

解密……人像 & 魅态摄影

[德] 凯迈克尔·库恩莱恩 哈拉尔德·海姆 著
任飞飞 译

内赠光盘

中国摄影出版社 China Photographic Publishing House

解密……人像&魅态摄影

【德】凯迈克尔·库恩莱恩 哈拉尔德·海姆 著
任飞飞 译

中国摄影出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

解密……人像 & 魅态摄影 / (德) 库恩莱恩, (德) 海姆著; 任飞飞译. — 北京: 中国摄影出版社, 2012. 4
ISBN 978-7-80236-629-9

I. ①解… II. ①库… ②海… ③任… III. ①人像摄影—摄影艺术②图象处理软件, Photoshop IV. ① J413 ② TP391. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 016000 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2011-5491 号

Copyright © 2010 by Pearson Deutschland GmbH. All rights reserved.
First published in the German language under the title "Akt-und
Porträtfotografie" by of Markt+Technik, an imprint of Pearson Deutschland
GmbH, München.

解密……人像&魅态摄影

作 者: 【德】凯迈克尔·库恩莱恩 哈拉尔德·海姆

翻 译: 任飞飞

责任编辑: 杨小华

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm×1092mm

印 张: 16

字 数: 175千字

版 次: 2012年4月第1版

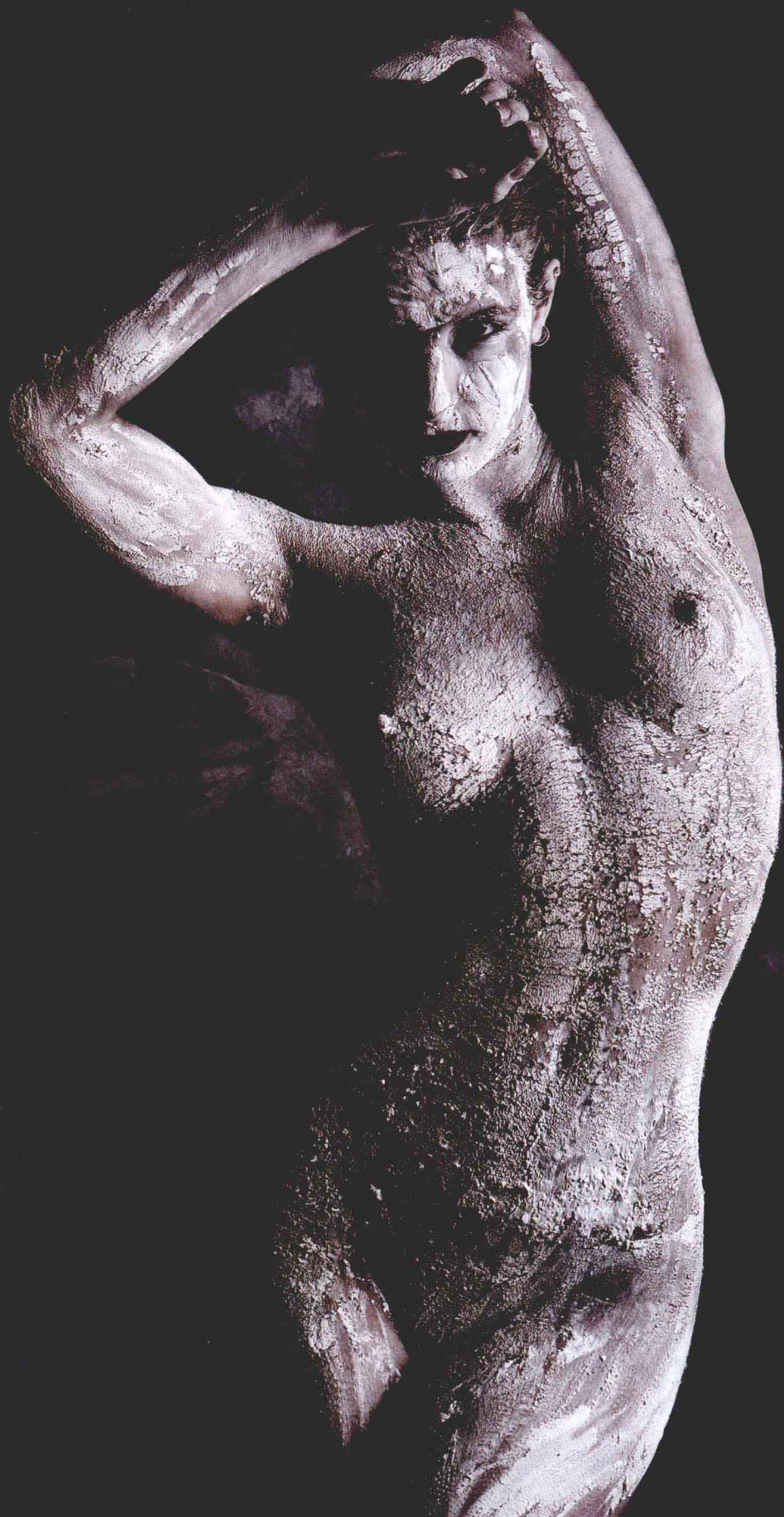
印 次: 2012年4月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-629-9

