

掌握模特摄影用光技术 打造性感时尚完美人像

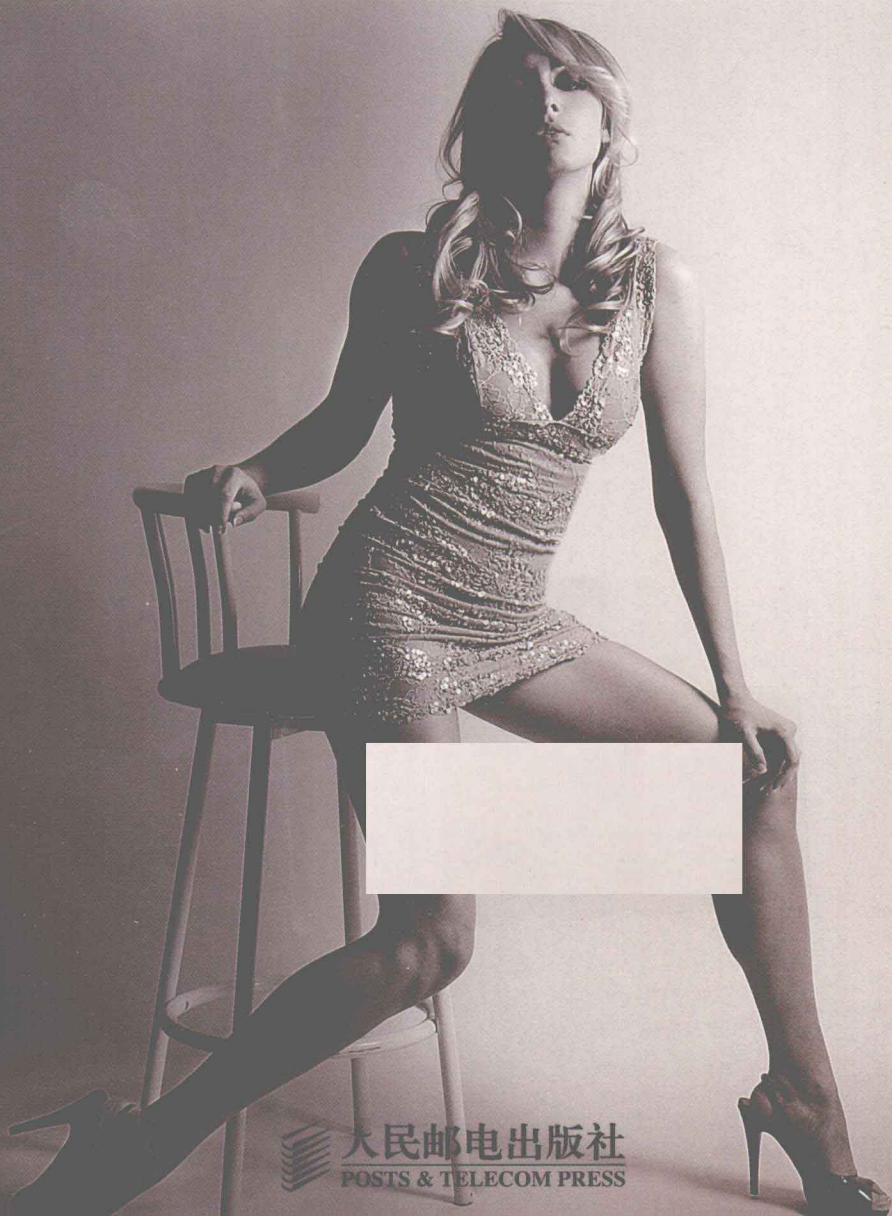
跟随大师脚步 感悟摄影艺术

大师经典

模特摄影用光艺术

[美] 比利·皮格勒姆 著 朱雯 张匡匡 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

模特摄影用光艺术 / (美)皮格勒姆著 ; 朱雯, 张
匡匡译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-115-24011-8

