

日光繪画

静止的艺术

静物摄影拍摄与后期教程

李楠 著

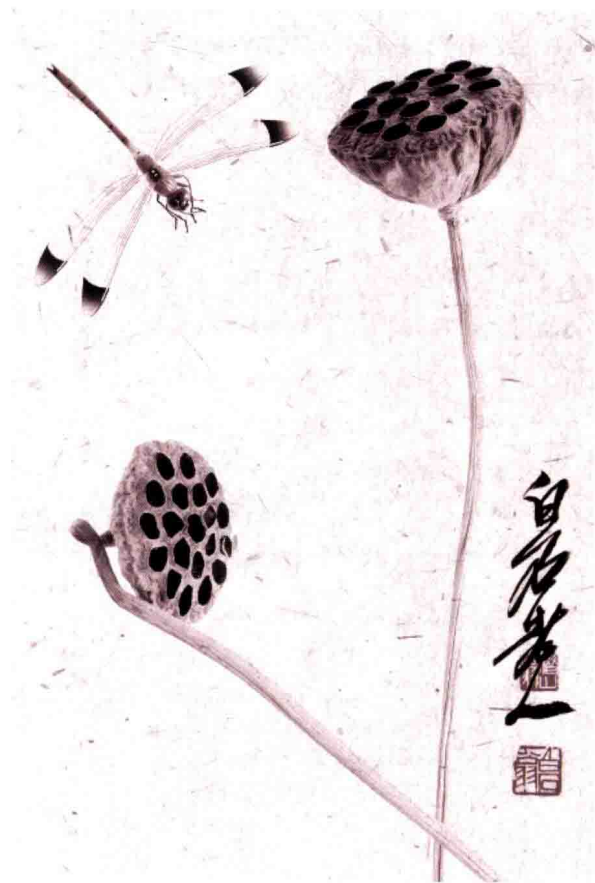
 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

静止的艺术

静物摄影拍摄与后期教程

李楠 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

静止的艺术：静物摄影拍摄与后期教程 / 李楠著

— 北京：人民邮电出版社，2016.5

ISBN 978-7-115-42013-8

I. ①静… II. ①李… III. ①静物摄影—摄影艺术—教材 IV. ①J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第060630号

内 容 提 要

静物摄影是广大摄影爱好者最常拍摄的题材之一。静物摄影能很好地提升拍摄者布光、拍摄、后期的技术水准，而且对于拍摄者想象力也是个不小的考验。李楠的这本《静止的艺术——静物摄影拍摄与后期教程》根据他多年的商业静物拍摄与艺术摄影创作的经验，将静物拍摄技术与画意摄影艺术创作进行了完美的结合。本书从最初的摄影器材、静物拍摄工具、构思的准备到前期拍摄以及后期调图等全流程都进行了详细的阐释。本书通过20余个典型的案例，演示了古典油画、水彩画、中国画、创意风格等多种画意摄影风格的创作过程。让喜欢拍摄静物摄影的爱好者不仅能够学习到静物摄影的拍摄和调图方法，同时还能从作者的创意中得到启发。

-
- ◆ 著 李楠
责任编辑 胡岩
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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：14 2016年5月第1版
字数：403千字 2016年5月北京第1次印刷
-

定价：79.00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：京东工商广字第8052号

静止的艺术

静物摄影拍摄与后期教程

李楠 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

静止的艺术：静物摄影拍摄与后期教程 / 李楠著

— 北京：人民邮电出版社，2016.5

ISBN 978-7-115-42013-8

I. ①静… II. ①李… III. ①静物摄影—摄影艺术—教材 IV. ①J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第060630号

内 容 提 要

静物摄影是广大摄影爱好者最常拍摄的题材之一。静物摄影能很好地提升拍摄者布光、拍摄、后期的技术水准，而且对于拍摄者想象力也是个不小的考验。李楠的这本《静止的艺术——静物摄影拍摄与后期教程》根据他多年的商业静物拍摄与艺术摄影创作的经验，将静物拍摄技术与画意摄影艺术创作进行了完美的结合。本书从最初的摄影器材、静物拍摄工具、构思的准备到前期拍摄以及后期调图等全流程都进行了详细的阐释。本书通过20余个典型的案例，演示了古典油画、水彩画、中国画、创意风格等多种画意摄影风格的创作过程。让喜欢拍摄静物摄影的爱好者不仅能够学习到静物摄影的拍摄和调图方法，同时还能从作者的创意中得到启发。

