

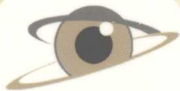
Master Photographer's Practical Skill

最佳婚礼人像摄影指南

(第三版) —— 获奖婚礼人像的拍摄秘技

The Best of Wedding Photography

[美] 比尔·赫特尔 / 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

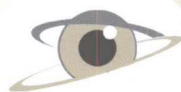
亚马逊网上书店艺术与摄影类畅销书

像所有的艺术形式一样，婚礼人像摄影也在随着时间的推移而演化。不过，它在最近几年的巨大进步是前所未有的。由当今摄影师提供的更高质量的影像已经改变了婚礼摄影产业，使婚礼摄影师获得了像艺术家一样受人尊敬的地位。数字成像技术的进步和图片编辑软硬件的不断发展，使摄影师可以完成以前只能由专业暗房技师才能完成的创造性效果，富有艺术性的婚礼照片数量大大增加了。通过本书中介绍的大师的作品和技术，你会学到顶级的婚礼摄影是如何创作出来的——凭借独特的风格、优雅的艺术性、精湛的技艺及认真的专业素质。

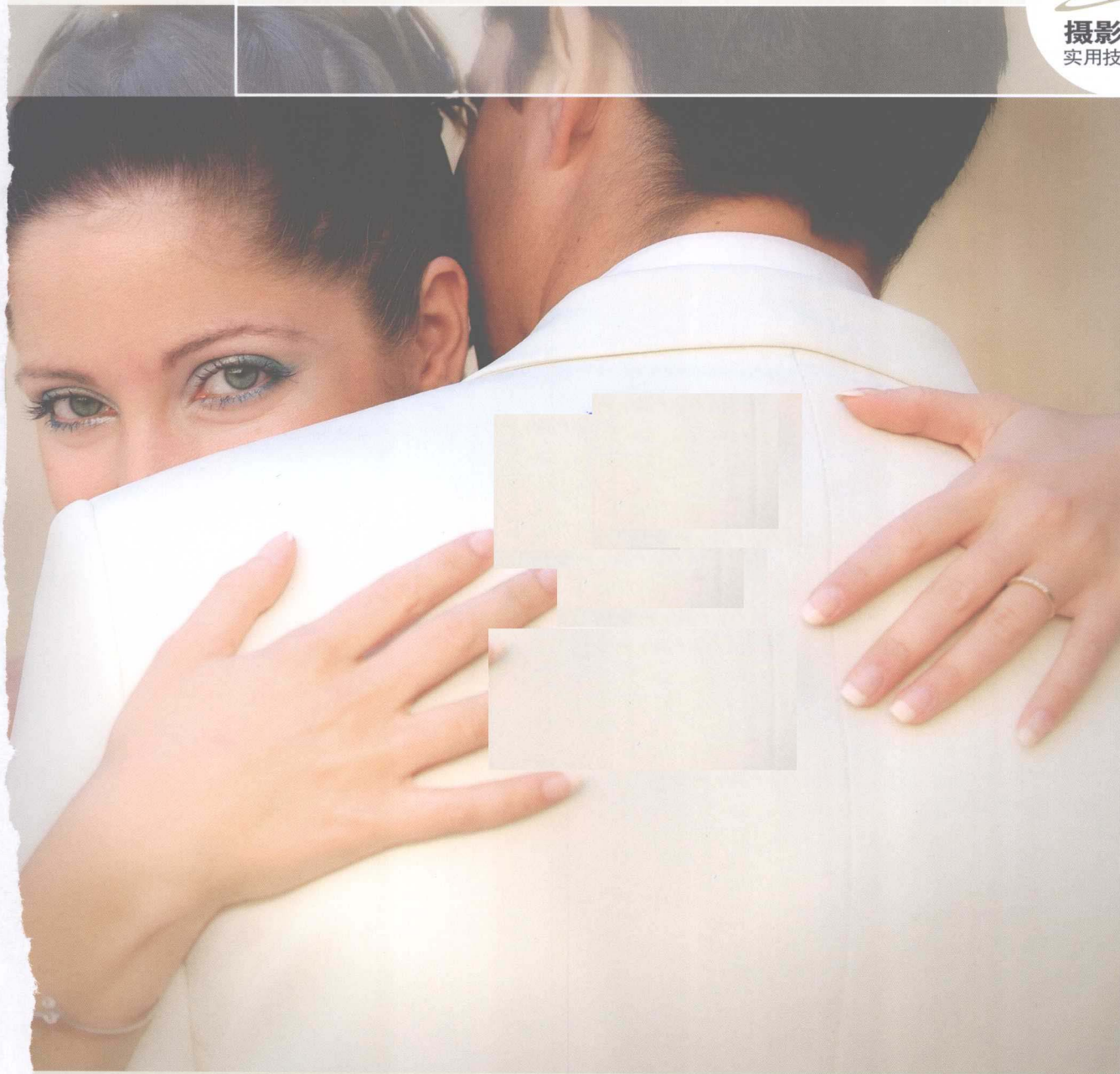
Master Photographer's Practical Skill

最佳婚礼人像摄影指南

(第三版) —— 获奖婚礼人像的拍摄秘技

摄影大师
实用技法丛书

[美] 比尔·赫特尔 / 编著 王晓路 夏雨 / 译 湖南美术出版社

The Best of Wedding Photography

图书在版编目(CIP)数据

最佳婚礼人像摄影指南(第三版):获奖婚礼人像的拍摄秘技/(美)
赫特尔编著;王晓路,夏雨译. —长沙:湖南美术出版社,2008.8
(摄影大师实用技法丛书)
ISBN 978-7-5356-2986-9

I.最… II.①赫…②王…③夏… 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(2008)第132357号

THE BEST OF WEDDING PHOTOGRAPHY

by Bill Hurter

Copyright © 2007 by Bill Hurter

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:18-2008-022

版权所有 侵权必究

最佳婚礼人像摄影指南

作者:[美]比尔·赫特尔

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:嘉俾文化
JIALV CULTURE

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 978-7-5356-2986-9

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

引言.....7

第一章 婚礼摄影的演化.....9

传统婚礼摄影.....9
婚礼新闻摄影.....10
婚礼新闻摄影：一种改良的方式.....12
传统主义者的反击.....14
合影的回归.....15
数字成像革命.....15

第二章 婚礼摄影师的心态.....16

婚礼摄影的要求.....19
杰出.....20
预先安排与随机应变.....21

观察的威力.....21
准备.....22
动作的高峰.....23
讲故事的人.....23
快速反应.....24
婚礼日的情感.....24
独特性.....24
风格.....25
人际交往能力.....25
无可救药的浪漫.....26

