

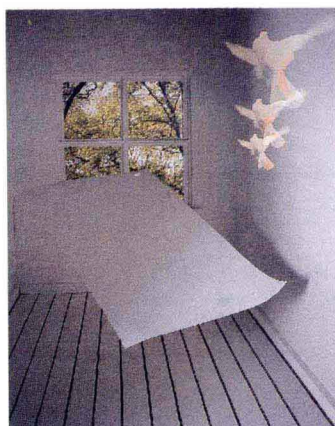
瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

静 物

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

黑龙江美术出版社

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

静

物

OSTKARTE

auswischen. Hoffentlich wird
dieser Briefe erreicht. Aber
auf es wieder zu sein.
Rosenfelden mit
Liebe
Bite

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

静 物

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

龙江出版社

黑版贸审字 08-97-0045

本书由瑞士洛特维茵 (RotoVision SA) 出版公司授权中国黑龙江美术出版社独家出版中文简体字版, 黑龙江版权代理中心代理。本书译自 The Pro-Photo Series 和 The Pro-Lighting Series 英文版。

三只眼工作室 策划

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

静 物

作者: [英] 罗杰·希克斯
[美] 法兰西斯·舒尔茨

译者: 马春华

审校: 王宇红

责任编辑: 张雨人 吴炳尧

装帧设计: 方大伟

出版 黑龙江美术出版社

哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016

发行 全国各地新华书店

制版 星辉电脑分色(深圳)有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 9.5

版次 1998 年 1 月第 1 版

印次 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

书号 ISBN 7-5318-0451-4/J·452

定价 128.00 元

邮购 哈尔滨市第 202 号邮政信箱 (请注书名, 免邮资)

咨询 电话 0451-8370148 传真 0451-8372143

前 言	7
--------------	---

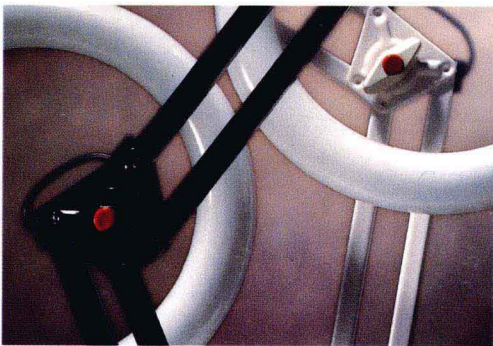
怎样使用本书	10
--------------	----

第一章 来自被摄物的启示

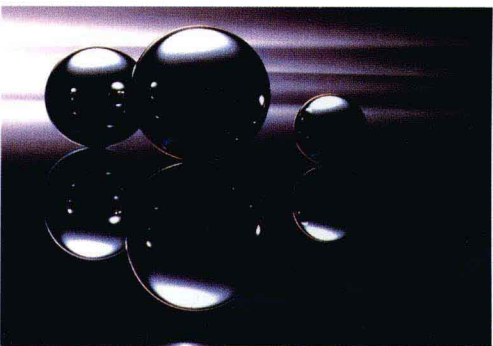
管钳和扳手	14
快餐食品	16
消毒剂	18
顶楼	21
花卉	24
毒剂	26
高雅的音乐	28
文物	30

第二章 诱人的简洁

椅子	34
金笔	36
插图	38
吊灯部件	40
花枝	42
洞穴中的贝壳	46
侧光	48
酒瓶	50
钥匙坠	52

第三章 自然影像和抽象影像

挂历照片	56
晶体光束	58
神秘的滚珠	61
水珠	64
车标	66
鞋	68
勃艮第壁炉	70

第四章 形式, 色彩与纹理

玉米	74
手杖与墙壁	76
倾倒的橄榄油	78
茶壶	80
白羊座	82
双子星座	84
理光66	86
塞尔查与咖啡	88

第五章 带有食品的静物摄影

水果	92
梨	94
新鲜的大蒜头	98
蒜头	99
盘	102
辣椒	104
带梨的静物	106
布满颗粒的果盆	108
飞行的午餐	110

第六章 商业用途

哪一种轿车	114
钓杆	116
蒙大拿	118
大自然的啤酒	120
首饰	122
洗面香波和鱼	124
照片复印机	126
CHANEL香水	128
英航货运	130

