

艺术人像摄影

图 说 摄 影 丛 书

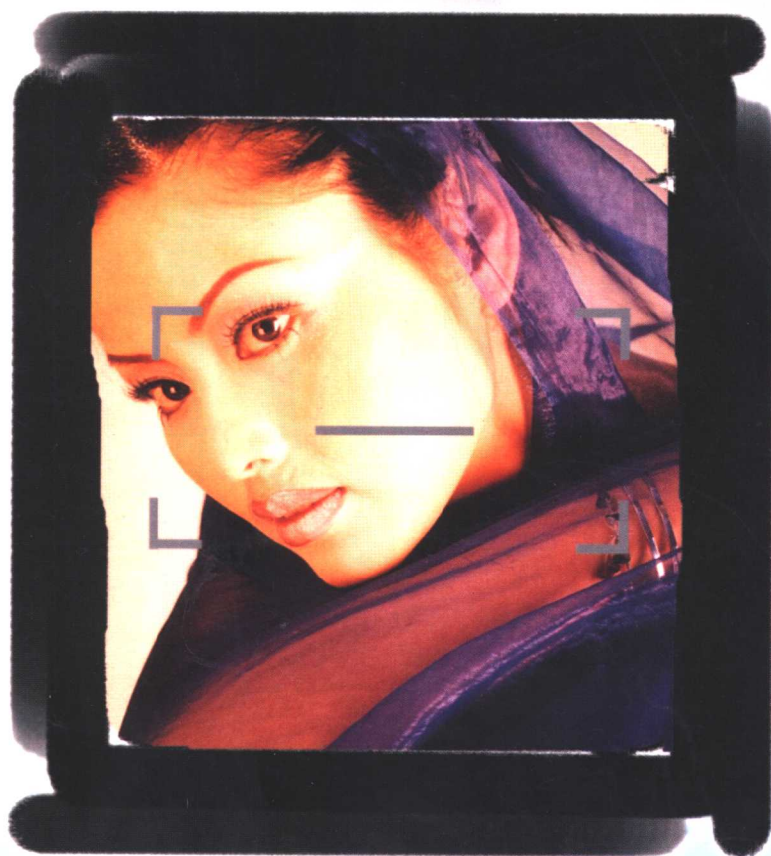


图
说
摄
影
丛
书

李世雄 编 著

江西科学技术出版社

艺术人像摄影



李世雄 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术人像摄影/李世雄编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2001. 9

ISBN 7-5390-2077-6

I. 艺… II. 李… III. 艺术摄影:人像摄影-基本知识 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065069 号

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

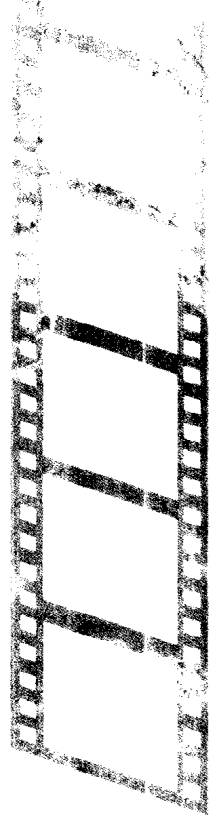
艺术人像摄影

李世雄编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西新华印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm × 1092mm 1/16
字数	110 千字
印张	5
印数	3000 册
版次	2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-2077-6/J·16
定价	30.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

前言



网络时代的书籍面临重大的竞争压力，人们不需要像以前那样，非要从书本中去获取资讯(信息)和知识，他们可以坐在电脑前即时点击想要的资料，而不用去收集一大堆类似数据大全的印刷品。这样，也就能让那些没时间读书或不爱看书的“忙人”找到所需要的东西。于是，社会的发展导致了爱读书的人和不爱看书的人同时增加的状况。

这套“图说摄影丛书”，力求让大家都愿去看，它以“专题杂志”的形式，用图文并茂、平易近人的手法，将摄影语言的思维和运用通过照片传达出来，也试图去适应“读图时代”的读者对书本的需求。当然，作为一套专业领域里的图书，它总是要争取在理论上有一定的高度、深度和系统性，偶尔还可能闪现出几点智慧的光芒，这也是为了印证上面提到的说法：当书本在资料性和知识性方面无法再有绝对优势的时候，它理应往思维的结构和睿智的启迪方向去努力。

