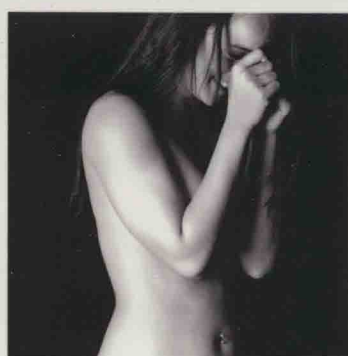
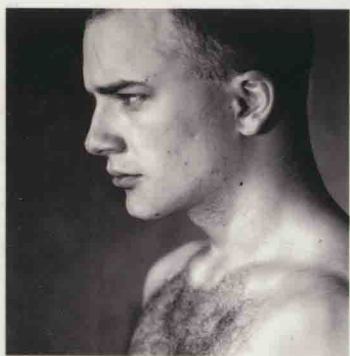
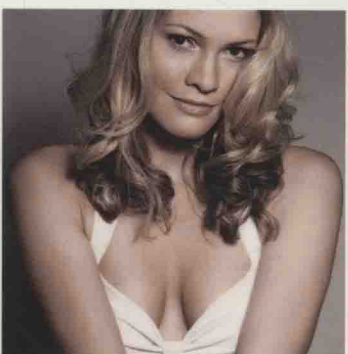
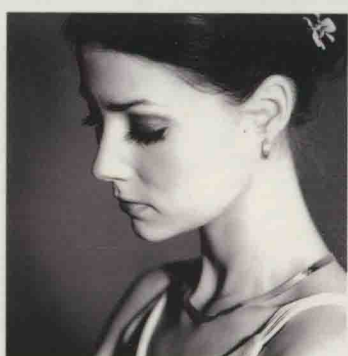

DIGITALE FOTOPRAXIS
MENSCHEN UND PORTRAIT
INKLUSIVE NACHBEARBEITUNG
IN PHOTOSHOP

[德] 科拉·巴内克, 格奥尔格·巴内克 著 叶佩萱 译

人像摄影 经典教程 (第3版)

