

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

掌握用光法则 全方位提高摄影技艺

PHOTO SCHOOL
MICHAEL FREEMAN'S
迈克尔·弗里曼
摄影大师班

光线与用光 LIGHT & LIGHTING

EDITOR IN CHIEF MICHAEL FREEMAN WITH CATHERINE QUINN

[英] 迈克尔·弗里曼 凯瑟琳·奎恩 编著 梅菲 译

I L E X

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

迈克尔·弗里曼摄影大师班：光线与用光 / (英)
弗里曼, (英) 奎恩编著 ; 梅菲译. — 北京 : 人民邮电
出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-115-28702-1

I. ①迈… II. ①弗… ②奎… ③梅… III. ①数字照
相机—摄影光学 IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130073号

迈克尔·弗里曼摄影大师班——光线与用光

- ◆ 编 著 [英] 迈克尔·弗里曼 凯瑟琳·奎恩
译 梅 菲
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
- ◆ 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>
北京华联印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 312 千字 2013 年 1 月第 1 版
印数: 1—6 000 册 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-4466 号

ISBN 978-7-115-28702-1

定价: 69.00 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

迈克尔·弗里曼 MICHAEL FREEMAN'S
摄影大师班 PHOTO SCHOOL

光线与用光

LIGHT & LIGHTING

迈克尔·弗里曼 MICHAEL FREEMAN'S 摄影大师班 PHOTO SCHOOL LIGHT & LIGHTING 光线与用光

[英] 迈克尔·弗里曼 凯瑟琳·奎恩 编著 梅菲 译

EDITOR IN CHIEF MICHAEL FREEMAN

WITH CATHERINE QUINN

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

内容提要

这是一本由国际著名摄影大师迈克尔·弗里曼主编的摄影用光宝典。它是“迈克尔·弗里曼摄影大师班”系列的其中一本。在平易近人的讲解和演示中，作者向读者传达正确的摄影用光思路，帮助读者理解摄影用光的原理，并掌握实用的摄影用光技巧。作者在讲解完一个重要知识点后，还会给读者提出课后作业，让读者挑战高难度拍摄。书中引用大量精心挑选的案例，邀请不同的摄影师从多种角度进行分析与讲解，力求使读者认识不同的摄影用光理念。

通过这些知识、实例与讲解，读者将会感悟到，摄影用光是创作好照片的必备技巧之一，而不仅仅是辅助摄影的手段。

无论是刚刚起步的摄影新手，还是对于摄影有着诸多思考的职业摄影师，在阅读此书之余，都将在不同层次的摄影用光意识上获得新的力量。

版权声明

Michael Freeman's Photo School: Light & Lighting by Michael Freeman, ISBN: 978-1908150288

