

21世纪高等院校规划教材

DESIGN

商业摄影基础

辛宏安 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

21世纪高等院校规划教材

商业摄影基础

辛宏安 编著

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

商业摄影基础 / 辛宏安编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5640-2663-9

I. 商… II. 辛… III. 商业广告-摄影艺术 IV. J412.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第146589号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京地大彩印厂

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 7.25

字 数 / 192千字

版 次 / 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价 / 42.00元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

现代设计艺术学科具有极强的理论性、实践性与实用性特征,作为这个学科的21世纪教育,构建创新教学体系与培养实践能力应用无疑是其改革的大趋势。

我们邀请了国内具有丰富的教学及设计经验的一线教师,从设计行业的视角出发,通过对构架、内容、编写方式等诸多方面的深入探讨,最终期望实现“优秀教材+优秀教学=优先就业”的目标,为学生量身定制出贴近行业、注重实践的设计教材。

本套丛书特点如下:

1. 贴近市场与企业的需求

本套教材从设计实践的角度,突出高校学生需要的知识结构、知识要点和知识深度,并在所选案例中融入作者丰富的设计经验,深入浅出,与理论内容相互呼应,最大程度地贴近市场需求,使学生既掌握本专业较前沿的知识与创新能力,又能将所学知识在实践中灵活应用。

2. 突出内容的新颖性

本套教材内容上的新颖性主要体现在以下方面:新的专业理念,如面向市场,结合企业,结合地方经济发展需求的教育理念;新的案例,如近期的参赛作品、设计项目、热门话题等;新的专业技能技巧等。每一章末的思考题,也作了精心的编排,以期更符合目前的教学特点,更有利于学生的能力培养。

3. 引用企业成功案例

设计案例教学法是应用学科教育的一个实用方法,案

例教学法充实了课堂的教学内容和丰富的教学信息,并以生动、贴近生活的案例调动了学生的设计思维积极性与求知欲,使教学达到一个更完善、更合理、更科学的结构与体系,促进设计教学的改革。本套丛书有一个突出的特色就是引用了许多业内已成功实施的实际案例,这些案例多数选自本套教材的主编、参编者或设计企业在实践中参与设计的探索与应用,缩小了社会实践与课堂学习的距离。

4. 强调可读性与应用性

本套教材突出应用性、通俗性和趣味性,可读性强,易于掌握和入门,结合课堂讲授学生收获更大,体会更深刻,有效地提高了设计教学的质量与效率,使传统的教学模式从教学内容、教材与教学方法上都有不断的更新与改革。

本套教材集中了许多院校教材与教学改革的经验与成果,体现了设计教学的发展方向。

摄影历史上最初的那些探索作品毫无疑问是最艰难的，但人们依然拍摄出了它们。今天，当摄影所带来的影像世界无时无刻地环绕在我们四周，甚至随身的手机也能够拍摄出日益清晰的照片时，又有谁还会忽视摄影的力量。

数码相机在极短的时间内革命性地改变了摄影的方向。不断发展的新科技带来的不仅仅是新的技术，还有更多令人振奋的新的可能性。但我们需要意识到的是，即使是拍摄的设备发生了很多的改变，摄影的核心因素依然是关于如何拍摄出好的照片；即使出现了许多新的技术，关于摄影的基础手法我们依然需要去掌握。

在这本书中，我们首先会看到那些美丽或个性鲜明的作品，以及是什么人拍出了这样的作品。他或者她并非是“武功盖世”让人们惊叹不已的伟大的摄影师，那样的话许多时候只能让我们感觉到距离。你只需要知道在你读这本书的时候，他或者她此时正在和你一样为了拍出更好的作品在努力就可以了。

然后我们会看到关于摄影器材的一些基本常识，熟悉一些常见及常用硬件和软件设备。这并不意味着我们要去认识许多著名的品牌和令人眼花缭乱的相机，而是要使我们学会去选择合适的设备以适应合适的拍摄要求，并非是像一个“器材发烧友”一样以拥有一堆昂贵的器材为荣。

我们还要学习关于摄影的审美和基本要求，然后迅速地忘记它们！许多令人惋惜的最佳拍摄时机的错失，都是因为拍摄者在拿起相机的时候脑袋里还盘旋着无数从各种各样的指南书籍、论坛、讲座等听来的所谓规矩。

