

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Official serial textbook of Beijing Film Academy
北京电影学院摄影专业系列教材

人像摄影

修订版

Portrait Photography

宿志刚 崔畅 著

浙江摄影出版社

人像摄影

修订版

北京电影学院摄影专业系列教材

宿志刚 崔畅 著

浙江摄影出版社

责任编辑:余 谦

装帧设计:任惠安

封面设计:刘灿国

责任校对:程翠华

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影/宿志刚,崔畅著.—修订版. —杭州:浙江摄影出版社,2006.8

(北京电影学院摄影专业系列教材)

ISBN 7-80686-514-4

I. 人... II. ①宿... ②崔... III. 人像摄影-摄影艺术-高等学校-教材 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 085469 号

北京电影学院摄影专业系列教材

人像摄影 修订版

宿志刚 崔 畅 著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006 电话:0571-85159646)

网址: www.photo.zjcb.com

经销:全国新华书店

制版:杭州兴邦电子印务有限公司

印刷:浙江新华彩色印刷有限公司

开本:787×1092 1/16

印张:7.5

印数:0001-3000

2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80686-514-4/J·099

定价:28.00 元

如有印、装质量问题,请寄承印厂调换

《北京电影学院摄影专业系列教材》是在前一套《北京电影学院图片摄影专业系列教材》的基础上重新组织、策划而编写的。在这里，首先要感谢各位作者的加盟，有了各位作者的辛勤努力，才有今天的教材问世。这套教材的出版将有益于当今中国高校摄影教育的发展，对当前缺少专业摄影教材的高校无疑是雪中送炭。我们试图通过我们的工作为社会、为时代的发展做一点有益的事。这套教材是在浙江摄影出版社的帮助下才得以出版的。

教材出版后，得到摄影界和广大高校师生的关注和认可，同时也指出了其中的不足之处。在此基础上，我们根据高校摄影教学的需要和读者的建议，对 2003 年版的教材作了一次全面修订，不仅增删了部分科目，对书籍的内容及装帧也作了一些修改。当然，此套教材在编写中难免还会有一些缺憾，敬请各位老师、同学和读者谅解。我们会在今后的工作中加以完善和改进。谢谢。

北京电影学院
2006 年 3 月

Qianyan 前言

在摄影的各门类中，人像摄影是最常见，也是最常用的。但是，当问到什么是人像摄影时，答案往往是各种各样的。有人认为，人像摄影就是在照相馆里拍摄人像照片；有人认为，人像摄影就是在婚纱影楼里拍摄“艺术人像照”；还有人认为，人像摄影只是专业摄影师拍摄同人物有关的艺术摄影作品。上面的这些说法虽然不够全面，但都涉及了人像摄影的一些基本特征。

我们认为，人像摄影是以拍摄人物为主，在照片中表现出人物特有的形象、气质和性格特征。多年来，我国拍摄人像照片的艺术准则一直以“神形兼备”为最高标准，即表现出被摄者的神采和精神气质。我们看到老式照相馆橱窗内摆出的样片，被摄者都是标准的免冠形象，用光基本相同，都表现出人物神采奕奕、精神抖擞的形象特征。而随着改革开放、市场经济的到来，各式影楼悄然兴起，尤其是以拍摄人像为营利模式的商业行为的出现，改变了摄影者与被摄者的关系。由被摄者提出要求，摄影者应邀而行的摄影现状，使以拍摄人物形象为宗旨的摄影活动变得空前活跃。由于市场经济的发展和时代的进步所产生的各种新潮流、新观念，使商业人像摄影变化出更多的用光方式，使人物的服装、化妆、背景的选择有了更宽广的空间。直至今今天，“写真”成为这些商业人像摄影的新名词，继续为人像摄影的发展注入新的活力。然而，林林总总的以商业营利为目的的影楼人像摄影在追求高层次的审美标准上仍需努力，消费

