

Master Photographer's Practical Skill

专业模特摄影指南

——专业摄影写真的分步拍摄指导

Professional Model Portfolios

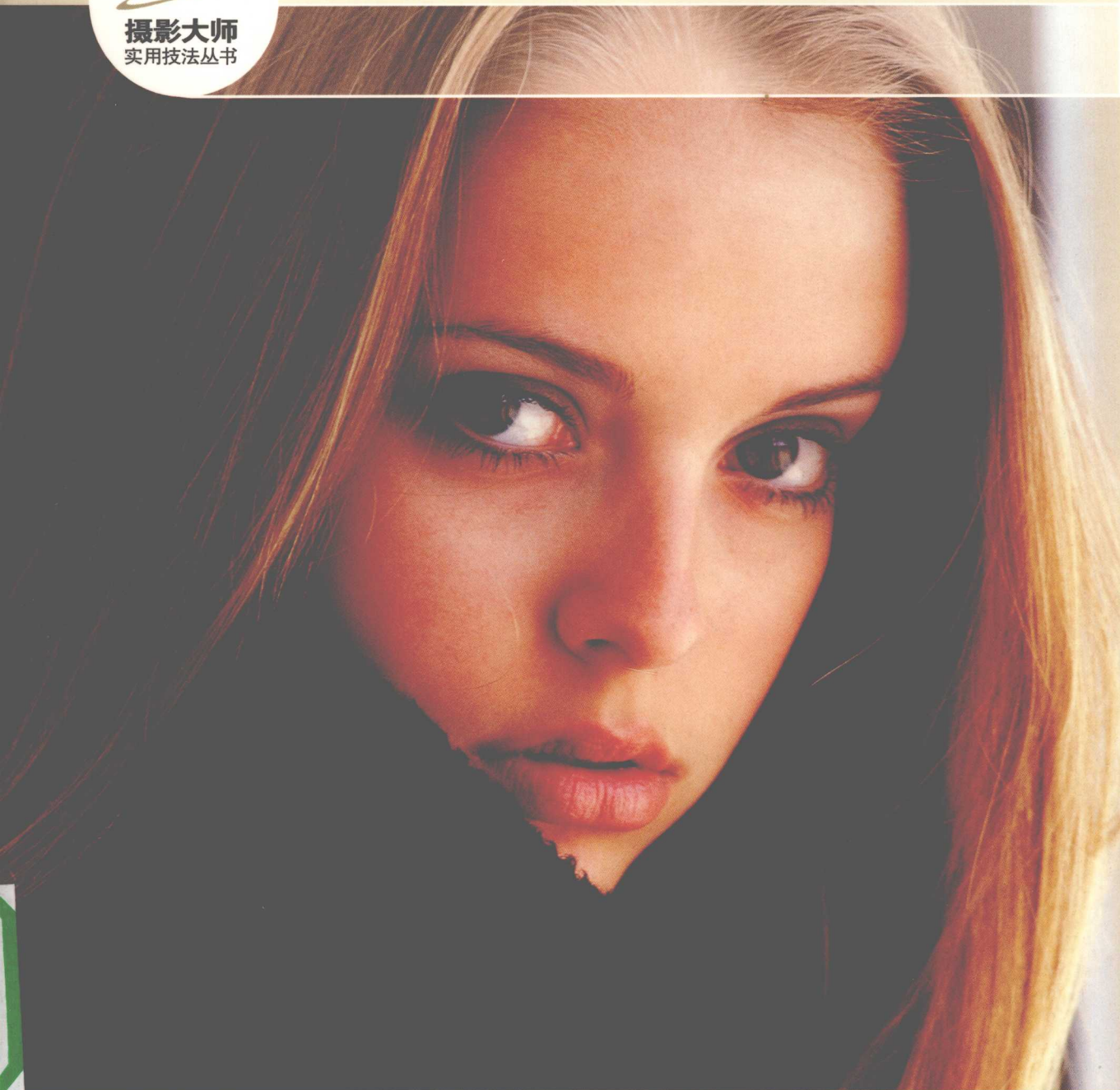
[美]比利·皮格勒姆/著 宋芳 王莲莲/译 沙景湘/审

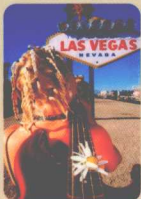
湖南美术出版社

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

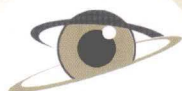

时装和模特摄影师可以与富有创造力的人士一起工作，目标是创造强烈的视觉体验，以最吸引人的方式把服装或产品表现出来。要想获得成功，你必须具备商业摄影师的精湛技艺、艺术家的创意思维以及肖像摄影师敏锐的洞察力。这就需要做好长途跋涉的准备。本书通过实例拍摄讲述大量摄影知识来满足布光、摆姿等方面的需要，并使你对外妆、发型、服装款式初步了解，还教你如何与人合作及指导别人。书中包含三个模特相册的范照，研究每张照片，认真学习如何展现每个模特的特点和能力，对摄影师拍摄技能和职业素养的提高大有裨益。

