

人物摄影教程

RENWU SHEYING JIAOCHENG

张禾金 著

本书立足于国际化视野，同时结合中国国情，以现实主义和表现主义两大人物摄影分类为基础，对以人物为主题的摄影特色进行了叙述，并以摄影棚中的室内人物摄影为主线，从理论规律的阐述，到实践经验的列举，循序渐近，由浅入深地讲述了人物摄影从业余走向专业的必要过程和技术技巧。此外，本书对一些人物摄影创意作品进行了独到的解读和评析，视角独特，图文并茂。

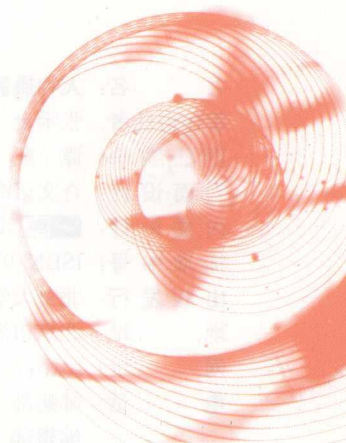

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

人物摄影教程

RENWU SHEYING JIAOCHENG

张禾金 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

人物摄影教程 / 张禾金著. —北京: 北京大学出版社, 2009.7

(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-15231-7

I. 人… II. 张… 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 (2009) 第 075462 号

书 名: 人物摄影教程

著作责任者: 张禾金 著

责任编辑: 谭 燕

封面设计: 奇文云海

内文设计: 设计 · yp2010@yahoo.cn

标准书号: ISBN 978-7-301-15231-7/J · 0235

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720mm × 1020mm 16 开本 11.25 印张 128 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

PHOTOGRAPHY

写在前面的三言两语

什么是人物摄影

人物摄影是利用肢体的语言去诠释内在的特

什么是人物摄影

人物摄影是借助客体的华丽去编织众人的梦

什么是人物摄影

人物摄影是透过五官的音符去解读心灵的乐

什么是人物摄影

人物摄影是穿越表面的质朴去触摸绚丽的深

PHOTOGRAPHY

人 物 摄 影 教 程

PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

借助客体的华丽去编织众人的梦境

摄影指导：张禾金，摄影：杨梦茜，2007年摄于同济大学

PHOTOGRAPHY

人 物 摄 影 教 程

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

PHOTOGRAPHY AND CREATIVITY

透过五官的音符去解读心灵的乐章

摄影指导：张禾金，摄影：吕耀辉，2007年摄于同济大学

用肢体的语言去诠释内在的特征

摄影指导：张禾金，摄影：吴丽芳，2007年摄于同济大学

目录

穿越表面的质朴去触摸绚丽的深层

摄影指导：张禾金，摄影：2004级摄影班集体，2007年摄于同济大学

目 录

第一章	人物摄影的分类	11
第一节	多姿多彩的人物摄影	12
第二节	纪实和表现兼备的人物摄影	14
第三节	极富艺术表现力的人物摄影	22
第二章	在纪实人物摄影中感受人间的喜怒哀乐	35
第一节	读书与行路	36
第二节	确立拍摄主题	38
第三节	沟通能力与毅力	41
第三章	室内人物摄影的基本条件与用光	53
第一节	摄影棚的基本条件	56
第二节	摄影棚的色调处理与光源配置	63
第三节	光位与光质	73
第四章	创作前的准备	81
第一节	模特儿的选择	82
第二节	与模特儿沟通	84

第三节	重视创作规划和现场记录	86
第四节	模仿训练	89
第五节	正式开拍前的试拍	118
第五章	人物摄影的外在魅力与内在升华	123
第一节	生存形态与设计形态	124
第二节	人物的情感表现与内心揭示	137
第三节	摄影创作计划的实施要求	149
第六章	人物摄影创意的实践案例解读	152
	创意的实践案例之一：经典与时尚	154
	创意的实践案例之二：时尚与质朴	162
	创意的实践案例之三：艺术与技术	166
	创意的实践案例之四：形式与内容	173
后 记		179