定 价: 89.90元

版权所有 侵权必究

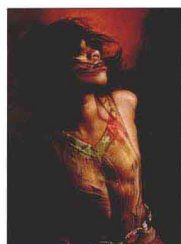
目录

摄影师：
史蒂芬·格塞尔

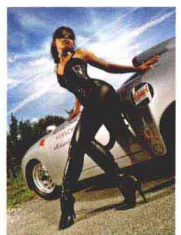
前 言 7

1 人像和人体摄影的魅力 9

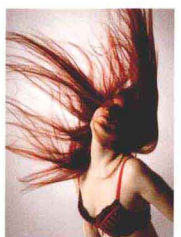
人像摄影 10
人体摄影 10
摄影师与模特 10
摄影工作室或户外拍摄 11
是否用Photoshop? 13

2 设 备 17

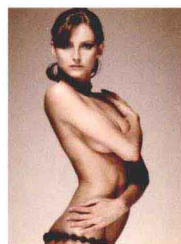
相机和镜头 18
RAW还是JPEG? 19
硬件和软件 22
日 光 24
室内照明, 还是泛光灯? 25
便携式闪光灯还是影室闪光灯? 26
使用影室闪光灯 28

3 灵感与实现 31

设计好的, 还是源于本能? 32
寻找灵感 32
人像摄影风格 33
人体摄影风格 35
拍摄地点: 户外和室内 37
把自己的客厅用作摄影工作室 38
专业摄影工作室 39
配饰、道具和背景 40

4 模 特 47

从事模特职业的熟人和朋友 48
在网上找模特 48
业余模特和专业模特 50
合同与酬金 51
TFP 51
商业照片 53
化妆和风格 53
自己化妆, 还是请化妆师? 54
到哪里找化妆师? 56
选择数码化妆 56
拍摄前的准备工作 56
给模特一些指示, 还是? 57
与模特沟通, 给出指示 59
必要时即兴发挥 59

5 姿势和表情 61

没有姿势目录 62
复制还是创作? 62
纠正姿势 63
面部表情 65
工作方法 67
帮助摆姿势 67
与两位模特合作 67
自然动作代替固定的姿势 69
没有特殊的办法 69

- 6 光 线71
- 挑战日光 72
影室里的光造型 74
光线的方向 77
布 光 79
光的变化 81
彩色滤光片和挡光板 83
识别布光情况 85
摄影初学者要避免的错误 86
- 7 相机设置89
- 持续光 90
混合光 93
手动设置 93
影室闪光灯的光 96
使用测光表测量光圈值 96
没有测光表 97
景深和对焦 99
- 8 画面构思 101
- 取 景 102
透 视 105
黑白还是彩色? 106
选择照片 107
摄影初学者要避免的错误 109
- 9 实践——站在巨人的肩膀上 111
- 摄影师斯蒂芬·格塞尔工作的一天 112
马丁·克罗洛普和马克·格斯特的户外摄影 117
汤姆·利德的室内摄影 123
- 10 数码后期处理对照片很重要 127
- 留住眼前的现实 128
流行趋势和理想的美 129
我们美吗? 130
是否需要数码图像后期处理? .. 133
- 11 Photoshop技术 135
- 使用Camera Raw打开JPEG格式照片 136
白平衡调整方法 137
使用Camera Raw调整白平衡 138
使用Photoshop快速处理 139
渐变数码光效 140
图层和蒙版 144
模拟柔光屏或闪光灯 145
通过暗角强调主题 149
先进的暗角技术 152
暗角作为图层蒙版 152

