

大师经典

用最简单的照明拍出影棚佳作

跟随大师脚步 感悟摄影艺术

极简用光 —— 影棚拍摄专业技法

[美] 科克·塔克 著
李中 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

跟随大师脚步 感悟摄影艺术

极简用光 —— 影棚拍摄专业技法

[美] 科克·塔克 著 李中 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

极简用光：影棚拍摄专业技法 / (美) 塔克著；李
中译. — 北京：人民邮电出版社，2010.9
ISBN 978-7-115-23109-3

I. ①极… II. ①塔… ②李… III. ①摄影照明—照
明技巧 IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第107901号

版权声明

Minimalist Lighting: Professional Techniques for Studio Photography, 1st Edition Copyright © 2009 by Kirk Tuck

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2010.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团(IPG)授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书将介绍如何使用最少的灯光设备在影棚中实现拍摄静物、肖像的最佳光线效果。这本充满精美图片和循序渐进技法的书，是每一位从事商业摄影、婚礼拍摄和肖像摄影的摄影师现场拍摄的必备指南，它将帮助摄影师减少在繁琐照明设备上花费的时间，从而将时间最大程度地用在思考创作上。

本书适合从事商业摄影、婚礼婚纱摄影、人像摄影等专业摄影的职业摄影师阅读参考。

极简用光——影棚拍摄专业技法

-
- ◆ 著 [美] 科克·塔克
  - 译 李 中
  - 责任编辑 王 琳
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
  - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本：889×1194 1/20
  - 印张：6
  - 字数：130千字 2010年9月第1版
  - 印数：1—4000册 2010年9月北京第1次印刷
  - 著作权合同登记号 图字：01-2009-5222号

ISBN 978-7-115-23109-3

定价：49.00元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

序言

首先我要说清楚这是一本关于光线的书。我坚信只要你稍稍懂得一点光线的基本原理，就可以在摄影棚里创造出所有适合的光线背景，至于光源则没有什么要求，60W的灯泡或者普通的影棚用电子闪光灯都可以。在这本书中你会领略到电池供电式闪光灯、触点插座式闪光灯、钨灯（这里指为摄影师设计的专用灯具，你可以到器材商店购买）、固定式荧光灯、物美价廉的Alien Bees电子闪光灯、专业级保富图（Profoto）影棚闪光设备等各种光源的风采。

摄影师们都很勤奋，都希望能创造出具有个人风格的照片……

我绝不赞成因为自己一时心血来潮就随意购买和使用某种特殊的照明或其他辅助设备。很多早年的案例证明，使用经济实惠的设备也可以轻松制作出专业团队用昂贵设备制作出的图片集，而且效果上并没有太大的区别。如果我在现场使用了保富图灯光设备，那么一定是我的Alien Bees灯或尼康闪光灯放错了地方一时找不到，我总是喜欢图方便随手拿起来就用。很多现在使用的配件差不多都是在十几年前购买的，那个时候它们的价格可都不便宜。

总之，只要你了解一些光线的基本原理就能使用任何光源营造出自己喜欢的背景。每一次摄影比赛其实比的都是发明和创造的能力，我毕业于一个重视思想的学校，那里的摄影师们都很勤奋，都希望能创造出具有个人风格的照片。虽然大家使用的都是主流相机，闪光设备也都相差无几。

在写作第一本摄影书的时候，我有许多感悟。我了解到很多人都希望看到详尽的具体操作步骤，告诉他们“如何”一步一步地操作；另外一些人则希望看到具体案例的图片详解。我的观点是知其然不如知其所以然，一本书最重要的是让读者从中能受到启发，产生自己的思想和观点。因此，在这本书里，我不但要告诉大家如何设置灯光，还要说明为什么要这样设置。我不会在这里举些太过复杂或特殊的例子，比如拍摄日落或火光中模特的头发时所做的多重曝光补偿等。当然，如果你有这方面的工作需要，这本书也会对你有所帮助，里面讲述的光学理论将引导你走向正确的方向。我不喜欢从大家都能找到的网站共享图片复制照片，这本书中的每一个案例都是受到委托而拍摄的真实案例或者是我平时自得其乐的闲暇之作，书中选取的每张照片都将说明一种创造思想。我希望诸位能喜欢这些信息和故事。

