

■ 从入门到精通

静物摄影 用光·技巧

[日] 玄光社 编著
贾勃阳 译

掌握用光的基本方法
静物摄影 11 种经典布光法
顶光的灵活运用和特效制作入门

黑川隆广：商业摄影创意用光讲座

玉内公一：影室灯的使用技巧

四位专业摄影师谈：静物摄影的感受

550

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

静物摄影用光·技巧 / 日本玄光社编著 ; 贾勃阳译.

— 北京 : 中国摄影出版社, 2012.6

ISBN 978-7-80236-780-7

I. ①静… II. ①日… ②贾… III. ①静物摄影—摄影光学 IV. ①J412②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第132429号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2012-4554号

KISOKARAHAJIMERU PURONOTAMENO

SUCHIRULAIFURAITHINGU

Copyright © 2009 GENKO-SHA Co.,Ltd

All rights reserved.

Originally published in Japan by GENKOSHACo.,Ltd, Tokyo.

书 名: 静物摄影用光·技巧

编 著: [日]玄光社

译 者: 贾勃阳

责任编辑: 杨小华

封面设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpphbook.com

邮箱: office@cpphbook.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16(787mm×1092mm)

印 张: 10.75

字 数: 250千字

版 次: 2012年7月第1版

印 次: 2012年7月第1次印刷

印 数: 1—5000册

I S B N 978-7-80236-780-7

定 价: 58.00元

湖南科技大学图书馆

KD00957550

版权所有 侵权必究

J412

7

KD00957550

静物摄影 用光·技巧

[日] 玄光社 编著

贾勃阳 译

湖南科技大学图书馆

KD00957550

中国摄影出版社

A large, dynamic splash of white liquid, possibly milk or paint, is captured in mid-air against a background that transitions from a cool blue on the left to a warm orange on the right. The splash is composed of several interconnected, flowing shapes, with a long, thin tail extending towards the bottom right. The lighting is soft and directional, highlighting the glossy, curved surfaces of the liquid.

静物摄影 用光·技巧

摄影：黑川隆广

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

静物摄影的感受

高井哲明 6

青木健二 38

黑川隆广 74

竹浦康郎 120

11 1 静物摄影用光的基础

图/文:玉内公一

首先要了解什么是主光与辅助光…12 四角箱的拍摄…14 圆柱体、球体的拍摄…16 调节明暗反差与光比…18 斜视角加半逆光拍摄…20 硬光与柔光的变化…22 利用高光来造型…26 银色反光物品的拍摄…28 阴影与黑边的视觉效果…30

实践篇:静物摄影用光现场实录…32

43 2 静物摄影的11种经典布光法

摄影:岛田吾郎

顶光天幕…44 半逆光天幕…46 双灯打平光…48 双灯夹板光…50 多灯反射光…51 高光与亮背景…52 营造轮廓光…54 黑卡纸的剪裁…56 巧用聚光灯…58 裸灯头与镜面灯罩…60 可透光静物台…62

探访专业的广告摄影工作室…64

65 3 顶光的运用与商品摄影实例集

图/文:长谷川修

改变光源性质/遮挡部分光达到“加黑”效果/把背景处理成渐变的效果/让被摄主体看起来更“黑”/用黑卡纸进行局部遮挡的技巧/用黑绒纸来调节阴影部分的反差/用黑卡纸或灰卡纸来抑制反光/用半逆光+白色反光板营造柔和的光线/用半逆光+银色反光板表现物体的硬朗/顺光有利于表现物体的“形状”/用逆光来表现早晨的阳光