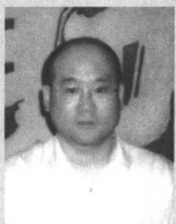
者希望通过人像摄影来展现自己真实形象的同时，也渴望体现自身独特的个性气质。

在商业人像摄影蓬勃发展的时候，国内从1993年到1999年举办了三次全国人像摄影十杰评选活动，展示了大陆人像摄影师的整体面貌，并展出了一些杰出的人像摄影作品。人们对人像摄影提出了更高的要求，摄影者也热情饱满地进行着积极的创作。专业摄影工作者在这个时代更应走在前列，更应专心研究人像摄影的艺术创作规律和发展方向。本书就是在这个基础上完成的，希望本书能为专业摄影者和人像摄影爱好者提供一些理论知识，并通过分析具体的摄影作品为人像摄影爱好者提供一定的借鉴。

由于时间仓促，本书在编写过程中一定会存在这样或那样的缺陷，我们也力求在实践中不断地完善和改进教学方法，尚有不足之处敬请读者谅解。

本书在著述过程中编入了大量的学生作业，在此向这些同学表示感谢。本书在编写过程中，得到了吴毅、陈纲、刘楠、刘灿国、赵令杰等人多方面的帮助，在此向他们表示感谢。书中没有署名的照片图例均属作者所摄。

作者
2004年8月

宿志刚 北京电影学院摄影学院院长、副教授，中国摄影家协会理事、第五届中国摄影家协会教育“金像奖”获得者、中国摄影家协会 2003 年度“德艺双馨”优秀会员。

著作有：

《镜间·对话》主编

《广告摄影》编著(与人合作)

《摄影美学》作者

《高校广告作品技法分析》作者

在德国、瑞士、列支敦士登三国举办个人摄影作品展。

崔畅 2003 年毕业于北京电影学院摄影学院，获电影学硕士学位，现任教于北京电影学院摄影学院。

北京电影学院摄影专业系列教材编委会

主任：张会军

副主任：宿志刚

编委：(排名不分前后，以姓氏笔画为序)

