

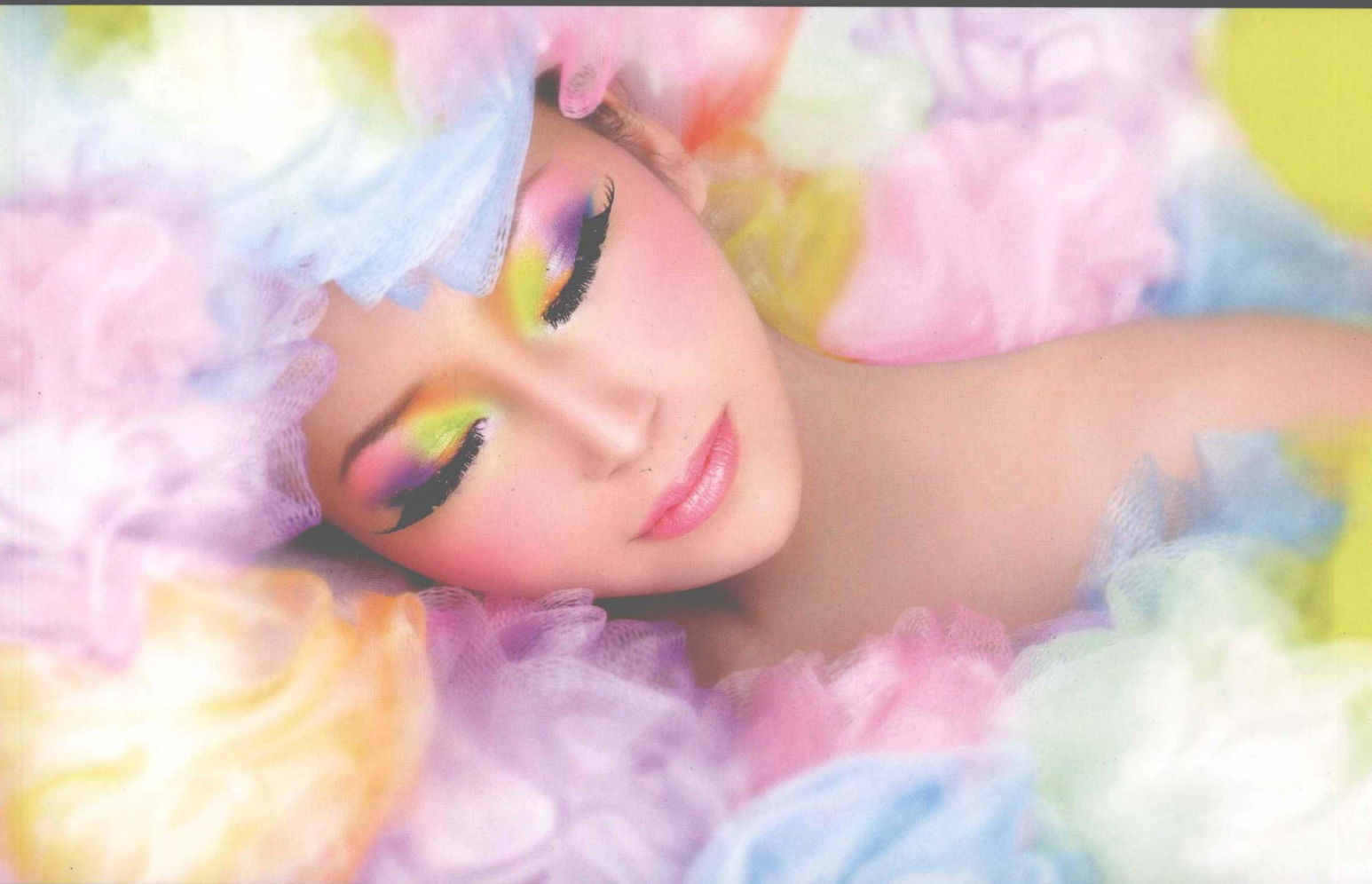
现代数码人像摄影系列教程

全国人像摄影十杰，资深商业人像摄影师，人像摄影教育专家向诚先生精心编著整理北京名人摄影学校珍贵的教学资料，为数码人像摄影爱好者奉献的视觉盛宴。通过大量范例，深入讲解商业数码人像主题摄影的构图、用光、色彩、色调、美姿等技术知识，希望本书能为想系统学习数码人像主题摄影技术知识的读者有所帮助。