第七章 探索观念

人类的进化	134
飞行员	136
眼镜片	138
接近	140
郊区体育	142
狮子座	144
失物	146
爆炸的小瓷猪	148

前言

静物是一种最难定义的摄影类型。肖像、人体、室内环境、食品乃至特殊效果摄影都出自某些设想；但静物摄影则是另一类。其涉及的范围很广，包括从广告照片直至个人的许多作品；从那些在摄影室内花几天时间才能拍摄好的照片到在短时间内利用现有光完成其“基本”构图的照片；从比手掌还小到比房间还大的被摄体的照片。

如往常一样，在这本书中，我们力图提供一些多个影像的组合体，以此展示出布光技术很广阔的范围，同时又是极富价值的动人画面。毫无疑问，其中总会有些照片比另一些更动人。

如果您舍得花些时间而非一扫而过地去看一些不能立即吸引人的照片，首先，您就会发现在审美角度上它们能使你大饱眼福，其次，你会十分明显地看出，布光技术用得巧妙。另有些精彩绝伦的作品，结果可能意想不到地简单。这证明摄影师的眼睛才是真正的创造力的源泉，技术仅是陪衬。用捷夫·普罗柯泊维兹(Jeff Procopowiz)的话来说：“技术上伟大的照片是一幅伟大的照片，技术上有缺陷的照片也是一幅伟大的照片。”

在这里你不会发现技术上的缺陷，至少不应该发现，但你会发现有些照片在摄制过程中刻意地使用了“缺陷”或“限制”，以便使这些照片充满迷惑力，且令人久久难忘。此外，您还可发现，有些照片正接近于想象中的完善技术，显然，这是想当然的事。

在本书中你将看不到在18世纪末和19世纪大部分时期内普遍流行的那种静物摄影：按固定格式创造的图片典型地表现在僵死的野鸡上，以戏剧性的明暗配置为特点。此外，既无一盘盘的水果作品，也没有以食品为主的图片，这

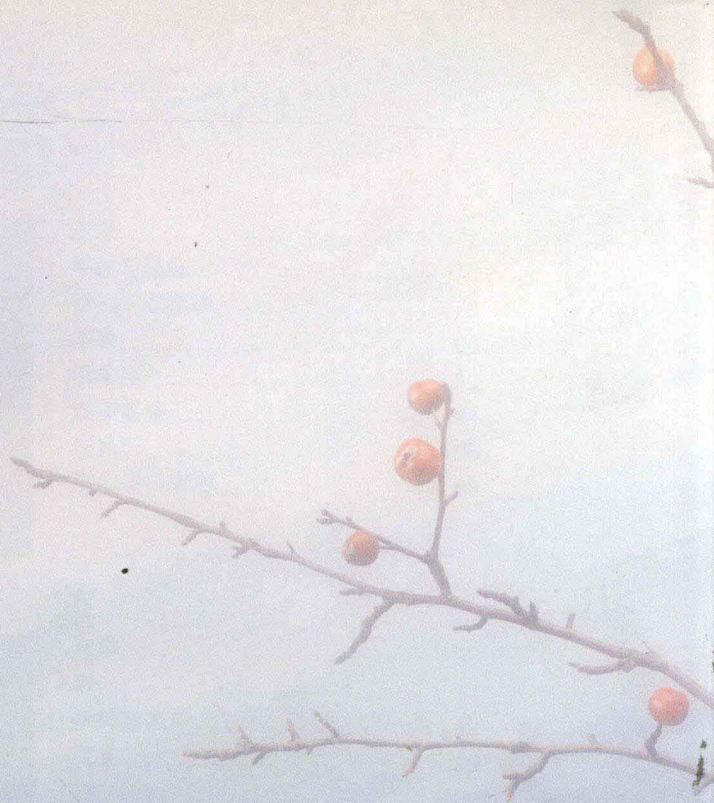
使我们有点儿惊奇，因为我们早就渴望展现每批新的作品，并希望看到更多这类画面；但它们并未被收入，似乎这类静物作品转移到了本书中所见的页面上。

为什么要有静物摄影？

我们相信，虽然不可能完全确信：这套丛书对职业摄影师和业余摄影师有着同等的吸引力（当然略有不同）。专业摄影师买此书是为了拓宽创意领域，并且想看看同行们在干些什么。可以毫不夸张地说，每一个阅读本书的人，都可以从中学到一些知识。对于专业摄影师而言，为能从中获得一条新思路，花点钱购买此书是值得的。当然，这不是说专业摄影师缺乏新思想缺到必须要买这类书才行。事实上，新的摄影思想是受到某种激励而产生的。观察其他摄影师的工作是激发崭新思路的良好途径。如果还能介绍一些技术细节，那就更好了，但通常需把这些页内的技术应用到一种新思维中去，使它在相当长的时间内起到激励作用。这样，某个人的作品会带给你动力，并促使你着手实现自己的设想。

