

SHEYING HANSHOU JIAOCAI

人像摄影

摄影函授教材
中国摄影函授学院

摄影函授教材

人 像 摄 影

上篇：朱天民 下篇：顾云兴

中国摄影函授学院

• 1987 •

编 审： 徐国兴
责任编辑： 孟隰生
封面设计： 邵 新

人 像 摄 影
中国摄影函授学院

中国摄影出版社出版

(北京东城区红星胡同61号)

铁道部工程指挥部印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张9³/₈ 字数 23万

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数： 1——15000

统一书号 8226.58

定价： 4.50元

说 明

《人像摄影》这本教材在内容上作了较大的调整，现分上下两篇，上篇由朱天民同志撰写，下篇由顾云兴同志撰写。这两位作者都是有着丰富实践经验的特级摄影师，把他们的论著汇集在一起，便于学员博采众长，更全面地学习人像摄影的理论，更系统地掌握人像摄影的技术技巧。

上下两篇所附图例照片，分别是两位作者各自所摄的作品。这些作品除了用于配合说明论述观点外，还附有灯光布位图，这样在大家阅读欣赏时，受益会更实际些。

鉴于教材内容的调整，原来安排的自学进度计划也必须作相应的改变，特附表于后，希各位学员按此掌握。谨此说明。

《人像摄影》函授自学进度表

内 容		自学时间
上 篇	第一讲 人像摄影的属性与特点	1987、7、15—18
	第二讲 人像摄影与精神文明	1987、7、19—21
	第三讲 人像摄影的组织艺术	1987、7、22—25
	第四讲 人像摄影的构图、透视及人造光源	1987、7、26—31
	第五讲 人像摄影的整修美术	1987、8、1—3
	第六讲 服务部门的设计要求	1987、8、4—7
	第七讲 人像摄影师的职责和素质	1987、8、8—10
下 篇	第八讲 人像摄影的艺术思维	1987、8、11—13
	第九讲 人像摄影的艺术美	1987、8、14—17
	第十讲 人像摄影的内容和形式	1987、8、18—21
	第十一讲 光线造型	1987、8、22—31
	第十二讲 形象造型	1987、9、1—11
《人像摄影》课程复习		1987、9、12—14

目 录

上 篇

第一讲 人像摄影的属性与特点	(1)
一、人像摄影的属性.....	(1)
二、人像摄影的特点.....	(3)
三、人像摄影的继承与创新.....	(10)
第二讲 人像摄影与精神文明	(20)
一、艺术文明.....	(20)
二、创作文明.....	(21)
三、服务文明.....	(23)
第三讲 人像摄影的组织艺术	(26)
一、组织与猎影.....	(26)
二、组织与摆布.....	(29)
三、组织与生活.....	(31)
四、组织的内容.....	(32)
第四讲 人像摄影的构图、透视及人造光源	(43)
一、构图特点.....	(43)
二、把握透视规律.....	(46)
三、人造光源的应用.....	(48)
第五讲 人像摄影的整修美术	(124)
一、整修的意义.....	(124)
二、多修与少修.....	(125)
三、粗修与细修.....	(127)

四、整修的笔纹·····	(127)
五、整修与层次·····	(128)
六、整修的光亮度·····	(129)
第六讲 服务部门的设计要求·····	(140)
一、橱窗设计·····	(140)
二、店堂设计·····	(142)
三、摄影室设计·····	(144)
第七讲 人像摄影师的职责和素质·····	(147)
一、文明的服务职责·····	(147)
二、时代的社会责任·····	(148)
三、广泛的生活认识·····	(148)
四、深厚的艺术修养·····	(149)
五、高超的技术技巧·····	(150)

下 篇

第八讲 人像摄影的艺术思维·····	(153)
一、思维的方式·····	(153)
二、思维的特点·····	(154)
三、思维的过程·····	(157)
第九讲 人像摄影的艺术美·····	(167)
一、形象美·····	(167)
二、内容美·····	(174)
三、形式美·····	(175)
第十讲 人像摄影的内容与形式·····	(180)
一、内容·····	(180)
二、形式·····	(183)
三、内容与形式的关系·····	(187)

第十一讲 光线造型	(189)
一、光的造型特性.....	(189)
二、光的造型作用.....	(194)
三、光的造型手段.....	(197)
四、光的造型效果.....	(214)
五、光的造型目的.....	(226)
六、布光实例.....	(232)
第十二讲 形象造型	(236)
一、形与神.....	(236)
二、形态.....	(238)
三、神态.....	(261)
四、瞬间.....	(266)
五、拍摄位置和体裁.....	(267)

