

人像婚纱摄影教程

REN XIANG HUN SHA SHE YING JIAO CHENG

主 编
谢荣生

专业教材

人像
婚纱
摄影

上海人民美術出版社

J413/18

2007

上海人民美術出版社

专业教材

人像
婚纱
摄影

人像婚纱摄影教程

主 编
谢荣生

编 委

谢荣生	王元祥	谢 亮
羊 哺	老 泥	刘 囡

图书在版编目 (C I P) 数据

人像婚纱摄影教程 / 谢荣生编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5322-5294-7

I.人... II.谢... III.结婚-人像摄影-摄影技术-教材 IV.J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072604 号

人像婚纱摄影教程

主 编: 谢荣生

责任编辑: 汤德伟

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 11 印张

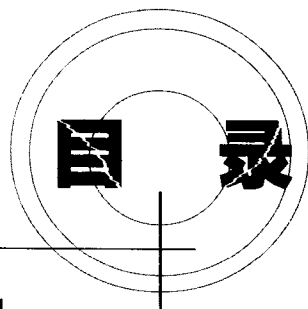
版 次: 2007 年 7 月第 1 版

印 次: 2007 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5294-7

定 价: 29.00 元

序

第一章 人像、婚纱摄影概述

第一节 人像摄影的特征

- 一、人像摄影的含义
- 二、人像摄影的流程

第二节 人像摄影的分类

- 一、纪实报道式
- 二、个性创意式
- 三、商业创作式

第三节 人像摄影的拍摄要求

- 一、自然得体、重在形美
- 二、形神兼备、贵在传神

第四节 人像、婚纱摄影的表现方法

- 一、艺术构思与艺术表现
- 二、以形传神与瞬间捕捉

思考题

实践题

第二章 人像、婚纱摄影的器材设备

第一节 照相机

- 一、135 单镜头反光照相机
- 二、120 单镜头反光照相机
- 三、座机
- 四、数码照相机

第二节 镜头

- 一、标准镜头
- 二、中焦镜头
- 三、长焦镜头
- 四、广角镜头
- 五、变焦镜头

第三节 灯具

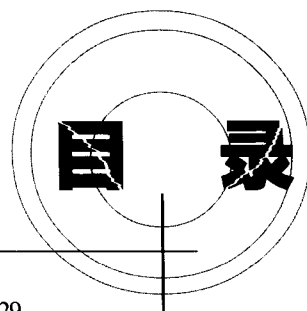
- 一、常亮灯
- 二、闪光灯
- 三、附件

第四节 胶片

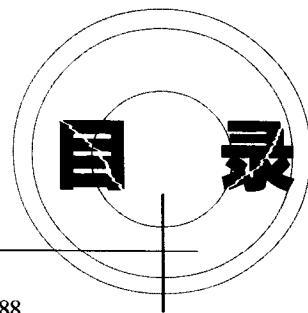
- 一、胶片的分类

1
2
2
2
3
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
15

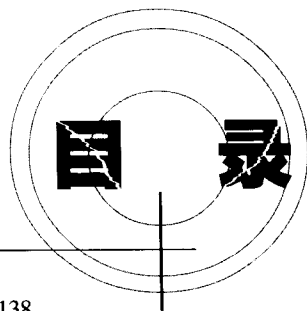
16
16
16
17
18
19
20
20
21
23
23
24
24
25
26
27
29
29

二. 常用感光度	29
三. 常用的胶片	29
第五节 附加镜片	31
一. 黑白摄影滤光镜片	31
二. 彩色摄影滤光镜片	32
三. 特殊效果镜片	33
第六节 测光表	37
一. 测光的目的	37
二. 常用测光表	38
三. 曝光补偿	38
四. 常用测光方法	39
思考题	39
实践题	40
第三章 人像、婚纱摄影的技术技法	41
第一节 因人而异的用光	41
一. 用光的作用	41
二. 用光的原则	42
三. 用光的依据	44
四. 光的亮度	47
五. 光的高度	54
六. 光的方向	58
七. 光的色温	63
八. 光的照射性质	64
九. 光的配置	67
第二节 和谐悦目的影色配置	70
一. 画面的影调	70
二. 照片的基调	74
三. 色彩的配置	76
四. 画面的色调	79
第三节 情景交融的背景处理	81
一. 渲染画面气氛	81
二. 烘托画面主体	81
三. 均衡画面重心	82
四. 背景场景设计	82
五. 道具设计	86

