

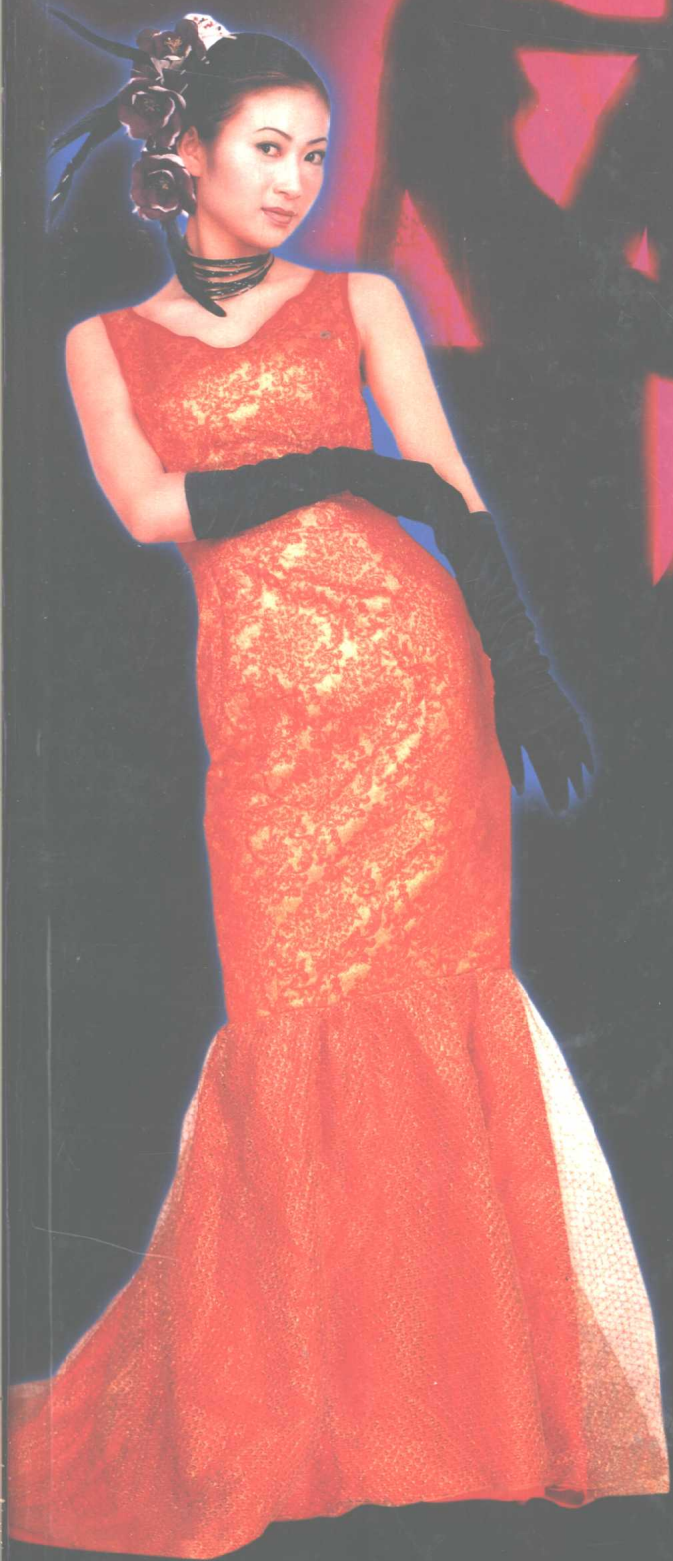
新人像摄影教程

谢荣生 著

德艺双馨大师的真情奉献

海派人像摄影的浓缩精华

全国影楼人士的良师益友

SH 上海画报出版社

新人像摄影教程

海派

谢荣生 著

A New Course
in
Portrait Photography

SH 上海画报出版社

序 言 邓 明
著 者 谢荣生
摄 影
责任编辑 叶 导
装帧设计
技术编辑 鲍 屹

图书在版编目(CIP)数据

新海派人像摄影教程 / 谢荣生著.
上海: 上海画报出版社, 2002
ISBN 7-80530-899-3

I. 新… II. 谢… III. 人像摄影-摄影艺术-教材
IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009157 号

新海派人像摄影教程

著者 谢荣生
出版 上海画报出版社
地址 上海市长乐路 672 弄 33 号
邮编 200040
制版 杭州美虹电脑设计有限公司
印刷 上海界龙印刷装订厂
经销 全国新华书店
开本 889 × 1194mm 1/16
印张 16
图片 447 幅
字数 170 千
印数 0001-4000
版次 2002 年 5 月第 1 版
2002 年 5 月第 1 次印刷
书号 ISBN 7-80530-899-3/J · 900
定价 270 元

序 言

Preface

人像摄影问世之早，几与摄影术同时，播至中国亦不迟于清之道咸，盖民众需要之商业推动也。沪上得地利之便，开风气之先，咸丰七年(1857年)已有业者经营此道，凝仪容于须臾，传先人于尺素，其真切其价廉，固非一般绘画可比。风靡之时，沪上影楼多达四百余处，士农工商，妇孺童子，革履西服，贫困富实，无不藉照相以雁过留声，容颜长驻，而人像摄影技艺之系统精卓，蔚成流派，名家辈出，生生不息。

荣生谢先生，沪上摄影名家，敏于影调，善解人意。凡摄一影，必修其仪容，发其神韵，殚思竭虑，各臻其致，德艺双馨，时人无出其右，实海派人像摄影之新境界。今倾其所学，服务社会，诚摄影界之美事。因识数语，忝为序言。

