

跟随大师 迈向专业
掌握创作完美儿童人像的专业摄影技能

儿童摄影手册

(第二版)

Children's Portrait Photography Handbook Techniques for Digital Photographers, 2nd Edition

[美] 比尔·赫特尔 著 南文兰 张昊 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

跟随大师 迈向专业

儿童摄影手册

(第二版)

[美] 比尔·赫特尔 著 南文兰 张昊 译

YZLI0890122071

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

儿童摄影手册 : 第2版 / (美) 赫特尔 (Hurter, B.)
著 ; 南文兰, 张昊译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2012. 1
ISBN 978-7-115-26848-8

I. ①儿… II. ①赫… ②南… ③张… 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 (2011) 第229500号

版权声明

Children's Portrait Photography Handbook: Techniques for Digital Photographers, 2nd Edition

Copyright © 2011 by Bill Hurter

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright ©2011.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团 (IPG) 授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

作者在新版中汇集了 15 位顶级儿童肖像摄影师最新力作, 借以阐述儿童摄影中的数码摄影技法, 较之第一版内容有大量更新, 尤其在用光技巧方面。

本书是一本兼具实战性及可读性的儿童摄影技巧指导书。作者在书中以全新的数码摄影策略拍摄婴儿、幼儿和青少年, 以便最大限度地为客户提供服务并确保拍摄的顺利进行。为儿童摄影爱好者提供完整的儿童摄影全程解决方案, 其中包括拍摄技法、数码要素、影棚室内用光、户外自然光、美姿、构图、服饰搭配、对年幼被摄者身体和行为的控制、黑白照曝光, RAW 模式与 JPEG 模式的评估, 以及通过评估过曝和曝光不足来计算数码曝光量等。

无论是初学摄影的爱好者, 还是从事摄影创作的职业摄影师, 都能从本书中汲取到丰富而宝贵的摄影知识。

儿童摄影手册 (第二版)

- ◆ 著 [美] 比尔·赫特尔
译 南文兰 张 昊
责任编辑 王 琳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7.75
字数: 222 千字 2012 年 1 月第 1 版
印数: 1—3 500 册 2012 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2011-5250 号

ISBN 978-7-115-26848-8

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

作者简介

比尔·赫特尔（Bill Hurter）于 1972 年在华盛顿特区开始其摄影生涯，当时他是一位新闻摄影师，曾报道政治领域新闻，包括水门事件。1972 年，比尔从美国大学获得文学学士学位，并于 1975 年完成了在布鲁克斯摄影学院的培训。在彼得森出版公司的《PhotoGraphic》杂志社工作期间，除了艺术总监的职位，他尝试了其他所有的工作。他拥有自己的创意代理、拍摄机构和各种拍摄任务（包括曾受雇于美国棒球职业大联盟洛杉矶道奇队近一年）。在过去的 30 年中，他亲历了摄影技术的变革。1988 年，比尔获得了布鲁克斯学院的荣誉理学硕士学位。2007 年，他获得了布鲁克斯的荣誉艺术硕士学位。他还是布鲁克斯理事会成员。至今，他为专业摄影师撰写了 30 多本指导书，现任是《Rangefinder》和《AfterCapture》杂志的资深编辑。

前言

对于任何专业摄影师而言，拍摄婴儿、幼儿和十几岁的青少年都是让人崩溃的经历。我们无法预测孩子的行为。拍摄期间事情可能进展得很顺利，但不知什么原因，拍摄对象的情绪可能突然就变了，面前的人变得丝毫不配合，甚至（最糟糕的是）大哭起来，使得我们根本无法控制。

似乎不论摄影师的个性如何，通常，孩子会配合互动，或者根本不回应，而你难以预测会发生什么。例如，我认识的一位摄影师大部分时间语气比较生硬并且脾气有些暴躁。据此推断“如果他在成人面前都是如此，那么儿童如何能容忍他？”但是，孩子们似乎很喜爱这样一位脾气暴躁的摄影师，在他的相机前表现得很放松，尽管这可能只是一个特例。