第四节 扬长避短的美姿造型	88
一. 面型表现	88
二. 视角选择	92
三. 姿态造型	96
第五节 寓意深刻的画面构图	101
一. 画面的比例	102
二. 拍摄的体裁	102
三. 视觉的中心	110
四. 重心的均衡	111
五. 线条的运用	113
第六节 贵在传神的瞬间捕捉	114
一. 主动参与、调动气氛	114
二. 因势利导、扬长避短	116
三. 判断准确、当机立断	119
四. 眼神的运用和表现	121
第七节 锦上添花的后期制作	122
一. 传统技法的美化	122
二. 数码后期的制作	123
思考题	125
实践题	125
 第四章 常规人像摄影	 126
第一节 证件人像	126
一. 身份证人像	127
二. 登记照人像	127
三. 护照人像	127
四. 求职照人像	128
第二节 人物肖像	128
一. 经典肖像	128
二. 环境人像	131
第三节 艺术写真	132
一. 少女写真	132
二. 魅态人像	133
三. 创意人像	135
第四节 儿童摄影	136
一. 婴儿摄影	136

二. 幼儿摄影	138
三. 少年摄影	139
第五节 家庭组照	140
一. 排列形式	140
二. 光线照射	141
三. 神态视线	141
第六节 团体合影	141
一. 根据画面比例排列	142
二. 正确安排行距高低	143
三. 性别、色彩搭配匀称	143
四. 保持后排排列整齐	144
五. 光照效果基本一致	144
六. 准确发挥镜头作用	144
思考题	145
实践题	145
第五章 婚纱摄影的多元创作	146
第一节 婚纱摄影的拍摄要求	146
一. 爱恋的情愫	146
二. 美丽的形象	146
三. 时代风貌	147
第二节 婚纱摄影的创作流程	147
一. 婚纱摄影的前期造型	147
二. 婚纱摄影的拍摄创作	150
三. 婚纱摄影的后期美化	151
第三节 婚纱摄影的创作形式	151
一. 影室婚纱摄影	151
二. 实景婚纱摄影	152
三. 外景婚纱摄影	152
第四节 婚纱摄影的数码制作	153
一. 面部的修饰	153
二. 画面合成	153
三. 照片装裱	153
思考题	154
实践题	154

序

自摄影术诞生至今 160 多年来，人像摄影一直是最广泛、最动人、最有历史价值的摄影题材之一。对于专业摄影师与广大摄影爱好者来说，人像摄影永远是一个“取之不尽、摄之不竭”的摄影题材。同时，人像摄影又以其精彩动人的瞬间表现，将人们的喜、怒、哀、乐定格在方寸的摄影画面之中，使人过目难忘、记忆犹新。因此，表现人物精彩动人的精神风貌，捕捉人物栩栩如生的典型瞬间是人像摄影的主要任务，亦是评判一幅人像摄影作品优劣的标准之一。

人像摄影又是最有历史价值、最能表现时代特征的摄影题材之一。以人像摄影的画面表现来讲，从优素福·卡希拍摄的满脸愤怒的《丘吉尔》到郑景康拍摄的神采奕奕的《齐白石》，再到乔治·洛蒂拍摄的形神兼备的《周恩来》等经典作品，都是以人像摄影的技法与形式，淋漓尽致地表现了各个不同历史时期的伟人的神采与风貌。同样，寻常的百姓家庭也以人像摄影的形式记载了家庭的延续与发展。翻开爷爷、奶奶当年拍摄的标准像、结婚照，后辈的崇敬之情不禁油然而生，缅怀逝去的长辈遗像，老人生前谆谆的教诲使人难以忘怀……作为纪实性与艺术性并重的人像摄影，不仅留住了今天的岁月，还能世代相传、永久留念。