79

4 商业摄影创意用光讲座

图/文:黑川隆广

124

5 从基础学起特效制作与影室器材

图/文:长谷川修

特效制作篇...124

制作啤酒泡沫/制作细小的气泡/制作水珠/制作道具冰块/制作热蒸汽/制作道具雪/制作道具霜/人造蛛丝效果 等

影室器材篇...132

摄影师长谷川修推荐的小型摄影工作室组建方案

JAM摄影工作室的可移动工具车

139

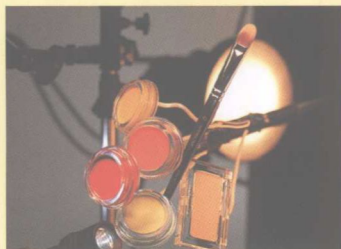
6 影室闪光灯及其附件的使用技巧

图/文:玉内公一

雷达罩/反光伞/环型闪光灯/蜂巢片/束光筒/带透镜的聚光灯/菲涅尔透镜聚光灯/大型柔光箱/各种柔光材料/裸灯头拍摄/多闪光管灯头/高速闪光&低速闪光/HMI/荧光灯照明/聚光造型灯/各种灯罩

封面照片 黑川隆广

这是一张表现五颜六色化妆品的照片。取景框内不仅有化妆品的组合，同时把影室灯具也一起收入了画面，总共有12盏灯，其中包含了黑川隆广先生经常使用的3盏LED灯，实际打在化妆品和背景上的有7盏灯，其他的灯作为辅助光源未能进入取景画面，而是分别打在了灯头、背景墙等位置，突出了空间感和层次感。

作品赏析 / 高井哲明

我之所以喜欢拍摄静物题材，主要是因为容易调整拍摄的时间，而人像摄影不可能做到想什么时候拍摄就什么时候拍摄。拍摄静物时，可以在准备好时再开始，摄影师还可以充分发挥自己的想象，同时还会有“自己说了算”的心态，我觉得这就是静物摄影最大的魅力吧！

我从做摄影助理开始走进这个行业，最初只是在旁边向专业摄影师们学习如何布光，当有机会开始自己实践时，才体会到了“这样摆灯的效果”。那时，我很喜欢在暗房制作黑白照片，而后来静物摄影带来的感动绝不亚于在暗房制作出一张好照片时的那种兴奋，此后我的兴趣日渐浓厚。在实践中我还发现即使是同一个静物，通过不同的布光便能呈

现出不同的效果，这更激发了我的创作灵感。

开始进入摄影行业时还处在胶片时代，不像现在可以依托电脑作后期处理，要一次完成，所以需要学习许多广告摄影、静物摄影的知识与技术。当时还涌现出许多诸如“拍摄手表达人”、“拍摄化妆品达人”等等。如果你拍摄的总和别人一样则没有创意，所以我的脑子总想着“要创新，要创新”，后来就尝试拍摄了柯达的系列广告照片。

我很想尝试与众不同的效果，不满足于“直观的表现”，在实际拍摄中我以尝试拍摄出“不同的颜色、不同的形态”为理念。例如使用滤镜能达到水彩画的效果、多底合成的重叠效果等，这类创

高井哲明

构图力求简洁，画面主体是一只造型优美的 ROCHAS 的“Femme”的香水瓶，把它放在约 1cm 厚的亚克力板上拍摄而成。为了突显瓶子的轮廓，背景打 1 盏灯，主灯和柔光箱位于侧面照明，亚克力板后方还放了辅助灯，使正面也呈现出一道亮边。

APA（日本广告写真大赏）入选作品，“舞蹈”系列中的一张。此番创意源于一次在酒吧里的印象。当时陶醉地听着名曲，眼前的水瓶宛若曼妙的舞者。拍摄时先将瓶子固定，上方用喷头淋水，正面的水是用杯子泼上去的，1/6000 秒的高速闪光同步把水花和水珠都定格住了。

限量发售的镀金高尔夫球棒头。拍摄时将棒头放在镜面上，这样商品的受光面也同时映在镜面中，后方的光源又恰好把物体的边缘轮廓清晰地衬托出来而倍显高贵。为了更好地表现金色，拍摄时加用了树脂滤片以降低色温。

这是在公司门前面的树枝上拍摄的一只还未蜕变成蝴蝶的青虫，这种虫子从卵孵化成幼虫大概需要两三周的时间，体长才 3cm，周身的颜色与花纹都很吸引我，使我把它当作“静物”来拍摄。拍摄时还使用了环型闪光灯，侧面和后面各加了一只小型柔光箱，使色彩和轮廓都很鲜明。