第一讲 人像摄影的属性与特点

一、人像摄影的属性

人像摄影（这里主要是指照相馆的人像摄影，下同）是摄影各门类中的一个类别。摄影界有些人对人像摄影有几种看法：一种看法，认为人像摄影不是艺术，只是商品；另一种看法，认为人像摄影既属艺术范畴，又属商品范畴；还有一种看法，认为人像摄影有欣赏价值和实用价值二重性。以上几种看法虽不一样，其含意却相似，就是“水平低”不是艺术，“商品”不是艺术，“实用”不是艺术。在马克思主义哲学中，属性是指事物本身所固有的性质。在逻辑名词中，属性是指对象的特性、特征，并分为本质属性和非本质属性。因此，正确认识人像摄影的本质属性殊关重要，理解得越深刻，越能够把握它的规律，从而依照人像摄影的艺术规律，确定对它的研究范围和研究对象。根据“辞海”对属性的解说，事物的本质属性是唯一的、固有的，不至于为条件而变化。

人像摄影作为一门艺术，是就它的本质属性而言，并不是说所有人像照片都是艺术作品。事实上，在人像摄影中，确有不少照片缺乏艺术性。但是，这种情况不只是存在于人像摄影中，也存在于摄影艺术各类别中。甚至在其他艺术门类中，如绘画、电影、电视等，都不能说没有这种情况。现就以上几种看法，进一步谈谈人像摄影的本质属性问题。

首先，水平低会不会改变本质属性

比如，正规的学校一般都设置绘画课程，绘画是艺术范畴的门类，习惯上被称为美术。小学里设有美术课，教师被称为美术老师。大学里设有美术系，教师被称为美术教授。然而，并没有因为小学里的绘画水平低就不是美术，而只有大学里的绘画水平高才是美术。这就说明，水平的高低不会改变绘画的本质属性。人像摄影的艺术水平，从时代对它的要求来看，虽然尚须不断提高，但决不会因此而改变它的本质属性。

其次，商品性会不会改变本质属性

比如，荣宝斋书画社陈列着许多古今名画，标价出售。它们是绘画艺术门类中的艺术结晶，成为商品以后，难道就不是艺术了吗？更何况古今名画与人像摄影又有所不同，它们在商业市场上虽然都以钱、物交换形式出现，都是卖买行为，从现象上看似乎差不多，但实际上却有着性质上的差别。对于古今名画，凡是爱画者都可以买进，也可以割爱卖出。对于人像摄影，一般只是本人需求才会花钱拍照，哪有愿出代价购进不相识“尊容”的人。这就说明，人像摄影只有服务性，而无商品性，更谈不上具有商品属性。

第三，实用性会不会改变本质属性

比如，一幅画供环境布置，一只花瓶供插花，它们只在实用中体现价值。一幅画陈列在展览会，一只花瓶陈列在博物馆，它们只在观赏中体现价值。一般说，视觉艺术都具有欣赏价值和实用价值。但从事物的属性来看，“欣赏”是通过作品本身的艺术特性所起的审美价值，“实用”则是艺术作品在被利用条件下所起的功利价值。对于人像摄影来说亦是如此，欣赏也好，

实用也好，不会因用途有异而改变它的本质属性。

据历史记载，自银版摄影术问世，人物就是摄影术最为重视的实践对象。所以，人像摄影能极其迅速地流传和发展。当时，虽然科学水平尚低，技术条件也很差，但能在摄影曝光时间长达一小时之久的情况下完成一幅人像照片，还是很不简单的。事物具有本质属性这个真理说明，从银版摄影术发明之日起，人像摄影的艺术属性便同“胎”而生。但因当时限于客观条件和认识水平，尚不可能创造艺术形式。在经历了一个多世纪的发展和成熟过程之后，并随着光学、感光化学工业和科学技术的迅猛发展，才使人像摄影的艺术属性经过新陈代谢的不断实践，逐步发挥了它的审美功能。现在，人像摄影艺术已经广结丰硕的果实。历届全国人像摄影艺术展览中，许多优秀作品的涌现，就是雄辩的明证。今后，人像摄影这门艺术，必将充分发挥它的艺术属性而跨入更新的发展里程。