在许多方面业余摄影者能学习到更多的知识，所以可有更多收获，特别是在静物方面。作为一个门类，它在业余摄影者中还远未普及，但和过去相比其影响已大得多。众所周知，在当代十分繁忙的世界里，许多人并非有时间像众多静物摄影师那样慢条斯理地工作，但是，他们可能尚未认识到，宁静而给人以轻松之感的静物摄影作品，几乎都有值得深思的一面。如果拍摄出一幅优秀之作，你会收获一张永久的保留图片。

沉思是可能的，但这并不等于平静甚至松弛。得到一

一个好的道具，将其摆在正确位置，再布置好照明，这需要消耗一些时间并且有时还会遇到障碍，但提出一个好的构思，也同样可以克服所存在的困难，使你自己（若无他人）能掌握好你的主题。这并非一时之功：你可以把静物暂时搁置几小时，甚至几天，当你有了一个好的构思后，再回到画面上来。

影棚和设置

对于业余摄影师和职业摄影师来讲，如果其他拍摄工作要求有同样空间的话，最基本的问题则是寻求机会，将静物的布置保留一夜或更长时间，当然，从有利的一面来看，许多静物本身只要求一个狭小的空间，餐桌那么大也就够了。为了不致破坏构图的完整性，灯光和相机是可移走和置换的。在需要重新设置照明和相机角度时，可将原场景布置拍摄成宝丽来一次成像参考照片，作为有用的备忘录。因此，在完成构思、照明等布置之前，可拍好波拉一次成像照片。

波拉罗依德相机可用来练习寻找“现成的”静物，即在日常生活中出现的构图。有的摄影师喜欢在花园里寻找灵感，那里有生了锈的洒水壶，褪了色的种植机。有的摄影师则爱看厨房景色，那里有陈旧的器皿，或一排排新的炊具。

相机、镜头和胶片

本书中大量的静物摄影（有12%）是用35mm相机拍摄的，比例等同于所使用的卷片量。一半以上的照片采用4×5英寸相机拍摄，大约20%采用8×10英寸相机拍

摄，仅有一张采用13×18cm（5×7英寸）的相机。

充分采用裁制的底片会体现出许多优势。其一是易于聚焦和在大的玻璃底板上构图。其次是便于相机移动。室内静物摄影师通常热衷于采用单轨移动，包括背景上升以及交叉运动。正如有人所说：“大型相机是为懒惰的摄影师设计的，在任何情况下他总可以如愿以偿。”第三是用这类底片使大型相机既能拍出清晰的纹理，又能“望穿阴影”。前者是极易理解的，特别是用8×10英寸的机相可成功地捕捉到质感，这一点几乎违背了常规理念；而后者则易于辨识，却难于解释。

普遍采用裁制的胶片还反映这样的事实，静物摄影者设计安排他的画面所花费的时间要比他真正拍摄所用的时间多得多。尽管许多静物摄影师还要拍摄少量备用照片，但如果他们估计照片具有多种用途的话，通常两张胶片的拍摄需要几个小时甚至一天的调整和设计时间。摄影记者并不能过度采用4×5英寸相机，这是现代报纸的要求。然而波拉片对多数静物摄影者来说是极为重要的。当前，采用几代波拉片产品来精确布置和取光，这是普遍的趋势。这再一次说明，为什么采用4×5英寸相机如此普遍。波拉片可大得足以观察影像（6×7cm的波拉片正好可供作详细分析），但这也是能负担得了的。一个8×10英寸的波拉片的价格接近包括4×5英寸在内的波拉片的三倍，即使你只用半打的波拉片，但加在一起的价钱就十分昂贵。一些知名的摄影师很随便地说，如果价格不是问题，他们愿意全部用8×10英寸的底片拍摄，但预算只允许他们用4×5英寸底片。

