经从拍摄一般生活实用的照片，扩大到艺术、新闻、广告等领域。这个与民众息息相关的摄影门类，具有更加广阔的发展空间，因此学习拍摄人像也就显得尤为必要。

本书是摄影职业教育的教材，为突出其实用性和通俗性，对学员提供可操作的本领，所以特请李建成、吴其萃两位参与编著，因为他们有多年从事照相业的实战经验；陈勤也曾涉足影楼，而且又进大学科班深造，理论和实践双肩挑。他们的加盟，便显得珠联璧合，使本书的质量非同一般。

本书是由广东色色摄影集团董事长、中国人像摄影大师李建成，华光摄影艺术职业学院董事长、中国人像摄影特级技师吴其萃，华光摄影艺术职业学院摄影系主任陈勤和北京电影学院教授杨恩璞集体策划、讨论，然后各章分头执笔而成（以上按姓氏笔画排名）。最后，陈勤和我做了文字统稿工作。

主 编 杨 恩 璞

2004 年 12 月

● 基础篇 (陈勤执笔)

第一章	人像摄影的定义与分类.....	5
第一节	什么是人像摄影.....	5
第二节	人像摄影的分类.....	7
第二章	人像摄影的造型基础.....	17
第一节	光的特性和应用.....	17
第二节	造型用光.....	24
第三节	构图知识.....	49
第四节	基调与色彩.....	60
第五节	人物的亮相造型.....	68

● 商业篇 (李建成执笔)

第三章	常用肖像.....	77
第一节	证件照摄影.....	77
第二节	传统肖像.....	81
第四章	艺术写真.....	85
第一节	艺术写真的特点.....	85
第二节	魅态人像.....	87
第五章	纪念照.....	93
第一节	多人合影.....	94
第二节	全家福合影.....	94
第三节	校园摄影.....	96
第四节	团体照.....	98
第六章	儿童摄影.....	103
第一节	婴幼儿摄影.....	104
第二节	学龄前儿童摄影.....	106
第三节	学龄儿童摄影.....	107
第七章	婚纱摄影.....	109
第一节	婚纱摄影的特点.....	110
第二节	新婚伉俪的亮相造型.....	111

第三节	影室婚纱摄影.....	118
第四节	外景婚纱摄影.....	120
第五节	摄影灯具.....	122
第六节	婚纱摄影的数码化.....	128
第七节	海外婚纱人像掠影.....	128

第八章 商业人像的数码后期制作..... 133

第一节	数码装饰模版.....	134
第二节	电子影像产品.....	137
第三节	商业人像的后期制作.....	137
第四节	艺术肖像的后期制作.....	140
第五节	儿童人像后期制作.....	141
第六节	后期输出材料.....	142

● 艺术篇 (吴其萃执笔)

第九章 艺术人像的分类..... 145

第一节	性格人像.....	145
第二节	环境人像.....	148
第三节	纪实人像.....	150
第四节	裸体人像.....	152
第五节	创意人像.....	154

第十章 艺术人像的创作手法..... 157

第一节	有感而拍.....	157
第二节	构思立意.....	158
第三节	形象选择.....	161
第四节	摄影加工.....	164
第五节	神态把握.....	168
第六节	细节润色.....	173

第十一章 艺术人像的创作追求..... 181

第一节	性格典型.....	181
第二节	形神兼备.....	183
第三节	以情动人.....	184
第四节	造型独特.....	186

第十二章 艺术人像的破格创新..... 189

第一节	创新是艺术发展的动力.....	189
第二节	流行不等于创新.....	191
第三节	艺术人像创新攻略.....	192

《人像摄影》科目训练..... 200

● 基础篇 (陈勤执笔)

第一章	人像摄影的定义与分类.....	5
第一节	什么是人像摄影.....	5
第二节	人像摄影的分类.....	7
第二章	人像摄影的造型基础.....	17
第一节	光的特性和应用.....	17
第二节	造型用光.....	24
第三节	构图知识.....	49
第四节	基调与色彩.....	60
第五节	人物的亮相造型.....	68

● 商业篇 (李建成执笔)

第三章	常用肖像.....	77
第一节	证件照摄影.....	77
第二节	传统肖像.....	81
第四章	艺术写真.....	85
第一节	艺术写真的特点.....	85
第二节	魅态人像.....	87
第五章	纪念照.....	93
第一节	多人合影.....	94
第二节	全家福合影.....	94
第三节	校园摄影.....	96
第四节	团体照.....	98
第六章	儿童摄影.....	103
第一节	婴幼儿摄影.....	104
第二节	学龄前儿童摄影.....	106
第三节	学龄儿童摄影.....	107
第七章	婚纱摄影.....	109
第一节	婚纱摄影的特点.....	110
第二节	新婚伉俪的亮相造型.....	111

