

静物与产品摄影

——布光、拍摄与修图技法

STILL & PRODUCTS PHOTOGRAPHY
LIGHTING, SHOOTING AND PS TECHNIQUES

融商业和艺术、思想与技术为一体，理论与实务结合，
揭密行业专业技法(包含珠宝修图、高反光体布光等高级技术)，每个人都能从中受益！

刘君武 陈声明 王明爵 编著

静物与产品摄影

——布光、拍摄与修图技法

STILL & PRODUCTS PHOTOGRAPHY
LIGHTING, SHOOTING AND PS TECHNIQUES

刘君武 陈声明 王明爵 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

静物和产品摄影是专业摄影师、网店店主、摄影爱好者最经常接触的题材，也是容易上手却难以精通的类型；但是无论对于要产生效益的实际图片需要还是单纯的生活欣赏，拍摄静物和产品都具有现实意义。

本书从摄影美学思维和拍摄方法两方面，用现场记录的方式，通过具体的布光、拍摄、修图过程演示，向你揭示专业摄影师的操作秘诀。

本书分为三部分，第一部分为艺术规律的揭示，让你明白所有的静物和产品拍摄里的共同元素；第二部分是更加实用的技巧，揭示很多行业内部的专业技术，涵盖了服装、饮料、五金、珠宝等各个行业。第三部分为静物摄影的设备配备，给你创立自己的摄影室提供参考。

本书适合广告摄影师、产品摄影师、摄影发烧友、网店店主参考阅读。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

静物与产品摄影：布光、拍摄与修图技法 / 刘君武，陈声明，王明爵编著. -- 北京：电子工业出版社，2016.1

ISBN 978-7-121-27318-6

I. ①静… II. ①刘… ②陈… ③王… III. ①静物摄影-摄影艺术②广告摄影-摄影艺术 IV. ①J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第233676号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：邹家林

印 刷：天津市银博印刷集团有限公司

装 订：天津市银博印刷集团有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：15.25 字数：390.4千字

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次印刷

定 价：89.00元

参与编写人员：高旭、李洋、杨恒、杨凯新、吴绮蓉

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

静物和产品摄影思维

很多人认为，静物摄影是艺术，产品摄影是商业，因此二者没有多大联系。但事实上，二者本质上却是相通的，只不过后者是前者的商业化应用。

安迪·沃霍尔说，赚钱、工作、商业都可以是艺术。这就是我把两者写进一本书的缘起。我个人在闲暇时间里经常进行静物创作，这为我拍摄产品的工作提供了丰富的观察视角。

静物和产品摄影可以说是专业摄影入门基础的基础，它们停止了时间，让你开动大脑，去体验、思考你要拍摄的对象——它的构图、光线、表现手法、技术难点等。

无论我们是自己拍摄创作，还是拍摄能让别人心甘情愿付费的产品，你需要具备如下几点心态素质和技能：

1. 观察事物的专业角度 / 眼光，以及耐心。

比如说，拍摄一双鞋子，怎样去网上找鞋子的样片资料，怎样编辑样片，组成自己的拍摄提纲；回头再看自己要拍的鞋子，卖点在哪里，应该怎样摆放，要搭配什么道具，怎样打光，拍摄角度多少等，这些理清后，再（与你的客户沟通）着手开拍。

所以说，前期的观察和计划、准备工作，比真正拍摄重要。摄影生手往往缺乏对产品的耐心，拿来鞋子直接就凭印象摆、拍。静物和产品摄影是按思维一步步来操作并与偶发性因素综合形成最终的效果，而不是按逻辑学里的“试错法”一次次碰出来的。

2. 拍摄技术。这一点无须强调，技术保证你的照片达到专业水准。

但须明确的是，拍摄技术应该超越单纯的相机操作、佳能尼康的门派之争、红圈德味焦外之类的低俗问题，而应该就基本的白平衡、ISO、快门、光圈在各种场景中的灵活、创造性去展开应用。

我是一家音响杂志的合约摄影师，自己也带摄影培训班。每期学员都会看到我在现场工作时顺手使用不同品牌的相机（杂志社的相机不固定），而在解决产品表面的质感和内发光问题时，又如何使用自己独有的方法技术。对于器材，我使用现场能用到的最好的，但对于品牌从不“挑食”。

