

美国亚马逊年度十大摄影书

COURSE TECHNOLOGY
CENGAGE Learning

Professional • Technical • Reference

*Fashion Flair for
Portrait and Wedding
Photography*

成功商业人像摄影师 工作大揭秘

【美】Lindsay Adler 著

黄·凯 张弛 译

■ 创意灵感 化妆造型 服装道具
光线构图 灯光器材

■ 客户沟通 风格特色 拍摄流程
自我营销 图片销售

■ 新媒体时代商业人像摄影成功秘诀

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

成功商业人像摄影师 工作大揭秘

【美】Lindsay Adler 著
黄一凯 张弛 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

成功商业人像摄影师工作大揭秘 / (美) 阿德勒
(Adler, L.) 著 ; 黄一凯, 张弛译. -- 北京 : 人民邮电
出版社, 2013.2
ISBN 978-7-115-29874-4

I. ①成… II. ①阿… ②黄… ③张… III. ①商业摄影—人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第002294号

版权声明

Lindsay Adler

Fashion Flair for Portrait and Wedding Photography, 1st Edition

ISBN: 978-1435458840

Copyright © 2012 by Course Technology, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有, 盗印必究。
Post and Telecommunication Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese
edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan).
Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by
any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权人民邮电出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权, 本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building, Singapore 068808

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2012-3999 号

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签, 无标签者不得销售。

成功商业人像摄影师工作大揭秘

- ◆ 著 [美] Lindsay Adler
- 译 黄一凯 张 弛
- 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 1/20
印张: 11.6 2013 年 2 月第 1 版
字数: 334 千字 2013 年 2 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-3999 号

ISBN 978-7-115-29874-4

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

内容提要

本书将时尚摄影中方方面面的概念应用到人像摄影创作中，帮助刚刚接触人像摄影的新手快速掌握拍摄方法和技巧。本书除了介绍拍摄准备、地点选择、服装道具、头饰造型以及人物姿势、灯光、器材等内容，还介绍了摄影器材使用、时尚用光、后期处理等方面的技巧与诀窍，帮助人像摄影新手全方位打造具有时尚感的大片。本书最后还介绍了推广作品的技巧，其中包括利用社交网站等传播途径。

本书适合人像摄影发烧友及拟从事人像摄影的摄影专业学生和刚刚入行的新手学习使用，更值得每一位希望从激烈的摄影行业中脱颖而出的专业摄影师阅读参考。

谨以此书献给相信我终将有所作为的人们。离开我的出版商、赞助商和粉丝们的支持，我不可能享受到今天的成功。正是因为有你们对我的信任，才让我今日熠熠闪光。

致 谢

一如既往地感谢我的父母和姐姐，是他们帮助我抓住了人生的每一次机遇，克服了人生中的每一次困难。无论是支持我东奔西走，还是倾听我的心思，他们永远都在为我竭尽所能。

我还要谢谢我最好的朋友、我的男朋友 Joel。他既是我的支持者，又是我的助手，同时还是我的人生伴侣。他让我的灵魂振奋，让我感觉到自己无所不能。如果没有他，我也就不是今天的我。

我特别感谢 Lisa Smith Craig，她高超的风格将我的摄影作品提升到了一个新的台阶。她兼具火热的心肠与聪颖的头脑，我从来没遇见过像她这样才华横溢而又工作认真的人。她是创意行业中不可多得的好伙伴。

感谢米勒专业影像公司一直以来在我的“时尚摄影”及其他课程教学过程中提供的经济与精神支持，至今已有数千名摄影师从中受益。我的成长离不开你们，谢谢你们对我的信任。

感谢我的超人编辑 Karen。写书这件事谈不上有趣，但她中肯的评价与建设性意见至少让这件事算不上痛苦。

感谢 Jennifer Browning 为本书绘制的光位图。

感谢我的创意团队成员，他们帮助我完成了书中诸多照片的发型、化妆、服装、造型等工作。

图 6.3、6.4、13.3 和 13.4 感谢化妆师 Hagan Linss、发型师 Leo Crews (hair)、造型师 Lisa Smith Craig 以及 Q Models 公司提供的模特。新娘礼服来自 Modern Trousseau，戒指来自 Christine Mighion，耳环来自 Peggy Li，鞋来自 Moschino；新郎服装来自 Perry Ellis，戒指来自 Christine Mighion (ring)，鞋来自 Bruno Magli。