Galileo Press

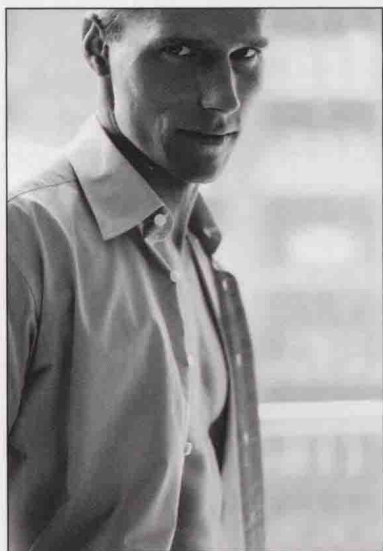

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目 录

基础 人像摄影的第一步 8

从批评中学习..... 10

带着意识去拍摄才能拍出好的作品

模特..... 16

与合适模特的正确交流方法

与法律相关的事宜..... 22

为什么摄影合同是必不可少的

摄影理论..... 26

如何从内容上、形式上以及技术上掌握

内容 把人当作主题..... 29

头像..... 30

对面容的近距离拍摄

发型与妆容..... 38

对形象的强调或者改变

上身照..... 42

传递照片内容的肢体语言

全身照..... 48

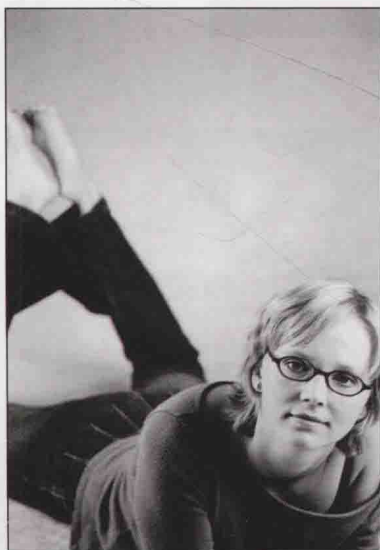
肢体语言就是拍摄主题

服装与饰品..... 56

用简单的配件使画面更有深度

背景与环境..... 64

额外的画面信息

形式 有意识地构图..... 69

照片格式..... 70

竖向或者横向，四方或者鸟瞰图

剪切..... 74

如何正确剪切以及为什么要剪切

构图..... 80

画面的元素，主题以及平面

线条的指引作用..... 88

如何让观察者的眼光跟着照片走

空间的深度..... 94

三维在平面中如何展现

角度..... 96

青蛙与鸟的角度

画面角度与构图..... 102

镜头如何影响我们看到的東西

清晰与模糊..... 108

不是所有东西都要求清晰，到底需要多大的景深

运动..... 114

静止、跑步、模糊——动感照片

照明..... 120

需要多少光？光与光圈、时间有什么关系

光色..... 126

无色的东西并不一定没有颜色

灯光设置..... 130

摄影的艺术——用灯光来摄影

闪光灯..... 138

被驯服的闪电

对比度..... 142

从明暗层次及共同最小值说起

黑白..... 148

灰度的艺术

彩色..... 150

选择彩色还是黑白

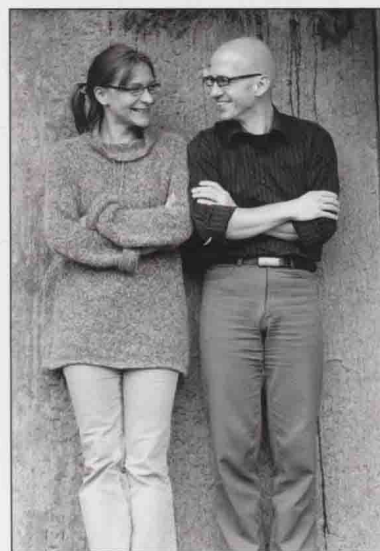
技术 拍摄前的正确准备 157

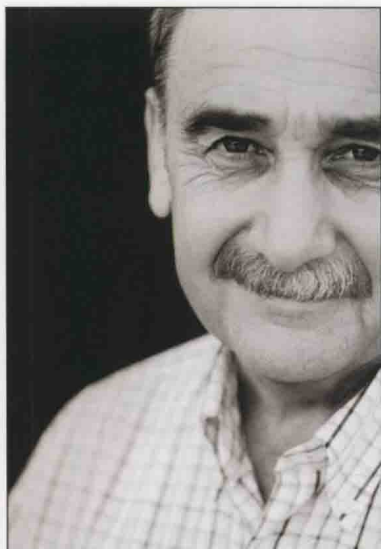
数码相机的设置..... 158

明白拍摄的设备是怎么一回事

工作室拍摄..... 164

干脆并随时准备妥当的室内拍摄

实地拍摄.....	174
有意的，在哪里；有意的，如何做	
户外摄影.....	180
田野、森林和草地中	

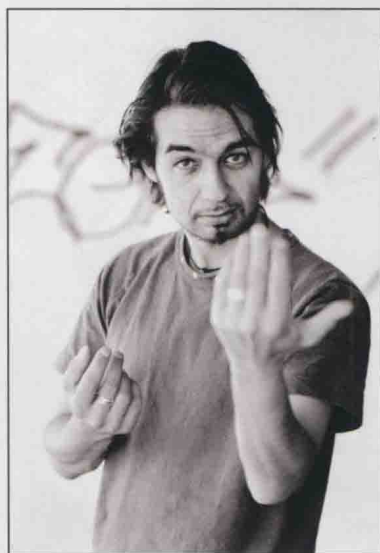
后期制作 第二次创作过程..... 185

基础.....	186
什么是数码相片、数码颜色	
RAW冲洗.....	192
数码底片也需要在实验室中进行修改	
修饰.....	198
微小的面部美化	
清除肌肤不洁部位.....	200
去除眼睛中的反射光.....	202
去除黑眼圈.....	204
曝光度修正.....	208
从色阶、灰度以及很亮很暗的位置讲起	
颜色修正.....	220
少一点色彩，多一点色彩还是黑白	
完成与输出	230
剪切、加边框或者署名	
归档.....	244
好的归档秩序可以节省我们翻查文件时至少一半的时间	