鄧明

2002年3月于枕石楼

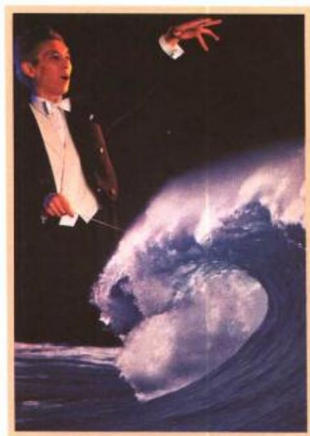
*A New Course in
Portrait Photography*

目 录

Contents

上 篇 魅力永恒的人像摄影

第一章 百花齐放的创作形式

- 3** 第一节 采访报道式
- 4** 第二节 个性创意式
- 8** 第三节 服务创作式

第二章 丰富多彩的拍摄对象

- 12** 第一节 年 龄
- 22** 第二节 性 别
- 24** 第三节 职 业
- 29** 第四节 性 格

第三章 琳琅满目的画面形式

- 36** 第一节 单 人
- 43** 第二节 双 人

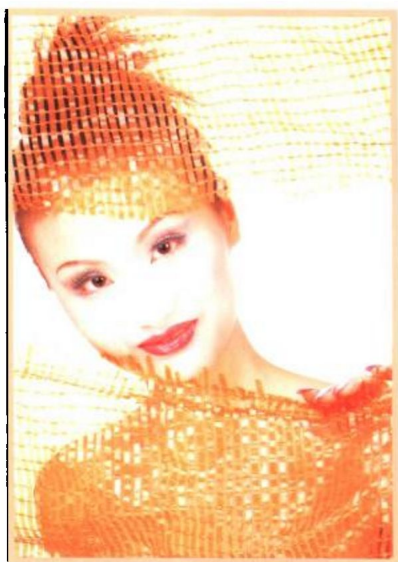

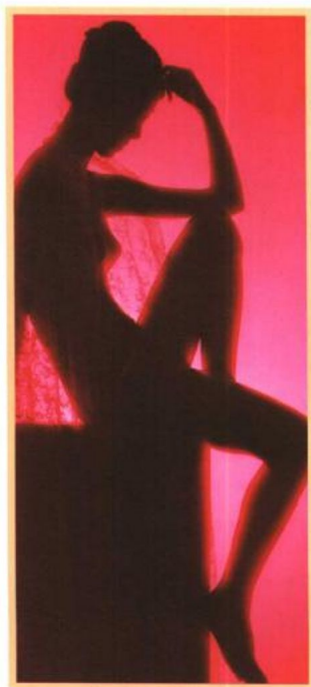
- 51 第三节 多人
- 53 第四节 集体

第四章 变化多样的表现体裁

- 59 第一节 全身
- 60 第二节 半身
- 60 第三节 头像
- 62 第四节 特写
- 64 第五节 组照

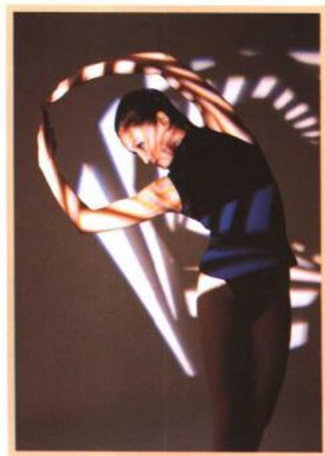

下 篇 精彩纷呈的造型艺术

第五章 因人而异的光线造型

- 69 第一节 光的亮度
- 73 第二节 光的高度
- 76 第三节 光的方向
- 81 第四节 光的色温
- 83 第五节 发光体的形状
- 87 第六节 光的配置

第六章 和谐悦目的影色配置

- 96 第一节 画面的影调
- 102 第二节 照片的基调
- 104 第三节 色彩的配置
- 113 第四节 画面的色调

第七章 情景交融的背景处理