PHOTOGRAPHY

摄影及数字处理：张禾金，1997年于日本

PHOTOGRAPHY

人 物 摄 影 教 程

摄影教程

第一章

人物摄影的分类

■ 第一节 多姿多彩的人物摄影

人物摄影，顾名思义是以人物形象为主体的摄影形式。自从摄影术诞生以来，人物在摄影的拍摄客体里一直占有举足轻重的地位。

大自然万年青史岿然不动，一年四季花开花落、景象轮回，而人生几何却来去匆匆，仅此一度。历史几千年沉浮，造了众多风云志士，而能留下真容实貌的历史也不过百年之余。百姓的喜怒哀乐延绵千万载，但可以凭景追忆的岁月光景也仅是六百余季。自然界中最为脆弱的或许就是生命，留住生命的真容实貌或许就是留住历史。所以从某种意义上来说，人物摄影就是摄影的灵魂，摄影是为生命而生，摄影是为生命而活。今天，摄影不仅是为了留住去而无返的时光情景，更是为了留住生活日常的个性百态。由于以人物作为被摄客体已成为摄影的重要主题，所以在当今社会里人物摄影的涵盖面已十分广泛。在此，为了便于读者深入了解人物摄影，我们从摄影的特性定位和拍摄条件的不同来对人物摄影的分类与特色作一分述，以便大家从人物摄影的千姿百态中获取快乐、情感、哲理和力量。

自从人类获得了摄影这一千载不遇的记录手段之后，人类历史的记载方式便发生了根本性的变化。应该说，人类对摄影的认知和惊叹也是从记忆方式的改变开始的。摄影所展示的巨大的纪实潜能使其成为此前的人类文明中未曾有过的传播利器。从某种意义上讲，摄影的快捷、准确和真实使人类对自然和社会的认识更加全面和贴切。

在我们所处的环境中，任何新生事物的出现往往会引起已有事物的重构而派生出更新的事物，就像摄影本身如果没有化学、光学、机械学等其

他学科的发展就无从产生一样，摄影起初或许是为了更快捷、更准确、更真实地反映自然和社会而诞生的，但艺术家们却又为摄影找到了新的用武之地，他们发现摄影在塑造人物形态和情态方面比绘画更快、更真、更具有戏剧性，且在渲染艺术氛围和夸张、强化艺术的空间方面并不比绘画逊色。从此，以纪实潜能为大众所惊叹的摄影与以梦幻和浪漫为特色的艺术结下了良缘。近百年来，随着现代文明社会的崛起、广告和时尚业的日益兴盛，摄影也开始为它们做起了嫁衣裳。近二十年来，数字技术的普及和进步又为摄影的表现拓展了新的天地。而且在后工业社会里，和机器批量生产的面目单一的产品相比，用智慧所创造的个性化物品更受人青睐，毫无疑问，创意时代的到来使摄影如虎添翼。人物摄影也在时代的跌宕起伏中变换着自己的角色，丰富着自己的家谱。说到此，大家或许已经意识到人物摄影不仅仅是单一的纪实人物摄影，社会分工的变异和细化早已丰富了人物摄影的种类。那么，人物摄影发展到今天大致有哪些种类呢？我们可以依照人物摄影定位的不同来分类。

在此所说的依照人物摄影定位的不同来分类就是指根据人物摄影在社会功能上的不同来分类。依照这种方法，我们可以把人物摄影主要分为两大类：(1)纪实和表现兼备的人物摄影形式；(2)极富艺术表现力的人物摄影形式。为了学习的系统化和行业交流的便利，接下来我们把以上两种分类作一详述，并在此基础上作进一步细化。

■ 第二节 纪实和表现兼备的人物摄影

纪实和表现兼备的人物摄影形式,是以新闻摄影、主题摄影、婚纱摄影和肖像摄影为主的纪实性人物摄影。

一、新闻摄影

新闻人物摄影是以现实主义为主、以表现主义为辅的人物摄影形式,或者说是以新闻人物为主要拍摄对象的纪实性摄影。与一般纪实性人物摄影不同的是,新闻人物摄影更强调摄影作品发表的时限性和人物情节的真实性。它既要求快速及时地报道,又反对利用各种手段对内容进行修饰和夸张,更不提倡融入过多的个人表现色彩,以避免失去新闻的真实性。但同时也需指出的是,摄影的本质意义是选择,即使是在纪实性的新闻摄影中,在不失去真实性的前提下,也有必要适当地利用构图和色彩的视觉处理来强化纪实要点的凸现和画面结构的适度感或美感。这种适当的视觉处理与利用各种手段修饰、夸张表现内容以及融入过多的个人表现色彩的处理方法在本质上是不同的。所谓新闻人物摄影是以现实主义为主、以表现主义为辅的人物摄影形式,其含义就在于此。鉴于本书的篇幅有限,而国内已出版的新闻摄影书籍相对较多,故有关新闻人物摄影的叙述在本书中不作全面展开。

