

Beautiful Beasts:
A Creative Guide
to Modern Pet Photography

[美] 杰米·福卢霍夫
(Jamie Pflughoeft)

著

朱禛子

宠物摄影笔记

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

宠物摄影 笔记

Beautiful Beasts:
A Creative Guide to Modern Pet Photography

[美] 杰米·福卢霍夫 (Jamie Pflughoeft) 著

朱禛子 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

宠物摄影笔记 / (美) 杰米·福卢霍夫
(Jamie Pflughoeft) 著; 朱禛子译. — 北京: 人民邮电出版社, 2018.9
ISBN 978-7-115-48475-8

I. ①宠… II. ①杰… ②朱… III. ①动物—艺术摄影—摄影艺术—指南 IV. ①J419.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第108647号

版权声明

Jamie Pflughoeft

Beautiful Beasts: A Creative Guide to Modern Pet Photography

Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana

Published simultaneously in Canada

All right reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition published by Wiley Publishing, Inc..

本书中文简体字版由Wiley Publishing 公司授权人民邮电出版社出版, 专有出版权属于人民邮电出版社。

内 容 提 要

现如今, 越来越多的家庭热衷养宠物, 很多宠物主人都喜欢给自家的宠物拍点照片, 发到网络上与大家分享。一些宠物主人甚至还会选择到专业的宠物摄影机构为自家的宠物拍照留念。因此, 掌握一些宠物摄影的专业技巧就显得尤为重要。

本书是一本关于宠物摄影的全面指南。作者从宠物摄影的起源讲起, 接下来分别介绍了宠物摄影所需的器材装备、如何去了解各种宠物的习性、如何与你的宠物模特交流沟通, 以及拍摄前的准备工作都有哪些。随后, 作者详细地讲解了宠物摄影的基础知识, 例如如何设置相机、如何布光、如何构图、如何突破拍摄过程中可能会遇到的各种挑战等一系列实用的问题。最后, 作者还就如何形成自己独特的宠物摄影风格给出了几点建议。

本书不仅适合对宠物摄影感兴趣的摄影爱好者阅读, 同时也会对想要从事宠物摄影的专业摄影师有一定的帮助。

-
- ◆ 著 [美] 杰米·福卢霍夫 (Jamie Pflughoeft)
 - 译 朱禛子
 - 责任编辑 杨 婧
 - 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>
 - 天津图文方嘉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 12.4 2018年9月第1版
 - 字数: 423千字 2018年9月天津第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2016-10037号

定价: 89.00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: 京东工商广登字 20170147号

目录

第1章 宠物摄影的历史 10

1.1 宠物摄影的背景故事	12
1.2 宠物照片的真实价值	16
1.3 宠物摄影行业	22

第2章 器材设备 26

2.1 相机、镜头、包袋及其他摄影配件	28
2.2 电脑、软件及电脑配件	52

第3章 拍摄宠物模特 60

3.1 动物行为、肢体语言以及交流沟通	62
3.2 拍摄宠物狗	62
3.3 拍摄宠物猫	73
3.4 拍摄其他动物	77
3.5 了解每只宠物的习性	83
3.6 拍摄你的宠物	84

第4章 拍摄前的准备工作 90

4.1 检查你的设备与配件	92
4.2 摄影清单	95
4.3 明确拍摄目标	98
4.4 拍摄前、拍摄中值得铭记的25条贴士	100

第5章 摄影基础 102

5.1 曝光：ISO、光圈、快门速度	104
5.2 曝光模式	114
5.3 对焦	127
5.4 白平衡	130
5.5 RAW格式还是JPEG格式	132
5.6 临时应急的宠物摄影设置	135

第6章 照明 140

6.1 自然照明与辅助照明	142
6.2 照明工具	146
6.3 摄影棚照明	150
6.4 照明安全	156
6.5 照明的常见问题	160

第7章 构图 162

7.1 三分法构图	164
7.2 负空间	165
7.3 宠物高度摄影	166
7.4 在动态中拍摄PLP	170
7.5 拍摄表情	173
7.6 总体思路	179
7.7 使用镜头增加构图的多样性	187
7.8 为宠物及其主人拍摄合影	189
7.9 拍摄多只宠物	190
7.10 选址灵感	195
7.11 增加每次拍摄的多样性的10个灵感	198
7.12 记录宠物一生中的每一个阶段	199
7.13 宠物摄影禁忌	200

