

大师  
经典

跟随大师 迈向专业

最简单的影棚搭建方案



# 在家中拍出影棚光效 热靴闪光灯的创造性应用

Studio Lighting Unplugged

[美] 罗德·多伊奇曼 罗宾·多伊奇曼 著 宋晨 译  
Small Flash Techniques for Digital Photographers



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

→ 跟随大师 迈向专业

# 在家中拍出影棚光效 热靴闪光灯的创造性应用

[美] 罗德·多伊奇曼 罗宾·多伊奇曼 著

宋晨 译

人民邮电出版社  
北京

## 图书在版编目 (C I P) 数据

在家拍出影棚光效：热靴闪光灯的创造性应用 /  
(美) 多伊奇曼, (美) 多伊奇曼著 ; 宋晨译. -- 北京 :  
人民邮电出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-115-30498-8

I. ①在… II. ①多… ②宋… III. ①摄影光学  
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第319695号

## 版权声明

*Studio Lighting Unplugged: Small Flash Techniques for Digital Photographers*

Copyright © 2012 by Rod and Robin Deutschmann

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 ©2013.

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

本书围绕一些日常家庭生活中的场景进行简单的摄影练习，如利用客厅、厨房、车库、花园等，通过亲手制作控光工具，增强动手能力，启发你在任何拍摄环境中仅仅使用最简单的工具和器材，充分发挥想象力，便可以创造出最具梦幻效果的影棚布光效果。通过阅读本书你会发现，拍出和影棚一样的画面效果并不难事，你只需要拥有灵感、小型闪光灯和身边简单的场景便可轻松实现。

本书非常适合刚刚接触闪光灯摄影的初学者入门学习使用，另外也适合摄影爱好者、摄影专业的学生及专业摄影师阅读参考。

## 在家拍出影棚光效：热靴闪光灯的创造性应用

- ◆ 著 [美] 罗德·多伊奇曼 罗宾·多伊奇曼  
译 宋 晨  
责任编辑 李 际  
执行编辑 刘 祺  
◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京画中画印刷有限公司印刷  
◆ 开本：889×1194 1/16  
印张：7.5  
字数：218 千字 2013 年 2 月第 1 版  
印数：1-3 000 册 2013 年 2 月北京第 1 次印刷  
著作权合同登记号 图字：01-2012-3539 号  
ISBN 978-7-115-30498-8

定价：59.00 元

读者服务热线：(010) 67132786 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

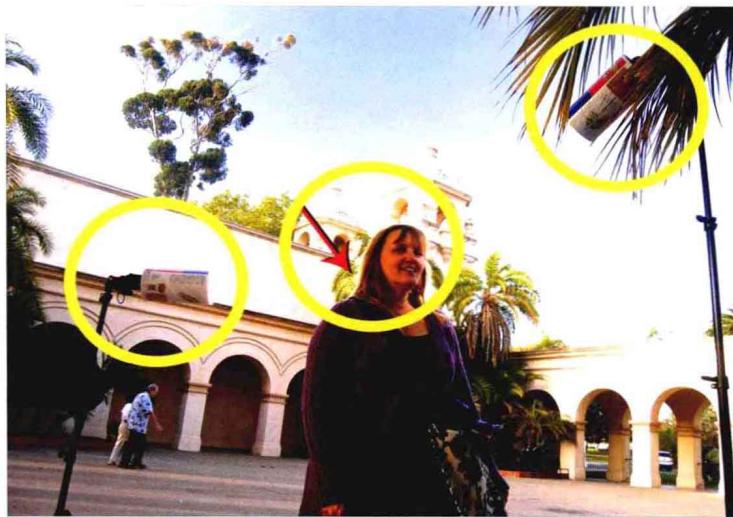
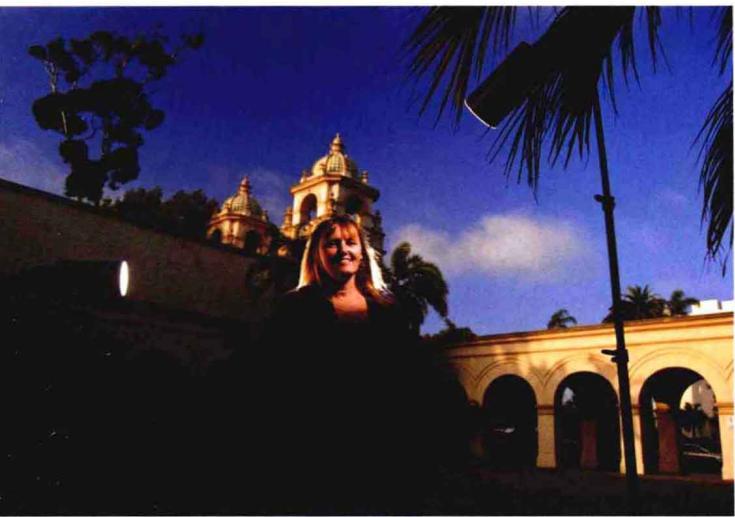
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