二、人像摄影的特点

人像摄影大体上可分为两类：一类是在现实的生活环境里表现人，如在田间、车间、公园或会场里拍摄人像；另一类是不在现实生活环境中表现人，而在特定的摄影室里拍摄人像。从专业来说，前一类人像一般是在现场拍摄，以新闻采访方式为主；后一类人像是在特定环境拍摄，以照相馆服务行业为主。

这两类人像摄影，在表现人的创作要求上是一致的，如深入和体验生活，熟悉和了解对象，形象表现要求“形神兼备”等。除了这些共同性的规律外，照相馆人像摄影还有着自己不同的特点，如服务性、组织性、创作过程短和美术加工等。

1、服务性

从服务性的特点来说，拍摄的动机出自被摄者方面，摄影者是接受被摄影者的委托进行创作的。因此，摄影者在很大程度上，只能根据被摄者的要求发挥自己主观能动作用。例如，被摄者需要拍摄一幅正面像，就不能根据摄影者的创作意图，替他创作一幅侧面像，而必须满足被摄者要求，在被摄者要求的范围内发挥摄影造型的技能和创造性。

其他人像摄影，拍摄的动机一般出自摄影者方面，或是摄影者接受第三方的委托进行创作。被摄者只是充当摄影对象，与拍摄的动机和要求没有关系，或是关系不大。因此，摄影者可以根据自己创作的意图，尽量发挥主观能动作用。它们虽然也受着内容的限制，但与拍摄动机出自被摄者的服务性比较，其性质完全不同。

那么，服务性的人像摄影既然要按照被摄者的要求从事创作，是不是摄影者就完全处于被动地位呢？我认为不会。因为服务性与非服务性人像摄影，仅仅是摄影动机出自那一方的问题。对于摄影的造型手段和创作条件，并没有什么不同的地方。服务性与非服务性的人像摄影，既然所区别的仅是命题作文的“题目”由谁出的问题，至于怎样做好文章，同样要求充分发挥主观能动性，同样是严肃的创作任务，也就没有什么限制不限制的问题。

2、组织性

从组织性的特点来说，照相馆在拍摄人像时，对人物的姿态和环境的处理都经过组织、设计的过程。组织性摄影的原则，是被摄者与摄影者共同参与创作。首先，由被摄者提出要求，摄影者根据这个要求，确定造型处理方案。然后，对被摄对象

进行姿态和表情的诱导，并对布景道具作出安排以及对光源进行布置等一系列组织工作。摄影者只要根据这个原则，并发挥自己的生活体验和实践经验，必然能创作出既受被摄者的喜爱，又符合“形神兼备”要求的照片。如果把组织性特点看作是导演，主观片面地把被摄对象摆来摆去，那末必然歪曲了组织性的积极意义，结果只能徒有被摄者的外表形象，而没有内在精神。

人像摄影的组织工作，主要表现在姿势表情的组织和环境陪衬的组织两个方面。

姿势表情是人像摄影中表现人物的主要内容（见图1—1至6）。表现人不能只是表现人的躯壳，而是要表现人在生活运动的无数姿态表情中比较美的典型的一个动态。姿态属于人的外表形态，表情属于人的内在精神。姿势和表情的组织，决不意味着可以生造或仿效。姿势作为外表形态，虽可以模仿，但要组织某一个摄影姿势，至少是被摄者在生活中自己所经历或体验过的，否则所表现的姿态是不可想象的。例如对一个没有农村生活体验的人，要拍摄在田间劳动的姿势，摄影者即使有很高的组织本领，也是不行的，最多只不过有三分象而已，表情就无从谈起。如果组织被摄对象在生活中经历过的姿势，加上被摄者内在情感的融合，使外在的姿势与内在的表情结合，则这个姿势表情才能达到一定程度的真实感。

环境的组织，具体说是背景和道具的处理。人像摄影是表现人在生活中的典型动态，因此任何一个姿势动态，决不会离开生活环境而凭空产生，什么样的动态必然是在什么样的环境中表现。所以说，人像摄影一般都要有环境气氛的衬托。照相馆的人像摄影要为各阶层的人服务，需要各式各样的环境去衬托各式各样的姿势动态。那末，照相馆有没有具备这样的条

