

解密.....模特摄影

[德] 贾马里·利奥尔 著
周 莹 魏锦兰 译

中国摄影出版社 China Photographic Publishing House

解密……模特摄影

【德】贾马里·利奥尔 著
周莹 张锦兰 译

中国摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

解密……模特摄影 / (德) 利奥尔著 ; 周莹, 张锦
兰译. — 北京 : 中国摄影出版社, 2013.1

书名原文: Model fotograFwerden

ISBN 978-7-80236-862-0

I. ①解… II. ①利… ②周… ③张… III. ①模特儿
—人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第300821号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2012-3735

Copyright©2011 by Pearson Deutschland GmbH. All rights reserved.

First published in the German language under the title“Modelfotograf weden”

by Addison-Wesley, an imprint of Pearson Deutschland GmbH, München..

书 名: 解密……模特摄影

作 者: 【德】贾马里·利奥尔

翻 译: 周 莹 张锦兰

选题策划: 赵迎新

责任编辑: 谢建国 李 刚

封面设计: 衣 钊

版式设计: 李 翠

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm×1092mm

印 张: 14

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-862-0

定 价: 79.90元

版权所有 侵权必究

目 录

第一章

决策： 应该去冒险吗？为什么？	5
--------------------------	---

第二章

站在相机后面的第一步： 注意事项和基本技巧	29
--------------------------------	----

第三章

技术和装备： 闪光灯、巴洛克式服装和图片的后期处理	61
------------------------------------	----

第四章

计划·变化·分析： 进一步学习	105
--------------------------	-----

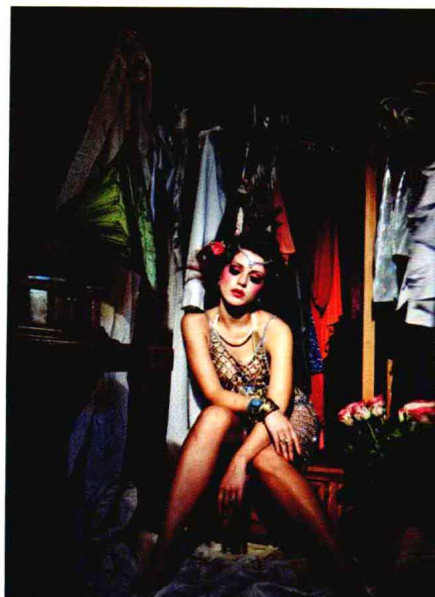
第五章

名利双收： 站在聚光灯下挣钱	161
-------------------------	-----

第六章

社交能力： 批评、竞争或仅是摄影本身	195
-----------------------------	-----

【附录】模特和参与人员名单	222
---------------------	-----

决策： 应该去冒险吗？为什么？

以模特为拍摄对象的创作门类适合你吗？

在这一章中你会了解到，需要具备哪些基础知识和能力，

才能使“模特摄影”简便易行。这个艺术领域打动人心的地方在哪里？

你应把自身摆在什么位置？

内容索引

为什么要以模特为拍摄对象？	6
模特摄影的范畴	8
模特摄影的前提条件	20
模特作为拍摄对象的特点	22

为什么要以模特为拍摄对象？

请问，你今天看到了多少个模特？或许其中的绝大部分是从杂志、报纸、网站和广告海报中看到的吧。这些经过策划的人像照片与我们日常生活中看到的相差很大，社会对这类作品的需求是巨大的，因为这是人们关注和议论的一大领域。

观者的反响虽然耐人寻味，但这只是一方面。一幅人像作品的创作过程非常有趣，是环境、一个个新人、场景，还有层出不穷的新奇感的交织，这些会令从事创作的人热情高涨。生活中，大多数人都拍过以人为拍摄对象的照片，或是与亲人、朋友一起拍过合影（身穿运动衣甚至比基尼），也许最后的照片相当漂亮，产生的成就感令拍摄乐趣无穷。人像摄影的魅力毋庸置疑，那么好好对模特摄影进行研究和策划，努力拍出具有精美或抽象化背景的漂亮照片吧！

以模特为拍摄对象的创作适合哪些人？

专业级 | 一般来说，以摄影谋生的摄影师们会对拍摄模特兴趣盎然。所谓的专业级领域，主要涉及摄影公司的拍摄和杂志等出版物中的插图创作，其中富于魅力、吸引人眼球的模特是理所当然的拍摄对象。专业级的从业者一般都有摄影工作室，可依据客户的需求拍摄出人像、婚纱和商业照片，以及广告图片和模特的宣传照。偶尔，他们还会尝试一些新的领域。此外，专业级摄影师会为模特公司或模特本人提供服务，例如为她们制作带有写真照的资料卡。专业级摄影师主要依赖客户的付费来维持生计，其他收入是以拍摄各种用途的照片来赚取费用，例如拍摄广告资料。