3. PS 图像处理 / 修图技术。

当今，不会 PS 图像处理的摄影师，绝不能称为合格摄影师。你可以不必像修图师那样花四五个小时去塑造或合成一张照片，或者像平面设计师去用 PS 排版，但图像的调色、去污、美肤、锐化、钢笔抠图、蒙版、合成图像，是再怎么也得掌握的，就像以前的胶片时代，摄影师必须进行类似的暗房操作一样。

修图技术会极大地扩展你的摄影视野，从而让你在前期拍摄时制定出最佳摄影计划，比如哪些操作在前期拍、哪些效果后期合成。

当然，有条件的话，还是要掌握专业的修图技术，因为有一些题材比如珠宝类，大部分效果都是修一画出来的。

以上三点，是静物和产品摄影师需要具备的素质。

下面，再回到我们更加务实的产品摄影。

很多人认为产品拍摄是没有技术含量的工作。可是细究起来，拍摄产品，从你打开产品包装的一刻起，你就必然会面对某些问题——这些问题毫不起眼，但会让摄影新手无所适从，恼怒万分。比如，产品摆放正还是侧？侧多少度？相机高还是低？高多少度？产品直接放桌面，还是悬空固定？——总之，产品一拿出来，什么问题都来了。

我们还是从摄影思维上来解决：

1. 熟悉产品结构，才可以开拍。不了解产品，你会无从下手。

比较可靠的产品摄影师，一定会先认真研究产品，而不是“尽快拍完，收款”这种赚钱机器摄影师。

如果已经接到了一个单，但又对产品不了解，怎么办？那就查找资料（网络上的资料应该十分丰富），或者向客户咨询。不要怕羞怕掉面子。

比如，以吉他为例，如果你初次接触，可能得知道民谣吉他、古典吉他在哪些部件上的异同，它们的功用，琴弦琴枕、共鸣箱、1、2、3、4品等。当你了解产品之后，你就可以专心进行布光，针对吉他的材质采取相应的布光方案。

2. 根据产品结构往下走，思维才能清晰，从而对一个产品所需要的角度数量也心中有数，比如，正面、30度斜侧、背面、产品头部、颈部、Logo特写、特殊做工部位特写、质感、材料特写……而不是跟着感觉去盲拍，或者顺应客户的意思每个产品去拍摄一大堆图片——几十个产品拍下来，最后你会疯掉。事实上，无论是画册还是网店，根本用不了那么多图（一般来说12张以内就足够了）。

3. 每一个镜头里，要表现什么？在你对产品已经相当理解并且布好灯光之后，你端起相机，眼睛凑近局促的取景器外框，这时候，你脑子要飞快旋转：“这四方框里，我应该拍摄什么？是做工，质感，还是造型……”

现在，让我提前把本书正文第一部分——静物摄影部分的第五节向你强调：“点、线、面、光线、形状、色彩”是静物摄影的切入点，也是我们以摄影师的眼光观察事物的出发点。这些基本概念贯穿于所有的摄影门类，无论你是静物、产品，还是风光、纪实、人像。这些摄影语言是一名摄影师终生会去使用的工具。

4. 摄影永远是减法。要表现什么部分,就不要把多余的东西也括进画面。在带道具的产品拍摄过程中,道具只是产品展示的“平台”,能少取就少取,一般只需要一部分从四角切入画面即可;在带背景的拍摄中,背景也是越单纯越好。实际上这是构图的问题。构图水平的提高,平时要多看静物摄影。

5. 同一个部位特写,镜头仅仅摇摆 10~20 厘米,就是这么点差别,表达的内容就会完全不一样。

假设你拍摄家电的功能面板,你就会知道,摄影画面虽然包含相同的按键,但前一张拍摄是在强调开关按键,后一张强调的是散热孔。

6. 拍摄时,就已经考虑后期画册设计可能用到的图片,这时可以即兴发挥,客户一般也很乐意配合。比如,请现场其中一位工作人员扮演产品使用者等。

7. 每次产品拍摄,都记下光位图,特别是外出拍摄。这样你下次拍摄时会快速整理好器材设备;好多粗心的家伙每次去老客户那里拍摄同类产品时,都想不起以前的灯光设备配置,结果每次都要调试半天灯光。

最后,介绍一下本书的结构。

本书包含三个大部分,每个大部分里细分了若干章节。第一大部分是静物与产品摄影的思维,用拍摄案例方式讲解如何培养专业摄影师的眼光。你会发现,我并不把内容牢牢限制在“静物、产品”这四个字里(否则那将多么枯燥啊),个别小节里的图例实际上还包括了风光、人像的内容,因为摄影门类虽然不同,但某些原理却是通用的,而用风光、人像能更形象地阐明原理。

第二大部分,则是更能给你带来利润收入的产品摄影技术。这本书不能只讲艺术,否则在这个现实的社会中就不太现实啦;它得对你的实际工作有所帮助,是吧?我相信很多读者除了生活中喜欢拍摄风光人像,工作中还要拍摄本公司的产品,所以才来到书店、网上搜索技术类摄影书籍吧?恭喜你找对了!