- 116** 第一节 渲染画面气氛
- 118** 第二节 烘托画面主体
- 121** 第三节 均衡画面重心
- 122** 第四节 背景场景设计
- 134** 第五节 道具设计

第八章 扬长避短的美姿造型

- 140** 第一节 面型表现
- 145** 第二节 视角选择
- 148** 第三节 相机高度
- 151** 第四节 姿态造型

第九章 寓意深刻的画面构图

- 158** 第一节 画面的比例
- 161** 第二节 拍摄的体裁
- 168** 第三节 视觉的中心
- 169** 第四节 重心的均衡
- 173** 第五节 线条的运用

第十章 形神兼备的神态捕捉

- 174** 第一节 主动参与 调动气氛
- 176** 第二节 因势利导 扬长避短
- 183** 第三节 判断准确 当机立断

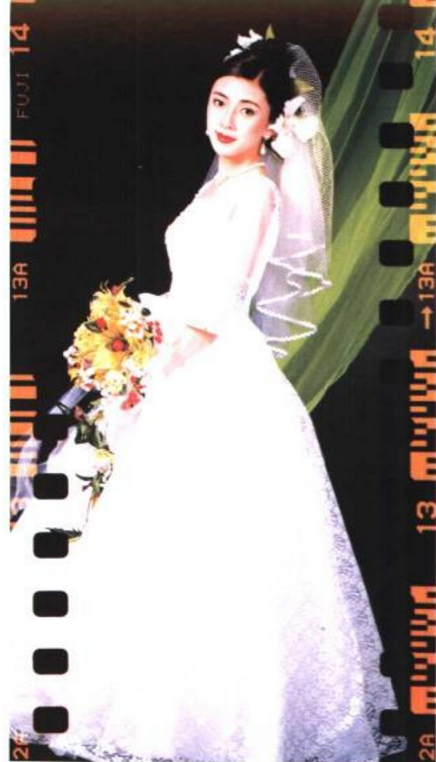

第十一章 变幻无穷的镜片效果

- 188 第一节 美化被摄人物形象
- 193 第二节 丰富画面表现形式
- 198 第三节 营造特殊气氛效果

第十二章 五光十色的胶片特性

- 204 第一节 巧选感光度
- 205 第二节 色温反用
- 206 第三节 正片负显
- 209 第四节 黑白彩放
- 213 第五节 120 照相机拍 135 胶片

第十三章 巧夺天工的多次曝光

- 215 第一节 新颖奇特的画面效果
- 232 第二节 多次曝光的拍摄技巧

第十四章 日新月异的数码影像

- 236 第一节 传统影像的局限与不足
- 238 第二节 数码影像的诞生与原理
- 241 第三节 数码影像的设备与运用
- 243 第四节 数码影像的特点与前景