意在今天 Photoshop 软件里已经变得轻而易举了。

广告摄影的精髓在于如何将商品拍得更具有吸引力。这需要对商品进行反复的“观察、摆放、搭配”，这样才能充分了解商品的特点，进行下一步的构图与布光，其出发点就是为了“突出照片的看点”。

好的广告摄影照片总能吸引人们的眼球，让人们过目不忘的作品才是精品。所以对摄影师而言，能拍出耐人寻味而又让人猜不出这是怎样拍摄的照片，才是作为

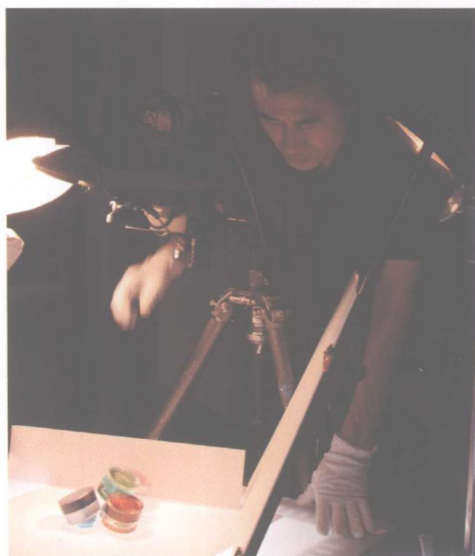
广告摄影师应该追求的境界。

现在对我来说“拍摄照片”就是要拍出让人“还想看看”、“再仔细看看”的照片。例如虫子的特写，可以看到通常不易观察到的细节。再比如高速摄影，即使肉眼也不可能像照片那样能记录下看到的场景，所以照片能够帮助我们重现真实的瞬间，这也正是静物摄影的独特魅力吧。

静物摄影的感受

自 1984 年起连续两年为柯达拍摄企业广告“WHAT'S NEXT”系列。

高井哲明

1986 年成立高井写真研究所，多次在 APA（日本广告写真大赛）获奖，曾在比利时、印度、苏格兰、丹麦和东京等地举办个人影展。

静物摄影用光 的基础

1

照在物体上最自然的光就是我们最为熟悉的阳光了。影室中使用的灯光，主要指以影室灯为主的大型闪光灯，用好这些人工光源，一样能够实现接近日光照射的光影效果。

本章作为摄影用光的基础篇，将介绍不同形状和材质的静物拍摄与布光原理。

最后，我们将以古典相机为被摄主体，图文并茂地体验静物摄影的全过程。

图/文：玉内公一

首先

要了解什么是主光与辅助光

所谓布光，是指既要把被摄主体照亮又符合摄影创作意图的操作。其中包括需要哪一部分亮起来，让哪一部分暗下去，怎样调整光比等等，这样便可以人工创造出所需要的“光”。

摄影师想掌握室内布光的技巧，不妨先观察太阳光照射在物体表面的光影效果，并尝试能否在影室内用人工光源再现出相同的光影效果。要模拟大面积的自然光光效，就一定要先准备好主光源和辅助光源的灯光组合。

主光源的作用是将被摄主体要表现的部分照亮，这样就同时形成了明亮区域和阴影区域。而辅助光

源的作用是将整体部分提亮。如果说主光源是太阳光的话，辅助光源就相当于天空中的散射光。

除此之外，还应准备柔光材料（像描图纸等）和反光板。在只有一盏主灯的情况下，反光板也可以派上大用场，这种情况下反光板产生的反射光线也就相当于辅助光源了。

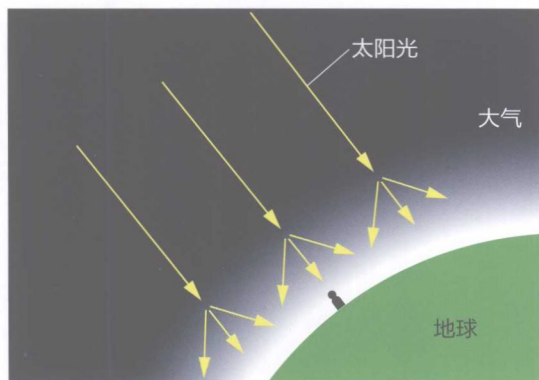
说到照明器材，我们日常用得最多的恐怕就是钨丝灯和荧光灯了，但在影室最常用的则是大型影室闪光灯，这种闪光灯有接近日光的色温，可以无级调整输出光量，另外还有许多如柔光箱、束光筒之类的附件可选，使用起来非常方便。