-
- ◆ 著 李楠
责任编辑 胡岩
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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：14 2016年5月第1版
字数：403千字 2016年5月北京第1次印刷
-

定价：79.00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：京东工商广字第8052号

——静止的艺术

“静物”指静止的物体，“摄影”指记录光影的过程。

“静物摄影”就是记录静止物体光影的过程。它不像风光摄影记录山河秀美，也不像人像摄影记录美人回眸，静物就在那里，想拍好，却又无从下手，一直是很多摄影人的伤心地。

而“静物”对于学过美术的人来说，再熟悉不过了，描绘事物的初始便是它。每一种角度，每一块明暗，每一个光影，都需要在白纸上细细地勾勒。而静物摄影便是定格静物的瞬间美。所以说，静物摄影是一门静止的艺术，从艺术的角度来说，摄影与绘画只是表现方法不同，其结果都是创作一件艺术品。但是不管用什么方法，表现美的根本是不变的，艺术就是创作美，用照相机可以，用画笔也可以。

在课堂上，我曾经无数次地提过摄影、绘画、艺术之间的关系。摄影作为艺术之内、绘画之后的新兴表现形式，还是要从绘画的内容、构思、理念、技巧、应用、创意等诸多方面中汲取营养。所以，本书将从绘画艺术、生活发现、创意静物三个方面，让大家去了解静物摄影，希望能对您的静物摄影有一点点帮助。

2016年2月 于北京

目录 Contents

Chapter 1 静物与摄影 6

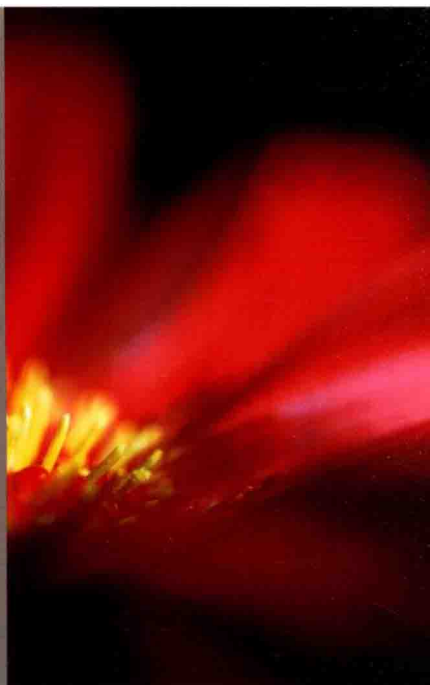
- 1.1 什么是静物 9
- 1.2 静物与早期的摄影 9
- 1.3 历史上的静物摄影作品 10

Chapter 2 静物摄影前的准备 12

- 2.1 空间准备 14
- 2.2 器材准备 15
- 2.3 工具准备 17
- 2.4 构思准备 17

Chapter 3 从绘画到静物摄影 18

- 3.1 从古典油画到静物摄影 21
 - 3.1.1 表现材料 21
 - 3.1.2 模仿要点 22
 - 范例一 36
 - 范例二 44
 - 范例三 52
- 3.2 从水彩画到静物摄影 59
 - 模仿要点 59
 - 范例一 64