半专业级 | 这类摄影师的部分收入依赖于摄影，但是他们经常会与那些专业级摄影师一样，在此投入大量的时间和精力。他们所从事的职业往往与摄影相关联：例如网页设计师，他们的工作可能需要模特的珍贵照片作为设计素材；还有时装设计师，他们需要通过摄影把自己的创意保存下来；此外，经理人总是需要新一季的图片宣传册。

业余级 | 除了赚取金钱之外，拍摄模特也会带来其他收益，例如自身创意的实现、朋友圈子的扩充。它是一项丰富多彩的事业，在时间和地点方面相对自由，同时有助于提高自身的知名度。

以兴趣作为指引，从摄影的初学者到半专业级或专业级的过渡，并不是难以实现的。一位天资聪颖的摄影初学者很快就可以通过拍摄来赚钱，甚至偶尔会拍出比专业级摄影师更好的照片。有些特定的拍摄需要完备的器材来完成，例如闪光灯和一些必要设备，而有些拍摄对象则只需要合适的相机和绝佳的日光。

拍摄模特的最初阶段，有一个重要问题：如何把现有情况、自己的愿景与创作完美结合？现有的情况，例如预算、你所掌握的基本知识、你的偏好和现有的设备，这些都是创作的先决条件。你已经拥有适合的相机、闪光灯和装有修图软件的电脑了吗？你已经学会在修图中调节照片明暗度的技巧了吗……你是一位具有无限创意的摄影师，还是一位小心翼翼、力求完美的艺术家（两者都是有意义的）？你会在拍摄和后期处理中投入多少时间？此外，你对拍摄已经有一定的经验了吗？

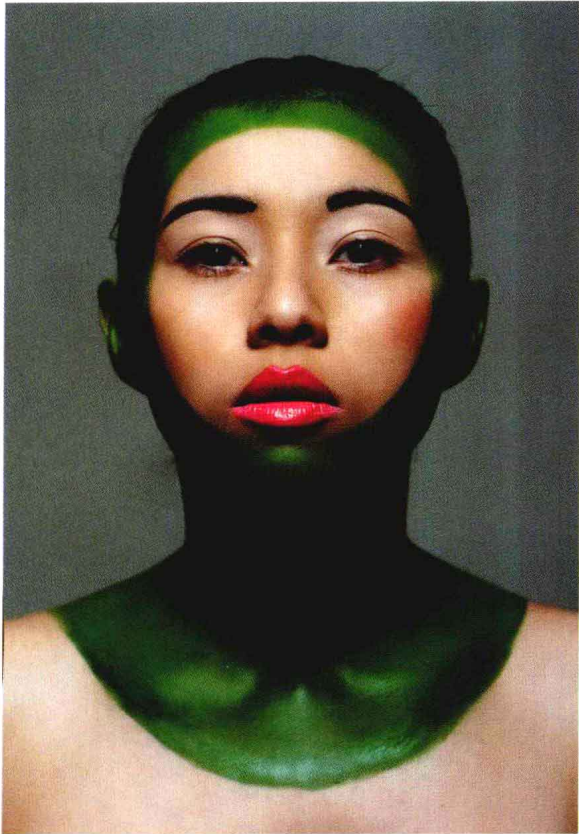

拍摄模特如同上演一场内涵丰富的马戏表演，精彩纷呈，趣味多多。

你的愿景会被自身的情况所牵制——初涉这个摄影门类，还没掌握正确的技巧时，你属于门外汉，拍出的作品也平淡无奇，或许在拍摄现场你就会受到抨击。但是，许多较成熟的审美观会起到重要的作用，例如，想要自然纯朴的风格还是依据模特的感觉进行风格设计；喜爱强光还是较弱的光线，你的创作风格是受何种审美观的影响？此外，你是否有连带性的设想而进行系列主

题的创作，还是每一次都要从不同的场景中获取启发。

首先要找出自己策划的重点，之后从这点出发和延伸，结合自身的能力和设备进行创作。拍摄时注意闪光灯的恰当使用，这点至关重要，购买优质闪光灯和镜头是拍摄优秀作品的基础。