——科克·塔克

作者致辞

很多摄影师并不满足于知道“如何调节”光线，他们更想了解“为什么”要这样调节，仅以此书向这些孜孜不倦的探索者们致敬。首先要提的是理查德·阿维顿（Richard Avedon），他或许可以称之为20世纪最伟大的摄影师。接下来必须要提一提欧文·佩恩（Irving Penn）、盖·伯丁（Guy Bourdin）、克里斯·冯·威根海姆（Chris Von Wagenheim）、亚瑟·艾格特（Arthur Elgort），当然还有克里斯·卡里斯（Chris Callis）。今天我们所通晓的每一件事都是这些先驱们在过去的几十年里不断探索的结果，要知道他们的手中可没有今天的先进工具，更没有网页提供参考。我们站在巨人的肩膀上。

鸣谢

我必须感谢我最亲爱的、最有耐心的朋友安妮·巴特尔，感谢她的热心指导，感谢她肯坐下来耐心地倾听我没完没了地介绍自己的摄影经验。感谢保罗·巴达吉，这位了不起的建筑摄影师用他敏锐的商业视觉和精湛的技术让我迷上了商业摄影，还要感谢艾米·史密斯的热情帮助和远见卓识。特别感谢在韦斯水上乐园沃林伍德游泳馆里陪我一起游泳的教练和队友们，虽然大家在泳池外要各奔前程，但在水里我们就是一家人。最后，要感谢我的妻子贝林达和儿子本杰明，感谢他们无尽的支持和忍耐。他们的观点是正确的：家庭假日期间是不应该拍摄商业照片的。

前言

如果你认识的摄影师比较多，会发现他们中有些人从来没有打算进入摄影棚工作。这些人宁愿在大冷天里到山顶的帐篷里蹲上几个钟头等待太阳从地平线上升起，然后抓拍下那一缕金色光芒亲吻峭壁时的瞬间景象；宁愿冻掉一二根脚趾头也要在寒冬的野外等待从洞穴中出来觅食的野狐，为此不惜穿着厚厚的衣服并带上几个热水瓶。

几年前，在摄影棚里工作还是一个很奢侈的选择。

而另外一些人，比如我们这些家伙，就喜欢待在温暖、舒适的被窝里，清晨起来的第一件事儿是给自己冲杯热咖啡，之后便步行到明亮、高效的摄影棚里用各种有趣的灯光和美丽的布景来搭建良好的拍摄环境。我们是纯粹的摄影棚里的摄影师。我们喜欢在空闲时间创造照片，如果头脑中产生了关于拍摄的构思就立刻在影棚里运用所有照明工具把构思转化为影像，这个过程并不会浪费多少时间。我并不反对进行室外拍摄，也无意限制大家出门的次数……只是我不建议养成出门拍摄的习惯。如果你是那种喜欢用光线来调节影像，并且希望在任何恶劣气候下都能进行拍摄的摄影师，那么你可能会对影棚比较感兴趣，用自己的灯光工作的感觉还是很美妙的。

一个崭新的世界

几年前，在摄影棚里工作还是一个很奢侈的选择。幸运的是现在情况已经发生了变化，特别是随着数码摄影技术的发展，高效照明设备的成本已经可以为大多数人所接受了。

以前影棚中的摄影师们使用的是胶片相机和低感光度的胶片，光线的效果与闪光灯的功率有很大的关系，而今天他们只要使用低功率闪光灯就能达到同样的效果。尼康、佳能、索尼和宾得等厂商制造的尖端专业级数码相机中提供的许多用光技术已经不再需要备有AC电源的电子闪光灯，只要有简单的电池供电式闪光灯就可以满足需求。方法很简单，只要在新相机中设置较高的ISO值就可以替代更多的曝光量。胶片的ISO值为100，而大多数新相机的ISO值都可以设置到800，也因此它们拍摄出的画面具有更高的清晰度与饱和度——ISO值每翻一番，你所需要的曝光量就下降一半。

传统的电子闪光灯和影棚设备生产商对于这种新的工作模式极不适应。他们生产出的闪光灯需要挂在墙壁上（下面还要有设备支撑着）才能工作，但是显然他们也认识到传统的“大摄影棚/高功率”市场正在萎缩，越来越多的摄影发烧友和新晋摄影师对影棚照明感兴趣，这中间蕴藏着巨大的商机。

第一个意识到这个问题并且转型生产低价照明设备的是Paul C Buff公司，他们建成了一条极为有趣且具有划时代意义的生产线Alien Bees，生产出价格低廉的中、低功率AC单光闪光灯（他们提供的是完整的闪光灯而不是独立包装的灯头，这些产品都是使用了名为勒克森塑料的新材料制作而成的。它们是专为那些想体验各种照明效果又不想负担太多成本的摄影师而设计的。时间证明，Alien Bees产品的设计理念是非常棒的，使用影棚照明设备的稳定性极佳，拍摄效果丝毫不逊色于那些价值数百甚至数千美元的照明设备。同大多数优秀的设计理念一样，Alien Bees的思路很快得到其他制造厂商的响应和推广，Norman、Elinchrome、Calumet等厂家也加入了这一阵营。

