

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

RENXIANG SHEYING
YU ANLI FENXI

主 编 刘 慧 蔡 鹏
副主编 周 鑫 刘贝利

人像摄影 与案例分析

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

人像摄影与案例分析

主 编 刘 慧 蔡 鹏

副主编 周 鑫 刘贝利

参 编 韦思哲

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人像摄像与案例分析/刘慧,蔡鹏主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2015.8

ISBN 978 - 7 - 5650 - 2354 - 5

I. ①人… II. ①刘… ②蔡… III. ①人像摄影 - 摄影艺术 - 高等学校 - 教材 IV. ①J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 184970 号

人像摄像与案例分析

主编 刘慧 蔡鹏

责任编辑 袁媛 王磊

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮编 230009
电话 总编室:0551 - 62903038
市场营销部:0551 - 62903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版次 2015 年 8 月第 1 版
印次 2015 年 8 月第 1 次印刷
开本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印张 5.25 字数 190 千字
发行 全国新华书店
印刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 978 - 7 - 5650 - 2354 - 5

定价:38.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章 翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴 军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈启祥 汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理

何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况 敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李 娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 副院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

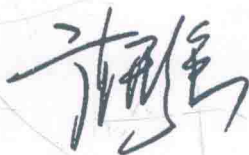
劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。

为此,组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队,打造具有实践特色的教材,将促进师生的交流互动和社会实践,解决设计教学与实践脱节等问题,这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式,实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路,充分实现“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点,有意简化烦琐的理论知识,采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深,从简单到综合;训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况,注重实际运用,避免空洞的理论介绍;书中安排了大量的案例分析,利于学生吸收并转化成设计能力;从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接,做到分类整合、交互相促;既注重原创性,也注重系统性;整套教材强调学生在实践中学,教师在实践中教,师生在实践与交互中教学相长,高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感,使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性,激发学生不断进取的欲望,为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

本书共分八个章节，对人像摄影所涉及的前期准备工作、拍摄技巧、实战案例、不同性别和年龄段的拍摄对象等进行了深入浅出的讲解。本书并非面面俱到，也不是简单地讲技术、讲艺术、讲观念，在内容上做了很多取舍，留下最有用的案例分析供读者参考。在这个人人都能够拥有照相设备，都可以参与拍摄的大时代环境下，力求让广大学生能更好更快地学习人像摄影；让学习摄影的学生能更快地从理论走向实践；让摄影爱好者能快速地了解商业广告人像摄影的流程。

编者参与过不同类型与侧重的摄影教学，去过不同的大专院校及各个不同的专业兼课。论学习技术，我们有很多优秀的书本教材，有图文并茂的互联网，还有广大热情的器材发烧友；论观念，有各类艺术哲学大师的名著，有当代艺术的典型范例。回归基础教学的本质，简单说来就是给你几节课的时间，让你带着学生们完成基础作业。如果说教学，那又是一个漫长的没有止境的命题，所以编者希望能心平气和的回归基础教学，不过多的去涉及技术与观念的相对问题，本书就简单的针对人像摄影，如何在几节课的时间里抓重点，快速的学习，关键是能拍出你想要的摄影作品。比如看到了优秀的摄影图片，你也能拍出来类似的效果，这应该就是对初学者最大的实惠。即所谓的师傅领进门，修行靠个人。

本书结构清晰，内容浅显易懂，案例示范典型，图片内容丰富，半数的图片内容是编者长期的摄影教学示范案例，还有半数的摄影图片是学生学习摄影的教学课程中独立完成，所用摄影器材也十分基础，案例分析都有标注，具有很高的实用参考性。

最后，编者希望所有的初学人像摄影者，能带着快乐激情不断地去创造，同时不断地去学习更深入的、更新的技术知识，丰富充实自己的摄影旅途。

蔡 鹏

2015年6月于武昌凤凰山

目 录

第一章	拍摄前期准备工作	(1)
第一节	拍摄前期准备工作	(1)
第二节	服装设计拍摄专题	(3)
第二章	摄影器材与镜头的选择	(6)
第一节	摄影器材与镜头的选择	(6)
第二节	焦点	(9)
第三章	拍摄的对象——你的模特	(11)
第一节	拍摄的对象——你的模特	(11)
第二节	圆脸、宽脸脸型拍摄注意事项	(13)
第三节	模仿拍摄	(14)
第四节	肢体动态——舞蹈	(16)
第四章	拍摄——室外自然光源	(20)
第一节	拍摄——自然光源	(20)
第二节	纪实摄影	(23)
第三节	光影斑驳	(30)
第四节	逆光人像	(31)
第五节	最佳动态构图	(34)
第六节	自然光人像摄影欣赏	(37)