I. ①模… II. ①皮… ②朱… ③张… III. ①人像摄
影—摄影照明—照明技巧 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第193931号

模特摄影用光艺术

-
- ◆ 著 [美]比利·皮格勒姆
译 朱雯 张匡匡
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 电子函件 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: 889×1194 1/20
印张: 6.2
字数: 278千字 2011年1月第1版
印数: 1-3500册 2011年1月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-0693号

ISBN 978-7-115-24011-8

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

跟随大师脚步 感悟摄影艺术

模特摄影用光艺术

[美] 比利·皮格勒姆 著 朱雯 张匡匡 译

人民邮电出版社

北京

版权声明

Lighting Techniques for Photographing Model Portfolios, 1st Edition

Copyright © 2009 by Billy Pegram.

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©2010.

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。

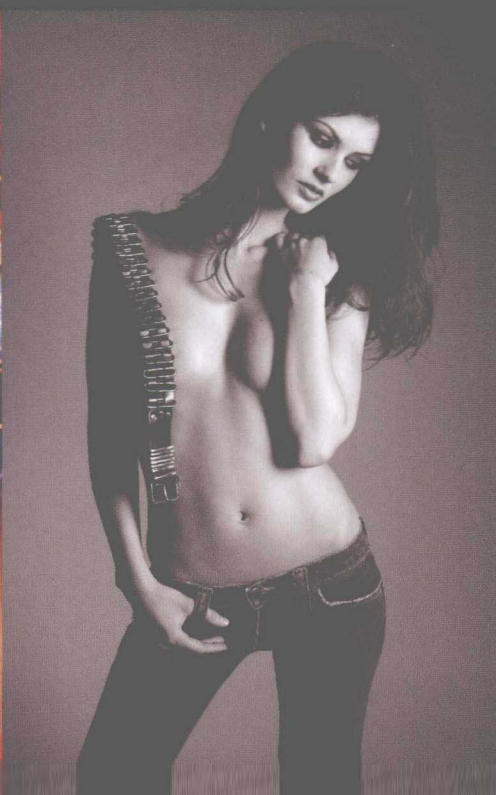
内容提要

本书内容专业翔实，模特摄影大师比利·皮格勒姆通过醒目、动感的时尚样片向读者展现如何巧妙地布置完美的模特摄影用光，启发读者学习和创作，使读者可以快速提高拍摄水平并避免出现常见错误。实例部分提供了完整、详细的拍摄建议，兼顾艺术性和技术性。通过学习本书，读者可以按照布光套路，快速针对不同情况进行拍摄。

本书适合从事人像摄影的职业摄影师阅读和参考，也可供摄影爱好者学习。

目录

序言.....	8
前言.....	9
第1章 基本拍摄准则	19
效果预视	19
拍摄目标	22
视觉工具	24
使用三脚架	28
第2章 光的物理属性	30
光的构成	31
光的游走方式	32