第三章 设备.....27

数码拍摄的进步.....27
数码单反相机.....29
镜头.....31
存储介质.....35

测光表.....36

遥控触发装置.....36

闪光灯.....37

反光板.....38

备份与紧急设备.....39

备用电池.....39

重心落在靠后的脚.....52

关节.....52

头的位置.....52

眼睛.....53

微笑.....54

第四章 相机技巧.....40

焦距与透视.....40

景深.....42

焦深.....43

相机后背平行于被摄者.....43

移动景深.....44

正确的快门速度.....44

曝光.....45

白平衡.....46

锐化和对比度.....47

文件格式.....47

文件维护.....48

第五章 造型基础.....49

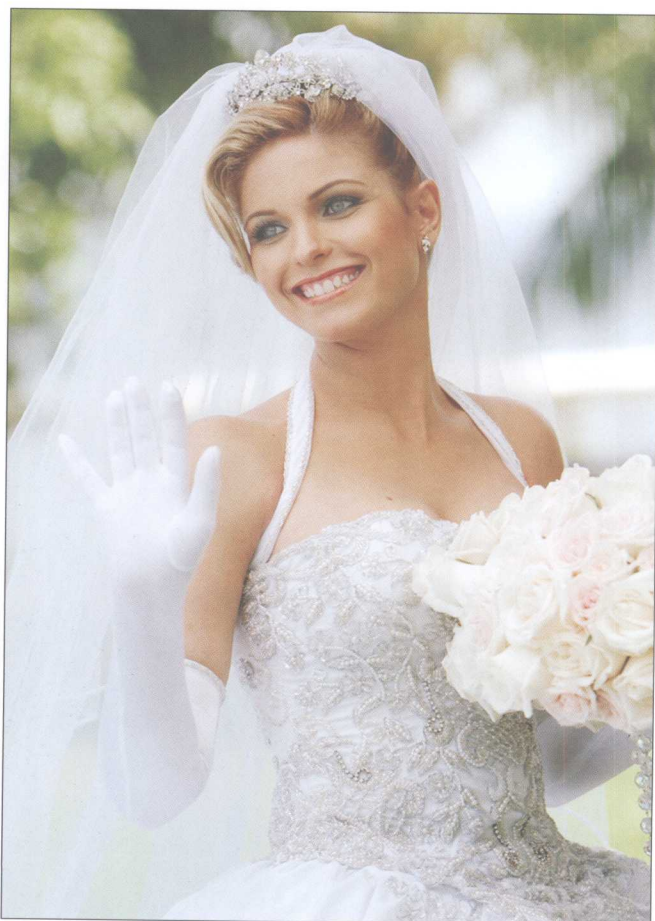
提供引导.....49

被摄者舒适.....49

头轴与肩轴.....50

胳膊.....50

手.....50

相机高度·····	55
眼镜·····	55
肖像长度·····	56
合影·····	57

第六章 摄影棚灯光·····61

五种灯光·····	62
显宽光和显瘦光·····	64
基本布光模式·····	64
避免过度照明·····	67
照明比率·····	67
外景摄影棚照明·····	69

第七章 室外和混合光·····70

现场光·····	70
主光·····	75
辅助光·····	79
区域照明·····	83

第八章 准备与计划·····85

婚礼前准备·····	85
制订主要时间表·····	87
其他服务人员·····	88
助手·····	88

第九章 关键照片·····91

订婚照·····	91
在新娘家·····	92
婚礼之前·····	92
结婚典礼·····	92
正式照·····	94
新娘和新郎·····	95
新娘·····	95
婚礼派对·····	95
离开教堂·····	96
室内布置·····	96
招待会·····	96
结婚戒指·····	98
第一支舞·····	98
投掷花束·····	98
餐桌照·····	99
孩子们·····	99

第十章 有用的技巧	100	客人的照片.....	107
大合影.....	100	第十一章 预印和冲印	108
花束.....	103	预印.....	108
新娘应该离镜头最近.....	103	冲印.....	110
精神问题.....	103	第十二章 婚礼相册	111
婚纱连衣裙.....	103	相册类型.....	111
穿得像个客人.....	103	设计原则.....	113
闪光灯同步检查.....	103	设计模板.....	115
让新娘进入婚车.....	104	查尔斯·马宁：数码相册.....	116
鲜花.....	104	大卫·安东尼·威廉姆斯：一种庄严的方法.....	119
迟到的新娘.....	104	结语	121
接吻.....	104	摄影师们	122
灯泡.....	106		
记住名字.....	106		
就座的男人.....	106		
加速拍摄合影.....	106		
学习婚礼杂志.....	106		
长裙拖地.....	107		
面纱.....	107		