第五章 拍摄——室内人造光源	(42)
第一节 拍摄——室内人造光源	(42)
第二节 常见单灯与双灯人像拍摄案例	(46)
第三节 摄影棚黑白灰色背景布拍摄的注意事项	(48)
第四节 视角与透视	(50)
第五节 复古旧照片	(52)
第六节 男性肖像拍摄实例	(52)
第七节 动态组照	(54)
第八节 摄影棚人像欣赏	(55)
第六章 特殊光源	(56)
第一节 特殊光线	(56)
第二节 投影出艳丽的效果	(62)
第七章 自拍技巧	(63)
第一节 自拍技巧大全	(63)
第八章 各类人像专题摄影欣赏	(66)
第一节 中老年家庭生活记录照片	(66)
第二节 后期照片制作——旧照片	(68)
第三节 强烈光比制造视觉中心	(69)
第四节 黑白人像摄影	(71)
参考文献	(74)

第一章 拍摄前期准备工作

第一节 拍摄前期准备工作

一、合理安排时间场地并协调人员

拍摄人像类摄影的前期准备工作十分重要，安排适当的拍摄时间，可以根据所有人员的时间、拍摄的内容、场地（如室内还是室外）进行合理安排，确保人员与前期准备工作到位。

二、控制拍摄时间并了解拍摄环境

其实拍摄大环境不外乎室内和室外，但是看似简单的两种环境使我们在实际拍摄中可能会遇到多种不同的变化，是什么导致的这么多变化呢？大家可以思考一下，是光线。我们能看到物体都是因为有光线，如果涉及自然光环境，那就该特别注意安排好时间，清晨的日出、下午的夕阳、夜晚灯火通明的霓虹灯等，每一个时刻的光线能持续多久，这些因素都要我们考虑，而且是需要提前考虑的。（图 1-1 至图 1-2）

在室外，我们会遇到晴天、阴天、雨雪天，每一天里早中晚的光线与色彩的变化都不同。在室内，是靠窗户的自然光线拍摄还是人造光线拍摄，还是两者兼备，或者是摄影棚的影室灯，这样产生的组合变化也就很多了，在拍摄前对环境进行必要的了解十分重要，同时要防止出现突发变化，因为天气与自然光线总是变化的，我们需做好备用方案。

三、明确拍摄主题风格

我们一定要明确拍摄主题，特别是商业人像类摄影，因为没有无穷尽的时间和人力去尝试不一样的内容，所以要保证按时按量完成拍摄任务。如果要想尝试不同风格，那就可以放在平时。

图 1-1 作者：薛恒钰、张目、商恬、汪星星

图 1-2 模特：肖思慧

图 1-3 模特：雅琪

图 1-4 模特：张璜

如果仅仅是轻松地随拍，那么可以尝试没有目的的拍摄，这样的方式也很不错，容易拍出清新自然状态下的美妙照片。

可以拍摄出或者叫得出名字的摄影风格有太多种，这里我们不谈太多的学术用语，仅仅简单列出一些关键词供大家参考，在后面章节会介绍相应的图片和案例。

一些拍摄风格：如古老怀旧、时尚绚丽、诗情画意、浪漫故事、梦幻童话、神秘花园、森林女孩、小清新、角色扮演、私房记录等，无论是哪种风格，都应该在前期做好充分地准备工作，了解相关的起源知识和服装造型内容等，如果你的照片除了美丽视觉以外还能赋予更深刻的意义内涵那就更好了，这里我们不多谈论。（图 1-3 至图 1-7）

四、强调团队合作

这里要强调一点，优秀而出色的人像类照片，特别是商业人像摄影，都是由摄影师、化妆师、模特、后期处理共同创作完成的，并不完全是摄影师的功劳，我们的认识要更加全面地深入，重视团队合作精神，这会令我们的摄影作品更加出色。