挑战

即使所有方面都做得很完美，漂亮的姿势和照明，生动

两个伙伴在尽情快跑中进行着愉快的交谈，可能只有孩子才这么做。Suzette Nesire是一位顶级运动摄影师，捕捉到了最精彩的瞬间

成为儿童人像专业人士后，你的影棚内会有很多小型道具，如照片中可爱的小古董椅和鲜艳的背景。这张无价的人像由Alycia Alvarez拍摄

的表情，以及大量各式各样的照片，父母们可能还是会说像“啊，这个根本不像我们的孩子。”这样的话，这是因为父母从精神上将孩子的照片都极度理想化了。结果，当看到照片中的孩子时，他们有时在情绪上不会与照片中的孩子发生联系。他们头脑中的孩子是一个完美的孩子，而不是刚刚拍摄的那个孩子。

成人可以控制他们的环境，儿童却不能，因此，孩子（特别是很小的孩子）通常很容易被吓着。我们必须格外小心地为孩子提供一个安全且有趣的拍摄环境。这时的摄影体验对儿童来说必须是愉快的。记住，作为成人，我们的感官对外部刺激已经习以为常，而对儿童来说，

拍摄不同年龄的孩子需要有专业的技能。像Suzette Nesire这样的摄影师在营造和拍摄儿童内心的欢乐世界方面有诀窍。此处，她拍摄了两位姐姐和新出生的弟弟，和新生儿在一起她们格外高兴

每种感觉都是全新而意外的。由于儿童的交流技能很有限，所以他们的反应主要以表情为主，这和成人有些不同，年幼的孩子不会隐瞒表情或对新体验的反应。正是这些表情定义了儿童的个性——知道如何捕捉这种表情是获得出色儿童照片的关键。

回报

伊士曼柯达公司的创始人 George Eastman 曾说过，拍摄照片时约有 160 处可能会出错。显然，他谈论的不是儿童人像摄影——因为在典型的儿童摄影中，犯错的机会将会翻倍。

但是，如果儿童人像根本无法拍摄，那世界上就不会有那么多的儿童摄影师。掌握这个特殊的技能回报很高。一位成功的儿童摄影师说过，拍摄儿童让他自己有机会成为孩子，在整个拍摄过程中，他就好像也没有长

哪位父母不希望得到他们女儿的这种无价照片？ Suzette Nesire拍摄

大一样。无疑，能够经常享受儿童天真无邪的机会是很吸引人的。

澳大利亚知名摄影师 Suzette Nesire 在他的网站上这样谈论自己的工作：“我记得很多年前妈妈说，孩子不是归你所有，而只是借给你的。作为摄影师，我感觉没有什么比拍摄这些小家伙及其童年更重要的了——他们的脸庞、表情、小手，以及他们善变的习性。一幅你的孩子童年时期的人像是无价的宝贝，让你记住一去不复返的时光。选择为孩子的人像进行投资，因为照片所传达的是我们根本无法用言语所表达的。”

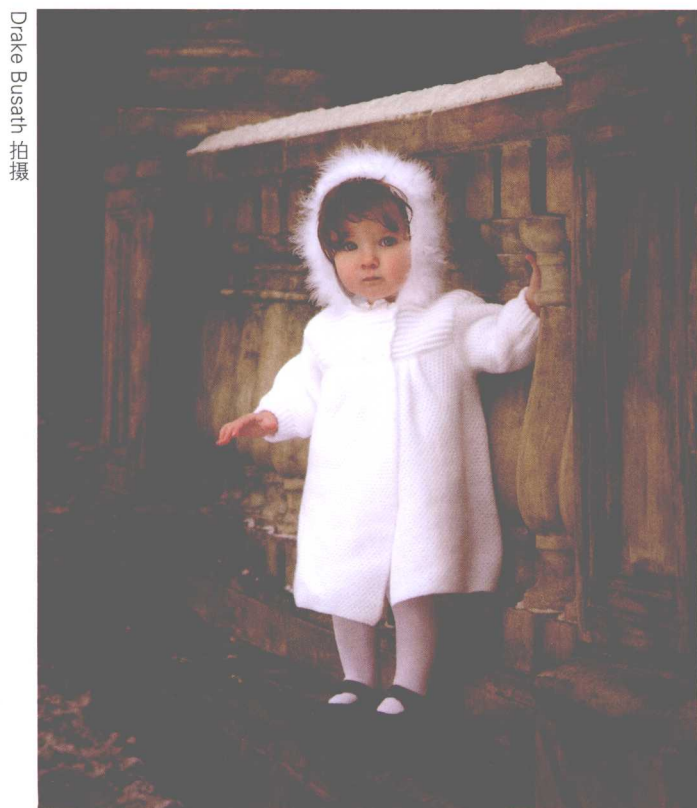
像这幅人像是一件艺术作品，远比父母记录儿童成长的照片好。这张照片传达出儿童天生的无邪和美丽；它所表现的特点激发所有儿童人像摄影师去努力创作。
Anthony Cava拍摄