电子照明设备的顶级品牌如瑞士布朗（Broncolor）和保富图也在他们的产品中加入了相应的概念。现在相机市场的状况是：由中端产品完成的项目（特别是影棚内的项目）95%的质量与旗舰级产品不相上下——至少在实体照片上你看不出差别。比如在尼康系列中你花费比D300多一倍半的价格购买D3，不是为了更高的像素或者锐利度，也不是为了200~800的ISO值，你买的是帧频更快或全帧的传感器（当你在影棚里使用闪光灯拍摄时这个参数毫无用处）。在光线良好的条件下（你

Alien Bees B800单光灯的侧视图。这是一款应用广泛的新型低价位影棚用光源，既适合新手使用也能满足专业工作者的要求。它提供了充足的电源、良好的回电时间以及使用方便的接口

许多跨国公司都有自己的电子闪光系统，其中瑞典公司的产品性能持久、稳定，适宜时尚摄影，是行业内公认的“金标准”。图中是Acute系列的低端闪光系统，包括一个闪光电机，也叫“电源包”，以及两个带制冷风扇的闪光灯头

可以在影棚里调节适当的光线)这两部相机拍摄的照片乍看之下差别不大,甚至根本没有差别。某些佳能的用户则表示5D相机的性能明显高于1Ds Mark II,后者的价格不到前者的1/3。光源方面的情况与相机一样,布朗光源与Alien Bees光源的价格相差数千美元,而两者之间的性能差距在于电压的调节能力(即每帧之间曝光量可以得到准确的重复)、更高的构造品质,以及一些说不清道不明的优点。

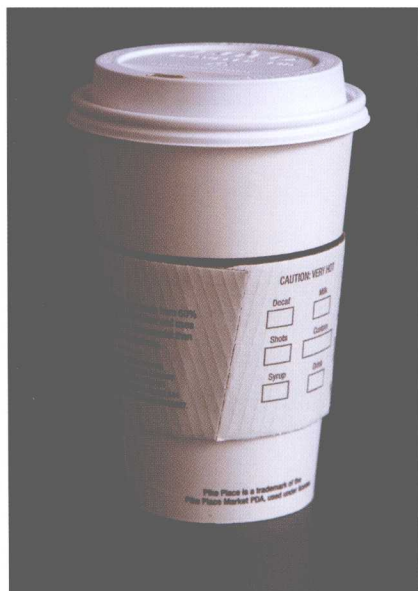
这些有什么意义呢?如果你的预算有限,这意味着你可以用有限的预算选购更多的工具,你的影棚之梦也因此得以实现。我的一位助手曾经表示,如果他能够负担得起搭建影棚的初期投资,他还是喜欢做影棚摄影的。我和他把满足他工作需要的必要工具列了出来,看着最后的总价,他感到非常沮丧,而我却注意到这个总价其实还不到他看一年有线电视所支付的服务费。仔细考虑一下,一边是不知所措、令人厌烦不已的无聊节目,另一边是可以使用十年甚至更久(或许还会为你带来收益)的工作室,两者的价值孰高孰低不言自明。

20年前,严肃的摄影师对影棚的要求是很苛刻的:要投入大量时间置办所需的电源和配件,有的人甚至辞职专门打理影棚。而现在搭建一个可以工作的影棚所需的费用相当于一年里每天在星巴克喝一大杯拿铁咖啡的总价。