Master Photographer's Practical Skill

专业模特摄影指南

—— 专业摄影写真的分步拍摄指导

摄影大师
实用技法丛书

[美] 比利·皮格勒姆 / 著 宋 芳 王莲莲 / 译 沙景湘 / 审 湖南美术出版社

Professional Model Portfolios

谨以此书献给比利·M·皮格勒姆

致 谢

特别感谢劳·安德森为本书撰写部分内容(参见112~120页)。

模特——安德娅·欧曼(美国华盛顿州,西雅图)、莲恩·加贝尔(加拿大萨斯喀彻温省,萨斯卡通)、珍娜·菲利普斯(美国加州,蒙特里)。

化妆师和发型师——杰西卡·菲尼、维德·沃尔科特、特蕾西·路易斯。

经纪人和经纪公司——劳·安德森、汤姆·哥斯威、丹·格兰特和科迪·高登。

想对这些富有才华的人士有更多的了解,请参见91页。

图书在版编目(CIP)数据

专业模特摄影指南:专业摄影写真的分步拍摄指导/(美)皮格勒姆编著;

宋芳,王莲莲译.——长沙:湖南美术出版社,2009.6

(摄影大师实用技法丛书)

ISBN 978-7-5356-3243-2

I.专… II.①皮…②宋…③王… III.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091881号