第8章 宠物摄影的挑战 202

8.1 常见挑战	204
8.2 行为挑战	209
8.3 照明挑战	214
8.4 天气问题	218
8.5 选址挑战	221
8.6 年老或体衰的宠物	222
8.7 “事儿妈”宠物主人	224
8.8 在摄影棚内拍摄	226
8.9 关于法律方面的考虑	229

第9章 探索自己的风格 232

- 9.1 定义你自己的“狗摄影风格” 234
- 9.2 通过技巧来帮助你尝试不同的风格 237
- 9.3 表达你的“艺术声音” 242
- 9.4 寻找灵感 244

宠物摄影 笔记

Beautiful Beasts:
A Creative Guide to Modern Pet Photography

[美] 杰米·福卢霍夫 (Jamie Pflughoeft) 著

朱禛子 译

人民邮电出版社

北京

作者简介

杰米·福卢霍夫成长于一个动物爱好者的家庭，而她的母亲是一位艺术家，这位宠物摄影师的人生道路看起来就像是命中注定一样。自称为“狗狗迷”的杰米在1999年开始从事遛狗师兼宠物保姆的双重职业，在那段时间里，她发现宠物的许多瞬间都值得用相机记录下来，使它们的形象变成永不消逝的美好画面，自此之后，杰米便陷入了对宠物摄影的狂热爱好之中。杰米以一名成人大学生的身份进入了华盛顿大学进修，研究动物行为是她所主修的心理学专业的一部分。杰米能够将她在大学课程中所学习的知识应用于动物摄影之中。2001年9月11日毕业后不久，杰米就陷入了与顶着博士头衔的人竞争某些入门级职位的焦头烂额的境地之中，而她的一位朋友则建议她将宠物摄影由纯粹的爱好发展为可以带来经济收入的商业行为。“这能算得上是一份工作吗？”杰米问道。经过一番调查研究、参加6个星期的商务培训班、印制名片、申请500美元的贷款以及将数码相机取代胶片相机后，2003年，杰米的“Cowbelly 宠物摄影”公司诞生。宠物主人都希望能为宠物拍摄一些照片，留作日后的回忆，随着宠物主人对于照片质量的要求日益增长，杰米的公司则致力于满足宠物主人的这种需求。

杰米与她的爱犬菲姬

自从“Cowbelly 宠物摄影”成立以来，杰米已经与500多位私人客户进行过合作，并与几家大型公司和杂志进行过商业摄影合作。客户包括 *The Bark* 杂志、*Modern Dog* 杂志、*Cesar's Way* 杂志和 *City Dog* 杂志。她的商业客户包括 Purina、Wal-Mart、Nutro、PetSafe、ABC 印制电视制片公司、AAA、Signature DNA Unleashed、Pinnacle 等。

杰米除了会写一些关于摄影、数字剪辑、商务、带着狗狗去旅行等主题的博客外，还面向美国各地150多位崭露头角的宠物摄影师开展了14场研讨会，并于2013年开始国际教学。杰米在 Twitter、Facebook 和 Cowbelly 博客上的粉丝云集，她在2011年 WPPI 开设的大师班名额销售一空。她被誉为宠物摄影行业最重要的领头者之一。

当杰米不在华盛顿和加利福尼亚州为宠物进行拍摄时，那么她一定与她心爱的混种狗菲姬待在一起，享受着翡翠城（美国西雅图市的别称——译注）的美好时光。

杰米认为最美好的生活就是像她所拍摄的那些狗的生活一样，能够填满肚子，有喜爱的事物，做白日梦，偶尔冒冒险，并且每天都会感到充满喜悦。“一张精彩的照片能够赢得一千声愉悦的犬吠”！

简介

我永远都不会忘记我踏上宠物摄影之旅的那一天。2000年，当时的我一边在华盛顿大学西雅图分校攻读动物心理学学位，一边做着遛狗师兼宠物保姆的零工。当时的我正待在一位需要照看宠物的客人家中。我和那只体型巨大、年事已高、呆头呆脑的狗及一只活蹦乱跳、青春洋溢的猫一起坐在走廊的地毯上。这一对儿看似极其不搭的家伙正在一起玩耍、拥抱、嬉闹。它们彼此深爱着。我默默地观赏着它们这种极其特殊的关系。“天哪，我真希望我现在有一台相机！”我压低声音用力地感叹道，仿佛我的体内迸发出一种与生俱来的某种熟悉而又特有的冲动。我想要将这只狗和这只猫之间的美妙情景打造成一种视觉回忆。我想要去捕捉这一切美好，使其得以永恒，这两只动物在特殊时刻所展现的东西真的非常神奇。我想对它们之间这种共处的关系表达我的赞许，并能向人们展示我所目睹的一切。我想捕捉这两种动物的表情、情绪及个性。其实，我的想法很简单——仅仅想要记录我所看到的这一切，并与他人分享。

