

解密

胶片与数码

唯美人像摄影

◎ 吴俊辰 著

一百条高深理论

不如一次实战实拍

● 资深人像摄影师带你亲临拍摄现场搞定各大场景拍摄

● 独家解密器材选购、底片选择、冲扫、实拍全流程

● 带你领略数码时代依旧令人沉迷的菲林之美

● 经典数码后期流程全纪录

赠超值光盘

后期案例素材数码
RAW原文件，胶片
机操作视频教学，内
容丰富实用的小册子
(模特摆姿手册+佳能镜
头手册+尼康镜头手册)

国内首例

胶片数码

唯美人像实战手册

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

解密

胶片与数码

唯美人像摄影

◎ 吴俊辰 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西磁狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分的内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

解密胶片与数码唯美人像摄影 / 吴俊辰著. — 北京: 中国青年出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5153-3961-0

I. ①解… II. ①吴… III. ①人像摄影—摄影艺术— IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279366号

解密胶片与数码唯美人像摄影

吴俊辰 / 著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 鹏

责任编辑: 刘冰冰

书籍设计: 郭广建

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 26

版 次: 2016年3月北京第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3961-0

定 价: 89.90元 (附赠超值光盘, 含教学视频+后期素材+摆姿手册)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

Chapter 01 如何开始唯美人像及为什么我还要使用胶片相机?

- 01 写在前面的话.....016
- 02 拍摄前的准备工作.....016
 - 如何选择场景.....017
 - 如何准备、选择服装.....020
 - 如何与模特沟通.....022
 - 尝试拍摄环境人像.....024
 - 充分利用光线.....028
- 03 为什么要拍胶片?.....031
 - 理由一：不同于数码的质感与影调.....032
 - 理由二：体验摄影的丰富性.....034
 - 理由三：更大的画幅.....035
 - 理由四：体验摄影的精致与慢节奏.....038
 - 理由五：另一种简便.....038

Chapter 02 选择你的第一台胶片相机

- 01 在拥有自己的第一台胶片机前需要了解的.....042
 - 什么是135? 什么是120?.....042
 - 手动机械还是电子自动?.....043
 - 6×6、6×4.5、6×7是神秘密码吗?.....043
 - 单反、双反、旁轴都是什么?.....044

02 来，选出你的第一台胶片相机	016
手动单反	046
自动单反	049
旁轴相机	053
双反相机	055
120 单反	061
Ps机（Point & Shoot）	065

Chapter

03

进入现场，一起开拍唯美人像老楼房里的温暖阳光

01 顶光的应用	078
02 带入环境的拍摄	079
03 充分利用环境的自然补光	080
04 兼顾光影的动态	086
05 扩大取景范围，展现特色环境	087
06 拍摄美丽的斑驳光影	089
07 把最精彩的留给胶片	090
08 细节更具有感染力	095
09 天井台上的光线	097

目录 CONTENTS

10 拍摄一点小动感	100
11 巧用光比，精简环境	101
12 与环境进行一个小互动	102
13 拍摄动态人像实战	104

Chapter

04

边走边拍的快乐，从小咖啡厅到街道

01 充分利用临窗的光线	110
02 和小动物互动	113
03 小吧台的多形式运用	114
04 利用门帘的空间分割作用	120
05 室外拍摄中提升效果的小技巧	122
06 白色桌面的反光板作用	124
07 发掘拍摄现场有趣的道具	126
08 让小光线发挥关键作用	129

09 让画面具有透视感	130
10 制造前景，丰富画面层次	132
11 不同的拍摄视角	137
12 利用镜子	138
13 跟孩子们玩耍	140
14 及时根据模特的情绪变化拍摄	142
15 拍摄大头照	143
16 水果摊的缤纷色彩	144
17 狭窄的胡同	148

Chapter

05

旧渔轮让光影、色彩、结构唱主角

01 利用光线与阴影的对比突出主体	152
02 根据光影位置选择合理机位	154

目录 CONTENTS

03 长焦压缩景深，展现环境的纵深	157
04 小面积、高光比顶光的应用	158
05 利用前景结构，丰富画面层次	160
06 利用倾斜营造画面动感	163
07 俯拍创造新颖视角	166
08 再次尝试略强的顶光	167
09 拍摄细节，调节整套作品的节奏	168
10 运用色彩对比	169
11 表现具有特色的环境	177
12 多角度拍摄上下扶梯	179
13 高角度拍摄大场景	183
14 拍摄多重曝光的作品	186