目录

第1章 相机技术

镜头·····	14
标准镜头·····	15
较短的长焦镜头·····	15
较长的长焦镜头·····	15
对焦·····	17
焦点·····	17
自动对焦·····	18
影像稳定器·····	18
光圈·····	18
景深·····	18
拍摄时的光圈·····	18

Drake Busath 拍摄

最佳光圈·····	20
快门速度·····	20
室外拍摄·····	20
持机拍摄·····	20
移动的拍摄对象·····	20
快速变焦镜头日渐流行·····	21
使用闪光灯·····	22

第2章 数码摄影注意事项

LCD回放·····	25
电池电源·····	25
相机设置·····	25
ISO感光度·····	25
对比度·····	26
黑白·····	26
易捕碟 (ExpoDisc) 白平衡镜·····	26
白平衡·····	27
色彩空间·····	28
有关色彩空间的更多信息·····	28
曝光·····	29
宽容度·····	29
评估曝光情况·····	29
团队方法·····	31
测光·····	31
反射光测光表·····	31
入射光测光表·····	32
入射光闪光测光表·····	32

点测光表·····	34
文件格式·····	34
JPEG·····	34
RAW·····	34
元数据·····	35
重新格式化存储卡·····	36
润饰·····	36

第3章 影棚照明

三维空间和丰满的形状·····	38
光线质量·····	38
光源的大小·····	38

与拍摄对象的距离·····	38
散射光和非散射光·····	38
时机的掌握·····	41
灯的位置和功能·····	41
主灯和补光灯·····	41
头发灯·····	42
背景灯·····	42
强聚光灯·····	42
照明风格·····	42
宽位照明和窄位照明·····	42
基本照明模式·····	44
眼神光·····	44
羽化光·····	45
光比·····	45
计算·····	45
儿童摄影的光比·····	46
最喜欢的一些器材·····	47
大柔光箱·····	47
柔光箱和银色反光板·····	48