MAE53/08

上
篇

魅力永恒的人像摄影

自摄影术诞生至今一百五十多年来,人像摄影一直是最广泛、最动人、最有历史价值的摄影题材之一。从一百多年前的达官显赫在大清皇宫内的人物肖像以及慈禧太后的标准像,乃至今日方兴未艾的婚纱摄影、个性写真等人像摄影,其摄影的表现对象都是人。当前,随着我国人民生活水平日益提高,照相机、电脑打印机、彩扩机的日益普及,以人为主要表现对象的人像摄影,仍在不断地发展与提高。人们对人像摄影的要求已不仅仅是停留在“象与不象”、“美与不美”等外形要求上,而是逐步提升为以“形神兼备”、“神韵俱佳”等注重外表与内涵相一致的艺术境界。

对于专业摄影师与广大摄影爱好者来说,人像摄影永远是一个“取之不尽”、“摄之不竭”的摄影题材;同时,人像摄影又以其精彩动人的瞬间表现,将人们的喜、怒、哀、乐定格在方寸的摄影画面之中,使人过目难忘,记忆犹新:如婴儿的满月照、百日的宝宝照,老人年逾古稀的寿星照,对于相互熟识的人来讲,大都能做到“一见其照,如见其人”,看到照片马上能联想起被摄人物的音容笑貌,并留下深刻难忘的印象。因此,表现人物精彩动人的精神风貌,捕捉人物栩栩如生的典型瞬间,是人像摄影的主要任务,亦是评判一幅人像摄影作品优劣的标准之一。

人像摄影又是最有历史价值、最能表现时代特征的摄影题材之一,从清末民初的大家闺秀、莘莘学子像到三十年代的好莱坞明星照,以文化大革命直发短辫的红卫兵照到九十年代末的魅态朦胧之时尚写真,无不打上时代的烙印与鲜明的特征。以人像摄影的画面表现来讲,从优素福·卡希拍摄的满脸愤怒的《丘吉尔》到郑景康拍摄的《齐白石》再到乔治·洛蒂拍摄的《周恩来》等经典作品,都是以人像摄影的技法与形式,淋漓尽致地表现了各个不同历史时期的伟人神采与风貌。同样,寻常的百姓家庭,以人像摄影的形式记载了家庭的延续与发展,翻开爷爷、奶奶当年拍摄的标准像、结婚照,使后辈的崇敬之情不禁油然而生;缅怀逝去的长辈遗像,老人生前谆谆的教诲使人难以忘怀等等……,作为纪实性与艺术性并重的人像摄影,不仅留住了今天的岁月,并能世代相传、永久留念。

纵观绘画、戏剧、音乐、影视等艺术门类,人像摄影仍是一门毫不逊色的艺术,它是一种深受大众喜闻乐见的艺术形式,不仅仅是因为摄影者与被摄影者在拍摄时是一种艺术的感受与流露,还因为拍摄后的最后成果——照片,更是一种可供长期观赏的艺术。如果说人像摄影是一门奢侈的艺术的话,那么,应该追溯到二十世纪的五十年代以前,那时能到照相馆拍摄一张艺术照片或者结婚照片的,绝非普通打工族而力所能及的。而今天,婚纱摄影、个人写真、儿童摄影已成为一种时尚,好像结婚非得花上几千元拍摄一套婚纱照才足以见证;姑娘们必须有一套自己的个人写真集才不会在小姐妹面前逊色;为人父母的家长在孩子的生日除了生日蛋糕以外还必须为孩子留下一些美好回忆的照片才能体现关爱等等……,这些都是很普通的事情。