引言

这是《最佳婚礼人像摄影指南》的第3版。从第1版发行到现在，经过了5年，发生了很多事情。第1版发行时，大多数婚礼摄影师使用胶片，使用数

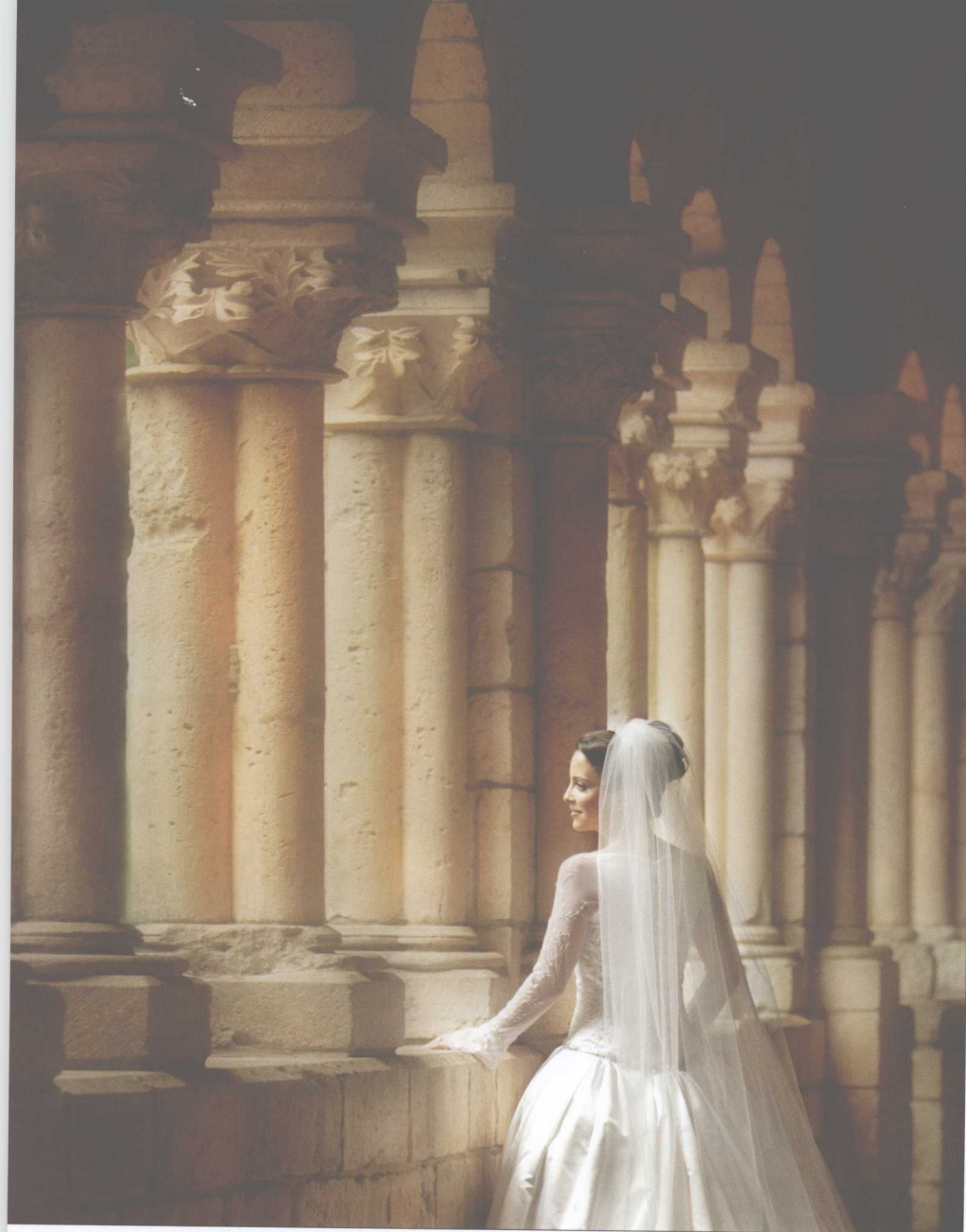
码设备的还不到一半。现在，九成婚礼摄影师使用数码设备。

第1版发行时，大约一半的婚礼仪式是用传统方式拍摄的。这个数字现在也缩小了，

并且可以看到很多其他的风格正在影响婚礼摄影。即使婚礼摄影记者成为婚礼摄影师的主流已经很多年，并且事实上主宰着这个产业，但从今天最优

▲ 现代婚礼摄影的焦点，是情感的表现和亲密的行为，通过像数码相机和Photoshop这样的工具，最终得到的是罗曼史。照片由马库斯·贝尔拍摄。

◀ 20多岁的汤姆·姆诺兹，是家族里的第四代摄影师，他从父亲和祖父那里学到了摄影的基础知识。他了解今天的新娘渴望过去那种充满优美姿势和光线的浪漫婚纱照。过去和现在唯一的不同，就是所有照相工具都变成了数码设备，并且工具的范围得到了前所未有的拓展。

秀的摄影师的作品里，我们仍然可以看到：婚礼摄影的演化才刚刚开始。

你将会见到一些惊人的转变。不像纯粹的婚礼摄影记者，新一代婚礼摄影师并不介意去“导演”（也就是造型）一个画面，只要结果看上去自然并且充满感情。同样明显的是，他们越来越多地使用抽象、象征主义和细节设计来完成美术肖像。世界开始接受全景格式，电影摄制技术也试图

