

跟随大师 迈向专业

10位顶级专业摄影师用光揭秘

离机闪光灯用光艺术

专业摄影师的技术与构思

The Art of Off-Camera Flash Photography

[美]小卢·雅各布斯 编著 王莹 译

Lighting and Images, Second Edition
with 100+ Photos by
Robert J. Langford

人民邮电出版社

POSTS & TELECOM PRESS

▶ 跟随大师 迈向专业

离机闪光灯用光艺术

专业摄影师的技术与构思

[美] 小卢·雅各布斯 编著

王莹 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

离机闪光灯用光艺术 : 专业摄影师的技术与构思 /
(美) 雅各布斯编著 ; 王莹译. -- 北京 : 人民邮电出版
社, 2013. 1
ISBN 978-7-115-29636-8

I. ①离… II. ①雅… ②王… III. ①闪光灯—摄影
照明 IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第238691号

版权声明

The Art of Off-Camera Flash Photography: Techniques and Images from Professional Digital Photographers

Copyright © 2012 by Lou Jacobs Jr.

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 ©2012.

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

本书集中分享了10位顶级摄影师在影棚和外景拍摄中使用离机闪光灯方面的经验。读者通过学习和借鉴众家丰富的技巧和经验, 能够提升用光的技艺, 游刃有余地应对商业和时尚拍摄过程中关于人像题材的拍摄与艺术创作。

本书适合人像摄影师、婚礼摄影师、儿童摄影师以及摄影爱好者阅读参考。

离机闪光灯用光艺术：专业摄影师的技术与构思

◆ 编 著 [美] 小卢·雅各布斯

译 王 莹

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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7.5

字数: 235千字

2013年1月第1版

印数: 1-3000册

2013年1月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-3538号

ISBN 978-7-115-29636-8

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

本书献给 10 位专业摄影师，他们提供的采访和照片是我编写本书的基础。他们是宾夕法尼亚的比尔·克莱默 (Bill Cramer)、得克萨斯的麦克·杜洪 (Mike Duhon)、明尼苏达的阿里·洪恩 (Ali Hohn)、密歇根的克劳德·乔丁 (Claude Jodoin)、马萨诸塞的卢·琼斯 (Lou Jones)、亚利桑那的塞尔吉奥 (Sergio)、英国的大卫·佩里斯 (David Perris)、比利时的伯特·史丹法尼 (Bert Stephani)、科罗拉多的大卫·特哈达 (David Tejada)、乔治亚的皮特·温克尔 (Pete Winkel)。

目录

第1章 离机闪光灯

什么是离机闪光摄影	9
优势	11
闪光灯的类型	11
单灯	11
自带电池组闪光灯	11
小型闪光灯	12
闪光指数	15
曝光准确度	15
闪光灯控制模式TTL的性能	15
手持式测光表	15
再看闪光指数	15
感光度(ISO)等级	15
无线闪光灯引闪器	16
光学引闪器	16
红外线接收器	17
无线电信号引闪器	17