摄影书籍更需如此。

李世雄

2001年10月于厦门大学



..... 目 录

艺术人像魅力永存.....	(1)
高于生活的影像.....	(2)
摄影空间和设备.....	(3)
摄影棚.....	(3)
灯光.....	(3)
背景.....	(5)
照相机.....	(6)
三角架.....	(9)
手持式测光表.....	(9)
艺用人造光.....	(10)
照明与造型.....	(11)
光位.....	(14)
营造气氛与强化主题.....	(16)
方寸之间多计较.....	(19)

框架意识·····	(19)
人造的秩序·····	(21)
意境与张力·····	(22)
随心所欲换场景·····	(24)
虚幻空间·····	(24)
画意境界·····	(25)
装饰图案·····	(26)
塑形场景·····	(27)
仿真背景·····	(28)
“无背景”·····	(29)
乔装打扮细雕琢·····	(30)
镜头下的妆面·····	(31)
发型善变·····	(33)
服饰和道具的功能·····	(34)
形神兼备·····	(40)
瞬间的捕捉·····	(41)
摆姿与形体语言·····	(43)
拍摄角度·····	(46)
不同的主题·····	(47)
儿童天地·····	(48)
青春写真·····	(51)
成熟的韵味·····	(54)
纪念时刻·····	(57)
婚庆大喜·····	(58)
全家幸福·····	(60)
群像系列·····	(61)
风格鉴赏·····	(62)

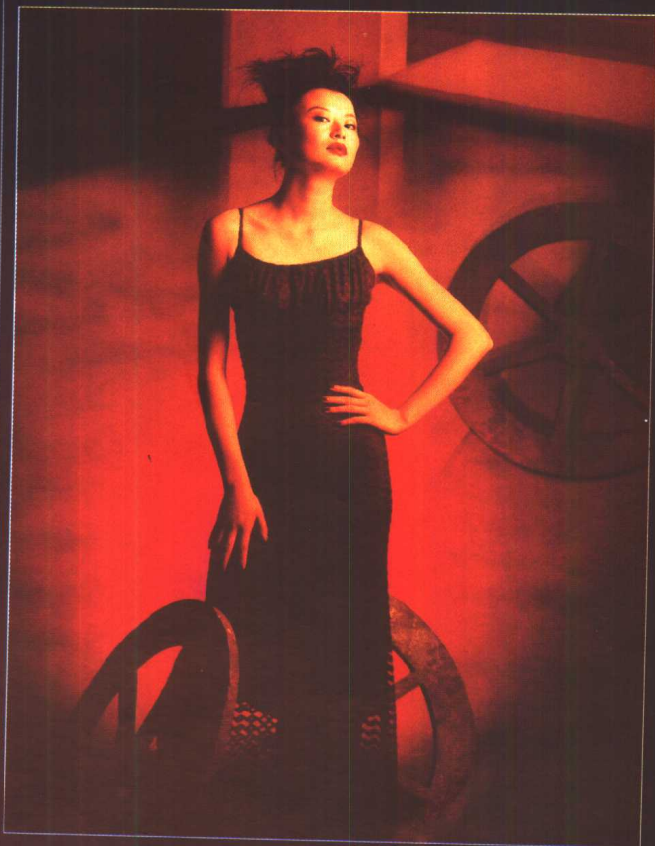
艺术人像魅力永存

从题材的特性来看,艺术人像的魅力是永远不会消失的,这基于以下两个原因:一是因为拍摄对象的主体是人,而人类最感兴趣的题材永远是人类本身,人对自身的热爱是不会过时的;二是因为人类有崇尚完美、追求理想的天性,艺术人像正是以自己高于生活的“艺术”特征而不同于人们熟视的现实,使人陶醉于虚构的自选境界中而获得精神上的满足。因此,掌握艺术人像摄影的基本方法对于许多摄影爱好者来说是很有意义的,它甚至造就了一个颇为热门的行业——照相馆(或称影楼)业,提供了一个相当受欢迎的职业——人像摄影师,而对艺术人像有业余爱好的人更是不计其数。本书的对象正是这些职业者(特别适合初入行者)和爱好者(包括拍摄爱好者、被摄爱好者及人像鉴赏爱好者)。

艺术人像的拍摄目的和用途是非常明确的,摄影者精心构思、刻意控制人物形象是为了得到被摄者较平常更美态更富于个性的艺术化形象,而被摄者或自然展现性格或忘我投入意境或故意模仿偶像,都是为了达到理想中的神、形、意。因此在艺术人像领域,不经过预先设想和安排、不调动各种造型因素为构思服务是得不到有效的结果的。