PROFESSIONAL MODEL PORTFOLIOS

by Billy Pegram

Copyright © 2004 by Billy Pegram

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:18-2008-016

版权所有 侵权必究

专业模特摄影指南

作者:[美]比利·皮格勒姆

翻译:宋芳 王莲莲

责任编辑:陈刚

责任校对:李奇志

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 978-7-5356-3243-2

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·····6

是什么使模特摄影成为一个诱人的领域？有哪些挑战？所有这些及更多问题的答案将在这一行业的概述中找到。

模特摄影的挑战·····6

技术变化·····6

需要强调的东西·····6

与人合作·····7

模特摄影的回报·····8

创造性·····8

旅游机会·····8

经济上的回报·····9

积极的改变·····9

从人像摄影开始·····10

关于本书·····12

第一章 入门·····13

了解模特需要有什么样的身体条件，如何量化这些条件，以及如何在她的档案资料中记录这些条件。

标准·····13

年龄·····13

身高·····13

整体外形·····14

模特档案·····15

初期的档案照片·····15

数据·····17

如何量尺寸·····18

最终的档案表·····20

第二章 商议·····24

新模特对于这一行业了解得不多。通过帮助她们不断进步，以及评估她们的喜好，你能提供更好的摄影作品帮她们达到自己的目标。

评估目标、市场和期望值·····24

模拟相册·····31

最后的商议·····32

第三章 拍摄前的准备·····33

一位模特需要什么样的照片——光彩夺目、清新可人，还是古典雅致？这要看她想在哪个地区发展以及她想做什么工作。

美国/欧洲与亚洲的模特经纪公司·····33

美国和欧洲的经纪公司·····33

亚洲经纪公司·····33

模特卡·····33

质量·····33

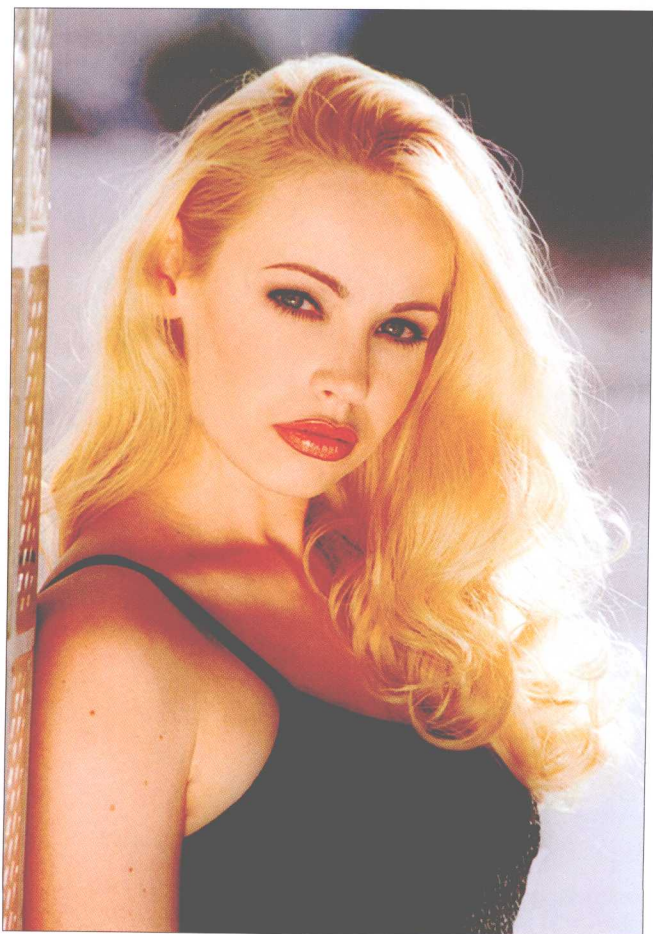
工作类型·····34

出版物·····34

产品目录·····34

商业广告·····37

青少年·····37

大号服饰	37
专门领域	38
裸体或人体	38
T型台	38
客户需要什么	38
泳装和内衣	38
手模特	38
头发	38
产品模特	38

第四章 化妆.....39

无论是模特自己化妆或做头发还是你雇一名专业人士，熟悉化妆美容知识有助于获得你想要的外形。

皮肤和指甲的护理	39
皮肤	39
指甲	39

基本化妆	40
遮瑕膏/高光粉	40
粉底	40
半透明粉	41
眼线笔	41
眼影	42
睫毛膏	42
唇线笔和唇膏	42
腮红	42
轮廓粉	42

第五章 拍摄.....43

在决定了拍什么样的照片后，怎样有效地实施拍摄？

模特的舒适感	43
背景选择	46
服装	47
布光	49
摆姿	49
眼睛	50
脚/腿	50
手	53
摆出正确的姿势	54
实景拍摄	54
男模和女模	54
模特推广	54

第六章 安德娅的相册.....60

安德娅是当地一个兼职模特。为了把她推向亚洲市场，我们为她创造了一本地道美国女孩模样的相册。在这一部分，你能看到整本相册并获知每张照片的创作过程。

关于安德娅	60
创建安德娅的相册	60
封面和封底照片	60
内页照片	61
分组	61
填充	61
空白页	61
选择服装	61
安德娅的相册	61

第七章 莲恩的相册.....74

莲恩有欧美市场需要的身高,因此,我们为她的相册设计了各种各样的形象来帮她打开这些市场。在这一部分,你能看到整本相册并获知每张照片的创作过程。

关于莲恩.....	74
多样性.....	74
相册.....	74

第八章 珍娜的相册.....83

在创作这本相册时,珍娜16岁,她只想在当地工作。因此,我们创作了以广告图像为主的相册来帮她在此市场上找到工作。在这一部分,你能看到整本相册并获知每张照片的创作过程。

关于珍娜.....	83
特色.....	84
相册.....	84

第九章 常见问题.....91

初次接触这一行的模特和摄影师会遇到很多问题。在此你能找到一些常见问题的答案。

怎样成为一名优秀模特.....	91
宣传推广材料.....	93
经纪人和经纪公司.....	101
获得工作.....	104
财务问题.....	108

第十章 儿童模特.....112

在过去的数年间,模特顾问和前经纪人劳·安德森帮助很多孩子在模特行业中找到了工作。在本章中她会与我们一起分享她寻找儿童模特和儿童模特摄影的体会。

喜.....	112
外貌.....	112
能听从指挥.....	112
外向的性格.....	113
能集中精力.....	113
自然.....	113
恶.....	114
给小孩子化妆.....	114

做作的、喷着发胶的头发.....	114
机器人似的或夸张的动作.....	114
强迫性父母.....	114
不合适的照片.....	114
照片.....	114
结尾.....	120

结束语.....121

前言

当我初涉摄影时，我想成为一名风景摄影师。然而，年复一年，主题鲜有变化，而且需要在积累大量的作品之后你的努力才能得到回报，所以我很快决定投身新的领域。

我开始拍摄时装、模特和艺人，因为这里有源源不断涌入的新人和创意。时装和模特摄影使你既可以与客户或模特合作，又可以与其他富有创造力的人士一起工作，如化妆师、设计师、外景拍摄专家和经纪人。他们的目标是创造强烈的视觉体验——静态画面。除了能够获得丰富的创作源泉，在交付作品时你还能够得到报酬。