主题 人物拍摄面面观 251

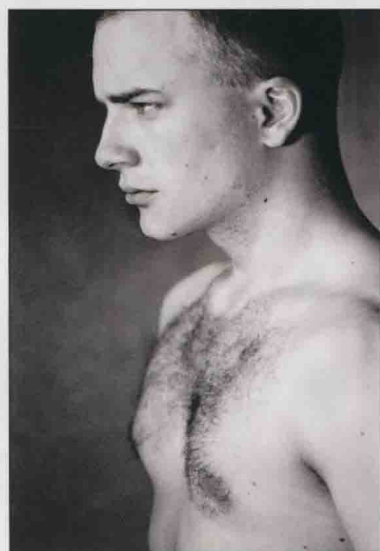
经典人物照.....	252
真切地观察他人	
功能人物照.....	254
兴趣、职业、热情都是拍摄主题	
情景人物照.....	256
当人成为一个角色的时候	
双人照.....	258
知己、朋友、爱人——画面中的两个模特	
群体照.....	260
同时顾及多名模特	

孩子.....	262
用平视的角度	
老人.....	264
年轻不再, 却依然美丽	
感性.....	266
笑与哭都是真实的生活	
性感.....	268
暗示的美学	
细节照.....	270
如何表现身体的细节	
时尚照.....	272
在流行的鞋子、配饰前, 模特变成了配角	
生活照.....	274
用生活讲述故事	
舞蹈与运动.....	276
概念系列照.....	278
找寻摄影艺术的挑战	
街头与记录.....	280
路过时灵光一闪的主题	
异国情调.....	282
相异的东西让人觉得新奇、陌生——这就是主题	
留念照.....	284
与朋友家人的旅行照——更好的旅行相册	

实践 六次拍摄的六个主题概念 287

个性照.....	288
生活中的真实一面	
舞者照.....	296
科拉·巴内克 当芭蕾和摄影相遇时	
生活照.....	304
格奥尔格·巴内克 躺在家中的沙发上——一种乐观的生活态度	
内衣照.....	312
科拉·巴内克 内衣与动感——晃动的完美结合	
性感照.....	320
格奥尔格·巴内克 与相机的黑白调情	
牛仔时尚.....	328
科拉·巴内克 两个模特, 一个主题	

Galileo Press

人像摄影 经典教程

(第3版)

DIGITALE FOTOPRAXIS - MENSCHEN UND PORTRAIT:
INKLUSIVE NACHBEARBEITUNG IN PHOTOSHOP

[德]科拉·巴内克, 格奥尔格·巴内克 著
叶佩莹 译

人民邮电出版社

北京

内 容 提 要

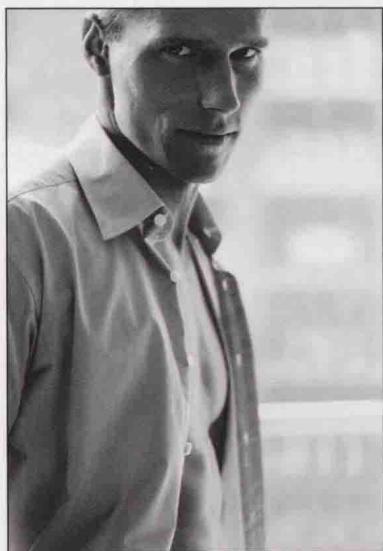
人像摄影一直以来都是摄影的主流，很多影像评论家认为：摄影作品中的人物能赋予照片更强的生命力，更容易打动观看照片的人。因此，无论是职业摄影师还是摄影爱好者，都对人像摄影情有独钟。要想拍出优秀的人像作品，对摄影技巧的掌握，对人像摄影艺术的理解都非常重要。