件呢？从照相馆的设备来看，一幅单色背景，几只沙发和椅子，还有一些柱子，栏杆和窗格之类的东西，如此简单，要适应各阶层的人以表现各式各样的生活动态，似乎不具备组织的条件。但是，从服务范围的要求来看，照相馆人像摄影一般只是表现以人为主的特写，即所谓肖像摄影。由于人在画面中所占面积的比例较大，背景和道具在特写人像中不是造型的主要条件，一般只是起假像陪衬的作用，这对表现环境气氛是非常有利的，而且还可以用巧妙的手法来达到一定程度的真实感。因此，这些简单的道具还是能够适应各式各样的人的需要的，这又可以说照相馆具备了组织的条件。当然，应用背景和道具的效果如何，还同摄影者的经验有密切关系。在同样条件下表现同一个对象，两个经验不同的摄影者所表现的效果往往是不一样的。这是由于摄影者对生活的体验和对客观环境的认识，存在着深度上的差别。体验和认识的程度深，组织起来真实性的表现力就强，而且变化也丰富。否则，会得到相反的效果。环境气氛不单是背景和道具的组织问题，还决定于光线的配合。光线运用得合理，就会增强环境的真实气氛。所以，光线不仅起到人物造型的作用，对表现环境气氛也有一定作用。

3、创作过程短

从创作过程的特点来说，照相馆的人像摄影，从摄影者开始与被摄者接触，直到完成拍摄任务，其过程是极短的。其他方面的人像摄影，创作过程一般都比较长。可能有人认为新闻摄影的创作过程最短，因为有些新闻摄影是在事情发生的过程中，采取抓拍方法于一刹那间完成。我认为这是拍摄时间短，而不是创作过程短。创作过程应包括创作的动机，构思，设计，以及拍摄的全部过程。新闻摄影拍摄的时间虽然极短，但是从

接受任务到完成任务一般有一段时间可以作准备。有些新闻摄影还可事先到现场，进行环境的观察，位置的选择，并对将要来临的事情作一番估计。照相馆的人像摄影，一般都是临时接受任务，不可能有充分的准备时间。

照相馆人像摄影不仅创作过程短，而且来者不拒。因为拍摄动机出自被摄者方面，来什么人就要替什么人服务。其他人像摄影的拍摄动机出自摄影者方面，对象可以选择，不合乎创作条件的，完全可以不拍。因此，作为照相馆的摄影者，要使每个消费者满意，不仅应具有高度的艺术水平和技术水平，而且还应具有高度的审美能力，善于观察分析和把握人物形象的特征，以适应创作过程短的特点。

首先，要善于观察分析，把握形象特征。创作一幅“形神兼备”的人像照片，必须对被摄对象有足够的认识 and 了解。可是，照相馆的摄影者与被摄影者一般是互不相识的，而且创作过程又很短，因此要做到这一点，只能凭自己的眼力。在接待消费者的时候，看起来好象只是业务上的接触，实际是观察和了解的过程。不仅要对人物的面形、体态、服饰和性格进行观察和了解，由表及里地取得初步印象，同时还要从被摄者的谈吐、举止和风度中，大体上看出他（或她）属于什么阶层或什么职业。如果对被摄者的外表形态和内在性格，不作一番较全面的观察和了解，以及对他（或她）属于哪个阶层和从事何种职业不作正确的估计，要达到“形神兼备”的要求是很难的。

其次，要有精湛熟练的操作技术。操作技术熟练，动作就会迅速，拍摄的准备时间就会缩短。否则，必将影响被摄者的情绪。因为被摄者处在照相机前，往往显得拘束、呆板、思想也比较集中，有些人还会产生紧张心理，神情失常，姿态表现得很不自然。甚至由于紧张，脸部的肌肉也会发抖，似笑非笑，

极为尴尬。如果操作技术熟练，动作敏捷，拍摄的准备时间尽量缩短，则不仅可以减轻或避免被摄者由于等候时间过长而产生紧张情绪，而且可以增强被摄者对摄影者的信赖。

减轻或避免被摄者的紧张状态，还有一个行之有效的办法，就是拍摄准备的同时，亲切地与被摄者交谈，可以天南地北无话不谈，也可以问长问短，使被摄者不觉得是在拍照。这样不仅有机会再一次对被摄者的性格和特征进行熟悉和观察，而且还能从交谈中进一步了解他的要求和爱好，从而消除或减轻拘束、呆板和紧张的情绪，使被摄者流露出真实自然的神态来。