诚如一开始“摄影师需要具备的素质”所言,静物、产品种类千差万别,有的重在前期拍摄,有的重在后期修图,因此第二部分各节侧重不同,但是你放心,无论是拍还是修,我们展示的都是该行业里图像制作的专业技法。

第三大部分——哦,对不起,不是“大”部分,因为这一部分内容很少——是拍摄静物、产品的设备,主要是本书中所使用的。关于摄影设备,我可以写另一本厚厚的教材,但是有那个必要吗?

事实上,本书里的拍摄来来去去就是一支 100mm 的微距加上 24~70mm 镜头,倒是在拍摄灯光上会用到一些自制的设备。除此之外,就是“想法”两个字了。静物和产品摄影上手很容易,设备不要求很多,关键是多琢磨多实践。无论如何,好照片并不是昂贵的器材设备就能弄出来的。

前言讲得够长了,我想你可能已经厌倦我的喋喋不休了吧。但这的确是我在拍摄静物和产品工作中的感受,我在每期的摄影培训班上也会向学员们喋喋不休一次——感谢他们的耐心,也感谢你与我分享本书的摄影之旅。

特别感谢

在繁忙的工作之余，写出一本书，真要感谢身边众多亲友的支持。首先要感谢我的家人，尤其是我的姐姐，她在我从事摄影初期那段艰难的日子里，给予毫无理由的支持；如果没有家人的支持，我今天可能还在写字楼的格子间里梦想自己的人生。

感谢一直以来给予帮助的好朋友 Truman 先生，感谢他们调动自己旅游酒店营销公司的资源，帮助我扩大客户群体，从而在每一次写作中很便利地找到案例素材。

感谢我的忘年交朋友杨华松先生，以及他公司的朝气蓬勃的年轻团队；他以潮汕人成熟的商业智慧，让我的写作在保持艺术性的同时，更以技术性契合了市场的实际需要。

感谢好朋友罗富平导演、郑平导演。他们热情邀请我参加他们的影视广告、MV、微电影拍摄活动，使得我能够从影视拍摄中借鉴到很多新颖的布光方法。

好友李德珍先生，还能说什么呢？从未有过如此慷慨的朋友，数十年如一日地支持我的摄影工作。

感谢广州耐索摄影器材的朋友们。感谢他们的信任，在试用国际顶级灯具设备的体验中让我受到很多启发，并将这些技术灵感应用于本书的内容之中。

感谢我的摄影启蒙老师严冬老师。从严老师那里，我学到了摄影师最可贵的品质：严谨。

感谢数年来合作愉快的摄影器材经销商黄秀嫦小姐和刘锦标先生。每次当我带着培训班学员到他们店里选购器材时，都能得到性价比最优的器材配置方案。

感谢电子社的孔德喜老师。作为本书的责任编辑，如果没有孔老师的跟进，我也不敢确定这本书什么时候会与你见面；同时感谢最初鼓励我写作的郭丹老师。

让我把最后的感谢留给我的好搭档陈声明老师、珠宝摄影师王明爵、高旭、时尚摄影师柯南和从未谋面的摄影师朋友“葱头”，以及在本书中“参与演出”的模特 KK 女孩、摄影师（他也是一个很帅的模特）杨凯新、面点师强哥和东东，对了，还有将在下一本书《高级修图技法》里合作的修图师朋友洪伟展。你所翻开本书的每一页，里面都凝结了我这些好朋友们的辛勤付出。

作者简介

刘君武，摄影师，摄影作家。毕业于中山大学。曾任《中国高尔夫》杂志(HK)翻译、摄影师，现为《家庭影院技术》杂志合约摄影师。已出版《商业摄影实拍案例》(电子工业出版社·北京)。擅长建筑风光、人像、产品摄影；热爱旅游，文字及摄影作品见于《羊城晚报》《青年文摘》和《新旅行》杂志。

