

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

MASTERING MODEL SHOOT

New
Riders

人像摄影专业流程全解析

模特 | 场景 | 布光 | 拍摄 | 修饰

[荷] Frank Doorhof 著 周甦 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

New
Riders

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

MASTERING **MODEL** SHOOT

人像摄影专业流程全解析

模特 | 场景 | 布光 | 拍摄 | 修饰

[荷] Frank Doorhof 著 周毓 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

人像摄影专业流程全解析：模特、场景、布光、拍摄、修饰 / (荷) 多霍夫 (Doorhof, F.) 著；周甃译

— 北京：人民邮电出版社，2015.1

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-36712-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216490号

版权声明

Frank Doorhof: Mastering the Model Shoot: Everything a Photographer Needs to Know Before, During, and After the Shoot, 1e (ISBN:9780321968166)

Copyright © 2014 New Riders

Authorized translation from the English language edition published by New Riders.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 New Riders 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 [荷] Frank Doorhof
 - 译 周 甃
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 李天骄
 - 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>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本：889×1194 1/20
 - 印张：17 2015年1月第1版
 - 字数：594千字 2015年1月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2013-9297号
-

定价：98.00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

目 录

第1章 15 如何寻找模特

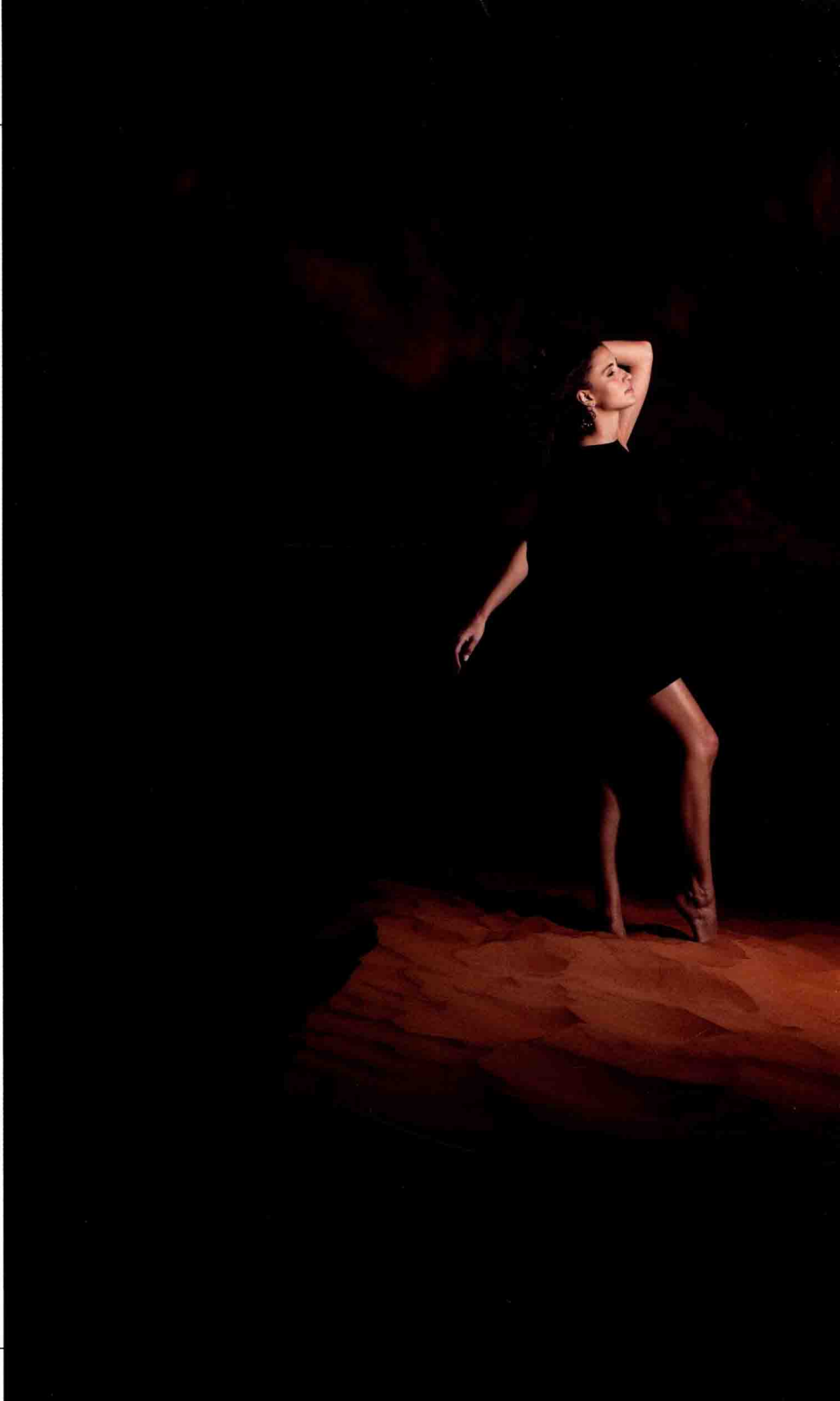
将模特请到你的摄影棚·····	16
TFP 还是付费·····	25
模特的肖像权协议·····	26
经营你的团队·····	30
总结·····	31