本书通过专业、细致的讲解，辅以大量精美的图片，详细地介绍了人像摄影的相关技法。全书涵盖了人像摄影的基础知识、构图技巧、用光与布光、数字后期处理以及主题人像拍摄等内容。本书的作者为德国知名人像摄影师，本书共分为7章，分别是“基础”、“内容”、“形式”、“技术”、“后期制作”、“主题”以及“实践”。这样的内容设置，为读者提供了更清晰明了的知识结构，让读者更好地掌握人像摄影的基本要领并逐渐引导读者提高摄影技艺。

本书适合对数码摄影感兴趣，特别是希望快速提高人像摄影水平的爱好者阅读。

目 录

基础 人像摄影的第一步 8

从批评中学习..... 10

带着意识去拍摄才能拍出好的作品

模特..... 16

与合适模特的正确交流方法

与法律相关的事宜..... 22

为什么摄影合同是必不可少的

摄影理论..... 26

如何从内容上、形式上以及技术上掌握

内容 把人当作主题..... 29

头像..... 30

对面容的近距离拍摄

发型与妆容..... 38

对形象的强调或者改变

上身照..... 42

传递照片内容的肢体语言

全身照..... 48

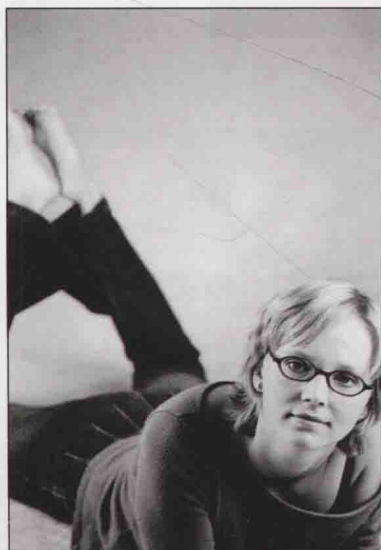
肢体语言就是拍摄主题

服装与饰品..... 56

用简单的配件使画面更有深度

背景与环境..... 64

额外的画面信息

形式 有意识地构图.....69

照片格式..... 70

竖向或者横向，四方或者鸟瞰图

剪切..... 74

如何正确剪切以及为什么要剪切

构图..... 80

画面的元素，主题以及平面

线条的指引作用..... 88

如何让观察者的眼光跟着照片走

空间的深度..... 94

三维在平面中如何展现

角度..... 96

青蛙与鸟的角度

画面角度与构图..... 102

镜头如何影响我们看到的東西

清晰与模糊..... 108

不是所有东西都要求清晰，到底需要多大的景深

运动..... 114

静止、跑步、模糊——动感照片

照明..... 120

需要多少光？光与光圈、时间有什么关系

光色..... 126

无色的东西并不一定没有颜色

灯光设置..... 130

摄影的艺术——用灯光来摄影

闪光灯..... 138

被驯服的闪电

对比度..... 142

从明暗层次及共同最小值说起

黑白..... 148

灰度的艺术

彩色..... 150

选择彩色还是黑白

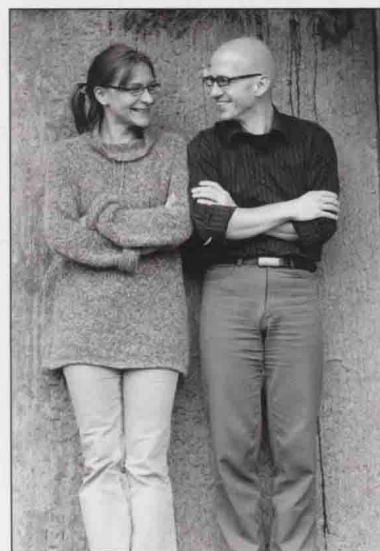
技术 拍摄前的正确准备 157

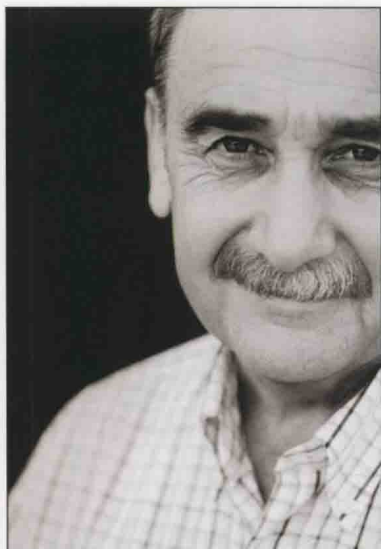
数码相机的设置..... 158

明白拍摄的设备是怎么一回事

工作室拍摄..... 164

干脆并随时准备妥当的室内拍摄

实地拍摄.....	174
