

Master Photographer's Practical Skill

专业儿童人像摄影指南

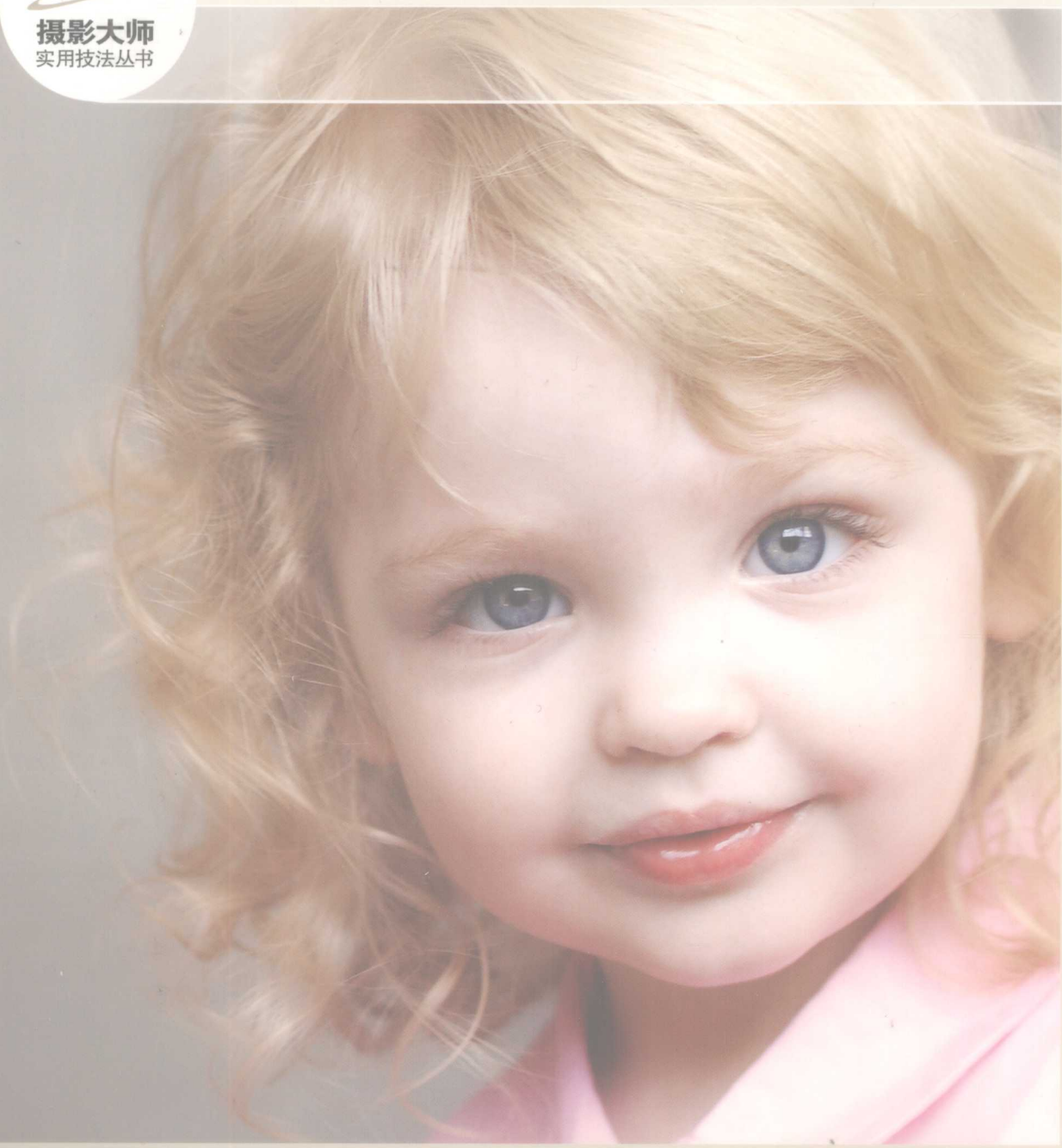
——来自摄影大师的技巧和影像

Professional Children's Portrait Photography

[美]小罗·雅克布斯/编著 王晓路 夏雨/译 湖南美术出版社

摄影大师
实用技法丛书

亚马逊网上书店艺术与摄影类畅销书

很多专业人像摄影师发现给儿童拍照会上瘾。这是一项既富有挑战性又很吸引人的工作，可以让摄影师在从事他们喜欢的工作的同时获得可观的报酬。本书是15位儿童人像领域的专业摄影师智慧与经验的结晶，他们的摄影风格因想象、灵感、相机角度、造型、光线及背景的不同而各异，他们的作品堪称杰作。你要做的就是享受向这些专家学习的过程，他们可以帮你把摄影变得更有意思，也可以让你的技艺更精湛。