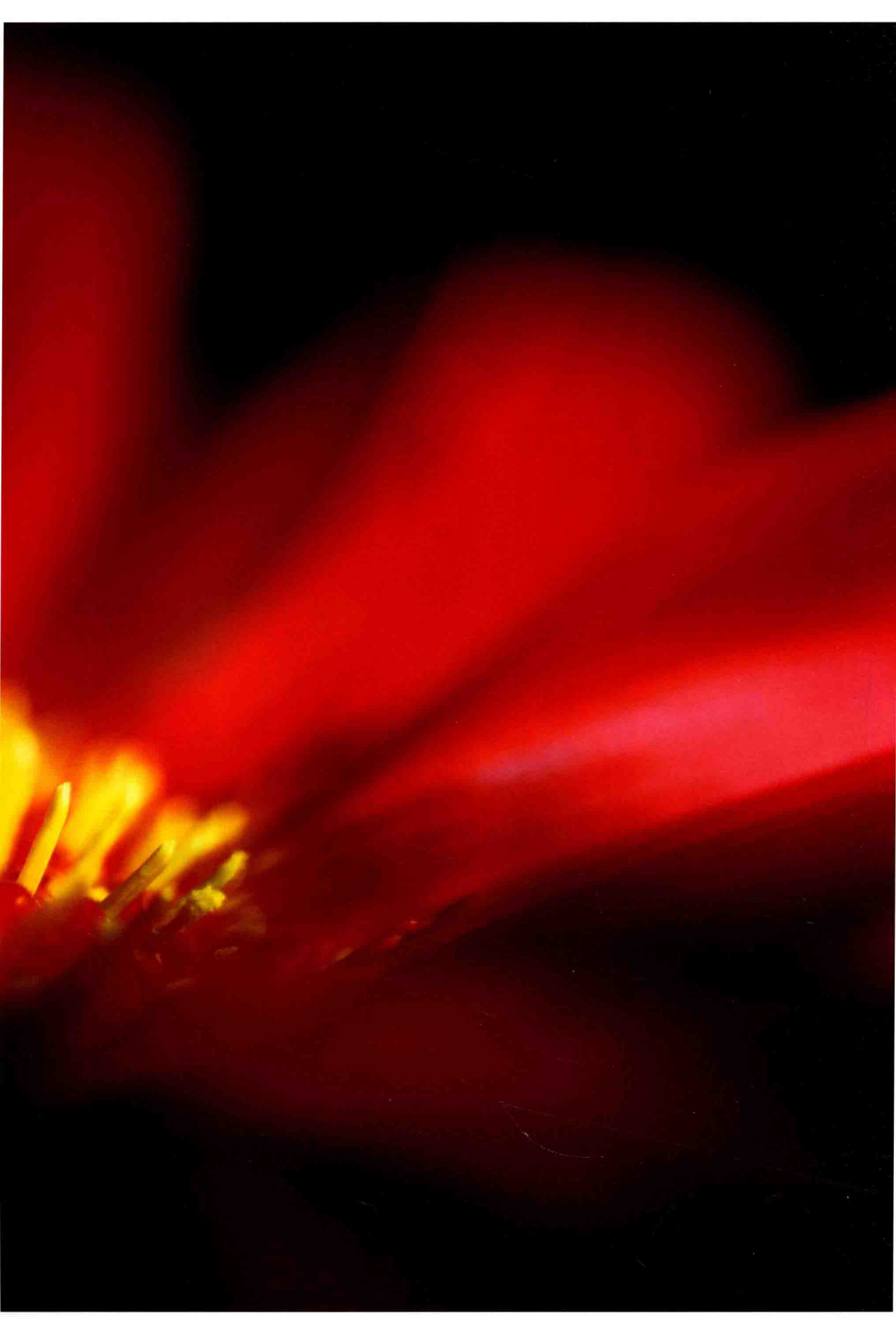
3.3	从中国画到静物摄影	70
3.3.1	国画与西画区别	70
3.3.2	模仿要点	72
	范例一	74
	范例二	84
	范例三	94

Chapter 4 日常生活中的静物摄影 102

4.1	背景选择	105
4.2	用光考虑	106
4.3	白平衡设置	107
4.4	突出细节	108
4.5	角度变化	109
4.6	色彩搭配	109
4.7	黑白去色	110
4.8	形状转换	111
	范例一	112
	范例二	118
	范例三	122
	范例四	128
	范例五	136
	范例六	142
	范例七	150
	范例八	156

Chapter 5 从创意到静物摄影 162

5.1	静物创意摄影	165
5.2	设备准备	165
5.2.1	机顶热靴闪光灯的品牌	165
5.2.2	机顶热靴闪光灯的附件	166
5.3	闪光灯的基础知识	167
5.3.1	闪光灯指数	167
5.3.2	同步速度与闪光灯高速同步	167
5.3.3	相机机身的前帘同步和后帘同步	169
5.3.4	Multi 频闪模式	170
	范例一	171
	范例二	178
	范例三	186
	范例四	192
	范例五	198
	范例六	205
	范例七	212
	范例八	219

Chapter 1

静物与摄影

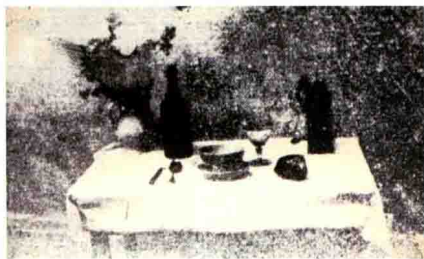
静物：鹧鸪与铁臂铠

1.1 什么是静物

字典将“静物”定义为，用作绘画或者摄影对象的静止物体，包含水果、花卉、猎物、器皿等物件。

英语中“静物”（Still Life）源于17世纪。在那个年代之前，画家描绘一个花篮，就被认为是一幅花篮画。后来他们把一堆不同种类的物件摆在一起，创造更加复杂的组合，促使“静物”这个词汇的产生。欧洲近代最早的静物画是意大利画家巴尔巴利（Jacopo de' Barbari）的《静物：鸱鸒与铁臂铠》（1504年）。