回到我们刚才的主题，布光方法的成功与否直接影响到照片最后的效果，所以只有熟练地掌握了最基本的布光方法，才能使以后的创作如虎添翼。

在静物摄影中，布光的效果可以说立竿见影。由于被摄主体是固定不变的，所以我们可以反复尝试不同的布光方法，直到满意为止。室内拍摄的好处是不用担心季节、天气、时间等因素的影响，有利于摄影师安心进行创作，面对各种静物都可以将用光发挥到极致。

对于被摄主体来说，最好的“礼物”莫过于找到与之最匹配或吻合的光线。

自然界中的光是指“太阳光”与“天空光”的混合光

■晴天的室外光线

■阴天的室外光线

通常在晴天条件我们见到的光线不只有太阳光，还包含了大气中折射出的散射光，也就是“天空光”，特别是在阴天的情况下，云层起到了漫反射的作用，使光照显得更加均匀。

在利用影室灯时，主灯好比是“太阳光”、辅助灯好比是“散射光”

■只有1盏主灯

■主灯 + 辅助灯

在影室模拟自然光时，主灯就相当于太阳光线照射，被摄主体上会出现高光与阴影部分。辅助灯相当于天空中的散射光，加上辅助灯后被摄主体的形状更清晰，质感也更突出。

摄影工作室多采用 大功率影室闪光灯

由于影室灯有近乎太阳光的特性，且输出光量可任意调节，和多种附件搭配使用还能产生不同的光效。

■电箱型

蓄电部分与灯头分开，1台电箱可带动2-4只灯头，主要供1200-2400Ws大功率灯头使用，具有快速回电、连续闪光等特点。

■插座型

灯体包含电容与灯头两部分，一般输出功率在150-800Ws之间，方便转接柔光箱或反光伞等配件。有些型号亦兼容电箱供电，外拍时也很方便。

影室灯的基本附件

要调整光的性质与指向，灯罩可以说是一个不可或缺的重要附件。特别是作为辅助灯使用时，柔光箱、反光伞都可以轻松营造出柔和的散射光线。

■标准罩

安装在灯头位置的灯罩，根据散射角的不同可分为广角型到远射型多种型号。一般将照射角在60°左右的称为标准罩，这也是最常用的规格。

■反光伞

光线通过伞面再反射出去以获得更大范围的照明，其原理是平行光遇到凹面时会向各方向散射，尤其是白色反光伞能折射出非常理想的散射光。

■柔光箱

直接卡在灯口上可照射出大面积的均匀光线。由于光线被柔化，高光部分的过渡也很自然，所以被广泛运用到各种拍摄题材，包括拍摄大型汽车。

四角箱的拍摄

布光时要照顾到各个面，并强调立体感

想要学好静物摄影的基本布光法，我们可以先尝试拍摄一只四角箱。当我们观察一个立方体时，由于视角的不同，我们看到的形状也不同，斜向俯视一般会看到三个面，这也是我们最为熟悉的视角。

布光时，将多个不同的受光面组合在一起更能凸显其立体感。布光时的照射方向不同，就会造成有的面亮，有的面暗。在涉及商品摄

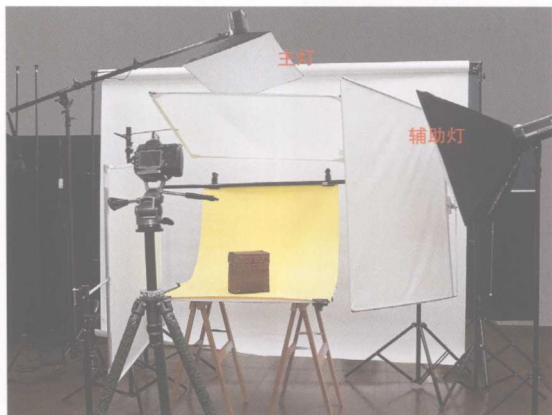
影时，有商品名称、商标及图案的面（也就是指正面）应是布光的重点，一般都会把此面的光线调到最亮，在调整灯光照射角时还要模拟“太阳光线照射下来”的感觉。