陈声明，广东省青年摄影家协会会员，师从著名广告摄影师、GZIPP 会长严冬老师，研学商业广告摄影。

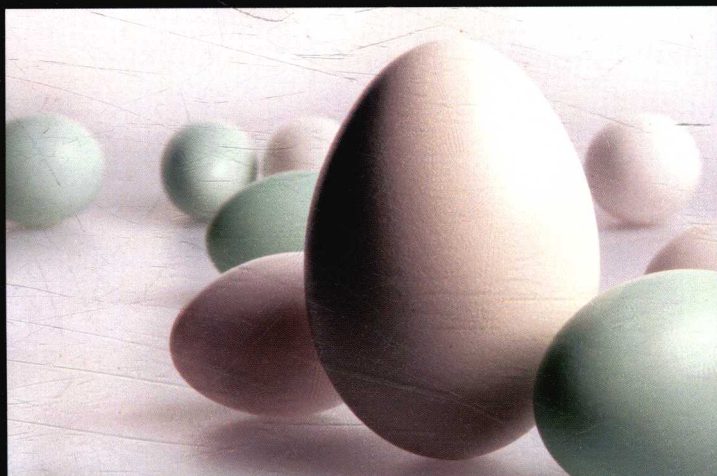
先后任职于广州多家知名广告公司、摄影公司主机摄影师，积累了丰富的广告、建筑摄影经验。

2012 年广州三度文化发展有限公司任摄影师总监至今。

王明爵，职业摄影师，毕业于广州大学。专项珠宝摄影，熟悉各大类珠宝特征，从材质、工艺，到市场定位，都有丰富的经验。针对性的布光，独特的布景，每次拍摄都让一件珠宝首饰奕奕生辉。

目 录

PART 01 静物摄影的美学思维

- SECTION 01 从光影到形状 2
- SECTION 02 不同拍法造就不同审美体验 4
- SECTION 03 光线思维 6
- SECTION 04 黑白与彩色 11
- SECTION 05 培养摄影之眼 18

PART 02 产品摄影实务

- SECTION 01 珍珠戒指的拍摄 30
- SECTION 02 戒指的修图 36
- SECTION 03 珍珠吊坠的修图 51
- SECTION 04 蜜蜡与沉香 59
- SECTION 05 血珀黄金 68

- SECTION 06 易拉罐 71
- SECTION 07 咖啡瓶 1 76
- SECTION 08 咖啡瓶 2 79
- SECTION 09 白色奶茶杯 84
- SECTION 10 可乐 87
- SECTION 11 服装的平铺和挂拍 94
- SECTION 12 服装平铺无阴影白底效果 101
- SECTION 13 平铺服装的修图 107
- SECTION 14 鞋子拍摄的布光 114
- SECTION 15 月饼 1 122
- SECTION 16 月饼2 用Lightroom软件修图 128
- SECTION 17 月饼3: 不同对焦位置的合焦 135
- SECTION 18 月饼4: 人为加强光线层次 140
- SECTION 19 料理、菜式 145
- SECTION 20 烘焙面包 150
- SECTION 21 甜点 155
- SECTION 22 食品现场纪实 161
- SECTION 23 厨具 165
- SECTION 24 吉他 170
- SECTION 25 音箱 174
- SECTION 26 照明灯具 177
- SECTION 27 手机 181
- SECTION 28 高档皮具 185
- SECTION 29 绿茶 196