王 彬	冯建国	刘灿国	朱 炯	宋 靖
张 铭	吴 毅	陈 建	陈 纲	郑 涛
钱元凯	顾 铮	唐东平	屠明非	宿志刚
曹 颀	崔 畅	曾 璜		

目 录

前 言

1. 摄影工作室的建立

各类摄影工作室的建立/2

大型摄影工作室的建立/3 中型摄影工作室的建立/5

小型摄影工作室的建立/7

照明灯具与道具的选择/9

照明灯具——灯体/10 照明灯具——附件/13

工作室常用道具/18 背景的设置/20

暗室的配置/21

2. 人像摄影的曝光控制

室内人像的测光、曝光控制/25

室内照明特点/25 室内人像的测光、曝光要点/25

室外人像的测光、曝光控制/26

室外照明特点/26 室外人像的测光、曝光要点/26

实用感光度测定/27

实用感光度测定的意义/27 什么是实用感光度测定/27

简单的实用感光度测定方法/28 如何评估实用感光度测定结果/29

使用一步成像胶片预测拍摄结果/30

3. 室内人像的光线造型

室内人像的光线造型意义/32

按造型效果划分/32

主光/32 副光/32 背景光/33 轮廓光/34 修饰光/35 效果光/35

按光线方向分类/36

正面光/36 侧光/37 逆光/38 顶光/39 脚光/39

按光线性质划分/40

直射光/40 漫射光与散射光/40

光线造型的意义/41

塑造立体形态/41 产生影调与色调/41 画面色彩的控制/43

营造空间/46 渲染气氛/46 表现质感/47 习题/47

4. 石膏像摄影用光练习

48

石膏像摄影用光练习的意义/49

侧光练习/50

侧光（第一组）/50 侧光（第二组）/52 侧光（第三组）/53

侧光（第四组）/54

轮廓光练习/55

轮廓光（第一组）/55 轮廓光（第二组）/55

散射光练习/56

散射光（第一组）/56 散射光（第二组）/57

特殊效果光练习/58

特殊效果光（第一组）/58 特殊效果光（第二组）/59

特殊效果光（第三组）/60 习题/60

5. 人像摄影中的各种造型光效

61

人像摄影中的各种造型光效的意义/62

正面光光效作品实例分析/62

侧光光效作品实例分析/65

逆光光效、侧逆光光效与轮廓光光效实例分析/69

顶光光效实例分析/73

散射光光效实例分析/74

高调和低调/75

6. 各类人像摄影表现

78

时尚摄影与时装摄影表现/79

人体摄影/85

与背景环境有关的表现/90

人文背景表现/95

动态人物表现/99

人与亲情/102

体育摄影/104

面具的人像/107

**Sheying
gongzuoshi de
jianli**

1

摄影工作室的建立

各类摄影工作室的建立

在现代摄影中,大量智能化自动相机的使用使摄影者可以非常便捷地进行拍摄,抓取精彩的瞬间。而在人像摄影中,许多拍摄活动是在摄影工作室中进行的。在人像摄影的早期和中期,由于照明器材的限制,摄影工作室大多是利用天空光和白炽灯进行照明拍摄的,由于照明强度和光源色温的影响,室内的创作活动受到了很大的限制。而在时下的摄影创作中,由于现代化的灯光照明设备、丰富多彩的背景以及一系列道具等的大量使用,我们能够对光线造型效果进行精确的控制,也能够非常容易营造环境氛围,人像摄影的创作空间随着这些现代化设备的应用得到了极大的拓展。由此可见,一个设备先进、功能完备的摄影工作室就成为我们顺利进行人像摄影创作的重要条件。而建立摄影工作室是一项复杂、庞大的工程,包含了大量细致的工作,大到对建立摄影工作室作预算,小到对电源插座的数量及位置安排,从摄影室内部格局的设计到摄影照明设备的安装,从背景、道具的购置到设备的配置,都需要经过科学、合理的计划和安排。

一个完整的人像摄影工作室,包括了用于拍摄的摄影棚和对胶片进行后期处理的暗室两个基本部分;在引入了数字图像处理技术的工作室里,还要根据需要另行配备计算机等相应的数字化拍摄、输入、处理和输出设备。由于条件的不同,对于面积大小不同的摄影工作室,其构成和建立有着不同的要求和计划,但都必须遵循这一原则:按不同的面积大小,尽其极大的可能性,以满足各种功能的拍摄需求,达到物尽其用的效果。

在本章中,我们将以不同面积的工作室为例,就如何建立一个现代化的、先进的摄影工作室作详细的介绍,并对摄影工作室中的照明灯具和道具的选择与使用作详细说明。

建立一个摄影工作室,要配备大量的灯具和一些特殊的道具(如电动背景、电风扇等),这些设备都要消耗大量的电能。因此建立一个摄影工作室,在其设计装修之前就要优先并充分考虑到工作室的配电方案,要使所有的灯具和设备都有足够的电量。与此同时,还要安装足够的电源插座,并将这些插座合理安排在摄影工作室中,以方便拍摄使用。

摄影工作室一般设置在建筑物的顶层或北面,因为设置在顶层可以利用天空光照明,而设置在建筑物的北面,可以将朝北的窗户设立为大面积落地式玻璃窗,以便利用北面的天空光进行照明,达到我们所需的拍摄效果。当然,我们也可以不利用天空光来设置摄影工作室,这时我们的拍摄就要完全依赖于照明灯光了。

建立摄影工作室要根据面积的大小作不同的设计,以下按大型工作室、中型工作室和小型工作室

来分别加以介绍。

大型摄影工作室的建立

大型摄影工作室通常都隶属于一些大型的广告公司和专业的人像摄影工作室。国内不少婚纱影楼的拍摄场地多为这类摄影工作室。大型摄影工作室的面积一般很大,配置齐全,有着完整和配套的服务设施。图 1-1 所示为大型摄影工作室的平面图。典型的大型摄影工作室通常包括摄影棚、暗室、化妆间、工作间和卫生间等部分。由此可见,大型摄影工作室的建设成本很高,在使用中,各方面的消耗费用和设施维护费用也相对较高,往往只有大型的公司才能保证其正常工作。