第三节	影室婚纱摄影.....	118
第四节	外景婚纱摄影.....	120
第五节	摄影灯具.....	122
第六节	婚纱摄影的数码化.....	128
第七节	海外婚纱人像掠影.....	128

第八章 商业人像的数码后期制作..... 133

第一节	数码装饰模版.....	134
第二节	电子影像产品.....	137
第三节	商业人像的后期制作.....	137
第四节	艺术肖像的后期制作.....	140
第五节	儿童人像后期制作.....	141
第六节	后期输出材料.....	142

● 艺术篇 (吴其萃执笔)

第九章 艺术人像的分类..... 145

第一节	性格人像.....	145
第二节	环境人像.....	148
第三节	纪实人像.....	150
第四节	裸体人像.....	152
第五节	创意人像.....	154

第十章 艺术人像的创作手法..... 157

第一节	有感而拍.....	157
第二节	构思立意.....	158
第三节	形象选择.....	161
第四节	摄影加工.....	164
第五节	神态把握.....	168
第六节	细节润色.....	173

第十一章 艺术人像的创作追求..... 181

第一节	性格典型.....	181
第二节	形神兼备.....	183
第三节	以情动人.....	184
第四节	造型独特.....	186

第十二章 艺术人像的破格创新..... 189

第一节	创新是艺术发展的动力.....	189
第二节	流行不等于创新.....	191
第三节	艺术人像创新攻略.....	192

《人像摄影》科目训练..... 200

基础篇

人像是摄影创作中的重要题材。

人像摄影是摄影中的重要门类。

一百多年以来，从模仿绘画开始，到今天的灿烂辉煌，人像摄影正日益深入我们的家庭，影响人们的生活。现在，人像摄影作品既是大众必需的普通商品，也是价值不菲的艺术珍品。它已是人类生活里不可缺少的文化。

人像摄影以人为主体的，表现人物的外貌形象和性格精神，并通过一个个具体的人来反映生活。所以，人像摄影有着自己的特性，比如定义、分类、与其他摄影类型的异同，还有摄影造型、用光、构图等方面的具体内容，这些都是我们必须学习的基础内容。

ren xiang she ying de ding yi yu fen lei

电影《刘三姐》造型 吴印咸 摄

第一章 人像摄影的定义与分类

摄影从发明至今，已有 160 多年的历史了。综观历史，人，始终都是世界的主人，也是历代摄影家的聚焦中心，这一点，无论是在欧洲、美洲还是亚洲，几乎都一样。

在摄影发展的历程中，由于有无数平民百姓的参与，再加上许多摄影家的追求和创造，人像摄影显示出强烈的生命力，产生了形形色色的作品。为了更好地掌握人像摄影及其各品种的特点、创作规律，我们在入门学习时应该先了解人像摄影的定义和分类。

第一节 什么是人像摄影

人像摄影，是指使用照相机和影像记录材料，通过摄影的形式和技法来记录被摄人物的形象外貌，表现被摄人物的精神风貌和性格特征。一幅优秀的人像摄影作品，常常是主客观等多方面因素的完美组合，即运用创造性的摄影技巧表现出“形神兼备”的被摄者。

在我们见到的无数摄影作品中，有许多是表现人物形象及其相关活动的，但是我们并不能说凡是表现人的画面就是人像摄影。表现人物形象摄影一般有人物摄影、人体摄影及人物肖像摄影，这三者既有相似之处，又有不同的地方。拍摄人、表现人的活动和行为是它们的共同点，所以这三种摄影有时可以用“人物摄影”来涵盖，广义地说，人像摄影和人体摄影都从属于人物摄影。但人像摄影、人体摄影和一般的人物摄影还有它们特定的表现对象和画面内容，它们还是有区别的。

人像摄影，又称肖像照。顾名思义，被摄人物面容形象是否为作品表现内容的重点，就是它与一般人物摄影的重要区别，人像摄影追求的是以影写真，以影传神。当然，人像摄影中有某些作品也包含着人物关系和某些情节，也采用了裸体人物来表现，它和人物摄影、人体摄影有些交叉和融合，但其着眼点不能脱离对人物容貌和面部表情的刻画。而人体摄影是以被摄者的形体和肌肤为主要描绘对象，刻画和表现的是人的美感和生命活力。而一般的人物摄