PART 03 布光与器材配备

SECTION 01 经典的三灯布光 202

SECTION 02 从三灯布光开始的器材配备 206

SECTION 03 三种基本起步的布光系统 209

SECTION 04 一套完整的灯具 215

SECTION 05 常用器具 220

SECTION 06 相机和镜头 228

静物摄影的题材无处不在。

日常生活中只要留意，就会发现到处隐藏着值得让你的相机去捕捉的事物。

那么，这些表面事物的背后，是些什么因素在诱发我们去拍摄？或者说，静物摄影的摄影语言是什么？我们应该具备怎样的摄影思维？

事实上，静物摄影，其本质的本质，无非就是光线问题、色彩问题，最后加上拍摄对象的造型。

在光线问题上，又要留意光位、光质（软硬、强弱、投射形状等）；

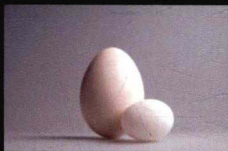
在色彩方面，则要灵活地运用色彩的对比、互补、顺承关系。

综合以上各个因素，我们就能创作出别具一格的静物作品、拍摄出优秀的商业产品照。

本章，我从光线、光影、明暗度、色彩、形状等方面切入，引导你观察身边的事物，培养你的摄影思维。按我一贯以来的写作方式，我们都将从一个个摄影案例展开讨论。

PART 01

静物摄影的美学思维

01 从光影到形状

静物摄影特别重视光影关系、拍摄对象的造型。

你还记得绘画时的素描练习吧？用浓淡不同、粗细不同的铅笔笔触，把握大小远近透视关系，画出了一幅明暗层次、空间感突出的静物。摄影，也需要我们去发掘画面背后的光影关系、造型方式。

让我们从最简单的一个物体——鸡蛋开始。

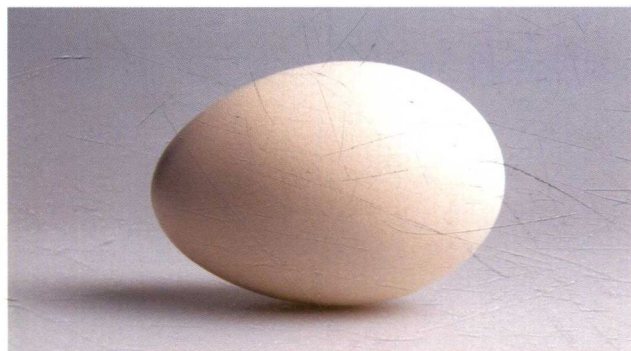
观察一枚鸡蛋，把它置于灯前，你就会发现面前出现明调、暗调、中间调的层次过渡，非常迷人。

这对我们的摄影思维是极好的训练。

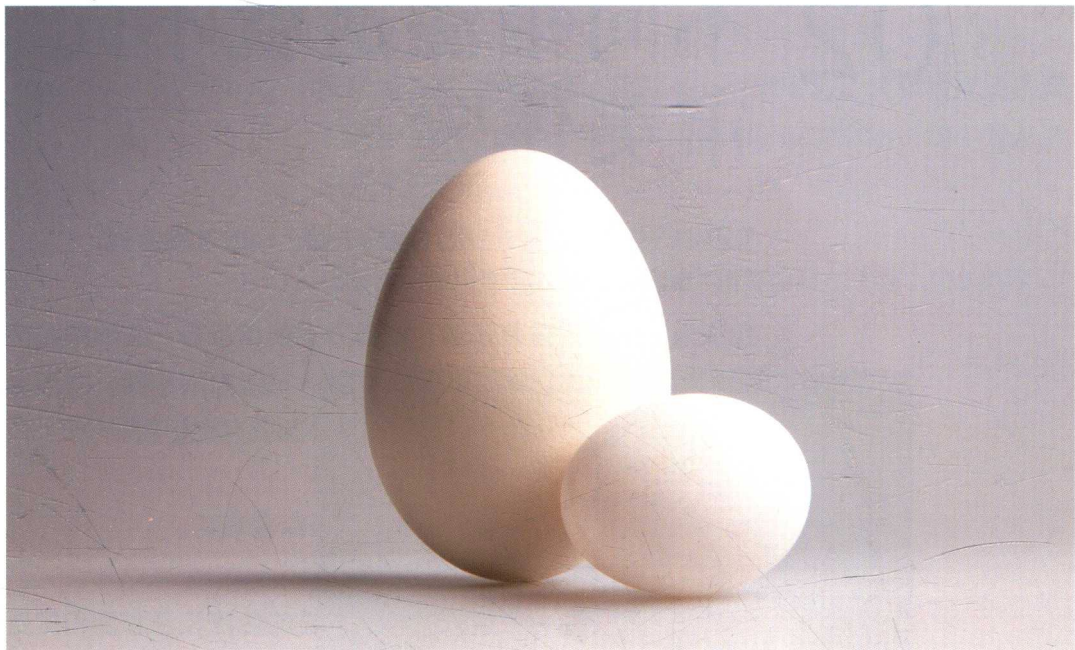
我在摄影台的右侧挂了一张很大的白色半透光白布，其后放置两只灯，距离拉远——这样一来，光线就变成了落地窗户的样子。