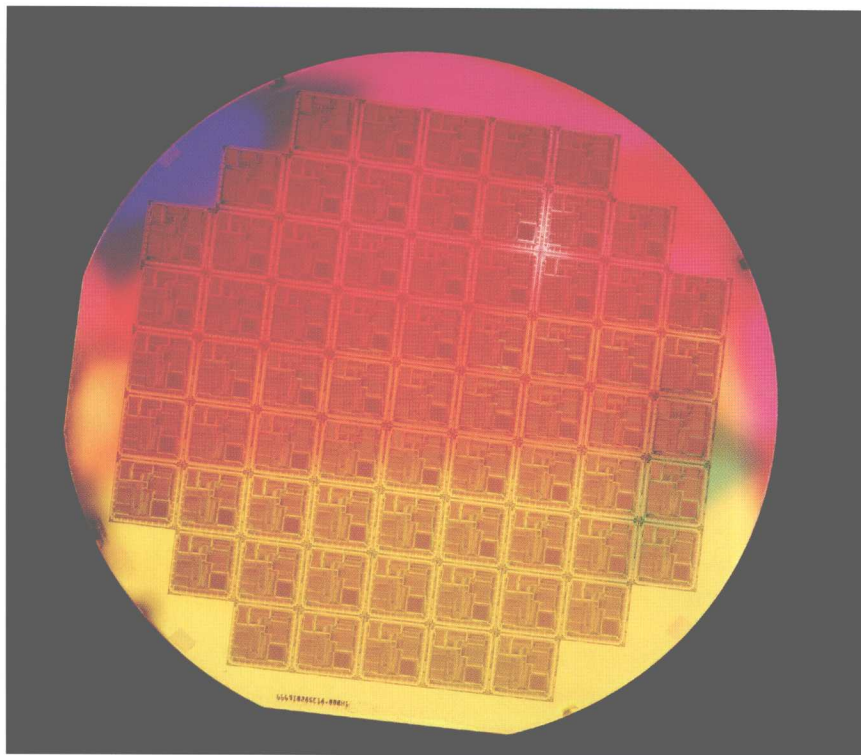
在下面的文章里,你会看到如何在不同的工作环境下选择适当的设备,以及在预算和空间条件有限的情况下如何能够一步到位把设备全部配齐。当然,预算只是个相对的名词,有的人会毫不犹豫地开出支票选择最好的设备;有的人则三思而后行;有的人会直接选择最便宜的设备,然后再择机更换价格相对昂贵一点的设备,或者想其他办法。这本书适合所有的人,因为光线的基本原理是不会因为标签价格而发生改变的。

我们还要探索一下持续性光源(钨灯和荧光灯)和闪光光源的不同用途。你们将学会如何更有效地使用便宜的电池供电式闪光灯,会明白为什么我们要改用AC电源式闪光灯。探索的最终目的是找出一条适合自己发展的技术道路。既然你有缘看到这本书,那么不要把钱浪费在昂贵的设备上,抽点时间研究一下光线的原理或许会更好。我会与大家分享拍摄肖像的多种方法以及静物写生的经验。我提供案例的目的不是要确定某种风格或照明方式,它们不是你实验的起点,但是它们可以帮你明白使用光线和控制光线的基本原理。

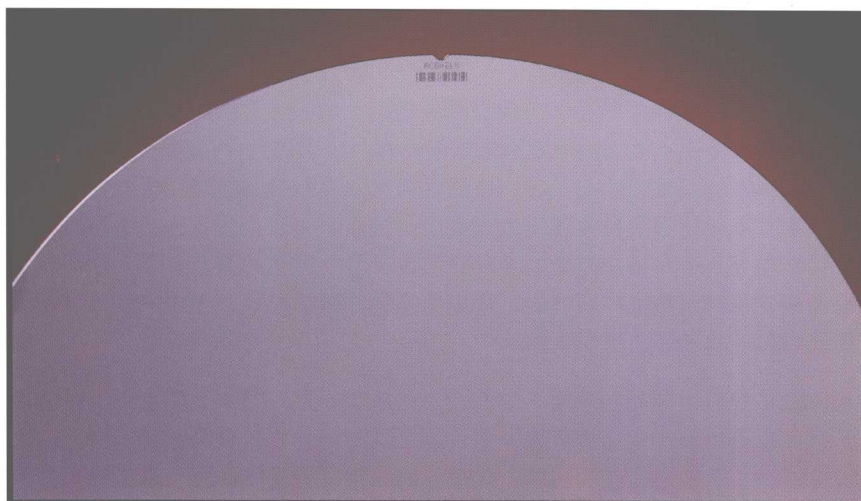
如果你能从摄影中感受到乐趣,那么它对你来说就是一项伟大的事业。在以后的每一天里你都可以不停地拍摄肖像,也可以找到不同的方式来表达属于自己的艺术。告诉你一个关于室内照明的秘密:如果你明白相关的基础原理,那么使用最简单的光源也可以创造出令人震惊的结果。

因为货币的波动过于剧烈,我更喜欢用星巴克的中杯拿铁咖啡来做衡量的标准。这样反而能更好地反映配件当前的货币价值

晶片闪闪发光的表面（下面是用硅盘制成的基底）看起来很像一面镜子，上面的彩色图案其实是事先制作好的图案反射在晶片表面上的结果。我们使用了16英寸x20英寸的画面，把滤镜切割成需要的形状后放置在较远的位置上，让滤镜的边缘完全落在焦点的外面。我使用镜头平移法直接对晶片进行拍摄，这样做的好处是在晶片表面看不到相机的倒影