这也可以说明为什么拍摄静物的业余摄影者比较少：4×5英寸底片发展惊人，但业余摄影者使用得并不普遍。

这可能出于对电子学和自动化的接受：一台老式的大型照相机决不能说已证明无用，你若不是无知，它在质量和控制上仍能给你无比的机遇。

至于胶片，在本书中“普遍认为”是个问题：柯达埃克塔克罗姆（多数是ISO 64和ISO 100），富士RDP和RDPII ISO 100和富士Velvia。还有一些柯达克罗姆、Polaroid原片、一或两张彩色底片和一个Scotch 1000。由于在室内利用CC滤光镜，一般可以对彩色进行闭路控制，同时由于4×5英寸以上的底片并不是真正解决纹理和清晰度的唯一出路，胶片的选择通常还取决于习惯，取决于所需的饱和度和对比度，以及可用性。

十分有趣，本书采纳了极少量的单色图片，这与同时出版的肖像和人体摄影中的胶片运用形成了鲜明的对比，根据本书的证明，单色的静物摄影反映的是一种遭到破坏的景象。

静物摄影的照明设备

本书所示的照明设备包括从日光到需要耗费大量电力的精密的多灯头设备。由于摄影者所采取的方法极不相同，要采用统一的照明设备是不大可能的，但是值得注意的是本书中的照片有一半只用了1或2只灯，15%的照片用了4只以上的灯。用2只照明灯，必要时最好用2只柔光箱，就可以完成许多拍摄任务。

当你经常使用多次闪光灯“点火”，在许多情况下并不迫切需要大量的电力。本书中有些照片就是采用这种方法拍摄的，虽然多数照片所用的相机是8×10英寸底片，光圈用的很小。如果一个特殊的相机给你的光圈仅为f/11，你

需要用f/22拍摄，则4次“点火”就能满足你所定的光圈；8次“点火”就能满足f/32的镜头。

你若需要采取这种方式，你就需要注意研究如何“压下”或“拔起”快门。我们有一种镜头装有自动启闭快门，可更精确摄影。

人员组成

摄影者独立工作是完全可能的。但当他在玻璃底板上观察影像时，若有个助手帮他搬动物体，工作起来显然就更容易。业余摄影师可邀请妻子、儿女或亲友协助工作，而无需占用他们更多时间。助手大部分时间是无事可做的，但必须要有，不可忽略。

有的摄影师同背景设计师一起工作，有的摄影师则要依赖模型设计师和设备制作师的协助，以便使他的构思达到尽善尽美的境界。

拍摄静物

上面所介绍的已基本上谈到了这个问题。商业上的静物照可能要受到其他类型商业照一样的压力，但是，本书中所选用的静物照片，大部分是由专职摄影师拍摄的，其用途为自娱、代表作、自我推销以及探索新的思想和新的技术，其中包括那些原来就已摄制的好照片以及随后用于商业的一些照片。书中大约有一半的照片并非受人委托而拍摄，专门受委托而摄制的至少有5张或10张。即使是委托摄影，摄影师也不是一味“盲从”或机械执行客户要求，而是在拍摄中渗透自己的理想。

换言之，静物摄影是一门技术，但也是一种乐趣，它确实能使我们对摄影术始终保持兴趣。

怎样使用本书

本书中的照明图解仅作为布置照明时的指导，不应视为绝对准确的照明图。这样说首先是因为摄影师们自己的照明图多种多样，一些图比另一些图更完备或更易懂，其次是因为需要用一种不至于造成模糊不清的方式来表现复杂的照明布置。

图中的各个距离甚至尺寸都是经过缩小或放大的，并且由于柔光箱、反射板及挡光板及其他类似装置的尺寸变化很大，我们选定了范围有限的传统符号。有时，仅仅为了简化照明图而缩小了大型反射板的尺寸。然而，这并不碍事，摄影师终究不会死板地照规则和预想工作，就是说，总会根据拍摄的需要给该灯具留有活动余地，使之能向左或向右移动一点、移近或移远一点，如此等等。同样，并不总是给出照明灯的精确功率，尤其是照明比。但是，任何摄影师若想复制这里的照明布置，皆可对此进行“微调”。