随后我们会学习关于摄影的一些基本技术，我们最终会明白富有活力的作品实际上都是来自于无数次的拍摄实践，就好像学踩单车一样，自信源自于对基本要素的熟练

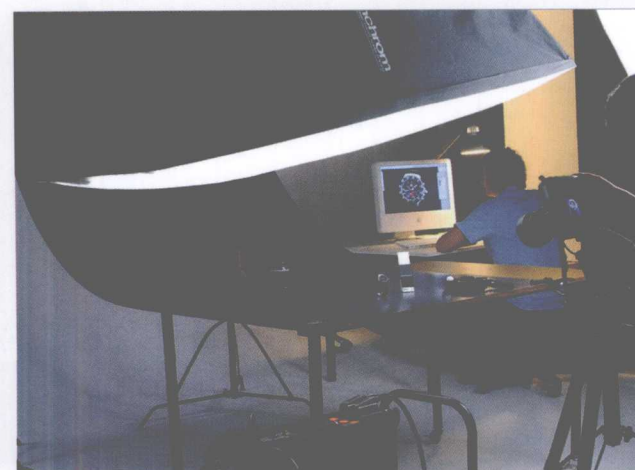
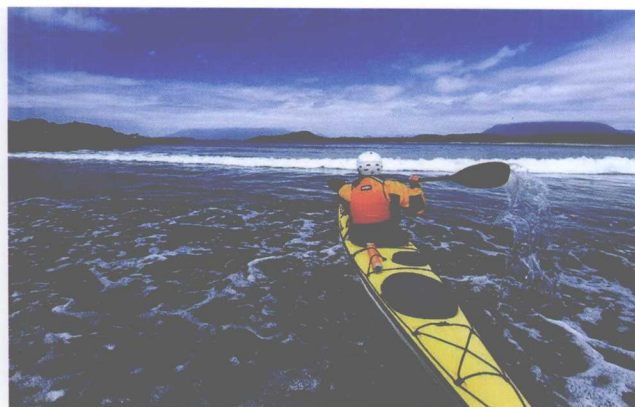
掌握。当这些基本理念和要求成为一种顺其自然的事情融入拍摄行为中时，摄影师就可以进行更自由的探索和实践了。

最终我们应该意识到的是：摄影实际上是一个易于操作和掌握的流程，现代的器材只是使这个过程变得更加简单而已。一旦所有的步骤成为一种习惯和日常行为，你就可以将自己的注意力投向摄影的核心理念——观察与观看。

另外需要特别感谢的是Aki-Pekka Sinikoski, Bob Stapleton, Chris Jakubczyk, Francois Bergeron, Moe Witschard, Kari Medig, Rudi Van Starrex, Scott Libolt与Cristina Redinger等几位摄影师为本书提供精彩的示范作品，也要感谢维基自由百科共享资源社群，他们为本书在技术及图像方面提供了不可替代的可贵参考资料，同时特别感谢北京理工大学出版社各位编辑的辛勤工作与奉献，没有大家的努力，这本书的出版是不可能的。

辛宏安

1	人物与作品	001
	一、什么是商业摄影	002
	二、商业摄影师	005
2	器材与应用基础	013
	一、相机类型	014
	1 基本型相机	014
	2 中端混合型相机	016
	3 数码单反相机	018
	4 专业相机	020
	二、辅助器材	022
	1 镜头	022
	2 镜头与视角	024
	3 滤镜	026
	4 存储卡	028
	5 脚架	030
	三、模式与应用设置	032
	1 图像感应器	032
	2 像素	034
	3 ISO感光度	036
	4 对焦	038
	5 测光	040
	6 白平衡	042
	7 照片风格	044
	8 光圈与快门 A	046
	9 光圈与快门 B	048
3	实践训练	051
	一、基本训练	052
	1 景深控制	052
	2 画面控制	054
	3 光线修饰	056