Master Photographer's Practical Skill

专业儿童人像摄影指南

——来自摄影大师的技巧和影像

摄影大师
实用技法丛书

[美]小罗·雅克布斯/编著 王晓路 夏雨/译

湖南美术出版社

Professional Children's Portrait Photography

图书在版编目(CIP)数据

专业儿童人像摄影指南: 来自摄影大师的技巧和影像/(美)雅克布斯编著;
王晓路, 夏雨译. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.6
(摄影大师实用技法丛书)
ISBN 978-7-5356-3244-9

I. 专… II. ①雅…②王…③夏… III. 儿童-人像摄影-摄影艺术-指南
IV. J413-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第091883号

PROFESSIONAL CHILDREN'S PORTRAIT PHOTOGRAPHY

by Lou Jacobs Jr.

Copyright © 2007 by Lou Jacobs Jr.

Published by arrangement with Amherst Media, Inc. of
Buffalo, New York, U.S.A.

Simplified Chinese translation copyright © 2009 by Hunan
Fine Arts Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

湖南美术出版社获得本书中国大陆地区独家出版发行权。任何人
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

著作权登记号: 18-2008-017

版权所有 侵权必究

专业儿童人像摄影指南

作者: [美]小罗·雅克布斯

翻译: 王晓路 夏雨

责任编辑: 陈刚

责任校对: 伍兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制作: 嘉伟文化

印刷: 恒美印务(广州)有限公司

(广州市南沙经济技术开发区环市大道南路334号)

开本: 889×1194 1/16

印张: 8

字数: 6万

版次: 2009年10月第1版

2009年10月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-3244-9

定价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

目 录

前言	4
第一章 斯黛西·凯恩	6
第二章 瑞塔·斯汀斯恩斯	14
第三章 布莱恩·麦克唐奈尔	22
第四章 阿丽西亚·阿尔瓦兹	31
第五章 凯瑟琳·奈微尔和帕姆·奥辛斯基	42
第六章 凯瑟琳·胡奇	51
第七章 艾迪·邦菲利	59
第八章 奥图姆·霍尔	67
第九章 史蒂芬妮·克拉克	75
第十章 乔纳森·佩恩	84
第十一章 劳拉·坎翠尔	92
第十二章 卡莉·桑多沃	99
第十三章 托马斯·巴尔萨摩	107
第十四章 奥黛丽·沃拉德	115
结语	124

前言

专业的嗜好

很多专业人像摄影师发现给小孩拍照会上瘾。在这本书里，你会遇到15位儿童人像领域的专业人士，他们对于拍摄婴儿、初学走路的儿童和更大一点的孩子热心且着迷。你要明白，给小孩拍摄人像既富有挑战性又很吸引人，并且这些摄影师通常可以在从事他们喜欢的工作的同时获得可观的报酬。

大部分拍摄儿童人像的专

业摄影师是有孩子的女士。然而，本书中的男摄影师们大多已身为人父，他们和女士一样对孩子充满热情。一些投稿者在孩子出生后开始努力成为一名专业摄影师；很多人为了做全职摄影师而辞去了其他工作。他们中的一些人喜欢摄影棚拍摄，而另一些人喜欢在公园或者客户家里拍摄。

孩子们是如此可爱

每章都有一位专家通过其

智慧和经验阐述儿童人像的背景和拍摄技法。这些摄影师讨论的内容，包括帮助儿童适应照相机、设置灯光参数，以及如何宣传摄影工作室。每一章都有被采访的摄影师的作品作为插图。

很多父母看到朋友孩子的专业人像后，也带着他们的孩子到专业摄影师那里去拍照。这些父母会来到你的工作室，因为他们想要强烈视觉冲击且吸引人的照片。本书中的15位摄影师将会充分展现如何尽可