与绘画、戏剧、音乐、影视等艺术门类相比，人像摄影仍是一门毫不逊色的艺术，它是一种大众喜闻乐见的艺术形式，这不仅仅是因为摄影是一门大众艺术，摄影者与被摄影者在拍摄时有一种艺术的感受与交流，还因为拍摄后的最后成果——照片，更是一种可供人们长期观赏的艺术品。

近年来，随着人们对人像摄影的青睐与市场需求的不断提高，婚纱摄影、艺术写真、儿童摄影、人物肖像、家庭合影等走进寻常百姓人家，使人像摄影的行业如雨后春笋般地蓬勃兴起，更加贴近人们的生活。同样，激烈的市场竞争孕育了人像摄影的新一轮发展与提高。每年都有一大批优秀的人像摄影作品问世，精品力作层出不穷；每个时期也都有一批优秀的人像摄影师涌现，新人辈出，新秀不断，各种新的人像摄影表现技法与风格特色又在不断地开拓创新与发扬光大，使人像摄影成为人们生活园地中魅力永恒的艺术。

中国文联德艺双馨称号获得者
首届全国人像摄影十杰
中国摄影函授学院上海分院教授

谢荣生

2007 年 3 月

第一章 人像、婚纱摄影概述

第一节 人像摄影的特征

一. 人像摄影的含义

什么是人像摄影？人像摄影就是指摄影者运用摄影器材（照相机、胶片或数码影像形式等），通过光线运用、姿态造型、影调色彩、画面构图、神态捕捉和后期制作等技术技巧，表现被摄人物的外貌形象、神韵气质和性格特点。因此，人像摄影应该是通过被摄人物的外表形态、摄影画面的表现形式等造型技巧，来体现被摄人物内在情感和画面神韵完美结合的“形神兼备”的佳作（图 1-1、图 1-2）。

图 1-1

必须在拍摄前对被摄人物作适当的修饰和“包装”(图1-3、图1-4)。

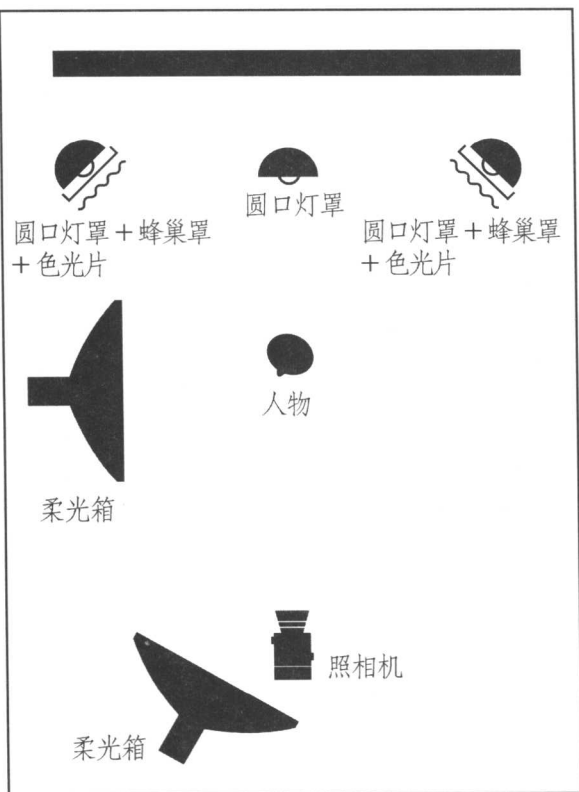

图 1-2

那么我们平时在报刊杂志上看到的一些人物活动的照片,在公园或游览景点看到人们在拍照留影,是否也是人像摄影呢?不一定是,因为不是所有表现人的照片都是人像摄影。只有以人物形象为主体、人物形美为要素、人物神佳为特征的拍摄,才是人像摄影。