艺术人像的质量由诸多因素共同作用而形成,所谓“人为控制的努力”包括了许多方面:“摄影空间和设备”是认识艺术人像摄影对工作场所和摄影器材的要求;“艺用人造光”介绍艺术人像的照明特性及用光对影像气氛、质感和造型的作用;“方寸之间多计较”分析影像在摄影框架内的分布和构成及构图经营对视觉的冲击力;“随心所欲换场景”讲述背景和道具在环境虚构中的作用;“乔装打扮细雕琢”提出化妆、发型、服饰等因素对人物造型的影响;“光影色彩凭意创”把影调和色彩的控制同创意的需要联系在一起;“神态的捕捉”强调精彩瞬间的准确性、生动性及被摄者的激情配合;“不同的主题”比较了四种年龄层的不同表现方法及各种特定时刻对被摄者有特定意义的不同拍摄题材;“风格鉴赏”则选出具有代表性的各类风格佳作来供读者分析与欣赏。

高于生活的影像



这张照片不算是最讲究的艺术人像，但也经历了人物造型、区域侧光照明、色光控制、背景和道具的使用等几个阶段的安排及总体效果的把握。(李世雄 摄)

在国外的摄影百科全书里很难找到“艺术人像”的条目，“艺术人像”的概念具有中国特色。中国大众对“艺术”的概念一般理解为一种惟美的、魅态的、技巧的、设计的、刻意的、新奇的、时尚的、动情的、意境的、有序的、人造的混合体，故习惯上艺术人像特指经过构思安排和加工处理的人像生产方式，以完美、理想、如意、仿效、控制等为造型特征，追求“高于生活”的影像形态，最典型的如“诗情画意”的联想和“流行个性”的模仿等。这种影像的表达方式对于拍摄者和被拍摄者双方都是一种表现力的考验，因为拍摄活动是预先知道的，双方都在为未来的影像效果负责，都在发挥着自己对造型和形态的控制能力。也可以说，是否为最终的影像效果注入人为控制的能力，以达到预先构想的目的，这就是艺术人像摄影区别于其他人像摄影(如生活人像、纪实人像、新闻人像等)的差异点所在。



以乔装、导演和表演的方式拍摄的双人“情侣照”，表现“凝固永恒”的爱情主题。(启明星 摄)

摄影的空间和设备

摄影棚

需要一个完全掌握在摄影者手中的摄影空间才足以完成艺术人像“高于生活”的要求，这种空间被称为“摄影棚”。摄影棚或摄影室是艺术人像和肖像摄影的工作场所，其功能是可在任何时候拍摄我们想拍的任何影像并便于营造预想中的情景，同时能使被摄对象摆脱各自不同的生活环境影响，以便能集中精力和放松心情。摄影空间的大小视拍摄题材的不同而有差别，婚纱摄影、时装摄影、群体合影等因涉及人物全身及多人组合，所需的面积大一些，要保证用中焦镜头拍摄人物全身并使背景与主体有一定的透视距离，大约要8米以上的长度，而让多个光位有调整的余地也需5米以上的宽度和4米左右的高度，所以这类摄影棚至少要40平方米，而标准照、个人肖像及5人以下半身合影等所需的面积只要10余平方米就可应付，甚至在家里理出个空房间就可用做摄影室。

灯光

人造光源是摄影棚的主要特色，摄影空间只有配有摄影用的灯光才可称得上摄影棚。人造光的特点是便于控制，这对艺术人像的情景和意境的创造是特别必要的。人造灯光有两个系统，一是长时间发光的持续光照明系统，如钨丝灯等；一是短时间发光的瞬间光照明系统，如闪光灯等。持续光有观察光效和调整用光造型的方便，瞬间光有功率强、凝固动态和热度小、不刺眼的好处。

只有人造光源的控制使用才可收到如此微妙的质感表达和动感效果，它用闪光灯和持续光配合，以闪光灯柔光箱(罩)做基本照明，再加8秒钟的慢门辅光，使吹动的丝布有飘的动态。(Massimo Robecchi 摄)