风格定为纯朴还是花哨，这依据你的品位而定！

模特摄影的范畴

“以模特为拍摄对象的创作”，这个主题揭开了一个广阔的篇章，其中也蕴含了无限可能性。首先，你需要在大脑中制定一个拍摄计划。之后，为了选出合适的模特，你应对不同风格的模特有所了解，从而根据你要创作的风格进行选择，例如根据“表现的尺度”和“局部区域的表现需要”来决定人选。这些都为拍摄模特奠定了重要的基础，此外，拍摄的方案、化妆师的选择以及与客户沟通，这些事项都不应在拍摄时才进行，而应在拍摄的准备阶段事先确定。

表现的尺度和局部区域的表现需要

根据表现的尺度来划分，模特摄影作品可分为时尚、泳装、内衣、部分裸露或“上身裸露”的人像，以及半掩的裸体人像（私处或乳头被遮掩），还有裸体人像、较隐晦和非隐晦的情色类作品。对于人体局部区域的塑造，则包含特写镜头、肖像、侧面肖像、全身像以及人+背景的全景作品。与表现的尺度不同，从局部塑造的角度出发来拍摄，大多数模特都会适合，但是如果有一些特别的搭配组合要展现，往往会请一些更专业的模特来参与创作。但有趣的是，有些模特拒绝做足部模特，仅仅是因为迷信。

原则上，以男模来塑造半裸的人像是没有问题的。

一般意义上的“人像”与摄影领域中的概念大相径庭：它原本只是艺术领域中对人物形象的描绘，这与摄入镜头的取景并无关联。对于我们来说，习以为常的人像照片会包含模特的头部、肩膀，或许还有上身，这些人像照的典型情况。所以说，首先要排除误解。

内容上的细分

从拍摄内容上看，现场模特所用的服装、饰物，创作时融入的表演性元素、模特的姿态等，都是决定作品成败的重要因素。当然，人物表现的尺度也会起到一定的影响，这点需在拍摄前进行详尽商讨，例如营造滑稽娱乐表演的氛围，模特会穿裹胸紧身衣和小小的短裙，也可能是内衣或“上身裸露”。有时，这些略显另类的创意旨在创作出美丽、悲苦或荒诞的画面。借此可以了解到，模特怎样表现才最恰当，她的潜力何在。虽然所准备的服装和场景会有一些的局限，但这一领域的创作还是非常有趣，甚至会出现某些特殊的广告之中。根据表现尺度的不同，这类创作产生的影响力也迥然不同。此外，模特范畴没有一成不变的标准，对于这个概念更详尽的描述和模特的类型，以及拍摄主题的变化情况，在第四章有更加详尽的讲解。

裸体人像有时会非常自然地过渡到非裸体人像的范畴。

现在，我们聚焦在最普通的模特类型之中。

风格 | 这是引人注目的主要因素，某一时刻的“风格”往往较隐晦地蕴藏于作品的精神层面中，并非能立时体现。而作为模特，经常会被与“格调”或“时装”联系在一起讨论，她们是高端时尚产业的代言人。

美丽 | 与这个词的本身含义一样，美丽就是把养眼的东西带入场景之中。多数情况下这是造型师的任务，令人惊艳的妆容，出色的发型设计，造型师们为模特的面部增色，同时把美的元素加入到画面中来。在很多人像拍摄或特写中，都使用了柔和的灯光而非强光。这个门类也是新人模特想要展示自己的绝佳方式。

流行服装和高级时装

流行服装和高级时装设计师是时尚的缔造者，他们为大型时装集团设计服装，代表作品通常会展示在巴黎、米兰和伦敦的T型台上。成为时装集团的设计师后，通常会在巴黎有个工作室，并至少有20-25名雇员。他们的个人独创代表作每年都会在巴黎展示两次，集团中成衣的品牌会在每年的新品时装中受到关注。显然，只有很少人能享受到这种乐趣：拍摄或穿着自己亲手设计的时装作品。“高端时尚”的概念一方面是指流行时装和与之相契合的创意，另一方面是专业时尚杂志，例如《Vogue》中刊登的唯美风格照片。