二. 人像摄影的流程

(一) 拍摄前的准备

人像摄影的被摄对象绝大部分都是普通的职员、教师、学生、儿童以及工人、农民、知识分子,要将这些普通的生活形象拍摄成形象完美、神采奕奕的艺术形象,

图 1-3 马元浩 摄

图 1-4 马元浩 摄

1. 人物面部的修饰

对被摄人物形象的面部作适当的修饰，发型作适当的梳理，使之整洁整齐、容光焕发，增加被摄人物拍摄前对自身形象的自信心，有助于被摄人物在拍摄活动中的积极参与和配合。

对爱美的少女、职业女性、中老年妇女在拍摄前作一些简单的面部化妆，不仅能对被摄人物原本的生活形象作适当的修饰和扬美避疵，还能根据拍摄的要求和创意作一些恰如其分的人物造型与美化。

2. 人物穿着的服饰

服装是被摄人物外表形象的装饰，选择、穿着与被摄人物年龄、性别、性格、职业、外形相得体的服装，有助于被摄人物形体特征、生活习性、职业阶层、神韵气质的映衬和流露。

造型独特的帽子、质地各异的围巾、闪烁光亮的饰品……都可以作为被摄人物外表形象的装饰与点缀。但必须掌握简洁、大方、美观、适度的原则。切忌喧宾夺主、画蛇添足。

(二) 拍摄时的创作

人像摄影的拍摄必须根据被摄人物的年龄、性别、性格、职业与外形特征，采用摄影艺术的造型语言和摄影技术的技法技巧，营造完美的画面气氛，将普通的生活形象塑造成典型的艺术形象（图1-5、图1-6、图1-7）。