二、进阶训练	058
--------	-----

1 人像	058
------	-----

2 纪实	060
------	-----

3 静物	062
------	-----

4 微距	064
------	-----

5 动物	066
------	-----

6 建筑	068
------	-----

7 体育	070
------	-----

8 旅行	072
------	-----

9 风景	074
------	-----

三、影棚基础	076
--------	-----

1 影棚测光	076
--------	-----

2 主闪光灯	078
--------	-----

3 直光源	080
-------	-----

4 荧光灯	082
-------	-----

5 辅助件	084
-------	-----

6 反射与柔光	086
---------	-----

4 后期输出与调整 089

一、图片格式与大小	090
-----------	-----

二、色彩调整	092
--------	-----

三、黑白与单色	094
---------	-----

四、抠图与拼接	096
---------	-----

五、照片的锐化	098
---------	-----

六、图片的压缩	100
---------	-----

七、版权标识	102
--------	-----

八、图片的整理与浏览	104
------------	-----

九、图片的网络展示	106
-----------	-----

附录 108

1 有用的网址	108
---------	-----

2 参考书目	109
--------	-----

3 图片版权	109
--------	-----

后记 110

人物与作品

将摄影视做一种个人爱好与将摄影作为一种谋生的手段或是专业，无论是在题材的选择还是在图片的质量要求上都有着较大的区别。与自由自在、更多的是为了满足个人意愿的业余爱好者不同，商业摄影师所受到的约束要更多一些，其作品大部分时候也许并不是为了尽情地张扬个性，而是要尽可能多的考虑图片的功能性，在预约式的拍摄中还要充分理解和达成客户的要求。

“什么是商业摄影？”本章节中的内容将首先对这个问题进行概括的探讨。其后的部分主要通过一些摄影师和他们的作品来使大家对于“什么是商业摄影师？”这个问题有更直观的认识和了解。

如同在前言中所说的那样，这里所选的，并非是所谓“大师”或者是功成名就的人物，他们只是散布在这个世界各个角落无数商业摄影师中的普通一员。因为普通，才更真实，也更能清楚的看到没有光环笼罩的现实一面。

1

人物与作品

一、什么是商业摄影

每一天都会有成千上万的摄影图片从这个世界的各个角落里被“生产”出来，其中仅有一部分会被选择用于媒体、出版物、网络、印刷品等，并最终出现在我们眼前。一方面，这个市场似乎已经饱和，因为任何一个拥有相机的人事实上都有可能参与其中；另一方面，不断延伸的可能应用领域对可利用图片的需求，却似乎永远无法被满足，从电脑游戏到手机界面，从屏幕桌面到各种卡片，直到现代城市中使你的眼睛无法逃避、随处可见的室内外海报、广告牌等。

市场对于摄影的需求沿袭着摄影史上一个由来已久的习语：一幅图片胜过千言万语。这种需求不单单来自各类平面媒体、商业网站、广告公司与机构，同时数量庞大的群体或个人也在各种活动如集会、婚庆、旅游中目标明确，或者是自我满足、自娱自乐的拍摄中迎合着这样一个领域。与个人用户较大的随意性不同的是，拥有预算的公司或机构在寻求摄影服务时可能会有各种选择：比如他们可以直接聘请一名摄影师，也可以举办一次摄影的比赛来发现新人或有价值的作品，还可以通过购买版权的形式取得更多作品的使用权。为了更方便和多样的需求，图库的概念随之产生——使图片可以像超市中的商品一样自由流入和输出。在这方面传统的机构有伽玛图片社（Gamma），也有像盖荻图片库（Gettyimages）这样更适应时代需求的大型商业图片供应机构，国内近几年也陆续出现了几家比较出色的商业图片机构，如全景视拓和时代图片等。

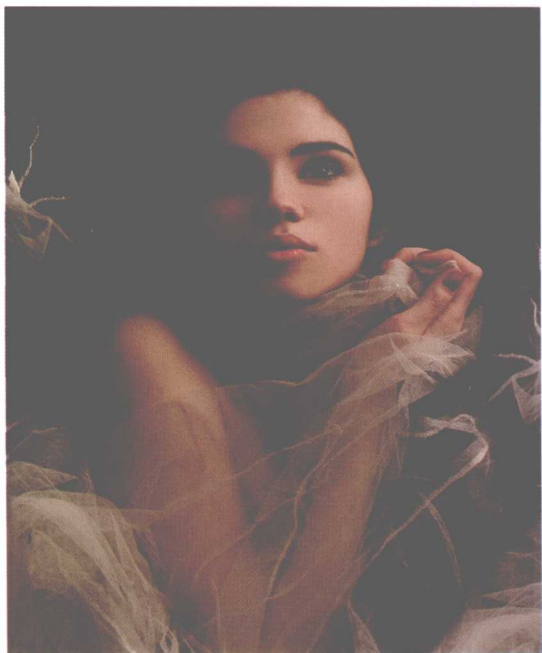
那么什么是商业摄影呢？这也许是一个比较模糊的概念，因为摄影自其诞生之初就是和商业紧密联系在一起的，任何摄影作品都可能具有其商业意义和价值。根据人们目前普遍的看法，可以这样来理解：商业摄影是指摄影所做的工作及作品主要基于商业用途，例如媒体杂志的配图及广告、公司的出版物、产品宣传的小册子、甚至是餐厅菜单等。更简洁地说，商业摄影是围绕着客户端的特定需求而进行的摄影活动以及制作出的相应摄影作品。