在拍摄道具与化妆的安排上，严格意义上说，这些并不是摄影师的管理范畴，但是这往往也是最容易出问题的地方。大家知道化妆造型并不是短时间就可以完成的，反而是十分地耗费时间，算好时间并预留足够的时间很重要，所以从模特及人员到位开始就要把化妆造型的时间算进去。什么时间能够真正开始拍摄，这个时间点要控制好，特别是在室外拍摄。

五、拍摄前做最后一次综合检查

养成良好的职业习惯，在拍摄前检查相机及各种设备是否正常工作，电池是否有足够电量完成本次拍摄任务，储存卡是否有足够的储存空间，并且最重要的是保证带了电池和储存卡，而这两点确实也是拍摄时常发生低级错误。很多职业摄影师还会有第二套备用装备，以防万一，有条件的朋友可以考虑。其次就是人员是否都协调到位，确保拍摄时能按时到场，要知道这些条件缺一不可。

图 1-5 模特：馨仪

图 1-6 模特：“女神”班长

图 1-7 模特：梁依贝

第二节 服装设计拍摄专题

这组照片里的服装都是小组成员自己动手制作的，我们看到制作图例里展示了制作过程，服装的材料也很有趣，如黑色垃圾袋、白色一次性桌布、卡纸、布条等。很多服饰道具我们可以自己动手去制作、开发。（图 1-8 至图 1-11）

图 1-8

图 1-9 图 1-11

图 1-10

服饰制作

拍摄过程相对比较简单，灯光是常规布光。在多人组合拍摄里，如布光略显不足，主要问题是人物下半身光线不足，解决方法有两个：

1. 左右影室灯一高一低设置。
2. 左右两盏灯远离模特，这样灯光照场会变大，但是此时要注意相机曝光设置，增加曝光。

如果想要光线集中于人物上半身，那么周围环境与下半身还可以压暗一些。可以利用灯罩或者大小号的柔光箱去控制照场，约束光线。（图 1-12 至图 1-14）

图 1-12

图 1-13

光位图与工作照

图 1-14 作者：李 妮、李雨濛、杨云杰、冯家怡、莫明辉

2

第二章 摄影器材与镜头的选择

第一节 摄影器材与镜头的选择

如何选择摄影设备是所有初学摄影者最关心的问题之一。

如何选择照相机的品牌、级别型号，需要考虑的问题实在太多。对于大多数人来说，价钱可能是最重要的一个问题，那么还是那句流传很广泛的话——用你能拿出最多的钱，在你的能力范围内买最好的摄影设备。

对于照相机的选择，这里不过多的讨论，也不给太多的建议。基础的入门级单反相机机身配合合适的镜头能够拍出好照片，但高端顶级相机机身当然更能突出其专业性能，获得品质更高的图片，拍出好照片的概率会大大增加。最后，希望大家明白，摄影设备需要自己去熟悉，然后去操控它。

当然对于人像摄影来说，需要拍摄的主题是人物，同时不可避免的涉及室外拍摄，那么我们需要的镜头必须具备大光圈，大光圈的镜头能有效地虚化背景，突出人物主题。（本书基于人像摄影的基础阶段，所使用的摄影器材大多是万元以下，这也是本书作者对于初学摄影者的有意安排，在具备基础设备的前提下去提高摄影技术并拍摄出优秀照片）

不同焦段的镜头（或变焦镜头）不只是简单地把画面放大或缩小，其透视与景深效果各异，可以根据场景、主体以及细节等因素合理运用这些焦段的镜头。下面我们从人像摄影的角度出发，来归纳分析一下各个焦段镜头的表现特点。

（1）28mm 或以下

拍摄一个场景或者需要交代部分环境时要使用到广角镜头，同时使用超焦距拍摄，可以获得大景深，所有物体都能清晰地呈现，这样可以省去对焦的麻烦。当需要画面里所有内容都相对清晰时这样做十分方便，只需要考虑光线、构图，然后按动快门就可以了。

超广角（<21mm）拍摄人像时，如果离被摄者距离比较近，就会遇到变形较严重、空间感太夸张的问题，对于人像摄影可能会失去真实感，但是在特定情况下会获得戏剧化的效果，特定角度还可以拉长身体，获得夸张的艺术效果。这种情况在现在更符合年轻人的审美趣味。（图 2-1 至图 2-2）

图 2-1

图 2-2