能地利用孩子和他们的父母出现在相机前的机会。

摄影师们

本书中的一些摄影师在高中时就迷上了摄影，或者是刚刚开始拍摄儿童并把照片卖给朋友。一些人坚持做他们白天的工作，直到他们认真地投入进来。奥黛丽·沃拉德告诉我：“我儿子出生之后，丈夫带回来一台专业数码相机，让我给孩子拍照，记录他的成长过程。我着迷于孩子的动作、表情以及与他相关的一切。后来我开始拍摄其他母亲的孩子，现在我以自己喜欢做的事谋生。”

一些摄影师学过摄影；一些摄影师阅读技术方面的书并且看过很多摄影作品。一些摄影师参加研习会和讨论会；一些人得到了来自导师的教育和鼓励。我通过《测距仪》杂志里的文章接触到一些投稿人，还从摄影师蒂娜·道格拉斯和奥黛丽·沃拉德那里得到了有用的建议。在认识她们之前，我查看了她们的网页并且留下了深刻的印象。

对于那些认为正式的教育或者在某人的工作室做助手是成功的必要条件的读者，会受到本书中那些专业人士的故事的鼓舞。超强的能动性、努力的工作和聪明的商业运作是更为重要的。下面的这些文字和图片，将会帮助你理解专业人士如何通过创造性和机智获得成功。

个性

研究本书中的照片，考虑一下为什么你会喜欢它们。很多摄影师拍摄的独立照片可能看上去很相似，这是很常见的。独一无二，只此一件，这样的儿童人像风格很少见，这同样适用于画家、作家、作曲家、演员，甚至棒球投手。当摄影师的创造性想法以相似的视觉方案表现出来时，他们并不是在抄袭。

摄影风格

来自想象、灵感、相机角度、造型、光线以及背景。儿童的脸有独特的吸引力；而你吸引孩子的能力也很重要。

你完全可以不认同这些照片是摄影杰作，但很多父母愿意花高价买本书中的照片，并且非常喜欢。请享受向这15位专家学习的过程，他们可以帮你把摄影变得更有趣、更赚钱。

作者手记

本书中的每一位摄影师都讨论相同的话题，为了清楚起

见，我将他们的回答进行了编辑。一些摄影师把话题合并起来探讨。技巧主要是按照相同的次序揭示的，这样可以便于你作比较。一些摄影师的观点和建议听起来很相似，因为“英雄所见略同”，重复的观点和建议更令人信服。

本书是儿童人像摄影的揭秘之作。你可以看到每位摄影师作品的成功之处。摄影师的动机很明显。这不是一本侦探小说，而是让你从15位儿童人像摄影师的经验中学习如何拍摄儿童。

第一章

斯黛西·凯恩

来自缅因州斯卡伯勒的斯黛西·凯恩采用纪录片的方法拍摄生活人像，她拍摄婴儿、儿童、家庭合影和婚礼。她有一个关于孩子和家庭的网站，以及另一个关于婚礼的网站。她在摄影棚里拍摄，并且即使是在缅因州漫长寒冷的冬季，她也会拍摄外景。可以访

问www.staceykane.com或www.staceykaneweddings.com去了解更多信息。

谈谈背景

我毕业于新汉普郡大学的通信专业。回想起来，我总是那个拿着相机的人，却从未以

摄影为职业。经过家人和朋友的多次劝说之后，我开始拍摄儿童，并且发现自己很喜欢也很擅长这个工作。

我第一次拍摄时正怀着第三个孩子（他现在已经5岁了）。我在海滩上拍摄三口之家时还在想：可不要现在就分娩。那次的照片拍得很漂亮，

两周之后我的孩子降生了。

一开始，我计划只拍摄儿童和家庭，永远不拍摄婚礼。然而，当一对夫妇看过我给孩子拍的照片后，坚持要我去拍摄他们的婚礼。我拒绝了，并且指出他们喜欢的那张照片拍摄的只是一个1岁的小孩。可他们并不在乎，于是我只能勉为其难去拍摄。我现在已经快乐地拍摄了3年婚礼。工作中最难的是平衡分配在拍摄婚礼和儿童上的时间。

受何影响

我没受过正式训练。在做摄影师之前，我有一个文具店、一个礼服店、一个婚礼咨

询所，我发现自己营销技巧很好，这对摄影事业很有帮助。

工作室

我有一个漂亮的工作室和陈列室，位于一个建于19世纪的教堂的第二层和第三层阁楼。在二楼的一边，是分割出来的会客区域，与拍摄区仅一墙之隔。工作室有美丽的硬木地板，天花板上有裸露的横梁。尽管有这么一个绝妙的地方，我还是在家里的办公室做所有的编辑和电脑处理工作，这样更有效率，精神更集中。