前言

如果要用一个词来形容时尚摄影，那一定是“造梦”。哪怕时尚摄影无法让我们的梦想成为现实，至少它也能让我们的现实得以完美呈现。

我们希望时尚摄影是什么样子，它就是什么样子：

它可以禅意而平和，也可以叛逆而桀骜；

它可以精美而细腻，也可以粗糙而狂放；

它可以朴素而平淡，也可以耀眼而绚烂。

时尚是一种任由我们发挥想象力的梦，这样的自由无疑是每个摄影师的追求。

很多客户同样希望能实现自己的梦想。大部分人不喜欢他们在照片中的样子，他们希望看到“完美”的自己，甚至比自己心中的自己更加完美。人们很少追求真实，他们更喜欢追求自己的梦想。真实是他们每天都必须面对的东西，而他们出现在你面前，期待的是你能将他们的梦境变成现实，帮助他们体验一次自己的愿望。

在时尚摄影的领域里，我们能让自己的梦想成为艺术。在这里，没有限制，也没有所谓正确答案。我之所以热爱时尚摄影，正是因为它带给我的自由。我想到什么，就能通过我的镜头实现什么。假如我想拍这么一张照片，一个小女孩顶着夸张的假发，站在雨水和雾气的包围之中，那么就没有什么能阻止我这么做。正像图 1.1 所示的那样，我确实拍摄了一张这样的照片。我有想法，就能将想法变成现实。这是完全属于你的创意自由。时尚摄影，就是这样一个没有限制的领域。

只要能想到，你就能创造。在 Photoshop 的帮助下，现实并不会成为我们的限制。无论是拍摄对象还是拍摄环境，都能通过它来调整。我们可以将拍摄对象放在一个完全不同的背景中，也可以让他们换上新装，变得更瘦，我们基本上能借助 Photoshop 做到我们能想到的一切。

图 I.1 我纯为满足个人的兴趣和创意拍摄了这幅照片，所以发型和环境选择都非常诡异。

为什么写这本书？

想成为时尚摄影师的人成千上万，甚至还有好些关于时尚摄影师的电视节目。但时尚摄影师并不是什么人想当就能当的，其行业竞争之激烈、工作要求之挑剔超乎大多数人的想象。时尚摄影师大多举目无亲地生活在大城市里，把出差和加班当成家常便饭，此外还要承受诸多巨大压力。

介绍如何成为时尚摄影师的书很多，无非写些与人沟通、出人头地的大道理。但这本书不是，这是一本写给人像摄影师和婚礼摄影师的参考书，向读者介绍时尚摄影的概念，并告诉读者如何将这些概念应用到自己的人像和婚礼摄影之中。本书内容简明易用、切合时宜，不仅关注时尚摄影师的职业需要和创意流程，还涵盖了造型、灯光、后期等时尚摄影中需要注意的方方面面，希望读者能拍出更有时尚范儿的照片，赚到更多的钱。

本书开篇介绍了为照片添加时尚范儿的一些基本准备工作，包括现场布置、风格规划、人物造型、灯光和摄影器材准备等。接下来的内容包括相机使用技巧、时尚布光基础、Photoshop 后期以及丰富作品时尚感的一些小窍门。但如果离开关于商务技巧的最后一部分，这本书依旧称不上完整。第 5 部分介绍了营销、社交网络、产品、服务等各方面的知识，它们能让时尚摄影真正成为你的赚钱法宝。

客户与时尚摄影

我的客户喜欢我作品中洋溢的时尚感。许多青年男女都希望自己看上去像模特一样，哪怕他们根本就不是干这行的料。事实上，越不是那块料的反而越喜欢往这上面靠。随着“全美超模大赛”这样的真人秀走红，人们越来越渴望成为模特，或者至少体验一下当模特的感觉。我们可以给客户们提供这样的机会，满足他们的渴望。

时尚元素的加入，能将人像拍摄从无聊的例行公事变成完美的体验。时尚人像不再要求人们穿着雷同的衣服，挂着僵硬的笑容，摆着一样的造型站在影棚的灯光前，而是预先商量好服装，安排专业的发型与化妆，带着他们出现在新奇的外景地。这是属于他们自己的拍摄。我们将拍摄变成了值得他们回味的体验，而照片成为了体验的载体。