光的质量	32
光线的方向	35
光和色	39
光强度和测光	42

第3章 布光

布光的目的	44
主光源	44
填充光	50
发型光	51
背景光	51
着重光	51
影棚的光线	51
户外现场布光	54

第4章 光源类型

自然光与人造光源	55
----------------	----

日光.....	55
钨丝灯光.....	63
荧光灯光.....	64
电子闪光灯.....	64
影室灯.....	65

第5章 光线调整器材..... 68

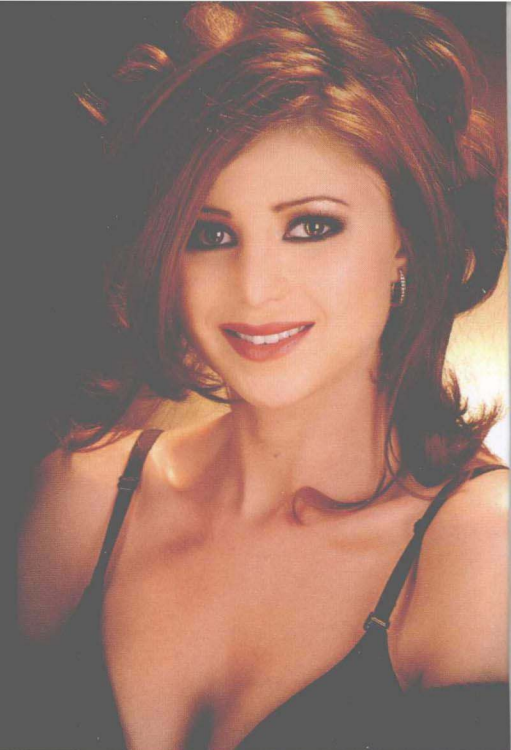
反光板.....	68
遮光板.....	73
柔光布.....	75
裸灯照明.....	76
金属反光罩.....	76
雷达罩.....	78
散光板.....	78
挡光板.....	78
聚光灯.....	78

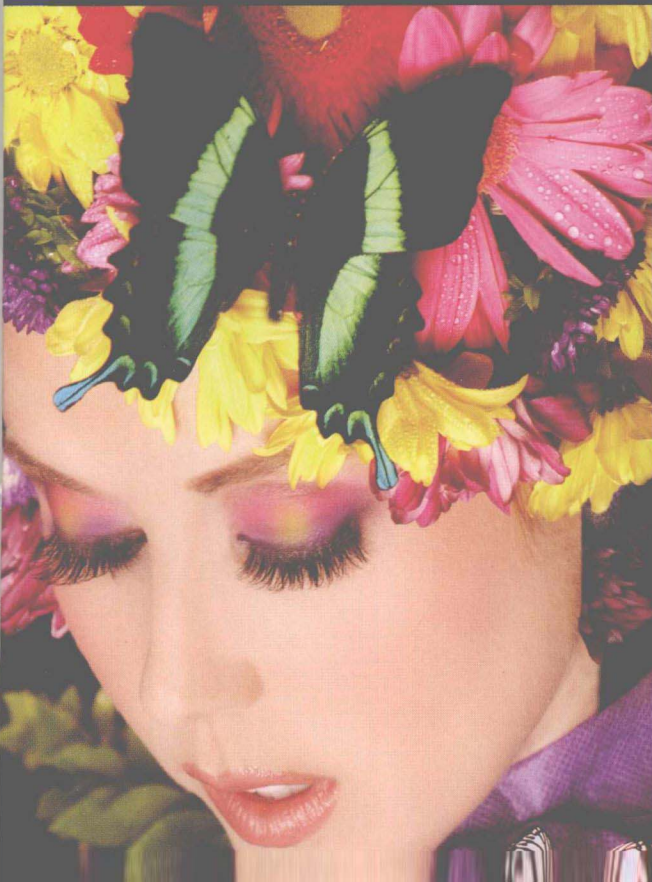
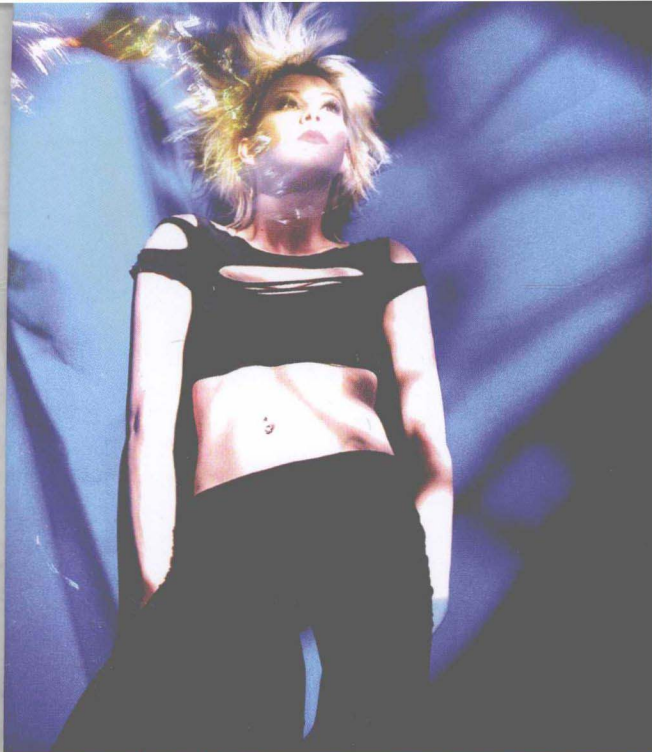