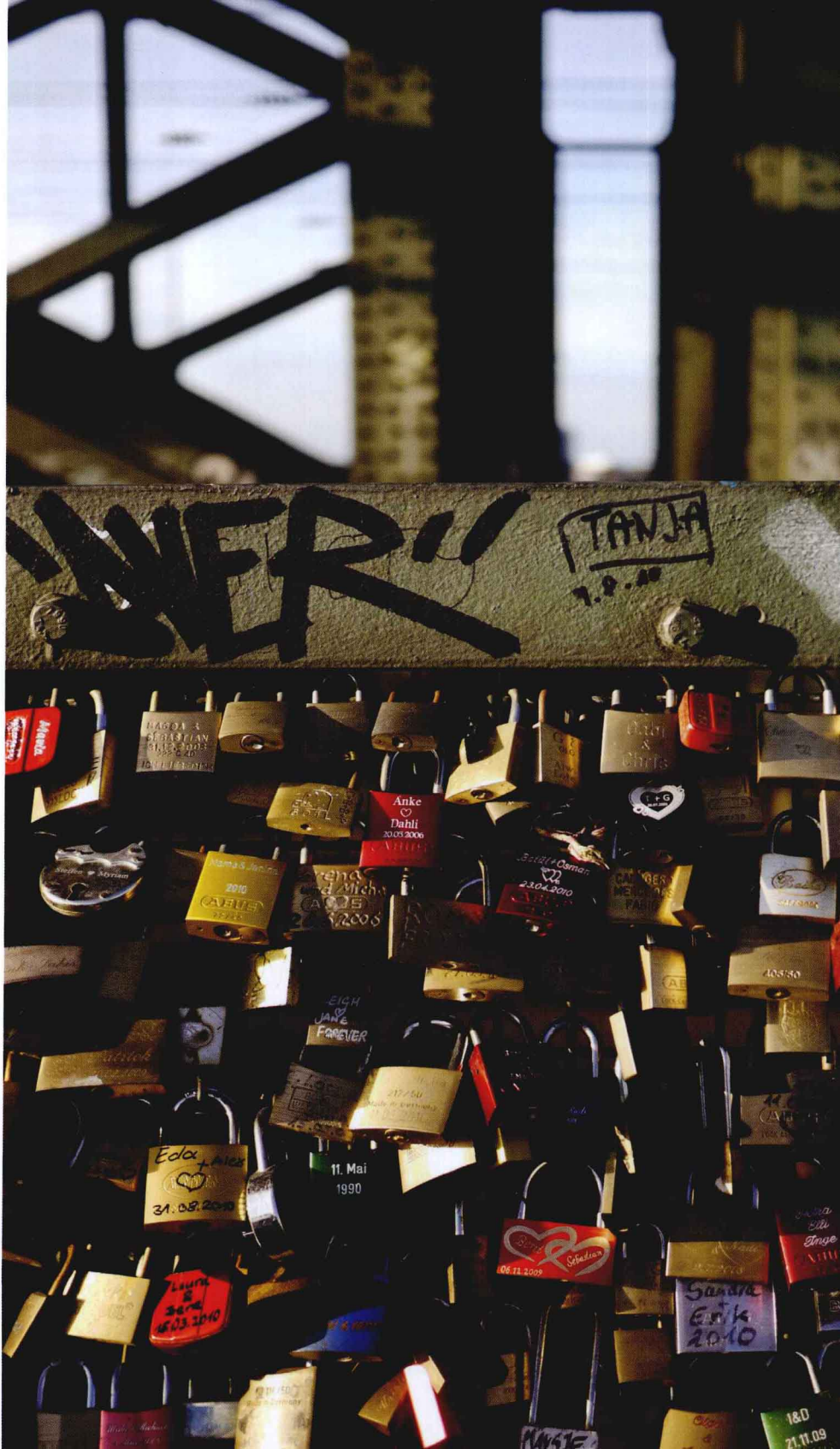
Copyright © The Ilex Press Limited 2012

Michael Freeman's Photo School: Light & Lighting is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文版由THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