在决定了光源的位置以后，被摄主体离光源最近的一面最亮，顺光会造成被摄主体正面最亮、顶部次之、侧面最暗的光效。

此种布光法的难度在于要调整

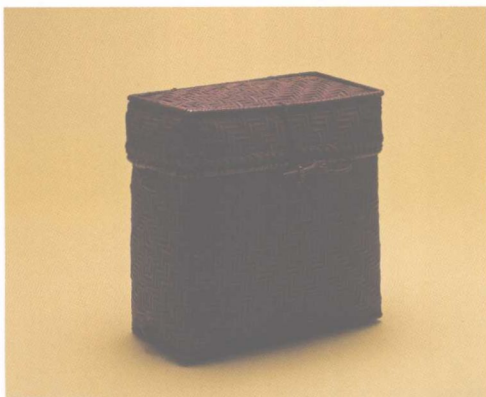
好光线的照射角度，让各个面都具有明显的明暗反差，这样才能凸显立体感。每个面的明暗依次差1挡左右为最佳。

好的布光能充分考虑到各个面的明暗平衡，做到反差适度、过渡自然，这样才能更好地表现出被摄主体的质感。

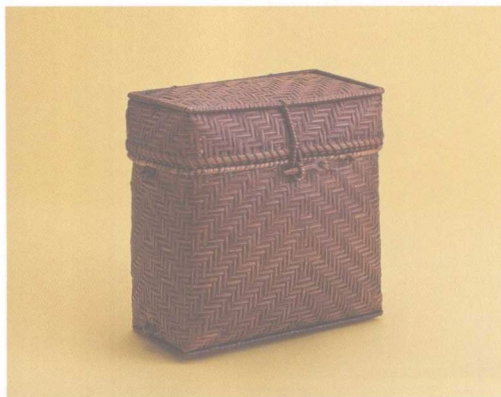
主灯位于被摄主体上方，并配有小型柔光箱，右边是辅助灯，在中号柔光箱的前面再加一层柔光布。

■只有主灯的效果

主灯的照射范围集中在箱子的箱盖面。右图中加入辅助灯的散射光后，箱子的箱盖面、正面及侧面都得到了较为均匀的照明效果。

■加辅助灯后的效果

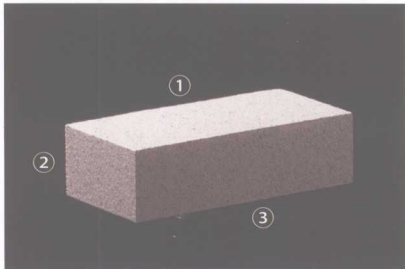

亮面的转换会形成不同的视觉效果

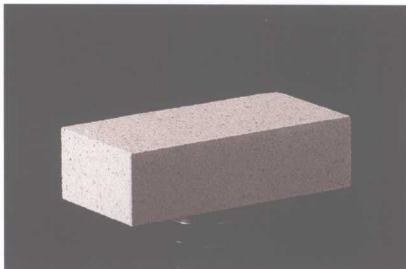
下面的立方体分别采用了横放和竖放。每个受光面明暗依次相差1挡。布光时，让光源分别接近各个面，其结果是：①顶部面最亮的光效②短侧面或宽立面最亮③长侧面或窄立面最亮，看起来更自然。

■顶部①最亮的光效

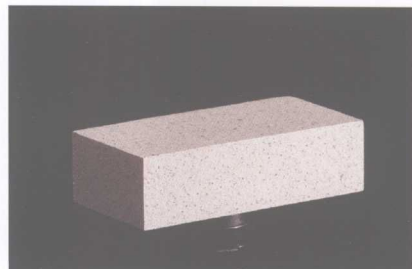
光源位于顶部偏左的位置，灯位变换按①②③的顺序，顶部①最亮时能突出被摄主体的稳定感。

