

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

LARA JADE

[英]Lara Jade 著 梅菲 译

人像摄影 工作室完全攻略

FASHION
PHOTOGRAPHY

101

A COMPLETE COURSE FOR NEW
FASHION PHOTOGRAPHERS

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

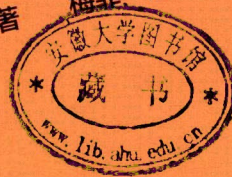
「 + 」 世界顶级摄影大师
「 」 World's Top Photographers

FASHION PHOTOGRAPHY 101

A COMPLETE COURSE FOR NEW
FASHION PHOTOGRAPHERS

人像摄影 工作室完全攻略

[英] Lara Jade 著 梅菲 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

人像摄影工作室完全攻略 / (英) 嘉德 (Jade. L.)
著 ; 梅菲译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 8
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-31776-6

I. ①人… II. ①嘉… ②梅… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第097220号

-
- ◆ 著 [英] Lara Jade
译 梅 菲
责任编辑 李 际
执行编辑 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>
北京华联印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/12
印张: 13.34
字数: 332 千字 2013 年 8 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-6406 号

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

101

目录

6 前言

1 器材

- 10 相机
- 14 选择你的数码单反相机
- 16 镜头
- 20 软件
- 22 硬件

2 准备工作

- 28 摄影基础知识
- 32 准备拍摄
- 34 寻找灵感
- 36 绘制草图
- 38 进身时尚摄影界

3 创作团队

- 42 总述
- 44 模特甄选
- 48 指导模特
- 50 造型
- 52 化妆和发型

4 拍摄

- 56 自然布光VS影室布光
- 58 高调和低调布光
- 60 实景摄影
- 62 利用自然光拍摄
- 66 利用人造光拍摄
- 68 影室摄影
- 70 选择合适的影室
- 72 建立家庭影室
- 74 布光设置

5 拍摄场合

- 84 杂志时尚大片
- 86 妆型
- 88 时尚人像
- 90 群像
- 92 作业

6 工作中的摄影师

- 98 与客户一起工作
- 100 在工作中使用要点提纲
- 102 如何成功完成拍摄制作
- 104 报价
- 106 图像授权
- 108 版权
- 110 模特肖像权协议

7 图片管理

- 114 文件管理
- 115 添加关键词
- 116 备份
- 117 ADOBE LIGHTROOM
- 118 在LIGHTROOM中调整图像
- 120 批处理
- 122 目录和过滤器
- 124 挑选“合适”的照片
- 126 制作小样

8 修图

- 130 修图
- 132 图层
- 133 曲线和色彩调整
- 134 调节整体亮度和对比度
- 136 修复污点和瑕疵
- 138 修图示例
- 140 纹理和混合模式
- 142 黑白
- 144 正片负冲

9 营销

- 148 营销策略
- 150 建立品牌
- 152 社会媒体的重要性
- 154 准备你的作品集
- 155 你的网上作品集

附录

- 156 图片说明
 - 158 致谢
-

FASHION PHOTOGRAPHY

A COMPLETE COURSE FOR NEW
FASHION PHOTOGRAPHERS

101

人像摄影 工作室完全攻略

「 + 」 世界顶级摄影大师
「 」 World's Top Photographers

FASHION PHOTOGRAPHY 101

A COMPLETE COURSE FOR NEW
FASHION PHOTOGRAPHERS

人像摄影 工作室完全攻略

[英] Lara Jade 著 梅菲 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

当人们厌倦了影楼写真千人一面的拍摄时，具有独特个性的人像摄影工作室应运而生。机遇就在眼前，那么如何实现从发烧友到专业摄影师的跨越？

本书以专业的角度分别讲述了器材、设备、镜头语言、现代构图、用光、场景、模特、妆面、造型、服装等摄影分类内容，并以翔实的资料为人像摄影的从业者提供了构建以及经营的指导和建议。本书将为读者呈现一场高水准影像的饕餮盛宴。

