

中国摄影家协会

北京摄影函授学院系列教材

Portrait Photography

人像摄影

Portrait Photography

许喜占 著

中国摄影出版社

人像摄影

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影 / 许喜占著. — 北京: 中国摄影出版社,
2011.3
ISBN 978-7-80236-547-6

I. ①人… II. ①许… III. ①人像摄影—摄影艺术
IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第035008号

北京摄影函授学院教材编委会

主 任: 顾立群

副主任: 赵迎新

编 委: 高 扬 张希红 张大鹏

书 名: 人像摄影(北京摄影函授学院系列教材)

作 者: 许喜占

责任编辑: 常爱平

封面设计: 衣 钊

封面摄影: 张罗平

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东单红星胡同61号 邮编: 100005

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: 16K (787mm×1092mm)

印 张: 10.75

字 数: 150千字

版 次: 2011年4月第1版

印 次: 2011年4月第1次印刷

印 数: 1—5000册

I S B N 978-7-80236-547-6

定 价: 45.00元

前 言

北京摄影函授学院教材是北京摄影函授学院教学用书。北京摄影函授学院原名中国摄影函授学院，成立于1984年，由中国摄影家协会主办，素有“摄影家的摇篮”之称。27年来，学院已先后培养了11万余名学员，其中相当一部分已经成长为摄影界的中坚力量，如著名摄影家罗更前、解海龙、曾璜、胡金喜、姜健、刘鲁豫、蔡征、汤德胜、牛锡武、谢墨等，他们为推动中国摄影事业的发展乃至社会建设做出了积极贡献。

北京摄影函授学院历来重视教材的编写。在此之前，已经先后出版了四代摄影教材，从最初的函授月刊、随后的全套五本的摄影教材，到2000年出版的全套八本的摄影教材和2005年出版的全套六本的摄影教材。每代教材均由本院组织摄影界专家、学者编写，注重理论和实践的结合，切合摄影教学以及自学的要求，广受学员和摄影爱好者好评。摄影是一门不断发展的艺术，它与摄影器材的发展密切相连，又对社会现实有着直接的关照，因此，与时俱进的原则始终贯穿学院教材的建设，同时，理论与实践结合、美学与技法并重是其指导思想。

本次出版的教材共七本，包括《摄影基础》《新闻摄影》《艺术摄影》《风光摄影》《人像摄影》《商业摄影》和《数码摄影》，除了贯彻前面所说的原则和指导思想，还及时纳入了当下摄影发

展的最新理论和技术成果，同时对每个摄影门类的历史进行了简单梳理，以期让读者对摄影历史有初步了解。

在本套教材编写和出版过程中，中国摄影家协会的领导和摄影界的老前辈都非常关心和支持。在本套教材即将付梓之际，我们对他们表示衷心感谢。最后，我们诚恳地期望读者朋友对本套教材提出宝贵意见。

北京摄影函授学院教材编委会

2011年3月30日

前 言

第一章 人像摄影概述	7
第一节 对人像摄影对象的研究	9
第二节 对人像摄影目的和表现方式的研究	11
第二章 证件像摄影	15
第一节 拍摄影室证件像的器材和技术准备	16
第二节 影室证件像拍摄实践	24
第三章 纪念像摄影	39
第一节 拍摄纪念像的器材和技术准备	40
第二节 室外纪念像拍摄实践	44
第三节 室内纪念像拍摄实践	57
第四章 艺术人像摄影	63
第一节 艺术人像摄影的相关知识	64
第二节 艺术人像的美学特征和表现方式	75
第三节 艺术人像拍摄实践	95
第五章 人像摄影的影调与色调	103
第一节 影调的相关知识	104
第二节 不同影调照片的拍摄	110
第三节 拍摄与后期制作的配合	122

第六章 合影像摄影	133
第一节 拍摄小型合影像	134
第二节 拍摄中型合影像	136
第三节 拍摄大型合影像	143
第四节 拍摄超大型合影像	147
作品赏析	157

第一章 人像摄影概述

学习目标

1. 掌握人像摄影的概念和三个类别。
2. 熟练掌握人像摄影的表现技巧。

摄影的分类方法很多，有依据拍摄工具分类的，如胶片摄影、数码摄影；大画幅相机摄影、135相机摄影；有依据拍摄环境分类的，如自然光摄影、闪光灯摄影；室外摄影、室内摄影；环境光摄影、人造光摄影；有依据摄影作品的社会功能分类的，如新闻摄影、艺术摄影、商业摄影等等。而我们现在所采用的是一种更为直观的分类方法，依据拍摄对象来分类，这里包括风光摄影、花卉摄影、人像摄影等等。