蜂巢格罩	79
猪嘴	79
柔光伞	79
柔光箱	79
凝胶滤色片	83

第6章 光与图的匹配

模特的市场定位	84
商业拍摄	86
时尚类图片	90
魅态类图片	91
内衣类图片	92
超标模特类图片	94
编辑类图片	95

体育类图片	96
宣传册类图片	98
泳装类图片	99
模特的亮点	101

第7章 创意摄影技巧

慢门闪光同步实现创意效果	102
用光控制背景	102
环顾四周	107
为照片营造故事情节	107
应用镜头眩光	111
微距特写	115
拍摄演员	116
突出重点	119
使用道具	120

第8章 额外经验之谈

美国/欧洲图片社与亚洲模特经纪公司	122
模特推介卡	122
为模特营造舒适感	122
服装	123
男模与女模	123
图片质量	123

序言

—— 洛·安德森

我和比利·皮格勒姆相遇在西雅图，当时他正在拍摄时装秀，而我则刚刚成为经纪人。此后我们成了合作伙伴，他为我介绍客户，我为他提供模特，迄今为止我们之间的友谊已持续了将近30年。在这些年中，我们相互学习，增进友谊。我仰慕他的创造性和高度的职业精神，但也会和他就模特推荐手册的内容一论高下或一起分享欢乐。自从成了他的录入员、读者和拼写纠错人员开始，我便被他的摄影知识所深深折服。当我听到某人称拍摄者为“摄影师”时，我觉得那真是不简单。

除了拿起相机拍摄之外，摄影师还需要懂得更多。一名优秀的摄影师必须具备渊博的知识，遵守职业准则。摄影师不仅仅是艺术家，而且还应是一位具备数学、化学、物理以及心理（与模特、医生、客户或赞助商打交道时）等知识的杂家。此外，我个人认为摄影师具备一定的商业实践经历也能令其受益匪浅。

比利·皮格勒姆就是一个具备上述知识的成熟的摄影师。他的背景十分有趣：九年级时获得摄影奖，之后凭借运动员全额奖学金进入大学并受到安纳波利斯海军学院的赏识，以预备学员身份进入该校，但由于腿伤而未能获得学位，之后便参军。NASA（美国国家航空航天局）将他安排在海军航空医学研究实验室，在那里他不仅创下乘坐模拟火箭次数之最（达64次，最大承受重力加速度为16.7个g），而且还兼顾实验室的运营。

退伍后，比利·皮格勒姆担任了研究实验室的主管、野外生存教练、漂流向导，然而他仍然渴望成为一名专攻医学研究的医务人员，为此还获得了全额奖学金。但最后他放弃了所有的机会，成为了一名摄影师，原因很简单，“我喜欢不断地挑战自己”。

比利·皮格勒姆具有教与授的天赋，是一个完美主义者、专家、伟大的作家、创作天才、挑战者，也是很多富有潜质的模特和摄影师的良师益友。总之，他绝对是一位名副其实的摄影家。

前言

当 Amherst Media 邀请我撰写一本关于摄影用光方面的书籍时，我对此持有保留意见。原因很简单：这一主题的优秀书籍过多。但随后我翻阅了很多类似出版物，发现真正从实用、易懂角度讲述摄影用光的书籍甚少，所以我才提议出版