这张裸体晶片是为摩托罗拉拍摄的。这是一张经典的发光背景照（参见第99页）。前景在头部位置直接放置了一个较小的柔光箱，用以提供一个比较好的衰减区（详见第31~第34页）。相机左侧、晶片的后方还有一个微小的裸光源，它提供的少许光线可以让相片的一侧更加明亮

目录

第1章 灯光中的内幕	11	第4章 辐射、闪光、散射	66
一个影棚都需要哪些组成部分	11	什么都可以	66
哪些照片需要在影棚内拍摄呢	14	反光板	66
从现在开始	18	反光伞	71
进步	22	柔光罩：反光伞与折纸	75
第2章 详解光线与照明	23	被忽略的光线修改器	78
色温	23	闪光灯触发器：让所有的灯准时闪亮	79
方向	27	手动模式	81
柔光与强光	29	入射光式测光表	81
减弱	31	第5章 实际操作：肖像拍摄	83
对空白处进行填充	34	单光源肖像摄影	83
动机	43	添加第二光源	86
第3章 快乐大采购	44	添加第三光源	86
电池供电式闪光灯	44	我喜爱的肖像拍摄方式	86
AC电源供电式闪光灯	47	更多关于肖像摄影的小窍门	89
钨丝灯	52	第6章 实际操作：静物拍摄	92
荧光灯	55	你的目标	92
免费的光线	57	柔光罩的选择	93
我的建议（及预测）	60	添加补光	93
需要购买的设备	61	拍摄白色背景下的产品	94
基本拍摄所需设备清单	63	盘装食物的拍摄	97
计算机设备的成本计算	64	增加蓝辉光	99

另外一个静物拍摄：葡萄酒瓶·····	103	一个“戏剧性”案例的研究·····	111
静态摄影照明中的一些通则·····	105		
补充一些想法·····	106	第8章 室内摄影的技巧补遗 ·····	114
第7章 最重要的依靠：选择背景 ·····	107	扩大你的工作室·····	114
无缝纸·····	107	在影棚中为商业（或个人）项目做好准备·····	116
棉布与帆布·····	108	后期的补救·····	116
定制设计·····	109	控制时间与成本·····	117
白色背景下的肖像照：步骤详解·····	110	结语 ·····	119

关于作者

科克·塔克早年在得克萨斯州大学从事电子工程及英语文学研究，后接受得克萨斯大学美术学院的邀请成为传授摄影技能的讲师。没过多久他又投身广告界，成为阿万蒂广告与设计公司的创意总监，在这个位置上塔克干了7年之久，并且多次在广播、电视广告和宣传片比赛中荣获大奖。20世纪80年代，他决定转职成为一名自由摄影师，此后一直从事这份让他倍享快乐的事业。他的客户有IBM、Tivoli Systems、戴尔计算机、摩托罗拉、AMD、飞思卡尔半导体、Elle杂志、Private Clubs杂志、时代华纳、Pharmaco制药企业、PPD、JSR、得克萨斯艺术委员会、西南供水公司、旅游探险及多家广告代理机构。目前，塔克定居于得克萨斯州的奥斯汀。

作者近照，拍摄于得克萨斯州奥斯汀的奥斯汀歌剧院

灯光中的内幕

一个影棚最重要的作用是什么？从传统意义上说，它是摄影师的避难所，让他们可以离开烦乱的尘世。影棚也是一个可以发挥创造力的地方。在这里家人、朋友都不会对你造成干扰，而拍摄的对象也可以很随意地摆出庄严或者嬉笑的神情，拍摄的光线则可以自由调节。如果你是一位魅态摄影师或者肖像摄影师，你会知道一周7天都待在大街上工作跟在一个良好的室内空间里创作有多大的区别。

拥有一个影棚的最大理由是这里的一切条件都在你的控制之下。你可以决定主灯的位置，可以设定补充光线的强弱，如有必要甚至可以决定背景中的阴影形状。你不是在“拍”照片而是在“创造”照片。当你在某个细节上精益求精的时候，永远不必担心光线会发生变化。你也不必担心会有好奇的人在大街上与你攀谈，更不会因为天上飘了几滴雨就推迟了与名模的约会。

一个影棚都需要哪些组成部分

拥有一个影棚最大原因是这里的一切条件都在你控制之下。

在展开更深层次的讨论之前，先给我们所说的摄影棚下个定义吧。我的定义：摄影棚是一个可以为所有摄影元素提供掩护的内部空间，它应该具有足够的空间让你的相机与拍摄对象之间以及拍摄对象与背景之间保持准确的距离。

空间上的考虑。如果你拍摄放大影像，那么你可能只需要9m²的空间。让我拍摄一张包含头、肩部在内的单人照，必须要有37m²才能保证照片的质量。如果你拍摄的是成组的人群或者比较大的对象，那么可能会需要183~244m²或者更大的空间。

