

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

TIPS, TECHNIQUES & TESTIMONY
FROM BOTH SIDES OF THE CAMERA

[英] Franki Falkow, Adam Duckworth 著
梁波 译

PLEX

SHOOTING
MODELS

写真之道

专业摄影师的人像摄影秘笈

BY INTERNATIONAL MODEL FRANKI FALKOW
& PRO PHOTOGRAPHER ADAM DUCKWORTH

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

「SHOOTING MODELS 写真之道」 「专业摄影师的人像摄影秘笈」

[英] Franki Falkow, Adam Duckworth 著
梁波 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

写真之道 : 专业摄影师的人像摄影秘笈 / (英) 法
尔考 (Falkow, F.), (英) 达克沃思 (Duckworth, A.) 著;
梁波译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 2

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-38430-0

I. ①写… II. ①法… ②达… ③梁… III. ①人像摄
影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第013267号

-
- ◆ 著 [英] Franki Falkow Adam Duckworth
译 梁 波
责任编辑 陈伟斯
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京华联印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 10 2016 年 2 月第 1 版
字数: 305 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2014-4556 号

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

任何一次成功的拍摄都离不开摄影师与模特的完美合作与共同努力。好的摄影师不仅需要具备发现优秀模特的能力,更重要的是能够针对不同的拍摄类型,指导模特展现最出色的一面。而优秀的模特,除了职业基本素养外,还需要具备较强的沟通与理解能力,配合摄影师完成拍摄。

本书由著名摄影师与优秀模特共同完成,书中完整地介绍了专业摄影师的工作流程。书中共12章节,通过起步阶段的建立个人档案、寻找模特、安排试镜、明确拍摄类型,到拍摄期间与模特的沟通指导、摆姿技巧、人像拍摄与布光技巧、造型建议,再到事业发展的长远策略与信誉维护。同时,书中还提供了著名摄影师与模特的访谈记录,通过业内顶尖人才的经历与感悟,帮助读者走上专业摄影师之路。

本书适合摄影爱好者、专业人像摄影师、摄影专业师生阅读。

版权声明

Copyright © 2014 The ILEX Press Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means – graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information storage-and-retrieval systems – without the prior permission of the publisher.

本书简体中文字版由 ILEX Press Ltd 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有,侵权必究。

版权所有,侵权必究。

目录

6	前言
8	模特与摄影师:长久以来的关系
10	模特成功的因素
12	第1章 起步
13	一切从简
14	寻找模特
16	建立个人档案
18	测试
20	第2章 策划与试镜
21	试镜的场所
22	试镜
24	远程试镜
26	与模特经纪公司接触
28	与经纪公司的会谈
30	Scott Nathan的幕后访谈
32	第3章 拍摄简报
33	项目简报
34	拍摄环境
36	拍摄的类型:杂志片
40	拍摄的类型:商业拍摄
44	Fo Porter的访谈
46	第4章 阐释自己的设想
47	打破僵局

48	建立良好关系	90	拍摄地点：室内	132	第10章 客户至上
50	模特的类型	92	拍摄地点：室外	133	牢记目标市场
52	适应与激励	94	连续照明	134	产品
54	维持联系	96	自然光	136	找到合适的姿势
56	沟通：言语	98	第8章 缓和紧张气氛	138	佩戴配饰的姿势
58	沟通：肢体语言	99	缓解焦虑	140	给新手摄影师的造型建议
60	Emma Meyer的访谈	100	拍摄“之间”的拍摄	142	第11章 拍摄性感
62	第5章 人像摆姿	102	数码革命	143	保持专业
63	从头到脚摆好姿势	104	选择合适的团队	144	非常、非常好看
64	全身的姿势	106	外景拍摄	146	维持与家人的关系
66	头部、颈部和肩部	108	夜景拍摄	148	性别效应
68	手臂、手掌和手指	110	第9章 保持掌控	150	第12章 结束语
70	腿部和足部	111	起好带头作用	151	最后一次快门
72	“不用摆姿势！什么都不用做！”	112	狂野的摄影师	152	保持精力
74	Nat Sin的幕后访谈	114	与“名伶”共事	154	致谢
76	第6章 人像拍摄	116	指挥一群人	156	维护你的声誉
77	当面部是拍摄焦点时	118	男模特的话	158	致谢
78	表情：揭示真实	120	拍摄女孩：麻烦加倍		
80	眼睛最重要	122	双人拍摄：创造“永远在一起” 的画面		
82	对镜头微笑	124	让男孩们冷静下来		
84	发型和化妆	126	小众市场		
86	第7章 布光	128	与儿童和动物共事		
87	布光技巧简介	130	Luke Pearsall的幕后访谈		
88	摄影棚				