数码人像摄影

——主题摄影

向诚 编著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

致碼人做攝影

文 區國榮

现代数码人像摄影系列教程

数码人像摄影

——主题摄影

向诚 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

数码人像摄影: 主题摄影 / 向诚编著. —北京: 人民邮电出版社, 2008.8
(现代数码人像摄影系列教程)
ISBN 978-7-115-17753-7

I. 数… II. 向… III. 数字照相机—人像摄影—摄影艺术—教材 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027987 号

内 容 提 要

人像摄影是摄影中最重要的领域之一, 也是最能体现摄影师艺术境界的摄影领域之一。主题人像摄影是指围绕某个特定的主题而展开的人像摄影创作, 用镜头去表现、演绎一些人们内心和喜爱的主题。本书主要讲解数码人像主题摄影相关的理论知识。

本教程由从事专业人像摄影多年的全国人像摄影“十杰”、北京名人摄影化妆艺术学校艺术总监向诚先生, 组织资深人像摄影专业教师编写。

本书共分 10 章, 第 1 章讲述了主题人像摄影的概念; 第 2 章着重介绍了主题人像摄影的风格; 第 3 章至第 10 章分别介绍了主题人像摄影的用光、色彩、构图、化妆造型及服饰的选择、美姿造型、环境营造、摄影创作的方法与步骤等方面的知识。

本书内容丰富, 结构清晰, 既有专业的艺术理论, 又有实用的拍摄技巧, 适合从事商业人像摄影的摄影师阅读。

现代数码人像摄影系列教程

数码人像摄影——主题摄影

-
- ◆ 编 著 向 诚
责任编辑 孟 飞
 - ◆ 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: 889×1194 1/20
印张: 11
字数: 368 千字 2008 年 8 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-17753-7/TP

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

序言

人像摄影步入了数码时代，数码改变了传统人像摄影的模式。数码技艺的迅速发展，给人像摄影领域带来了强烈的冲击，同时也为人像摄影行业的发展开辟了广阔的新空间。然而，目前人像摄影行业的许多从业者对人像摄影技艺的系统学习还显不足，艺术素养也有欠缺，尤其对专业技艺功底提高的重视不够。特别是影楼人像摄影，注重外在的多，注重内涵的少；注重画面形式的多，注重人物性格的少；不少作品画面的构图、色彩、用光还存在问题。这一切都是因为从业者专业功底不深、系统学习不够所致，因此人像摄影师需要不断地学习和提高。行业的需求，呼唤着更专业、更规范、更系统、更实用的教材及参考图书问世。

北京名人摄影化妆艺术学校是人像摄影行业的知名学校，经过十年的努力，他们在人像摄影教学方面积累了丰富的经验，探索出一套比较适合专业人像摄影师打好基础、提高技艺的方法。他们在人像摄影教材的研究与编写方面，也逐步走向了规范、形成了系统。他们根据行业的实际情况编撰的这本《数码人像摄影——主题摄影》，一定程度上弥补了行业缺少专业、系统教材的缺憾。

本书是作者多年人像摄影实战经验和教学成果的总结，它图文并茂、内容详实、结构合理，深入浅出地讲解了人像摄影领域的各类知识和技艺。这套教材比较适合人像摄影师以及其他影楼业者系统学习提高的需求，对人像摄影从业人员夯实专业基础、提高专业技能具有重要作用，是一套专业、系统、实用的系列教材。

我们身处艺术空前发展、科技日新月异的时代，科技与艺术携手共同造就了当今的人像摄影。为了人像摄影的更加繁荣，希望更多从事人像摄影的有识之士，努力学习，不断提高艺术素养和专业技能，在专业知识的指导下勇攀人像摄影高峰，使我们的职业生涯更有意义。