找到进入婚礼相册的途径。

最惊人的发展，可能是对画面造型的重视，特别是在合影方面。合影受人青睐，是因为它记录了参加婚礼的所有人。一方面，一些婚礼摄影师以富有创意的手法，拍摄了其他风格的合影；另一方面，传统主义者忠诚可靠的方法，使人们回到了优雅的时代，它又重新开始流行起来。

通过完美的灯光和漂亮的造型，向正式姿势的新娘肖像

靠拢的趋势，也是值得注意的。你可以通过当前大量的新娘杂志来了解最新趋势。摄影的风格，就像新娘的婚纱一样千姿百态。

尽管没什么比得上多年的婚礼摄影经验，我还是希望读者从本书介绍的大师的作品和技术中学到：最佳的婚礼摄影是如何创作出来的——靠风格、艺术性、高超的技术和专业素质。

——比尔·赫特尔

第一章

婚礼摄影的演化

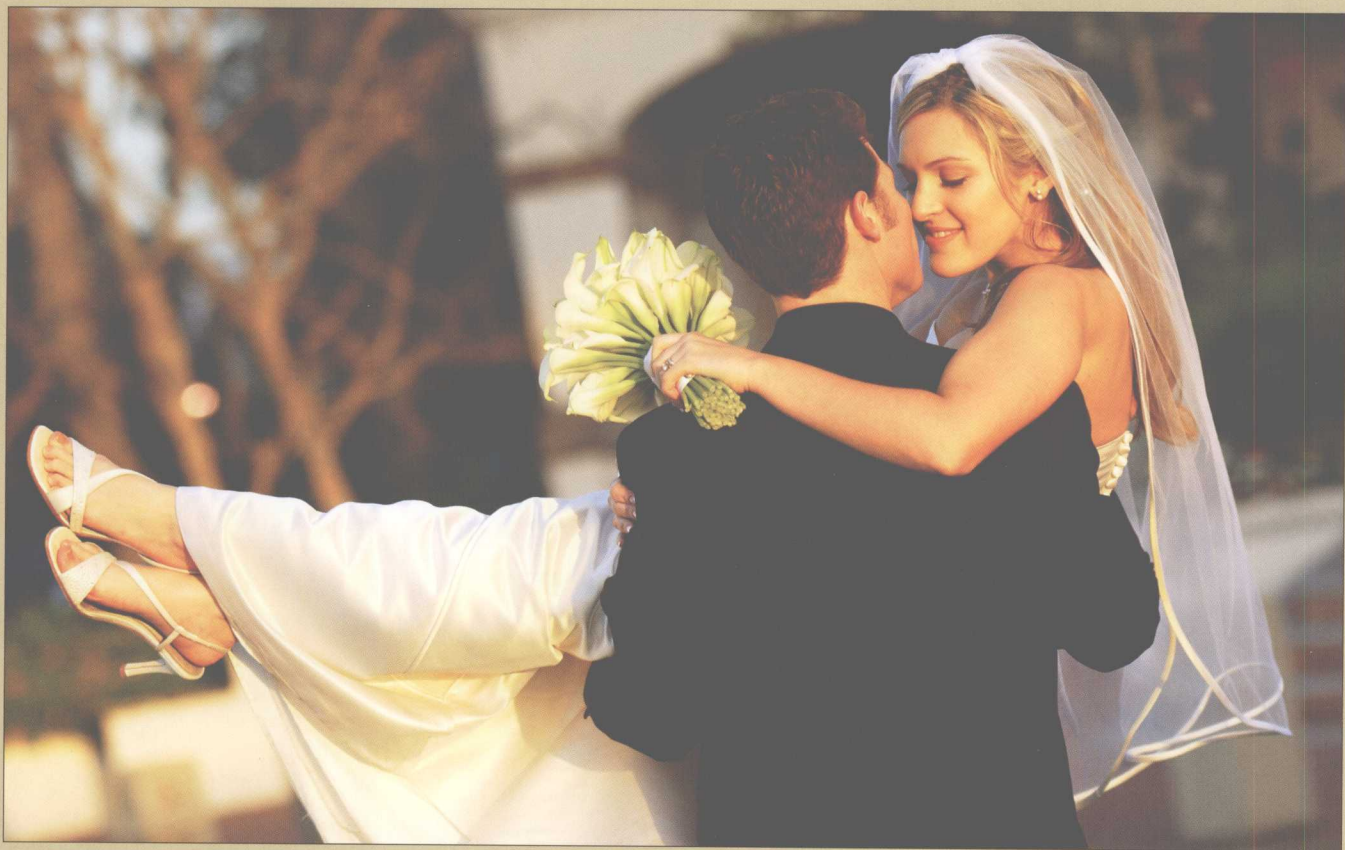
像所有的艺术形式一样，婚礼摄影也在随着时间的推移而演化。不过，它在最近几年的巨大进步是前所未有的。由当今摄影师提供的更高质量的影像已经改变了婚礼摄影产业，使婚礼摄影师获得了像艺术家一样被尊敬的地位。这反