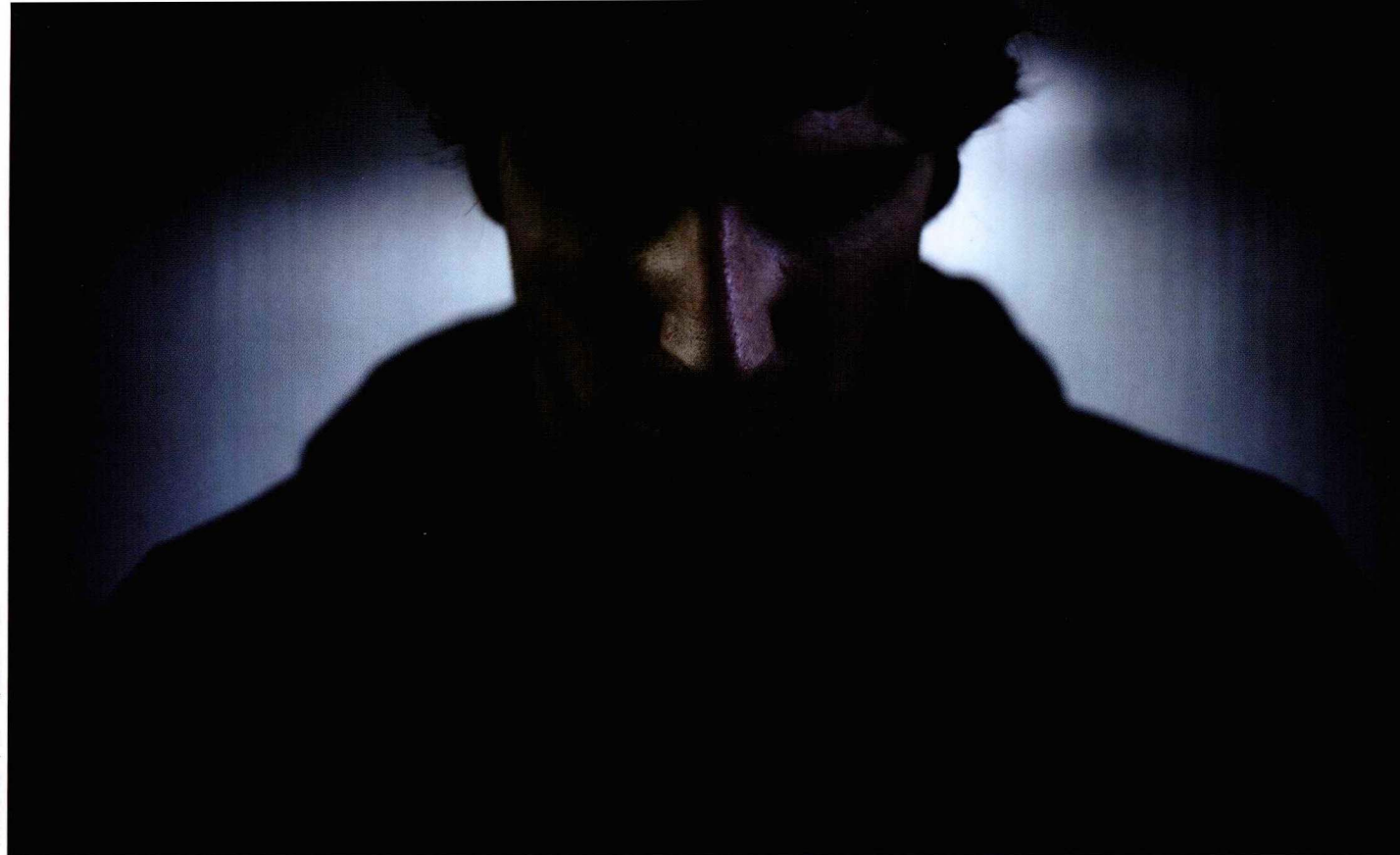
闪光漫射设备	17
柔光箱	17
灯伞	17
闪光灯散光罩	17
反光板	17
最后的想法	17

第2章 比尔·克莱默 BILL CRAMER

更多背景	19
摄影棚与办公室	20
商业拓展	20
客户与业务特色	22
多样化的闪光灯	22
离机闪光的多样性	23

图片由比尔·克莱默拍摄

布光的方式·····	23
灯的摆放·····	23
环境光与闪光灯的混合使用·····	24
闪光补光·····	24
闪光灯的引闪·····	24
散化光线·····	25
解读闪光·····	25
儿童、动物与婚礼·····	26
管理者与助理·····	27
布光的奥秘·····	27

第3章

克劳德·乔丁

CLAUDE JODOIN

更多背景·····	29
布光练习·····	31
机顶闪光摄影·····	31
离机闪光摄影·····	32
影室闪光灯·····	33
闪光灯的摆放·····	34

在环境光中闪光·····	35
辨认闪光方式·····	35
无线遥控器·····	35
测量闪光·····	35
闪光灯拍摄儿童·····	37
使用助理·····	37
布光的奥秘·····	37