## 第1章 基础

关于练习.....	14
■ 练习1：正如你眼中所看到的世界 .....	14
同步速度 .....	15
要点 .....	15
同步速度对你意味着什么 .....	15
真正的威力.....	16
■ 练习2：基础光 .....	16
变化 .....	18
变焦功能.....	18
■ 练习3：如何利用变焦功能 .....	19

反射闪光.....	19
■ 练习4：反射闪光 .....	20
■ 练习5：新的拍摄场景 .....	21
关于白平衡.....	22
■ 练习6：何不尝试蓝色色调的照片 .....	22
■ 练习7：红色的格调 .....	22
用闪光灯拍摄完美无瑕的室内人像.....	23
■ 练习8：凝结的瞬间 .....	24
利用墙面反光.....	25
■ 练习9：来自墙面的反射闪光 .....	26
多人肖像摄影.....	26
■ 练习10：影棚内的多人肖像摄影 .....	26





## 第2章 家庭影棚之客厅篇

每一个伟大的故事背后都有一个起点.....	27
将闪光灯与相机分离.....	27
■ 练习1：体验各种闪光灯的摆放位置 .....	29
调节光线的强度.....	29
提高ISO参数 .....	30
■ 练习2：ISO的调整 .....	30
光圈的调节 .....	30
■ 练习3：调节光圈 .....	32
一个简单的对比 .....	32
控制景深.....	32
景深预视按钮 .....	33
■ 练习4：按下景深预视按钮试试看 .....	34
调节相机内置对比度与饱和度参数.....	34
■ 练习5：极端情况的研究 .....	35
对等关系：让它产生效果.....	35
■ 练习6：再次讨论光圈的调节 .....	37
■ 练习7：发挥威力 .....	37
■ 练习8：数学的魔力 .....	37

## 第3章 家庭影棚之厨房篇

使光线完全处于你的掌控之中.....	38
DIY设备改造：束光筒（使用废弃纸筒制作）.....	40
DIY设备改造：200cm高的反光板.....	42
厨台上的试拍.....	42
■ 练习1：使用束光筒.....	42
在影棚环境下一切是如何运作的.....	44
■ 练习2：使用反光板.....	45
黑色、白色和彩色的背景.....	47
黑色的背景.....	47
■ 练习3：创造一个黑色的背景.....	48
白色的背景.....	48
■ 练习4：创造一个白色的背景.....	49
彩色的背景.....	50