表演的尺度——“时尚”，内容的范畴——“滑稽剧”。

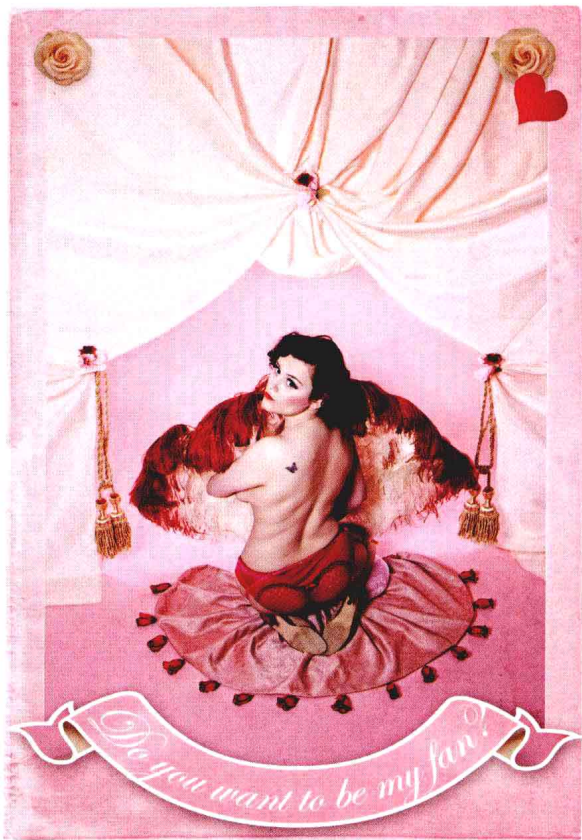

表演的尺度——“时尚”，风格流派——“巴洛克式”或“哥特式”。

生活照 | 这类照片取材于日常生活，源于自然，以尽可能没有做作的痕迹为佳。例如，以证券交易所为场景的生活照比比皆是。在模特经纪公司中进行民意调查时发现，处于逐渐成熟的职业（半职业）模特最喜爱这一类摄影。

历史性题材——中世纪风格、巴洛克情调、滑稽剧、挂在墙上的美女照片 | 拍摄怀旧情结的作品极具感染力，其中除了服装的要求较为独特，造型和模特的表现力也非常重要。中世纪风格和巴洛克风格是摄影师喜爱的创作模式。从今天的角度来看，1900至1930年间的巴洛克风格可以被理解为“卡通风格”，因为它也会涉及剧院中的杂耍表演和脱衣秀。巴洛克式的画面中经常会出现“馅饼”（乳头上贴不干胶）、束腰衣、吊袜带、头巾（迷你小帽）和烟嘴。而在50年代的摄影作品中出现的新款女性服装和摇滚风格的内衣（还有女性的配饰“洛克贝拉”），是对巴洛克式作品的全新诠释，有些画面中，模特穿的内衣小巧迷人，巧妙的裸露彰显了她们的优雅和一丝傲慢。通常来说，专业模特的身影遍布于舞台、时装T台和各类时尚摄影作品中，她们是一个有着严格标准的群体，90cm-60cm-90cm的三围是时装模特的基本条件。有些特例模特会纹身，此外，一部分舞蹈队的成员也兼职做模特。对于她们来说，与摄影师合作拍摄不仅是自我展示的手段——漂亮的衣服架子和时尚经典的搭配品，而且还能以此挖掘出自身的个性魅力。在这个领域工作过的模特通常都会经历一个大幅度自我提升的过程。

哥特式风格 | 在哥特式风格的画面场景中，模特的站姿较为慵懒，场景中人物的面貌和形象各异。“哥特式”这种创作风格有诸多不同的诠释。其一

“你想知道我要表达什么吗？”——不畏诙谐和逆境，这些都在这张美女招贴照片中展现了出来。

是指“丝绸和天鹅绒”流派，作品中的人物（大多为黑人）身着巴洛克或中世纪风格的服装，衣着华丽考究、配饰精美。“哥特式”的另一类创作被称为“漆和皮革”流派，其画面中神圣、奢华的装扮风格会给观者留下深刻印象。在这两者之间，还有无数混合形式的作品。所以说，并不是画面上一片黑色就是典型的哥特式风格。在几年前，哥特式创作风格中的模特经常是女孩，而且面貌和气质极佳。而现在，许多模特对于哥特式风格的理解是滑稽剧的再现，拍摄这类作品是为了给自己创造机遇，从个性化的角度塑造自己，最终成名。但是，已具有一定知名度的时装模特经常会排斥哥特式风格的创作。