商业摄影具有很广的范围和领域，它可能会是以体现某种产品的形式出现，如一辆汽车或是一套家具；也可能是一些机构如房地产公司，为了展示其规模宏伟实力雄厚，从而选择大型的建筑摄影拍摄团队甚至是航空摄影；还有可能是在生活中随处可见的食物及饮料等的照片——从快餐菜单广告到美食杂志以及遍布街头的大幅招贴等；自然还有大家熟悉的时装时尚类的摄影，随同俊男靓女一道闪耀在杂志、广告牌、电视和许多其他的地方。

1-1-1 广告摄影

图片通常用来解说或体现某种需要推销的产品、服务或理念。这类作品通常需要一个广告商、设计企业以及机构内的设计团体来协同完成。

1-1-3 婚纱及人像摄影

抛开其浪漫的外表掩饰，从商业的角度来理解，这种类型主要为拍摄、制作并直接销售给最终用户的图像产品。

商业摄影的不同形式

1-1-2 时尚摄影

时尚摄影主要展示各种服装服饰以及与此相关的鞋、帽、皮包等装饰产品，或者更多地用来强化一种具有魅力的视觉感受，从而显示品牌的与众不同之处与独特个性。比较典型的如一些时装广告画面，以及像《VOGUE》这样的时尚杂志上令人眼花缭乱的人和物。这种形式通常需要结合富于魅力的模特来进行拍摄，甚至是夸张的人体造型等，但也并非唯有如此才可以吸引观众。

1-1-4 静物摄影

通常描绘和表现无生命的事项，比如自然的或是人为的事物、工业产品等，小型的可能是一件小摆设、生活用品，大型的可以是一个场景，甚至是类似于风景的一个片段等。

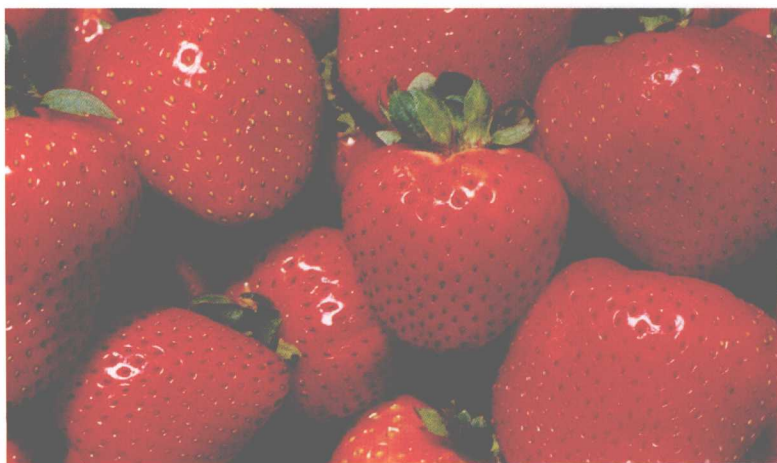

1-1-5 风光及野外摄影

这类图片主要捕捉的是普通人很少能够直面的优美壮丽的大自然以及生活在其中的生物等，如著名的美国《国家地理》杂志中令人惊叹的系列报道配图。

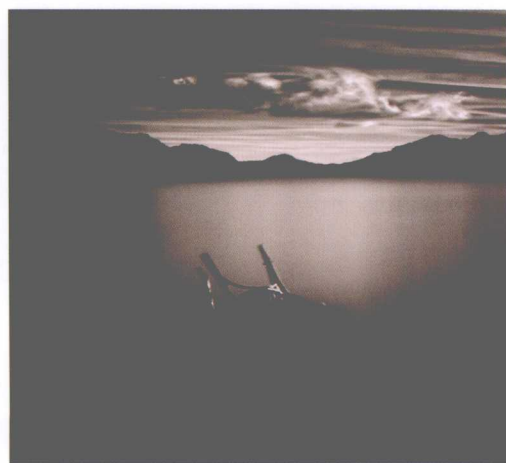
1-1-6 食品摄影

主要用于介绍与评价性的展示、包装、广告等。食品摄影在某种程度上很接近静物摄影，但需要更多的特殊技巧，如怎样使食物看起来比真实的更加有情调和诱人，来进行辅助拍摄和制作。