## 第4章 在其他房间中拍摄

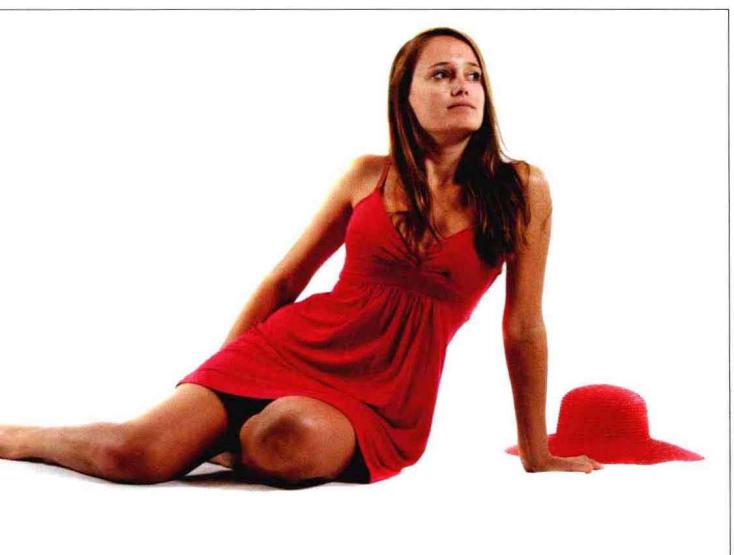
5种富有创造性的练习 .....	55
■ 练习1：把你的卧室变为影棚 .....	55
■ 练习2：一张舒适的大沙发 .....	56
■ 练习3：更进一步 .....	56
■ 练习4：一个熟悉的场所和新的选择 .....	59
■ 练习5：3个束光筒 .....	60

## 第5章 家庭影棚之车库篇

搭建一个属于自己的影棚.....	62
采购时的精打细算.....	63
在新环境下工作.....	65
拍摄样片.....	65
车库改造为影棚后的第一幅肖像摄影.....	67
精益求精：6个练习 .....	69
■ 练习1：白色的背景 .....	69
■ 练习2：加入道具并使用束光筒 .....	74
■ 练习3：更换背景 .....	76
■ 练习4：束光筒中的光 .....	76
■ 练习5：织物的纹理 .....	78
■ 练习6：动作的瞬间 .....	79

## 第6章 家庭影棚之院落篇

以你眼中想拍摄的物体作为开始.....	81
关于实际应用.....	82
新的方法 .....	82
■ 练习1：重要的挑战 .....	82
■ 练习2：使用2支配备束光筒的闪光灯 .....	82



■ 练习3：再多加一支配备束光筒的闪光灯 .....	84
未知的领域.....	88

## 第7章 深入户外

怎样做.....	98
■ 练习1：新视角的诞生 .....	99
通向成功的秘诀.....	99
■ 练习2：用光还是不用光 .....	99
■ 练习3：简单的补光 .....	105
介绍一下拉米尔杆.....	107
■ 练习4：将所有内容整合到一起 .....	109

## 小结

→ 跟随大师 迈向专业

# 在家中拍出影棚光效 热靴闪光灯的创造性应用

[美] 罗德·多伊奇曼 罗宾·多伊奇曼 著  
宋晨 译

人民邮电出版社  
北京

## 图书在版编目 (C I P) 数据

在家拍出影棚光效：热靴闪光灯的创造性应用 /  
(美) 多伊奇曼, (美) 多伊奇曼著 ; 宋晨译. -- 北京 :  
人民邮电出版社, 2013. 2  
ISBN 978-7-115-30498-8

I. ①在… II. ①多… ②宋… III. ①摄影光学  
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第319695号

## 版权声明

*Studio Lighting Unplugged: Small Flash Techniques for Digital Photographers*

Copyright © 2012 by Rod and Robin Deutschmann

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 ©2013.

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

本书围绕一些日常家庭生活中的场景进行简单的摄影练习，如利用客厅、厨房、车库、花园等，通过亲手制作控光工具，增强动手能力，启发你在任何拍摄环境中仅仅使用最简单的工具和器材，并充分发挥想象力，便可以创造出最具梦幻效果的影棚布光效果。通过阅读本书你会发现，拍摄出和影棚中一样的画面效果并非难事，你只需要拥有灵感、小型闪光灯和身边简单的场景便可轻松实现。