二、主题摄影

纪实性主题人物摄影与新闻人物摄影相比,一般不强调报道发表的时限性。它往往以拍摄者的意向或社会热点为命题,以现实环境和情感、

情节为主干，十分强调具有社会意义的深度表现和生活百态的个人感受。也就是说，它强调人物摄影主题的鲜明性、深刻性、真实性和社会意义的现实性，注重艺术表现力和个性展示。

例如，世界著名摄影大师布列松常以穿梭于街头的各种人物形象为表现主题（见图1-1），从一个侧面展示不同国度、不同生活环境中人物的不同特色，主题寓意深刻，作品构图精美。

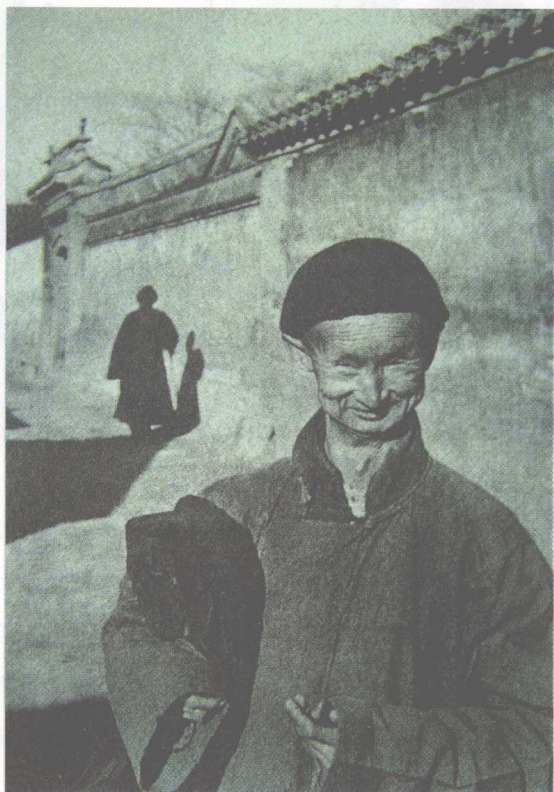

图1-1 摄影：〔法〕亨利·卡蒂-布列松，1949年于北京

日本著名摄影家荒木经纬常以日本风俗社会中的人物为拍摄主题（见图1-2），涉足某些普通人难以涉入的场所，大胆真实地展示社会某一层面的风土人情，揭示在这一社会层面生活和工作的的人物的特征及其人生经历中的酸甜苦辣。

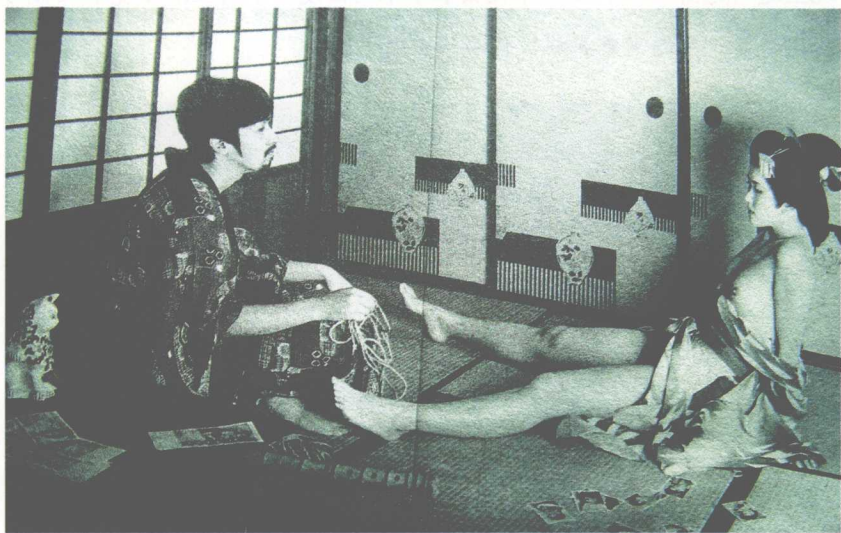

图 1-2 摄影：〔日〕荒木经纬，1997 年

再如日本摄影名家江成常夫，几十年如一日地进行跟踪纪实性主题摄影，拍摄了《新娘的美国》、《孩童的满洲》、《十个人的广岛》等主题摄影系列。其中《新娘的美国》主题摄影便是通过对日本战败以后嫁到美国的日本新娘们几十年变迁的对比性纪录，真实地反映了不同历史条件、不同国度的生活经历给画面中人物所带来的历史印记，从不同的角度揭示了人们关注的社会问题和历史问题。

有关主题摄影的理论和拍摄技巧，将在下面的章节里通过较多的实例