「SHOOTING MODELS 写真之道」
「专业摄影师的人像摄影秘笈」

「SHOOTING MODELS 写真之道」 「专业摄影师的人像摄影秘笈」

[英] Franki Falkow, Adam Duckworth 著

梁波 译

人民邮电出版社

北京

内容提要

任何一次成功的拍摄都离不开摄影师与模特的完美合作与共同努力。好的摄影师不仅需要具备发现优秀模特的能力,更重要的是能够针对不同的拍摄类型,指导模特展现最出色的一面。而优秀的模特,除了职业基本素养外,还需要具备较强的沟通与理解能力,配合摄影师完成拍摄。

本书由著名摄影师与优秀模特共同完成,书中完整地介绍了专业摄影师的工作流程。书中共12章节,通过起步阶段的建立个人档案、寻找模特、安排试镜、明确拍摄类型,到拍摄期间与模特的沟通指导、摆姿技巧、人像拍摄与布光技巧、造型建议,再到事业发展的长远策略与信誉维护。同时,书中还提供了著名摄影师与模特的访谈记录,通过业内顶尖人才的经历与感悟,帮助读者走上专业摄影师之路。

本书适合摄影爱好者、专业人像摄影师、摄影专业师生阅读。

版权声明

Copyright © 2014 The ILEX Press Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means - graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information storage-and-retrieval systems - without the prior permission of the publisher.

本书简体中文文字版由 ILEX Press Ltd 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有,侵权必究。

版权所有,侵权必究。

目录

6	前言
8	模特与摄影师: 长久以来的关系
10	模特成功的因素
12	第1章 起步
13	一切从简
14	寻找模特
16	建立个人档案
18	测试
20	第2章 策划与试镜
21	试镜的场所
22	试镜
24	远程试镜
26	与模特经纪公司接触
28	与经纪公司的会谈
30	Scott Nathan的幕后访谈
32	第3章 拍摄简报
33	项目简报
34	拍摄环境
36	拍摄的类型: 杂志片
40	拍摄的类型: 商业拍摄
44	Fo Porter的访谈
46	第4章 阐释自己的设想
47	打破僵局

48	建立良好关系	90	拍摄地点：室内	132	第10章 客户至上
50	模特的类型	92	拍摄地点：室外	133	牢记目标市场
52	适应与激励	94	连续照明	134	产品
54	维持联系	96	自然光	136	找到合适的姿势
56	沟通：言语			138	佩戴配饰的姿势
58	沟通：肢体语言	98	第8章 缓和紧张气氛	140	给新手摄影师的造型建议
60	Emma Meyer的访谈	99	缓解焦虑		
		100	拍摄“之间”的拍摄	142	第11章 拍摄性感
62	第5章 人像摆姿	102	数码革命	143	保持专业
63	从头到脚摆好姿势	104	选择合适的团队	144	非常、非常好看
64	全身的姿势	106	外景拍摄	146	维持与家人的关系
66	头部、颈部和肩部	108	夜景拍摄	148	性别效应
68	手臂、手掌和手指				
70	腿部和足部	110	第9章 保持掌控	150	第12章 结束语
72	“不用摆姿势！什么都不用做！”	111	起好带头作用	151	最后一次快门
74	Nat Sin的幕后访谈	112	狂野的摄影师	152	保持精力
		114	与“名伶”共事	154	致谢
76	第6章 人像拍摄	116	指挥一群人	156	维护你的声誉
77	当面部是拍摄焦点时	118	男模特的话	158	致谢
78	表情：揭示真实	120	拍摄女孩：麻烦加倍		
80	眼睛最重要	122	双人拍摄：创造“永远在一起” 的画面		
82	对镜头微笑	124	让男孩们冷静下来		
84	发型和化妆	126	小众市场		
86	第7章 布光	128	与儿童和动物共事		
87	布光技巧简介	130	Luke Pearsall的幕后访谈		
88	摄影棚				