客户们知道，我当摄影师，可以让他们释放属于自己的元素。属于他们的，可能体现在服装中、可能体现在地点上，我们所做的是携手打造一件艺术品。人们不希望在自家的墙上挂上一幅乏味的照片。但如果这幅照片称得上一件艺术品，而主人翁恰好是我们的客户，那他们一定会为此而感到骄傲。这本书，就是告诉读者如何做到这一点。

事业与时尚摄影

虽说每个摄影师都有自己的拍摄风格和美学追求，但真正的摄影师绝不会希望自己的作品平淡乏味或者千人一面。特别的双眼是摄影师成功的关键，对于人像摄影或婚礼摄影师来说也不例外。

人们需要大头照的时候，完全可以去找大头贴机。但如果他们需要不同于其他的作品，那么只能依靠专业摄影师。如果他们需要的是时尚，那么他们想到的就是你。

如果我们能为自己打出一块时尚牌，那么人们就不会为了古板的肖像照找到我们，我们也就没必要站在背景布前拍摄一幅幅中规中矩的肖像照。人们希望我们拍摄一些更具冲击力的照片，希望用照片反映他们的个性，同时也希望照片能变得更加艺术。图 1.2 所示的就是一幅充满故事性的艺术作品，仿佛是电影中的一幕，哪怕制作成墙面大小的照片依旧迷人。这正是时尚摄影期望达到的效果。

图 1.2

日落时分，我在火车站拍摄了这张照片。地点选择、光线、风格与人物造型共同营造出作品的时尚感。

使用时尚风格武装自己，能抬高你的身价，既然你提供的是高端定制服务，那么提高报价也是理所当然。定制服务能为你吸引更多懂得摄影并且愿意在这个方面花钱的客户。

时尚不需要普通，时尚需要不凡——用与众不同，为自己创造价值！

目 录

Part 1 什么是时尚感

第 1 章 走近时尚 /2

寻找灵感 /4

从概念到作品 /9

实际问题 /12

第 2 章 外景拍摄 /13

互动 /13

构图 /16

色彩理论 /17

环境光 /19

独家外景 /19

拍摄时间 /21

拍摄许可 /23

购买保险 /23

第 3 章 时尚风格：服装、发型、化妆与道具 /24

打造你的创意团队 /25

Model Mayhem 和其他社交网站 /26

服装 /27

发型与化妆 /31

道具 /36

第4章 人物造型 /40

造型与灵感 /41

造型的作用 /42

不同客户的造型技巧 /44

与拍摄对象合作 /52

Part 2 打造时尚感的拍摄技巧

第5章 谋生工具：器材基础 /58

相机 /59

镜头 /59

其他器材与附件 /69

第6章 打造时尚大片 /70

相机角度 /70

水平构图与垂直构图 /73

眼神交流 /74

隐藏身份 /75

心态 /77

镜头眩光 /78

框架式构图 /79
裁切 /80
景深范围 /80
构图 /81
勇于尝试 /82
一入江湖岁月催 /82

Part 3 用光

第 7 章 光线分析 /86

判断照片的布光方式 /86
光线的特质 /87
眼神光中的秘密 /89
综合考验 /93

第 8 章 环境光：道法自然 /98

直射阳光 /99
逆光与反光板 /101
散射阳光 /104
窗口光线 /105
窗口逆光 /107
窗口与窗帘 /108
避阴 /108

门廊与屋顶的阴影 /109

背阴与反光板 /111

天然的反光板 /112

大胆尝试 /113

第 9 章 影室灯：完全掌控 /114

业精于勤 /116

没有绝对 /116

如何布光 /116

“胖光”与“瘦光” /124

常亮灯 /127

时尚人像光位图 /128

第 10 章 闪光外拍：把控主动 /136

户外拍摄为何需要闪光灯 /136

闪光灯与影棚灯 /143

Part 4 后期处理的力量： Photoshop 及其他工具

第 11 章 完美润饰 /148

我的工作流程 /150

画龙点睛 /151

润饰工具的综合使用 /156

其他润饰技巧 /159

第 12 章 个性效果 /168

插件与创意工具 /169

后期处理：创意效果 /170

Part 5 商业技巧

第 13 章 时尚产品与服务 /188

让拍摄成为体验 /188

打造独家拍摄环节 /189

提供特色产品 /196

第 14 章 时尚事业经营 /201

奇货可居 /201

定价策略 /202

合作 /204

闯出名气 /206

让自己成为“真正”的时尚摄影师 /208

社交网站 /212

Part 1

什么是时尚感