第4章

伯特·史丹法尼

BERT STEPHANI

更多背景·····	39
获得协助·····	40
特长所在·····	40
小型闪光灯创作和器材·····	42
闪光灯的摆放·····	43
不止一个闪光灯·····	44
机顶闪光摄影·····	44
离机闪光突出重点·····	44
使用大型闪光灯·····	44

无线遥控器..... 45

光线漫射设备..... 45

测量闪光..... 46

闪光灯拍摄儿童..... 46

分析闪光灯的摆放..... 47

使用助理..... 47

布光的奥秘..... 47

第5章

皮特·温克尔

PETE WINKEL

接近你的观众..... 49

摄影棚与办公室..... 50

摄影专长..... 50

闪光器材..... 51

布光的哲学..... 51

小型闪光灯与大型闪光灯..... 52

离机闪光..... 52

闪光灯的摆放..... 52

闪光灯拍摄儿童..... 53

闪光灯的引闪..... 55

测试闪光值..... 55

变化你的布光方式..... 55

使用助理..... 55

最后的思考..... 56

第6章

塞尔吉奥

SERGIO

更多背景..... 59

导师..... 59

家里的办公室..... 61

商业推广..... 61

拍摄的挑战..... 61

图片由塞尔吉奥拍摄

小型闪光灯·····	62
闪光灯的摆放·····	63
对光效的控制·····	65
柔化闪光·····	66
闪光灯的引闪·····	66
辨识使用闪光拍摄的照片·····	67
使用助理·····	67
布光的奥秘·····	67

第7章

大卫·佩里斯

DAVID PERRIS

更多背景·····	69
离机闪光摄影·····	71
电子闪光灯的功率·····	71
闪光灯的摆放·····	73
户外闪光摄影·····	73
在暗光环境下·····	73
使用其他的光源·····	74
闪光灯配件·····	74
闪光灯引闪器·····	75
手动操作·····	75
测试闪光值·····	76
电池使用秘籍·····	77
使用助理·····	77
最后的思考·····	77

第8章

麦克·杜洪

MIKE DUHON

更多背景·····	79
小型闪光灯·····	81
离机闪光摄影·····	81

使用大型闪光灯·····	82
灯的摆放·····	83
布光方式·····	84
散化闪光·····	84
漫射器材与反射板·····	85
个案记录·····	85
闪光灯的引闪·····	85
不同的ISO值·····	85
测量闪光·····	86
闪光灯拍摄儿童·····	86
布光练习·····	86
布光的奥秘·····	87

第9章

阿里·洪恩

ALI HOHN

更多背景·····	89
早期职业生涯·····	90
发现离机闪光摄影·····	90
摄影棚与办公室·····	93
选址·····	93
布光技术·····	93
家庭合影的拍摄姿势·····	94
闪光灯的类型和品牌·····	94
闪光灯的摆放·····	94
机顶闪光摄影·····	95
无线遥控器·····	95
散光器·····	95
闪光值的测量·····	96
闪光灯拍摄儿童·····	96
闪光灯在婚礼中的应用·····	96
背光光效·····	96
布光时的困难·····	96
使用助手·····	97
布光的奥秘·····	97

第10章
卢·琼斯
LOU JONES

影室现状	99
关于员工	100
客户与我编写的书	100
便携器材	101
外景拍摄的灯光处理	101
机顶闪光摄影	102
散化闪光	102
遥控闪光灯	103
闪光拍摄	104
后期处理	104
测量闪光	104
影室闪光灯	104
闪光灯拍摄儿童	105
使用助理	105
电子闪光灯的多种用途	106
变换布光的方式	106
光效分析	106
最后的思考	107

第11章
大卫·特哈达
DAVID TEJADA

更多背景	109
摄影棚与办公室	110
客户与业务特色	111
混合使用小型闪光灯	112
闪光灯的类型和品牌	112
灯光调节器材	112
选择灯光调节器材	113
灯的摆放: 个案记录	115
离机闪光摄影	115
使用大型闪光灯	115
闪光灯引闪	116
ISO选项	116
闪光值的测量	117
闪光灯拍摄儿童	117
分析布光效果	117
布光的奥秘	117
最后补充	117
结语	118