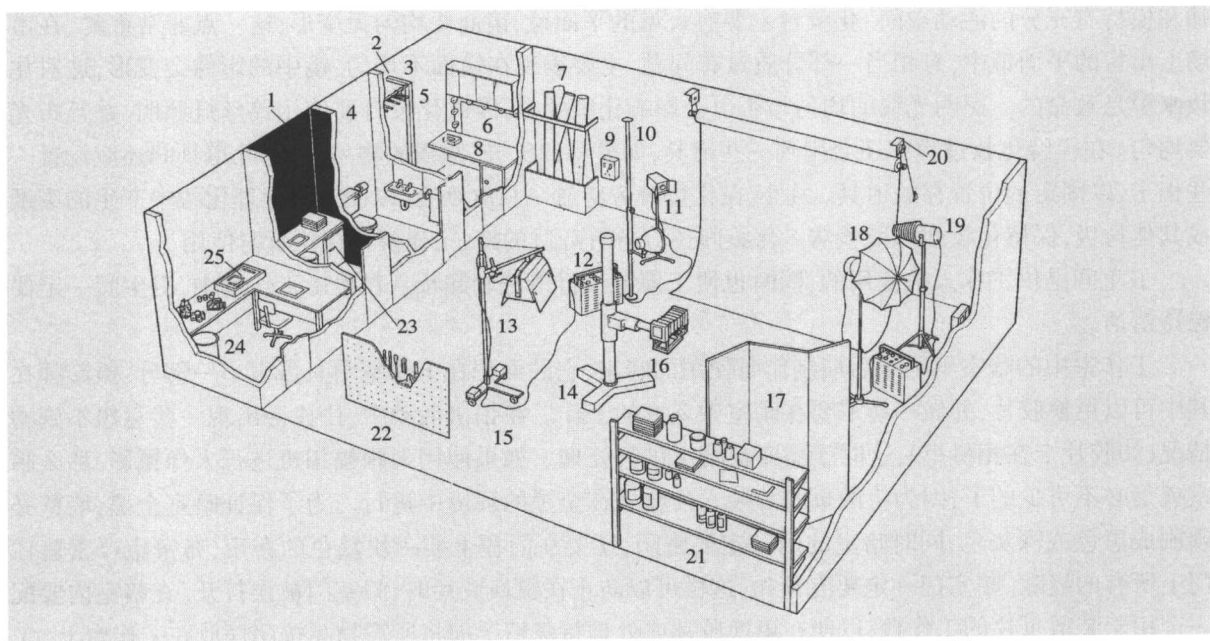

图 1-1

1. 装页片用的暗室 (将墙涂成黑色)	2. 时装摄影用的衣服架	3. 补粉间	4. 卫生间	5. 化妆间
6. 以钨丝灯为照明的化妆镜	7. 背景纸保管台	8. 化妆台	9. 高压插座	10. 照明调节器
11. 聚光灯 (人物照片用效果光)	12. 闪光灯电压箱	13. 为拍摄静物照片而设的有束光源的固定架		
14. 照相机固定架	15. 合成地板	16. 4×5 (英寸) 照相机	17. 可移动的折叠反光板	
18. 反光伞/伞形反光器	19. 射灯	20. 背景升降调节器	21. 摆放化工药品和道具的搁板	
22. 挂道具的固定板架	23. 小型冰箱	24. 工作室	25. 观片箱	

大型摄影工作室主要分为两个部分:服务设施和工作设施。很明显,服务设施是在拍摄活动中为工作人员和模特提供相关服务的场所,舒适、方便的服务设施是使拍摄活动能够顺利完成的保证。在典型的摄影工作室中,服务设施包括化妆间和卫生间。而工作设施则是摄影师、模特进行摄影创作活动的场所,包括摄影棚、暗室和工作间。工作设施的完备程度直接制约着拍摄创作,摄影棚的空间大小、照明灯具的类型和附件是否完备、背景的丰富与否和道具是否齐备都会影响到创作过程中的光线造型效果、影调的表现、色彩的表达和环境气氛的营造,进而影响到对拍摄主体的塑造与刻画。