前言

Franki

时尚摄影界吸引着各式各样的人。无论是在相机背后或是在镜头前面，能进入时尚行业都是许多有抱负的创意人士共同的梦想。这不足为奇，因为时尚摄影这一现代艺术形式给大众的印象就是一群魅力十足并周游列国的人，他们酷得完美，随时摆出一副正在拍摄顶级广告的样子，有些还与摇滚明星组成家庭，风靡一时。在某种程度上这点的确是真的，因此时尚摄影的确让人激动。然而，如果一个摄影师是为了名利而进入时尚摄影的世界，那他就得做好辛苦工作的准备。他必须全心投入，在激烈的竞争中脱颖而出，才能在这行业有自己的一席之地。

我成为专业模特至今已经十多年了。期间见证了摄影从胶片到数码的转变（也有些变回去的情况）；遇见过拍摄预算像坐过山车一般的情况；有幸运如巴哈马群岛一周游的时候；也试过艰苦如窝在阴暗的办公大楼里边拼凑出来的摄影棚里拍摄的情况；也

跟大家能想象得到的各式各样的摄影师打过交道。我很幸运能跟几位最好的摄影师合作过，例如Bruce Weber, Terry Richardson, Rankin, Peggy Sirota等，当然也跟一些不是那么好的摄影师一起工作过。我把每一次的拍摄都看作是一次学习的机会，其中有苦也有乐，但每一次都是新鲜的体验！

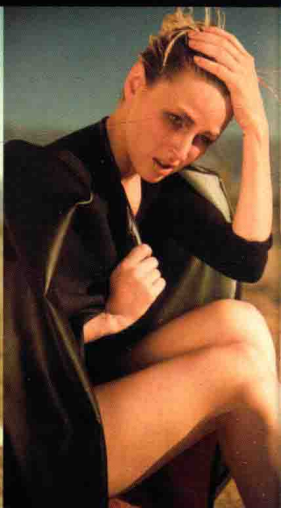
在时尚界的工作让我走遍世界，也到过一些最疯狂的地方。摄影师们既会在美轮美奂的地方捕捉画面，也会在最丑陋的洞穴里寻求灵感。我曾遇见过这行内一些最有洞察力、最聪明却偶尔有点古怪的人，他们让我变

得更出色。当然跟其他行业一样，这行业也有着商业性的一面，但主要还是跟人的视角有关。我现在依然为测试拍照工作担任模特，这意味着我是免费劳动，因为就算做了十年模特，我依然热爱着这份工作。我不会做那些朝九晚五、无聊透顶的工作，我的周一也绝对不难过！

我并不是暗示说这行业容易混：这行业不适合胆小的人，同时要成为成功的摄影师是有着多方面因素的。不过，我认为最常见的失败原因就是缺乏沟通技巧和有效的引导能力。如果无法和模特很好地合作，那么就算那些有经验的摄影师也不一定能拍出他们最好的作品，毕竟摄影师们每天都要指挥协调一群格外与众不同的人。经常有人会忘记这是个“以人为本”的行业：摄影师必须在与他人合作的过程中获得动力而不是被轻易吓倒。如果想要拍摄模特，就得大胆地去跟他们沟通。

Franki Falkow

模特也是人。也许有人会以为我是在开玩笑，但我经常觉得当自己无法真正展现自我的时候，就会拒绝接下更多的商业工作。

模特跟其他人没什么两样，他们都有情感，会紧张，需要鼓励，而且他们也想知道摄影师对照片满不满意。和别人一样，正面的支持鼓励对他们会非常有用。

指导模特摆造型和调动他们的情绪的方法有好有坏，模特本身具有的经验与才能将会很大程度地影响摄影师与他们的互动。本书贯穿始终的主题就是讨论模特与摄影师之间的关系，从如何发掘一个模特，到拍摄工作本身，再到寄出最终的成片。虽然每个模特都是与众不同的，行内对他们还是有着某些更为细致的分类。无论是杂志大片或商业摄影，“用时间换照片”或电子商务，拍摄的类型、地点、团队甚至于模特的疲惫程度（以及摄影师本人的压力大小）都会影响摄影师跟周边一切的沟通。这些反过来也会影响你作品的质量。

任何级别的摄影师都必须学会和经验各不相同的模特有效地合作。本书列举了许多专业人士的采访和声明以强调模特与摄影师之间的关系，而摄影师Adam Duckworth也会给予读者更深刻的见解和专业技术方面的建议。