作为一名时尚摄影师，你还是问题的解决者。你的工作是以最吸引人的方式把服装或产品表现出来，你必须创造出一种氛围，能够把客户的产品销售给可能看到照片的人。在为模特的相册拍摄时，理念是相同的，只不过模特本身就是产品，同样的程序和思路也适用，不过是要使模特能够吸引观者。

怎样才能展现模特最好的一面呢？创意。作为模特摄影师，你的工作就是创作出好作品，促使看到它的人雇用这名模特。要想获得成功，你必须具备商业摄影师的精湛技艺、艺术家的创造思维以及肖像摄影师敏锐的洞察力。

作为模特摄影师，你的工作就是创作出好作品，促使看到它的人雇用这名模特。

模特摄影的挑战

技术变化 作为一名摄影师，不管你的经验有多丰富，还是会有新的技术需要学习——新设备、新胶片、新的拍摄方法，以及新的风格。你全部的技能都必须时时更新并与当下市场的流行趋势合拍。

需要强调的东西 在时尚界工作的另一挑战是你必须对发型、化妆和照片风格的所有方面都很在行。作为一名摄影师，建立一个专家团队对于达到拍摄的专业等级至关重要。此外还需要认真评估每一阶段的目标。在做时装摄影之前，我会问自己几个问题：我们要表现的是什么？是不是服装的一个特别之处（如拉链、布料或者设

计)？什么能促使看到照片的人想买这个产品？

当你在为模特相册拍摄照片时，你应该问自己同样的问题。我们要表现的是什​​么？什么能促使客户想要雇用这个模特？记住，创作模特相册是为了展现模特的面貌，突出她最好的特征。最终目的是让潜在的客户在她的相册中看到他需要的东西，并且因此想雇用她。

▲ 模特相册中的一些照片应该向潜在的客户展示她可以代言怎样一种产品——如这件活泼的针织衫。

记住，合作很重要。在确定照片中要强调的东西之后，你的团队（化妆师、发型师和照片设计师）必须一起工作以创作出最佳的图像。有专家帮助，能够大大减少你的工作负荷，并有助于增强创造力。一个协作良好的团队经常在一起工作甚至能使一名优秀的业余摄影者创作出质量上乘的专业作品。

与人合作 时尚摄影不只是记录一个形象，更是在发布宣言。在与职业模特合作时，我们应该对照片的预期效果负责。职业模特知道如何摆姿势来配合照片中的重要元素，无论是服装、珠宝，还是其他产品。

然而在与新模特合作时，摄影师必须给她以细致的指导，这是绝对必要的。在摄影过程中要有耐心，因为新模特在摆姿势和表现规定感觉的过程中不会很顺利，所以，用肯定的话语去鼓励她们是你必须做的。

模特必须放松才

能把工作做到最好。摄影师的责任就是创造安全舒适的环境来帮助新人理解整个拍摄过程。

模特摄影的回报

创造性 模特摄影的回报是无法估量的，因为这是一个富有创造性的职业，你会参与工作进程的各个层面——从构思到完成。创造力会得到鼓励和回报，你还有机会与很多其他有创造力的人士合作。

旅游机会 作为模特和时尚摄影师，你还会有很多机会去旅行，体

◀ 在模特摄影中，创造力会得到鼓励和回报，你还有机会与很多其他有创造力的人士合作。

► 给一名新模特注入信心是模特摄影业最让我感到满足的事情之一。

验新的环境——不是作为观光者，而是成为那个地方的一份子。时尚摄影师会对拍摄地有特殊的印象，因为他会把这一地区的风景与他对它的“感觉”融入到他的作品中。

经济上的回报 从经济上来看，这一领域的回报是丰厚的，但是也许要花很多年，你才能成名，或者形成你鲜明的风格。然而，你鲜明的风格和良好的声誉会推动对你作品的需求，因此你会获得经济上的成功，你的作品的地位也会获得提升。

积极的改变 就我个人而言，这一领域最让我感到满足的是能够给新模特注入信心。许多年轻的模特缺少自信，她们以为那些出版物上的名模是完美的，是没有任何缺陷的。激励我一直与新人合作的动力就是，当她们看到照片中的自己和出版物中那些名模无异时脸上所表露出的欣喜。随着拍摄的不断进行，模特自信心的增强，