但是，我们确信已有足够的资料说明每一幅照片收入本书的价值，这就是书中除了纯照明技术，还包括各种有关现实商业成功的诀窍、拍摄实践和总体面貌。

因此，本书适用面很广。最基本的，也许对于初学者最有用的是其特别欣赏的某幅照片的全部技术资料 and 所附的照明图，并力求尽可能移植使用现有设备，复制该照片。

本书的一个更先进的用途是可作为解决你经常遇到难题的钥匙，如背面照明，或者说营造光感和空间感的特殊技术。

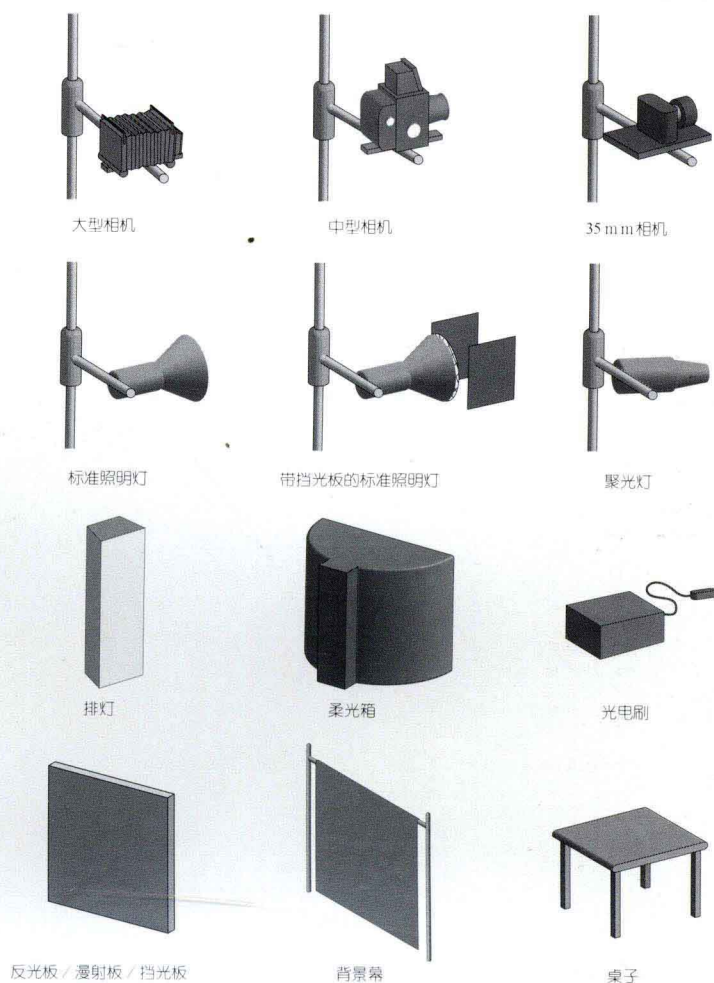
当然，也可随时将此书直接用作灵感之源。

每幅照片上的资料数据采用同一格式，虽然有些标题可能由于不相关或不实用而被省略。首先是摄影师，其次是客户和拍摄照片的用途；然后是照片摄制组的其他成员：造型设计师、模特、艺术指导；接着是相机和镜头，再往下是胶片（Film）。这里标出胶片的牌号和型号，因为不同胶片再现色彩和色调有很大差别。再下是曝光，照明是电子闪光时，只给出光圈，因为感光量当然是不依靠快门速度的。其后是照明设备概要说明——

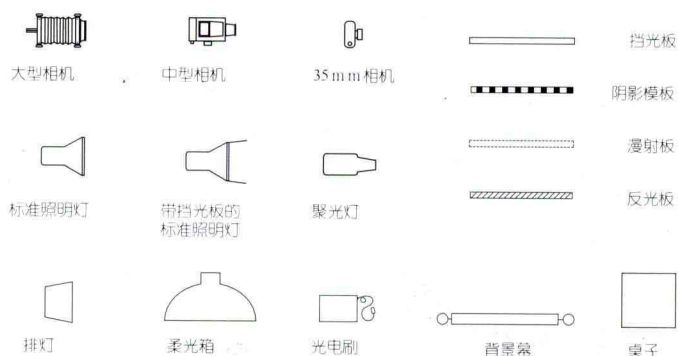
图 例

下面是本书所用的三维立体图及平面视图的图例。诸如标准照明灯、反射器等常用的机件都开列出来。不常用的特别机件则在各有关图形中展示。

三维立体图

平面视图

钨丝灯还是闪光灯，以及照明灯的类型。最后是道具和背景的简要说明。后者往往从照片上就能明显看出，但在有些场合下，所使用的道具会令你感到惊奇，因为它看起来同它原来的正常角色太不一样了。

然而，这本书最重要的部分还是照片本身。通过研究这些照片并在必要时参考照明图和文字，便可弄清这些照片是怎样拍摄出来的。指明如何实现摄影乃是我们创作这套专业技法丛书的宗旨。