再次，要迅速作出准确的造型判断，抓取典型的瞬间。摄影者对被摄者的外表形态和内在性格，经过观察和了解，即可形成一般概念。然后根据被摄者的要求，结合形象和服饰的条件，随即作出坐或立，正面或侧面，以及头、手、脚等姿势组织的判断；作出物距远或近和镜头高或低的判断；作出用正光、侧光或逆光的判断，以及光线的亮度和反差度的判断。在十分短暂的时间里，对一系列塑造人物形象的条件迅速地作出准确的判断，确实很不容易。但是，只要拍摄者经过不断的实践，并在实践中积累丰富的经验，是完全可以做到的。

迅速作出准确的造型判断，只是摄影造型的一个方面，果断抓取典型的瞬间，则是摄影造型的另一个方面。人的形象和性格是各不相同的，如果处在不同的时间、环境和生活中，人的心理状态往往受到外界的影响而起变化。而心理状态的变化，又总是通过人的脸部表情和姿势动态表达出来。因此，在摄影室里，被摄者的表情有时生动自然，有时却十分做作，有时甚至根本不反映他真实的性格。究竟抓哪一个姿势表情，决定于摄影者的经验。摄影者能否抓取具有性格特征的典型瞬间，关

键就在于对开启快门的时刻所下的判断是否正确，而判断的正确与否，又决定于对被摄者观察和了解的程度如何。由此可见，抓瞬间和下判断是人像摄影成功与否的关键。

实践告诉我们，在照相馆的人像照片中，有的姿势生动，神态自然，百看不厌，而有的则矫揉造作，表情尴尬，使人一蹙而过。其原因就在于对人物的观察和了解是不是够，造型处理的判断下得对不对，或者开启快门时对瞬间抓得准不准。

4、美术加工

从美术加工的特点来说，照相馆的人像摄影具有接受消费者委托的服务性质，应该按照消费者的喜爱进行创作。例如，消费者一般喜欢自己在照片上的形象美，要完整，脸上要干净，光调要明朗。这些都反映了广大劳动人民朴实的审美观点。我们服务的目的正是为了美化人民生活，所以应该尊重他们的喜爱。

美术加工，主要是指修照片和修底片的美化工作。这一美化工作，与消费者的要求是符合的。他们要求形象完整、丰满和干净。要达到这样的要求，一般说都必须经过修整的过程。特别是特写头像，脸是主体，在画面中所占比例相当大。经过透镜结像和光线刻划，把脸上美的和不美的肌肤结构，以及大小疤痕，都清晰地描绘了出来，甚至生理上的缺陷也丝毫没有遮掩。虽然这些东西是真实的客观存在，可是对于被摄者来说是不会欢迎的。因此，美术加工既然为消费者所需要，就没有理由不替消费者服务。当然，修整只许在不失真的原则下进行，而不是改正。如果把原来形象修改得失真，甚至而目全非，那是不可取的。

对于要不要修整，结论已经肯定。问题在于修什么和怎样

修，这是提高照相业技术水平迫切需要研究的课题之一。有些底片或照片需要增厚影调的密度，可用铅笔和毛笔的修涂法；有些底片或照片需要减薄影调的密度，可用刮刀和减薄液的修整法。不论采取哪种修法，总是不外乎修影像的线条和影调，都必须按照原来的肌肤结构和肌肤质感进行修整，这样才不会失真。是多修好呢？还是少修好呢？这要看具体情况而定，应修则修，不应修则不修，有些部位可以不修，但有些部位非修不可。照片的影调要明暗，已经成为广大消费者的欣赏习惯。但这里所要求的影调明朗，并不意味着就是“苍白”的脸和“墨黑”的头发。不论采取哪种光线，一定要有明暗的层次和光源的方向性。光线的明亮度又必须符合人们的生活环境和视觉习惯。布光要求合理，要富于变化，要根据不同的对象采取不同光线造型。照片影调的浓淡标准，应符合内容和气氛的要求，但不论浓或淡必须保持黑、灰、白影调的丰富层次。

影调处理绝对不能脱离内容。如果只是片面地从趣味出发玩弄技巧，追求奇特，这是纯粹的形式主义。影调处理既要有助于形象的表现和刻划，又要符合消费者的口味，这样才能满足群众的兴趣、爱好和要求。

三、人像摄影的继承与创新

当今，我国专业人像摄影界对继承与创新问题，进一步重视起来了。这个问题如能得到正确的认识，必将把专业人像摄影技术推向一个新的阶段。

专业人像摄影在继承和创新之间，是没有一条鸿沟的。有继承才有创新，创新是为了更好地继承，它们之间永远是互相影响，互为利用而发展的。就以专业人像摄影中的半身肖像