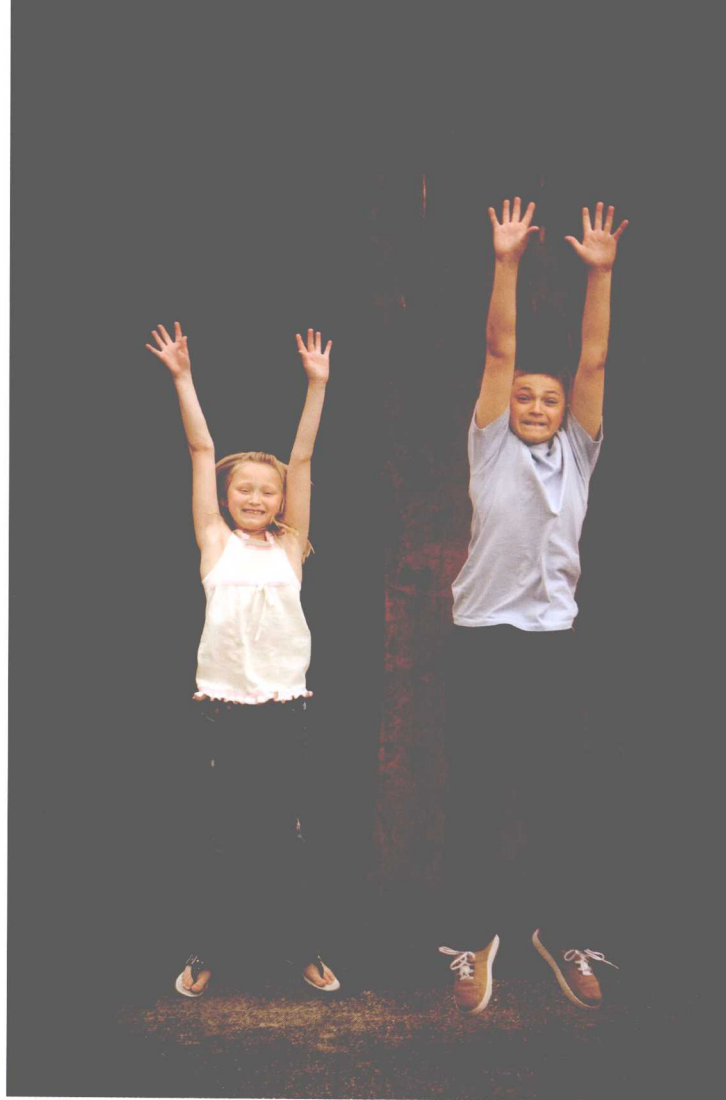
第4章

室外拍摄和自然光

常见问题	49
直射阳光	50
逆光	51
交叉照明	51
使用纱幕柔化光线	51
闪光补光	51
顶光	51
反光板	51
闪光补光	52
黄昏时刻	54
窗外射入的光线	56
窗户大小	57
光线衰减	57
时间	57
逆光	57
散射窗户射入的光线	59
补光	59

Vicki Taufer 拍摄

Jim Garner 拍摄

第5章

姿势

首次见到孩子	61
基本知识	61
面部分析	61
雇佣助手	62
安全第一	62
让妈妈或爸爸参与拍摄	63
一定要自然	63
相机高度	63
使用快门线	63
触摸	64
手脚麻利	66

脸部·····	66
头部位置·····	66
八分之七视角 ·····	66
四分之三视角 ·····	66
侧面视角 ·····	67
倾斜头部·····	69
眼睛·····	69
表情·····	70
身体·····	70
头肩轴·····	71
手臂和手部 ·····	71
大半身像和全身像中的姿势·····	73
柔和的声音·····	73
裸体的婴儿·····	73
不同年龄段的姿势提示·····	73
新生儿·····	73
婴儿·····	73

婴儿摆姿器 (Baby Poser) ·····	75
特写·····	75
六七月大的婴儿·····	75
两岁大的孩子·····	75
婴儿围嘴·····	75
更大的儿童·····	77
微风·····	77
模仿·····	77
帮助摆姿·····	77
摆姿台阶·····	77
椅子·····	78
以活动为中心的姿势·····	80
道具和游戏·····	80
过度刺激·····	81
贿赂·····	81
让人发痒的羽毛·····	81

Tero Sade 拍摄

第6章 构图

三分法·····	83
方向·····	84
让人高兴的构图形式·····	86
线条·····	86
张力与平衡·····	87
拍摄对象的色调·····	88
对焦·····	88

Frances Litman 拍摄

第7章 服装

高档服装还是普通服装·····	89
面见咨询·····	90
暗色和亮色·····	93
眼镜·····	93
鞋子·····	93
帽子·····	94
道具和服装·····	97
童话服装·····	97
织物·····	97
森林场景·····	97
老旧物品·····	98
背景·····	98

Tim Scholer 拍摄

第8章 拍摄少年

咨询·····	99
拍摄时父母不在的情况·····	99
拍摄更大孩子的高端影棚·····	100
姿势·····	101
放松且自然的姿势·····	101
活动·····	103
心理·····	104
保持冷静·····	105
揭示多个方面·····	105

第9章 故事书

Patti Andre的“签名故事书”·····	106
Patti Andre制作的故事相册的样张·····	111
页面设计和布局·····	111
左手页和右手页·····	111
变化·····	115
从左到右·····	116
顺序·····	116