化妆间是为模特提供化妆、补妆和更换服装的场所。在拍摄中,往往要求模特身着不同的服装进行拍摄,所以化妆间里一般要求配备悬挂服装的衣架,以便模特随时更换衣着。化妆间的主要功能是为模特化妆提供场所,要求化妆间里设有化妆台。化妆间本身要有一定的空间,不能过于狭小,使化妆师和模特有充分的活动空间。化妆台上要有大型的平面镜,镜面要均匀无变形,这一点非常重要。在市场上出售的平面镜中,有相当一部分质量有问题,主要表现在镜面不均匀,镜中的影像会变形,这对化妆来说是致命的。照明光线的均匀与否也会影响化妆效果,因此化妆台要使用钨丝灯照明,并且布光要均匀。在模特化妆过程中还会用到一些道具,如模特的头饰、佩戴的物品等,因此道具间还应设置一些柜子,以固定的位置存放道具。另外,在化妆台旁应放一只废纸篓,以便及时处理化妆中产生的废纸或其他垃圾,保持化妆间环境整洁。化妆间还应备有舒适的椅子,让模特在化妆时使用。

卫生间是供工作人员使用的,同时也便于模特进行清洗和卸妆。在摄影工作室中,卫生间一定要保持清洁。

工作室中的暗室不同于后期制作时使用的暗室,它的面积在工作室中只占很小一部分,摄影师在其中可以更换胶片,并做一切需要在暗室中完成的工作。在拍摄活动中,往往会出现一些意想不到的情况(如胶片卡在相机里),这时就需要在暗室进行处理。如果使用大画幅相机进行人像摄影,那么暗室就是必不可少的了,因为将散页胶片装入片盒要在全黑的环境中进行。为了保证暗室全黑,墙壁必须刷成黑色或深灰色,同时暗室的门一定要密闭,还要在门楣上装一块黑色的布帘,布帘应严密遮住门上所有的缝隙。暗室门一定要有锁扣,这样可以防止在更换胶片时,暗室门被误打开。在暗室内要配一个用于装散页片的工作台,以便在更换胶片或处理特殊情况前将所需物品按序摆放在工作台上。工作台旁应摆放椅子,供摄影师工作时使用。暗室内还要设置一个小型冰箱,用于存放胶片。

工作间是摄影师在拍摄前作准备工作,在拍摄后进行选片、装裱等制作的场所。工作间一般要配备一个工作台,工作台应有一定的面积,能满足装裱照片等一系列工作的需要。同时要配备活动座椅,由于工作台的面积一般较大,所以使用活动座椅更便于摄影师移动。在工作台上还要配备观片箱,观片箱要求使用标准光源。摄影师在拍摄后观看反转片或负片时,就要使用观片箱,而使用标准光源是

保证准确判断反转片色彩的基本条件。工作间也要求使用标准光源进行照明,这样在对拍摄后的胶片和照片进行检查、选片和装裱时可以准确地判断颜色。

摄影棚是整个工作室的核心部分,整个摄影创作活动都是在这个空间进行的,因此它也是整个工作室中占地面积最大、安置设备最多的空间。由于面积较大,被摄对象的活动空间也相对宽裕。大型摄影工作室适合拍摄单人肖像、单人全身像、单人运动状态的人像以及群体肖像、群体全身像等。一般来说,摄影棚四周的墙壁应该刷成灰色或白色,以使照明光线在此空间保持均匀,同时在拍摄中也可利用这种中性色作背景。在利用中性色墙壁作背景时,往往是以一面墙壁作为依托,建立一个无缝的圆角背景。在设计施工时,要与施工单位作详尽的说明,并严格验收。背景墙壁必须坚固,表面应均匀、光滑,不能出现裂痕,这使背景在使用中有着广泛的适用性,可以进行高调的单人人像和群像等拍摄工作。无缝圆角背景应建立在墙壁的中部,在其两端应留有一定的空间,这样可以在此基础上安装一个活动背景,通过手动或电动调节装置根据拍摄需要更换背景。在背景附近也可设置背景纸存放架和梯子,以存放不同的背景供拍摄时更换使用,这在彩色人像摄影中显得尤为重要,因为背景的色彩和样式在彩色人像中,对于人物形象的塑造有着不可替代的作用。在大型摄影工作室中,照明灯具可以使用吊挂式或落地式两种。吊挂式照明灯具往往用于空间面积较大的摄影棚,这种照明系统使用非常方便,而且在地面上没有大量的连接照明灯具和控制器的电缆线,只是造价较昂贵,系统的安装比较复杂,因此建议由专业生产厂家设计并安装为宜,比如瑞士的爱玲珑(Elinchrom)公司、日本的高明(COMET)公司在国内均有此项服务。而落地式照明系统的造价相对比较便宜,设计安装也相对简单,但因此造成的地面大量的电缆连接线容易在拍摄活动中引起不必要的麻烦。在摄影棚中应将拍摄时可能使用的器具配齐,包括万用脚架、相机用脚架、可移动的折叠反光板、各种灯具及其附件等。在不影响拍摄的墙壁上可以考虑设置一个工具悬挂背板,用来摆放各种常用工具,如折叠式反光板、折叠式遮光板、闪光灯同步连线等。同时在摄影棚中还应设置一些存放物品的案台,用于放置闪光灯附件、相机附件和拍摄时常用的道具。也可配备一些移动式案台,用于放置备用相机、待用胶卷等物品,便于摄影师随时取用。