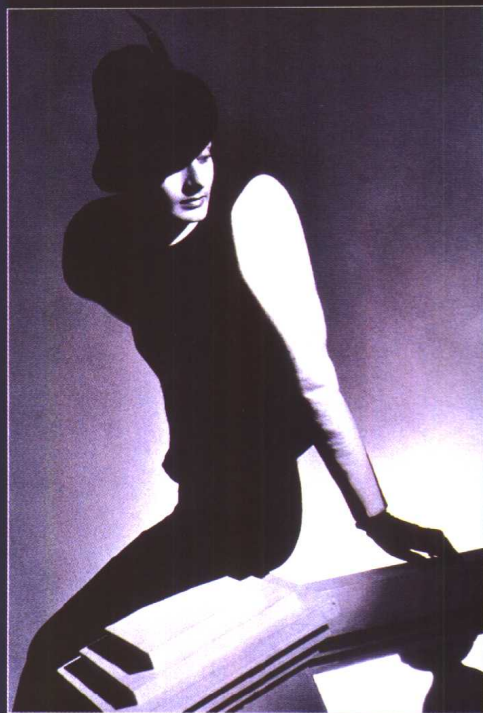
人造光有下列几个特性需要摄影师熟悉：

(1) 方向性。照明灯具都是由个体发光器发出强光，带有明显的投射方向。

(2) 驯化。硬光可以柔化，好像驯化烈马一样，通过柔光箱或反光板(伞)的直射光会被化解和扩散为更大面积分布均匀的散射光。

(3) 光距与光强平方反比定律。被摄体距离光源越远，则受光的强度就越弱，其变化体现为“平方反比”的关系。例如，A点距离光源2米，B点距离光源4米，距离相差2倍，那么B点所接受的光强为A点的1/4。

(4) 光源色温的不同对感光胶片的色彩还原有明显影响。利用各种灯具的色温变化与胶片类型的不同关系，可改变和调控影像的色彩效果。



在彩色摄影中光的颜色需要特别注意，因为它敏感地影响着彩色影像中被摄景物色彩还原的真实性，而在黑白摄影中主要考虑光的强弱和方向。20世纪50年代以前的黑白艺术人像(如30~40年代好莱坞的“明星照”)基本上都是用钨丝灯光来拍摄的。因其光源稳定而微妙的特性，又不用顾忌色温与胶片的平衡，故时至今日还有许多“黑白摄影家”喜欢用这种光源。本图是时尚摄影史上最具影响力的肖像摄影艺术家霍斯特1936年的作品，其运用钨丝灯控制明暗变化的能力令人叹为观止。现代棚内摄影大多数使用闪光照明，加上柔光箱、反光板、散射屏、挡光页片、蜂巢罩、束光罩、集光雷达罩、分散器、彩色胶片等配件，易于控制造型效果。总的来说，棚内摄影对灯具的要求是移动方便、可变照明方向、可调光线强度、可改光束形式及可控光质特性。

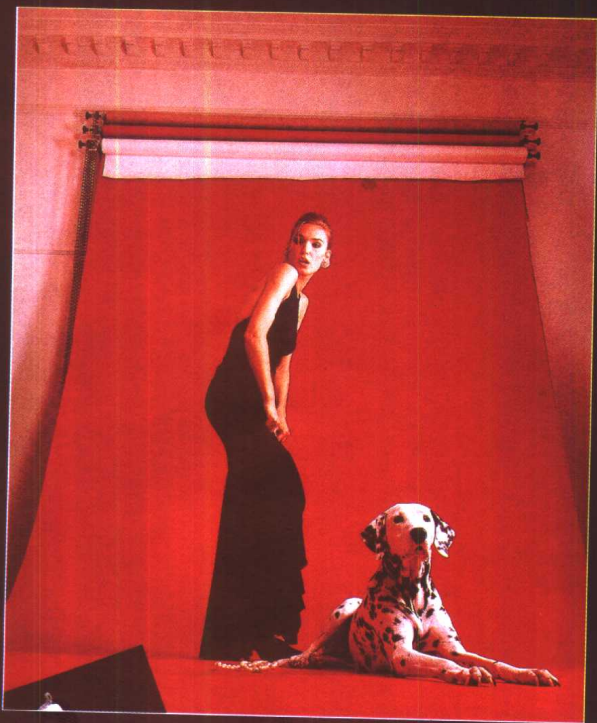
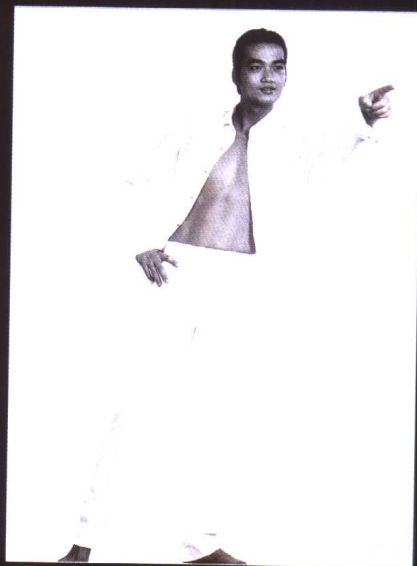