过来在经济上为婚礼摄影开了绿灯，使它成为整个摄影行业里利润最丰厚的专业之一——和40年前的“周末战士”（译者注：对美国共和国卫队和预备役军人的贬称，说他们只有周末才是战士，才受训，这里用来贬称婚礼摄影师，说他们

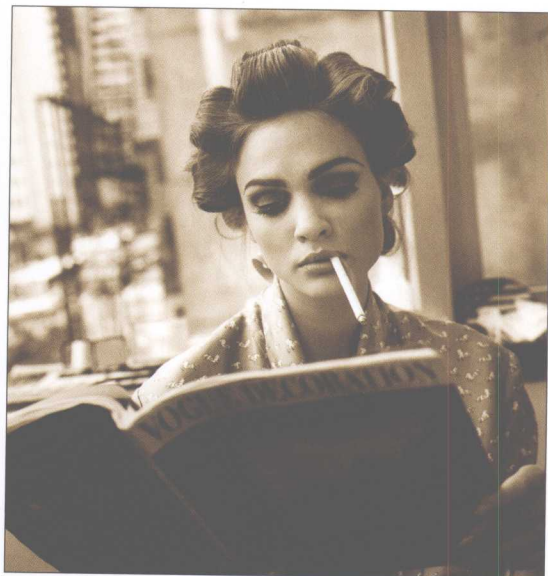
是业余人士）不可同日而语。

传统婚礼摄影

早期婚礼摄影，注重捕捉新郎和新娘沉闷且过度正式的姿势。尽管出现了包含婚庆人像和新郎新娘家庭成员的婚礼

▲ 当今的婚礼摄影师，工作起来一点也不唐突。当他介入情景时，情景的参与者决定了情节。照片由贝克拍摄。

▲ 这不是一张传统的照片。容·卡普比安索捕捉了这个新娘在曼哈顿准备婚礼过程中忙里偷闲的珍贵瞬间。尽管吸烟不应提倡，但这张照片却真实、出奇地浪漫，并且讲述了婚礼当天的故事。

◀ 当摄影师脑子里盘算着拍摄大量正式照片时，那些独一无二的精彩瞬间经常溜走。这个具有永恒韵味的欢乐瞬间，是英国的斯图尔特·拜博在婚礼派对上捕捉到的。

▶ 马库斯·贝尔在为新娘拍摄正式肖像时，不停地观察她。如果她重复一些他喜欢的小细节，很好；如果没有，他会要求她重新做。他让拍摄流程继续，但是会不断关注那些自然的小细节，这些造就了拍摄好照片的机会。马库斯拍摄肖像的相机是佳能EOS 1Ds，使用50毫米、f/1.4镜头，拍摄模式为RAW。

影集，人物的姿势仍然僵硬并且毫无生气——毫无疑问，这是早期摄影术过长曝光时间的产物。当时，摆姿势的技巧高度模仿古典艺术，今天的婚礼人像，在风格和品种方面都有了进步。

婚礼摄影正是在这种背景之下演化的。在早期，每次拍摄的内容都是一长串预先安排好的姿势，甚至像掷花和切蛋糕这样的自发事件，都为了反映古典造型技巧而经过特意安排。自发性和这些事件带来的快乐，从这项最快乐的仪式中完全消失了。