看到美丽的模特和优美的照片时，或许很少人会留意照明器材方面的问题

要在摄影方面有所成就，就一定要选择自己喜欢的拍摄领域，因为喜欢就是创意的源动力

此书的内容既适用于拍摄模特推荐手册，也适用于商业拍摄。

一本既讲述摄影用光技巧，又涉及拍摄全过程，注重细节的书籍。基于这一设想，最终将焦点定格为模特摄影，这一主题既顾及了模特推荐手册的拍摄，也顾及了客户的拍摄需求（书中大部分照片适用于模特推荐手册）。

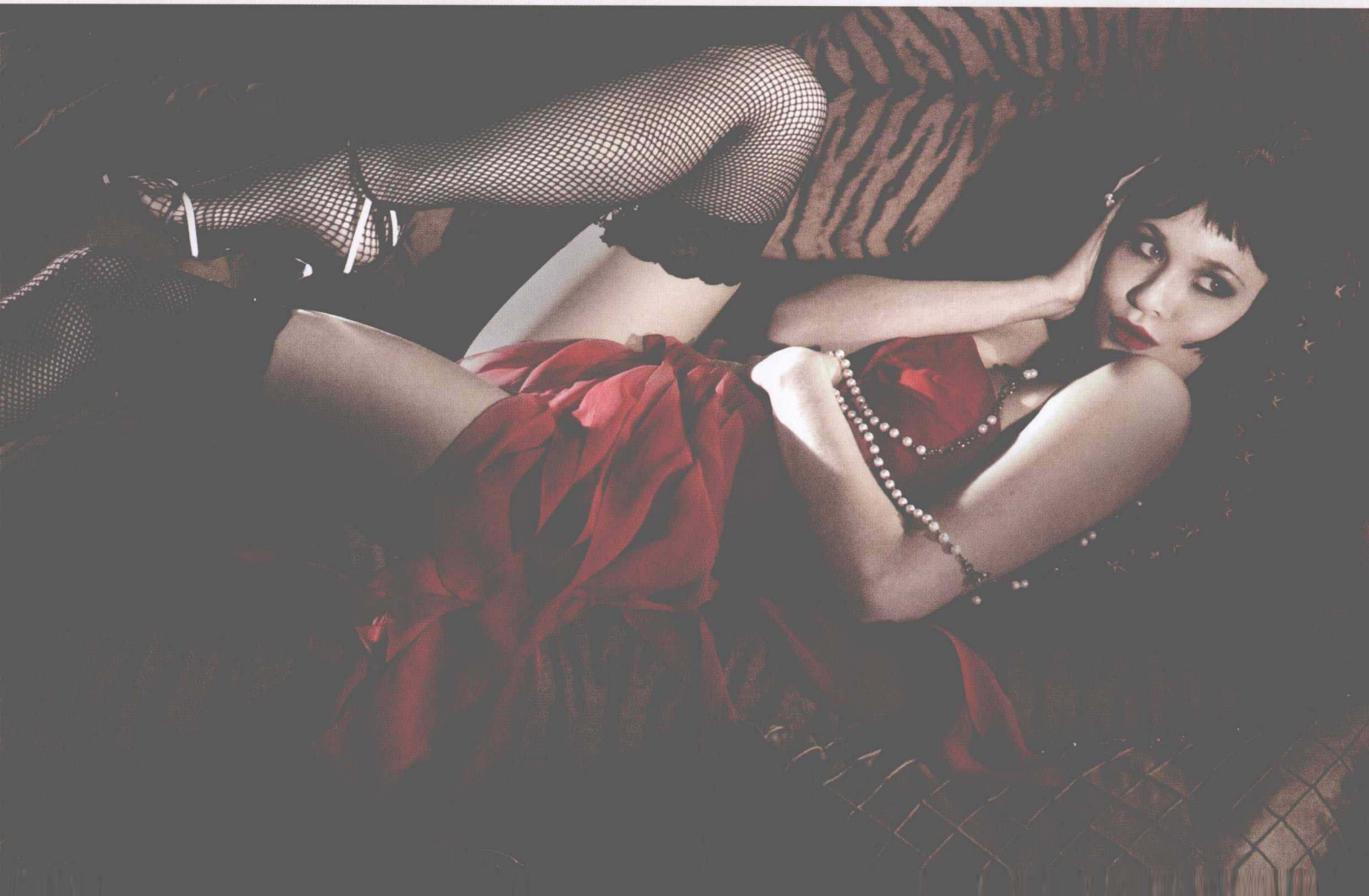
设备不是关键

本书的主旨并不在于说服大家使用或购买最新的设备，相反，本书旨在教会大家使用现有的设备拍摄出符合预期效果的照片，照片的最终效果决定了一切。如果模特的姿势或脸部表情很糟糕的话，多好的设备也是徒然；同理，照片效果符合客户的要求和预期的话，客户才不会关心拍摄中是使用了一块白板还是一块专业级反光板，甚至只是一面白墙。

理论和拍摄激情

先进的设备并不是拍摄出优秀作品的关键。关键在于利用现有设备，拍摄出符合预期效果的照片

本书并不是一本理论书籍，或许一些摄影评论者并不赞同我的观点。但实际上，此书是我 25 年摄影生涯的结晶，详细讲述了本人与模特、客户之间的实战经验，旨在帮助专业或非专业的摄影师拍摄出更加优秀的作品。在拍摄布光时，客户不会关注光线比率和拍

摄技术等方面的信息，他们只会关注两点：所用的光线适合产品吗？最终的拍摄效果会符合我们的最终诉求吗？

有些摄影师过度关注摄影理论和技术，丧失了拍摄激情。除非拍摄的目的在于表现出某种产品的物理属性或特征，最终的图片只用于产品目录，否则必须具有拍摄激情才能获得成功。