中型摄影工作室的建立

在规模较大的个人工作室和一些中小型的人像摄影公司里,中型的摄影工作室是比较常见的。由于建筑面积有限,为了尽可能完成各项拍摄任务,中型摄影工作室往往省去了化妆间和卫生间,并取消了暗室和工作间等,只保留了摄影棚,且面积与大型工作室的摄影棚基本相当。而中型工作

室省略的工作间等一些功能性设施则合并到摄影棚中的部分位置上。图 1-2、图 1-3 所示为中型摄影工作室。

与大型工作室不同，中型摄影工作室的摄影棚往往是以吊挂式的活动无缝背景纸作为背景，这样可以通过调节装置来更换背景，而不采用在一面墙壁上设置无缝的圆角背景，这样大大节省了空间。背景的设置移动式固定式，在图 1-2 中，由于有朝北的落地式窗户，有时可以利用自然光进行照明，所以选用的背景为移动式，可以在摄影棚中根据需要随时移动。在图 1-3 中，由于拍摄活动完全依赖于人工灯具照明，无需利用自然光而改变背景，所以选用了固定式背景。各种灯具在不同的中型工作室里的应用是不同的，图 1-2 中主要使用的是脚架支撑的落地式灯具，而图 1-3 中则使用天花导轨来安置吊挂式灯具。在中型工作室中，要求灯具数量多、种类齐全，还要配备一定数量的三脚架和反光板、遮光板等，用于调节拍摄中局部细微的光线效果。中型工作室在主要摄影区域外，往往还开辟出