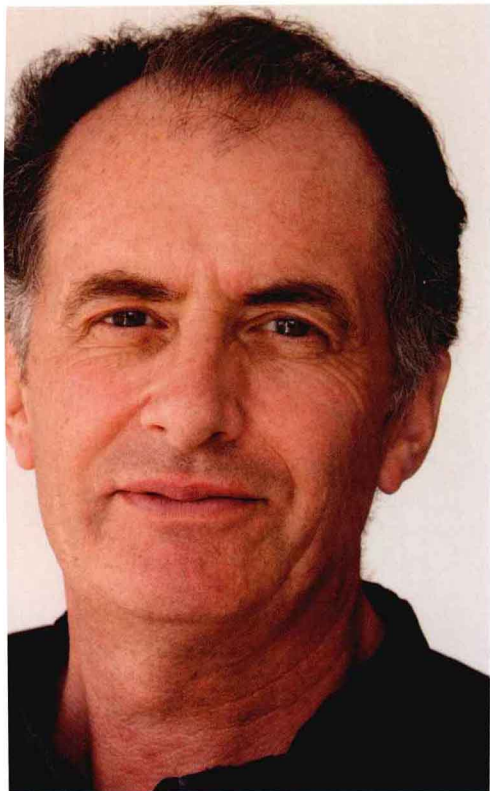

目录

6	序				
8	学员档案				
12	前言				
14	第1章 用光基础	72	第3章 人造光	118	第5章 布光风格
16	数码相机	74	白炽灯	120	柔光
	如何记录光线	76	荧光灯	122	包围光
18	动态范围	78	实拍挑战:	124	实拍挑战:
20	位深和影调		室内空间的色彩平衡		让拍摄对象沐浴在柔光中
22	色温	82	气体放电灯	128	硬光
24	实拍挑战:	84	混合光源	130	明暗对照法
	创意白平衡	86	实拍挑战: 城市夜景	132	实拍挑战:
28	测光				利用硬光更上一层楼
30	实拍挑战:			136	逆光
	限制自己使用点测光			138	侧光和边缘光
34	第2章 日光	90	第4章 摄影布光	142	实拍挑战:
36	一天中的	92	机顶闪光灯		轮廓光与逆光
	太阳光线	94	闪光灯与	144	实拍挑战:
38	实拍挑战:		环境光的平衡		带出质感
	在中午的太阳下拍摄	96	实拍挑战:	148	个人布光风格
42	处理		跳闪、柔化闪光和同步闪光	150	实拍挑战:
	强烈的阳光	100	影棚闪光灯		寻找自己的个人布光风格
44	实拍挑战: 克服阴影	102	连续光源		
48	向着太阳拍摄	104	布光配件		
50	实拍挑战:	106	家庭影棚		
	直面太阳	108	实拍挑战:		
54	金色光辉		有限预算内的影棚摄影		
56	实拍挑战:	112	光线的方向		
	利用金色阳光	114	实拍挑战: 人像摄影布光		
60	云和日光				
62	实拍挑战:				
	充分利用多云天气				
66	极端天气				
68	实拍挑战: 雨、雪、雾			154	术语表

序

关于“迈克尔·弗里曼摄影大师班”系列

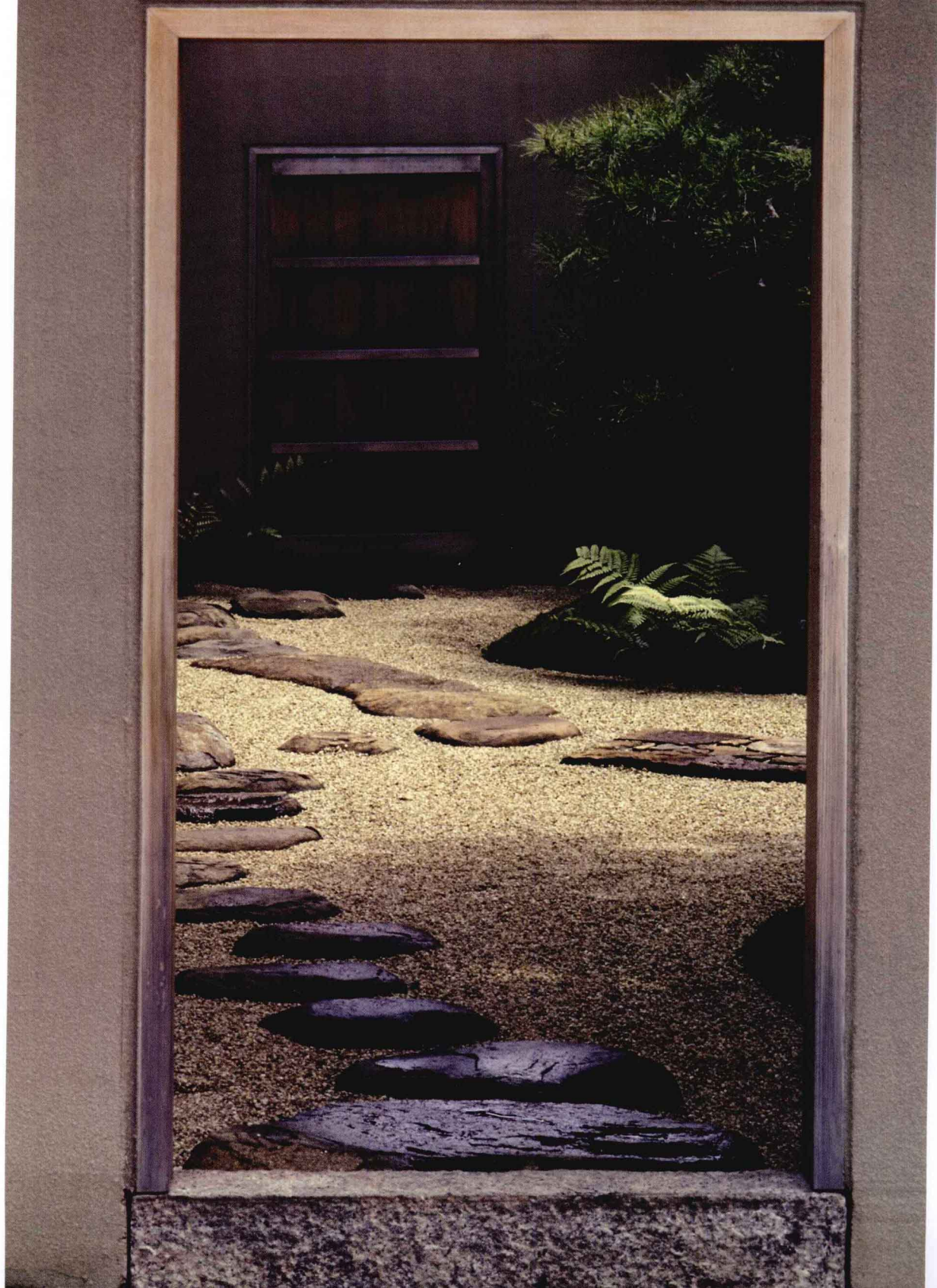
摄影是我从事的工作，也是我做了大半辈子的事。和所有专业人员一样，我努力钻研，不断完善自己的技术和思想。我真的很乐意把它们分享给大家，因为我热爱摄影，也希望有尽量多的人会爱上拍照——但是要拍得好。这就需要理解好的照片为什么好，以及它们在摄影史中的定位是什么。