内涵丰富且隐晦，人们这样来定义哥特式风格。

图腾意义 | 这个流派的作品中，你经常会看到经油漆、皮革、乳液处理后的人像，象征着束缚和禁锢，这是一种特殊的艺术表现形式。以时尚的标准进行判定时，这类艺术常常被认为没有创意，虽然背景苍凉、朴素，但仍有一定的策划元素充斥在作品之中，就像“多米娜奴隶秀”，形式多变且表演的尺度很大。这类作品中的模特充满活力，勇于奉献，在画面中处于绝对的主导地位，非常吸引人眼球。

垃圾 | 这个词与英语中的“废物”一词同义，是指受到污染和没有保存价值的东西。该词也可用于

带有图腾意义的作品具有一定的神秘感，也会表现出一定的娱乐性。

对庸俗艺术夸张一些的形容，例如有些作品中发型极度夸张的人物、画面中杂乱无章的脏东西、油腻表层覆盖下的废品，还有看上去攻击性很强或颓废不堪的模特，都可能会被冠以“垃圾”的评价。飞溅的污物——泼墨与泼彩、油厚肥腻的肮脏污泥等，它们经常会以艺术的名义来演绎。在“泼墨”主题中，模特裸露的情况是习以为常的，许多模特正是依靠此类“艺术血液”的演绎来提高知名度。另外，不应该把“垃圾”和“垃圾婚纱照”的创作主题搞混，后者是专指那些诙谐、搞怪、令人惊诧的婚纱摄影。有些模特希望“垃圾婚纱照”成为她们婚礼的一部分。

魅态 | “魅态”这个词听上去有点含糊，令人迷惑不解。通常，它指的不仅是华美的外部包装，还有带着情色魅力的裸露。此外，夜总会一类的奢华的场景也可归于此类。无论拍摄的主题是“垃圾”还是“魅态”，摄影师应事先向模特讲清楚自己对作品的理解。

情色 | 只要在一定的尺度内，很多模特都可以接受这一创作模式，因为情色的内容是非常引人注目的。在“情色”创作的领域中，美丽的姿态和脸部表情的变化极为吸引人眼球。一个内衣模特曾

建议不要把这一领域称之为“情色”而是“内衣”创作。

经典裸体照 | 其画面和线条的美感均由裸露的模特来表现，这个门类的照片经常是黑白或有暗角的照片。

身体的局部特写 | 它们如同小型截图版的裸体照片，局部身体的裸露起到了吸人眼球的效果。创作时常把身体的局部特写与乐高小雕像、油油的皮肤上的水滴、水果块等联系在一起。

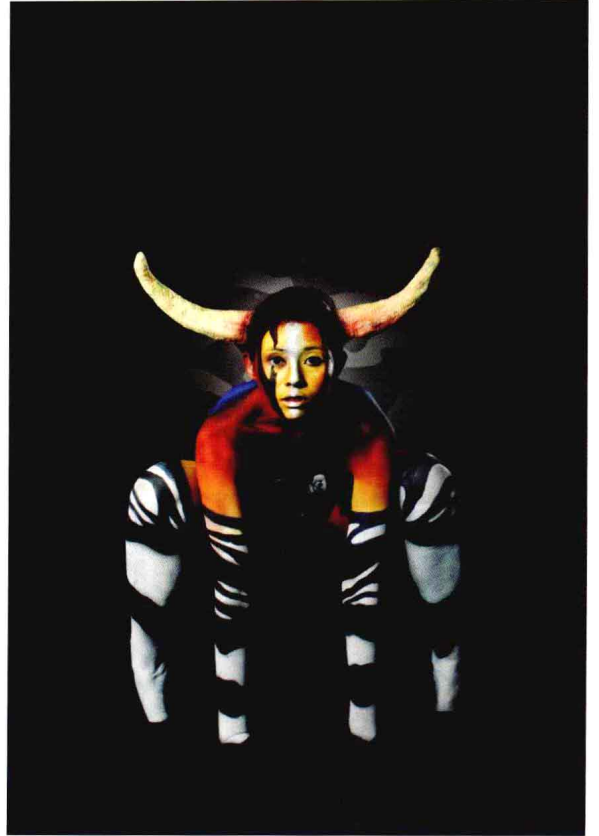
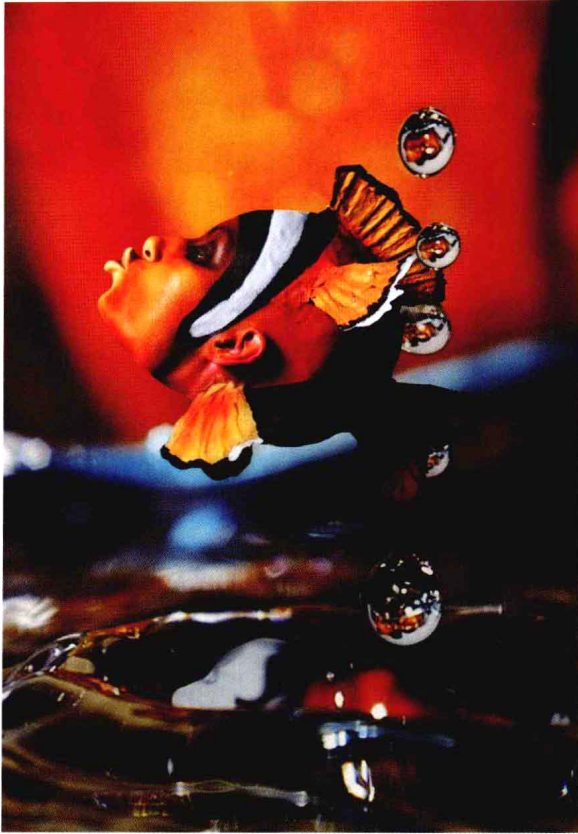
魅态？内衣？时装？情色？对于有些作品来说，很难用一个特定的领域来界定它们。