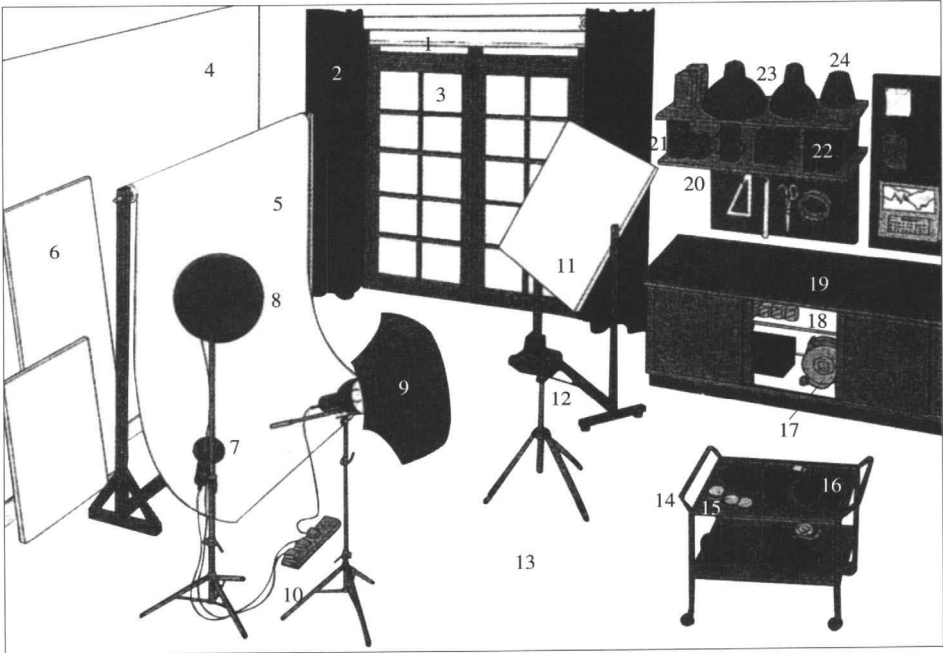

图1-2

1. 百叶窗	2. 窗帘	3. 大型窗户	4. 灰墙	5. 背景纸	6. 反光板	7. 聚光灯	8. 散光灯
9. 反光伞	10. 电源板	11. 反光板架	12. 三脚架	13. 防滑地板	14. 道具架	15. 滤光片	16. 气吹
17. 延长线	18. 搁板	19. 工作台	20. 工具架	21. 镜头台	22. 底片册	23. 各种灯头	24. 灯罩

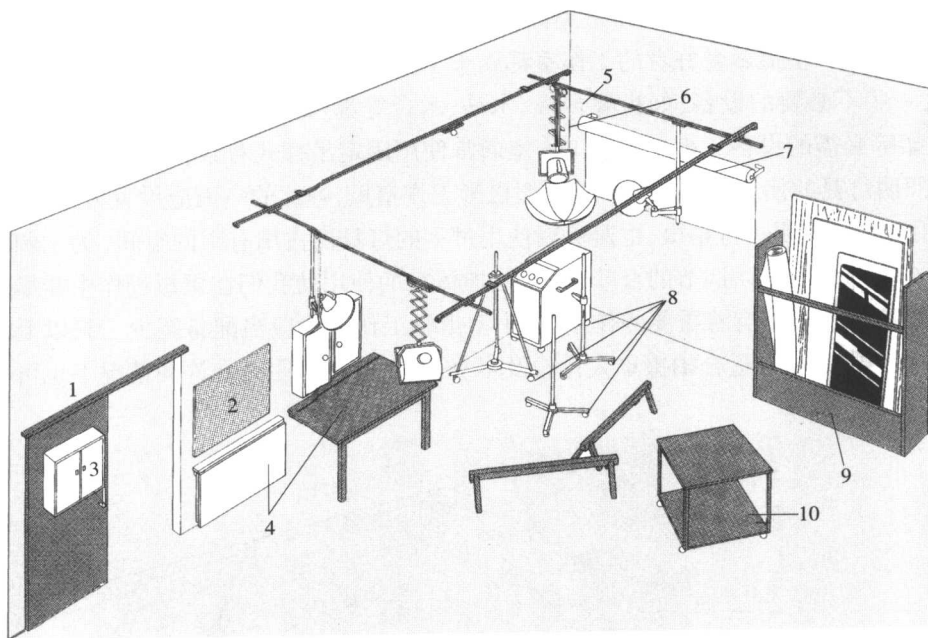

图1-3

1. 左右拉门比前后推门所占空间少
2. 可挂道具或其他工具的木板
3. 门上的小箱可充分利用空间
4. 如不需用时, 可把木台折叠收藏
5. 将灯与轨道连接, 以备日后使用
6. 用伸缩器把未使用的灯升起来
7. 背景纸被两只钉在墙上的钩扣着较为安全
8. 固定架上的滚轴可以被固定或不被固定地使用, 固定架便于移动和承受较重的道具等
9. 开放式的箱子可以将图样、背景纸等杂物摆放整齐, 不至于乱七八糟
10. 带有轮子的工作台能随时移动拍摄器材和其他小道具, 在拍摄静物或人像时, 能起很大的作用

一些小的空间, 设置一些存放灯具附件和常用工具的橱柜或折叠的台板, 同时也可以背景旁设置背景纸存放架, 这样可弥补其相对于大型工作室里缺少的服务设施和一些工作设施。中型工作室的拍摄空间是比较宽裕的, 可以拍摄单人肖像、全身像和群像。在工作室中可以设置一些木马和木台等道具 (图 1-3), 用于拍摄单人动态全身像。用于放置相机等器材的移动式案台也是中型摄影工作室必备的设施。