1. 摄影器材操控

根据所拍摄的人像摄影画面的需要，正确选择并熟练运用照相机、镜头、胶

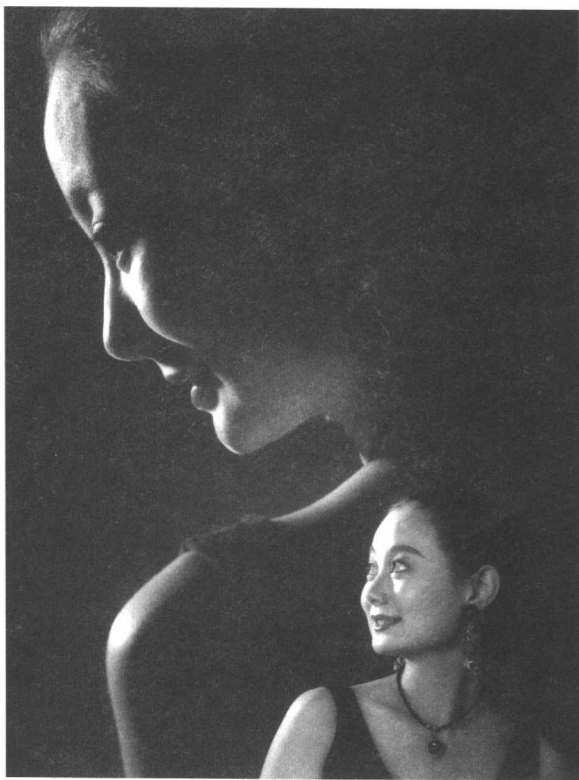

图 1-5

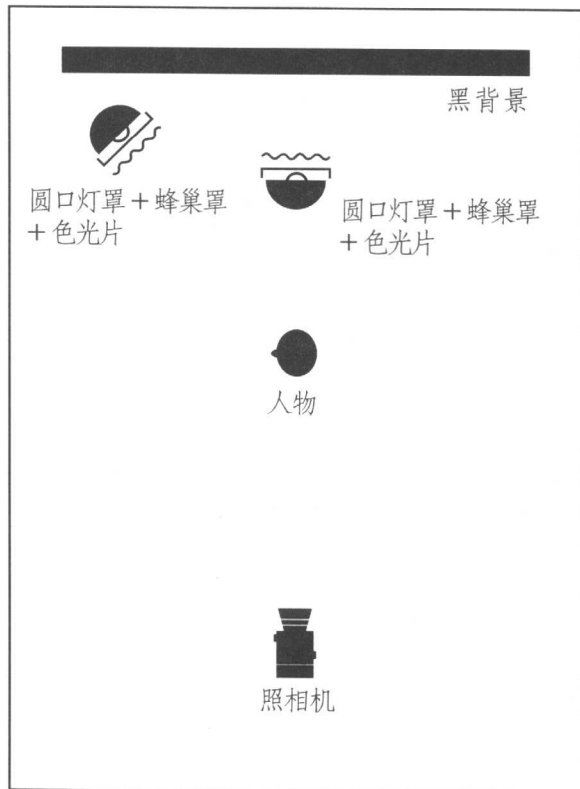

图 1-6

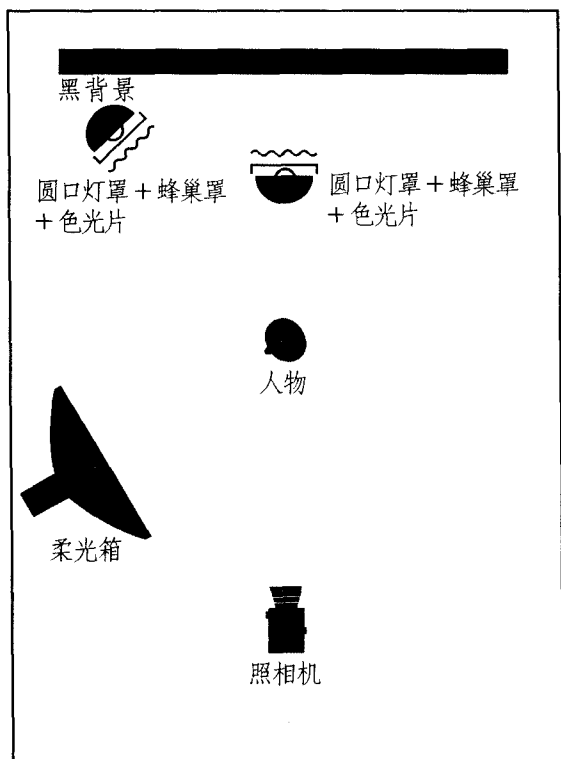

图 1-7

片、灯具、反光板、测光表、附加镜片等摄影器材与附件，同时，借助于摄影器材与附件的变化，恰到好处地制造一些特殊的画面效果。

2. 画面背景选择

挑选自然景物的一角或全部、或运用摄影室内的无像背景（如连地背景纸等）、抽象背景（如梦幻喷绘背景布、扎染创意布等）、具象背景（图片背景、实景背景等），简洁醒目地突出被摄人物主体，或情景交融、相映成辉地映衬被摄人物主体。借助于背景可达到渲染画面气氛、烘托画面主体、引荐画面主题、均衡画面重心的目的。

3. 人物姿态造型

借助于被摄人物的头、颈、肩、胸、

臂、手、腰、臀、腿、脚等肢体语言的表现，自然而生动地塑造被摄人物的外表形态，使被摄人物发自内心的心理活动得到形之于外地表现。同时，在人物造型时扬美避疵地选择被摄人物的面型角度，有助于被摄人物形象的完美体现。

4. 光线照射效果

根据被摄人物面型特征和创意的需要，采取正确选择光质（如硬光、软光或反射光等）、合理安排光位（如光的照射亮度、光的照射高度、光的照射方向等）、科学运用光种（如主光、副光、背景光、轮廓光、装饰光等）、有效控制光比（如面部的明暗变化、面部与服饰的明暗协调、人物与背景的明暗对比、多人合影的上下左右前后的明暗处理等）、借助色温变化（如巧妙利用光线色温与彩色胶片色温的关系等）、光影色彩控制（如和谐悦目的色彩、协调统一的影调等）等有效的方法和手段，在被摄人物形象的塑造和画面形式的表现上取得完美的效果。

