

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中國
設計教育研究

中國美術學院美術考级教材

中國美術學院美術考级教材

中國美術學院美術考级教材

中國美術學院美術考级教材

辽宁美术出版社

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Beijing Film Academy
Photography Course I

北京电影学院
图片摄影专业教程

①

张益福 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

北京电影学院图片摄影专业教程. 1 / 张益福等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-6555-3

I. ①北… II. ①张… III. ①摄影艺术—高等学校—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022029号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 16.5

字 数: 290千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 王 楠

装帧设计: 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6555-3

定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

人像摄影

张益福 著

1 208

02

风光摄影

张韞磊 著

1 156

03

广告摄影

宿志刚 等 编著

1 152

THE RESEARCH OF CHINESE DESIGN EDUCATION PATTERN

01

人像摄影

张益福 著

目 录

第一章 人像摄影的特点、种类和要求

第一节	什么是人像摄影	1
第二节	人像摄影的种类	4
	(1)照相室人像	4
	(2)室内特定环境人像	5
	(3)户外人像	5
第三节	人像摄影的要求	7
思考题		8

第二章 人像摄影的构图

第一节	选择合适的景别	9
	(1)特写	10
	(2)近景	12
	(3)半身	13
	(4)全身	14
第二节	确定画幅的格式	14
第三节	选择最佳拍摄方向	16
第四节	选择拍摄高度	19

第五节	姿态和手势的处理	21
第六节	人像画面的空间分配	24
第七节	选择适当的背景	28
第八节	小道具的运用	31
思考题		33
实习教程		33
实习一	人像摄影构图作业	33

第三章 人像摄影的光线处理

第一节	光线处理是塑造被摄者形象的重要 手段	35
第二节	选择光源的投射方向	37
	(1) 顺光	38
	(2) 前侧光	38
	(3) 侧光	40
	(4) 侧逆光	41
	(5) 逆光	42
第三节	选择投射光的高度	43
	(1) 通常的高度	43
	(2) 顶光	43
	(3) 脚光	44
第四节	选择照明光线的性质	46
	(1) 直射光	46
	(2) 散射光	47

第五节 调整照明光比.....	48
思考题.....	51
实习教程.....	51
实习二 人像摄影光线处理作业	51

第四章 户外人像的用光

第一节 柔和阳光	54
第二节 明朗阳光	55
(1)用反光板进行辅助照明	58
(2)用闪光灯进行辅助照明	59
(3)利用周围环境的反光进行辅助照明	62
第三节 在阴影中	63
(1)利用原有的照明光线	63
(2)利用反光板修饰人物的影调	65
(3)用电子闪光灯照明阴影中的人物	65
第四节 阴天的光线	66
(1)利用周围环境的明暗变化	66
(2)用闪光灯	66
(3)用吸光板	67
思考题.....	67
实习教程.....	67
实习三 户外自然光人像实习	67

第五章 室内特定环境人像的用光

第一节	用室内现有光拍摄	69
第二节	室内现有光加辅助照明	73
	(1)室内现有光加反光板辅助照明	73
	(2)室内现有光加闪光灯辅助照明	74
	(3)室内现有光加钨丝灯辅助照明	76
思考题		79
实习教程		80
实习四	室内特定环境人像光线处理作业	80

第六章 照相室人像的用光

第一节	日光照相室与灯光照相室	81
第二节	照相室使用的照明器具	82
	(1)聚光钨丝灯	82
	(2)散光钨丝灯	84
	(3)电子闪光装置	85
	(4)反光板	85
	(5)照明灯具的色温	86
第三节	照相室灯光的造型任务	86
	(1)表现被摄者的立体形态	87
	(2)勾画被摄者的轮廓形状	89
	(3)表现人物与背景、道具的空间关系	90
	(4)描绘人物及服装的质感	91

	(5)构成人像画面的调子	92
第四节	五种光线成分	93
	(1)主光	93
	(2)辅助光	95
	(3)轮廓光	96
	(4)背景光	97
	(5)修饰光	98
第五节	灯位与造型效果	99
	(1)灯位左右的变化	100
	(2)灯位高低的变化	103
	(3)灯位远近的变化	105
第六节	高光、亮面、明暗交界线、阴影、反光、投影	105
	(1)高光	106
	(2)亮面	106
	(3)明暗交界线	107
	(4)阴影	108
	(5)反光	108
	(6)投影	108
第七节	光线方向性的统一	109
第八节	布光的步骤和方法	110
第九节	有代表性的几种照明效果	114
	(1)正面人像的布光	114
	(2)七分面人像的布光	126
	(3)三分面人像的布光	138
	(4)侧面人像的布光	150

思考题	160
实习教程	160
实习五 灯光人像照明作业	160

第七章 人像摄影的调子

第一节 调子影响视觉	162
第二节 人像摄影的影调构成	163
(1) 高调人像	163
(2) 低调人像	165
(3) 一般影调人像	166
(4) 柔调人像	167
(5) 硬调人像	168
第三节 影调的概括与简化	168
第四节 人像摄影的色调设计	170
(1) 暖调设计	170
(2) 冷调设计	171
(3) 中间调设计	171
(4) 对比色设计	172
(5) 和谐色设计	172
(6) 重彩设计	173
(7) 淡彩设计	173
思考题	173
实习教程	174
实习六 人像的影调和色调构成练习	174