冀运表（中国人像摄影学会副会长、人像摄影杂志社社长）

2008.5.8

前言

人像摄影的创作和艺术理论需要不断的完善、创新和发展,这是因为人像摄影艺术必须随着时代的变迁而不断得到提升。我们已经步入了数字摄影时代,数字摄影彻底改变了传统摄影的拍摄观念以及后期制作的模式;数码成像技术的迅速发展,给予了摄影领域强烈的冲击,并为人像摄影行业开辟了一个崭新的、更为广阔的天地。

主题人像摄影是近几年人像摄影行业流行的一种新的摄影形式。这种摄影形式变化多样,内容丰富,摆脱了人像摄影业以前缺乏艺术内含、形式单一的拍摄方式,使人像摄影有了新的突破,使人像摄影行业有了新的市场、新的商业价值,同时也赋予了人像摄影新的生命力和活力。

很多人像摄影师希望自己能拍好主题人像,但是在这方面的学习机会太少,书店中又很难找到主题摄影方面的专业参考图书。为此北京名人摄影化妆艺术学校创作中心的创作群体倾注了一年的时间,编写了本书。

本书结构

本书共分10章,其中第1章讲述了主题人像摄影的概念,旨在帮助读者理解主题人像摄影的意义,分析了主题人像摄影的特点。第2章着重介绍了主题人像摄影的主要风格特点,引导读者入门。第3章至第10章围绕主题人像摄影,分别对用光、色彩、构图、化妆造型、美姿造型、环境选择和营造、创作方法、实例分析等方面做了全面详尽的阐述,旨在系统地提高读者的主题人像摄影技术、艺术水平和创作能力。

本书作者

本书由向诚先生组织编著。向诚,全国人像摄影“十杰”、北京市“人像摄影大师”、中国人像摄影学会理事、中央电视台专访摄影家、北京名人摄影化妆艺术学校艺术总监、全国多所大学摄影专业客座教授、《人像摄影》杂志“摄影课堂”栏目特约撰稿人。

本书售后

鉴于数码人像摄影技术的快速发展与变革,书中难免存在不足之处,欢迎读者朋友批评指正。

如果您在学习创作中遇到难题或者有兴趣对相关专业知识进行更为深入的探讨,北京名人摄影化妆艺术学校创作中心愿意为您解答相关问题,并与您共同探讨。本书售后服务电话:010-63750863;QQ:327116233,您也可以登录中国影楼网(www.wedphoto.cn)进行在线咨询。

编者
2008.6

目 录

第1章 主题人像摄影的概述	1
1.1 主题人像摄影的思想性.....	2
1.1.1 思想性是人物内心世界的刻画和个性的张扬.....	3
1.1.2 思想性使主题人像摄影作品由瞬间变成永恒.....	4
1.2 主题人像摄影的时尚性.....	5
1.3 主题人像摄影的艺术性.....	6
1.3.1 主题人像摄影的艺术概述.....	7
1.3.2 主题人像摄影构图要有艺术性.....	8
1.3.3 主题人像摄影构图的焦点虚实处理.....	8
1.3.4 主题人像摄影构图要明暗有度.....	9
1.4 主题人像摄影的商业性.....	10
1.4.1 主题人像摄影作品的商业价值.....	10
1.4.2 主题人像摄影作品市场的供求关系.....	10
1.5 主题人像摄影系列的连续性.....	11
1.5.1 决定主题系列大小的因素.....	11
1.5.2 主题人像摄影画面之间的关系.....	12
第2章 主题人像摄影的风格	13
2.1 时尚风格主题人像摄影.....	13
2.2 画意风格主题人像摄影.....	16
2.2.1 画意主题人像摄影的概念.....	16
2.2.2 画意风格主题人像摄影的特点.....	17
2.3 欧式风格主题人像摄影.....	26
2.3.1 欧洲文艺复兴风格.....	26
2.3.2 巴洛克风格.....	28
2.3.3 洛可可艺术风格.....	29
2.3.4 新古典主义风格.....	30
2.4 情节式(叙事风格)主题人像.....	31
第3章 主题人像摄影的用光	35
3.1 主题人像摄影用光的概述.....	35
3.1.1 主题人像摄影用光的特点.....	35
3.1.2 主题人像摄影用光的原则.....	36