第1章 离机闪光灯

什么是离机闪光摄影

拍摄闪光照片的简单方法是使用机内（内置）闪光灯。再进一步是使用机顶闪光灯——就是在单反相机顶部的热靴里装上闪光灯进行拍摄。不过，最灵活的方式是不把闪光灯装在相机上使用。这种方式可以使你更好地设定光线的方向和效果。你可以用一只手侧举闪光灯而另一只手按快门，也可以找个朋友或助理或婚礼来宾替你举着。但更好的方式是把闪光灯装到灯架上或放在书架上，用从闪光灯或同步连线进行触发。

使用两支闪光灯——一个在机顶，一个离机——是打出美丽光线的好方法。但仍有其他场景需要多支闪光灯，每支灯在制造能赋予照片空间感及人物韵味的光影时所起到的作用都是不同的。

在本书中，我们将一起去看看 10 位专业摄影师的工作习惯。每个摄影师都将提供他们的见解和摄影作品，你会从中学到新知识、获得启发，并欣喜地发现闪光灯对你的照片产生的影响有多大。本章会出现几张这些专业摄影师提供的样片，更多的图片会在后文中展示给你。

使用两支闪光灯——一个在机顶，一个离机——是打出美丽光线的好方法。

图片由麦克·杜洪拍摄

离机闪光灯可以帮你在会议、聚会、影棚等地方拍出更吸引人的照片。

优势。最近，我在《国家地理》杂志中注意到一张用光相当高深的离机闪光照片。这张双页印刷的照片照的是一些年代久远的巨石，4.6 米高，位于苏格兰高地。阳光为这些石头打了背光，几支不可见的离机闪光灯（由无线信号引闪）雅致地照亮前景处的石头，并对阴影进行补光。这使我更加意识到可以使用不同的离机闪光灯组合拍摄有趣的主体，不管是室内还是户外。

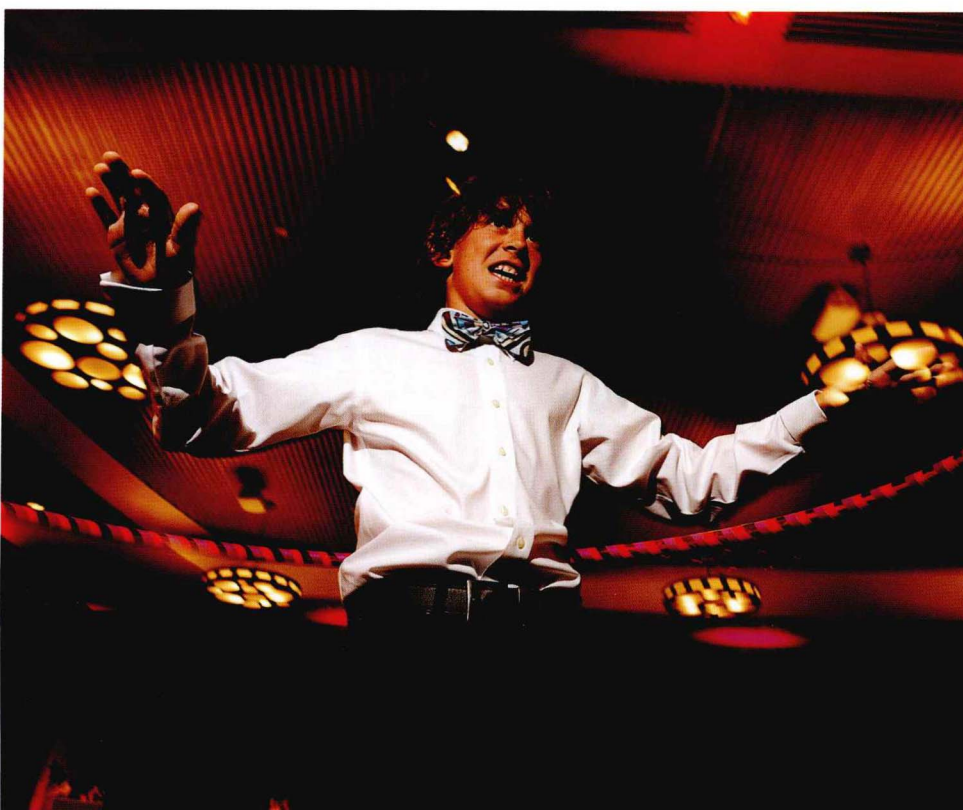
离机闪光灯可以帮你在会议、聚会和影棚等地方拍摄出更吸引人的照片。在照快照时机内闪光很方便，拍摄婚礼和一些社会事件时为相机装上机顶闪光灯也是权宜之计，但是当你将闪光灯装在独脚架上放在离你一臂之远的位置，或者让助手手举闪光灯的时候，你的照片就会平添专业风范。