身体加上景观，在此，人们看到的并不是身体特写，既是“公开裸露”，同时也是遮挡后的裸露。

公开裸体照 | 公开裸体照简称“NIP”，这类创作带着点挑逗的意味。拍摄时，模特以裸体展示，通常会在一个开阔的空间（例如步行区）披着一件敞怀大衣。在公众场合中，路人经常会出现惊讶、被逗笑或被激怒的反应。于是，就像预期的一样，一场闹剧诞生了。在类似的情况下，拍摄此类照片的模特必须大胆，而摄影师要做好应对麻烦（甚至是法律方面）的心理准备。

脸部和身体彩绘 | 脸部彩绘就是依据主题在模特的脸部绘画，而大面积的身体彩绘是在模特身体上作画。许多身体上涂有各种色彩的模特，她们裸露的样子就像身穿比基尼或窄紧的连体衣，模特也经常会有不愿拍摄全裸照片的情况，而更愿意涂鸦后出镜。想要拍摄出精美的作品需要创作者的精湛画技，而没有策划、漫无目的的尝试难以取得成功。

脸部和身体彩绘。

主题	项目					
	服饰	脸	身体	表演天赋	独特的姿态	裸露
情况	x		x		x	
造型	x	x	(x)	x	x	(x)
风格	x		x	x	x	x
怀旧		x	x			
图腾意义				x	x	x
生活照	x	x				
垃圾	x	x	x	x		x
妆容		x	x	x		x
魅态			x		x	x
情色			x			x
经典裸体照			x	x		x
公开裸体照	x	x			x	(x)
脸部和身体彩绘						

使用适合的模特很关键：具备哪些特点的模特能最大程度地表现出主题呢？

裸体照片别具魅力，好的作品令人赏心悦目，极易吸引观者的注目。适宜的灯光，性能卓越的相机，还有精心的后期处理，这些都是创作出优秀作品的前提。当然，选择恰当的模特，在拍摄前与她充分沟通也是必不可少的。有时摄影师在裸露的模特面前觉得尴尬，不知应该怎样去创作；还有初出茅庐的摄影师根本不知尴尬为何物，不受约束地胡乱创作，虽然热情澎湃，但难免会有令人难堪的情况发生。模特对于裸露的接受程度也是不同的。有些模特裸体投入创作是为了适应时代和商业化时尚的需要，而另一些仅是为了赚钱或是给摄影师（特别是优秀的）带来灵感，从而创作出自己的别样形象。模特对于裸露

的理解也经常不同，有些人认为，摄影师拍摄时看到的自己应是一丝不挂的；而另一些人会对最后的成品备加关注，因为摄影师许诺，经过后期处理照片会令观者感觉不到裸露，而这正是模特们可以接受的形式。相应地，对于摄影师的信任也非常重要，另外要看清拍摄的合约后再签字。

有时，裸体模特自身的经验和领悟能力也会起到一定作用。在观看成品时，模特身上一些遮盖裸露部位的美丽设计，例如臀部的一抹金色、象形符号状的人造疤痕等，会起到画龙点睛的作用。另外，选择性地遮挡一些部位也会颇具美感。

半遮半掩的裸体照片。