第一章

来自被摄 体的启示

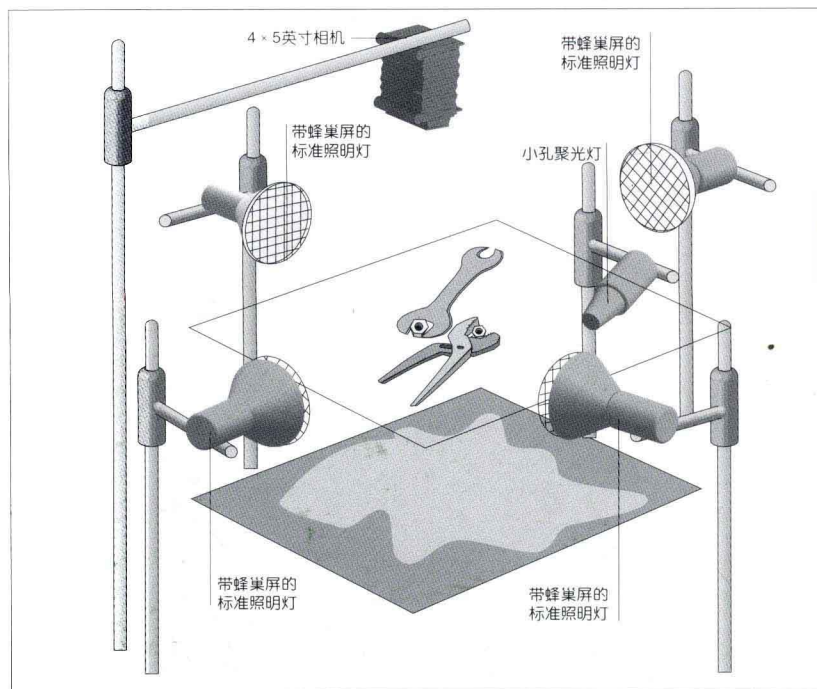
大多数摄影师清楚地理解这份说明。当你的目光触及到的物品促使你说：“那将诞生一幅杰作”或“我愿拍下它”，你试图去拍摄——但是失败了。

毫无疑问，本章涉及的摄影师并没有失败，或（正如我们所有都曾失败过的人一样）至少未向失败屈服。

难以阐明一张照片获得成功的因素，但是好的出发点来自对细节的关注。当然，对细节的忽视往往破坏了诸多杰出的创意，摄影比赛的裁判可以证实这一点。然而，在这些成功的照片制作过程中，道具和灯光经过精心选择以做到相互弥补，这种作法对制作商业用照片，就如同对制作代表作选照片和自我推销照片一样适用。实际上有些商品性照片可能成为精美的艺术品，而另一些则有着强烈的影响，虽然你不必把它挂在墙上。

通常有大部分照片（每8张中有6张）是在4×5英寸相机上拍摄的。有一张是在6×6cm相机上拍摄的，还有一张是在8×10英寸相机上拍摄的。做两个练习是有用的，第一个是看看这些照片，然后自问该如何表达同样想法。第二个是试图复制（或至少去竭力效仿）你特别欣赏的某些照片：如史蒂文森(Stevenson)针对写作所说，模仿令你赞叹的名人佳作，是建立自己风格的基础。这种说法同样适用于摄影。

管钳和扳手

在你投入拍摄之前，这似乎应归入容易驾驭的那类镜头之列。但若拍好它，你可要花很长时间，即使你已经有了怎样拍好它的清晰想法。

用四只定向带蜂巢屏的标准照明灯给明亮的边缘照明，而伴随有明亮区及阴影（或更精确地说，亮区或稍亮区）存在。如果被摄工具照亮部分绝对均匀，那么画面将缺乏立体感，并且也会失去华美的纹理。这些工具被安放在一大块明亮无瑕的玻璃板

上；如果把它置于玻璃板下方，则很难使玻璃板在图片上消失。四只边缘照明灯要设置准确，以便得到最动人的效果。最后在距玻璃板下面1m处的黑色背景上（这是超出焦点以外的地方），使用小孔聚光灯在管钳口处添加一些紫蓝色光。