随着人们对人像摄影的青睐与市场需求的不断提高,使人像摄影的行业如雨后春笋般地蓬勃兴起,就连一些县级小城市,近年来也开出了数十家影楼。照相馆激烈的市场竞争,引发了这些影楼在装潢上、服务上、质量上的不断提升,而价格上却在不断地下滑,使人像摄影行业在不断提高的同时,更加贴近人们的生活。同样,激烈的市场竞争孕育了人像摄影的新一轮发展与提高,每年都有一大批优秀的人像摄影作品问世,精品力作层出不穷:每一时期也都有一批优秀的人像摄影师涌现,新人辈出而新秀不断。各种新的人像摄影表现技法与风格特色又在不断地开拓创新与发扬光大,使人像摄影成为人们生活园地中一门魅力永恒的艺术。

第一章 百花齐放的创作形式

人像摄影是一门实用的造型艺术，人像摄影的实用性决定了人像摄影的创作方法是手法各异、形式多样的。如带有新闻性的人像摄影，一般采用追随抓拍的方法，以保持新闻人像摄影的真实性；如带有创意性的人像摄影一般采用设计摆布的手法，以充分体现摄影者个人意识的创造性；如带有商业服务性的人像摄影，则要求采用扬长避短的技巧，以迎合被摄者赏心悦目的审美要求。同时，由于人像摄影的实用性和被摄人物对未来照片的审美需求各不相同，更使人像摄影的表现和创作方法、技巧的层出不穷、琳琅满目。如采用光线照射的不同效果，刻画不同的人物脸型与性格；借助色彩、影调的不同变化，表现不同的画面气氛与情调；运用背景道具的巧妙陪衬点缀，营造不同的画面氛围与效果；采用扬长避短的拍摄角度与位置，塑造不同的人物形象与特点；配置各种效果的附加镜片以创造变幻无穷的画面效果与形式；选择各不相同的胶卷品种，拍摄出五光十色的照片影调与色彩；借助天衣无缝的特技技巧，拍摄出匠心独具的人物影像与风格；抓取人物的典型瞬间，展现出形神兼备的艺术形象与性格；等等……，使实用造型艺术的人像摄影更具百花齐放的创作特点。

第一节 采访报道式

在人像摄影的创作中，用于新闻报道或宣传介绍等用途的人像摄影作品的拍摄方法，称之为采访报导式。如表现一些典型的先进模范人物：科研人员在专心致志地攻克科研难关、教育工作者在聚精会神地备课、白衣天使在一丝不苟地治病救人、领导首长在声情并茂地即兴演讲等画面内容时，大都采用采访报道式的创作方法(如图1、2、3、4)。

采用采访报道式的方法进行人像摄影的创作，受一定的真人真事、实地实景等因素的限制，往往不允许摄影者擅自改变拍摄对象的人物姿态与表情，亦不允许擅自改变拍摄环境的气氛。因此，采访报道式的创作方法，要求摄影者充分发挥自己的聪明才智和敏锐的判断能力，调动一切摄影技法与手段，在不影响与干扰被摄人物现场气氛的情况下，进行有效的选择与抓拍。如在周围环境零乱的情况下，可采用大光圈、小景深的方法制造虚幻朦胧的背景予以突出人物形象；如在现场光线充足的情况下，可采用较慢的快门速度，表现出良好的自然光环境气氛以增加现场的亲和感；如拍摄在车间生产流水线上的装配工人，可采用高视点俯摄的角度，表现其精益求精的工作态度或宏伟壮观的生产规模；如表现在讲台上诲人不倦的教授，则可采用低视点仰摄的角度，以表现其知识渊博而甘为人梯的高大形象。当然，同样在上述的情况下，还必须根据被摄人物当时的具体形象与环境状况进行具体分析，以最后确定具体的拍摄方案，因为，并不是所