-----------	-----

有趣的，在哪里；有趣的，如何做

户外摄影.....	180
-----------	-----

田野、森林和草地中

后期制作 第二次创作过程.....	185
-------------------	-----

基础.....	186
---------	-----

什么是数码相片、数码颜色

RAW冲洗.....	192
------------	-----

数码底片也需要在实验室中进行修改

修饰.....	198
---------	-----

微小的面部美化

清除肌肤不洁部位.....	200
---------------	-----

去除眼睛中的反射光.....	202
----------------	-----

去除黑眼圈.....	204
------------	-----

曝光度修正.....	208
------------	-----

从色阶、灰度以及很亮很暗的位置讲起

颜色修正.....	220
-----------	-----

少一点色彩，多一点色彩还是黑白

完成与输出	230
-------------	-----

剪切、加边框或者署名

归档.....	244
---------	-----

好的归档秩序可以节省我们翻查文件时至少一半的时间

主题 人物拍摄面面观	251
------------------	-----

经典人物照.....	252
------------	-----

真切地观察他人

功能人物照.....	254
------------	-----

兴趣、职业、热情都是拍摄主题

情景人物照.....	256
------------	-----

当人成为一个角色的时候

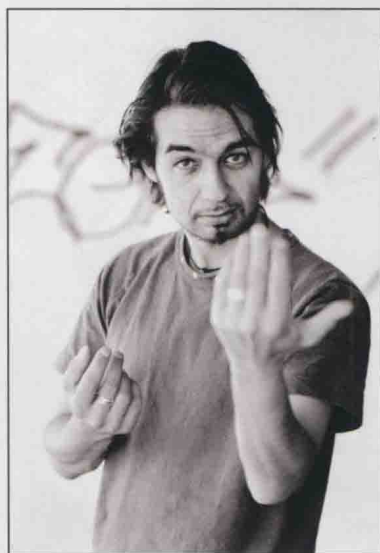
双人照.....	258
----------	-----

知己、朋友、爱人——画面中的两个模特

群体照.....	260
----------	-----

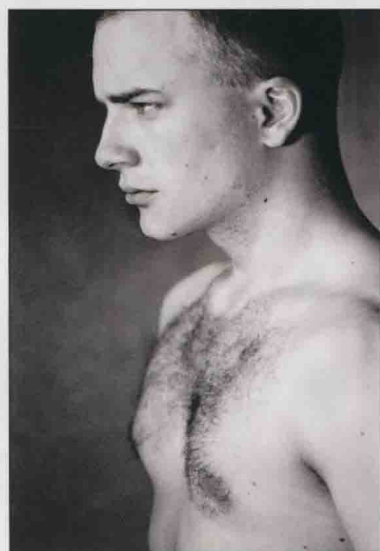
同时顾及多名模特

孩子.....	262
用平视的角度	
老人.....	264
年轻不再, 却依然美丽	
感性.....	266
笑与哭都是真实的生活	
性感.....	268
暗示的美学	
细节照.....	270
如何表现身体的细节	
时尚照.....	272
在流行的鞋子、配饰前, 模特变成了配角	
生活照.....	274
用生活讲述故事	
舞蹈与运动.....	276
概念系列照.....	278
找寻摄影艺术的挑战	
街头与记录.....	280
路过时灵光一闪的主题	
异国情调.....	282
相异的东西让人觉得新奇、陌生——这就是主题	
留念照.....	284
与朋友家人的旅行照——更好的旅行相册	