5. 画面构图对焦

决定画面拍摄的体裁，娴熟地在照相机取景框内形成特写、头像、半身、大半身、全身或风景人像等画面构图，借助于画面的背景影像与空白、人物的体态造型与线条、光影的明暗配置和影调等造型手段，构筑人物自然生动、布局严谨合理、形式新颖脱俗的画面气氛；同时，正确控制画面的虚实效果，根据镜头焦距的长短、相机光圈的大小、拍摄距离的远近等影响景深及画面清晰度的变化规律，形成突出被摄人物主体

的艺术效果。

6. 神态表情捕捉

创造和谐的拍摄环境，让被摄人物处于自然松弛的状态下。善于根据被摄人物的自身特点与特征，采取抓拍或引导（如启发和诱导）等手段，不失时机、眼明手快地抓取被摄人物形神兼备、自然生动的典型瞬间。

7. 准确掌握曝光

根据感光材料的特性和数码影像的要求准确曝光，这有助于层次丰富、质感逼真、光影细腻、色彩和谐的人物影像的表现。严格控制曝光量既是人像、婚纱摄影创作必须具备的基本功，又是评判一张摄影作品成败的最基本的标准。

（三）拍摄后的制作

人像摄影作品的拍摄或创作是一个全方位的过程。拍摄后的加工制作至关重要，只有科学地运用感光材料的变化规律和严格遵循数码影像的基本要求，结合人像、婚纱摄影的创意要求，才能制作出品质精良的摄影作品（图 1-8、图 1-9、图 1-10、图 1-11）。

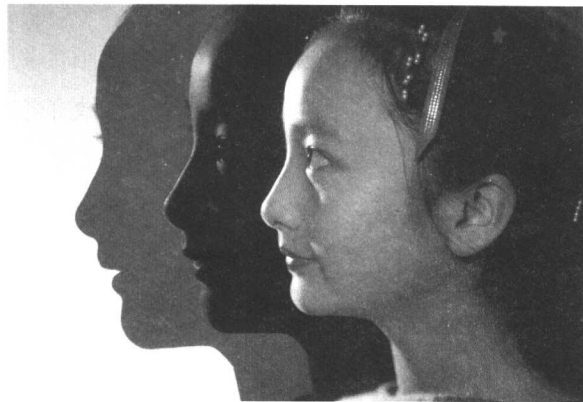

图 1-8

图 1-9

图 1-10

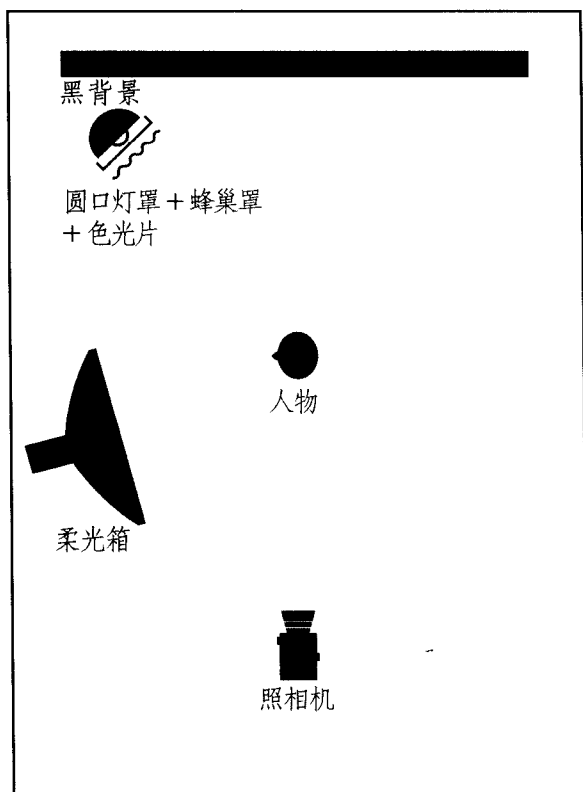

图 1-11

1. 胶片的冲洗

对摄影者来说，胶片是命根子，胶片损坏了，好的影像也就无从谈起了。胶片的冲洗，尤其是彩色胶片的冲洗，必须严格掌握冲洗药液成分、剂量、新旧，严格控制显影药液的温度高低，严格遵守显影时间的长短，严格保证显影过程中的药液搅动次数。只有这样，才能完美体现拍摄时所作的一切努力。