激情对于摄影师而言至关重要，做一行应爱一行，不能仅仅为金钱或旅行而从事摄影工作，而应该为工作本身而努力。如果你对拍摄毫无激情，照片就会平淡无奇；如果你不喜欢女性，在模特摄影中就会体现出厌恶感；如果你认为时尚十分愚蠢、无聊、虚无的话，最好还是选择其他的工作。从事摄影师这个行业一定要有热情才行，如果你不喜欢现在的拍摄工作，那就选择其他职业，因为摄影是一份充满激情与创意的工作。

作为一名时尚摄影师，你的本职工作就是创作出引人注目的照片，并且让客户雇佣你所拍摄的模特

拍摄模特

刚步入摄影事业时，我热衷于风光摄影，经过几年的摸索发现，风光摄影的拍摄主题有限，而且还需要多年不断地积累才有可能获得成果，于是我毅然决定转变自己摄影事业的方向。

最终我选择了从事时尚摄影，主要原因就是它能够让我遇到不同行业的人，学习他们的创意。时尚摄影不仅能与客户或模特一同工作，而且还能与富有创意的团队（如化妆师、设计师、各行业的专家、经纪人等组成的团队）一同工作。一起工作的目标就是用静态的图片传达出令人震撼的视觉效果。此外，时尚摄影师这一职业不仅能够开拓思维，而且收获也很迅速。

成为一名时尚摄影师的同时，你也扮演着问题解决者的角色。因为你的工作就是通过吸引人们的注意来表现服装或其他产品的特性，并引起潜在消费者的购买欲望。同理，为模特拍摄推荐手册时，模特就成为了商品，拍摄方法和思路与拍摄其他产品大致相同，拍摄的目的就是将模特推荐给将要浏览这本手册的人，使模特获得客户的赏识。

创意是展现出模特自身特征的有效方式。作为一名时尚摄影师，你的工作内容之一就是诱使客户看完模特推荐手册后雇佣模特，所以你除了熟练掌握商业摄影师的各种拍摄技法之外，还必须具备艺术家的创造性思维，以及纯艺术人像摄影师对人物、环境的高度洞察力。