实践 六次拍摄的六个主题概念 287

个性照.....	288
生活中的真实一面	
舞者照.....	296
科拉·巴内克 当芭蕾和摄影相遇时	
生活照.....	304
格奥尔格·巴内克 躺在家中的沙发上——一种乐观的生活态度	
内衣照.....	312
科拉·巴内克 内衣与动感——晃动的完美结合	
性感照.....	320
格奥尔格·巴内克 与相机的黑白调情	
牛仔时尚.....	328
科拉·巴内克 两个模特, 一个主题	

每次人像摄影都会有基础的东西是必须注意的。比如寻找合适的模特，这些模特必须得愿意在相机面前多留一会儿让您重拍。除此之外，拍照需要懂得权衡法则，这一点必须常记在心中，这样在评判一幅作品时才会有批评的法则。只有对自己以及他人作品进行有建设性的批评，我们的拍摄技术才会有进步。

基 础

人像摄影的第一步

从批评中学习

模特

与法律相关的事宜

摄影理论

从批评中学习

带着意识拍摄才能拍出好作品

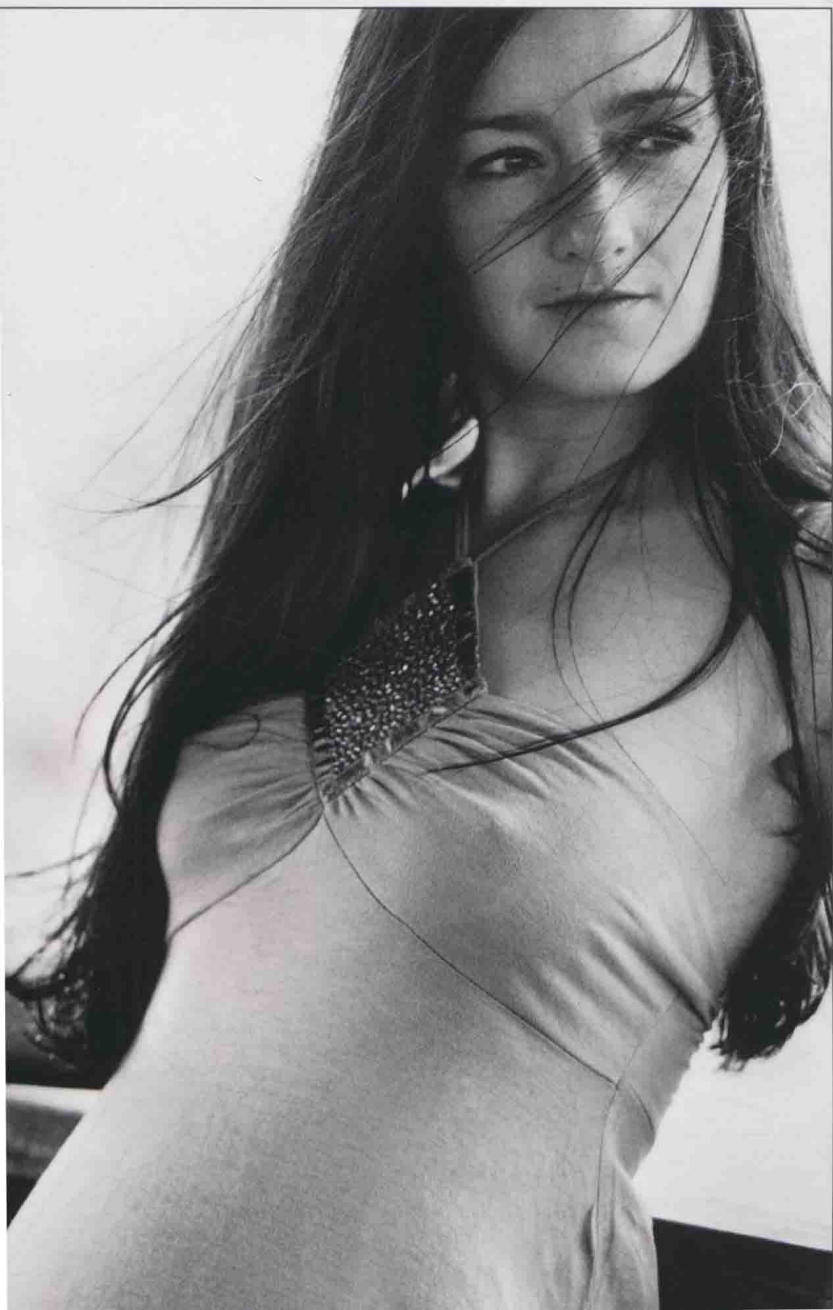
有意识、有目标地拍摄，其意义远胜于单纯地按动快门。当然，一个好的摄影师要了解他的相机性能，仅仅做到这一步是不够的。他必须对主题、背景以及时间点有一定的敏感度，要在照片成像之前就看到图片的效果，正需要用另一只