根据拍摄时间的不同，这个工作室可以让我用自然光或者摄影棚灯光拍摄。我喜欢工

作室的灵活性，但是更喜欢外景拍摄。

我没有雇员。有一个人帮忙绝对可以让事情变得更容易，并且我希望最终卸下一些工作的担子，但是现在还是喜欢自己做。

时间安排

我很难对客户说“不”，但是现在正努力改变。两年前，我给假期的生意设定最终期限，这消除了一些压力。我还在每年秋天留出两周时间陪家人去迪斯尼乐园玩。圣诞节和新年期间是一段很好的休息时间，不只是我的孩子，全家都在数着日子期盼它的到来！

孩子与工作

我有一个11岁的女儿、一个10岁的儿子和一个5岁的儿子，如果没有他们，我不会做到今天这么专业。通过孩子，

我发现了自己拍摄儿童照片的热情和能力。丈夫克里斯是一个称职的父亲，他比我更擅长照看家和活泼的孩子们。

我不围绕着生意安排生活，而是围绕着我的生活打点

生意。客户打电话给我时，经常可以听到我的孩子们从门外传来的玩闹的声音。在平常的一天里，丈夫下班回家，我会跑出去见客户或者拍照。幸运的是，我的工作室离家只有10分钟步行路程。在夏季和

秋季，我的很多照片都是在傍晚的早些时候，也就是晚饭后拍摄的。当傍晚的光线来得早时，我把拍摄安排在工作室，或者偶尔安排在不拍摄婚礼的周末。

实现预期

我开始时没有任何预期，所以每一件事都成了愉快的惊喜。过了一段时间我才敢说我是一个摄影师。我对待客户总是非常随和，并且很容易和被摄者以及他们的父母互动。我几乎总是穿着牛仔裤和T恤衫工作。拍照是非常个人化的，我相信与客户之间的关系和最终交付的照片一样重要。我和

客户的关系就像老朋友一样。

拍摄技巧

赢得合作 这是一个我喜欢的挑战。事实上，我从很多儿童演出中了解了每一首歌，这可以很容易和孩子们成为朋友。我经常和他们逗着玩。不幸的是，很多孩子可能已经习惯了其他摄影师甚至他们的父母告诉他们去做什么并且如何去笑。但那不是我的风格。拍照时我和孩子们说话，父母可以无心地（有时是有意地）转移他们的注意力。偶尔，我发现把父母支开是很有帮助的。当孩子们不被旁观者指手画脚时，他们开始玩并且成为他们自己，这时让他们决定是否认可我。如果所有这些努力都失败了，我会利用逆反心理，这就像咒符一样发挥作用。

光线 安排拍摄时，我让客户选择，让他们决定时间或地点，或者都由我来决定。这避免了让客户正午时在海滩上等着拍摄时间的到来。我会预先说明拍摄的具体时间，可能不得不提前或者在拍摄当天调整。如果计划在太阳落山时拍摄，而那天刚好是阴天，我通常把时间提前到早上，因为那样整天的光线都是均匀的。调整好每一件事情去确保良好的光线。