Chapter

五大道的秋日阳光

- 01 固定区域光线，不同角度的拍摄 192
- 02 小区域光线的拍摄应用 197
- 03 旋转取景，拍摄不同的光影效果 198
- 04 小花丛的光线运用 206
- 05 发掘小光影的魅力 212
- 06 小庭院里的拍摄 215
- 07 盆栽 218
- 08 小铁皮棚 221
- 09 老楼梯的线条与光影 224
- 10 跟小动物玩耍 232
- II 逆光的小枝蔓 234

目录 CONTENTS

Chapter 拍摄实战之人像拍摄的沟通与引导技巧

07

- 01 初次见面中如何快速让彼此放松，营造出轻松愉快的拍摄氛围..... 238
- 02 简要、轻微而明确地引导并随时处于拍摄状态..... 243
- 03 比日常略放开一些..... 248
- 04 抓中摆以及摆中抓..... 249
- 05 充分利用环境..... 252
- 06 杂乱环境中突出主体..... 255
- 07 创造情绪亮点和趣味点..... 257
- 08 充分利用环境色彩..... 260
- 09 小动物让画面具有不可替代的情绪特色..... 262
- 10 高角度拍摄..... 264

Chapter 如何提升作品的感染力

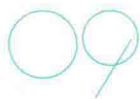
08

- 01 尝试不同的视角..... 272
- 02 带入环境..... 276
- 03 舍弃不重要的元素..... 280

04 用足色彩	285
05 与环境互动	292
06 拍摄细节	296
07 拍摄动态	300
08 尝试逆光	304
09 躺下来	310
10 自然放松的神态	314
11 充分利用光影的勾勒作用	319
12 让小动物入镜	324
13 充分利用环境中的结构线条	328

Chapter

简单而实用的后期入门

01 后期界面介绍	334
02 人物皮肤处理	336
03 清新人像风格后期	340

目录 CONTENTS

04 RAW格式平衡画面各区域曝光..... 350

05 通透明亮光感的后期流程..... 354

Chapter 10 胶片风格的后期处理

10

01 后期效果..... 362

02 后期渲染画面的主体氛围..... 368

03 逆光人像后期处理..... 374

04 青色影调后期流程..... 380

Chapter 11 胶片主要类型及冲扫介绍

11

01 反转片120系列..... 388

02 负片120系列..... 392

03 负片135系列..... 394

04 黑白135系列..... 399

05 电影胶片..... 403

06 胶片常见扫描机型介绍及效果比较..... 406

篇后： 关于胶片拍摄的一些小问答

解密

胶片与数码

唯美人像摄影

◎ 吴俊辰 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

解密胶片与数码唯美人像摄影 / 吴俊辰著. — 北京: 中国青年出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5153-3961-0

I. ①解… II. ①吴… III. ①人像摄影—摄影艺术— IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279366号

解密胶片与数码唯美人像摄影

吴俊辰 / 著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 鹏

责任编辑: 刘冰冰

书籍设计: 郭广建

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 26

版 次: 2016年3月北京第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3961-0

定 价: 89.90元 (附赠超值光盘, 含教学视频+后期素材+摆姿手册)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

前言 PREFACE

首先，这不是一本纯胶片摄影的书，其中还包含了相当比例的数码拍摄范例及后期教程。如果你是一位数码人像摄影爱好者，本书同样适合你。或者换一种表述，无论器材如何变化，摄影的本质是相通的。