婚礼新闻摄影

很快，一种被称为“婚礼摄影记者”的婚礼摄影师，开始反抗这种程式化的艺术。他们力求在不干涉任何事情的情况下，真实地记录婚礼当天发生的故事，而不是仔细地摆姿势、调灯光之后再去拍摄婚礼庆典、亲友和新婚夫妇。这些摄影师认为，对一幅好的婚礼照片来说，捕捉到这一刻的激情才是最重要的，而达到这一目的的最佳方式，是在拍摄时做一个旁观者。

这种拍摄方式具有诸多优

势，受到了摄影师和新娘的欢迎。首先，它效仿了可以在当代婚纱杂志中看到的纪实摄影的风格。这样，在新娘见到摄影师之前，她们已经对这种拍摄方式很熟悉了。

其次，婚礼摄影记者可以提供一些独一无二的图片。按照传统方式来拍摄婚礼，无法捕捉激情和个性，不同摄影师拍摄的照片总是出现相似情况，尤其是那些采用静态造型拍摄的照片。

最后，婚礼新闻摄影耗费的时间更少。按照传统方式拍摄，新郎和新娘会因为配合摄

影师工作而错过婚礼中大段的美好时光。使用新闻摄影方式，他们有更多时间去享受婚礼，摄影师也有更多的时间去观察。

婚礼新闻摄影：一种改良的方式

还应该注意，当今，越来越多的摄影师并没有采用纯粹的新闻摄影方式。当他们以旁观者身份工作时，时常会在夫妇或婚礼客人之间设计一些情

景，刻意造型或者要求拍摄对象重复一个好的表情或姿势。

格里格·吉布森从一个获奖的摄影记者转变为一个获奖的婚礼摄影师，虽然身为婚礼摄影记者，但是没有受到定义的限制。他曾说：“我的客户是专业人士，他们想要享受他们的婚礼并且不受到拍照的影响。他们想要记录婚礼以及他们和家人、朋友分享的真实感情。我的经验就是我工作的信誉。我尽力利用婚礼上的资源。如果新娘在灯光很差的地

方穿礼服，我会说：‘我们到这边来穿，好吗？’但是我不会试图制造一个情景，或者给他们的婚礼注入一些内容，比如说‘我要你和你母亲拥抱一下’。我会利用我的背景知识和经验，在特定的地方等待这些事情自然而然地发生。”

当问到他是什么样的婚礼摄影记者时，吉布森答道：

“我不是偷偷旁观。我和客户谈笑风生，让他们对我的存在感到放松。我们接下来要在一起很长时间，而我不希望他们

◀ 格里格·吉布森的经验给了他即时的可信度。他善于把最有冲击力的瞬间从一个事件的流程中挑出来。这张照片使用佳能EOS 1D Mark II型相机，用16毫米、f/2.8镜头，在ISO 640模式下拍摄。

◀ 格里格·吉布森是在婚礼中捕捉这些美妙瞬间的高手。照片使用佳能EOS 1D Mark II型相机，85毫米、f/1.2镜头，1/60秒，在ISO 400模式下拍摄。

▲ 上图：让我们看一下马库斯·贝尔的照片中上演的故事。放松的新娘，一边上妆一边在窗沿上晾干刚涂过指甲油的脚趾甲，两个女花童则专注于其他事情。与此同时，窗外的世界继续着完美的和谐。

◀ 左下图：像来自澳大利亚的亚温特·扎纳扎尼安这样的媒体大师，有在照片中创造微妙的无形物的天赋。除尽善尽美的造型和设计之外，注意覆盖台阶的沙漏形状的高光区域。制作如此巧妙的效果，需要对数码文件进行艺术加工。

▲ 右下图：这是一个用当代风格和视角拍摄传统肖像的好例子。这张由蒂博尔·艾米力拍摄的海滩礼服照，不但捕捉了这对夫妻之间的感情，而且有着优美的造型和精确的曝光控制。构图富有动感，引人注目。

觉得我是一个陌生人。如果我发现自己经常和新娘及其家庭成员交谈，我会稍微退后一点。我不想只顾说话而没有拍照。”

传统主义者的反击

那些仍然提供传统拍摄的摄影师声称：婚礼摄影记者拍摄的照片低于平均水平。事实上，婚礼摄影记者（他们不会为了拍照而改变婚礼的流程或者把新郎和新娘从婚礼中分离出来）不可能像传统风格的摄影师那样遵循造型和光线的原则，也不会为了造型而停止婚礼中自然的举动，这在他们看来是毁掉了婚礼的自然流程。