闪光灯的类型

单灯。在摄影棚拍摄时，许多人像和商业类的专业摄影师使用外接交流电的闪光灯，也叫单灯——灯体包括闪光灯泡、反光装置和电源。这种灯也能接蓄电池使用，所以是外拍灯的一种选择。AlienBees 与 Profoto 是书中图例用到的两个品牌。单头闪光灯比大多数小型闪光灯（见下页）功率更大，但较笨重，有时价格也更高。

自带电池组闪光灯。带有蓄电池组的大型影室闪光灯在工作时输出的光亮度比单头闪光灯和小型闪光灯更强，但也正是由于如此强的亮度输出，使这种灯在一般的外拍任务中会显得过于笨重。专业摄影师在布光时或到外景地拍摄时可以同时用单头闪光灯和电子闪光灯来创造有变化的光效，有些客户很推崇这种能打造出多样化光效的摄影师，特别是那些能拍出艺术感的摄影师。

图片由塞尔吉奥·奥拍摄

图片由皮特·温克尔拍摄

小型闪光灯。你还记得镁光灯吗？每闪一次就得更换灯泡，而且价格也贵，再加上温度很高，摄影师每次换灯泡都有手被烫到的危险。幸运的是，电子闪光灯使照相变得容易多了。它的价格更低，速度更快，而且看上去更酷。现在的许多相机内置闪光灯功能都比较有用，但当 ISO 值为 200 时闪光范围就被限制在 3 ~ 3.7 米。

小型闪光灯（也称为小型单头闪光灯、热靴闪光灯、便携闪光灯、紧凑型闪光灯及高速频闪光灯）的用途很广而且能胜任许多拍摄任务。功率更小的小型闪光灯能够照射足够远的范围，对不同光圈值制造的不同景深或虚化背景进行照明。有些小型闪光灯的功能更全面，价格也更高，但它们都能胜任你的拍摄需要。你可以花 100~500 美元来购置电子闪光灯，绝大多数灯都能让你变得更有创造力。

主要功能和品牌。最复杂的闪光灯提供内置无线运作功能。安装在机顶的主灯或机内闪光灯可触发一个或多个由摄影师放置的从闪光灯。佳能、尼康、奥林巴斯、宾得、日清和索尼都生产特定的装有内置感应器的闪光灯。

不同闪光灯的功能不同，取决于灯的生产厂商和价格。下面是闪光灯常见的功能。

- 可多角度旋转的灯头可以方便地用天花板、墙壁或反光板反射闪光。
- 可伸缩的灯头能自动匹配变焦镜头的焦距设置。
- 自动曝光感应器或可作从闪光灯的功能让离机闪光变得简单。
- 比较理想的快速回电时间（约3~5秒）。回电时间越短，照片能捕捉到面部表情、运动场景等画面的机会就越大。电池电量快耗尽时回电时间会延迟。