本书非常适合刚刚接触闪光灯摄影的初学者入门学习使用，另外也适合摄影爱好者、摄影专业的学生及专业摄影师阅读参考。

## 在家拍出影棚光效：热靴闪光灯的创造性应用

- 
- ◆ 著 [美] 罗德·多伊奇曼 罗宾·多伊奇曼
  - 译 宋 晨
  - 责任编辑 李 际
  - 执行编辑 刘 祺
  - ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京画中画印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：889×1194 1/16
  - 印张：7.5
  - 字数：218 千字 2013 年 2 月第 1 版
  - 印数：1-3 000 册 2013 年 2 月北京第 1 次印刷
  - 著作权合同登记号 图字：01-2012-3539 号
  - ISBN 978-7-115-30498-8
- 

定价：59.00 元

读者服务热线：(010) 67132786 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

# 致谢

---

没有什么能够比坐着一艘承载着所爱的人一同远航的船更令人振奋的事情了。

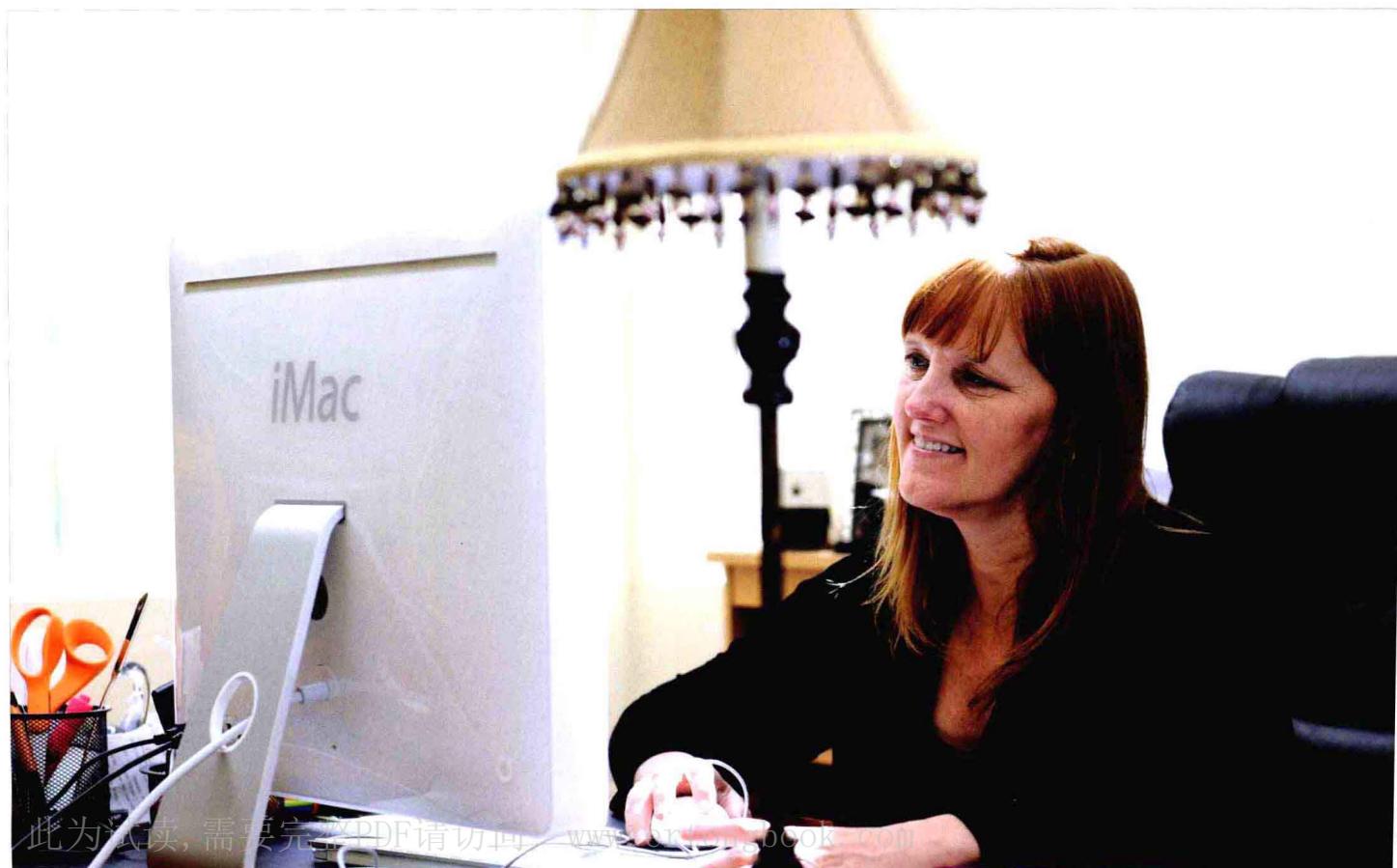
没有什么能够比坐着一艘承载着所爱的人一同远航的船更令人振奋的事情了，这个观点曾被多次的实际经验所证实。在此，对提供过无私帮助的友人表示最诚挚的感谢：好莱·基德（Holly Kidd）、亚历克西斯·多伊奇曼（Alexis Deutschmann）、雅克布·基德（Jacob Kidd）以及克莉丝·李培基（Chris Lepage），感谢他们永不疲倦的热情和付出和在各种艰难困苦中作出的贡献和努力。