12 后期处理 155 14 蒙太奇与合成 213

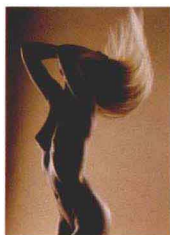

使用修复画笔进行细节修饰 156
去掉色斑和微暗影 158
修饰皮肤 161
修饰皮肤结构 164
使用光和影塑造 164
细节处理 167
肤色和亮度 169
塑身 173

脸部和姿势的蒙太奇效果 214
前景合成 218
举例说明复杂合成 222
背景合成的六个要点 223
简单的背景蒙太奇 224
插入地面背景图像 231
合成过程的结构图 232
通过灰度蒙版释放 234
结束语 238

13 Photoshop和插件的处理效果 179 15 图片展示 241

从彩色到黑白 180
使用调整图层处理黑白图像 181
使用CS4的“黑白”功能 183
给单色图片着色 189
抓人眼球的Colorkey 190
使用Photoshop和插件处理高调照片 194
使用胶片颗粒作为修饰手段 198
油画和素描效果 199
使用插件做特效 203

在网站社区展示照片 242
为自己的照片建一个网站 243
打印照片 244
画布上的照片 245
画册 245
在展会上展示照片 246
如何用照片赚钱? 247
正确看待批评 247

附 录 249

前言

首先非常感谢读者朋友们的关注与支持。希望你阅读《解密……人像&魅态摄影》后，对你在以后拍摄出“更棒的照片”的道路上有所助益。

非常感谢我的合著者哈拉尔德·海姆。如果没有他，这本书或许远不及现在这样出色。在本书向你介绍的摄影专业知识方面，他的专业知识可以说已经达到了炉火纯青的境界。

如果没有那些出类拔萃的照片做范例，或许不可能完成这本书。因此同样非常感谢那些提供照片的摄影师。本书的最后附有所有摄影师的列表及其各自的简介。

如果你对本书主题有任何疑问或建议以及批评，并希望直接与作者交流，请发送邮件至：kad@kad-digital.de

凯迈克尔·库恩莱恩

我接着表达对合著者凯迈克尔·库恩莱恩的感谢。非常感谢他能让我参与这本书的创作工作。虽然有时候他会气得我怒发冲冠（当然，我也会这样对他），直接删掉我这边的几个学习内容。但我仍要学习他那种简洁的写作风格。我们的性格偏外向，所以会在这里或者那里开个小玩笑，或来上一段有些夸大的言辞。请读者朋友带着幽默的心情来看本书。如果要我们编写那种呆板的教科书，简直太恐怖了，毕竟摄影终究还是很有意思的事情。

除了近200张以人体和人像为主题的图片，本书还包含30张布光图。相关说明请阅读第6章“光线”。

希望你喜欢这本书，同时也希望本书中的内容能对你有所帮助。

哈拉尔德·海姆

摄影师：
史蒂芬·格塞尔

人像和人体摄影的魅力

成功地拍摄人体照片或人像照片并保存到数码相机存储卡上可是一门“高深的学问”。

这两门学科中不仅需要专业技术和艺术视角，同时也需要高超的沟通技巧。只有这样，摄影师才能和模特建立便于拍摄的积极的合作关系，拍摄出好的照片。

本书的开篇是一个通用性概述，有助于切入主题。

人像摄影

19世纪中叶，人们就开始推崇人像摄影。当时的中产阶级尤为喜欢这种以前只有贵族才有资格使用的摄影方式。从那时起，摄影就开始对绘画产生威胁。

对摄影先驱者来说，人像摄影显然是一项艰难的工作。那时候，底片曝光时间特别长。这就要求摄影师非常细致、耐心。

而在大约170年后的今天，不只是摄影技术发生了巨大的变化，新的艺术领域也开始发挥作用。

好的人像照片并不是变魔术。下面章节将向你展示专业摄影师的作品并给出恰当提示。从中，你不仅可以获得详细的技术信息，同时也会对专业摄影的创新性有新的认识。

人体摄影

相信自己，让裸露的身体展现在你的数码相机镜头前。艺术家（主要是画家和雕刻家）几千年前就这样做了。比如古埃及的裸体像就非常著名。

19世纪中叶出现人像摄影后，又过了25年才产生以展现女性身体为主的人体摄影。菲利普·德鲁斯（Philippe Derussy）、德拉克洛瓦（E. Delacroix）和欧仁·杜流（Eugène Durieu）都属于第一批人体摄影师。拍摄对象除了专业的模特外，主要是妓女。