第2章 33 外景拍摄地

进入外景拍摄地·····	35
将模特请到你的摄影棚·····	39
在狭窄的空间拍照·····	41
将摄影棚变成外景拍摄地·····	43
最好的外景拍摄地·····	47
我喜欢的外景拍摄地·····	51

第3章 65 道具与背景

如果背景很无趣，给它添加一点 烟雾·····	66
反射影像·····	71
寻找独特角度·····	72
无缝背景纸·····	73
帆布/棉布/风景画·····	79
一触即发的灵感·····	80
便宜有好货·····	82

第4章 95 服饰与造型

- 布光只是一部分····· 96
- 建立一个团队····· 99

第5章 109 模特现场指导

- 拍摄当天····· 110
- 摆姿····· 113
- 摆姿的本质····· 122
- 肖像/半身照····· 127
- 如何与模特共事····· 130
- 不断完善自我····· 134
- 更多与模特共事的技巧····· 134

第6章 139 使用自然光

- 自然光····· 141
- 在外景地拍两种（或更多）不同效果的照片····· 150

第7章 153 没有自然光时的布光技巧

- 最廉价的光源····· 154
- 一些布光的建议····· 155
- 布光的终极必杀技····· 159

目 录

第8章 169 时装摄影布光技巧

- 我要大灯····· 170
加入阳光或其他光源····· 173

第9章 177 影棚布光技巧

- 从一盏灯开始····· 179
灯中灯：添加辅助光 ····· 180
白色与黑色的背景····· 182
选择光线的质量····· 189
拍摄的流程····· 196
剪影····· 201
另类布光····· 208
背光摄影与光晕效果的运用····· 210

第10章 215 建立正确的拍摄基准：校准、色靶与测光

- 显示器校准器····· 216
色靶····· 221
测光表····· 226
测光表的校准····· 244
暗肤色与亮肤色····· 245
总结····· 246

第11章 249 修复图片：相机还是 Photoshop

- 我用 Photoshop 修复什么 ····· 250

修图技巧·····	253
终极技能·····	278
换个角度思考·····	285
总结·····	291

第12章 市场营销 293

建立在线业务·····	294
建立一个留言本·····	299
预算评估·····	299
TFP——何去何从·····	302

第13章 一张照片的始末 305

拍摄团队·····	306
拍摄场景·····	306
场景一·····	307
场景二·····	309
场景三·····	315
场景四·····	318
总结·····	319

第14章 创意无限 321

构图·····	322
添加一些动态元素·····	324
镜头的选择·····	328
表情·····	331
拍摄元素的融合·····	332
胶片摄影·····	335

New
Riders

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

MASTERING **MODEL** SHOOT

人像摄影专业流程全解析

模特 | 场景 | 布光 | 拍摄 | 修饰

[荷] Frank Doorhof 著 周毓 译

人民邮电出版社

北京

内容提要

想要拍出具有专业水准并且广受认可的人像作品并不难。详细了解拍摄流程上的各个环节，重点关注拍摄中的细节表现，迅速跟进后期的推广宣传。只有掌握得更全面，才能更快速地提升人像摄影技能。

本书是针对人像摄影师及商业摄影工作室的完全指南。作者从拍摄前期的组建团队、甄选场地与模特，到拍摄过程中的拍摄管理、作品创意、用光技巧与色彩校准，再到拍摄后期的图片润色、扩大影响力等各方面入手，引领读者，尤其是初次涉足人像摄影的摄影师与工作室，从毫无经验走向专业、高效、有创意的人像摄影师。