然而，传统主义者说，任何人必须承认，传统人像摄影最优美的内涵正在被这种“创新的”方式所丢弃。看看摄影记者拍摄的婚纱人像“杰作”，受过专业训练的眼睛经常可以看到手的姿势很差，头轴与肩轴的位置毫无章法，辅助照明不敢恭维等等。婚礼新闻摄影也许是自然的充满生气的，但是许多人觉得局部修饰还是需要保留。

例如，1909年，姆诺兹在古巴开了一间小摄影工作室。过了将近100年，姆诺兹家族仍然为他们的历史而骄傲。父亲教儿子，爷爷教孙子，把成为摄影师所需的技能代代相传。今天，在佛罗里达地区，有6家各自独立的姆诺兹工作室。

20多岁的汤姆·姆诺兹在12岁时（即使他没有车而不得不让新婚夫妇

◀ 上图：汤姆·姆诺兹信奉好的立体造型和“像对待公主一样对待新娘”。这里，汤姆在照相机右边使用了柔光箱，用优美的摄影棚灯光照亮了照片中的夫妇。

◀ 下图：汤姆·姆诺兹出身于摄影世家，他很好地掌握了传统造型和灯光的技巧。如你所见，他的照片融合了传统与现代理念，这里，他用Photoshop的柔化和增强功能，对一幅优美的正式肖像进行了后期处理。

开车接他)就拍摄过全套婚礼照片。作为第4代摄影师,虽然汤姆很欣赏并且实践了婚礼新闻摄影,但他相信客户也需要用传统方式拍摄的照片。

合影的回归

传统摄影回归到当代婚礼拍摄的另一方面,就是正式合影。主要原因是合影卖得好。大多数情况下,这些合影仍然没有真正的“传统”合影那么正式,保留了一种在婚礼相册里随处可见的无忧无虑和放松的态度。尽管如此,它们在造型基础方面,显示出比纯新闻摄影更程度的重视。

数字成像革命

尽管当前的婚礼摄影师意识到数码操作花费了许多时间和精力,还是有越来越多的人放弃了胶片而改用数字成像。图片编辑的工作流程和技巧持续发展,并且新的软件和硬件可以帮助我们简化处理过程。

这里特别值得一提的是,Adobe Photoshop彻底改变了摄影的能力和方式。在家中或者工作室的舒适环境里,摄影师可以完成以前只能由专业暗房技师才能完成的创造性效果,这使得婚礼摄影成为摄影领域里最具创意的部分。

今天的摄影师,花费大量时间来完善客户的照片,也许因为这点,富有艺术性的婚礼照片数量大大增加了。

► 上图:斯蒂文·E·格罗斯的作品时常展现出非常亲密的情景,仿佛摄影师根本不存在。这里,摄影师把旋转楼梯强有力的线条,和新郎新娘引人注目的肖像融合在了一起。

► 下图:大卫·沃辛顿创作这幅新郎新娘的正式肖像时,小心地用了一盏逆光放置的照明灯,以及另一盏照亮这对夫妇脸部的灯。这张照片最有意思的地方,也许就是钢琴盖板上反射出来的这对夫妇的影像。

第二章

婚礼摄影师 的心态

一个好的婚礼摄影师，会上的和社会地位上的。新千年来，更是艺术家和社区里的重得到巨大的回报——包括经济上的婚礼摄影师，不仅是专业人士成员。

▼ 左下图：正式的婚纱照，经常是外景拍摄占了标准全程婚礼摄影的很大一部分。这里，查尔斯·马宁创作了一张使用现场光和反光板的高调照明的肖像。通过把面纱融入作品，他创作了这张精美的图片。

► 右上图：对细微之处的注意，使得当代婚礼摄影师出类拔萃。这里，摄影师乔注意到新娘正沉迷于她被风吹动的面纱。尽管过程只进行了1秒钟，乔还是捕捉到了这个永恒的瞬间。

► 右下图：充满诗意的姿势和尽善尽美的设计，成为摄影师大卫·德·迪奥斯婚礼摄影的一个签名。