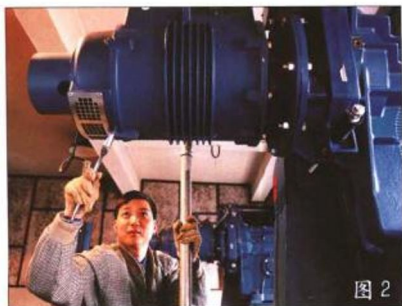

图 2

图 3

图 4

《永恒的爱》拍摄要点

- ①在创意背景布前拍摄双人大半身情侣照画面;
- ②采用一盏带蜂巢罩的金贝 400 型影室闪光灯在右后侧约 75 度的光位照射创意背景布;
- ③采用一盏带蜂巢罩的金贝 400 型影室闪光灯作为主光源,在右顺前方约 15 度的俯顺光位照射被摄人物;
- ④采用一盏带柔光箱的金贝 400 型影室闪光灯作为辅助光源,在左顺前方约 15 度的平顺光位照射被摄人物;
- ⑤采用一盏带蜂巢罩的金贝 400 型影室闪光灯作为装饰光,在后侧约 135 度的光位照射被摄人物;
- ⑥柯达 120TMX100 黑白胶片;
- ⑦玛米亚 RZ67 照相机, 180mm 镜头;
- ⑧光圈 11, 速度 1/60 秒。

图 5 永恒的爱

有的对象都适合于俯摄或仰摄的, 只有因人而异, 才能扬长避短。

采访报道式, 一般可采用感光度较高的胶片, 如 ISO 400 度以上的胶片, 在现场光线微弱的情况下或在被摄人物工作、活动的状态下进行抓拍, 可有效地避免因闪光灯的照射而影响被摄人物情绪的自然流露与现场气氛的真实表达, 使画面的真实感更趋自然和谐。

采访报道拍摄人物照片, 由于创作时间短, 与被摄人物的情感交流机会少, 不可能对被摄人物的外貌特征、性格特点有较深刻的了解。因此, 除了拍摄时的敏锐判断以外, 可在拍摄前对被摄人物的事迹、特点等进行侧面的了解与熟悉, 以利拍摄时能较成功地反映出被摄人物的特点。同时, 要求摄影人员对采访报道式拍摄照片的用途心中有数, 了如指掌, 如是用于新闻报道还是画廊宣传等区别, 方能在拍摄时因地制宜, 胸有成竹。

第二节 个性创意式

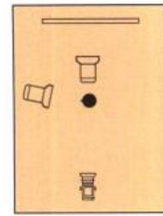
在人像摄影的创作中, 摄影者完全按照自己的创作灵感或创意来进行摄影创作, 称之为个性创意式的方法。

个性创意式不同于采访报道式人像摄影, 可以不受真人真事、真景实地的影响和局限, 个性创意式是摄影者按自己理想中的人物形象而进行画面构思, 从人物选择、服饰变化、光影处理、环境安排、角度选择到姿态造型、神态捕捉等方面均是根据摄影者的意愿来决定的, 因此, 带有鲜明的个性创意的特征(如图 5、6、7、8)。

个性创意式人像摄影, 由于其带有鲜明的个性色彩, 创意设计的成分比较浓, 被摄者或摄影师主观意识的表现比较强烈, 因此, 很难说应该怎样拍或不应该怎样拍, 什么可以拍什么不可以拍。如为表现饱经风霜、历尽坎坷的人物形象, 可以选择满脸皱纹、皮肤粗糙的中老年人物, 采用强烈的顺顶光或侧逆光照射, 把人物面部的皱纹表现成受岁月磨难如树皮一样的粗犷, 把人物皮肤的毛孔反映得遭风沙吹打如坑坑洼洼一般的不平, 从而达到摄影者所追求的粗犷美; 如表现冰清玉洁、温馨典雅等画面气氛, 可选择亭亭玉立、豆蔻年华的少女, 采用浅淡素雅的服饰道具与背景、平顺明亮的光线照射, 加上朦胧虚幻的柔光处理, 从而达到摄影者所刻意追求的细腻美。由此可见, 随着摄影者个性创作的需要, 在用光方面, 诸如自然光、环境光、人造光、混合光、顺光、逆光、顶光、仰光、局部光、硬光、柔光都能因人而异; 在造型方面, 诸如仰、俯、顺、侧、躺、倚、靠、

图6 在希望的田野上

《在希望的田野上》拍摄要点

- ① 在中黄色背景前拍摄少女特写画面;
- ② 采用一盏永江 350 型影室闪光灯在背景前以仰顺光位照射背景;
- ③ 采用一盏永江 350 型影室闪光灯在左后侧约 100 度的顶光位照射被摄人物;
- ④ 柯达 120GPX160 日光型彩色负片;
- ⑤ 玛米亚 RB67 照相机, 180mm 镜头;
- ⑥ 光圈 11, 速度 1/15 秒。