闪光灯装上大一些的柔光箱可以提供大面积的均衡光源照明，这种随时可得的柔和亮丽的光源品质是户外天然光所无法保证的。(李世雄 摄)

背景

人造背景是艺术人像安排场景气氛进而控制主题表现的重要因素,可以说决定棚内摄影作品成败的两个关键性技巧要素,一个是用光,另一个就是背景的选用。摄影棚的背景有两种类型:立体的和平面的。立体背景是指搭建场景或堆积实物,模拟生活实景,得到理想中的真实环境或物质材料的质地显现,平面背景是指利用平整的块面做成的背景幕,如(背景)纸、(背景)布、(背景)板等材料,包括单色背景和绘形背景。平面背景具有少占空间、更换快捷和迷幻环境的优点,特别是大面积无缝背景纸或背景布,用手工拉动或电动马达卷轴装置使之升降,可以铺放至地面而消除墙角线对画面的干扰,是目前使用最广泛的背景装置。

使用白色的无缝背景纸拍摄的全身人像,得到“没有背景”的纯净感觉。(李世雄 摄)



装在手动卷轴装置上的无缝背景纸。

用纸皮、木格、磁带盘及木椅构成的实物背景显现材料的质地属性,也丰富了照明的光影变化。(启明星 摄)



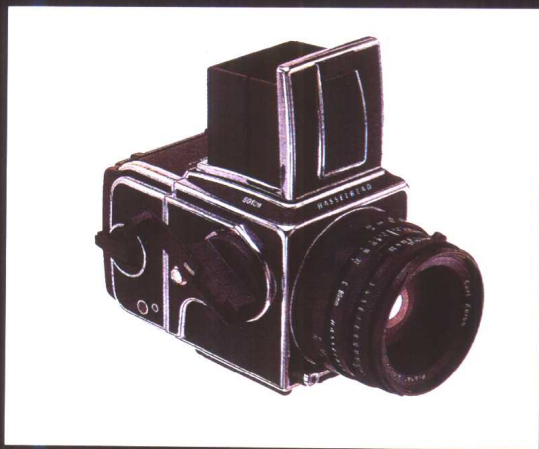
照相机

摄影棚用的照相机其实并没有什么特别之处，只是人们对摄影棚出来的影像质素要求比较高，或因为商业影像属于收费服务，职业摄影师的身份和付了钱的顾客都对影像的品质有所企望，所以摄影棚用的照相机至少在两个方面有特别要求：画幅和镜头。

中画幅照相机

长期以来画幅规格的大小一直是人像摄影师选择相机的焦点，底片的尺寸对未来影像的质素影响最大，传统上大型座机主宰正规人像领域的状况已有所改变。目前人们更普遍地选择中画幅照相机，一是因为专业胶片的制造水平不断提高，120规格的胶片已经能够应付各种用途的影像需求；二是因为120相机在使用上的便利和灵活，以及这类相机品种和功能的齐全，使摄影师有许多选择的余地；三是120相机和所使用的胶片价格比较适中，多数人在经济上能够承担。

常见的120照相机的画幅尺寸有三种规格：6厘米×4.5厘米，6厘米×6厘米，6厘米×7厘米。它们同120胶卷的容量关系分别是15张、12张和10张。



多数职业摄影师喜爱的6厘米×6厘米相机“哈苏”。



价格低廉、操作简便、国内影楼最普遍使用的6厘米×7厘米相机“玛米亚”(机身、镜头、后背、观景器分解图)。

6厘米×7厘米底片经过剪裁局部放大后仍有很好的质感传达，这是135底片所无法达到的。(李军 摄)