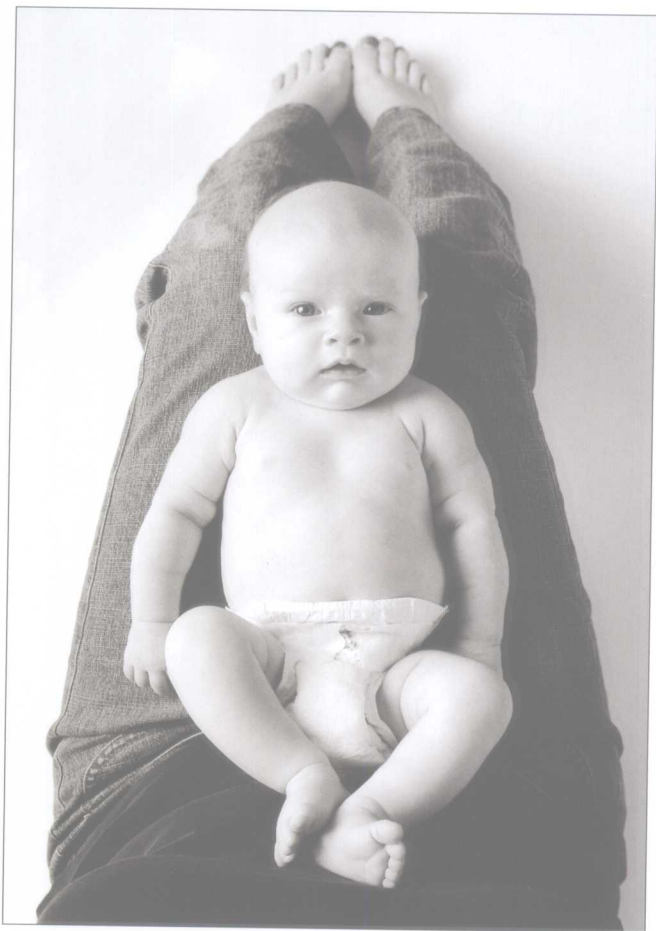
我拍摄外景时不使用反光板，因为我的手不够用！我喜欢让孩子们表现得自然点，而不是被一个有人操作的反光板吸引注意力。在室外，我非常注意光线的方向。在客户家里进行室内拍摄时，我在能找到

的光线最自然的地方拍摄。在刺眼的光线下拍摄大合影时，我只使用闪光补助。

地点 我的大多数照片都是在海滩、公园或者客户家里用自然光拍摄的。尽管偶尔在工作室拍摄，但我最喜欢的拍摄地点并不是那里。很幸运我父亲有一个风景迷人的院子，我经常带客户到那里去拍摄。这

个院子有美丽的石头墙、砖砌的小路和漂亮的花园。我也喜欢在孩子们自己的地盘拍摄他们，不管是室内还是室外。我曾经爬到树上屋上，还在车道上用粉笔画画。孩子们喜欢展示他们的玩意儿，我非常愿意去拍摄他们古灵精怪的一面。我鼓励他们在我认为有足够自然光线的地方玩耍，这解释了

为什么有一次我会和一个孩子还有她的猫躲在厨房桌子下面。

数码或胶片

我现在既使用数码相机也使用胶片相机，但越来越多地使用数码相机了。我仍然喜爱胶片，但是数码相机允许我做一些自由的尝试。我非常喜欢黑白照片，并且经常使用它们，因为它们可以非常有效地展示孩子的个性。不是衣服，不是背景，只是孩子自己。缅因州海岸的很多大人开始想要他们孩子在蓝天碧水下的精美人像，但是这种照片没有和他们感情相通。这和环境无关，和被摄者有关。

连拍

如果孩子正特别积极地朝我跑来，围着我跳舞、吹泡泡，或者他们有着极佳的表情，比如真实的大笑，我会使用连拍。我也喜欢用对话吸引孩子，这时候可以得到一系列表情，然后用连拍捕捉。

相机和镜头

我最喜欢的相机是尼康F100和尼康数码D2X；我最喜欢的镜头是尼科尔105毫米f/2.8镜头。比起胶片来，我更喜欢D2X根据工作流程、相册设计等给出的选项。我认为拍摄儿童时设备应该保持简洁。你真的只需要一个定焦镜

头和相机。我有一个很喜欢的70~200毫米镜头，但是不经常使用，因为它太大并且可能有点吓人。我会设法不提太多的设备以便跟上孩子们。

在工作室里，我手持相机，设法使用三脚架工作，但是感觉不舒服。我很可能像小孩一样到处移动，不能把相机固定在什么东西上面。

宣传推广

因为之前的商业经验，我知道目前为止营销方面最重要的就是口耳相传，对于我的摄影生意尤其如此。朋友和家庭做了最初的全部宣传推广！我的第一单生意，是因为一位女士在卖场把我介绍为摄影师