本书为人像摄影爱好者开拓视野、掌握摄影技术技巧等方面提供了非常实用的指导。而对于有志成立人像摄影工作室的从业者来说，这更是一本能够帮助成就事业的摄影宝典。

版权声明

Fashion Photography 101: A Complete Course for the New Fashion Photographers by Lara Jade, ISBN: 978-1908150455

Copyright © The Ilex Press Limited 2012

Fashion Photography 101: A Complete Course for the New Fashion Photographers is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文字版由THE ILEX PRESS LIMITED 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。

第2页：

《Anna和Georgie》(Anna and Georgie)，《Material Girl》杂志时尚大片

模特：Anna和Georgie @ Profile Models London

化妆：Leah Mabe

发型：Craig Marsden @ Carol Hayes Management

造型：Claudia Behnke

摄影助理：Oscar May

第4页：

《Uliana》，《FAINT》杂志时尚大片

模特：Uliana @ Storm Models

化妆：Leah Mabe和Keiko Nakamura

发型：Tomoyuki

造型：Krishan Parmar

修图：M. Seth Jones

101

目录

6 前言

1 器材

- 10 相机
- 14 选择你的数码单反相机
- 16 镜头
- 20 软件
- 22 硬件

2 准备工作

- 28 摄影基础知识
- 32 准备拍摄
- 34 寻找灵感
- 36 绘制草图
- 38 进身时尚摄影界

3 创作团队

- 42 总述
- 44 模特甄选
- 48 指导模特
- 50 造型
- 52 化妆和发型

4 拍摄

- 56 自然布光VS影室布光
- 58 高调和低调布光
- 60 实景摄影
- 62 利用自然光拍摄
- 66 利用人造光拍摄
- 68 影室摄影
- 70 选择合适的影室
- 72 建立家庭影室
- 74 布光设置

5 拍摄场合

- 84 杂志时尚大片
- 86 妆型
- 88 时尚人像
- 90 群像
- 92 作业

6 工作中的摄影师

- 98 与客户一起工作
- 100 在工作中使用要点提纲
- 102 如何成功完成拍摄制作
- 104 报价
- 106 图像授权
- 108 版权
- 110 模特肖像权协议

7 图片管理

- 114 文件管理
- 115 添加关键词
- 116 备份
- 117 ADOBE LIGHTROOM
- 118 在LIGHTROOM中调整图像
- 120 批处理
- 122 目录和过滤器
- 124 挑选“合适”的照片
- 126 制作小样

8 修图

- 130 修图
- 132 图层
- 133 曲线和色彩调整
- 134 调节整体亮度和对比度
- 136 修复污点和瑕疵
- 138 修图示例
- 140 纹理和混合模式
- 142 黑白
- 144 正片负冲

9 营销

- 148 营销策略
- 150 建立品牌
- 152 社会媒体的重要性
- 154 准备你的作品集
- 155 你的网上作品集

附录

- 156 图片说明
 - 158 致谢
-

前言 人像摄影师

在那些未来的摄影师心目中，时尚摄影是最受欢迎的领域。谁能指责他们呢？迷人的生活方式和巨大的潜在读者数量，使时尚摄影——像艺术一样——得到不断发展。从20世纪30年代和50年代的好莱坞性感女郎，到70年代的狂热迪斯科，再到90年代的垃圾摇滚，时尚摄影师们一直走在最前线，捕捉着每个潮流的标志性瞬间。一些摄影师甚至比他们拍摄的明星们更受尊崇。

闯入时尚摄影行业似乎是一个不可能的梦想，但只要有时间、投资、激情、决心和技巧，目标并非你想象中那么遥不可及。创作这本书是为了让新进摄影师们可以一窥我所知的时尚摄影行业。这不仅仅是一本摄影手册，它还会帮助你创作出自己的动感影像，通过各种作业、提示和建议让你找到属于自己的摄影风格——这是开展你的时尚摄影事业的最重要因素之一。