1-1-7 商业艺术摄影

作品在很大程度上体现着摄影师对生活的理解及艺术视野，并且可以被大量复制和拷贝从而在艺术商店和画廊等处作为美丽的图像直接销售给顾客。

二、商业摄影师

1-2-3 苏里的肖像

主要服务客户

Ateneum, BMG Finland, British Airways
High Life Magazine, Bulgaria, Dunderdon,
EMI Finland, Episodi, Fibox, Future Home
Institute, Iimagemaker, Kirkon Ulkomaanapu,
Mainostoimisto Family Inc, Mainostoimisto
TBWA\PHS, Metronome Film & Television
Company, Nokia

1-2-2 伊斯拉

1-2-1

图片专集-3月

安歧·佩卡·蓝科斯基 Aki-Pekka Sinikoski

芬兰

<http://www.korea.fi>

安歧是赫尔辛基双年展(Helsinki Biennale)的策划人之一及主要管理者，同时也是一位优秀的摄影师。他的作品充满着新的思想和独特的北欧风格，主要拍摄领域包括广告、公司形象以及音乐及生活类杂志概念作品。他喜欢为他的客户们拍摄肖像，通过这些专业的肖像作品使客户们逐渐理解艺术家的思考，然后再由客户把这些概念性视觉作品推向更广泛的社会大众。这样，在通过其摄影作品使客户的理念像扩音器中的声音一样传向四方的同时，艺术家本人的艺术理想也得到了较完美的体现和认同。安歧·佩卡给自己的网站及工作室取名为KOREA，这在芬兰语中意味着明亮、美丽、光荣的意思，同时这也是他的公司机构及摄影艺术王国的名称。

鲍勃·斯特普尔顿

Bob Stapleton

英国

<http://www.bobstapleton.com>

1-2-4

1-2-5 摩托赛车手

工作室位于伦敦的鲍勃是一位专业从事高尔夫、赛车等体育项目摄影活动的摄影师，同时他的工作室也在为企业活动、公关、企业形象等提供服务。类似于国内的摄影工作室，他在拍摄完成后的制作与输出阶段也可以为客户提供更丰富的选择和便利之处，如更快捷的印刷安排、带有加密保护的网路传输，以及更富现代气息的平面设计等。因为与很多平行公司及机构都有着良好的关系，鲍勃的工作室以其直接与各种公关机构和大型活动组织者密切联系的形式，共同为客户提供了专业和可靠的服务，并逐步使工作室能够以网络为依托、以精湛的摄影技艺为基础覆盖了伦敦相当大的地区。

主要服务客户

BMW, Nashua, Panasonic, Peugeot, Mercedes Benz, Seekers, American Express, Innovations, Lexis Nexis, AMD, Budget, Bankserv, Coca Cola, Fleet Africa, Honda, Kagiso, Oracle, FNB Standard Chartered

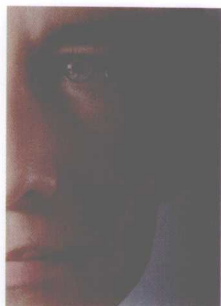

1-2-6 Dominika, Transformations 系列摄影

克里斯·贾克布兹

Chris Jakubczyk

波兰

<http://www.chrisphotogallery.com>

克里斯·贾克布兹1999年毕业于波兰西里西亚大学艺术学院，目前以自由职业者的身份为许多机构拍摄商业作品。多年的生活磨砺和多种工作经验使克里斯的视觉作品在许多方面都展示出了自己成熟、冷峻的独特观察方式和视角，特别是在表现女性魅力的时尚摄影领域。2004年加入波兰最大的图片社BE&W（BE&W Photo Agency）为克里斯向其他领域如景观摄影、人像等领域进行拓展尝试提供了更大的自由度和可能。克里斯现工作和生活 在西班牙的特内里费岛（Tenerife）。