2. 影像的修饰

人像摄影在拍摄与冲洗的操作过程中，因被摄人物自身的形象或拍摄中的光影处理、乃至冲洗的过程中药液的原因或操作不当，都有可能留下一些缺憾或瑕疵。这就必须对冲洗以后的胶片或数码摄影的原始

图像、照片进行修饰，如采用软性的铅笔、硬性的毛笔、墨和水彩颜料、刮刀等工具以及电脑中的 photoshop 软件进行缺陷的修整、面部的润饰、光影过渡的优化等方面的加工。

3. 照片的印放

通过传统暗房的印相箱、放大机或明室的彩扩机、宝丽机（随意放）以及喷墨打印机等设备，将拍摄的胶片或数码原始影像，进行画面裁格构图、色彩密度调整、局部细节处理，或通过暗房特技与电脑软件运用等加工，制作成主体突出、画面合理、人物形象完美的人像、婚纱摄影作品，或创意新颖、独具匠心且令人耳目一新的人像、婚纱摄影佳作。

4. 画面的装帧

对印放好的照片进行进一步的美化加工，通过照片的边线裁切、表面的冷裱复膜、背面的热压加衬以及套框卡纸裱贴等工艺，选配精美而又协调的相册或相框，进行相册装帧或相框装配等，使之锦上添花，成为一幅（套）完美的人像摄影佳作。

第二节 人像摄影的分类

人像摄影是一门实用的造型艺术。人像摄影的实用性决定了人像摄影的创作方法是手法各异、形式多样。如带有新闻性

的人像摄影,一般采用追随抓拍的方法,以保持新闻人像摄影的真实性;带有创意性的人像摄影一般采用设计摆布的手法,以充分体现摄影者个人意识的创造性;带有商业服务性的人像摄影,则要求采用扬长避短的技巧,以迎合被摄者赏心悦目的审美要求。

一. 纪实报道式

在人像摄影的创作中,用于新闻报道或宣传介绍等用途的人像摄影作品的拍摄方法,称之为纪实报道式。如表现一些典型的先进模范人物、科研人员在专心致志地攻克科研难关、教育工作者在聚精会神地备课、白衣天使在一丝不苟地治病救人、领导首长在声情并茂地即兴演讲等画面内容时,大都采用纪实报道式的创作方法。

纪实报道式,一般可采用感光度较高的胶片,如ISO200度以上的胶片。在现场光线微弱的环境下或在被摄人物工作、活动的状态下进行抓拍,可有效地避免因为闪光灯的照射而影响被摄人物情绪的自然流露与现场气氛的真实表达,使画面的真实感更趋自然和谐。

纪实报道拍摄人物照片,由于创作时间短,与被摄人物的情感交流机会少,不可能对被摄人物的外貌特征性格特点有较深刻的了解。因此,除了拍摄时的敏锐判断以外,可在拍摄前对被摄人物的事迹特点等进行侧面的了解与熟悉,以利拍摄时能较成功