而得到的。她看过我家人的剪贴板，并且告诉了一个朋友，这个朋友要求我安排了一次拍摄。从此以后，每一件事情都是靠口传，这是我的主要广告形式。

在开展摄影生意的第一个冬天，我不想在寒冷的天气停止拍摄，于是给一个母亲团体发了一封电子邮件，免费给她们拍摄以换取允许我用她们孩

子的照片来制作影集。反响很惊人，在那个冬天，大量在室内拍摄的照片树立了我在社区中特殊的拍照风格，并且帮助我在通常的淡季里保证了收入。

目前，我自己的网站、国际儿童摄影师协会（IGOCP）和国际注册儿童摄影师（IROCP）的网站也是很有效的广告形式。

收费

我收取拍摄费和冲印费，不搞捆绑销售。我的收费是高端的，并且每一项价格都独立地列出来。我根据花费和需求对价目表进行必要的更新。

编辑和冲印

我编辑所有的东西，然后上传到冲印室。Pictage在我的工作流程和事业的成功中起到了重要作用。分类图片，并且上传到网上，我在那里旋转照片，把它们调成黑白或者深棕色，很多照片都要增加对比度和锐度。然后我把使用指南和密码发给客户，让他们可以在网上看到这些照片。他们可以把喜欢的照片放到一个文件夹里，使用DVD幻灯片向朋友和家人展示，并且订购贺卡和咖啡桌上用于装饰的书。

我也可以用Pictage的相册设计工具制作相册，并且通过Pictage和很多冲印公司冲印装订出来。

另一个好处是可以发送Pictage没编辑过的文件，并且要求色彩校正。他们做这个工作并把文件上传给我，并把订购的照片打印出来直接寄给客户。这方便了在国外生活的家庭成员，并且为我增加了额外的销售。这个系统的运作很完美，因为我无法在没有帮助的情况下来管理工作流程和我的家庭。

照片展示

如果时间和空间允许，我

喜欢去见所谓的“第一线”客户——他们选择当面检查照片而不是在Pictage上看。当我们在一起时，我在电脑屏幕上向他们展示各种可能性，这可以帮助他们看到可能的选择。我喜欢给他们额外的帮助以便他们做决定，并且建议他们如何把照片分组放在墙上展示。我用过纸张预印，但是我喜欢在电脑屏幕上用Photoshop进行幻灯片播放，或者在Pictage网站上进行展示。我想让客户知道照片怎样看起来最好。

我还给直接通过我订购的全部照片加上衬边。一些照片排好顺序后再加上衬边，看上去很棒。有些照片最好用方形，其他的最好用全景格式。

如果父母要求修饰，我会解释说拍摄的是纪实风格，记录一个孩子在这时候本来的样

子。我觉得改变儿童的真实性不好，所以我不喜欢修饰。

设计和冲印

我最受欢迎的冲印尺寸是5英寸×7英寸（12.70厘米×17.78厘米）~16英寸×20英寸（40.64厘米×50.80厘米），另外还有方形格式例如5英寸×5英寸（12.70厘米×12.70厘米）、8英寸×8英寸（20.32厘米×20.32厘米）和10英寸×10英寸（25.40厘米×25.40厘米）。我还做过许多整张的照片，包含很多排好顺序的照片一起冲印或者一起加衬边。我喜欢客户订购很多小照片而不是订购几张大照片。我还推荐画廊墙壁的样子而不推荐单张的大照片。我在工作室里展示了很多的墙壁组合，客户可

根据他们看到的选择想要订购的。有时候，我会把墙上的照片拿下来放在地上，安排成不同的配置，直到客户发现他们喜欢的。把玩所有的选项是很有趣的。一旦客户选好，我就把它画在订单上，按照它的样子进行制作。

性格与成功

绝对的，我认为自己的性格经常让客户确信应该雇用我。这对于客户订购什么和成为回头客非常重要。当我享受拍摄乐趣时，他们也是。拍摄过程中总是伴随着笑声和滑稽的场面，当我们拍完后，小孩经常高举双手和我击掌，父母们也会感谢我让拍照的过程如此令人愉快。