接下来，我想分享一些关于胶片摄影的经历和体验。跟大多数摄影爱好者一样，我从接触摄影之初就在使用数码相机，8年间拍了很多照片，尝试了各种题材，也先后出版发行了3本数码人像摄影书籍。但是，忽然在某一个阶段，我对自己的拍摄产生了疑问，或者说是一种厌倦。在完全掌握了数码相机完备的性能和快捷可控的拍摄后，似乎拍什么都不会太差，但也不会太好，我渐渐失去了最初在拍摄过程中不断获得的新奇感和成就感。在尝试了各种后期方式后，也让我越来越对坐在电脑前重复“正确而美好”的后期流程感到厌倦。数码相机的功能越来越完善，成像越来越清晰，在赞叹新技术万能的同时，拍摄过程中自己能够把控的东西却在慢慢减少。直到一个很偶然的时机，一个喜爱胶片摄影的朋友向我推荐了胶片相机奥林巴斯OM1。当我几周周折把这台方方正正的机械相机端在手里，并试图去拍摄的时候，突然发现自己完全成为了一个新手，光圈、快门、对焦都需要手动操作，拨动机械杆，转动镜头，面对一个平时使用数码相机几乎不用考虑就按下快门的普通场景，我突然手足无措，顾此失彼。虽然还是控制不住按下快门后就急于查看显示屏的本能反应，但实际上什么都看不到。我开始强烈地怀疑自己，刚刚按下的快门是否顺利成像？曝光是否准确？有没有跑焦？一切都不知道，胶片相机等待你的每一个指令，并安安静静地执行，但不告诉你结果。

在那个阶段，我如同一个懵懂的新手，重新尝试和认知各种光线、熟悉而陌生的操控方式以及改变自己的拍摄节奏。那时我才发现，原来拍完一卷36张的135胶片并不是一件简单的事情。数码相机替你做好的大部分事情，胶片相机都还给了你。经过几天的焦灼等待，我看到了自己拍摄的第一卷胶片，失焦的不少，曝光失误的也占了一部分，但当胶片拿在手里的时候，我感受到了久违的兴奋与激动。于是我开始接触更多的胶片相机，从135到120，从旁轴、单反到双反。我惊讶地发现，胶片相机竟拥有如此丰富的型号、如此截然不同的操控体验、如此令人惊艳痴迷的成像风格。安静调焦，从容旋转每一个转钮，听快门咔嚓响起，感受机械契合的联动，摩挲经历几十年岁月的机身，以及体验菲林放在手上的重量，这一切都令人着迷。不再有毫无压力的连拍和扫射，你把控着拍摄的每一个环节，并对每一个环节负责。送走胶片的期待，以及看到胶片符合自己期待时那种难以描述的满足，在节奏越来越快的时代，胶片摄影让我有了一份慢慢来的从容。

很幸运，能有这样一本书来跟大家分享胶片拍摄之美，虽然数码和胶片拍摄者之间的争论经常出现在各种摄影交流平台，双方都想说服对方或者表明自己，但我想说的是，胶片是数码拍摄之外的另一种美好体验。每一个端起相机拍摄的人都期待去展现世界的丰富多彩，那么能够多体验一种拍摄方式是多么幸运，而这种方式又是如此令人着迷。

感谢中国青年出版社编辑的信任与支持，能够在数码占据绝对主流的当下，让我去写一本涉及胶片摄影的图书。同时也深深感谢在本书写作过程中提供帮助的朋友，他们让我看到，还有这样一群人热爱胶片、拍摄胶片，更令人高兴的是，看到了更多年轻的朋友开始拿起胶片相机去体验它的乐趣与不同。

感谢优秀摄影师六指卫星、徐一恩、骨灰级烧卖、源er爷、Jak为本书提供作品支持，感谢菲林日记馆主、老卢工作室、妙鲜包、史燕尧为本书胶片及冲扫分析提供技术支持。感谢冥无二家、大角溯、咚咚亮哥、刘洋、chenchenchen、兰宇为本书的相机简介提供机身照片。

吴俊辰

目录 CONTENTS

Chapter 01 如何开始唯美人像及为什么我还要使用胶片相机?

- 01 写在前面的话.....016
- 02 拍摄前的准备工作.....016
 - 如何选择场景.....017
 - 如何准备、选择服装.....020
 - 如何与模特沟通.....022
 - 尝试拍摄环境人像.....024
 - 充分利用光线.....028
- 03 为什么要拍胶片?.....031
 - 理由一：不同于数码的质感与影调.....032
 - 理由二：体验摄影的丰富性.....034
 - 理由三：更大的画幅.....035
 - 理由四：体验摄影的精致与慢节奏.....038
 - 理由五：另一种简便.....038

Chapter 02 选择你的第一台胶片相机

- 01 在拥有自己的第一台胶片机前需要了解的.....042
 - 什么是135? 什么是120?.....042
 - 手动机械还是电子自动?.....043
 - 6×6、6×4.5、6×7是神秘密码吗?.....043
 - 单反、双反、旁轴都是什么?.....044