本书会在时尚摄影必须了解的各个方面给你提供必要的指引——包括实景拍摄与影室拍摄、布光示意图与技术信息、与模特和创作团队的工作方式以及关于指导模特的提示。由于数码成像技术在当今的时尚摄影行业占据了重要的地位，本书还介绍了一些对时尚摄影至关重要的、涵盖了不同技术层面的后期处理方法。然而，这本书无法介绍关于后期处理的一切，如果你想完全掌握数码暗房技术，可以阅读专门的技术指南。也就是说，你将学会如何优化工作流程、完善图像，了解这个行业的其中一个最重要方面——摄影的商业：包括如何销售自己的作品，如何迎合特定的读者，如何合理地组织自己的作品集，以及如何通过社交媒体争取更多的读者。但愿本书能够给你足够的信心和灵感，让你可以开展自己的事业并在时尚摄影行业获得关注。

对页：
我在我的一个创作班里
摄影：
Corina Van Sluytman

1

器材

我的2010伦敦创作班的学员
摄影：Oscar May

在时尚摄影之路上，首先要做的事情，就是寻找合适的相机。那么，应该购买什么相机呢？答案并不简单，但只要了解了一些重要的基本知识，就可以做出好决定。要记住，相机只是制作优秀摄影作品的工具——影像源自艺术家的想象力，而相机只是把它捕捉下来。

你可能已经对摄影的背景知识有一定的了解了，无论是来自于学校的艺术课程，还是来自于自己的个人实践。我的第一次摄影经历来自于我的两年大学生活，它至今还深深地刻在我的记忆中——暗房的红色灯光、化学药剂的味道以及为了改善构图而花费的无数个小时。我只记得那些年，我拼命地学习和发展成为一名摄影师，所以我通过研究和和使用新工具学习尽量多的东西。正是那些起步的日子把我塑造造成了一名艺术家，如果你和我一样，那么你的

初始经验也会塑造你。

在这本书的开始部分，我会为你提供一些实践经验，帮助你选择适合自己的相机。然而你要记住，这些信息只供参考——在最终决定购买之前，你一定要尝试不同型号的相机，尽量多做测试。这样，你对相机的选择最终就会归结为你对自己的工作方式和个人风格的选择。

下：
一套好的相机装备由一部数码相机和一系列适合用户拍摄偏好的定焦镜头组成

右：
在城市环境中，你可以尝试用不同的高度（比如这面墙）来创造有趣的透视效果

2011 伦敦创作班
摄影：Oscar May

可交换镜头

和被组装到相机上的固定镜头不一样，可交换镜头是可以从相机上卸下来的。这样做的好处是同一部机身可以兼容不同焦距的镜头（从广角到长焦）。

相机后背

在数码中画幅相机或大画幅相机的后背中有一块巨大的传感器，它们可以代替传统的胶片后背。这样，同一个相机系统就可以作为胶片或数码相机使用了。

视角

是指你的相机所能“看到”的范围。视角取决于镜头的种类，从广角到长焦。

焦距

是指在无穷远对焦，平行光入射时从镜头光学中心到焦点之间的距离。焦距决定了镜头的视角。

数码 VS 胶片

你也许认为时尚摄影师是完全在数码世界内工作的，然而，一些专业摄影师仍然在使用胶片相机创作。数码和胶片各有自己的优缺点，你的选择往往取决于要创作的摄影类型。

胶片的优点：胶片摄影的一个优点是你可以节省最初的器材支出。你可以用数码相机价格的几分之一买到一部高质量的胶片相机。但是，胶片和冲洗的费用很快就会累积进去，使胶片摄影的长期成本高于数码。然而，我推荐所有摄影师都尝试一下用胶片拍摄，尤其是黑白胶片。