结束语 摄影师介绍 术语表

第1章 相机技术

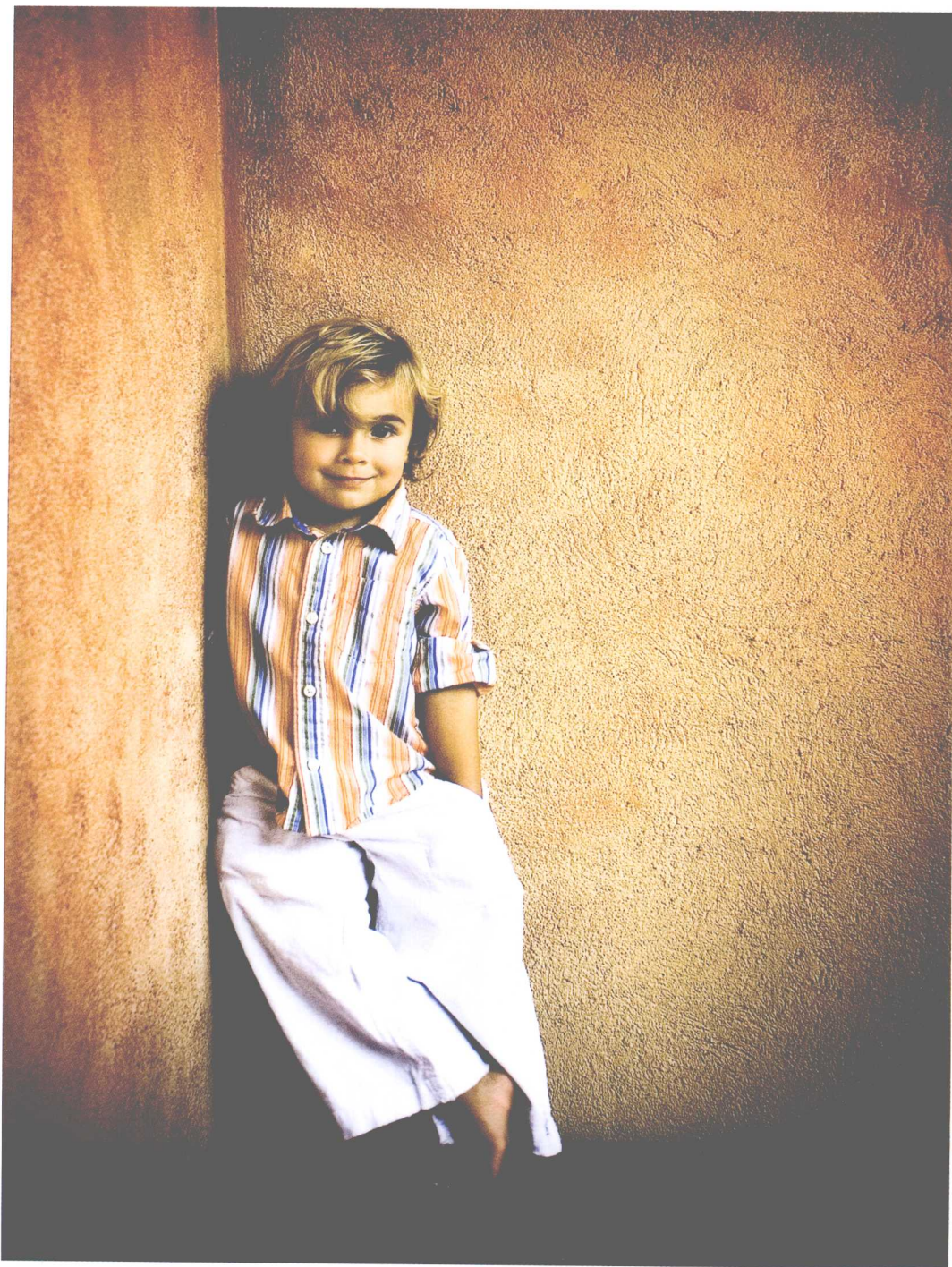
14

当今大多数杰出的儿童人像摄影师都使用35mm画幅的数码单反相机(DSLR)。中画幅和大画幅相机一度是摄影行业的中流砥柱,但现在很少有人使用了,因为DSLR非常灵活,已风靡全球。

镜头

选择合适的人像镜头焦段时,一个原则是,焦距是所用相机画幅对角线的两倍。例如,使用全画幅图像传感器(等效于35mm胶片画幅)的相机时,75mm~85mm的镜头通常是不错的选择。