这本书的创作是家庭成员间合作的产物。书中图片中的模特并不是专业人员，而是女儿、儿子、兄弟、姐妹、父母、夫妻、朋友和学生。瑞安·基德（Ryan Kidd）、塔拉·多伊奇曼（Tara Deutschmann）、特雷弗·贝提思（Treavor Bettis）、安尼如德·波斯-Raut（Aniruddh Bose-Raut）和杰伊·摩西（Jay Moses），对于你们的友谊、支持和在工作中表现出无尽的耐心，以及所给予我们的帮助，谨在此向你们表达最诚恳的感谢，对于我们而言，你们就像是家人一样。

# 前言

本书囊括了室内和室外手动控制闪光灯摄影技术的核心内容，并且传授给读者实践性强、积极主动的学习方法。本书主要沿用“阅读该项—参考文中的提示—这样去练习”这一模式，强化了每段教程中知识和实际的联系与应用。该模式可以被处于任何不同阶段的摄影者所接受，使其通过浅显易懂的语言和与之相关的练习，掌握如何通过手动控制闪光灯，调节闪光灯的有效功率和实际功率（注：闪光灯在最终拍摄的图像中能表现的功率），处理相机与闪光灯的同步速度，无论在哪，在自己家中或室外都可以拍摄出引人入胜的图像。不需要任何摄影经验，本书打破了常规，赋予读者所需要了解的一切知识，而那些不需要的则只字未提。读者会被告知应做什么，何种设定应该被选择，以及最后的结果会是怎样。

下图——在本书的诸多练习中，你可能需要用到相机和闪光灯的使用说明书。如果你恰好没有说明书，我们强烈建议上网搜索并下载相关的使用手册。当然如果能找到免费的下载是最好不过的事情。如果你恰巧有一部智能手机、iPad、平板电脑或电子书，那么请你将相机和闪光灯的使用手册复制一份在上面，以便随时取阅





上图——虽然本书所教授的技术一般情况下是万无一失的（如果你使用相机的手动模式操作），但需要表现真正的艺术，这些内容则远远不够。在可控环境中，我们对于相机和闪光灯的操作攻略百试百灵，但当你只身一人，身处一个充满了无限变化的光线和各种选择的情况下，所拍摄出的图像会展现出千差万别的效果。使用本书中的建议作为你拍摄活动的起点，追随着你的想象力和创造力自由地飞翔吧！充分了解闪光灯能够为你提供什么，这样可以让你的摄影之路拓展得更远。寻找内心深处的艺术灵感，找出一条别人不曾走过的路，让闪光灯所发出的光线为你照亮前进的道路