所谓人像摄影，是指通过摄影的形式，在照片上用鲜明突出的形象描绘和表现拍摄对象相貌和神态的作品，它是拍摄对象的影像写真。

人像摄影自然是要拍摄人物的，但并不是所有带有人物的照片都归属于人像摄影的范畴。人像摄影是以人的形象、容貌、精神状态为直接表现对象的摄影类别。也就是说，人像摄影中“人”是表现的主体，其他的所有内容均是陪体和环境，都是为了表现主体来服务的。

人像摄影的历史几乎与摄影术的发明时间一样长，达盖尔的银版法时期就有大量的人像摄影作品出现。自摄影术发明以来，人像摄影经久不衰。

当今的人像摄影按其图像的社会功能来说，又可以划分为：记录类人像、艺术类人像、商业类人像三个子项。每一类人像的功能不同，评价标准自然也就不同，相应的拍摄方法、技术手段等都会有所区别，不可以用同一个标准来衡量不同类别的人像，更不可以用同一个标准来衡量不同类别的摄影。

记录类人像是拍摄对象的现场纪实。它以记录为目的，也就是人们常说的“留下美好的瞬间”。现代人赋予了摄影多项功能，但是，不可否认摄影的本质功能是“记录”。在社会上每天产生的大量图像中，绝大多数是为了记录而拍摄的，人像摄影也不例外。记录类人像标准是“视觉等效”，也就是说，所拍摄图像要忠实于原貌，让看到图像与看到现场的视觉效果等同起来。

艺术类人像是艺术的一种表现形式。它是以影像作为载体，传递作者的思想情感。影像中的人物是摄影师的模特，影像中的

景物环境是构成作品的元素，所有的一切都是为摄影的主题服务的。艺术人像摄影的目的不在于“再现”而在于“表现”，衡量艺术人像的标准是主题的深度与表现的技巧。

商业类人像是摄影师劳动的产品，它是用于交换的一种商品。摄影师受顾客的委托，以指定的人物为拍摄对象，运用自己的专业知识和技术技巧，拍摄出符合顾客需求的影像。商业类人像的标准是“满足顾客的需求”，这种需求包括实物的需求和审美的需求，商业人像的价值直接体现在交换价值上。

所有门类的摄影都基于摄影的基本技术，从操作的层面上讲，摄影是一种技能，无论何种摄影都需要共同的知识 and 技能。在同一门类的摄影中虽然还有子项，甚至子项之下还可以作多层细分，但是，它们的共同点很多。初学摄影的朋友要先从基础的共同点入手，先易后难，逐步提高。

对人像摄影的学习可以从三个方面着手：一是要研究拍摄对象，也就是研究人像摄影中的人，不了解人的容貌特征、体态语言、面部表情以及环境对人的衬托作用是拍不好人像的。二是要研究自己的拍摄目的和表现手法，也就是研究所要拍摄影像的社会属性，不知道作品的真正目的，只是一味地模仿常常会出现东施效颦的尴尬效果。三是要研究拍摄的技巧，也就是研究工具和技术，不会熟练地使用摄影工具，没有娴熟的技术技巧就无法获得人像佳作。

第一节 对人像摄影对象的研究

一、人是运动的

人像摄影的拍摄对象是人，首先要清晰地认识到人永远是处于运动状态的，这就是挑战人像摄影的第一大难题。影像是静态的而人物是动态的，要用静止的影像去表现人物运动的过程是不可能的，摄影只能选择人物运动中的某一个瞬间，故此人们称摄影为“瞬间艺术”。人像摄影的优劣很大程度上取决于截取瞬间的时点位置，功夫在你的“抓拍”技巧上。

二、人的表情是受心理活动支配的

仔细观察人物时你会发现，人的表情变化十分微妙，用语言很难准确地表达人的许多种表情。即便是文学大师的描写，与真实表情相比较，也会显得苍白。相比之下，摄影就显现了极大的优势，图像可以准确地再现拍摄对象的某种表情，这就是人像摄影的魅力之一。人的表情受心理活动支配，有什么样的心理活动就会有怎样的表情。所谓“表情”就是人们内心活动的外在表现，不可以想象让拍摄对象做出违背内心活动的表情来。当然，某些表演艺术家可以控制自己的表情，有意演戏，这就另当别论了。优秀的人像摄影师不会要求拍摄对象做出某种表情，而是通过恰当的手段或语言启发，诱导拍摄对象发生某些心理活动，进而产生恰如其分的表情。

三、人的身体结构是相同的但构成是差异的

从身体结构上来分，世界上只有男人和女人。同一性别的人结构都是一样的，但是，所有的人在构成上都会有差异，只能找到容貌相似的人，却不能找到两个长相完全一样的人，这就是人像摄影没有固定模式可循的根本原因。就身材来讲，有人高有人矮，有人胖有人瘦；就比例来讲，有人上半身长下半身短，有人上半身短下半身长；就面部来讲，五官的比例有大有小，距离有远有近，而且形态也不尽相同。如何把这种现实与人们不同时代的审美观念结合起来，是人像摄影师永远也研究不完的课题。