3.2	时尚风格主题人像摄影的用光	37
3.2.1	光质控制	37
3.2.2	光位控制	39
3.2.3	光比控制	41
3.2.4	色温控制	43
3.3	民族风格主题人像摄影用光	45
3.3.1	光质控制	45
3.3.2	光位控制	46
3.3.3	光比控制	47
3.3.4	色温控制	48
3.4	画意风格主题人像摄影的用光	49
3.4.1	光质控制	49
3.4.2	光位控制	50
3.4.3	光比控制	51
3.4.4	色温控制	52
3.5	欧式风格主题人像摄影用光	54
3.5.1	光质控制	54
3.5.2	光位控制	55
3.5.3	光比控制	56
3.5.4	色温控制	57
3.6	外景主题人像摄影用光	58
3.6.1	光位选择	59
3.6.2	光比控制	60
3.6.3	色温控制	62

第4章 主题人像摄影的色彩

63

4.1	主题人像摄影中画面色调与主题内容的关系	63
4.1.1	决定主题人像摄影中画面色调的因素	63
4.1.2	主题画面色彩运用标准	67
4.2	主题人像摄影中各种不同色调的构成与运用	70
4.2.1	暖调构成	70
4.2.2	冷调构成	71
4.2.3	淡彩色调	72
4.2.4	重彩色调	73

4.2.5	低饱和度色彩的运用	74
4.2.6	不同单色调的运用	75
4.3	主题人像摄影中色彩搭配的规律	76
4.3.1	通过色相变化的色彩搭配规律	76
4.3.2	通过纯度、明度变化的色彩搭配规律	79
第5章	主题人像摄影的构图	81
5.1	主题的形成与构图的关系	81
5.1.1	主题的形成	81
5.1.2	主题与构图的关系	81
5.2	景像要素在主题摄影中的作用	82
5.2.1	配体的作用	82
5.2.2	环境的作用	82
5.3	主题人像摄影构图中对比的运用	84
5.3.1	面积对比	84
5.3.2	疏密对比	84
5.3.3	动静对比	85
5.3.4	大小对比	85
5.3.5	明暗对比	87
5.3.6	虚实对比	87
5.4	对称与均衡的运用	88
5.5	集中与呼应的运用	89
5.6	变化与统一中的运用	91
5.7	节奏的运用	92
5.8	点、线、面的运用	93
5.9	拍摄点的变化	94
5.9.1	不同的摄距与画面效果	94
5.9.2	不同的高度与画面效果	95
5.10	主题人像摄影构图的基本原则	96
5.10.1	三角形构图	96
5.10.2	黄金分割的运用	97
5.10.3	“L”形构图	98
5.10.4	“S”形构图	98

第6章 主题摄影的化妆造型及服饰的选择	99
6.1 主题摄影化妆造型的方法和步骤	99
6.2 时尚风格的主题摄影化妆造型	101
6.2.1 服装的选择	102
6.2.2 饰品的选择	104
6.2.3 化妆造型提案	106
6.3 欧陆风格的主题摄影化妆造型	108
6.3.1 服装的选择	109
6.3.2 饰品的选择	112
6.3.3 化妆造型提案	113
6.4 民族风格的主题摄影化妆造型	115
6.4.1 服装的选择	116
6.4.2 饰品的选择	118
6.4.3 化装造型提案	119
第7章 主题人像摄影中的美姿造型	121
7.1 主题人像摄影中判断形体美的基本比例标准	121
7.1.1 判断面部形体美的比例标准	121
7.1.2 判断站姿美的比例标准	122
7.1.3 判断坐姿美的比例标准	123
7.1.4 判断蹲姿(跪姿)形体美的比例标准	124
7.1.5 判断人体其他肢体美标准	124
7.2 主题人像摄影美姿造型的方法与步骤	126
7.2.1 根据主题决定人物姿态造型	126
7.2.2 沟通让被摄者理解姿态造型	126
7.2.3 调整被摄者的脚位	127
7.2.4 调整被摄者的腰部线条	127
7.2.5 调整被摄者胸部、肩部、颈部线条	128
7.2.6 调整被摄者的手姿	128
7.2.7 调整被摄者的脸部角度和眼神	129
7.2.8 观察被摄者的整体造型	129
7.2.9 调动情绪, 抓住最佳瞬间, 表达主题	130
7.3 主题人像摄影美姿造型中应该注意的几个问题	131
7.3.1 姿态造型与主题内容协调	131