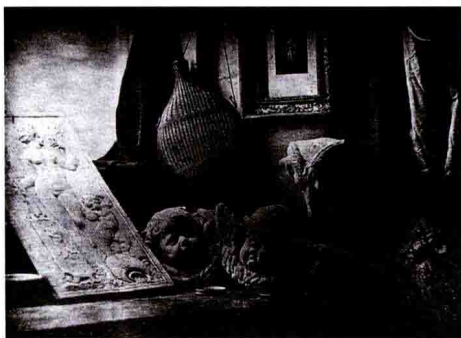
其实“静物”一直在吸收不同文化和历史时期的影响，目前我们依然无法精确地去给静物下一个完整的定义。

桌子

1.2 静物与早期的摄影

因为早期的摄影曝光时间是以分钟计算而不是秒，所以静物在拍摄探索中发挥了重要作用。第一张静物摄影照片《桌子》是法国人约瑟夫·尼塞福尔·涅普斯（Joseph Nicéphore Niépce，1765-1833）于1829年拍摄的。我们可以看见一张盖着布料的桌子，上面摆放着葡萄酒、酒杯、碗和餐具等。虽然原作已经遗失，但是这张照片的复制品还是在1893年被发现的。尽管影像模糊，涅普斯严谨的构图还是会让我们想起达芬奇《最后的晚餐》或者是其他的静物绘画作品。可见摄影发展的初期还是深受绘画的视觉影响，正如涅普斯给摄影起的第一个名字叫“日光绘画”。

工作室一角

书架上的瓷器

1829年，涅普斯和达盖尔建立合作关系，共同研发摄影术。涅普斯1833年去世，留下达盖尔继续完善他的“达盖尔法”。法国人路易·雅克·曼德·达盖尔（Louis Jacques Mandé Daguerre，1787-1851）于1837年拍摄了《工作室一角》。1839年8月19日，达盖尔公布了“达盖尔银版摄影术”。“达盖尔银版摄影术”的发明，使摄影成为人类除绘画以外保存视觉图像的新方式，并由此开辟了人类视觉信息传递的新纪元，成为举世公认的“摄影之父”。法国科学院在其举行的科学院和美术院联席会议上宣布1839年8月19日为摄影术诞生日。

随后英国人威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot，1800-1877）发明了“卡罗摄影法”。因为他觉得画画太难、太费时间，尽管摆放静物和拍摄都需要花费很多时间，但这和画一张静物画相比，就不值一提了。塔尔博特的静物摄影经常出现瓷器、玻璃器皿、书籍等。《书架上的瓷器》这张照片再现了30件瓷器放在书架上的影像。

1.3 历史上的静物摄影作品

摄影从诞生之日起，就从未与绘画分开过，静物摄影更是与其联系紧密。静物摄影师的主要创作题材以静物和小品类的照片为主。

英国画家兼摄影师威廉·莱克·普里斯（William Lake Price，1810-1896）的摄影作品《9月1日》记录了挂在钉子上的两只松鸡，这与荷兰画家让·威尼克斯（Jan Baptist Weenix，1642-1719）的静物绘画《死去的山鸠》（Dead Partridge）有诸多相似之处。

9月1日

死去的山鸠

英国摄影家罗杰·芬顿 (Roger Fenton, 1819-1869) 的作品《水果和玻璃瓶的静物》记录了一堆水果中间包裹着一个南瓜的影像, 这也与古典静物油画颇为相似。

水果和玻璃瓶的静物

美国摄影家爱德华·韦斯顿 (Edward Weston, 1886-1958) 从 20 世纪 20 年代中期开始拍摄静物照片。《贝壳》是他静物摄影中的经典传世之作, 运用戏剧性的光线突出形式和质感, 展示出贝壳令人惊异的曲线美。

贝壳

《吸蜜鹦鹉与绿布》(Lorikeet with green cloth) 是澳大利亚女摄影家玛瑞安·德鲁 (Marian Drew, 1960- 至今) 在 2003-2009 年创作的静物系列作品之一, 不寻常的角度和丰富的色彩让我们联想起了塞尚的画作。整组作品包含水果、蔬菜、器皿和死亡的动物等。玛瑞安收集那些在公路上被意外碾压去世的动物, 在室内经过精心的处理与摆放, 采用连续光源与光绘的手法拍摄, 将其变成一幅幅优美的静物摄影作品, 呈现给世人, 让我们去检讨自己对大自然犯下的错误。