对读者我们只提出一个小小的要求，那就是从经验中学习和成长，试想你就是一名摄影艺术家，不断将自己推向一个新的高峰。

以开放的态度阅读本书中的各种挑战，正视自己曾经犯过的错误并从中得到启迪。在你内心深处所获得的灵感和创造力能够与你终生相伴，这些知识和灵感在你心中就像一双天眼，在数码相机捕获美丽瞬间的同时，能够使你立刻感知所拍摄出影像的效果。源自失败和尝试中的经验与各种成果就是自信和技术的代名词。给你自己一些时间，认真阅读这本书，将会带给你超越期望的巨大收获。

## 必要的方法

闪光灯能提供令人难以置信的能量和选择，尤其是对于手动操作相机的用户而言。它会从根本上改变你所看到的这个世界以及记录这个世界的方法。你将不再简简单单地拍摄记录，而是创造，无论你身在何处。

这本书的目的是，带领读者从最基本的室内闪光灯摄影技术（固定热靴闪光灯——固定在相机顶部的外接热靴闪光灯）进阶到难度最大的离机闪光灯摄影技术的一种循序渐进教程，不管你是否身处传统的摄影棚。

本书是我们“纯手动”、“真艺术”的哲学精髓所在。你在书中所读到的任何内容，在任何情况下绝不可能用自动模式拍摄出同样的效果。你必须完全依赖手动操作模式控制你的相机和闪光灯，每一步紧跟教程的步伐前进。这样严格要求的原因有两点：一则你肯定不想自己拍出来的照片平淡无奇，二则我们也不想对你使用的方法做出限制。为了用你的相机拍摄出具有令人惊叹效果的图片，你需要清楚地了解能够掌控的资源和可以使用的各种选择，并对于之后发生的情况能够有所预见。自动化的相机操作方法对拍摄有很大的限制，因为相机自己不能够思考或将场景形象化，它的功能仅仅是拍照而已。为了创造出绚丽的画面，首先自己的创意要足够绚丽。

手动摄影拍摄方法为真正创作和创意的开始提供了坚不可摧的牢固基础。请记住，任何自动的东西，仅仅是用来为拍摄一般的不能再一般的图像而设计的。对你而言，这种图像仅仅是众人所期盼的，记录眼前所看到的内容而已。真正的艺术家不会拍摄类似的图片。我们深信，所谓真正的创造力，仅仅能够存在于掌握足够技术的人身上。我们会要求学员放弃之前对自动操作模式的依赖，并从错误和失败中学习经验。

我们（作为教练）也希望与众不同，我们不想用严格限定的规则或单凭我们之前所得出的经验来限制你的发挥。我们希望传授给你在摄影创作中自由飞翔所需要的真正技术，教授你能够终身受用的知识。信心、视野和对过去经验的总结（无论好坏），你获得的越多越好。我们为你传授的是真理，这也是你以后可以值得自豪的地方。

---

我们深信，所谓真正的创造力，仅仅能够存在于掌握足够技术的人身上。

## 你需要什么

虽然我们真诚地相信艺术的主体源自人的内心和灵魂深处，而不是源自他身上的相机包，但一些设备还是会在本书所提到的技术中用到：

- 一台数码单镜头反光照相机（dSLR 数码单反相机）。
- 一支具有手动操作模式并具备可调节/旋转灯头的外置闪光灯。
- 相机和闪光灯的使用说明手册（纸质版本或电子文档均可）。
- 与相机和闪光灯配套的无线引闪器。该设备可在网上以很低的价格购入，牛仔工作室（注：一家摄影器材商店）所提供的相机无线发射器/接收器不到30美元。
- 闪光灯的备用电池。如果闪光灯在大功率状态下持续工作，电量的损耗费会大得惊人，所以有备无患总是不会错的。

**闪光灯设备。**闪光灯在摄影光线的控制方面是最重要的设备。你已经有一支闪光灯了，任何闪光灯设备，不管是自制的还是现成的、新的或旧的、租来或借来的，都可以为你的拍摄创造出绚丽的光线。我们强烈推荐你至少配备3支闪光灯以便在拍摄过程中获得最大的灵活度和掌控环境的能力。当然，仅拥有一支闪光灯也无妨，也可以顺利地从本书中学到相关的内容。