而现今已有了明显变化。大多数人体模特都是业余的。这些模特要么就是喜欢展示自己的身体，要么就是希望赚点额外的收入。

当然现在也有专业人体模特供摄影师完成人体摄影的拍摄工作。

而且越来越多演艺圈的明星会选择著名的摄影师为他们拍摄杂志封面照。因为他们

经过Photoshop处理后的现代风格半身人像。——摄影师：西尔维娅·库恩莱恩

精湛的拍摄技艺令全球为之惊叹。

人体摄影90%以上（作者估计）展示的是女性。而以男性为主的人体摄影相当少。这种现象千百年来也没有多大变化。以女性为拍摄对象仍是首选。

特别是在人体摄影时，你可以将创造力发挥到极致。甚至可以决定想要表现和隐藏的内容，以达到完美的拍摄效果。

为此，本书将为你指点一条捷径，愿你的成功之路更加平坦。

摄影师与模特

其实用不着多说，只要你和模特在工作时能和谐相处，就可以拍出完美的人像或人体照片。

人体摄影中光的完美表现。——摄影师：哈拉尔德·海姆

拍照时良好的氛围同样非常重要。比如，在拍摄前可以与模特先沟通好拍摄的共同目标。

拍摄人像时，如果总是絮絮叨叨地说：“我按快门的时候，你总是看上去很傻”之类的话，并不能让你的拍摄工作进行顺利。

在你拍摄的大约100张人像照片中，如果从第一张到最后一张，模特的面部表情几乎都一样，那也请不要认为是“最糟糕的”。因为拍摄成功前最重要的工作就是引导模特做出不同的面部表情。

可惜目前还没有普遍有效的方法和窍门。只能通过自己的实践和准备工作才能提高有助于引导模特的能力。

另外，还有一个问题非常重要，就是摄

影师拿这些照片做什么。是想把这些照片发表出来，还是只想让它们从此以后就在电脑的硬盘里沉睡？

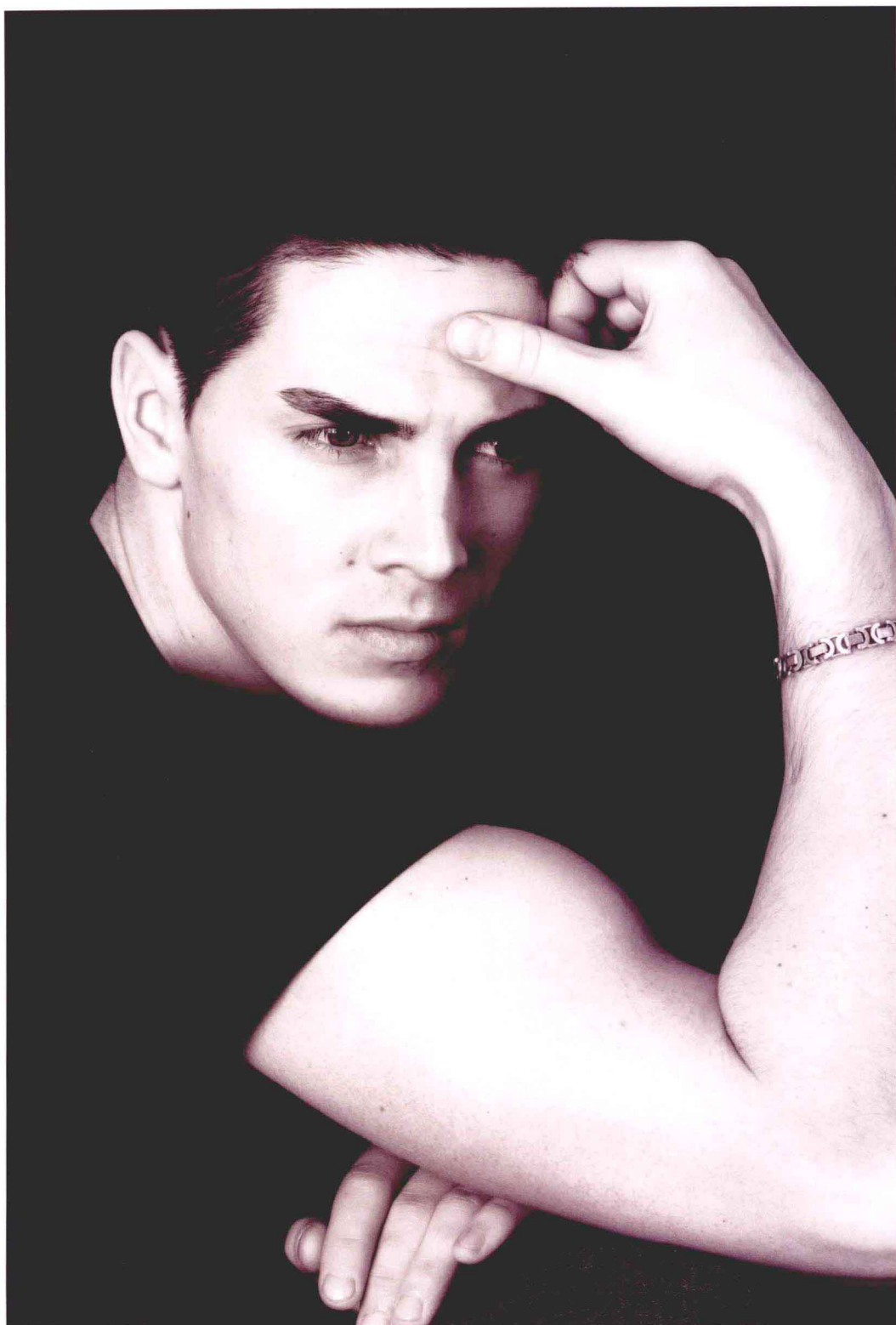
拍摄完之后因为照片发表的问题与模特产生纠纷根本没意义。但如果模特没有事先在发表声明上签字，而事后肯定会引起纠纷。