“迈克尔·弗里曼摄影大师班”系列的灵感来自一门大学课程的框架，并得益于其共同参与的学习环境。现在，我们准备在这个入门课程中向大家讲授摄影的基础，以便大家进一步学习各个专业摄影领域的技能——就像学生必须上一系列一年级课程才能上自己选择的主修课程。

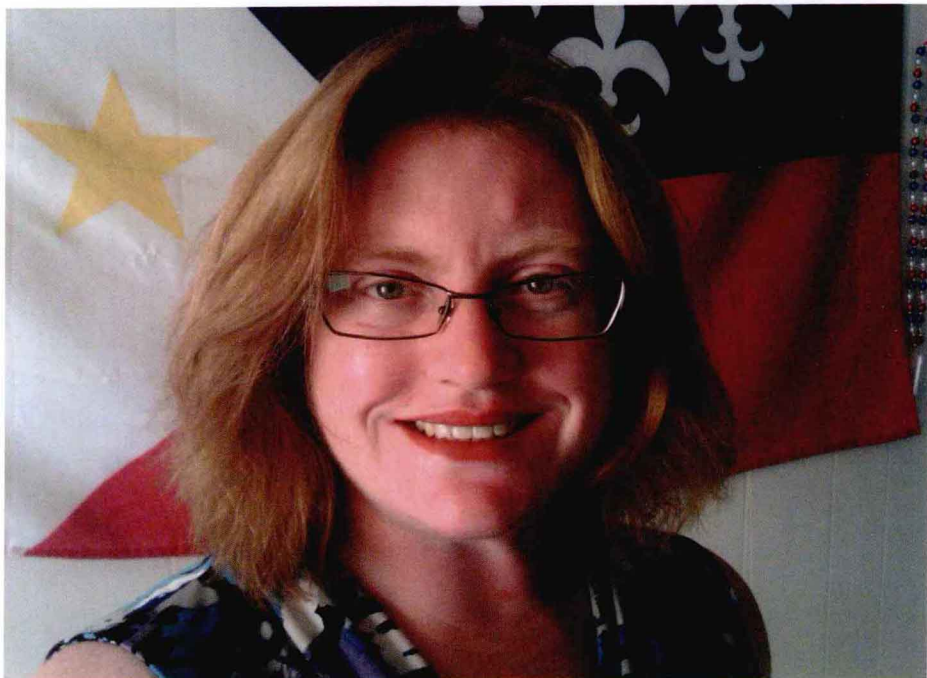
这本书的目标不仅在于传授和教育，更在于激励和启发。为此，我们会在多个话题中穿插一些挑战，读者需要走到外面去，在特定的场景中拍摄，验证和练习前面章节所介绍的技巧。而且，我们专门选登了一些真正的摄影学生的作品，看看他