本书适合摄影爱好者、人像摄影师、摄影工作室、摄影专业师生阅读。

本书献给早早将我带入
摄影世界的爷爷和奶奶。

致 谢

在本书的开头部分，我想对在这些年里所有帮助过我的人表示感谢，这部分的内容就可以写一本书了。道理很简单，一个人只有在别人的帮助和指正下才会获得成功。帮助我的人太多了，但我想先在这里重点感谢一些人。

首先，我要感谢我的家人，即使有时候我的想法很疯狂，但他们还是一如既往地陪伴和支持着我。:-D 没有他们我就不可能有今天的事业。非常感谢你们：我的母亲、Leo、Annewiek 及 Brian，感谢你们一路的支持与鼓励。

其次，我要感谢 Scoot、Kalebra Kelby，以及他们的团队。这些人都非常了不起，跟他们在一起，我就像有了第二个家。

另外，如果没有那些优秀模特们的帮助，没有疯狂却创意十足的造型师 Nadine，没有那些与我共事多年的杰出化妆师，我的工作会变得相当乏味。非常感谢你们。

还有，感谢这些年来我遇到的一些同事与导师，你们或是帮助我完善了作品，或是鼓励我使我获得了一些我本不敢想象的成就。Jay Maisel、Moose Peterson、Joe McNally、Glyn Dewis，还有很多其他的摄影师，他们不仅开拓了我的眼界，教会了我很多新的技术，还鼓励我尝试不同的摄影技法来创作一些更有趣的内容。

摄影器材与后期软件也都很重要，这些年来，许多制作团队例如 Mamiya/Leaf (Ziv/Yair)、Elinchrom、Expomaging、Fujifilm、DxO (Hector)、Tether Tools；以及公司例如索尼、Alien Skin、Imagenomic、Topaz、谷歌/Nik、爱色丽、SmallHD、DNA 等，都成为了我密不可分的伙伴，在工作上给予了我很大的支持。非常感谢这些团队和公司，正是因为他们，我才能不断地探索与创新。

还有那些在网上一直支持我的，参加我的活动和课程的朋友们，很感谢你们，你们是好样的！

最后，还要感谢一位我从未谋面，却对我影响至深的摄影师，他也是我教学生涯中的榜样：Dean Collins。在我看来，他依旧是光影艺术界的领军人。

关于作者

Frank Doorhof于1971年出生于荷兰阿姆斯特丹一个热爱摄影与摄像的家庭里。他的家人虽然不以摄影为生，但却喜欢长时间泡在暗房里，研究如何提高他们的图片质量。

成长过程中，Frank爱上了录影与摄像。在完成了商学院的学业后，Frank便开了一家录音棚专门为乐队录影。但一年以后，他放弃了这个工作，开始从事与IT和家庭影院相关的事业。他是首批荷兰影像科学基金会（Dutch ISF）资深校准员之一，并在几年后成为荷兰的首席校准专家。

摄影与摄像一直是Frank的挚爱，但由于繁忙的计算机与家庭影院工作，Frank只能把它们当作一种爱好。然而，2004年初，在Frank接触了人像摄影后，事情很快发生了改变。凭借出色的灯光技巧以及社交能力，Frank收到了许多拍摄活动的邀请，他也因此名声大振。没过多久，就有人请Frank去讲课了。一开始Frank拒绝了这样的请求，但当他决定开始授课以后，他便收到了来自Kelby Training公司的邀请，成为了该公司的第一位欧洲讲师。同时，他也是Photoshop全球大会（Photoshop World Conference & Expo）的特邀讲师。

2013年，Frank在全球范围内发行了一套共9张DVD的教学视频，以及一本荷兰语的著作：《小型闪光灯的魔力》。同年，Frank与Annewiek卖掉了他们的IT公司，全身心地投入到摄影工作当中。2014年，他们在荷兰埃默洛尔德建立了新的工作室，主要承担教学与时尚摄影的工作。

这些年，Frank不仅在许多相关的书刊杂志上发表了不少作品，还通过网络课堂及各种大型的展会如Photoshop全球大会、Photokina）、专业成像（Professional Imaging）、婚礼与人像摄影师协会（Society of Wedding and Portrait Photographers）以及英国伯明翰摄影器材展（Focus on Imaging）等展开教学。同时，他还负责许多摄影器材与软件的测试版本项目。

