

儿童摄影专业技法

[美] Allison Tyler Jones 著

吴浩 韩玉莲 译

100% KID A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO
CAPTURING KIDS IN A WHOLE NEW LIGHT



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

©100% KID A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO
CAPTURING KIDS IN A WHOLE NEW LIGHT

儿童摄影专业技法



[美] Allison Tyler Jones 著
吴浩 韩玉莲 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

儿童摄影专业技法 / (美) 琼斯 (Jones, A. T.) 著 ;
吴浩, 韩玉莲译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-115-36141-7

I. ①儿… II. ①琼… ②吴… ③韩… III. ①儿童—
人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第151047号

版权声明

Allison Tyler Jones: 100%KID A Photographer's Guide to Capturing Kids in a Whole New Light
ISBN:9780321957405

Copyright © 2014 Allison Tyler Jones

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 Peachpit Press 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。

-
- ◆ 著 [美] Allison Tyler Jones
 - 译 吴浩 韩玉莲
 - 责任编辑 张贞
 - 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/24
 - 印张: 12
 - 字数: 379千字 2014年9月第1版
 - 印数: 1-3 000册 2014年9月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-9296号
-

定价: 69.00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

本书作者 Allison Tyler Jones 是一位经验丰富的儿童摄影师，在书中她结合自己多年的拍摄经验，详细介绍了儿童摄影的前期准备工作及拍摄全过程。本书以如何寻找绝妙的拍摄灵感作为起点，继而介绍了拍摄前的准备工作，如何安抚孩子们并引导他们摆出自然、率真的造型，怎样巧妙地运用光线表达自己的创作意境，拍摄时应该注意什么，需要何种拍摄道具，以及怎样对照片进行后期处理并输出等内容。书中选取了大量的优秀摄影作品，在供您欣赏的同时也将实际拍摄技巧逐一讲解，相信定能对您的拍摄大有帮助。

本书的语言通俗易懂，讲解全面实用，能够指导读者在短期内掌握如何为儿童拍照，适合儿童摄影爱好者、想用照片记录孩子成长过程的父母阅读，也可作为儿童摄影师的参考读物。

写给我眼中最善良的人，我富有幽默感又会做家务的丈夫伊凡。

与你携手是我此生所做过的最无悔的决定。

致谢

写书并不是一件很轻松的事，因此有人把它比喻成生孩子，不过我觉得两者之间还是有不同之处。起码怀孕时妈妈可以尽享欢乐，只需耐心等待瓜熟蒂落后的完美产物——粉嫩可爱的宝宝。而对我来说，写书则是从头到尾的痛苦，从策划到付梓，其间所有的事情都令人苦不堪言。

好在有Peachpit出版社的优秀编辑和设计师组成了我的“助产士”团队，在我遇到困难时，他们给了我很多的帮助和安慰，带我走过了这个艰苦的过程。感谢Ted Waitt，你使我的写作过程变得很美妙，以至于我甚至有再写一本的冲动。感谢Susan Rimerman，你的专业建议不止一次帮助我克服了很多困难。感谢Anne Marie Walker，你的辛劳编辑使我的文字更加出彩。感谢制作编辑Tracey Croom、图片设计团队的Charlene Charles Will和Kim Scott，你们谅解了我近乎病态的空间留白要求，最终设计出了这本让我引以为豪的作品。

感谢我的摄影棚经理及助理Jeff Starr，他不仅要不辞辛劳地整理和准备所有要打印的照片，还要忍受我对截稿期限没完没了的牢骚和抱怨。

这本书最终要归功于我母亲Karen Hathcock Tyler，她已于2013年4月11日去世。她给了我生命，教会我热爱学习、书籍和文字，还给了我Loren Tyler、Ann Tyler Smith、Caroline Tyler DeCesare、Doug Tyler和Laurel Tyler这5个兄弟姐妹，他们是我最好的朋友和永远的支持者。

此外，如果没有那些相信我在每次拍摄期间都能指挥、引逗并巧妙控制其孩子们的客户，我不可能会有现在的这一切。

最后，这本书还要归功于我可爱的孩子们。Bryson Jones、Tierra Jones、Lauren Myers、Breckyn Jones、Keaton Myers、Jamyn Jones、Harrison Jones和Hayden Jones，如果没有你们，我不会有妊娠纹，取而代之的是一所整洁的房子、自然的金发、一大笔银行存款。但我并不在乎这些，没有你们，我的生活不会精彩，我爱你们！

无聊的解药是好奇心，而好奇心却无药可解。

——Dorothy Parker

前言

几年前，我有幸参加了由两位纽约著名摄影师执教的研讨会，他们为《名利场》、《时尚》等杂志以及GAP等时装品牌拍摄过很多照片。与会的都是来自世界各地的天赋异禀的摄影师。两位摄影师要求所有人与大家分享10张自己最喜爱的照片，在我分享照片时，《名利场》的摄影师打断了我，说：“好吧，我不得不把它交给你，我永远无法拍摄孩子。”