From Adam

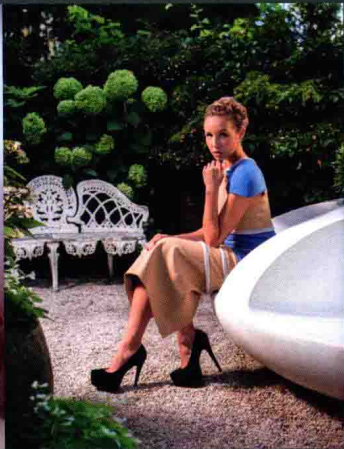
能够证明一个人有技术和潜力成为优秀时尚摄影师的不仅仅是拍照，还包括照片的创作。业余爱好者都从拍摄照片开始，他们记录身边的事物——风景地貌、城市景观、度假的友人、宠物、街道的情景，等等。

不过，具有足够的经验、视野并萌发想创作些别具一格的东西的念头后，一些摄影师最终会进一步制作——或创作——他们自己的图像。他们不再仅仅是选择合适的角度和镜头，而是开始控制布光、与其他创意人士合作、指挥拍摄的主题并尝试拍摄一些东西，而不仅仅是记录已有场景。他们想要激发某种情感、某种情绪反应、某种渴望。

要做到上面这一点，过程是很有趣的，但有时也会让人很沮丧。光是摄影的那一大堆术语——镜头选择、

光圈孔径、快门速度、闪光持续时间、平方反比定律等等——都会让摄影师们纠结不已，难以前行。实质上，专注并好好地利用你的拍摄主体，才是迄今为止最重要的技巧。

当然，选择并使用恰当的器材是很重要的，但时尚摄影师对于相机的设置和布光早就习以为常，这已经是他们的第二天性。比起不断地捣鼓相机的拨盘、测光表或照明装置，抑或是拍完照后在LCD或电脑屏幕上“傻乎乎”地回看刚才的照片，一个好的摄影师会专注于最重要的东西，那就是他拍摄的主体。无论对方是需要得到肯定的年轻模特，还是想要更多挑战的经验老到的模特，摄影师都必须懂得如何最好地与他们沟通，同时协调处理好客户或者在现场虎视眈眈的艺术总监的需要。

模特与摄影师： 长久以来的关系

A RELATIONSHIP THROUGHOUT HISTORY

模特的历史与时尚摄影师的历史总是交织在一起，就好像两者是命中注定般，缺一不可。

1910 年左右，彩色摄影开始普及，时尚摄影也开始频繁出现在杂志刊物上，如《时尚》《时装》等。第一张现代时尚摄影是 Edward 在 1911 年为《艺术与装饰》杂志拍摄的晚装照，这张照片使得日后再也不会有人只想简单地拍一件衣服。其他摄影师如 Baron de Meyer，George Hoyningen-

Huene，以及其后的 Horst P. Horst 等掀起了一股使用这一新媒介的创新热潮。时尚摄影正式登上舞台，而模特拍摄也开始形成，正如艺术家和缪斯一般，一个令人激动的崭新行业诞生了！

在成为今天能带来数十亿效益的行业之前，相机两头的有才人士携手给时尚摄影带来了一场革命。从上世纪 60 年代的 Twiggy、70 年代的 Christie Brinkley 和 Elle、80 年代

的 Cindy Crawford 和外号 “the body” 的 Macpherson 到 Naomi Campbell，Christy Turlington 和 Linda Evangelista 以及 Kate Moss 和 Gisele 再到刘雯、Coco Rocha、Cara Delevingne，这些偶像级的时尚模特们几十年来推进和改变了现代文化的面貌。当然这当中也有男士们的功劳，例如：多年来一直让其他男士们倍感威胁的 Jeff Aqlon、Mark Venderloo、Tyson Beckford Andrej Pejic 等。

当然，模特们的成就离不开才华横溢的摄影师们：Richard Avedon，Irving Penn，Helmut Newton，David Bailey，Annie Leibovitz，Mario Testino，Patrick Demarchelier，Bruce Weber，Peter Lindbergh，Steven Meisel，Herb Ritts，Juergen Teller，Nick Knight，David La Chapelle，等等。这些都是耳熟能详的名字，但他们的长相也许你一个也想