们是怎样应对这些挑战的。在他们介绍自己的作品和我检查他们的作品时，我们都希望让素材更可接近和更易完成。

对于读者们，我希望这个系列能够为你们提供完整的摄影教育，它不仅能让你们拍摄出更好的照片，更可以像高校学生和专业摄影师一样，了解一些深入的摄影知识，而且所有这些知识都是从娱乐性和教育性共存的练习中取得的。

学员档案

Kelly Jo Garner

Kelly Jo Garner 是一位生活在美国田纳西州纳什维尔的摄影师和网页设计师。她在 1994 年开始对摄影产生兴趣，当时正在俄罗斯旅行的她为蓝天下的一座鲜黄色建筑物拍摄了一张照片。“当这张照片冲洗出来后，我把它拿给我的朋友和亲人看，然后我得到了非常多的评价，”她说，“从那以后，我就不可自拔啦。”Kelly Jo 对传

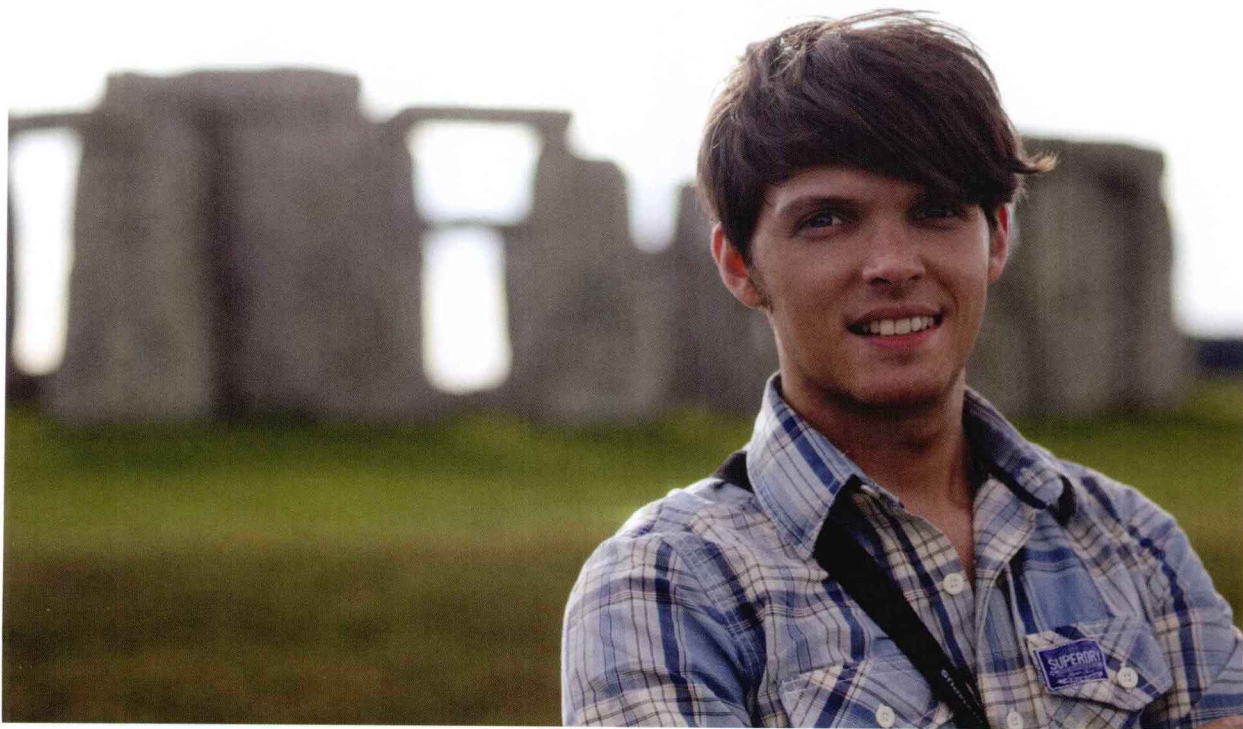
统暗房和数码摄影都很熟悉，她主要用宾得 K7 数码单反相机和一部尼康傻瓜相机拍摄。Kelly Jo 擅长拍摄轮滑运动、人像、婚礼、静物、动物、日常街景以及一切让她灵感闪现的东西。