以及父母对女儿的转变给予的积极评价，对我来说都是莫大的回报。

从人像摄影开始

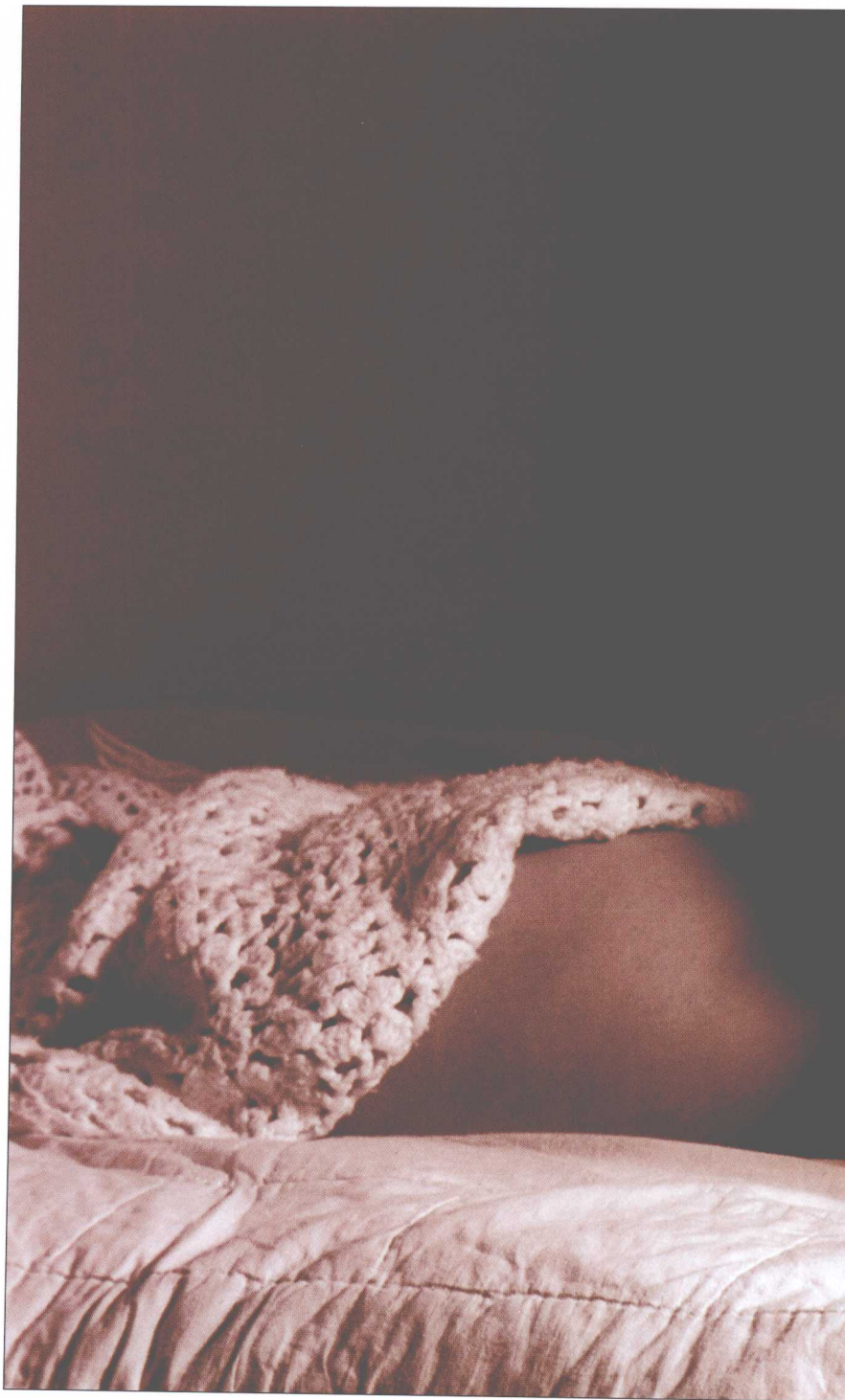
要在这一行业中站稳脚跟需要花很长一段时间，所以你想要成功就必须做好长途跋涉的准备。你需要大量的摄影知识来满足布光、摆姿等方面的需要。你要对化妆、发型、服装款式非常了解，你还要学会与人合作及指导别人。所有这些在你成为时尚摄影师之前都必须具备。如果你成为时尚摄影师后还没具备这些专业技能，你很可能会把拍摄任务搞砸从而影响声誉。

我对入门阶段摄影师的建议是首先从人像起步，你可以在可控照明的环境中练习技术，学习如何与人和睦相处。事实上，很多人像摄影师的作品具有超越时尚或商业的模式，因为他们的客户想要“设计师的人像”——也就是针对个人的有创意的独特的人像。