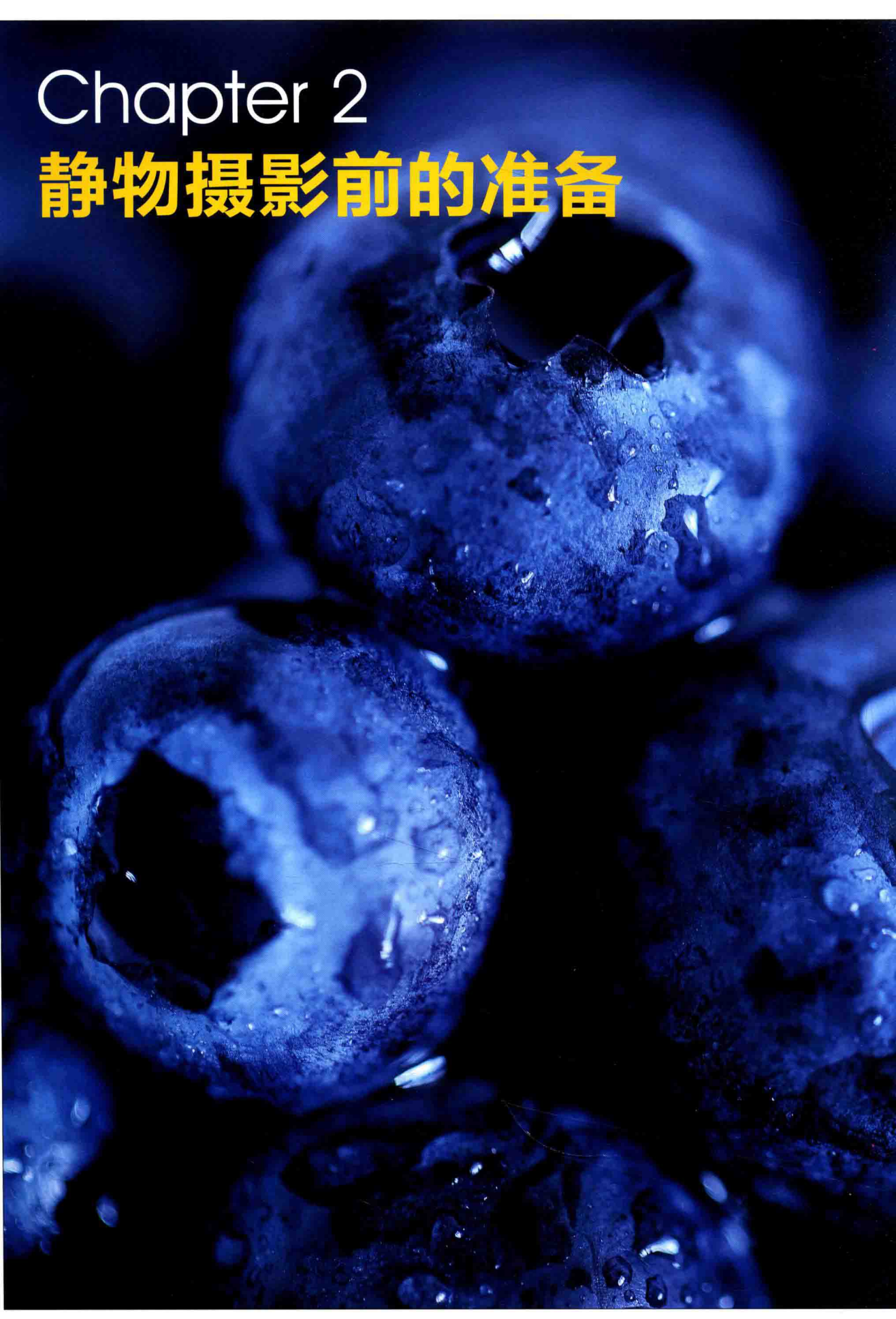

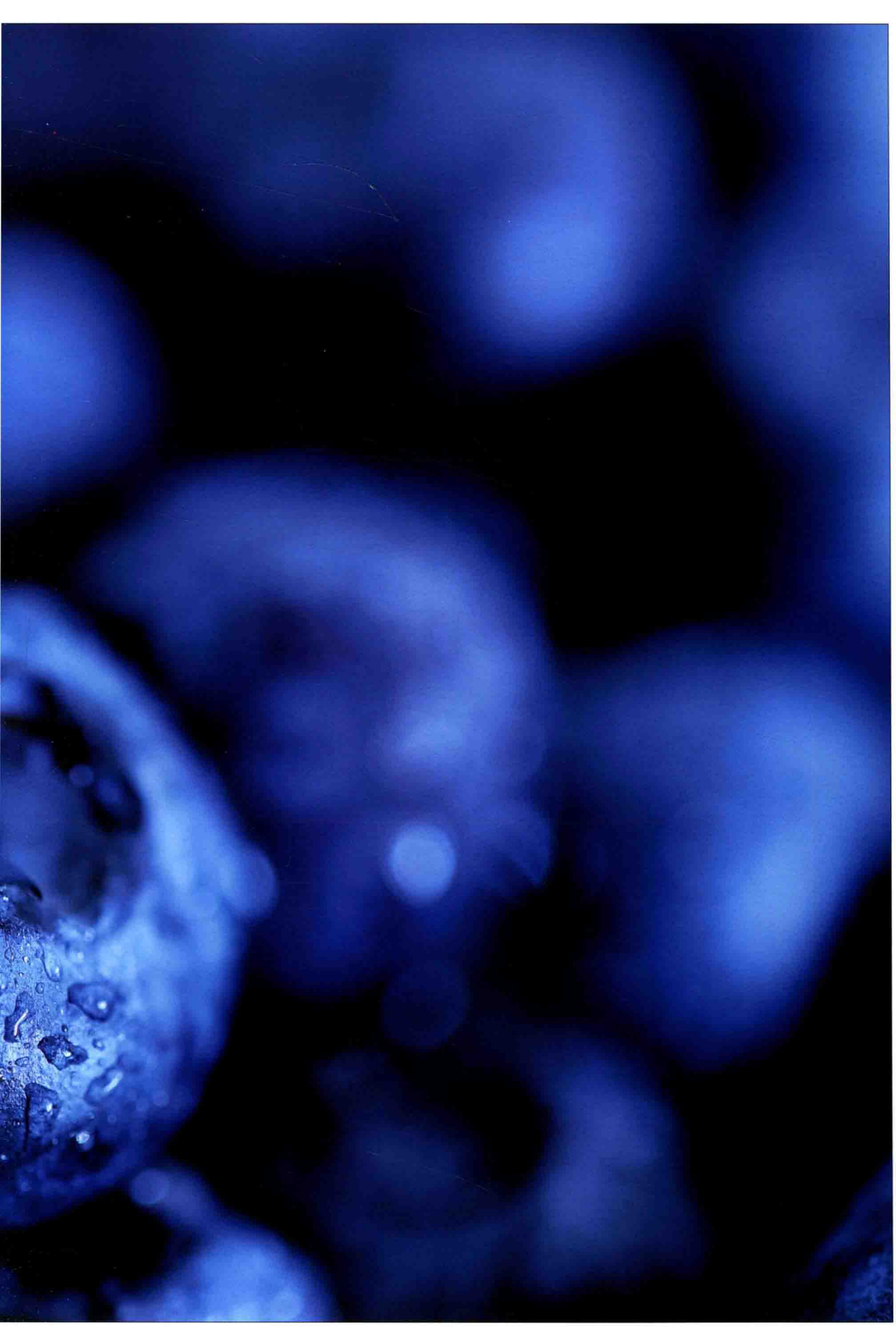
吸蜜鹦鹉与绿布

当然, 摄影史中有数不清的优秀静物摄影师及其作品, 本书篇幅有限不可能一一列举。但是, 随着摄影记录媒介由胶片到数码的改变, 对于静物摄影来说, 也是一次新的机遇与挑战。面对数码时代, 希望大家在静物摄影学习与拍摄过程中, 能够多去发现好的静物作品, 多去模仿好的静物作品, 多去创作好的静物作品。

Chapter 2

静物摄影前的准备

2.1 空间准备

静物摄影的拍摄空间一般分为两种：一种是标准的商业摄影棚，另一种是家中的闲置空间。

静物拍摄的空间不需要非常大，当然也不能太小。一般需要 20 ~ 30 平方米的空间，在家中就是一个独立房间的面积。

具体地说，空间要能摆放一张足够大的桌子，上面摆放被拍摄静物及道具，桌子前面放一个三脚架，还要留出走动的空间，避免碰到脚架与桌子。当然，能在大空间的摄影棚拍摄就更加完美了。

商业摄影棚