上图：时尚第一
美术模特可以追溯到古希腊，缪斯这一概念则据说源自公元前七世纪。

上图：巴黎
第一张人物摄影是 “Daguerrotype”，摄于 1839 年的巴黎。当时的时尚杂志刊登的是手工上色的服饰时尚图片。

上图：技术的进步
彩色摄影出现于 19 世纪 60 年代初，但直到 1910 年左右时尚摄影才开始出现于出版物上。

不起来。在相机的背后，他们成名的原因是他们的视野以及他们能捕捉让观众着迷的时刻、能拍出激发情感的画面的能力。而这通常都是他们与模特一起沟通创作的。

摄影师和模特之间形成了长久的友谊，拍摄也成为了这过程当中亲密而又具艺术性的一部分。没有摄影师就没有模特，而如果没有模特可拍，也就没有时尚摄影师这一职业。两者或许会一见如故，或许只有几小时合作的浅薄缘分。而成功的关键就是在拍摄期间创造出紧密的纽带：如果双方合作愉快，作品也能显示出来。

上图：模特的生活

模特们来源于社会的各行各业，既有一流的交际花，也有在时装店里当模特的姑娘。

上图：时代的变迁

时尚业对我们的日常生活已经产生了极大的影响。随着时尚业的发展，时尚潮流和对时尚的期待也在进步，同时也影响了整个社会文化。

上图：纽约

“时尚摄影师”一词始于20世纪50年代，当时理查德·艾维顿和欧文·佩恩等摄影师在纽约掀起了时尚摄影的一场革命。

模特成功的因素

关于模特人们有许多定型的印象，不过不都是好的，而且坦白说也不都是对的。也有人会以为自己隔一里远都能一眼看出哪个是“真”模特，的确多数模特在人群中是会显得很突出，但是模特远不止好看的样貌这一点。有些令人惊艳的人拍出来的照片意外地差，而有些看着不怎么“漂亮”的却极其上镜。其实，任何人都可以成为成功的专业模特，这也是这个行业非常有趣的地方。

模特是指以被拍摄来获取酬劳的人，不过在时尚界，有高素质的代理的才算得上是个模特。代理公司帮模特预约工作从而收取一定比例的酬劳，因此模特本人就相当于他们的一种投资。于是这些公司也会跟模特签署严厉的合同，以向摄影师和客户确保自

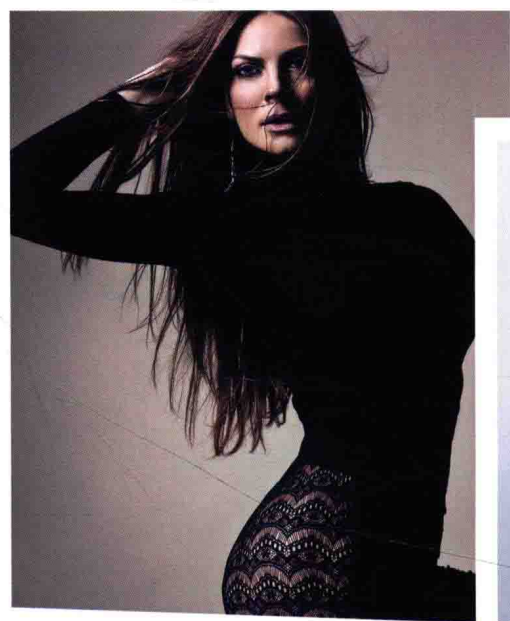
己的模特达到了某一个标准。

当然这也意味着一个模特要遵循特定的审美：突出的面部特征，足够的高度，均衡的身材。虽然这些都存在争议，但他们必须得拥有符合行业需要的量度。决定了这一点的是文化、设计师、样品的尺寸，还有那认为衣服穿在小一点的身体上更好看、更吸引人的想法。幸好，时尚业正在发展，通过推进工会的一些规则（某些公司也正在这样做），这行业正在更多地关注健康，并且逐渐把“强健”变成新潮流。