我跑回家，找到了我那历史悠久的全手动宾得P3胶片相机，那是在1989年上高中时唯一参加过的摄影班上所使用的相机。我往相机里装了一卷黑白胶卷，于是我那充满惊喜、意义非凡的事业便由此开始了。

在我心血来潮地拍摄这组照片不久后，那只体型巨大的狗狗就过世了。这样一来，毫不夸张地说，我所拍摄的那一组照片对宠物主人来说简直就是意义非凡。在那个夏天的傍晚逐渐减弱的阳光下，在那条走廊里，我所捕捉到的那只狗的那些时刻，再也不会重来了。我给那位主人所带去的是一份深刻而有力的礼物——一份我每次“工作”时都能万分荣幸地与客户、朋友和家人分享的礼物。

我希望你通过阅读这本书，也可以学习赠予他人这份礼物的技能。这份礼物将带给你的喜悦、意义和回报是你所无法想象的。这是一份真正会给人们生活带来改变的礼物。可能对于某些人来说，他们似乎会觉得“不就是一只狗嘛”或“不就是一只猫嘛”，但对于我们这些真正深爱着那些与我们分享生活与家园的动物的人来说，为我们这些毛茸茸的家庭成员拍摄的美好照片的意义真的难以言喻。

虽然我对我的新职业感到无比兴奋，但在我从事小型宠物摄影经营的头几年里，我仍会感到无比孤独，犹如身处一座与世隔绝的荒岛。宠物摄影仍然处于商业起步阶段。我没有任何教育资源或任何地方可以学习家庭宠物摄影方面的知识。当然，市面上也有一些教读者如何给宠物拍摄可爱照片的图书，以及一些充斥着糟糕的布光、棉布背景前摆放着假花的小猫小狗的俗气照片的论坛，但却缺乏一些更精湛、更现代的作品，能够让宠物摄影专业人士从中找寻灵感。没有研讨会，没有全面的指导手册，没有论坛或网站。于是我继续坚忍、无怨地独自摸索滚打，尝试找寻我的身体、我的相机及动物三者之间的最佳位置，想尽办法用手拿着食物吸引宠物，并且还需要弄清楚宠物主人想要什么样的效果及他们喜欢什么样的拍摄风格。我逐渐开始了解如何在拍摄过程中使用我所掌握的动物行为方面的知识来捕捉更有趣的照片，最后我终于想出了如何给这些照片

及其他产品进行定价，从而吸引宠物主人进行消费。经过一次又一次的拍摄，我找到了我的营销之道，发现了能够突出宠物特色的创意视角，找准了在各个场景中我所需要使用的最佳镜头。一路走来，我没有参考任何指导，没有人手把手地教导我应该如何完成相关工作。毫无疑问，这一路走来万分艰难，而我终于还是克服了重重阻碍，走到了今天。在某种程度上，我很感激我所走过的这条艰难的道路，但我还是希望其他人的学习过程能够相对容易一些。

自 2003 年我的业务有一点起色以来，宠物摄影不仅成为了一种流行的摄影形式，而且也逐渐发展成了一种非常可行的商业模式。无论你处于摄影之旅中的哪个阶段，我都希望这本书能成为你的向导，能成为那位手把手教你如何操作的良师，抑或是一位能够为你答疑解惑并一路相伴的益友。其实，在阅读本书的过程中，甚至是“你在向我提问”（就是文章中那些带引号的粗体字）。我只是希望能够为你提供一些在我最初摸索阶段急需知道的知识——那些由对我拍摄过的所有宠物的爱逐渐积累而成的知识。

宠物摄影仍然是一个新兴的行业，这使得它在许多方面极具挑战性。这一行业还有很多东西值得学习研究。但与此同时，这些未知的挑战也会令人期待与兴奋。摄影师们，是时候将你们的镜头对准狗、猫、马、鸟及青蛙了，请大家共同努力，为这个仍处于萌芽阶段的行业铺平道路吧！