摄影师：Ben Lagunas和Alex Kuri

客户：Meyer和Meyer

用途：招贴及杂志广告活动

助手：Isak de Ita和George Jacob

艺术指导：Hans-Paulfreish

设计：Michel

制作：Blak Productions

相机：4×5英寸

镜头：210mm

胶片：柯达埃克塔克罗姆EPP ISO100

曝光：f/16

照明：5只照明灯

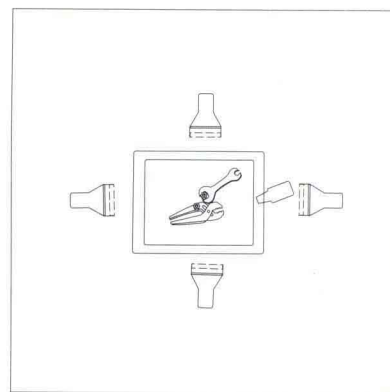
道具与布景：玻璃板，黑天鹅绒

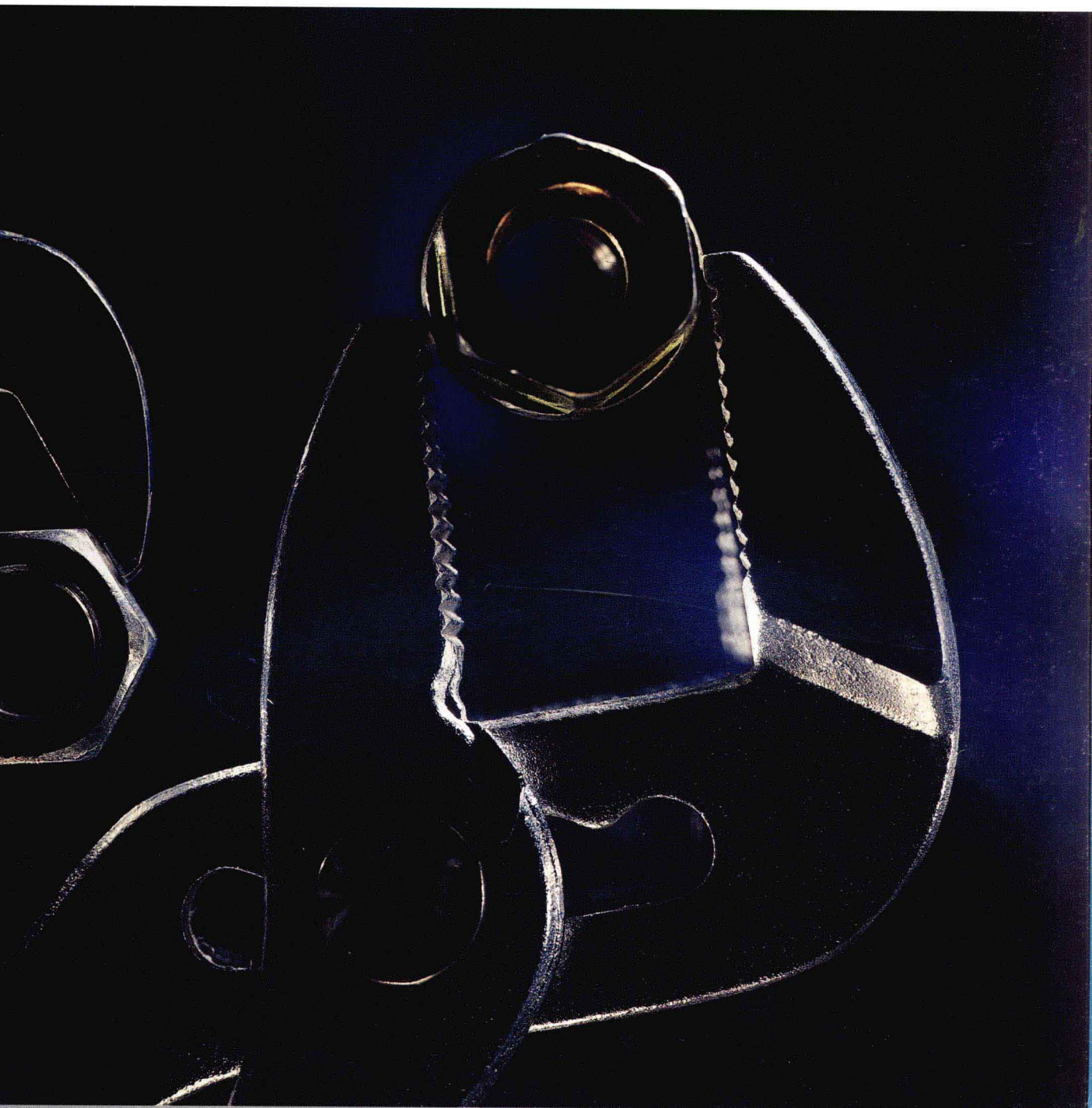
摄影师附言

艺术指导只是需要黑色轮廓像，而我们要精心布光，方可达到目标。

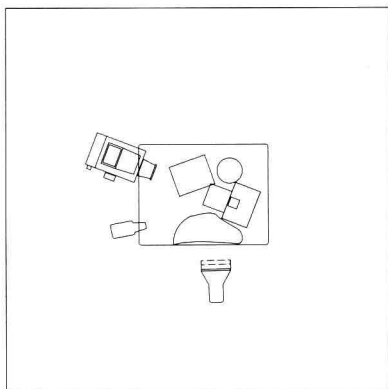
- 在玻璃板上进行边缘照明。
- 玻璃板必须无裂痕，明亮并且清洁。
- 投射到黑色背景上的色彩应微妙可见。

平面图

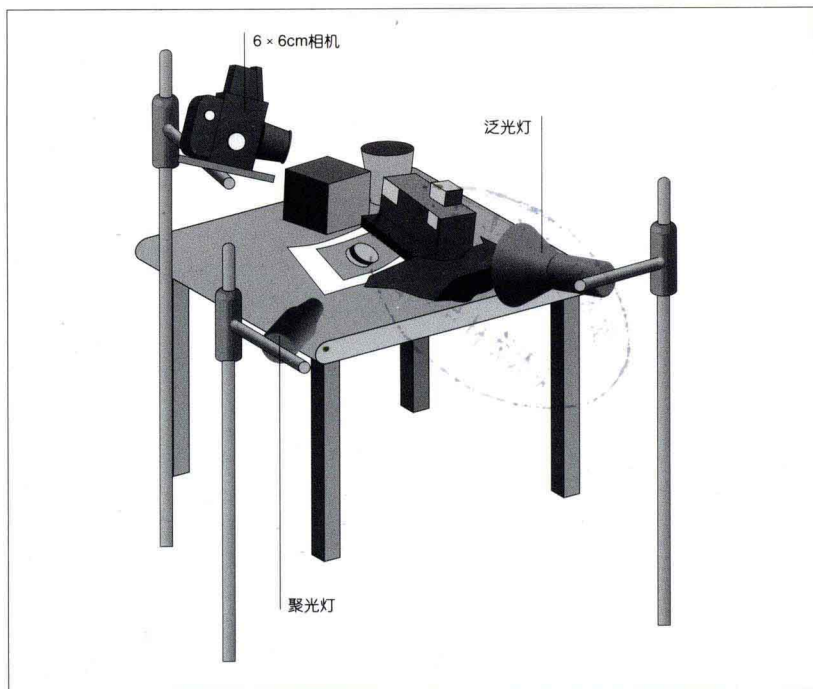

摄影师: Rudi Muhlbauer
 用途: 展览
 相机: 6 × 6cm
 镜头: 50mm, 带80A(日光/钨丝灯)