四、人物与环境是有机联系在一起的

人像摄影的对象当然主要是人，但人不是孤立的，他需要生存的环境。影像中的人物形象也需要环境要素的烘托，人像摄影师在研究人物的同时，必须下大力气研究人与环境在视觉上的关系。简单就人像摄影的背景而言，可以分为素背景、抽象背景和具象背景三个大类。仔细研究它们对人物的表现作用大有益处。

第二节 对人像摄影目的和表现方式的研究

一、为什么要拍摄人像

所有的行动都是由动机支配的，人像摄影自然也不会例外。但是，把拍摄动机梳理得很清晰也不是件容易的事。我国的人像摄影是从照相馆起步的，照相馆的摄影手法影响摄影界许多年，可谓根深蒂固，以致到现在，只要一提起人像摄影，人们就联想到照相馆的人像摄影模式。须知，照相馆的人像是商业人像，它是人像摄影的重要组成部分，但并不是人像摄影的整体和全部，不可以偏概全。每一个人拍摄人像的目的都可能是不一样的，拍摄之前要把目的想清楚，目的不同主题就不同，进而手段就不同，效果也就会大不一样了。

二、人像摄影的表现手法

人像摄影既可以是情景再现的照片，也可以是传递思想和情感的艺术作品，没有固定的模式，表现手法更可以是多种多样的。首先是纪实手法，也就是不干涉拍摄对象，不用特别大的广角镜头或特别长的望远镜头，视角及透视关系接近正常观看的效果，力求真实。其次是摆布手法，摄影师充当导演的角色，一切都按摄影师设计的意图进行，力求达到完美。第三是非现实的手法，运用戏剧化的表现手段安排画面的情节，将摄影与平面设计相结合，力图表达某一种观念。

三、对人像摄影表现技巧的研究

1. 工具对人像摄影的重要性

摄影对器材的依赖性极强，摄影师首先要掌握的就是对工具的操控技巧。特别是数码相机，它本身就是一台能拍摄照片的电脑，需要进行多项设置和调整，完全操作好了不一定能拍出好的人像摄影作品，但是操作不好一定拍不好照片。用不同的相机和镜头

所拍摄出的影像品质是有差异的，选择适当的设备是拍好照片的前提条件，设备适用性是选择的唯一条件，与购买该设备的价格毫无关系。

2. 技术是人像摄影的基础

摄影本身是一项技能，摄影师技术的纯熟程度与摄影作品的优劣直接相关。摄影技术既包括相机的操控技术，也包括取景、用光、曝光等拍摄技术。摄影师无论从事哪项摄影活动，首先要过摄影技术这一关，而人像摄影对技术的要求相对更为苛刻。由于拍摄对象是有生命的人，人像摄影在构图、用光、表情的控制、皮肤色彩的还原等方面都有比其他摄影门类更严格的要求，所以它要求摄影师拍摄技术精湛。如果拍摄人像时不熟悉相机调整方法，慢慢腾腾地调来调去，就抓拍不到人物的最佳表情。同样，拍摄技术不精也达不到理想的效果。

3. 人像摄影需要的不仅仅是技术

人像摄影不仅需要技术，还需要多方面知识与技巧的配合。人像摄影师要有意识地扩大自己的知识面，成为“专”与“博”兼备的摄影师。人像摄影师首先要学习心理学知识，了解拍摄对象的心理反应，便于进行沟通。其次要学习化妆、服装、道具等方面的知识，指导拍摄对象的穿着打扮及道具运用。最后要学习领导者的驾驭能力，人像摄影师虽然仅仅是普通的摄影工作者，却要面对形形色色的人，特别是面对群体拍摄时，如果不能恰当地安排和调动大家，是绝对拍不好照片的。

摄影不完全涵盖在艺术的范畴之内，人像摄影当然也不全属于艺术，但人像摄影中包含着艺术，人们喜欢人像摄影无疑是被它的魅力所吸引。传统的照相馆人像也许仅能保留下证件像、婚纱照、合影像等几种有限的形式，但这不再是人像摄影的全部。随着人像摄影的非职业化迅速发展，人像摄影由一种职业演变成普通人的一项技能，这使得人像摄影的队伍空前壮大，技术空前普及，大量优秀的人像摄影作品涌现出来。