有人可能觉得我们这些选择专门拍摄孩子的摄影师有点疯狂，认为为自己的孩子拍摄照片是可以理解的，但专门拍摄别人的孩子，有点难以想象。我们儿童摄影师将做鬼脸、在地上打滚以及像动物一样哼哼作为一种职业，只是为了逗乐宝宝们，拍出一张满意的照片。难道没有比这更容易一些的谋生方式吗？

也许我们还没有长大，只是喜欢和“自己人”呆在一起。今后可能越来越多的人会充当儿童摄影师，你所需要的只是购买一部好的相机以及精通Photoshop。一旦走进这个职业，你就会发现，给还没有戴上社会面具的孩子们拍摄照片，捕捉它们特有的率真与奇妙，竟然可以令人如此着迷。

本书适合那些已经熟练掌握自然光的运用，想要不断超越自我，希望涉足



ISO 100, 1/200s, f/11, 70-200 mm 镜头

摄影棚布光领域的摄影师。当然，还适合那些生性好奇，想要不断学习和提高自己的摄影技术，以及了解如何与拍摄对象沟通的摄影师。

市面上的摄影书籍数不胜数，其中的范例大多邀请长腿模特、专业运动员、颓废的吉他手等成年人充当模特。如果是拍摄孩子，具体应该如何布光？孩子们顽皮好动，有的时候甚至不能让他们安安静静地呆在一个地方，更别说能让他们看你的相机镜头了，此时我们又如何才能实现3:1的光线比？而且

带来挑战的恐怕还不只是孩子们。我怀疑长腿名模的妈妈正站在摄影师身后教他们，“微笑，亲爱的”！

因此，我们不需要再多一本写满通用布光技巧的书。本书的重点是布光、拍摄以及与孩子们的互动，最终目的在于捕捉孩子们身上某些真实的东西。

通过本书，你将了解棚拍和外拍的离机布光技术，并发现要拍出吸引人的照片实际上并不需要很多灯光设备。

通过努力，相信你最终一定会找到应对顽皮的孩子和挑剔的父母的方法，我也一直这样激励自己。

在本书中，你将会看到一些看上去比较怪异但却非常实用的技巧，利用这些技巧你可以拍到孩子们真实的表情，还会了解到如何造型、摆姿势以及指导拍摄等。本书中介绍的所有技术和技巧都是为了将你武装起来，实现完美布光并拍出完美的儿童照片。

在这本书里，没有复杂的图表和比例，没有大量的数学方法。你可能还会惊讶，竟然连Photoshop的内容也没有。Scott Kelby出版了许多Adobe Photoshop方面的著作，如果需要了解相关知识，大家可以参阅。

我写这本书，也是为了激励和支持那些同样走上儿童摄影这条疯狂与喜悦并存道路的勇士。我们要勤学苦练，不断提高自己的摄影技术和水平，最终一定会更上一层楼。在这个过程中，你可能会犯一些比较大的错误，但最终你将会拍摄出你不曾有过的最好的照片。

目录

第1部分 灵感

第1章 从孩子开始 16

- 1.1 快照与肖像照 18
 - 1.1.1 明确目的 20
 - 1.1.2 超越表象 23
- 1.2 真实的孩子 23



第2章 做好准备 26

2.1 准备工作	28
2.1.1 客户咨询	28
2.1.2 尊重会大有帮助	29
2.2 孩子的心理	30
2.2.1 慢热型	30
2.2.2 霸道型	30
2.2.3 难相处型	32
2.2.4 爱摆姿势型	35
2.2.5 顽皮型	37
2.3 发展阶段	39
2.3.1 婴儿	39
2.3.2 6个月~1岁的婴儿	41
2.3.3 18个月~3岁的幼儿	44
2.3.4 三四岁的学龄前儿童	46
2.3.5 5岁~10岁的学龄儿童	47
2.3.6 11岁~13岁的儿童	50
2.3.7 男孩	53
2.3.8 女孩	55
2.3.9 兄弟姐妹——长幼次序	55
2.3.10 父母	60
2.4 儿童摄影中常犯的错误	62



第3章 形成自己的风格 64

3.1 早已有之	66
3.2 你的眼界	66
3.2.1 模仿你所欣赏的	67
3.2.2 有所选择	68
3.2.3 警惕陷阱	68
3.3 吸引你的是什么	69
3.3.1 你喜欢或者讨厌拍摄什么	71
3.3.2 根据你的风格进行编辑	71
3.3.3 为自己拍摄	72
3.3.4 征求意见	75
3.4 找到你的缪斯	75
3.5 边做边学	78
3.6 实验、评估、继续	78



第2部分 过 程

第4章 布光工具 82

4.1 光线是摄影的媒介	84
4.2 闪光灯	84
4.3 光源、相机、触发	86
4.3.1 光源	86
4.3.2 相机	91
4.3.3 触发	92
4.4 从某个地方开始	92