然后，我们就可以进行影调的世界。你会发现，随着画面内容、产品造型的变化：

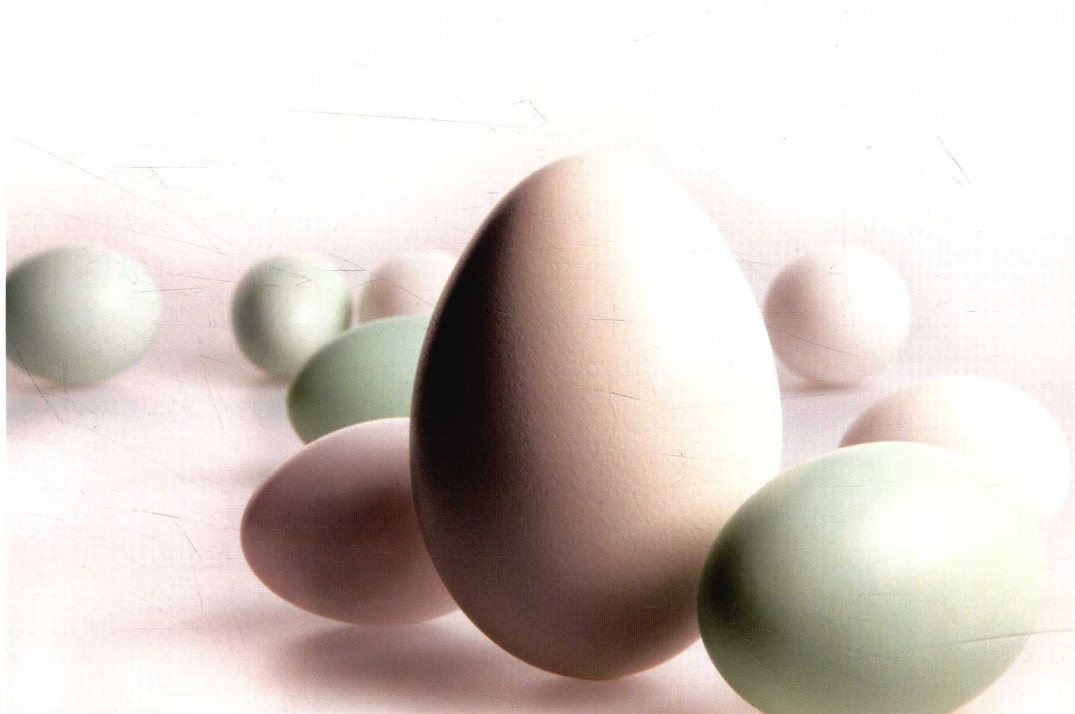
1 | 单只鸡蛋，吸引人的是光影关系。

2 | 把鸡蛋掏空，就可以立起来。造型变化更有趣。这时，图像吸引人们注意的是画面里的形状，而不是光影关系。

3 | 加入有颜色的鸭蛋。此时，引起我们兴趣的，就是形状+色彩，虽然也存在光影关系，但是我们几乎不去留意这一点了。

02 不同拍法造就不同 审美体验

安塞尔·亚当斯说：“底片如同乐谱，印放才是演奏”。

我认为，拍摄主体是乐谱，拍摄方式就是演奏，在静物和产品摄影中尤其是这样。同一个主体，拍摄方式不同，画面的表现点、产品的卖点、观者的审美体验就完全不同。

本节，我用不同的拍摄方法表现同一朵香蕉花。

香蕉花不同于常见的柔软的花朵，它的色泽和色彩饱和度更像是雕塑。

拍摄第一效果时，我将其摆放在摄影棚粗糙的柜子和砖墙背景前，形成色彩反差。柜子和砖墙是冷色调，香蕉花是暖色调，通过光线调整，我们能创造色调之间的对流、交互，让欣赏照片的人发现其中的韵味。

现在，开始调整光线影调。我使用一只硬光从右斜上方45度打下来，在灯前加一只遮挡板，它把这束光线分割为两部分，一部分落在拍摄主体香蕉花上；一部分落在墙上。仔细调整遮挡板的角度，以控制前后光量的比例。

出来的效果，光影方面有点神秘，色泽方面保持温暖——画面的变化有种古典音乐旋律的感觉。

第二种效果，把香蕉花悬挂起来，在后侧方、前侧方、前侧高位、前侧低位分别用猪嘴束光筒打以不同的软聚光。

每一只束光的大小略微有差别。