传感器小于24mm×36mm时,所有镜头的焦距实际上都变长了。使用远摄和远摄变焦镜头时,这通常不是什么问题,因为镜头的最大光圈

50mm的镜头在拍摄四分之三或全身人像时十分理想。因为此时可实现不错的拍摄距离,能将背景很好地融合到照片中。在这张照片中,摄影师希望能呈现粉刷墙壁的锐利,所以他使用EF 50mm f/2.5紧凑微距镜头和佳能EOS 5D相机拍摄,光圈f/11。Anthony Cava拍摄

拍摄儿童时，使用较短的长焦（此处使用24–70mm变焦镜头70mm端）可实现出色的透视效果、较大的照片尺寸以及很好的工作距离。该照片由新西兰Flax Studios的Jo Gram拍摄。使用的相机是佳能EOS 1D Mark II

没有改变，但在数码相机机身上使用昂贵的广角或广角变焦镜头时，你会发现广角明显变小了，这会让人感到失望。例如，如果是1.5倍的焦距系数，一个17mm的镜头就会“变成”25mm镜头。

幸运的是，致力于让芯片尺寸更小的相机制造商们已经开始推出专为数码成像而设计的镜头。有了这些镜头，成像圈（对焦光线落在焦平面或数码成像芯片上的区域）更小了，但更准确了，从而补偿了较小的芯片尺寸。因此，镜头的价格更便宜，体积更小，而且仍能提供与传统镜头同样大的焦距范围。

标准镜头。拍摄四分之三或全身人像时，建议使用标准焦距镜头（35mm ~ 50mm，取决于相机的传感器大小，如上所述）。由于儿童的身高问题，与拍摄成人人像相比，拍摄儿童的四分之三或全身人像时需要你更靠近拍摄对象。这种“标准”镜头在该距离下工作时，可实现没有任何失真的透视效果。

使用标准镜头时遇到的唯一问题是无法将拍摄对象与背景分开。通常，让背景稍微模糊失焦是比较好的，这样观众的注意力才会集中在儿童身上，而不会让背景喧宾夺主。使用标准镜头和焦距较短的镜头时，景深会稍微增加一些。因此，即时拍摄时使用了大光圈，可能也很难将拍摄对象与背景分开。在室外拍摄时这个问题尤为突出，因为光斑或其他让人分心的背景元素会轻易地让人的注意力从拍摄对象上移开（注意：幸运的是，在数码时代，在后期处理中柔化背景元素是非常简单的）。

较短的长焦镜头。在成人人像摄影中，用较短的长焦镜头拍摄可实现准确的透视效果。由于儿童要比成人矮很多，所以用较短的长焦镜头拍摄可以得到与在成人人像摄影中使用较长的长焦镜头的相同效果。较短的长焦镜头可以实现更好的工作距离，这在拍摄儿童时很有用。它可实现较浅的景深，通常还能柔化背景。

较长的长焦镜头。如果有工作室，可以使用较长的镜头。200mm镜头或非常流行的，80–200mm f/2.8变焦（尼康、佳能公司皆有）镜头都是不错的人像镜头，因为它们可实现非常浅的景深，让背景模糊，提供一个干净的背景。长焦镜头可以实现非常窄的视角，用大光圈拍摄时，这个焦段可实现非常浅的景深，因此可以用来突出眼睛，或是清晰对焦儿童的正面。80–200mm变焦镜头很灵活，可以使用中间的焦距设置，如105mm或120mm，这样能实现正确的透视效果以及出色的背景控制和构图。

300mm的有效焦距（在尼康D2X上使用80–200mm变焦镜头）提供了紧凑的构图和浅景深效果，最大限度减少了背景的干扰。

曝光：1/100s，f/3.5。

Anthony Cava拍摄

在大多数情况下，尽量不要使用 300mm 以上的极长焦镜头。首先，透视效果可能会发生失真，各种面部特征看似压缩在一起，根据拍摄时的工作距离，鼻子通常看似粘在孩子的脸上，耳朵则看起来好像与眼睛是平

行的；其次，使用这种镜头时，通常要距离孩子非常远才能拍摄，所以很难与拍摄对象交流。你肯定希望与孩子足够近，以便进行交谈。但有时靠得太近会打搅孩子。此时，助手可以扮演“好警察”的角色，而长焦镜头可以让你远离这个麻烦。