证件照

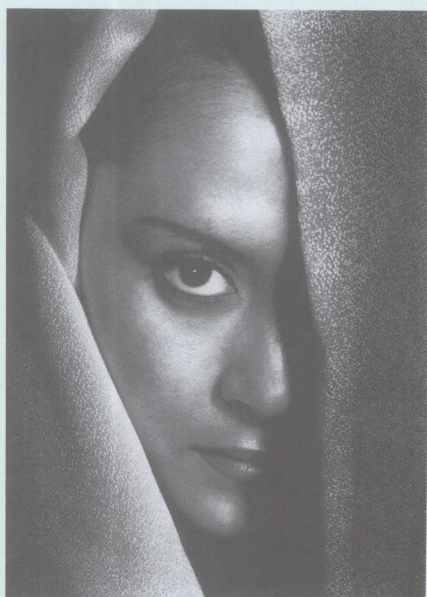
人物活动照

家庭合影照

影，则是以抓取被摄者的动作和情节为上，注重表现被摄事件中的人与人之间关系、人类社会的活动。

在摄影界，人像摄影和人物摄影的关系经常被人们混为一谈，而它们实际上是有区别的。严格地说，只有表现被摄者的面容形象和表情为主的

艺术照

生活照

画面，才是人像摄影；反之，不管人物在画面中占有多大的面积，也不管被摄人物是否有名，都不能称为人像摄影，只能称为人物摄影。

在具体的人像摄影实践中，普通的纪念照和影楼的商业人像主要是记录人的形象及其简单动作，大多属于人像摄影；新闻摄影以人物活动和相关事件的报道为主，大多是人物摄影，但也有一部分拍摄新闻人物的肖像；艺术人像大多着眼于刻画性格和人性，所以它拍摄的人物、人体和肖像等类型大多包括其中。

第二节 人像摄影的分类

目前,一般有如下一些人像摄影分类和提法。从创作目的上,可分为商业人像、新闻人像和艺术人像;从光源上,可分为自然光人像和人工光人像;从生活用途上,可分为证件照和艺术照;从构图景别上,可分为近景人像、中景人像、全景人像等。在专业人像摄影中最常见的分类就是商业人像和艺术人像两种。综上所述,人像摄影是个大的摄影门类,有许多类型。为了更好地达到拍摄目的和实际需要,我们首先应该弄清楚自己要拍摄何种照片。

一、商业人像

商业人像是通过照相馆、影楼或工作室等商业途径接待顾客,由职业人像摄影师拍摄完成。服务对象可以是任何人,拍摄内容和形式大多具有一定的行业模式和套路,当然,如属于高级的定货,也是可以根据顾客需要自由设计的,也有一定艺术性。

商业人像中“顾客的需求”是第一位的,摄影师主要根据顾客的需求来拍摄。商业人像中,摆拍和抓拍都是允许的,室内、室外的拍摄也可以自由选择。总之,摄影师采用各种摄影技巧刻画人物形象、记录人物美妙的情感,使人像作品具有真实性、实用性、纪念性和艺术性,最后的目的是为顾客、定户服务。

商业人像摄影是以拍摄人物影像为主要收入的一种职业,有着自身的技术标准、艺术标准和行业标准。商业人像的拍摄,既要把握现实中消费者的心理需求,又要随着时代变迁,注意消费潮流中的创新,处理好商业性与艺术性的关系。

在我国,商业人像摄影属于商业服务行业,受到行业协会及有关部门的相关制约。评定专业人像摄影师有严格的《摄影师国家职业标准》,分为初级摄影师、中级摄影师、高级摄影师、摄影技师、摄影高级技师五个等级。在美国,一个摄影家只要遵循地方法律的规定,可

以在本地自由开业，从事商业人像摄影。在欧洲，持有专业人像摄影师营业执照才能开业，照相馆中的工作人员要经过一定培训才能上岗。

可见，要想做一名职业化的商业人像摄影师，无论是国内国外，除了必须具有商业道德（职业道德）、依法文明经商之外，在摄影专业技能上也有职业化的要求，如系统的人像摄影知识、专业的摄影操作技能、相关的行业资格等。

二、艺术人像

艺术人像，又称创作性人像。它是摄影家以生活中各种类型的人物为拍摄对象，充分运用摄影艺术手段，创造出的既有生活真实感、又有典型性和美感的人物形象。艺术人像追求真善美的统一，在具体的创作过程中不受任何限制，只要是能表达作者的创意，什么技巧和方法都可以运用。更为重要的是，艺术人像需要摄影家的真挚情感，需要艺术想像等形象思维。艺术人像作品虽然拍摄的是某一具体形象，但这个特定形象所反映的不仅是被摄人物，而且还表现了摄影家自己对社会、对被摄者的形象发现和艺术概括。所以，艺术人像摄影具有强烈的主观创造意识。