■短侧面②最亮的光效

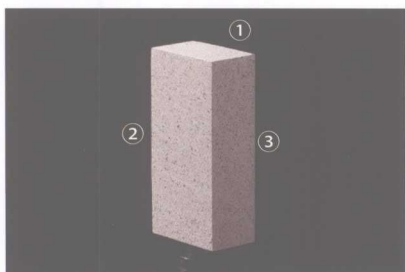
这张照片中亮光都集中在了左侧面，意在强调和突出此面，其目的是“先要看这里”。

■长侧面③最亮的光效

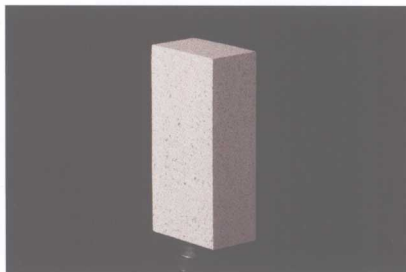
光源位于右侧较低的位置，这样布光有利于把长侧面作为被摄主体来强调，长侧面变成了“正面”的效果。

■顶部①最亮的光效

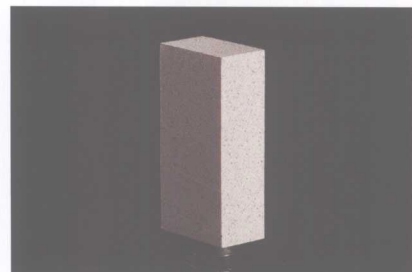
竖放时，光源靠近①面，顶面最亮，整体光线较平。由于竖起来的②面积最大，即使稍微暗一些，但还是很抢眼。

■宽立面②最亮的光效

此图是把光源移动至宽立面附近，结果很明显，②被照亮，也就成了正面。在拍摄竖放的被摄主体时，多采用这种光位。

■窄立面③最亮的光效

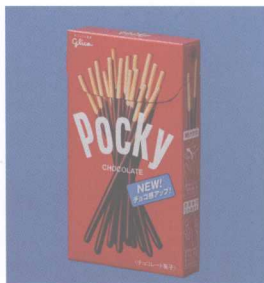

把灯位移到右边照明，窄立面③被照亮，反之左边宽立面②则成了最暗面，显然是要突出表现窄立面③的效果。

■实例 1

■实例 2

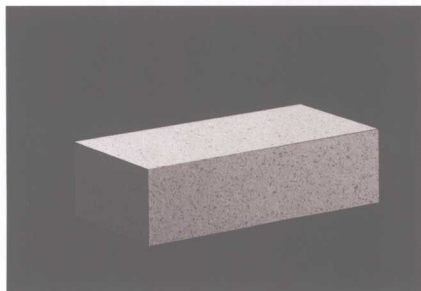

看看具体的商品实例，我们选用带包装的点心盒子。实例1中顶面是主要部分，布光时把光源放在盒子左上方，光效看起来比较自然。

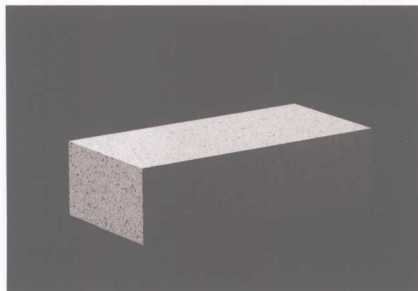
实例2是竖放的盒子，主要部分在宽立面。布光时，光源位于盒子的斜上方，这样的效果使宽立面和顶面都能得到充分的照明。

光影效果不同会直接影响物体的长、宽、高比例

下面两张照片都是采用顶部光源，由于光位的移动，拍出的效果也不一样。如短侧边变暗，则显得短侧边变长。而长侧面变暗，则显得长侧边更长。

短侧面变暗更显立方体厚度，强调纵深。

长侧面变暗，强调立方体长度。