第八章 掩盖外貌缺陷

第一节 掩盖外貌缺陷是共同性的要求·····	175
第二节 掩盖外貌缺陷的手段·····	176
思考题·····	177
实习教程·····	178
实习七 掩盖外貌缺陷练习·····	178

第九章 人像摄影的量光、曝光与洗印

第一节 拍摄人像对测光表的要求·····	179
第二节 测光表的“受角”与“中级灰”原理·····	181
(1)受角·····	181
(2)中级灰原理·····	182
第三节 量光及曝光方法·····	186
(1)顺光人像的测光与曝光·····	186
(2)前侧光人像的测光与曝光·····	187
(3)侧光人像的测光与曝光·····	187
(4)侧逆光人像的测光与曝光·····	187
(5)轮廓光人像的测光与曝光·····	187
(6)高调人像的测光与曝光·····	188
(7)低调人像的测光与曝光·····	188
第四节 人像底片与照片的洗印·····	188

(1)关于底片的显影	188
(2)关于照片的印放	189
思考题.....	189
实习教程.....	190
实习八 灯光人像测光与曝光练习.....	190

第十章 人像照相室的装置与配备

第一节 照相室.....	191
第二节 灯具.....	192
第三节 背景与布景.....	193
思考题.....	194

第一章 人像摄影的特点、 种类和要求

人像摄影以刻画和描绘被摄者的外貌与神态为自己的表现任务，应人物相貌鲜明。它分作照相室人像、室内特定环境人像和户外人像三大类。人像摄影的要求是“形神兼备”。

第一节 什么是人像摄影

所谓人像摄影，是指通过摄影的形式，在照片上用鲜明突出的形象描绘和表现被摄者相貌和神态的作品，它是被摄者自己的影像写真。很早以前，人们就以各种需要、各种方法描绘自己的形象。最早，人像画面出现在绘画中，尤其到 19 世纪早期，当时的油画肖像已经非常时髦，创作上也日臻成熟，产生了不少优秀的肖像绘画作品。不久，当摄影术发明之后，人像开始进入摄影领域。当然，由于受到当时技术条件的局限，人像的拍摄还仅仅处在初始阶段。随着摄影科技的不断进步和人们艺术观念的发展，人像摄影在今天已经有了很大的变化。如今，电子闪光装置、高速自动聚焦镜头、新型感光材料的诞生，使一个摄影师在

一天内就能为许多被摄者完成一些逼真而自然的人像杰作，大大丰富了摄影师的创作可能性。

一幅优秀的人像摄影作品，是许多成功因素的总和：神情、姿态、构图、照明、曝光、制作均要达到较高的境界，它们是一个总体的各组成部分。

人像摄影与一般的人物摄影不同：人像摄影以刻画与表现被摄者的具体相貌和神态为自身的首要创作任务，虽然有些人像摄影作品也包含一定的情节，但它仍以表现被摄者的相貌为主，而且，相当一部分人像摄影作品只交待被摄者的形象，并没有具体的情节。而人物摄影是以表现有被摄者参与的事件与活动为主，它以表现具体的情节为主要任务，而不在于以鲜明的形象去表现被摄者的相貌和神态。这二者之间的重要区别，在于是否具体描

图1 人像摄影作品

图2 人像摄影作品

图3 人物摄影作品

绘人物的相貌。不管是单人的或是多人的，不管是在现场中抓拍的还是在照相室里摆拍的，不管是否带有情节，只要是以表现被摄者具体的外貌和精神状态为主的照片，都属于人像摄影的范畴。那些主要表现人物的活动与情节，反映的是一定的生活主题，被摄者的相貌并不很突出的摄影作品，不管它是近景也好，全身也好，只能属于人物摄影的范畴。当然，从广义上来说，人

像摄影拍的是人，它也属于人物摄影。

图1是一幅在照相室内拍摄的人像，它只表现人物的相貌和神态，并没有更多的生活情节，自然是一幅人像摄影作品。图2虽然有一定的生活情节，但被摄者的相貌与神态非常鲜明，作者仍然是作为一幅人像去拍摄的。图3则不然，被摄者的相貌在这幅画面中并不鲜明，它主要表现的是人物的活动，应该看作是一幅人物摄影作品。

研究和拍摄人像摄影，是图片摄影工作者必须掌握的一项基本业务技能。人是一切社会活动的中心和主体，从事图片摄影创作，离不开表现人。摄影师必须具备在各种环境中和不同的条件下能够熟练拍摄人的能力，而且要运用自己掌握的拍摄技巧，将被摄者表现得更生动、更典型。欲达到此点，摄影者必须经过严格训练，切实掌握人像摄影的基本功。

第二节 人像摄影的种类

人像摄影作品可以分为三大类。一类是照相室人像，另一类是室内特定环境人像，再一类是户外人像。

(1) 照相室人像

顾名思义，照相室人像是在专门的摄影室内拍成的。这类人像主要表现被摄者的外貌和神态，而不是去侧重说明他在“做什么事情”。在照相室拍摄的人像，多以描绘被摄者相貌和神态的肖像为主。肖像作品中可以不包括环境陈设，只刻画人物的形象(如图1)，也可以包括一点简单的环境和陈设，作为人物的烘托(如图2)，环境只不过作为道具和陈设出现在画面之中。

图4
室内特定环境人像