安装在机顶的主灯或机内闪光灯可触发一个或多个由摄影师放置的从闪光灯。

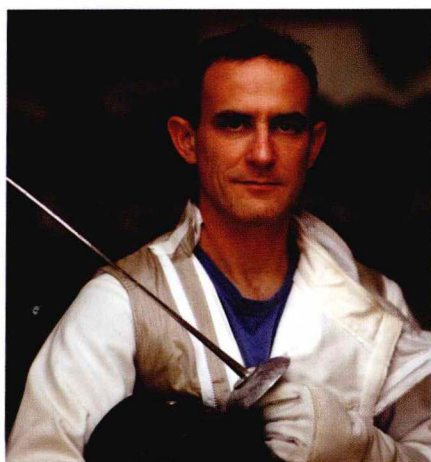
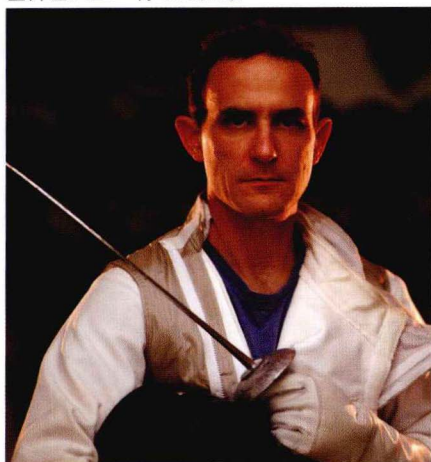
钱花得越多，买到的闪光灯可能功能就越强大、性能越灵活，虽然也会有例外。

- 高闪光指数（见下文）、可调输出功率和频闪功能都很好。
- 一次性或充电式AA电池是许多闪光灯都用的。
- 一些闪光灯有自带交流电源适配器，而且有能在待机时自动关机的省电功能。

一些较低价位（100 ~ 150 美元）的闪光灯可能有很多你想要或需要的功能。在选购时，你可以做个不同品牌、型号闪光灯功能的对比表。钱花得越多，买到的闪光灯可能功能就越强大、性能越灵活，虽然也会有例外。首先，根据你自己的拍摄定出需要，而且要知道小型闪光灯一般可以使用很多年。然后，查阅厂商的网站、杂志测评文章以及产品广告，找个相机经销商咨询一下，这样就能得出比较结果。

佳能、尼康、奥林巴斯和其他厂商生产与各自品牌相机匹配的闪光灯。这种灯被称为指定型闪光灯。Sunpak（新霸）、Vivitar（威达）、LumpPro、Metz（美兹）、Nissin（日清）、Minolta（美能达）、Sigma（适马）、Quantum（昆腾）以及 Sony（索尼）生产通用于多种品牌相机的闪光灯。这种灯叫做第三方闪光灯。这些生产商都设有帮助消费者了解旗下产品信息网站。

图片由大卫·特哈达拍摄

闪光指数

闪光指数（GN）用来显示闪光灯在特定 ISO 指数和特定视角时照亮物体的能力。在使用同一光圈拍摄时，指数越高的闪光灯就有越大的闪光有效距离。同样也适用于使用反光伞或柔光箱的时候，只是输出的闪光在这种情况下会被减弱最多 50% 的亮度。闪光指数为 160 及更高的闪光灯能提供具有更多用途的闪光。

用闪光灯与拍摄对象之间的距离除以闪光指数，可以得出拍摄这个布光场景应该用的光圈值。举例来说，如果闪光指数为 110，闪光灯与拍摄对象之间的距离为 10 英尺（3 米），用 110 除以 10 即得到 f/11 的光圈值。

这样看来，你就可以利用闪光指数来决定光圈了，无须自动闪光曝光或闪光测光表。

曝光准确度

闪光灯控制模式 TTL 的性能。TTL（Through-the-Lens）意为通过镜头。一些小型电子闪光灯具备 TTL 模式，这种测光模式可以帮你在许多场合得到准确的曝光。当这种模式被启用时，闪光灯将对由相机传来的对场景现场光线的分析数据进行自主运算。在不使用平均测光模式时得到的曝光可能并不完全准确，但在使用场景平均测光拍摄时却非常有用，尤其是需要快速抓拍的时候（例如，婚礼现场）。