四、人像摄影的境界

人像摄影作品的不同境界，也是摄影师需要认真研究的课题。

总体来讲,人像摄影作品可以划分为四大境界。

一是真实记录型人像摄影作品。这类作品一般表现得朴实无华、纯真自然。作者多用常规的视角,常规的光线效果,常规的影调和色彩拍摄人物,不施用任何摄影技巧和手段,仅把拍摄对象的形态、表情和现场环境加以记录。这种貌似不会拍照的人拍摄的人像摄影作品,往往会像所有原生态艺术一样,触动观赏者的心灵。当然,这类作品的成功完全依赖于客观对象的典型性,常常是可遇不可求的事。初学人像摄影的人,不能把希望完全寄托在拍摄对象上,要下功夫提高自身的摄影技术水平,用专业技能拍好照片。

二是赏心悦目型人像摄影作品。这类作品是摄影师技能的一种展现。作品讲究构图、用光、影调、色彩等一系列摄影技法,把照片拍得很漂亮,使观看者赏心悦目。商业人像大多具有这类性质,只有把人物的照片拍得赏心悦目才能产生商业价值。初具一些摄影经验的摄影师也喜欢拍摄这类照片示人,某些初涉摄影的人甚至产生了一个误区,认为人像摄影就是把人拍得好看些,好像拍摄人像仅仅是会不会运用摄影技法那样简单。实际上,手段是为目的服务的,如果某幅人像的拍摄目的就是为了展现拍摄对象美丽的容貌,那么把人拍漂亮就足够了。但是,不是所有的人像摄影都是为了把人拍得漂亮一点,还会有其他的追求,这就需要人像摄影师具有更多方面的能力。

三是传递情感型人像摄影作品。这类作品颇见摄影师的抓拍功底。人像摄影与其他摄影门类的根本区别之一,在于人像摄影的拍摄对象是有情感的人,而人的情感是极其细腻的。人通过动作、表情和语言来表达内心的情感,但摄影无法记录语言,只能记录动作和表情,而动作和表情又可以看作是体态语言,它甚至比声音语言更为简洁和生动,人像摄影的魅力正是在于对体态语言的传达。成功的人像摄影作品,能够定格人物最有表现力的体态瞬间,向观赏者传递感人的情感。

四是诠释观念型人像摄影作品。这类人像摄影作品是摄影师经过深思熟虑后创作的结果,通过影像中人物和画面中的各项元素,构成了一个完整的艺术形象,以此传递自己的思想观念和情感

上的好恶，它可以是褒扬的，也可以是讥讽的，甚至可以是批判的。在摄影手法上，既可以用现实的手法，也可以用超现实的手法，通过运用不同的镜头、不同的光线、不同的角度、不同的曝光以及不同的后期处理，使人像摄影作品带上强烈的思想性。

以上四种境界的人像并无高低贵贱之分，只是所处境界不同。哪种境界都有优秀作品，哪种境界也都有相对的局限性，优秀的人像摄影师在于能够兼收并蓄，拍摄出丰富多彩的人像作品。

思考题：

1. 简述人像摄影的概念和三个类别。
2. 人像摄影的表现技巧包含哪几个方面的要素？
3. 简述人像摄影作品的四个境界。

第二章 证件像摄影

学习目标

1. 熟悉拍摄证件像所需用相机、镜头、灯具等设备。
2. 根据不同证件像的要求选择摄影背景。
3. 调整灯光，进行测光和调整曝光组合。
4. 调整拍摄对象的位置和坐姿。
5. 拍摄身份证、护照、驾驶证、结婚证等证件像。

第一节 拍摄影室证件像的器材和技术准备

证件像是初学人像摄影时的必学内容，也是人像摄影范畴内较为简单的项目，一般的初学者都会从这里开始入手。一般情况下，证件像是在影室的灯光下拍摄，它可以考察摄影师的用光技巧，又可以考察取景构图以及瞬间抓拍的能力。可以说，证件像是人像摄影的基础，只有把这项基础打扎实，才能得心应手地进行更为复杂的拍摄活动。现在我们来熟悉和了解影室证件像常用的器材和设备。

一、拍摄证件像的设备要求

1. 证件像摄影所使用的相机

由于影像数码化进程的不断完善，当前拍摄证件像已经全部使用数码相机，鉴于证件像的物理尺寸较小，所使用的数码相机主要有两大类：一是数码单反相机，二是便携式数码相机。

(1) 数码单反相机

数码单反相机（图 2-1-1，图 2-1-2）相对于便携式数码相机的优势是：

图 2-1-1 常见的数码单反相机

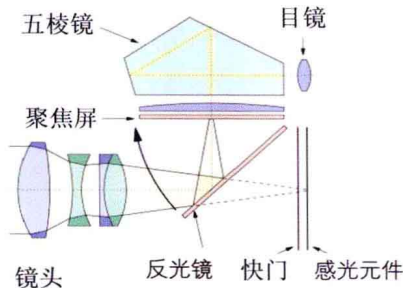

图 2-1-2 数码单反相机结构示意图