第二章

瑞塔·斯汀斯恩斯

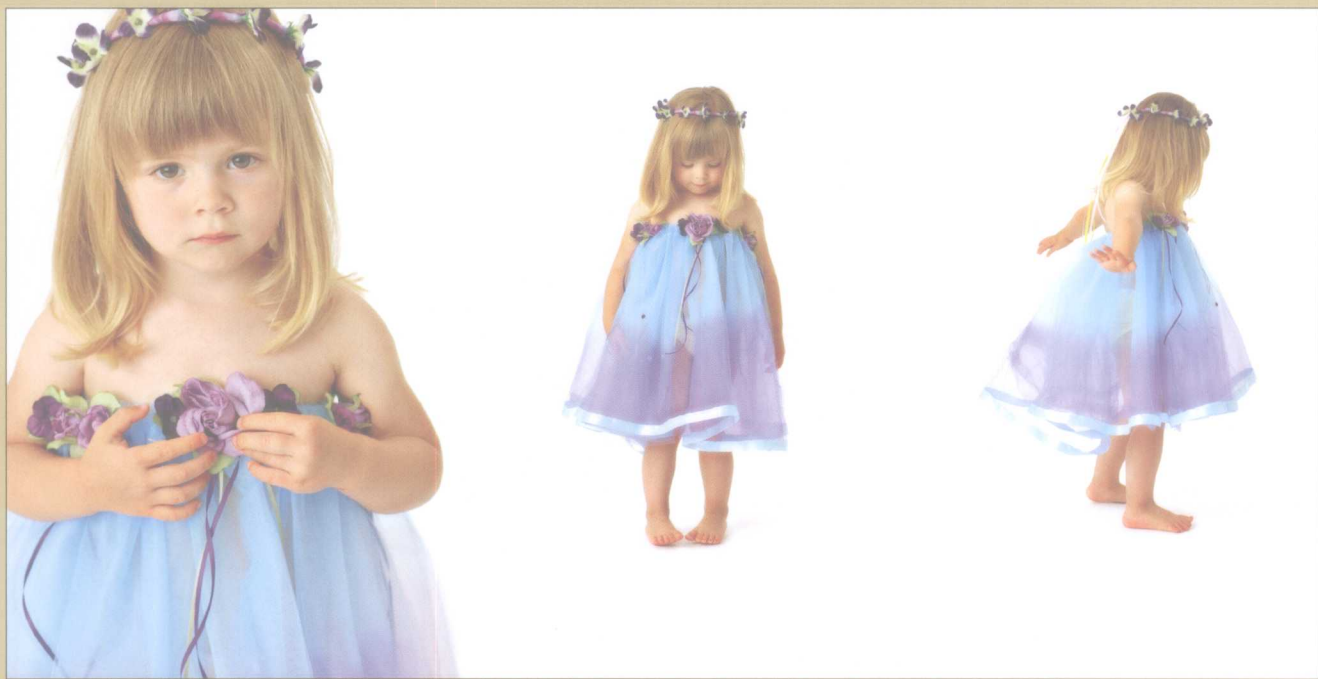
来自不列颠哥伦比亚维多利亚的瑞塔·斯汀斯恩斯是一位特别喜爱儿童的婚礼和人像摄影师。她做了30多年摄影师，然而只做了5年全职专业摄影师。她的丈夫很支持她，他们有两个女儿，都已经成年。瑞塔说：“对我而言，图片总是比文字更有说服力。”她喜欢用照片以报告文学的方式记录婚礼，并且享受婚礼日未知可能性的魅力。她也喜欢拍摄儿童和婴儿，并且计划拿