7.3.2	脸型是否调整到位, 表达主题	131
7.3.3	视线方向正确, 传神	132
7.3.4	颈线舒展、完美	132
7.3.5	臂部、胸部线条流畅, 形体完美	133
7.3.6	手势正确, 符合主题需要	133
7.4	主题人像摄影美姿造型赏析	134
第8章	主题人像摄影中环境的选择与营造	149
8.1	时尚风格环境的营造	149
8.1.1	时尚生活环境的营造	149
8.1.2	人工布置时尚场景	151
8.1.3	室外时尚环境的选择	154
8.2	欧式风格环境的营造	156
8.2.1	欧式风格室内环境的营造	156
8.2.2	欧式风格室外环境选择	159
8.3	民族风格环境的营造	161
8.3.1	明清风格环境的营造	161
8.3.2	汉唐代风格环境的营造	163
8.3.3	朝鲜族风格环境的营造	165
8.4	画意风格环境的营造	167
8.4.1	西方油画风格环境营造	167
8.4.2	民族绘画风格环境的营造	170
第9章	主题人像摄影创作的方法与步骤	173
9.1	确定主题	173
9.2	收集素材	174
9.3	绘制背景	176
9.4	服饰制作	177
9.5	选择制作道具	178
9.6	模特的选择	180
9.7	确定拍摄时间	180
9.8	主题摄影的创作实拍	181
9.9	主题人像摄影的后期再创造	183
9.10	主题摄影的后期制作	185

第10章 主题人像摄影的拍摄实例分析	189
10.1 《罗马假日》婚纱主题的拍摄实例分析	189
10.1.1 主题的确立	189
10.1.2 构图	190
10.1.3 用光	191
10.1.4 色彩	192
10.1.5 姿态神韵	193
10.1.6 环境气氛的营造	194
10.1.7 化妆造型	196
10.1.8 后期设计	197
10.2 神话民族主题的拍摄实例分析	198
10.2.1 主题的确立	198
10.2.2 构图	199
10.2.3 用光	199
10.2.4 色彩	200
10.2.5 姿态神韵	201
10.2.6 环境气氛的营造	201
10.2.7 化妆造型	202
10.2.8 后期设计	203
10.3 《如果·爱》时尚主题的拍摄实例赏析	204
10.3.1 主题的确立	204
10.3.2 构图	204
10.3.3 用光	206
10.3.4 色彩	206
10.3.5 姿态神韵	207
10.3.6 环境的气氛营造	208
10.3.7 化妆造型	208
10.3.8 后期设计	209

第 1 章 主题人像摄影的概述

主题人像摄影是近几年人像摄影行业流行的一种新的摄影形式。这种摄影形式变化多样，内容丰富，摆脱了人像摄影业以前模式化、套路化的拍摄方式，使人像摄影有了新的突破，使人像摄影行业有了新的市场、新的商业价值，同时也赋予了人像摄影新的生命力和活力。图 1-1 这是我们拍摄的一组《草原情歌》的主题作品，打破了以前人像的拍摄形式，在色调、用光和服装造型上有所突破，使画面主题突出、意境浓厚。

主题最早是音乐中的一个术语，指交响乐的中心并反复出现的核心乐章。后来把这个术语借鉴到文学当中，指文章或文学作品的核心内容，也就是我们所说的“意”。今天主题的概念指表现作者的思想、观点、情绪、情感以及文章的写作目的，是一个极其宽泛的概念。