艺术成像是摄影家体验

黑金子 王茂正 摄

（中国人像摄影学会推荐）

生活、提炼生活并经过构思、加工以后形成的，它更强烈地反映出创作者在某一时期的某种思想情感和美学追求。这些作品不仅记录了一个个时代的人物画像，同时又是摄影家对这个时代的典型写照。不管被摄对象是名流达贵、还是平民百姓，我们都能从作品中看到历史发展的脉络，并得到深刻的启示。1991年全国人像摄影展览金奖作品《黑金子》（王茂正摄），它不是简单地记录矿工肖像，用乌金——煤块和矿工的脸合成在一起，寓意着矿工对社会无私的贡献，他们如同煤一样平凡而伟大，燃尽了自己而温暖了人民大众。

艺术人像摄影作品，大部分不可能获取很多商业效益，有的甚至不为当时市场欢迎，但是对整个时代和社会具有重大而深远的影响。随着时代进步，艺术性人像逐步为后人理解和收藏，有些艺术佳作也就愈来愈有价值，有的甚至是许多商业人像望尘莫及的。但从本质上说，优秀艺术人像摄影之所以流芳百世，主要是其自身的艺术创造，而不是商业使用价值。

商业人像与艺术人像的相同之处，就是两者都使用照相机与感光材料，以人物为拍摄对象，通过摄影方式完成影像图片。这两类图片，不仅记录了某种人物的形象特征、神情、动作，以及在形象之中折射出来的人类情感，为人类的记忆留下了一片片丰富多彩的真实画卷。而且从广义上看，这些人像作品又像一个社会细胞，集合起来构成了形象的时代画面，展示出人类大社会的变迁。简要地说，商业人像和艺术人像在造型语言、摄影技巧、历史作用等方面有不少类似的地方。

但是商业人像与艺术人像还是有很大区别的，搞清这些区别有利于我们“对症下药”，完成各自应该完成的任务。

1. 拍摄目的和意图的不同

商业人像的拍摄目的是最大程度地满足被摄者的需求，所有的拍摄计划都在此前提下设计和进行。每一次商业人像的拍摄，被摄者都是主动体（即买方），照相馆、影楼及摄影师是被动体（即卖方）。被摄对象与摄影师之间存在着典型的商品关系，顾客有权要求摄影师按照自己的消费需求来拍摄人像，如证件照、儿童照、全家福、婚纱照，甚至人体写真照等。摄影师在被动的服务当中，也可以采用一些艺术性的表现形式和手段满足不同层次顾客的需要。而且在必要时，摄影师可以提供自己的创意来引导顾客，但如是顾客不接受，还必须服从顾客的意见。具体拍摄时，对顾客的主张，不管摄影师喜欢不喜欢，都应该调动自己的主观能动性，积极完成顾客选择的模式。

正如我国人像摄影名家房翔说的：“其实，有很多影楼业人士开始并不想走模式化套路，

只是经过一段营业后，又不得不以某种模式化来操作。……道理很简单，因为婚纱摄影的商业，它的本质决定了首先要满足的是‘生产’，其次才能是‘创作’，……婚纱摄影模式化的存在也有社会因素，因为人们普遍存在‘趋同审美意识’，成千上万的新郎新娘对影楼的这些类似的漂亮照片并不排斥，甚至以此标准来要求摄影师。”（引自《摄影之友·人像》2004年第11期）

艺术人像的拍摄目的刚好与商业人像相反，一切都是为了表现摄影师的个人观点和情感。具体拍摄时，摄影师根据自己对人类社会的感悟，按照自己的审美观点和表现方式来进行艺术创作，被摄对象基本是一个符合创作需要的载体。拍摄谁？怎样拍摄？主要由摄影师说了算。为此，可以采取超乎寻常的摄影手段和形式（全新的、甚至是怪异的）来塑造某种典型的人物形象，并尽可能做到内容和形式的完美统一，使思想意识和艺术追求变为精美的形象，成为具有强烈视觉效果的艺术品，从而让人们留意、驻足、悦目、赏心、深思……

2. 创新方向不同

商业人像摄影的拍摄模式不能老是一成不变，随着顾客的审美心理的演进，总是在翻新。但它的创新，只是一种流行时尚，常常是缺乏个性的漂亮，是一种赶时髦的从众追求。

艺术人像的创新，是风格、流派的突破，张扬摄影家的个性，在取材和表现形式上决不走模仿他人的道路，具有深刻的社会发现和美学价值。

需要指出的是，商业人像和艺术人像虽然有着很大的区别，但是在具体的摄影实践中，两者总是相互影响又共同发展的。比如肖像摄影，这是摄影史上最早的艺术摄影，后来照相馆摄影的兴起，就是从早期摄影艺术那里获得最初的经验。纵观商业摄影的前进足迹，我们不难发现它总在不断吸取绘画艺术和艺术摄影的某些营养，有时还模仿着它们的表现形态。

千百年来，人类社会记录和辨认具体人物的最好方式就是人物肖像画，摄影术诞生之后，