 滤光镜
 胶片: ssk dp Vericolor HC ISO100/21
 曝光: f/16, 1/30s
 照明: 2只钨丝灯
 道具与布景: 宝丽来相机, 方便食品

平面图

快餐食品

摄影有时像做诗, 出人意料的并列似乎是不可避免的, 只要你一看到它就会这样想。当摄影师没精打采地将他的宝丽来相机对准麦当劳杯时, 他就想到了这一点。

出人意料的是, 照明采用钨丝灯, 而没有柔光箱。主光来自位于相机右侧的500W聚光灯。它与相机并列并从正面照射被摄体: 再看麦当劳杯上呈现的阴影。这种照明方式能充分地增添光彩, 并能清晰地勾勒出被摄体线条, 正如展现在画面上的相机前

身的效果一样, 否则会很难辨认, 可以用同样方法为“闪亮之物”布光。辅助光来自位于相机右侧, 1000W泛光灯有助于为波拉片的拍摄提供照明, 几乎与视线成直角。不可否认, 聚光灯和反光灯在性质上有不同。即使如此, 其灯光还是特别柔和的。

摄影师附言

你可以用如汉堡包一样快捷、色彩鲜亮的宝丽来一次成像相机, 来满足您的拍摄饥渴。

● 对于这样小的紧凑构图, 钨丝泛光灯在较小面积上的照明作用几乎像柔光箱。

● 对钨丝灯平衡胶片而言, 使用转换滤光镜是可接受的选择。