利用灯光、构图和设计，每位摄影师——无论是人像摄影师还是时尚摄影师——都能创造出他们自己的风格。然而人像专家能在很长时间内或很多年内使用同样的风格或者不同风格的组合。在你刚入门时，这会是一笔巨大的财富，因为它将帮你适应拍摄过程，让你在没有持续压力的情况下每次都能拍出独特的影像。

另一方面，时尚摄影师必须不断改变他们的风格。很多时尚摄影专家或许有一些拍摄偏好（如使用颗粒胶片，偏爱明亮的色彩，把照相机偏离轴心等），但他们必须能够迅速满足顾客的需求，否则会失去很多客户。这种摄影的多样性使时尚业能够迅速变化并朝着完全不同的方向发展。大众，即所售产品的买方，兴趣转移快，总是在寻找时尚的新元素。因此时尚业只奖励那些具有创造力和创新力的摄影师，因为他们能够与这个持续发展变化的领域保持同步。

当你对创作人像的过程适应以后，更重要的是你要开始自我挑战，尝试进行设计和自我规划，这样你才能学到额外的布光技术和

▲ 成功的时尚或模特摄影师必须能够迅速适应新的风格以满足每位客户的需求。

时尚风格。

慢慢发展你自己的风格，不要接受让你在工作时感觉不舒服的客户或工作。随着业务的不断发展，你可以建立一个由发型师、化妆师和服装设计师组成的专业团队，这样你就更有机会创作出优秀的影像。

只要商业运作在进行，就会有维护账目、支付账单以及与银行打交道等专职工作，我会把这些交给我信任的人去打理，这使我能够全心全意地做我最喜欢的事——拍摄。

在你事业发展的过程中肯定会有起伏，有时你的个人风格炙手可热，有时却不那么受青睐——但这也是乐趣的一部分！你将发现为了适应市场需求，你会被灵感激发，不断求变和发展。

你将发现为了适应市场需求，你会被灵感激发，不断求变和发展。

关于本书

本书前面章节是对打造成功模特相册的过程的概述——模特可以用它来推销自己，并从大的模特经纪公司那里得到合同。接着，你会看到三个相册的样本，研究每张照片，学习一整本相册是如何认真雕琢出来的，如何展现每个模特的特点和能力，如何使她进入最适合她外形特征的市场。最后，你会学到关于模特事业的进一步的知识 and 技巧，那样你就能很好地回答模特的问题——关于如何寻找经纪人和获得工作。本书还包括如何使儿童进入模特界的建议。

第一章 入门

大部分摄影师都有过这样的经历：一个女孩在你的摄影室里拿着在校时的照片说她想成为一名模特。“我怎么开始？”她问，“你能帮我吗？”你怎么回答？帮她实现梦想需要哪些步骤？

标准

帮助一名新手模特开始她事业的第一步是要评估她的潜力。有三个重要标准需要记住：年龄、身高和整体外形。

年龄 模特的年龄能够帮你决定她的相册是针对地方性的、区域性的还是国际市场。一般说来，16岁以下的模特只能限于地方性和区域性的市场，因为有学校规定、工作限制和对监护的需求。尽管有些国际经纪人——尤其是在日本——的确接受年龄较小的模特，但这只是例外而不是常规。

超过21岁的模特一般也只局限于地方性和区域性的工作，因为一个超过21岁的新模特很难找到高级时尚经纪公司。大部分大公司

模特的年龄能够帮你决定她的相册是针对地方性的、区域性的还是国际市场。

不愿意为一个“发展时间有限”的模特投入时间、精力和金钱。这很残酷，但是事实。当然，以商业广告和演艺人才为主导的市场更愿意要超过21岁的模特（“演艺人才”是指那些专门扮演某些角色的人，如在电视广告中扮演角色或者是为某个公司做代言模特）。

做好准备，对于那些年龄稍大的有前途的模特可以提供这些市场机会。

身高 身高很关键。身材矮小一点的模特只限于做更商业化的工作和某些特定模特，如手模特、试装模特（设计师雇用试装模特在设计时试穿）、内衣模特、泳装模特、发型模特和美容模特（为化妆品、珠宝或者护发等产品做模特，需要模特面部漂亮）。身材高挑的模特有更广阔的市场。在认真评估下页的图表后，你就能为你的模特找到推广目标。