1-2-7 Galeria 杂志摄影

弗朗索瓦·伯杰龙 Francois Bergeron

加拿大

<http://www.fbphoto.ca>

自1993年开始，弗朗索瓦·伯杰龙已经在商业摄影领域奋斗了十多年之久，在透过镜头观察与拍摄并表达自我的认识方面积累了丰富的经验。除商业摄影之外他还参加了如萨利达博览会、蒙特利尔新闻摄影展等诸多展览。2003年和2004年在日本的旅行摄影作品也曾经在富士沙龙展等各种场合露面并引起大众的关注。弗朗索瓦目前主要活跃于加拿大魁北克省的蒙特利尔及其南岸的隆格伊(Longueuil)，浪漫的婚礼及庆祝活动拍摄是其所有涉足领域中的亮点，不同种族、宗教及文化背景的拍摄对象在其镜头下均得以较好的融合与呈现，特别是在开始于2007年至今仍在继续的“舞蹈-飞翔”系列作品中，他的才华更是展现得淋漓尽致。

1-2-9

主要服务客户

Enigma Communication
Cirque Fantastic
The Daily Telegraph - Ultra Travel
Thales Canada
Kelvin Emtech
Canaccord Capital
Rake Assurance Transport
Trans-Herbe
Akzo Nobel Sikkens
Nouvelles Images
Centre Dentaire Rachel

1-2-10

1-2-8 “舞蹈-飞翔”系列作品 (Dance-Up) 舞者: Suzanne Miller & Karsten Kroll

凯里·麦迪哥

Kari Medig

加拿大

<http://www.karimedigphoto.com>

凯里·麦迪哥是一位狂热的滑雪爱好者。他热衷于体验从加拿大北部的雪山之巅飞一般滑下的速度感，喜欢在秘鲁的深山中与一位采茶老妇人啜饮，沉迷在城市的郊区拍摄扮演猫王的演员等，每一个个体的生命或每一个新的地方都给予他以不同的生命体验。这种心灵的探险构成了凯里与众不同的影像哲学，同时也呈现出他的终极目标——通过静止的图像来传递内心的探险历程并显现其潜在的无形力量。

凯里目前居住在加拿大英属哥伦比亚省的温哥华，并为几家国际性的户外产业相关出版物拍摄商业及广告作品，同时他也是享有盛誉的英属哥伦比亚地区2008年度奥林巴斯优秀摄影师奖的得主。

1-2-11 奥地利滑雪系列

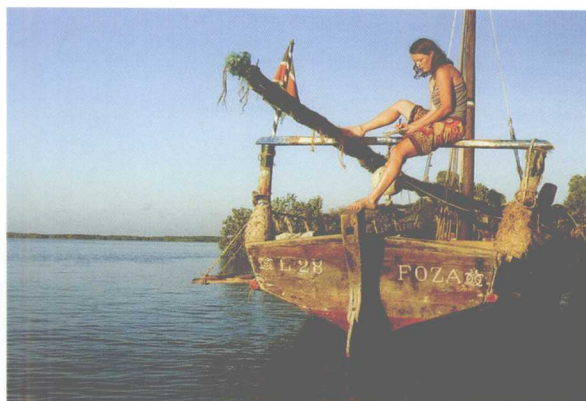
1-2-12 克什米尔地区系列

莫里·韦查德
Moe Witschard
美国

<http://www.moephoto.com>

1-2-14

1-2-15 户外探险系列 2

莫里·韦查德目前居住于美国蒙大拿州的波兹曼，他不仅是一位商业摄影师，同时还是一名时事报道编辑。他的作品主要着重于探讨和表现自由生活的乐趣以及户外旅行的愉悦，并努力从中获得灵感，从而更好地把这一切通过镜头展示给热爱生活的人们。对大自然的喜爱无时无刻不体现在他的作品中，并成为其鲜明风格。另外，当没有太多的拍摄任务时，酷爱运动的莫里更热衷于骑行在波兹曼野外的山地中的刺激与惊险。类似的活动使莫里能够拥有更多的真实体验，并因此成为美国时事摄影协会的活跃分子，为众多的媒体提供富有特色的各种图片。

1-2-13 户外探险系列 1