我的第一个摄影空间（在这里我度过很多快乐时光）就在得克萨斯州的奥斯汀，那时我刚刚成为摄影师，需要一个能够让我拍摄、冲洗胶卷和睡觉的地方——但是像每一个新摄影师一样，兜里的钞票永远不能满足自己的需求。一位熟人告诉我有个搞艺术的打算找人合租一间名为加利弗尼亚旅馆的旧城区老宅。这是一幢由20世纪30年代的老宅改建而成的住宅，里面从来没有安装过空调，后又因为天台上发生了一系列悬而未决的谋杀案而被废弃。当我们搬进去的时候，地板上还可以见到警察为死者描画的尸体轮廓。我的空间只有39m²，但让我满意的是它的举架高3.7m。楼下有一排长长的过道，我们在那里共同搭建了一个画廊，艺术家可以在这里

这张贝林达的照片是我在第一个狭小的摄影空间里拍摄的第一批肖像照之一。相机右侧的窗户里间接透过来的光线是当时唯一的光源，此外再也没有任何光线或补偿措施了。相机是破旧的玛米亚220，买的时候根本没花多少钱。我就是从这张照片开始职业摄影师生涯的

悬挂他的作品。在夏天的那几个月里，我只能在别人家或者有空调的地方进行拍摄的工作，因为我的空间温度经常会达到历史最高点，无论开多少台风扇都无济于事。

但到了秋天和冬天，这里就成了良好的工作空间，厚厚的砖墙让我的小空间比外面暖和得多，这个时期是拍摄头部照片的最佳时机。我用三个配有AC适配器的威达（Vivitar）283闪光灯、一些带有碎线头的白反光伞和一部老掉牙的玛米亚C220中幅双镜头相机为无数还未成名的摇滚歌手、演员、艺术家及其作品拍摄了照片。如果是黑白胶片就在楼下自己处理，彩色胶片就拿到外面冲洗。另外我还有一台廉价的塑料宝丽来相机，因此也可以提供“拍立得”服务。到了晚上就打开铺

楼下有一排长长的过道，我们在那里共同搭建了一个画廊，艺术家可以在这里悬挂他的作品。

盖卷直接睡在地板上。早上起床后把铺盖卷起来放到夹壁墙里，然后用旅馆的室外冷水淋浴冲洗一下，人马上就精神了。

现在回过头来想想，我对自己能在如此原始的条件下拍摄出那些照片感到震惊。但是这也证明只要能稍稍满足一下条件需求，再加上一些精巧的设计，任何空间都可以拍摄照片。

这是一位医学教授（鲍格教授）在我们影棚里拍摄的标准公关照。虽然我们的工作空间只有122m²，但它却可以满足绝大多数肖像摄影的要求

在后来的职业生涯中，我又拥有了一个差不多232m²的空间，那是一个很棒的地方。当然每月的租金也是不菲。12年前，我们夫妻买了一幢带有独立双车位车库的建筑。车库本身就有41m²，房子的另一头还有9m²的仓储空间。最让我欣赏的还是房子的举架约有4.27m高。当我第一眼看到车库的时候心里就在想，“是个建影棚的好地方”。于是我们请了承包商帮我们把车库改成工作间/办公室/摄影棚三位一体的新空间。

此后的12年里我都是在这里进行工作的。这期间有那么20或30项工作使用了更大的空间才完成了，但总的来说这个41m²的空间还是完成了成百上千的照片和商业委托项目，为我立下了汗马功劳。

当拍摄照片需要更大的空间时，我通常有两个选择：一是从当地那些有大工作室的摄影师那里按天租用；二是把卧室里的家具清出去，腾出一个84m²高举架的大空间。必要时，任何可以满足工作需要的空间都可以成为工作室。

其他的便利条件。从理论上讲，你想要的是一个能够在一段时间内保持灯光和背景设置的空间。虽然今天有很多任务都需要在外景地拍摄，但我仍然愿意创建一个属于个人的空间来保持我所喜爱的灯光设置。打个比方，我在路上看到一张很完美的面孔，那么我可以立即把对方邀请到工作室里开始工作。考虑到搭建起基本的灯光设施至少需要半个小时（拆卸和包装也需要差不多同样的时间），所以我认为保留设置完好的灯光可以让我在拍摄肖像照时节省一个小时的时间。