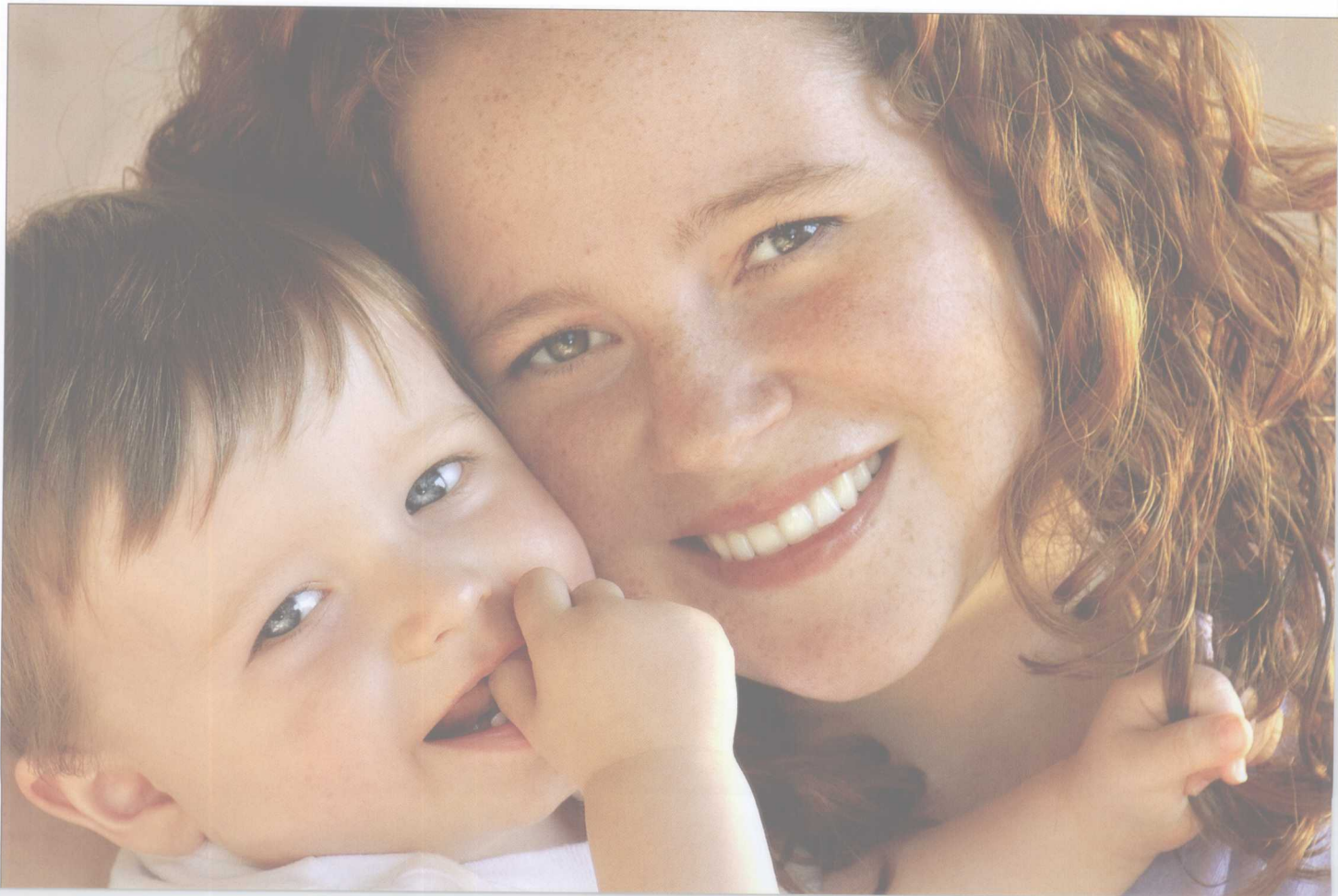
更多的时间去拍摄他们。她说：“童年过去得太快了。”她正努力捕捉这些时刻。

谈谈背景

我很小的时候就喜欢画画。我得到的第一笔零用钱被用来买纸和炭棒。15岁时，我用爸爸的皮腔式照相机拍照，在学校的暗房里显影胶片，冲洗照片。当看到第一张照片在暗房的灯光下魔术般出

现时，我被迷住了。在那个夏天，我买了第一台单反相机，Nikkormat的FTN，去哪里都带着它。胶片和冲洗很贵，所以我会小心地拍摄。我阅读能找到的所有关于摄影的资料，并且像着了魔似的练习，通常练习拍摄我的4个妹妹。最后，我给自己的孩子拍照。从此以后，我拍摄朋友和邻居的孩子，并且受到不认识的人的邀请，我就这样认真地跟着激情发展。

受何影响

我没有受过摄影或者营销方面的正式训练。我参加过一些研习会，惊人的是，他们说我的本能非常好。我知道如果你对一件事情非常热忱，就会找到窍门。我继续参加研习会，和其他摄影师交流学习。

工作室

我有一个带窗户的小工作室[17英尺×28英尺(5.18米×8.53米)]，我会在光线好的时候使用自然光。我使用一个内含两个额外闪光灯的6英尺×4英尺(1.83米×1.22米)的柔光箱，用于儿童高调肖像的背景。我还使用多种反光板。有时我把窗户作为逆光，配上和被摄者成一定角度的闪光灯作为前光。我保持房间温暖舒适，并且播放让人放松的背景

音乐。

时间安排

我每天安排一次或两次拍摄，每周3天或4天。我对时间的安排非常灵活，并且也会在周末拍摄。我喜欢在早晨拍摄婴儿，这看起来是他们状态最好的时候。我喜欢在室外拍摄大一点的孩子，下午早些时候或者上午早些时候是抓住理想