在下面的章节中，你将了解更多与模特合作的方方面面。

摄影工作室或户外拍摄

并不是每位雄心勃勃的业余摄影师都会有一间设施齐全的摄影室。但很多人都会将现有的一间房装配一些辅助设备而改造成一间“摄影工作室”。

本书将告诉你哪些东西可以简单自制，

年轻的
思考者。——
摄影师：西尔
维娅·库恩
莱恩

而哪些东西应该去购买。

另外，许多摄影师将拍摄地点移到户外。他们倾向于选择废弃的厂房或类似的地点。而像这样的地点最适合那些有追求的业余摄影师。在这里，你可以利用日光来塑造照片效果，或将日光和人造光结合使用。期间的注意事项同样可查阅本书。

是否用Photoshop?

传统摄影时要考虑光源、光圈和快门这些因素。影响照片效果的因素。投入一套滤镜可以提高创造力。

现在，数码摄影结合图像处理程序不会再受到限制。你可以决定是否只用Photoshop进行图像优化，还是展示其他创意效果。

尽管创意无限，但摄影纯化论者和使用图像处理软件工作的摄影师之间仍存在一条不可逾越的鸿沟。

马车邮政的时代一切都显得更舒适也更安逸。那么，今天你是想通过马车邮政传递信息，还是希望发送电子邮件呢？时代在变，一切都在进步。想要利用这一进步的摄影师肯定没错。在数码摄影的今天，不管怎样你都应该通过数码图像处理程序优化照片。

在摄影室拍摄真正的“尤物”。——摄影师：里昂·库尔

因此，从本书中，你将获悉拍摄后，通过Photoshop还可以优化或改变的内容。同时，我们也会教一些你可能还不知道的方法和窍门。让你在创造完美照片的道路上更平坦些。