大画幅照相机

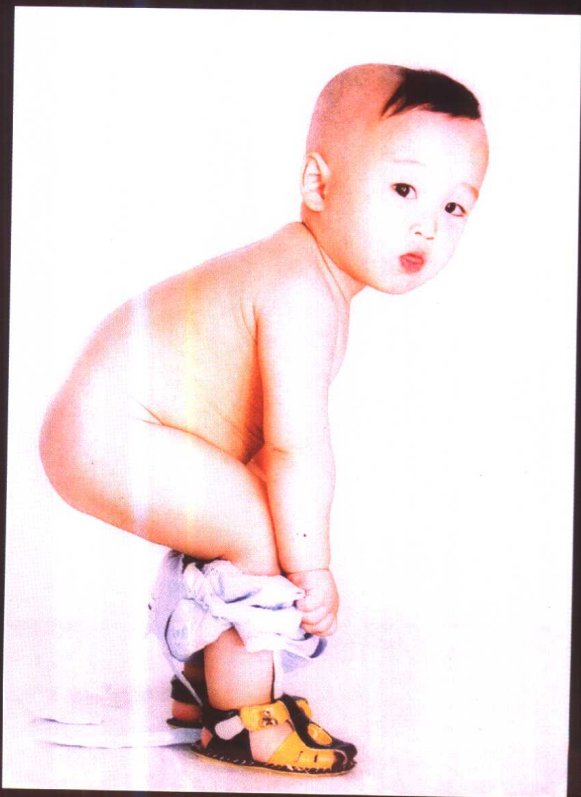
大画幅照相机有如专业的标志,职业摄影师都以拥有大机为荣。大画幅照相机也称机背取景相机,其最大的优势在于大尺寸的底片所提供的影像具有中小尺寸底片所无法比拟的清晰度。另外,由于它的前镜头板和片盒后背是分离的,可以进行单独的移动调节,这样就为校正透视变形提供了方便,同时由于连接镜头和后背的是可延伸的皮腔,故能得到最大的景深效果。大画幅照相机的麻烦是要使用单张的页片(最常用的是4英寸×5英寸和8英寸×10英寸),拍摄时的操作也较复杂,不利于拍摄点的移动和动态题材的捕捉。此外,价格较高,可选种类较少也是一个问题。



大画幅照相机的代表机种“林哈夫”。

135 照相机

国内摄影爱好者最熟悉的135单镜头反光式照相机(35毫米照相机)在棚内艺术人像摄影中一般作为辅助性机种,因为其画幅还不到120片6厘米×7厘米规格的1/4,所得影像的放大比率较大,故照片的质素有明显的差别,但因为其操作轻便快捷,适合抓拍被摄者的表情和姿态的瞬间变化,常用来拍摄需要摄影师迅速反应和移动的动态人像、儿童摄影、时装表演以及一些只需要小尺寸照片的其他棚内人像。由于135相机和镜头的种类很多,自动化程度高,有些价格非常便宜,特别是使用胶片及冲印的成本较低,因此国内许多小照相馆仍然选择135相机为主用机种。



儿童的神情姿态难以持久稳定,用135相机手持抓拍,既方便灵活,又可减少因大量抓拍而造成的胶片费用。(陈义智 摄)

中焦镜头

不管使用哪一类相机,中焦镜头在棚内人像摄影中的用途最广。其原因一是由于其透视感的紧凑,不容易产生主体形象的变形;二是拍摄距离不会太近而造成被摄者的心理压力;三是拍摄范围不会太大而出现背景“不够用”的露边。