那么我们现在把“主题”这个词应用到了人像摄影当中，它在我们摄影当中又是什么意思呢？主题人像摄影的概念和我们文学中的概念相似，我们所说的主题人像摄影也和我们写文章一样，写文章是通过文字表达主题，我们是通过摄影作品的画面形象表达主题，可以说只是运用的手段不一样，但目的一样。摄影师通过某一事或现象的激发，由此而产生的想法、观点、情感、结合对艺术的理解，然后，经过摄影的创作，最终通过摄影画面的形式把它表现出来。摄影师融入作品的思想感情或要传达出某种观点就是摄影的“主题”，主题人像摄影作品往往是一组或几组风格一样的作品，集中反映一个主题，一张作品不能成为主题人像摄影作品。

主题是指摄影作品所表现出的核心意思或作者的情感、情绪、情趣。主题是在摄影师对已经掌握的材料进行酝酿、构思，而后创作的过程中逐渐形成的，主题是来源于素材，换句话说没有素材就没有主题。如图 1-2，天下有情人的爱情是纯洁无瑕的，同时也是温馨、浪漫的，正如天堂纯洁的神灵一样，这是这组作品的宗旨。

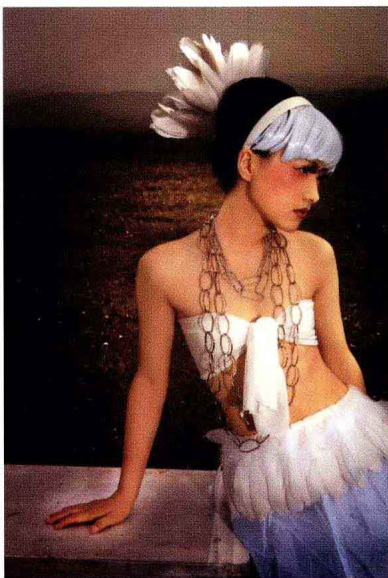

图 1-1

图 1-2

1.1 主题人像摄影的思想性

主题人像摄影的思想也就是“意”。要“意在笔先”，所谓“意在笔先”，是指准备好材料之后，动笔写作之前一定要有一个关于主题的初步设想。写文章是这样，我们摄影也是一样的。在我们拍摄之前一定要知道我们的作品立意在哪？如何去突出主题，主题是什么？如果没有中心思想的话，我们就无从下手，欣赏者不明白我们要表达、说明什么，作品就没有内涵，整个作品的思想性不强，就会感觉空洞。图 1-3 所示画面中人物的神态很好，这和前期的构思是分不开的。

除此，如图 1-4，思想性还表现在主题人像摄影的作品要有审美作用、教育作用和愉悦的作用等。主题人像摄影作为摄影艺术的一个门类，是在摄影艺术日渐成熟而慢慢发展起来的。在技术上主要突出摄影中有关人像的艺术造型的用光、影调和构图等表现手法，同时注重以二维平面表现出三维空间的视觉感受；在观念和格调上强调思想性和视觉性。简而言之，主题人像摄影就是在表现形式上突出地使用了艺术语言和艺术手法向人们传达一定的思想内涵。

一幅好的主题人像摄影作品除包含画面简洁，构图合理，合理剪裁，具有视觉冲击力外，最重要的就是突出一个明确的主体，传达一种思想，不应只是形式上的唯美、时尚，更应注重其思想性和艺术性的结合。一幅仅有艺术性的人像作品，穿上华贵的外衣，哪怕再漂亮，拍摄手法再新颖，也只能是以瞬间的冲击力吸引人，只有短暂的艺术生命，比起有主题的作品，往往显得苍白无力。因此在创作主题作品时，前期的主题定位，是非常重要的，可以说思想性是主题人像摄影的灵魂。