---

我们强烈推荐你至少配备3支闪光灯，以便在拍摄过程中获得最大的灵活度和掌控环境的能力。

**提示：**如果你准备将一支老式的闪光灯直接安装在数码单反相机的热靴上，务必在安装前确认相机与闪光灯的电压没有冲突。相比新产品而言，老式闪光灯产生的电压更大。

**沟通。**你的相机会与你的闪光灯进行“交谈、沟通”，它们之间并不需要说太多，仅仅是一个词“开始”而已，闪光灯就会规矩地按照相机的指示做。你可能已经为你的相机和闪光灯配备了无线引闪系统，但我们还是建议你使用相对比较廉价的设备，因为功能和效果都是一样的。



上图——我们虽然力求让你通过最简单的方法获得知识与经验，但你还是需要认真对待书中每个部分。所以，请务必认真阅读每一章节的内容，不要漏掉任何一个练习或作业，因为每章节的内容都是基于前面部分的基础上。当你从头到尾读完了本书，我们建议再从头回顾一番，针对每一部分的练习再多操作几次，直到呈现出你所期待的满意效果为止。这样，在以后的实际拍摄过程中，遇到类似的环境时，对于闪光灯所呈现的效果，就有能力预见各种情况并在你的脑海中将最终的图像形象化。一旦你这样做了，你就会不断向前迈进获得进步，不断向你新的想象力和技术发起挑战。把成为一名真正的摄影艺术家的目标树立在心中，并不断向这个目标前进。将眼光和标准定得高一些，保持自信和信心。伙计，这不是发射卫星，没有那么难，只是用光而已。

**改装设备（灯光调节器）。**你会需要对闪光灯发射的光线做一些调整，如：扩大、缩小或限定光线的照射范围（注：将闪光灯发出的光线范围缩小，集中照射的范围）。很多设备生产商都制造调节器、反光伞、柔光箱和反光板等。然而，在家中发挥你的创造力和动手能力，就可以很简单地制作出媲美专业厂商生产的摄影

辅助工具，并可以达到同样的使用效果。我们会在书中演示如何以最低的成本和最简单的方法制作几款常用设备。

**其他设备。**你可能会用上一些灯具支架（闪光灯架）以便架设额外的闪光灯，它们的价格通常也很便宜。

# 关于作者

罗德（Rod）和罗宾（Robin）·多伊奇曼（Deutschmann）多年以来致力于摄影艺术家的培养。二人在艺术方面的造诣和坦诚的教学方法使得他们在南加州地区有着众多的忠实追随者。他们传授一切关于如何通过手动完美操控相机的技巧，同时信奉一条独特且颇具创作灵感的信条：摄影师关注的中心应是他本人和眼中所看到的内容，而不是他所使用的设备。

## 写给读者的话

我们衷心地希望本书的读者能加入最优秀的摄影师行列中。本书不仅仅是将摄影技巧和诀窍简单地收录集中，而是充满了对摄影艺术深刻的领悟，激发了读者不断探索艺术的挑战欲。我们的希望是，你能够将本书中提供的参考应用到日常实际工作中，让这些技术和本书所展示的一些基本的创意，引导你迈进属于自己的摄影艺术的探索道路中。我们也真诚地希望你变成一名能够随心所欲掌控身边任何光线的大师，尤其是源自内心深处充满了艺术灵感的光线。最后，祝愿每一位读者成为真正的摄影艺术家。