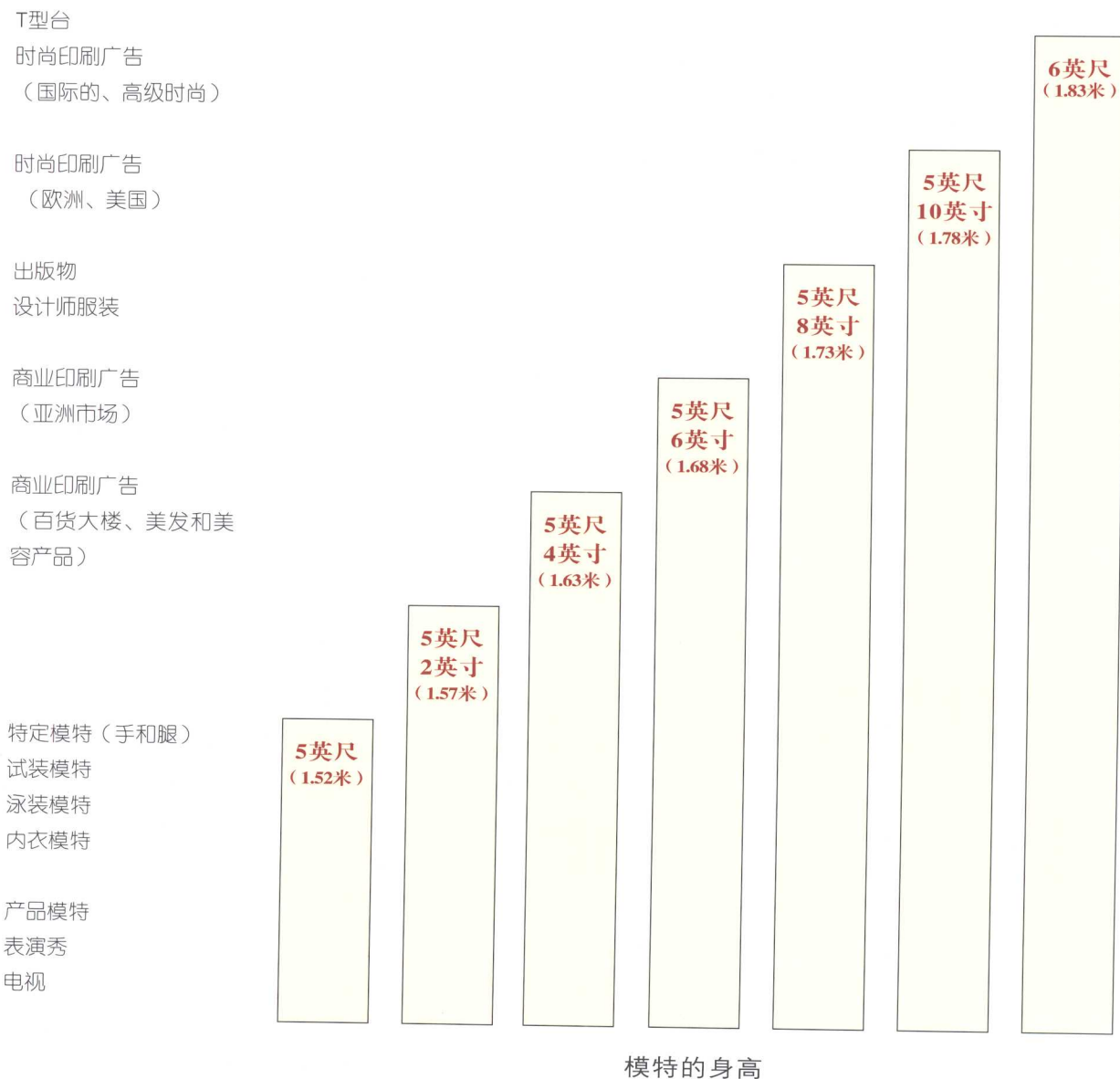
记住这些只是基本原则——普遍接受的标准。如果一个模特的条件不符合她想工作的领域，一本出色的相册和坚持不懈的努力也

能使她的愿望得以实现。

整体外形 你自己的“眼睛”能决定与这名未来的模特一起工作是否值得。时尚和美貌的标准如衣服下摆一样经常变化，两年前不被接受的也许正是时下的热门，摄影师的责任是知晓当下流行什么样的“相貌”。然而，洁白的皮肤、整齐的牙齿和良好的骨架任何时候都是需要的。

一旦你认为这些标准令你满意，你就可以回答她的问题了——“是的，我能帮助你。”