“记录和体验的区别只是一条很细的线——我想尽量多去体验，但确保这些体验能被记录下来也很重要。”

Sven Thierie

Sven Thierie 是一位生活在比利时鲁汶市的平面设计师。他在哈瑟尔特的林堡省级高等专业大学学习平面设计，随后在根特皇家美术学院取得了互动设计的硕士学位。他热衷于自己的广告工作，但摄影却一直是他的业余爱好。在欧洲和北非的多次旅行中，他的相机都是他的“最佳拍档”，同时也是他的旅行体验中不可缺少的元素。

这位富有激情的文化观察者认为，“住在欧洲中部能给人带来很多个人和专业方面的灵感，因为各种各样的文化都在这里紧密地共存和互动。”未来，他打算去更遥远的地方冒险，当然，他还会带上他的相机。

Jennifer Laughlin

Jennifer Laughlin 参加黑白摄影课程只是为了好玩，但上完课程之后，她对摄影的热情就被点燃了，然后她进入了阿什伯勒的伦道夫社区学院，并以一批精选的“生物信息交流”摄影作品完成了学业。她供职于美国北卡罗莱纳州的考古部门和 TTW 摄影社。Jennifer 既拍摄胶片也拍摄数码照片，她使用的相机是尼康 D300 和玛米亚 C330。她擅长微距摄影，喜欢表现拍摄对象的细节。Jennifer 现在和男朋友 Chris Badger 一起住在美国北卡罗莱纳州夏洛特市，对了，还有两只狗 Buster 和 Griswald。