另外，你还需要这个空间冬天有暖气，夏天有冷气。当然如果你不打算使用电池供电式闪光灯，而是打算使用其他光源，那么你还需要一个安全而稳定的电源。

这张本杰明的肖像照在拍摄时使用了我最喜欢的一种双光技术。主光源是一个1000W的固定钨灯，它的光线要穿透一个1.2mx1.2m的框架，框架上面蒙了两层散射物质。我在本杰明的对面放置了一个1.2mx1.2m的黑色挡光板，同时用带标准反射镜的100W Alien Bees B800闪光灯来照射背景。我使用的相机是柯达DCS SLR/n，带有尼康105mm镜头加挂80B滤镜

（在一个嗜好咖啡的人眼中，如果影棚能离他喜欢的咖啡屋近一些就更完美了。）

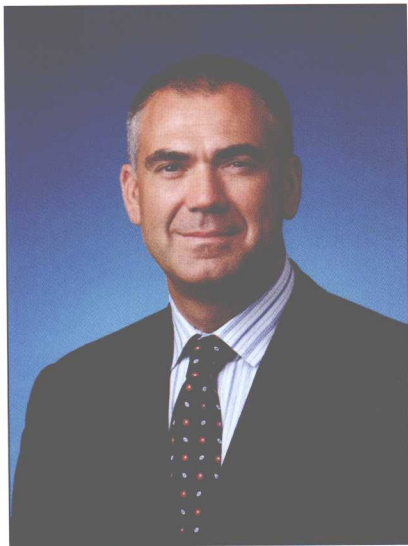
哪些照片需要在影棚内拍摄呢

有两种照片必须在影棚内拍摄：经典肖像摄影和静物写生/产品照片。

经典的肖像摄影和普通的人物照片都需要影棚内的灯光。

经典肖像摄影。经典的肖像摄影和普通的人物照片都需要影棚内的灯光。如果你胸怀大志想成为第二个理查德·阿维顿或欧文·佩恩，那么你必须学会在影棚内拍摄。因为在影棚里你可以从容地按照自己的喜好反复设置光线，直到完全满足个人风格为止。所有的技术参数都处于一个可控的范围内，比如光线色温的设定、选用大型的散射光源或小型的点射光源、对比度和细节的描述等。你可以根据照片的空余位置来决定背景灯光，一旦确定便可反复拍摄使照片保持良好的一致性。

我认为所谓的魅态摄影和裸体摄影都是肖像摄影的子集，在这些情况下影棚可以提供给拍摄对象一个相对私密的空间，当然影棚还能帮你设置更为复杂的光线环境。良好的光线知识来源于不断出现的错误和不断总结的经验。

这是我最喜欢用来为经理或主管级人物拍摄照片的快捷灯光设置。它由位于相机左侧的大光源、相机右侧的负向补偿卡以及用作背景灯的小柔光罩组成

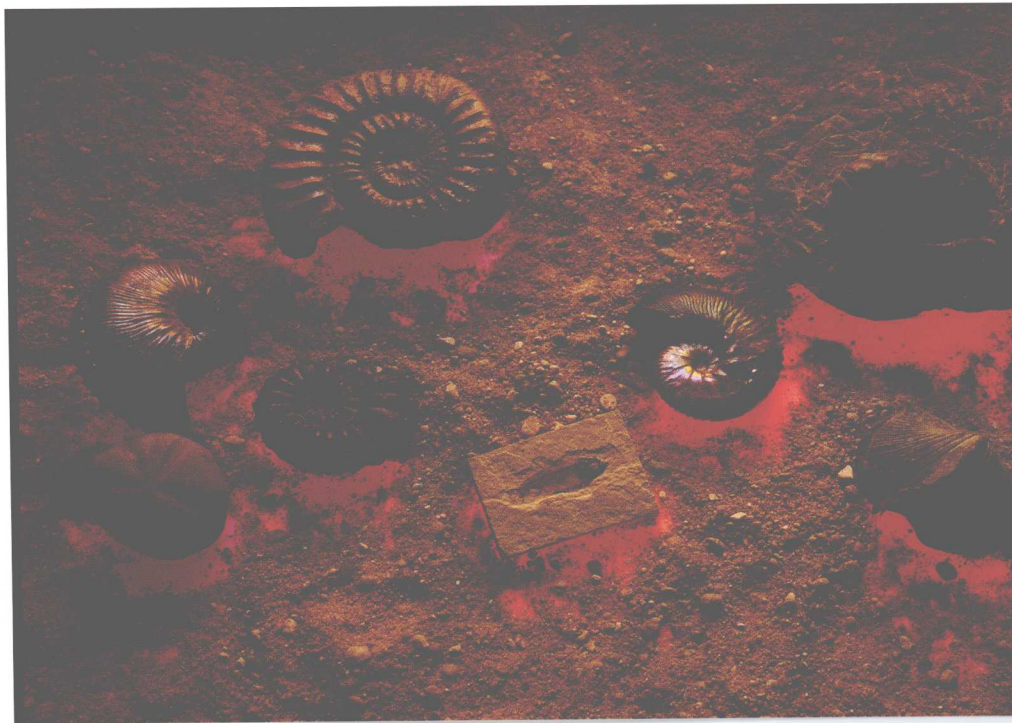
这些化石是为美国得克萨斯州的《Monthly》杂志拍摄的，在一个普通的条件下完成一件不普通的作品是非常有趣的。锯木架上放了一块白色的树脂玻璃，拍摄的时候居高临下。因为胶体的原因，树脂玻璃下的位置会出现红色的光晕