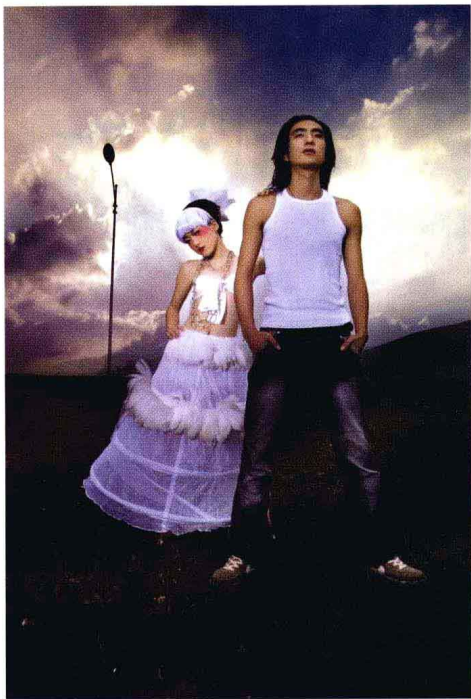

图 1-3

图 1-4

1.1.1 思想性是人物内心世界的刻画和个性的张扬

通过刻画人物内心世界和个性张扬可以表现出与众不同的、自有的风格，适合被摄者的作品。如图1-5、我们看到这幅作品有这样的作用就是和作者强烈的思想感情分不开的。随着摄影技术发展和观念的更新，在市场激烈的竞争压力下，摄影者们应该开始深沉的思考，逐渐从客观制约中和陈旧模式中解脱出来，以新的形式赢得市场和人们的喜欢。突出创意、张扬个性的富有现代意义的主题人像摄影形式逐步走入人们的生活空间，以不同观念和不同的追求形成了主题人像摄影各种各样的表现形式和风格。但有一个特征是贯穿始终的，即对人物内心世界的刻画和个性的张扬，也就是说一幅好的主题人像作品要富有感召力，以新颖的角度和形象表现主体被摄者，达到一定的思想，使观者产生联想和愉悦作用，产生共鸣的效应，如图1-6和图1-7。

图 1-6

图 1-5

图 1-7

1.1.2 思想性使主题人像摄影作品由瞬间变成永恒

客观物质世界不仅是空间的，同时也是时间的。摄影用现代科学技术为手段，在瞬间完成形象的凝固与塑造，被人们称为“瞬间艺术”。主题人像摄影的思想性，是作为一个摄影师应该思考的深层次的问题，它包含作者个人的素养、阅历、审美情趣、风格取向，甚至包含对相机的机种、机型的偏爱，以及后期制作等诸多因素的综合体现。被摄者进入摄影师的镜头，就必定要被赋予一定的思想，图 1-8 所示就是体现了摄影师的所思所想，表达了作者的主题思想。

图 1-8

1.2 主题人像摄影的时尚性

“时尚是什么”，不同的人有不同的答案。我们认为，时尚对消费者是一种喜欢、流行趋势，对商家则是商机、是财富。

时尚它存在于不同的领域之中。时尚绝不仅仅是灵感瞬间迸发的产物，而是商业运作的成果。随着时代的发展和进步，时尚的概念也在不断变化，不同的人对时尚的理解、感受也不相同。

时尚是当今人们对流行的一种追求，时尚的演变有一定的规律。时尚的产生、流行与社会发展成正比。

随着时代的不断进步，社会的不断的发展，人们生活水平不断提高，我们的摄影作品也要以摆脱传统摄影的思想束缚为前提，追随社会流行趋势，主题人像摄影更是如此。我们的作品立意再好，主题再明确，但没有结合时代的潮流，没有新兴的摄影理念也就没有什么流行时尚可言。主题人像摄影是近几年流行的摄影形式，也是人像摄影发展的趋势，因此主题人像摄影不论是从表现的形式上，还是主题人像摄影的自身来说，都是时尚的。

首先，主题人像摄影的时尚要追求的是一个“美”字，主题人像摄影作品主要表现的是唯美，而不是丑陋；如果主题人像摄影作品连美都谈不上，又怎能谈时尚呢？社会的发展，物质水平的提高，让人们有了更多的精力和金钱去追求时尚的东西。摄影师所要表现的正是这种追求“美”的趋势和流行，引领当今社会的时尚潮流。

其次，主题人像摄影要在拍摄时讲求画面构图的新奇，要用一种时尚的眼光去经营画面，善于发现新的拍摄角度以求独特的表现，可人为的制造一些虚幻、朦胧的效果，增强画面的表现力。

第三，在主题人像摄影的画面中，要出现能引领当今社会流行的时尚色彩。如衣服要什么颜色，背景要什么颜色、画面的整体色调等，人们无不对其提出更高、更新的要求。如图1-9，从画面色彩、造型、构图、画面的设计都是突出时尚性。

图 1-9