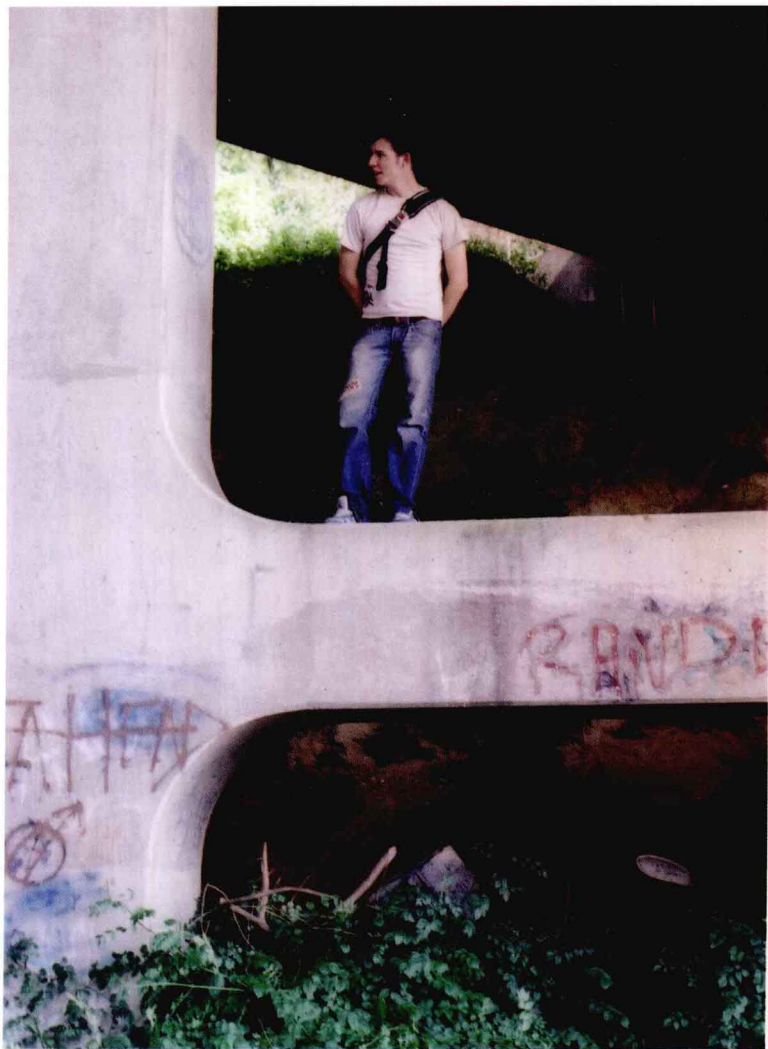

Adam Graetz

Adam Graetz 的灵感主要来自他从小长大的城市及其市郊的风景。他是一位喜欢对称和几何图形的完美主义者。2003年, 当他的姐姐决定放弃摄影课程后, Adam 得到了他的第一部单反相机 (尼康 N6006), 并从此迷上了摄影。现在, 他主要用尼康 D7000 拍摄数码照片, 但也用尼康 FM-2 拍摄胶片作品, 他喜欢用富士 Superia 胶片拍彩色照片, 用柯达 Trichrome 胶片拍黑白照片。他偶尔也会用 Holga 或玛米亚 645 拍中画幅照片。旅行对他的创作很重要, 在探索新领域时, 他总是让相机保持在预备状态。

Adam 毕业于美国北卡罗莱纳大学教堂山分校的媒体制作和国际关系专业, 他喜欢设计、电影拍摄、音频制作以及任何他擅长的数字媒体项目。此外, 他已经在自己开设的课堂上从事了 4 年 Adobe Creative Suite 和 Final Cut Studio 软件教学工作。

“我的作品经常表现人与自然的关系。有时候, 我会把人类文明的迹象和自然发生的事物并置在一起; 有时候, 我又会把一切文明的痕迹从我的照片中剔除, 使它们成为纯粹的自然摄影。”

前言

光线的重要性往往会被人们忽略，因为只要我们醒着，它就无所不在。我们不是在白天户外的阳光下，就是在自己的人造光源下，用它们产生的光线击退黑暗。即使那些我们觉得非常暗的场景，也会有一些光源在其中，比如夜晚的林间小道，它也有微弱的月光在天上映照。因此很多人对光的认识是想当然的。要么有光，要么没光；灯要么亮着，要么熄着。如果有光，它要么是明亮的，要么是昏暗的，就这么简单。

当然，摄影师知道光线其实没有这么简单，因此，光线和布光是一个有趣的摄影基础元素。光线就像我们自己的摄影语言，流畅地使用这种语言是建立你的全套

摄影技能的基础。摄影师有时候会谈到他们“观察”或“阅读”光线的能力。表面上，这句话的意思很明显，我们当然能观察到光，每个人都能。但摄影师所说的这种能力，是指他们能够观察出光的细微特性，然后把它们捕捉下来，让它们把作品变得更具创意。摄影师能够注意到不同光源的颜色，阴影的深浅程度和长度，光线的角度及其对应的时间，以及很多很多。

在拍摄的时候，光线是唯一——个任何时候都能为照片带来变化的元素。拍摄对象或场景也许很乏味，或者在某种光线下显得很普通，但改变光线的角度和强度后，它们就会焕然一新。有时候，光线实

在是太引人注目了，以至于它本身也可以成为摄影的主体。我们很难说清哪种光线更吸引人或更有审美价值，也很难说清其中的原因（虽然我们的喜好有一些基本倾向，比如日出日落时的金辉），对于艺术，类似的通用答案是很少的。但经过学习，你可以识别光线的一些特性，当你遇到它们的时候，就能够更好地利用它们。

大部分情况下，你都可以对光线进行一定程度的控制，因此你要做出相应的决策，以拍好照片。然而，即使是没时间或没必要直接改变光线的报道摄影或自然主义摄影，你也可以选择相机对光线的反应以及它记录光线的方式。你希望把阴影表现得多深？你是否需要保留高光细节？