第5章 影棚布光5步骤 94

5.1 氛围	98
5.2 光线	104
5.2.1 主光	104
5.2.2 辅助光	104
5.2.3 强调光或轮廓光	104
5.2.4 背景光	104
5.2.5 发丝光	104
5.2.6 越少越好	106
5.3 调整	106
5.3.1 柔光设备	106
5.3.2 反光板	110
5.3.3 聚光	112
5.3.4 减光	116
5.3.5 从一个地方开始	116
5.4 测光	117
5.5 移动	120
5.5.1 一切都是相对的	120
5.5.2 光源就像一扇窗	123
5.5.3 固定设备	126



第6章 摄影棚中，1种光源，5种方法 128

6.1 羽化光线	130
6.2 顶光源	135
6.3 伦布朗光	139
用蜂巢打伦布朗光	139
6.4 单光源剪影	141
6.4.1 无细节剪影	142
6.4.2 半剪影	142
6.5 戏剧化聚光灯效果	144

第7章 白色无缝背景148

7.1 设置	150
7.1.1 无缝纸背景	150
7.1.2 永久性无缝天幕	152
7.2 为背景布光	155
7.2.1 背景曝光	157
7.2.2 主光曝光	157
7.2.3 常见布光错误	159
7.3 一种背景, 多种效果	161
7.3.1 从白到灰	161
7.3.2 从灰到黑	161
7.4 为动作布光	164
7.4.1 顶光源	164
7.4.2 侧面布光	166
7.5 后期处理中的清理工作	167



第8章 外拍布光170

8.1 外拍闪光技术	172
8.1.1 混合闪光与环境光	172
8.1.2 曝光清单	172
8.2 外拍布光类型	177
8.2.1 仅仅一束闪光	179
8.2.2 混合	180
8.2.3 超现实天空	180
8.3 棚拍还是外拍	184
8.3.1 在家中拍摄婴儿	185
8.3.2 家庭外拍	188
8.3.3 生命的一天	192
8.3.4 棚拍更佳	195



第3部分 拍 摄

第9章 造型和道具 198

- 9.1 儿童造型 200
 - 9.1.1 他们应该穿什么 200
 - 9.1.2 有所改变的夸张 203
 - 9.1.3 服装相关注意事项 204
 - 9.1.4 群体造型 206
 - 9.1.5 服装选择指南 210
- 9.2 要不要道具 210
 - 9.2.1 辅助家具型道具 210
 - 9.2.2 主要家具型道具 212
 - 9.2.3 买还是借 214
 - 9.2.4 服装道具 214
 - 9.2.5 有怀旧感的道具 222
 - 9.2.6 食物 223
 - 9.2.7 宠物当道具 224
 - 9.2.8 父母当道具 224
 - 9.2.9 道具作为象征 225
 - 9.2.10 突出道具 226

第10章 拍摄指导 228

- 10.1 都是你的错 230
 - 10.1.1 做好准备 231
 - 10.1.2 营造氛围 232
- 10.2 拍摄角度 232
- 10.3 摆姿势 238
 - 10.3.1 快速基本姿势 238
 - 10.3.2 是否需要直视相机 242
 - 10.3.3 呈现真实的关系 242
 - 10.3.4 相同的姿势, 不同的年龄 246

10.4 引导表情	247
10.5 调动片场的气氛	254
10.6 常见问题	255
10.7 先拍摄,再整顿纪律	256
10.8 出乎意料的因素	258

第11章 统筹考虑 260

11.1 棚拍: Lucy	262
11.1.1 造型	262
11.1.2 布光	263
11.1.3 指导	264
11.1.4 拍照	264
11.2 棚拍: Samantha	266
11.2.1 造型	266
11.2.2 布光	267
11.2.3 引导	270
11.2.4 拍照	270
11.2.5 持续拍摄	271



第4部分 最终产品

第12章 完工 276

12.1 真正的摄影师	278
12.1.1 专业	279
12.1.2 编辑照片	280
12.1.3 打印照片	280
12.1.4 提供指导	281
12.1.5 有自己的观点	282
12.1.6 MOMA 会怎么做	283
12.1.7 运输和安装	285
12.2 重视你的作品	287



©100% KID A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO
CAPTURING KIDS IN A WHOLE NEW LIGHT

儿童摄影专业技法



[美] Allison Tyler Jones 著
吴浩 韩玉莲 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

本书作者 Allison Tyler Jones 是一位经验丰富的儿童摄影师，在书中她结合自己多年的拍摄经验，详细介绍了儿童摄影的前期准备工作及拍摄全过程。本书以如何寻找绝妙的拍摄灵感作为起点，继而介绍了拍摄前的准备工作，如何安抚孩子们并引导他们摆出自然、率真的造型，怎样巧妙地运用光线表达自己的创作意境，拍摄时应该注意什么，需要何种拍摄道具，以及怎样对照片进行后期处理并输出等内容。书中选取了大量的优秀摄影作品，在供您欣赏的同时也将实际拍摄技巧逐一讲解，相信定能对您的拍摄大有帮助。

本书的语言通俗易懂，讲解全面实用，能够指导读者在短期内掌握如何为儿童拍照，适合儿童摄影爱好者、想用照片记录孩子成长过程的父母阅读，也可作为儿童摄影师的参考读物。