宠物摄影对我的意义不仅仅是为宠物拍摄可爱的照片。有一个心理学术语叫作“心流”，它所描述的是一个人感觉自己最幸福的那一刻的沉浸式体验：在那个时刻，所有的欢愉似乎都在心中流淌。对于一些人而言，他们的心流可能是园艺时光；对于另一些人来说，让他们产生心流的可能是音乐；而对我而言，这便是宠物摄影。我沉迷于其中，无法自拔。它让我脱离了思想的禁锢。它使我能够创造出一种全新的模式——通过我的镜头来表达我对这些可爱至极的小家伙的爱。而事实上，那些宠物的主人看到他们的小宠物的照片时的感动对我来说只是一个盛大而美味的蛋糕表面的霜糖。

如果有人早在 2003 年就对我说，未来有一天我会成功运营一家专为猫狗拍照的商业机构，并与其他摄影师分享我的事业激情，我一定会看着他们，稍加思索，然后说道：“对，没错。”虽然我一路走来，历经千辛万苦，但我仍然感到非常幸运。幸运的是，我能以我所热爱的事物维生，其中包括一转头就能与他人分享我的激动心情。这是一个会让我永远报以深深感激之情的特权。感谢你让我与你共享我的满腔热血。我希望这本书对你来说是一个丰富的信息和知识资源宝库，让你可以一次又一次地回头查阅。

充分利用本书

首先，你可能会问自己：“这本书的目标读者群是哪类人？”我的这本书是写给像我一样对摄影怀有满腔热血的爱好者、专业宠物摄影师，以及那些有一点儿技术知识储备并渴望为自己或客户的宠物打造出精美照片的人。我写这本书的目标不仅是让专业宠物摄影师感受到其价值所在，而且还可以让其他人能够将宠物摄影作为兴趣培养。

本书第 1 章概述了宠物摄影的历史及现代对这一行业具有重大影响力的人物。如果你是一位宠物摄影的狂热爱好者、该行业的专业人士，抑或是希望将其作为你的职业生涯，你一定会享受阅读这一章，你也可能会了解到一些关于这个行业的新的资讯。

如果你已经拥有你所需要的全部设备，对它们的性能感到满意并且没有想要升级的计划，那么你可以跳过本书第 2 章，因为第 2 章介绍的是用来拍摄精美的宠物照片所需要使用的器材设备。不过，你可能想要阅读介绍镜头的部分，因为那一部分详细列出了在宠物摄影时使用某些特定镜头的优缺点。如果你是一个比较随意的摄影师，不要害怕，我也会谈论“消费者”（可以理解为：负担得起的）相机来帮你完成工作，并且我会对不需要那些花哨的装备也能打造精美的照片给出解释。

本书第 3 章深入探讨了如何从行为角度来给宠物拍照，并对你想要打造的宠物动作给出了指导方案。同时，我还会介绍如何避免在它们不是最开心或最放松的状态拍摄照片——无论是哪种宠物。另外，我还研究了关于拍摄自己的宠物时的独特挑战，以及如何用最佳的方式来达到最佳效果。

本书第 4 章对你的拍摄前的准备进行了整理、梳纳。清楚每次拍摄前应该采取怎样的步骤才能确保拍摄顺利进行。与此同时，我也归纳了列举拍摄清单的重要性，并给出了如何创造性地制作拍摄清单并为每次拍摄定义目标的示例。

无论你的经验水平如何，特别是如果你在摄影技术方面基本没有任何经验，那么你应该阅读本书第 5 章，反复阅读，温故而知新。请记住以下这一点，非常重要。

你在摄影技术方面的知识的广度和深度直接决定了你的拍摄质量。

换句话说，你在光圈、快门速度和 ISO（感光度）设置方面懂得的工作原理越少，你所产生拍摄结果的质量就越糟糕。当然，你也可以将相机设置为 Auto（自动）模式或设置成某种预设程序，但是以这种方式所拍摄出来的照片离专业照片还差得很远。从技术的角度了解相机的工作原理，能够为你开启一扇通往创意之路、自信大道的大门，让你能更好地面对照明与布景的重重挑战。虽然我已经有超过 12 年为宠物拍摄的经验，但我在写这一部分时，仍然学到了一些新的东西，所以我希望我在书中所分享的技术信息可以帮助你以一个全新的视角来看待它们。

本书第 6 章的主要内容是照明，从自然光源到辅助照明，包括闪光灯、摄影室灯光及所有配件。我会介绍每一种照明的优点和缺点，并给出每种类型在何时使用的示例。我还会展示在照明方面需要避免的情况，并为棘手情况下的照明给出技巧建议，从而避开照明中的忌讳。