Frank每周都在他荷兰的摄影棚里开培训班，也会偶尔和他的夫人Annewiek一起飞往世界各地讲课。讲课之余，他也会给一些单位或个人提供摄影服务。Frank还有不少头衔：DxO影像大师、爱色丽顶级摄影师和Adobe最具影响力摄影师。

序 言

欢迎阅读我的人像摄影教程。这些年，我一直从事于课堂教育及相关的视频拍摄工作。直到几年前我加入了凯尔比培训公司（Kelby Training），Scott 劝我写一本书。他的话很在理，于是，我便受启发写下了这本教程。

摄影是我的最爱，而不单是一种谋生手段，我也并没有把摄影当成是一份工作。我经常对我的学生讲，工作大体分为两种。

1. 终生为你的老板服务。

有的人花很多（或很少）的时间在工作上，以争取大量（或少许）的金钱，却只留下不多的时间来发展个人爱好和陪伴家人。我认识的很多人都是如此，他们真的就是“去上班”，而不是真正的喜欢这份事业。这在社会上是一个普遍现象。

2. 开创你自己的事业。

我是在一个创业氛围浓厚的家庭里长大的。我的爷爷、奶奶和爸爸、妈妈都有自己的公司，受他们的影响，我在上学的时候就已经立志要创立自己的事业。钱倒不是主要原因，关键是我也不想日复一日地“上班”。我希望将来有一天，当我回首往事的时候，我能觉得我的人生并没有虚度。如果再有足够的钱去维持我和家人的生计，那我就不枉此生了。再说，我也并不想要三辆高级轿车和两栋豪华别墅。

当然，创业有风险，但是在当前的经济环境下，我并不认为你还能在哪里找到一份不会失业的“铁饭碗”。

而如果你创业，至少还能够稍微掌控一下局面，并努力寻找商机。

有人会问，“Frank，这不是一本摄影书吗？”的确，但我不得不提一下，如今的摄影界有一个

很不好的势头。我经常开玩笑（或许这并不是玩笑）：当一个人购买一把小提琴的时候，他只是一个人拥有小提琴的普通人；而当一个人购买一部照相机的時候，他却已经成为了一位摄影师。这就是目前的最大问题。

在过去，摄影师是一个需要经过专业训练、懂得运用灯光、化学制剂和传动装置等一系列专业知识的职业。但是今天，当你购买照相机的时候，你便马上能看到拍摄的效果（这得感谢相机上面的大“宝丽来”——这是我对LCD的昵称），这使得摄影的门槛大幅下降。门槛下降并不是一件坏事，但是当人们因此而失去了对拍摄质量的关注时，问题就来了。这是市场上普遍存在的问题。

现在，许多所谓的“摄影师”很热衷于“碰运气”的方法。他们尽可能多地按动快门并祈求有所收获。与此同时，客户也逐渐降低了他们对相片的质量要求。这不难理解，在拍摄成本大幅下降，而市场又涌入大量摄影师的情况下，人们也就会逐渐习惯低质量的摄影了。当你每天看着千篇一律的照片，雇佣着墨守成规的“摄影师”的时候，你也很难变得不平庸。我浏览过一些婚庆摄影的网站，他们拍摄一场包括修图在内的婚礼的收费标准在300~700美元。我看了一下他们的作品，只能算是差强人意。

所以，当你想找一位摄影师来拍摄自己的婚礼时，你有3种选择：（1）请你的邻居“哈罗德大叔”——他只要有一台不错的数码单反相机并能拍出一些“正常”的照片即可，这不用花你一分钱；（2）找一个所谓的“摄影师”——花300~700美元，你或许可以得到一些比“哈

罗德大叔”拍得好的照片；（3）雇一位真正的摄影师——这也许会花掉你2000~7000美元甚至更多的钱，但是你能得到专业的作品。你们也许会说，“那好啊，就请一位专业摄影师呗。”说得倒是轻巧，在现实中，很多人请不起专业摄影师，认为一般的“摄影师”就能凑合了，甚至还发自内心地认为他们还不错。我敢说，他们这么做其实是在害人害己。

这里的问题在于，一个摄影师不可能一下子将价格从300美元提升到2000美元，但300美元的收入又完全无法维持生计。所以，在他们决定放弃他们原本的工作，投入到职业摄影的时候，他们其实就离破产不远了。那我们要如何改变这个状况呢？我们没办法改变，这就是现实。不过，我们却可以改变自己，成为一名真正的摄影师，这就是我要写这本书的原因。