图7 邀影起舞

《邀影起舞》拍摄要点

- ① 在全黑的背景前拍摄舞蹈演员的舞姿造型;
- ② 采用一盏康素 500 型聚射影室闪光灯加光斑片照射被摄人物;
- ③ 柯达 120PPN 160 日光型彩色负片;
- ④ 玛米亚 RZ67 照相机, 110mm 镜头;
- ⑤ 光圈 22, 速度 1/60 秒。

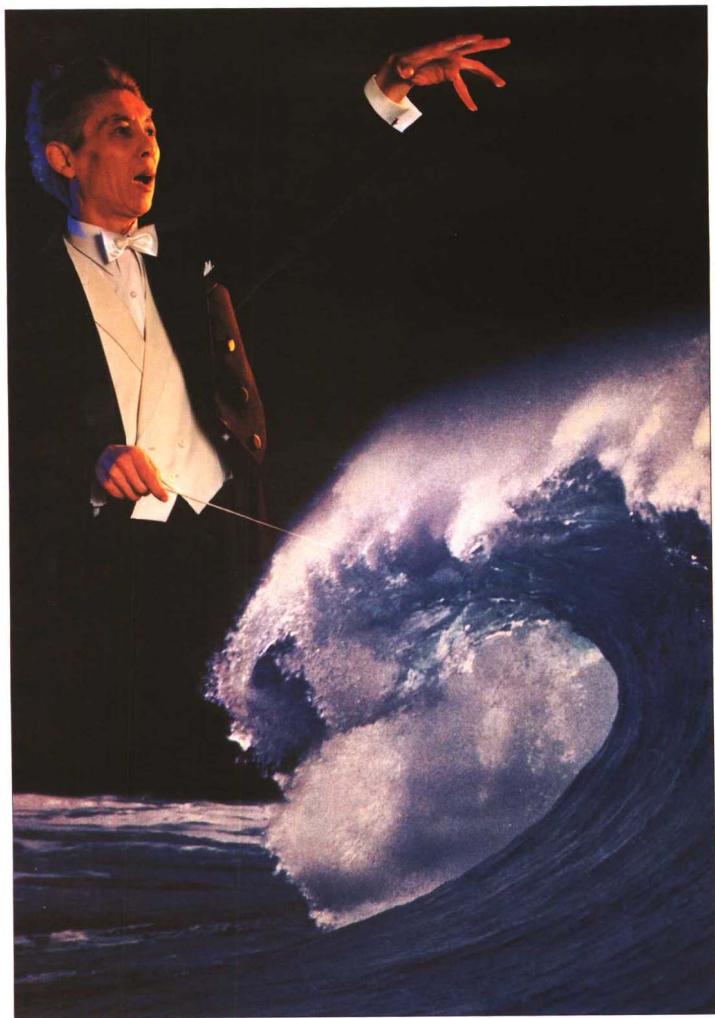

图8 心中的旋律(组照)

图 9

图 10

图 11

趴、动、静等姿态都可扬长避短，因人而异；在影调方面，诸如高、中、低、冷、暖、硬、软、艳、晦等基调都有发挥的余地；在感光材料方面，诸如彩色、黑白、负片、反转片、日光型、灯光型、高感光度、低感光度、135、120、4 × 5 等胶片都能拍摄出不同的画面效果；至于神态方面，更是喜、怒、哀、乐、沉思、遐想、温馨、浪漫、前卫、酷感、煽情、媚态等表情，只要恰如其分，都能真实而自然地表现人们各自的心态。所以说，只要画面效果好，就一切都好。因为，这是人像摄影个性创意的特定创作方法所决定的。

第三节 服务创作式

在人像摄影创作中，受雇于被摄人物的要求而进行商业摄影的，称之为服务创作式的创作方法。

服务创作式，不同于采访报道式受真人真事、现场实地的限制；也不