找到合适的定位

模特档案

初期的档案照片 下一步，安排拍摄档案照片。这些对于模特的发展至关重要，理由如下：

- 1.它们能使模特把注意力集中在她外貌需要改进的地方。
- 2.作为一个前后对照的档案，它们记录了模特的发展历程。

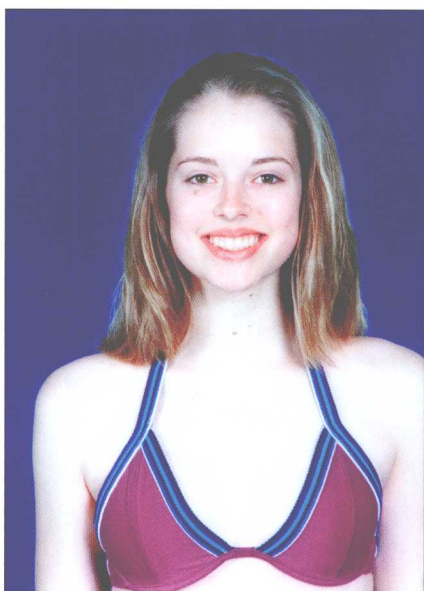
3.它们有助于使模特（和她的父母）相信新模特要想成功必须认真计划、准备和工作。

我通常会让模特自己提供胶卷拍摄，再拿去冲洗（每幅洗两张），然后拿回摄影室来商议。她完成此事的速度和效率将告诉摄影师她有多投入以及她有多大的决心。

为模特档案所拍的照片不用化妆。我们使用档案和数据表来帮助新模特发展，我们发现它们在许多方面都很有用。

1.帮助一个新人认识到这是一个行业，除了外在美外还有很多东西要考虑。

2.帮助一个新人看到她的外貌和需要做改变的地方以便开始着手拍摄她的相册。或许她需要对自己的身体进行评价，改善自己的身材来适应特定的服装或风格。例如，如果她想做泳装模特，就可能需要把腰围从27英寸（68.58厘米）减到24英寸（60.96厘米）。如果是运动装，她或许需要锻炼大腿。或者她需要一个不错的保养皮肤的计划。身体上实实在在的改变——通过健康的方式获得

▲ 在档案照片中最开始是模特披着头发的单照，一张是正常表情，一张是微笑的。下一张同样如此，但是模特的头发盘了上去（可笑可不笑）。

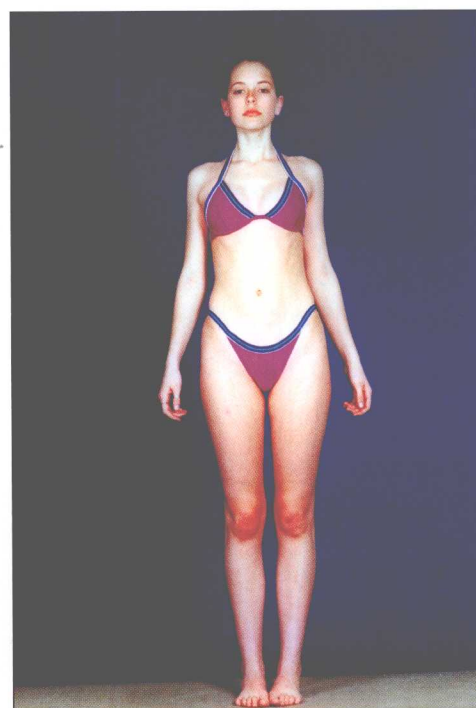
的——能增加模特获得事业成功的可能性。

3. 给摄影室的发型顾问一个视觉参考，他可以给模特开一个“处方”，模特可拿到她自己的发型师那里以帮她达到理想的发质要求。随着新发长出，模特往往需要新的发色或者间色。一个新剪的发型可能使模特更容易变换多样的风格或者更好地衬托模特的脸形。模特需要很好的护理计划来防止头发干燥或补救已经遭到损伤的头发。一个好的发型师能帮助模特在原来发型基础上变换出最多的发式，并且制定一个好的护发计划。

4. 给模特一个视觉参照，模特可以拿给她的个人教练来制定练习计划从而改善她的形体。

档案照片中模特穿着分体式的泳装，简单的站姿，双手下垂。里面包括从不同角度拍摄的照片，面部表情和发型变化很少。这里演示的是一套基本的档案照，下面的内容可供你拍摄时参考：

1. 头发披着，不笑
2. 头发披着，微笑
3. 头发盘起，微笑或不笑
4. 右侧照，头发披着
5. 左侧照，头发披着

▲ 在档案照片中还要有模特脸部的左右侧面照片。这里只有模特头发盘起来的照片，通常头发盘起来和披下来的照片都要有。还有模特正面和背面的全身照。