真正有趣的内容开始于本书第 7 章至第 9 章，这部分内容深入研究了宠物摄影的创意方面。同时还列出了在拍摄宠物的过程中将会面临的诸多挑战，包括那个骇人听闻的“黑狗/白狗”问题。第 7 章包括大量赏心悦目的内容，给你提供了非常多的关于如何拍摄宠物及宠物摄影的选址方面的想法，可能你穷尽一生都想不到这些。本书第 7 章列出了宠物摄影中的“禁忌”清单，无论在拍摄过程中，还是后期处理照片时，清单中的事项都是需要避免的事情。这些都是许多新晋宠物摄影师经常会犯的错误，希望你能够尽量避免。在本书第 9 章中，我会对你应该如何定义和培养自己的摄影风格（我称为“狗摄影风格”）及如何将照片处理得符合你的风格，提供一些技巧建议。我也会向你展示如何及在哪里寻找拍摄灵感。

大家务必阅读本书中每张照片旁的注释，通常我都会在此记录这张照片是如何拍摄的及为何会这样拍摄。

本书中大部分图像旁所介绍的技术信息包括相机参数设置和我使用的镜头，我认为这些要素能够帮你充分了解摄影师是如何拍摄这张照片的（不用谢，哈哈！）。

本书每一章结尾都有一些练习，我建议你每周拨出一些时间进行各项练习，因为这些练习旨在帮助你提高技能，积累经验，使你成长为更优秀的摄影师。

就说到这里吧！年轻的宠物摄影师，让我们开始吧！希望你能享受这份阅读时光！

目录

第1章 宠物摄影的历史 10

- 1.1 宠物摄影的背景故事 12
- 1.2 宠物照片的真实价值 16
- 1.3 宠物摄影行业 22

第2章 器材设备 26

- 2.1 相机、镜头、包袋及其他摄影配件 28
- 2.2 电脑、软件及电脑配件 52

第3章 拍摄宠物模特 60

- 3.1 动物行为、肢体语言以及交流沟通 62
- 3.2 拍摄宠物狗 62
- 3.3 拍摄宠物猫 73
- 3.4 拍摄其他动物 77
- 3.5 了解每只宠物的习性 83
- 3.6 拍摄你的宠物 84

第4章 拍摄前的准备工作 90

- 4.1 检查你的设备与配件 92
- 4.2 摄影清单 95
- 4.3 明确拍摄目标 98
- 4.4 拍摄前、拍摄中值得铭记的25条贴士 100

第5章 摄影基础 102

- 5.1 曝光：ISO、光圈、快门速度 104
- 5.2 曝光模式 114
- 5.3 对焦 127
- 5.4 白平衡 130
- 5.5 RAW格式还是JPEG格式 132
- 5.6 临时应急的宠物摄影设置 135

第6章 照明 140

6.1 自然照明与辅助照明	142
6.2 照明工具	146
6.3 摄影棚照明	150
6.4 照明安全	156
6.5 照明的常见问题	160

第7章 构图 162

7.1 三分法构图	164
7.2 负空间	165
7.3 宠物高度摄影	166
7.4 在动态中拍摄PLP	170
7.5 拍摄表情	173
7.6 总体思路	179
7.7 使用镜头增加构图的多样性	187
7.8 为宠物及其主人拍摄合影	189
7.9 拍摄多只宠物	190
7.10 选址灵感	195
7.11 增加每次拍摄的多样性的10个灵感	198
7.12 记录宠物一生中的每一个阶段	199
7.13 宠物摄影禁忌	200

第8章 宠物摄影的挑战 202

8.1 常见挑战	204
8.2 行为挑战	209
8.3 照明挑战	214
8.4 天气问题	218
8.5 选址挑战	221
8.6 年老或体衰的宠物	222
8.7 “事儿妈”宠物主人	224
8.8 在摄影棚内拍摄	226
8.9 关于法律方面的考虑	229

第9章 探索自己的风格 232

- 9.1 定义你自己的“狗摄影风格”234
- 9.2 通过技巧来帮助你尝试不同的风格237
- 9.3 表达你的“艺术声音”242
- 9.4 寻找灵感244

第 1 章

宠物摄影的历史

- ☆ 宠物摄影的背景故事
- ☆ 宠物照片的真实价值
- ☆ 宠物摄影行业