地反映出被摄人物的特点。同时,要求摄影人员对采访报道式拍摄照片的用途心中有数、了如指掌,如是用于新闻报道还是画廊宣传等区别,方能在拍摄时因地制宜、胸有成竹。

二. 个性创意式

在人像摄影的创作中,摄影者完全按照自己的创作灵感或创意来进行摄影创作,称之为个性创意式的方法(图1-12、图1-13、图1-14)。

个性创意式不同于采访报道式人像摄影,可以不受真人真事,真景实地的影响

图1-12 彬彬 摄

图 1-13 夏勤治 摄

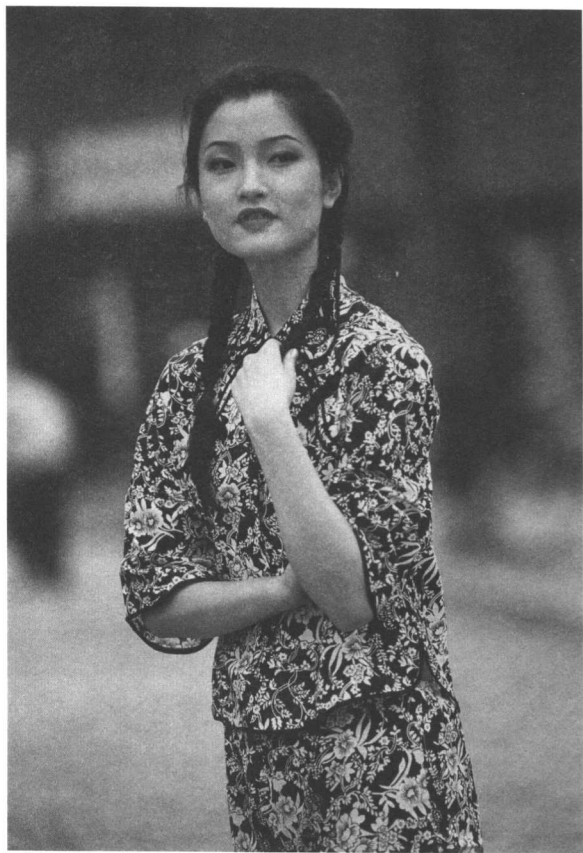

图 1-14 夏勤治 摄

和局限。个性创意式是摄影者按自己理想中的人物形象而进行画面构思，从人物选择、服饰变化、光影处理、环境安排、角度选择到姿态造型、神态捕捉等方面均是根据摄影者的意愿来决定的，因此，带有鲜明的个性创意的特征。

个性创意式人像摄影，由于其带有鲜明的个性色彩，创意设计的成分比较浓，被摄者或摄影师主观意识的表现比较强烈，因此，很难说应该怎样拍或不应该怎样拍，什么可以拍什么不可以拍，只要画面效果好，就一切都好。因为，这是人像摄影个性创意的特定创作方法所决定的。

三．商业创作式

在人像摄影创作中，受雇于被摄人物的要求而进行商业摄影的，称之为商业创作式的创作方法（图 1-15、图 1-16）。

商业创作式，不同于纪实报道式受真人真事、现场实地的限制，也不同于个性创意式完全依赖摄影者的创意发挥。商业创作式的前提为被摄者服务，是根据被摄者的一般要求或特殊要求进行创作。如目前盛行的婚纱摄影、个人写真、儿童摄影等人像摄影的创作，摄影者偏离被摄者的要求进行创作，往往会落得孤芳自赏的下场。因此，

图 1-15 马元浩 摄

图 1-16 马元浩 摄

商业创作式的一个鲜明特点，即是“卖”的艺术，千方百计地满足被摄者的需要。只有创作的人像摄影作品让被摄者喜闻乐

见、爱不释手，被摄者才会慷慨解囊、一掷千金。

商业创作式人像摄影，在受雇于人的情况下进行摄影创作，是否会使摄影师失去了创作的自由、泯灭了摄影师的创作个性？否，商业创作式人像摄影同样需要摄影者展开想象的翅膀而精心创意，在客观的被摄人物面前，根据被摄人物的要求，巧妙地调动一切摄影造型手段，予以扬长避短、露美藏拙，让被摄人物在真实的基础上，表现得更完美、更富有神韵。鉴于目前人像摄影市场的蓬勃兴起、方兴未艾，广大读者对人像摄影的拍摄技艺，表现技法情有独钟、刻意探求，本书将以商业创作式的人像摄影为重点介绍，强调可操作性与实用性。

第三节 人像摄影的拍摄要求

评判一幅人像摄影作品的优劣或成功与否的标准是什么？形神兼备。因此，“形神兼备”理所当然是人像摄影的拍摄要求（图 1-17、图 1-18）。

一、自然得体、重在形美

人像摄影画面中的人物形象，首先，要自然。只有当被摄人物在自然放松的状