眼来应付构图，以及如何把构思融入图片当中。在拍摄的过程中需要留意目标，特别是拍摄人物时，这一点要随时放在心上；对自己的作品要有自我批评的态度，并虚心听取他人建设性的评价，这样才有进步的空间。除此之外，摄影师还需长期保有一个愿望，那便是拍出更好的作品。

这是一个优秀摄影师必备的心理条件，当你把我们的建议和讲解当作一种灵感推动力，让别人来评价你的摄影作品（也许你会得到形形色色的评论），你便能从中获取更大的进步空间。

自我期许 | 用一点时间来回顾一下自己对摄影的理解。摄影不但要得到拍摄的结果，还要得到整个拍摄的过程。请回答以下问题。

- 为什么要摄影？对我而言，摄影有多重要？
- 我拍摄的目的仅仅是为了自己，还是愿意和他人共同分享我的拍摄成果呢？
- 真的知道如何使用自己手上的相机吗？能说出其中有几种拍摄模式吗？
- 当有了一个主题，我会三思而后行吗？会在按快门键前考虑这个主题是否真的吸引人吗？
- 我的构图是有意识的吗？在取景、构图以及景深的设置上都是有意识的吗？

- 当我看到自己的成品，是否满意？自己或者他人会对作品进行评价吗？
- 我的作品中是否会出现不必要的干扰因素？在哪个摄影领域做得不是特别到位？要从哪里获得灵感以及更多的练习机会？
- 要怎样做才能克服这些不足？除此之外还要做些什么？

也许很多问题我们从来都没有想过，又或者不能马上得到答案。但是，值得庆幸的是能够发现这些问题，由此，我们可能会更加了解如何提升自己的作品，如何改善作品的质量。

带着概念去拍摄 | 对于有意识的拍摄来说，第一步就是工作的时候心中要有概念、有想法。这不仅仅是指拍摄前期的准备工作，更是指拍摄前对拍摄主题的斟酌：考虑一下所选用的模特、拍摄地点、化妆、服饰以及小道具。在拍摄前，心中就要有对拍摄的想法，并在实践中实现；主动地和模特交流并且试着了解模特背后的故事。

当然，我们不是指在拍摄前就规划好所有预知的拍摄结果，并把这些因素简单地拼凑起来。我们非常鼓励有感情的即兴作品，意外的拍摄效果总是留给有准备的人的，所以，守株待兔般的等待意外

发生是被动的。保有心思才能使拍摄出来的作品不致千篇一律，为自己设定新的目标，往往能获得令人惊喜的效果。在拍摄结束后，要试着总结自己的想法是否在作品中展现出来。

自我批评 | 拍摄结束后，对着自己的作品，回想一下之前想要在照片中表达的想法。在拍摄之前就做笔记，对此会很有帮助，这样你就可以在事后清楚地知道，自己的目标中哪些是完成了的，哪些是不可实现的。