在众多同样出色的模特中做出选择时，让他们可以突围而出的是另外的一些因素。成功的模特一般都刻苦努力，同时还魅力过人、善

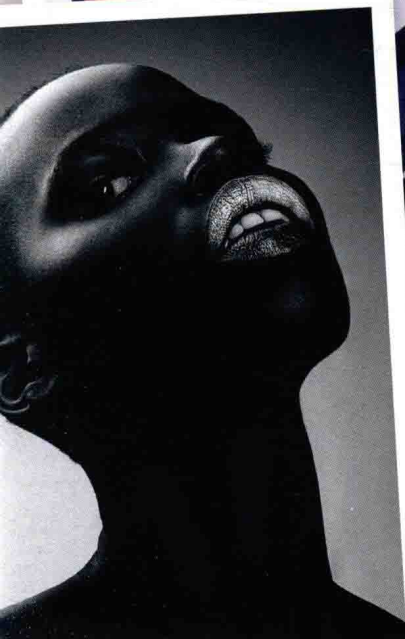
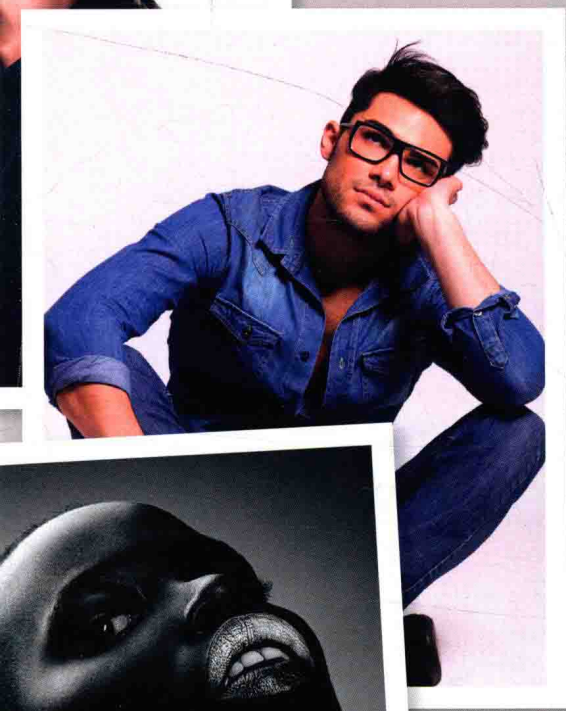
“经过这么多年我终于意识到，一件裙子最重要的，是穿在谁的身上。”

Yves Saint Laurent, 服装设计师

上图：形形色色

模特的确需要拥有吸引人的外表并满足身材尺寸的要求，不过各种各样的人都可以达到这个标准。无论是因为经验还是因为有人代理才成为模特的，他们都不能简单归类为一种个性。

于交往、头脑精明、灵活多变且能适应各种市场需求。通常模特们都见多识广、严于律己，早早就独立生活。他们也会是优秀的商人（女商人）——我曾听到过几个小模特在协商加班的问题，表现得跟华尔街的人一样！

模特有很多种，在随后的章节里会更详细地讲到这点。有些具备明星气质，有些优哉游哉但穿衣服就是好看，还有些身上能体现出某种生活时尚——有些人的生活很有摇滚气息，带着花也给人坏坏的感觉！不过，最好的模特具有一种自发的、予人灵感的能量，有足够的力量诠释摄影师所赋予的角色，还有足够的个性魅力，光凭一个表情就能让人们花钱。模特们有着非传统的生活方式，他们一般是个体经营，工作的时候才有收入。因此他们必须尽量有尊严地剥削自己。他们四处试镜（就好比每天都去面试

工作），而同时，因为在这过程中被拒绝是无可避免的，为了生存他们也磨练出了厚厚的一层外皮。相当多的模特是用他们的自信来蒙混过关的，摄影师必须学会察觉里面的不安全因素。

不能以貌取人

绝不能根据一个人的外貌来判断一个人。一个人长得好看不代表他足够自信和自在。很多人在这行里一干就是很长一段时间，其中一个原因是他们每天都能遇见不同的、有创意而又才华横溢的人。每个模特都是一个独特的个体，而每次拍摄也都是一段故事，与他们的接触不断丰富着摄影师的摄影经历。

01

第1章 起步

整体来说，摄影是可以很昂贵的。相机设备、照明、镜头、电脑——花钱的清单没完没了。而在这职业的起步阶段，摄影师还得免费工作，这点也许会让人稍微有点打退堂鼓的念头。不过，本章节将讨论如何从“用时间换照片（TFP）”得益，如何从中获得练习和实验的时间并丰富自己的作品集和履历。会给摄影师关于如何用极少的资本起步、如何让拍摄简单而有效、如何找模特以及如何组织拍摄组的建议。有了这些信息，再加上自己的一点决心，就有可能用相对较小的预算而获得很好的效果。

踏出第一步

寻找模特进行拍摄，这想法也许会让人望而却步。但要记住，每个人都得从某个地方着手做起。任何一个著名的摄影师也都得找到他们的第一个缪斯来为他们摆姿势。一切皆有可能。