一个优秀的肖像影棚需要下列条件。

1. 你和拍摄对象处在这个空间里时都会感受到舒适。这里的温度要冬暖夏凉，同时要给人以安全感。在大多数拍摄对象眼中，这里应该是干净、整洁、适宜的。
2. 提供充足的空间让你实现各种构思。要想拍摄出高质量的肖像照必须有不少于6m的没有阻滞的活动空间。棚顶要足够高，使顶部光源位于拍摄对象上方1.5m或1.8m处。影棚要足够宽，确保在拍摄对象两侧可以放下大型柔光罩。
3. 你必须确保影棚的墙壁和棚顶都涂有中性的白色、灰色或黑色，以免拍摄对象的脸部出现色偏。
4. 如果你拍摄的是魅态照片、时尚摄影或者裸照，那么可能还会因需照顾模特的隐私而对影棚做些改变。

静物写生和产品照片。静物写生和产品照片也需要在影棚中完成。这些照片的质量要受许多因素影响，比如有力的支撑、有趣的构图以及良好的摄影技巧等——但其中最重要的还是良好的光线，这里所说的良好的光线是指根据拍摄对象的外形和表面条件而专门调节的不同光线。

作为肖像摄影师，你同样需要具有控制环境的能力，它会给你带来一个福音：如果你的拍摄对象不需要移动，也不会融化，那么只要使用廉价的钨灯就可以拍摄出不同的效果。这有利于更好地观察光线的本来面目，因为钨灯是连续性光源，所以它完全可以起到“所见即所得”的效果（相比之下，闪光灯照耀的时间只有几百

分之一甚至几千分之一秒，只有使用宝丽来相机或背面带有LCD显示屏的相机才能在现场看到拍摄结果）。

静物写生和产品照片并不需要新奇的空间或者新奇的光线，但总要准备一些家具，使之更具生活气息。第一件是一张大而坚固的桌子，上面摆放一些能够影响画面效果的装饰品。因为我每隔一个月才会需要一次桌子，所以我总是使用两个塑胶的锯木架和一张杂合板搭成工作用桌。

如果时间充裕你可以通过相机取景器来观察一下是否所有物件都已经摆放在正确的位置上了，另外我建议你还准备一个好点的凳子坐下来慢慢调整。当我们讨论到静物拍摄的细节时（参见第6章），还会介绍其他的工具给大家，以方便大家在影棚内进行工作。

对于一个专业的静物写生/产品照片摄影师来说，最重要的就是能让设置好的场景可以原封不动地保持一天或更长时间。在拍摄广告的过程中，在你进行设置和拍摄的时候艺术指导都会进入影棚。他或她会提出一些意见和建议，并敲定最终的设置。在我过去的那段美好时光里，艺术指导总会在立拍得照片的背面做上标记，以示最终敲定。现在，艺术指导都是通过电脑或相机的LCD显示屏来观察结果。

通常我们认为艺术指导最终敲定了照片就意味着我们的拍摄工作结束了，但情况有时并非如此。一般情况下艺术指导都可以满意而归，接下来照片会送到业务经理的手中，由他向客户展示。此时艺术指导认为拍摄已经基本完成，而客户则认为自己还有最后的机会进行“微调”。一个好的业务经理会向客户解释其实他们已经没有机会了，但是现实世界中好的客户经理太少了。相比之下向客户回答“是”要容易得多。当艺术指导已经把帽子戴在头上准备离场时却突然接到电话说要进行微调，在这种情况下如果你的布景设置还保持不变就可以节省很多时间。因此你需要一间不受干扰的工作室（相信我——我也是在经历了无数次的反复之后才意识到这点）。

我的摄影桌并没有什么特别之处，它是从器材店购买的两块塑胶锯木架和一块杂合板组合而成的，它的优点在于你可以根据拍摄对象来调整板子的尺寸

相信我——我也是在经历了无数次的反复之后才意识到这点。