---

你正在阅读的这本书，并不是将摄影技巧和诀窍简单地收录集中，而是充满了对摄影艺术深刻的领悟，激发了读者不断探索艺术的挑战欲。

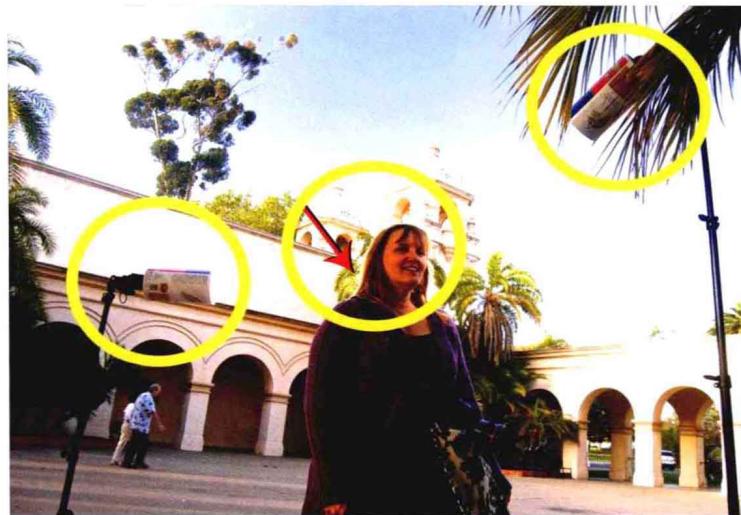
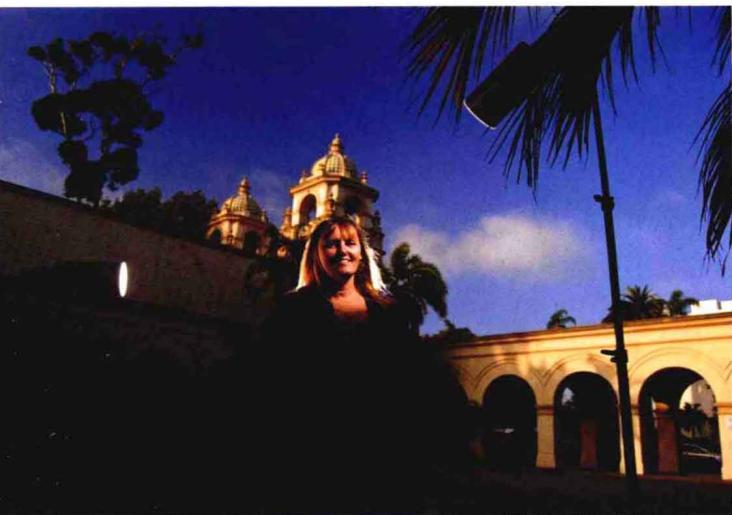


## 第1章 基础

关于练习	14
■ 练习1：正如你眼中所看到的世界	14
同步速度	15
要点	15
同步速度对你意味着什么	15
真正的威力	16
■ 练习2：基础光	16
变化	18
变焦功能	18
■ 练习3：如何利用变焦功能	19

反射闪光	19
■ 练习4：反射闪光	20
■ 练习5：新的拍摄场景	21
关于白平衡	22
■ 练习6：何不尝试蓝色色调的照片	22
■ 练习7：红色的格调	22
用闪光灯拍摄完美无瑕的室内人像	23
■ 练习8：凝结的瞬间	24
利用墙面反光	25
■ 练习9：来自墙面的反射闪光	26
多人肖像摄影	26
■ 练习10：影棚内的多人肖像摄影	26





## 第2章 家庭影棚之客厅篇

每一个伟大的故事背后都有一个起点.....	27
将闪光灯与相机分离.....	27
■ 练习1：体验各种闪光灯的摆放位置 .....	29
调节光线的强度.....	29
提高ISO参数 .....	30
■ 练习2：ISO的调整 .....	30
光圈的调节 .....	30
■ 练习3：调节光圈 .....	32
一个简单的对比 .....	32
控制景深.....	32
景深预视按钮 .....	33
■ 练习4：按下景深预视按钮试试看 .....	34
调节相机内置对比度与饱和度参数.....	34
■ 练习5：极端情况的研究 .....	35
对等关系：让它产生效果.....	35
■ 练习6：再次讨论光圈的调节 .....	37
■ 练习7：发挥威力 .....	37
■ 练习8：数学的魔力 .....	37