TTL 是个便捷之径，但有些摄影师更喜欢手动设置光圈然后用液晶屏显示来检查曝光。

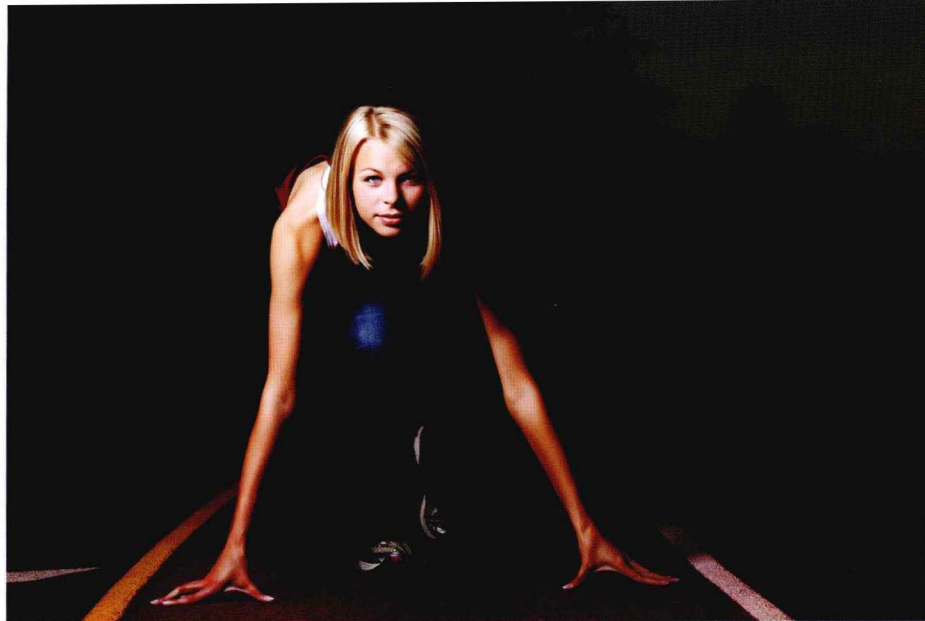
较老式的闪光灯像威达 283 和 285，就没有提供 TTL 功能。使用时，要设置感光度和一个标着镜头光圈大小的刻度盘。闪光灯会根据你设置的光圈值闪光。相机快门开启时仅记录环境光，而不能按照闪光的时长进行记录，因为闪光灯的速度可以达到 1/800 秒或更快。结合相机快门和闪光灯的设置，可以使环境光与闪光相互交织创造出动人的画面。

手持式测光表。手持式测光表可以测量环境光和闪光强度（不可用于测量 TTL 模式下的闪光）。当你进行多灯位拍摄时，一个手持式测光表是必备的。设置好闪光输出值后触发闪光，测光表就能根据所选 ISO 值得出应该使用的光圈值。

再看闪光指数。你也可以用闪光指数来确定相机的曝光设置。这种通过闪光指数得到的曝光设置是再“手动”不过的了。

感光度（ISO）等级。数码相机中，你选择的 ISO 值会影响到图像传感器对光线的敏感度。室内或室外拍摄时，我通常会用 100 或 200 的 ISO 值。在环境光相对较暗的场景中，我会选较高的 ISO 值；这就使我在用较慢的快门速度时还能手持拍摄，也能用较小的光圈。增加 ISO 值还可以使闪光的有效距离加大。这是数码摄影的众多优越性之一。

一个机顶主控引闪单元或机身内置闪光灯可以触发一个或多个任意位置的被控闪光灯。

图片由阿里·洪恩拍摄

无线闪光灯引闪器

布光时采用多支闪光灯的情况下，使用无线引闪器进行同步触发就比用一根引闪连线进行引闪更为合理。关于无线引闪器，有如下一些选择。

光学引闪器。这种光驱动装置由其他闪光灯工作时发出的强光触发。使用这种引闪器的一个弊端是，你的这组闪光灯可以被任何闪光灯触发，这包括其他摄影师相机上的闪光灯。