户外，还是合成照片？
Photoshop就是
本题的正确答案。——拍摄和
图像处理：哈拉
尔德·海姆

使用Photoshop进行图像处理后的照片会带来不一样的视觉效果。——摄影师：西尔维娅·库恩莱恩；图像处理：凯迈克尔·库恩莱恩

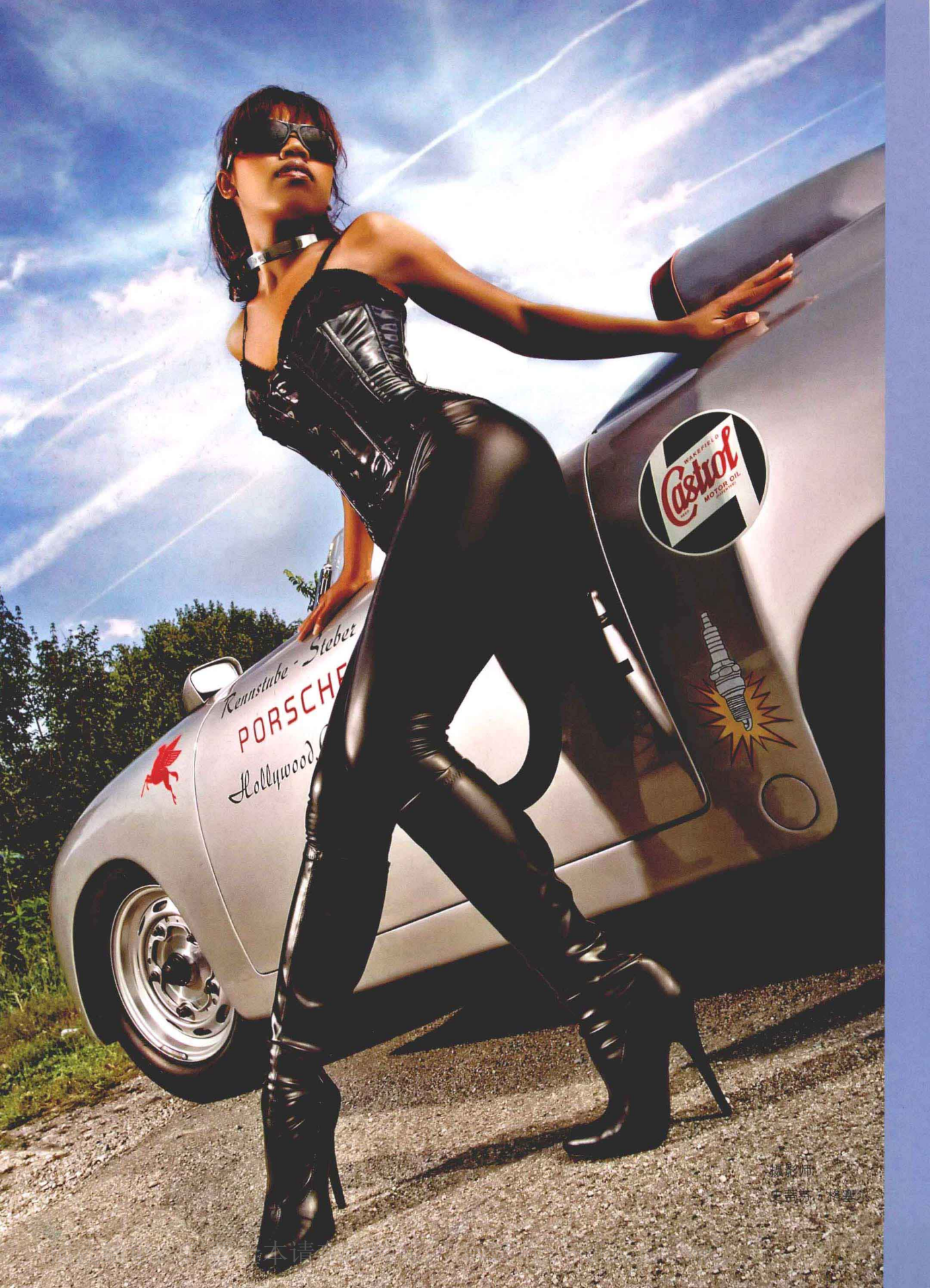
仔细看看现在的那些报刊杂志就会发现，没有经过后期处理的照片几乎不会被发表。

本书将介绍使用Photoshop进行图像处理的方法。当然，使用旧版本也可以执行大部分步骤。其他能够进行图像处理的程序包括

Corel Photo Paint和Corel Paintshop Pro。

这两个程序也是利用图层技术的图像处理辅助工具，运行起来也没问题。

第11章至第14章中，你还有机会学习使用Photoshop创作富有创意的作品。如果感兴趣，就创建一间自己的摄影工作室吧。

摄影师
王磊 李 将基尔

本请