小型摄影工作室的建立

小型摄影工作室的工作空间非常有限 (图 1-4), 往往用于拍摄单人肖像及全身像, 因此布局时应

充分、合理地利用空间。与中型摄影工作室类似,小型摄影工作室也只有摄影棚一个部分,且面积有限,多数个人工作室和一些摄影爱好者的工作室都属于小型摄影工作室。由于建筑面积所限,在小型摄影工作室中,一些不必要的设备,如折叠台板、木马、木台等都可以省略,而只需配备遮光板、反光板、背景纸存放架等必需的设备。小型摄影工作室通常使用固定吊挂式背景,因空间限制无法实现移动背景。同样,照明灯具的使用也很有限。在小型摄影工作室里,朝北的一面应设置大型的通体窗,这样可以充分利用自然光照明进行拍摄,也避免因使用过多的灯具而占用有限的空间。为了调节自然光照明强度,可以在窗前设置可以调节的百叶窗。虽然通体窗的使用使我们在摄影创作中能尽可能地使用自然光,但是照明灯具仍然有着重要的作用,在小型摄影工作室中应当配备至少三只以上的灯具及其附件。小型摄影工作室通常适合拍摄单人肖像及半身人像,在拍摄距离允许的情况下也可以拍摄单人全身像。

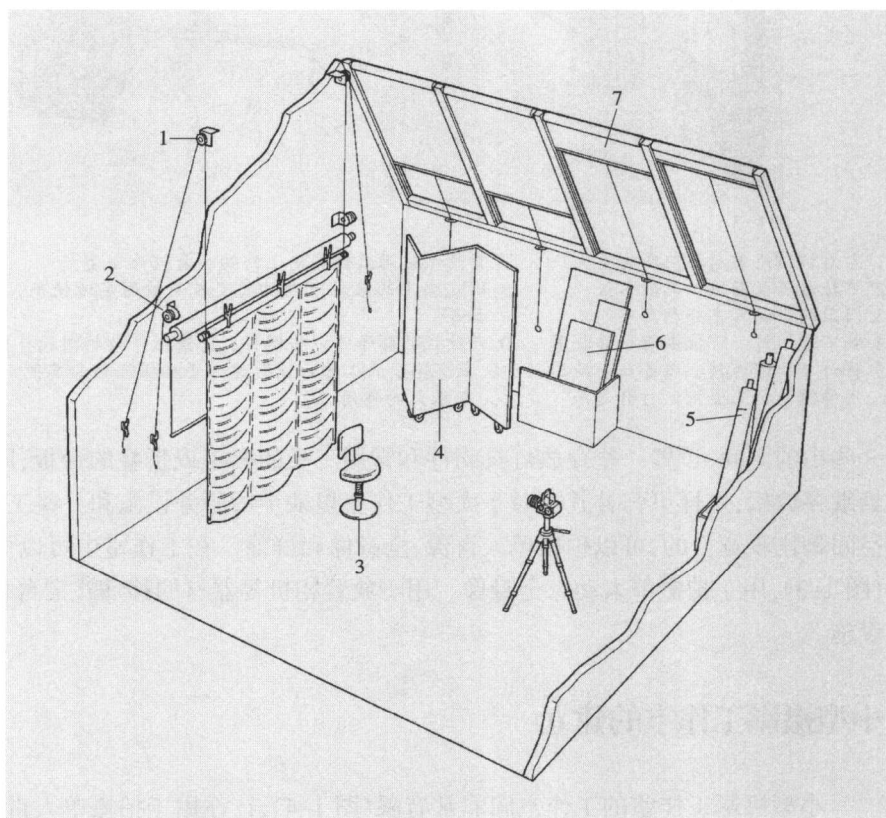

图 1-4

1. 用于挂背景的滑轮器
2. 背景滚轴装置
3. 可调节高低的椅子
4. 可移动的折叠反光板
5. 背景纸
6. 反光板
7. 可调节的百叶窗