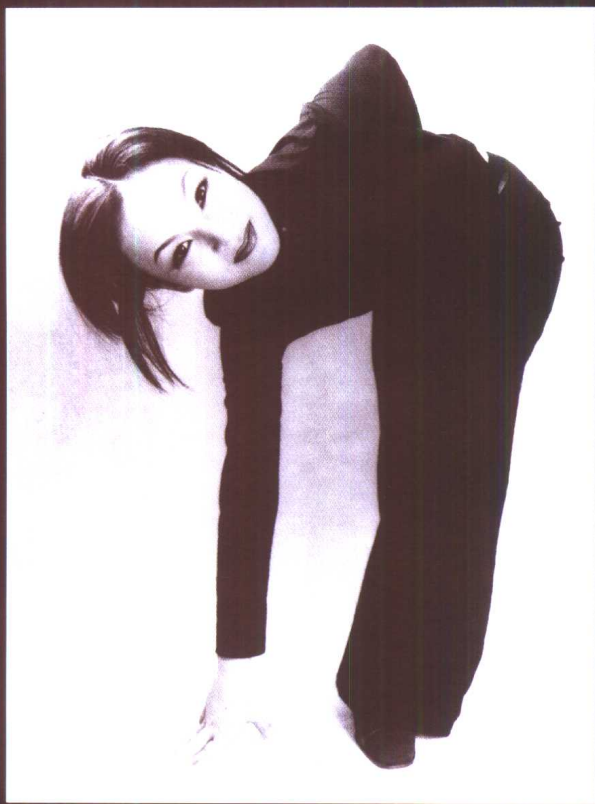
广角镜头

在棚内摄影中比较少用,只有当被摄人数太多而相机又没有后退的空间以及需要透视上的畸变效果时才会去选择使用。

长焦镜头

用于半身特写及局部刻画,也有时是为了得到最小的景深(最短的清晰范围)或减少背景因素而选择使用。

镜头品质高比机身功能多更重要。如果因为经济的原因需要在机身和镜头的购买支出比例上作出选择的话,那么更应保证镜头的高品质而非机身的多功能。因为机身的功能主要体现在测光模式、曝光控制、自动对焦等等一些智能化和自动化的附加设置,而在摄影棚内,光的强度是相对稳定的,光的方向是可以调整的,被摄体的活动范围是可以安排的。可以说,只要有光圈和快门速度变化的简单功能就可以完成拍摄任务,对机身功能的要求无需太高。相反,镜头的成像品质关系到未来影像的质素,特别是艺术人像很多都讲究质感和微妙的光影变化,有些还会放成大照片,这对镜头的品质无疑是一种考验。



广角镜俯拍人物全身产生“脸大身子小”的变形,类似哈哈镜映出的比例失调状,同白脸黑身的影调配合,不失为一副有趣的形态。(启明星 摄)



长焦镜头可在较远处抓拍被摄者的自然神情,而不会因相机靠得太近而影响了主体的生动表现。(陈义智 摄)

三角架

三角架的常规作用至少有三个方面：

(1)确保机身稳定，以免相机抖动而影响影像的清晰度。

(2)确定取景框架和焦点的位置，以免机位移动造成构图变化和对焦失控。

(3)摄影师不必用手持机，可腾出双手兼顾布光、摆姿及处理背景道具等事情，可增加对空间的控制效率。影棚用的三角架一般选择功能多、结实稳重的类型，经常还配有可装小杂物的台架或便于移动的滑轮座。

手持式测光表

照相机内藏的测光系统一般只能测定由被摄体反射回来的持续光的量，而这种方式往往因为被摄体反光率的不同而影响测光的精确度，又不能测定瞬间闪亮的光量，所以对闪光摄影无能为力。因此，摄影棚应配备手持式(独立式)测光表，它要具备入射测光、反射测光和闪光测光三种功能。

入射测光法是测定照射到被摄体身上的光源强度，测光时将测光表置于被摄体受光的部位，将测光孔对准相机的方向或主光源的方向(依曝光控制的方式而定)。这种测光不受被摄体反光率和其他额外反光的影响，所得的数据比较可靠。

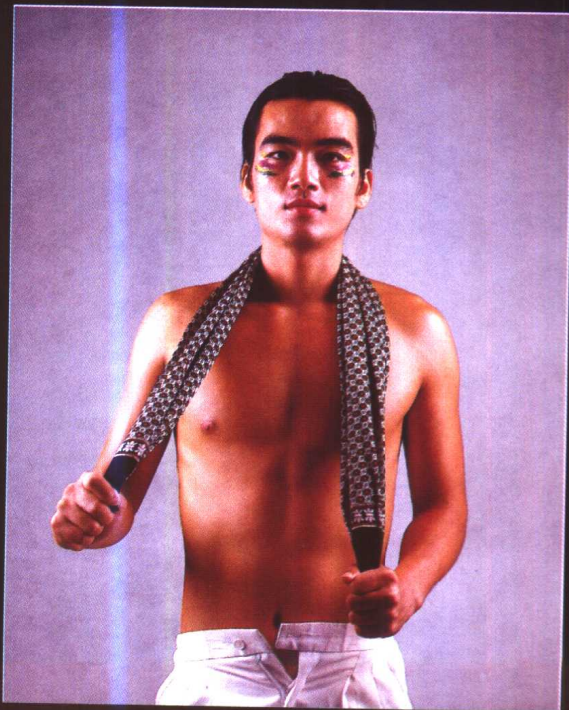
反射测光法是测定从被摄体反射回来的光量，与相机内测光系统的用法相仿。它有更多的受光角度可以选择，可测定局部范围甚至某一点的受光量。