这么说吧，摄影也分很多种，一种是会按快门，但我不认为这能赚到钱——这世界上有太多的“哈罗德大叔”了。第二种我把它称为“模仿”。很多人在摄影论坛中会问

一些诸如“我如何才能拍出这样的照片？”的问题，我总是被这样的问题纠缠着。其实对大部分图片而言，它们的构成都相当清楚——不外乎灯光、造型、摆姿和后期调色等。人们经常提及的那些照片，通常的区别只是使用了不同的打光方式，或者是一张采用了闪光灯而另一张是在自然光下拍摄的而已。

当一些人可以成功地模仿他人作品时，他们就向成功迈出了一大步。这些人可以拍摄出一些招人喜爱的作品，但还无法形成自己的风格。我称这一类人为“技师”。这种人很多，他们可以挣到一些钱，但是一旦有了更便宜的劳动力，他们就离失业不远了。

接下来的一类人我称他们为“艺术家”。这一类的摄影师有自己的风格，他们懂得如何在照片中融入个性元素，他们也知道如何运用灯光以及Photoshop或其他专业修图工具来制作客户想要的效果。人们请艺术家来创作独特的艺术作品，而非廉价的山寨产品。如果你是这一类人，当顾客找你的时候，他们就是因为喜欢你的作品，而不是出

于别的原因。这时，因为是顾客需要你，你自然可以开出一个比较高的价格。当然，也别要价太高，要知道有才华的人还是不少的。不过，只要你够聪明，应该还是懂得如何去经营和定位自己。

如何成为一个艺术家？如果我有速成方案，恐怕我早就是百万富翁了。成功没有固定的模式，但在这几年的教学当中，我还是总结出了一些摄影师成功与失败的经验教训。

你将在本书中得到不少启发。在我看来，摄影和做生意一样，都需要注重细节。在掌握了摄影的基本原理之后，细节将决定你的成败。我在检查学生作品的时候，经常能发现一些被遗忘的小细节。举个例子，一张图片，即便它的灯光、取景、拍摄手法有多么的到位，我都不会大力称赞拍摄者。因为我知道，如果他们能多花点时间在摆姿或者造型上，又或者他们能稍微调整一下构图，那么作品会更加惊艳和完美。

总有一些人，他们拍了很多年照片，但是拍出来的图

片却连邻居“哈罗德大叔”的照片都不如。当然我的学生不是这样的人，他们大多都是有天赋的摄影师，只是在某些方面还稍有不足。有的学员会企图用Photoshop来掩饰他们的不足，但如果你需要用Photoshop来将一幅不怎么样的作品修得很出彩，那就彻底的本末倒置了。了解摄影的人都知道，你的作品有九成都可以在相机前面完成。如果你能够注意到构图、造型、摆姿等所有的细节，你会发现摄影远不止是会按动快门那么简单。

这本书就是要教会你如何摄影。我常常告诫我的学生，你能创造的，就不要伪造。我希望通过这本书上的案例，你能够认清拍摄所需要的所有细节，为你日后的摄影生涯打下坚实的基础。每个人都可以阅读这本书，无论你是艺术家、技师、还是邻居“哈罗德大叔”。无论你的摄影水平如何，掌握了拍摄的细节，你才能成为一名更加优秀的摄影师，才能从摄影中收获更多乐趣。

最后，祝你的摄影技术能在愉悦的阅读中突飞猛进。

目 录

第1章 15 如何寻找模特

将模特请到你的摄影棚·····	16
TFP还是付费·····	25
模特的肖像权协议·····	26
经营你的团队·····	30
总结·····	31

第2章 33 外景拍摄地

进入外景拍摄地·····	35
将模特请到你的摄影棚·····	39
在狭窄的空间拍照·····	41
将摄影棚变成外景拍摄地·····	43
最好的外景拍摄地·····	47
我喜欢的外景拍摄地·····	51

第3章 65 道具与背景

如果背景很无趣，给它添加一点 烟雾·····	66
反射影像·····	71
寻找独特角度·····	72
无缝背景纸·····	73
帆布/棉布/风景画·····	79
一触即发的灵感·····	80
便宜有好货·····	82