作为一名时尚摄影师，你应该成为解决问题的人。

时尚摄影的回报

创意。时尚摄影的回报无可计算。在拍摄的每个阶段（从构思到完成拍摄），创意无处不在，并且摄影师会因此受到鼓励和获得回报。此外你还可以和充满创意的人们一起工作。

旅行。作为一名时尚摄影师，能经常和模特一起外出，感受新的环境，尽管这不是一次纯粹的旅行，但依然是不可或缺的一部分。时尚摄影师对地理位置十分敏感，因为他会将当地的风光和个人感受融入其拍摄之中。

收入。从收入方面讲，一旦成名或形成独特风格之后，在这一领域的收入令人鼓舞。经营自己的风格和名誉是获得拍摄委托的关键，也是实现利益和达到专业地位的关键。

积极转变。以个人角度而言，这一领域的各个方面都令我满意，最让我感到自豪的就是这一职业可以为新入行的模特注入自信。新生代模特由于受到各方面因素（媒体发表、完美形态等）的影响，所以很容易缺乏自信心和个人特点。继续促使我与新兴模特接触的原动力就是我喜欢捕捉下她们看我和看其他成功模特时所流露出的表情。随着模特推荐手册拍摄工作的推进，以及父母对其生活的转变加以肯定，她们的自信心会逐渐建立，对我而言这也是极大的精神回报。我们应该将正确的价值观贯彻到生活的积极转变之中。

时尚摄影的挑战

环境需求。在众人眼中，时尚摄影师总是在各地参加一个个美女如云、名流云集的美妙盛会。与异域风光、妩媚美女、各界名人相伴都是事实，但作为职业时尚摄影师却非常艰辛，充满压力，需要不断创新，还必须保证预算。

在接触客户时，摄影师也肩负着巨大的责任，必须注意各种细节、工作安排、完成时间，等等。在外出拍摄时，摄影师还需要担负起化妆师、造型师、后期制作人员以及其个人助理等各方面责任。最后，拍摄完成的作品还必须符合客户的最终需求。

此外，即便在拍摄环境不理想、模特衣服不合身、模特不适合、众人围观等不利条件下，摄影师也必须拍摄出完美的照片。有时在国外拍摄，还会遇到当地人的反对。除上述因素之外，还可能在拍摄中经历蚊子、跳蚤、强风、阵雨、乌云等不利因素，有时简直等于冒险。

技术挑战。即便是经验丰富的职业时尚摄影师，也需要不断地学习（学习使用新设备、新拍摄方法、新风格等）。更新拍摄技术，迎合当今市场的风格和趋向。

将正确的价值观注入到生活积极转变之中。

与模特一起工作并帮助她们推进事业的发展是时尚摄影师最自豪的事情

突出重点。作为时尚摄影师，其面临的另一挑战就是必须掌握发型、化妆和照片风格塑造等方面的知识。根据拍摄需要建立一支专业化团队是实现专业地位的关键。我在拍摄之前，经常会反问自己：我想要表现什么？着装是否需要特殊配饰（如拉链、其他材质的应用或进行设计）？什么能够刺激消费者并引起他们的购买欲望？

在拍摄模特推荐手册时，也应该时常反问自己：我要表现什么？怎样才能让客户雇佣这位模特？需要切记的是：拍摄模特推荐手册的目的在于展现模特，突出其个人特点，最终目的就是引起潜在客户的注意，使客户通过观看手册思考、想象并确定是否雇佣这位模特。

团队评估。确定拍摄重点之后，就需要团队（其中包括化妆师、发型师、风格造型师等）分工协作来完成最终的拍摄。各领域专业人士的协助，可以为摄影师减轻工作负担，使之专注于创意。有时，优秀团队的分工协作甚至可以使一位业余摄影师拍摄出专业级的作品。