使用闪光照明的摄影棚一定要选用能测闪光的测光表，用于测定电子闪光灯发出的光亮。

摄影棚里的灯光设备用熟了，拍照时也许不用测光就能凭经验估计个八九不离十，但使用反转片一定要精确测光以保证适量的曝光，因为反转片能够容忍曝光误差的范围很小，常用的规则是保证明亮区域的细节表现丰富、清楚，而阴暗区域的细节又得到含蓄的表达。(启明星 摄)



在使用100~300瓦钨丝灯作主灯照明的时候，三脚架几乎是必不可少的，因为曝光时间经常慢到1/8秒以下，三脚架可保证影像清晰。(李世雄 摄)



艺用人造光

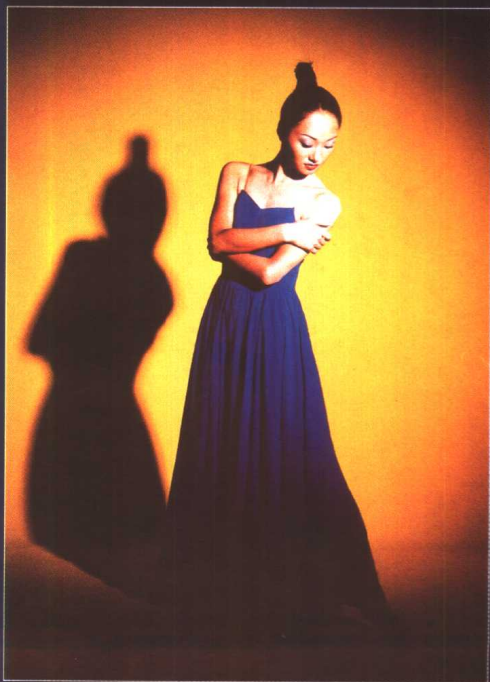
用光和背景是棚内人像区别于其他人像的两大因素。用光除了为胶片提供照明以保证适量的曝光以外,还具有塑造形象、营造气氛、强调主题三个功能。当照明进入这三个层次以后,才可称为艺用光线。

从本质上说,户外的自然光用光是靠摄影者去选择和利用,而室内人造光要靠摄影者去安排和运用,有些摄影爱好者户外人像拍得很好,而一到摄影棚内拍片就显得束手无策。相反,一开始就在摄影棚学照相的有些摄影师到了户外无法控制光线的条件下,也会变得无所适从。但不管怎么说,人造光给摄影师提供了更多的调整机会,让摄影师通过用光能有助于达到塑造形象、营造气氛、强调主题的目的。



当我们了解或理解艺用人造光之后,对这幅风格华贵的时尚影像将会有更专业的欣赏角度。(Nick Knight 摄)

具有雕塑感的人物造型以及身边“无中生有”的人影就是靠一盏聚光灯照出来的。(李军 摄)



照明与造型

照明不仅仅是胶片感光的前提条件，它还可以用来刻画被摄体的形象结构，实现人物造型的目标，这种塑造是通过合理的布光来完成的。

光的方向性是人造光的突出特征，户外自然光含有大量的天空散光，尽管主体是在太阳的直射光照下，阴影部分仍有杂光在起作用，更不用说在没有太阳照射的散射光照明下，主体几乎没有受光面和背光面的差别，也不产生投影。但人造光就不一样，由于光源面积小，棚内又没有其他足以影响曝光的杂光，所以即使是被柔化的软光也有明显的方向感。

顺光

也称正面光或平光，光线投射的方向与相机光轴的方向一致，面对镜头的被摄部分都受到均匀的照明，几乎没有阴影产生，影调柔和，缺乏凹凸起伏的变化。在户外场景摄影中很少选择这种方向，但棚内艺术人像却很欢迎平光，因为它会打平脸上的皱纹和痘点，使皮肤看起来亮丽光滑，同时有助于让那些消瘦的脸形显得较为丰满。

正侧光

光线投射的方向与相机主轴方向成水平90度左右的角度，主体一半受光，一半背光，俗称“阴阳脸”。正侧光可形成明暗反差强烈的光影结构，对被摄体的凹凸表面有夸张的表现，同时有助于矫正圆或肥胖的脸形，使之看起来有较为狭窄的效果。

正侧光被形象地称为“斧头光”，它往往会产生明暗抗争的戏剧性效果，是一种带有主观情绪的用光。由于斜光对质感的夸张刻画，任何微小的起伏都无处逃避，故一般在惟美人像中慎用。(李世雄 摄)



平光是惟美人像拍摄脸部特写时常用的用光方法。(启明星 摄)