使用胶片拍摄的时候，必须在相机上把一切设置妥当，因为你不能马上回放照片并重新

拍摄。我还发现，在暗房中冲洗胶片和扩印照片的经验是无比珍贵的。它可以让你学会欣赏摄影的制作工艺和老一辈摄影大师的工作方式。用胶片拍摄可以让你减少拍摄数量，认真思考构图和曝光，明白创作优秀作品需要多少时间和耐心。

数码的优点：数码摄影的最大优势在于快速的工作流程和制作每幅图像的较低价格。在当今这个节奏飞快的时尚摄影行业中，我们必须低成本、高效率地创作出优秀的影像，应对时尚圈的竞争和满足客户的需求。从根本上说，数码摄影可以快速、简单、相对廉价地创作摄影作品。

使用数码相机

大部分时尚摄影师选择数码的原因：

数码	胶片
· 即时回放	· 需经过较长的冲洗时间才能看到图像
· 成本较低	· 产品/运行费用较高
· 宽广的可变感光度范围	· 感光度取决于你使用的胶片
· 镜头选择更多	· 由于胶片摄影如今已不再流行，可选择的镜头有限

左：

我和摄影师 Joeyl 在拍摄现场。这张照片拍摄于一座废弃建筑，在这样的弱光环境下，窗外的阳光可以帮助你拍摄出光线漂亮的人像作品

数码相机的类型

对准即拍/紧凑型相机：对准即拍相机正如其名，它们本来就是被设计为用全自动模式进行简单抓拍的，比如拍摄有趣的假日照片或者朋友们的夜间消遣。它们不是为专业摄影师的创作而设的。它们的手动控制功能很少，而作为一名专业摄影师，你需要全面掌控你的图像，通过控制快门速度、光圈、感光度、可交换镜头和选择性对焦使照片趋于完美。此外，紧凑型相机的图像传感器非常小，虽然它们在明亮的环境下能够拍摄出可接受的效果，但弱光环境下的图像往往质量很差。

数码单反相机：数码单反（DSLR）的全称为数码单镜头反光相机（Digital Single Lens Reflex），是大部分专业摄影师使用的相机。它们比紧凑型相机更大，因为它们的图像传感器大得多（因此成像质量更高），而且它们支持可交换镜头，所以你可以使用从广角到长焦的各种镜头。所有数码单反相机在拍摄时都可以进行手动或半手动控制，经过一定的实践后，这些相机可以让你拍摄出漂亮的、效

果专业的图像。由于现在出现了一些入门级的机型，使得数码单反相机可以在价格和质量之间取得最佳平衡，是所有人开启时尚摄影之路的最佳选择。

中画幅/大画幅相机：玛米亚、哈苏等厂家生产的中画幅和大画幅相机往往都可以选择胶片或数码摄影，这取决于相机上安装的是哪种后背。无论是胶片还是数码，由于胶片/传感器的尺寸更大，它们都可以取得比数码单反相机更高的成像质量，这些相机主要用于需要极高图像质量的大制作。中画幅相机的机身、数码后背和镜头都非常贵，业余摄影者很少使用。

单电/无反相机：单电（EVIL）或无反（MILC）相机介于数码单反和紧凑型相机之间。EVIL和MILC分别是Electronic Viewfinder Interchangeable Lens（电子取景可换镜头）和Mirrorless Interchangeable Lens Camera（无反光可换镜头相机）的缩写。它们通常比单反相机小很多，但可以使用各种配件和不同的镜头，使它们比进阶式相机或紧凑型相机更方便、更适用。

上左：

索尼 NEX-5 是单电相机的一个代表——它的机身尺寸和重量只比紧凑型相机稍大，可以为眼光独到的摄影师提供完整的摄影选择

中：

佳能 S100 是一部对准即拍或紧凑型相机

上右：

佳能 EOS 600D 是一部入门级数码单反相机