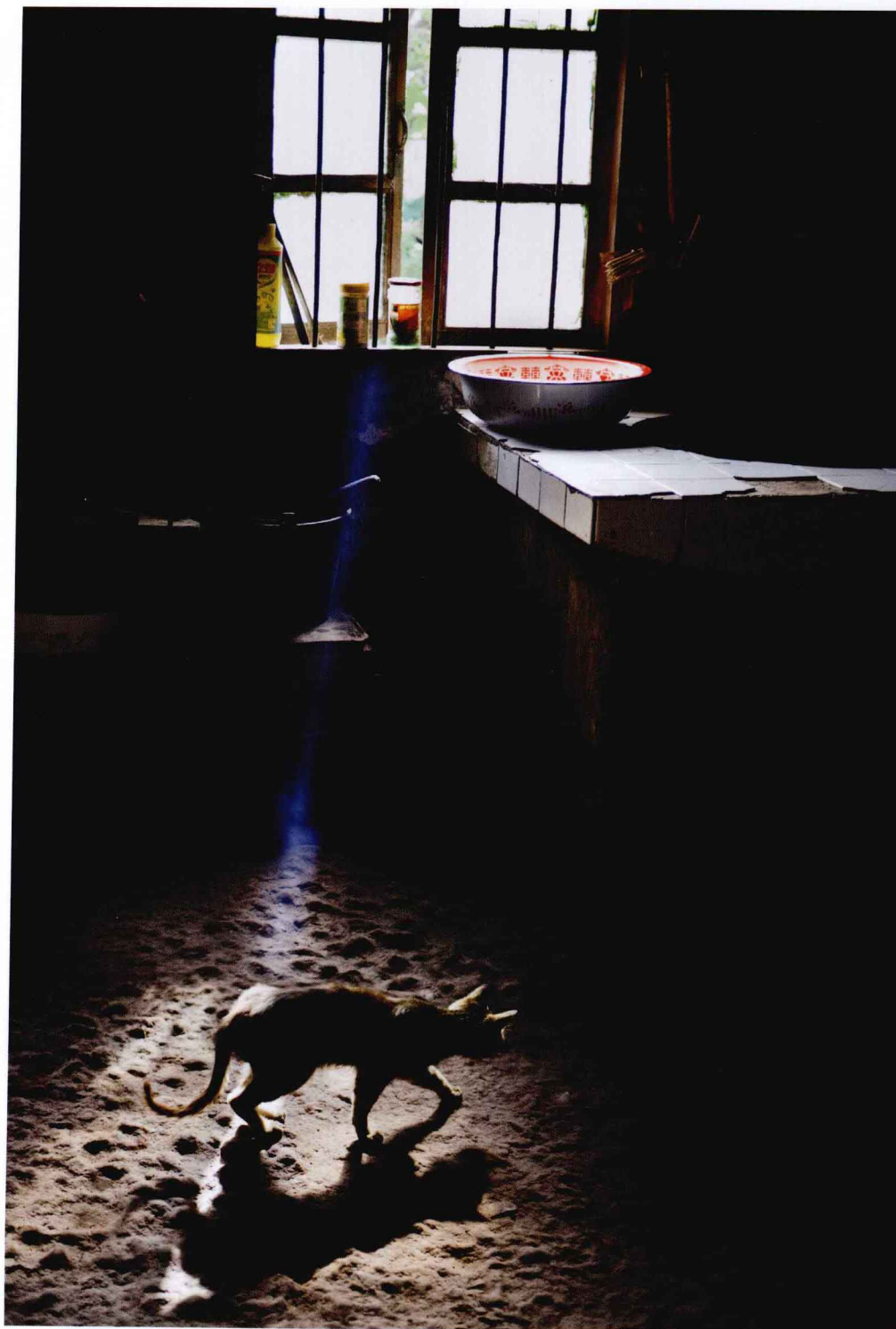
← 鞋子的阴影

欣赏光线的细小差别和它产生的动感，有助于你拍摄出无法用价值衡量的摄影作品。这种能力能为你开拓一个全新的世界，你可以在其中发现大量有潜力的图像，它们有时候就隐藏在你完全没有预想到的地方

你是否应该平衡温暖的钨丝灯和窗外射入的阳光的色温？随着你的光线语言越来越流利，这些问题将不再是你必须克服的障碍，而会成为帮助你实现预期目标的创意工具。

→ 瞬间

有时候，某些场景的独特光线会马上吸引住你。这种条件往往是转瞬即逝的——尤其是自然光产生的条件——因此你必须学会瞬间识别它们，然后快速把它们拍摄下来

128

第1章

用光基础

光很复杂，很有迷惑性。举个例子，当我们从明亮的晴天进入只有钨丝灯的昏暗房间时，我们高度进化的视觉感应系统可以让我们几乎感觉不到差异。此外，我们还可以在同一个场景中同时看到明亮的蓝天和树荫下的细节，这实在是太惊人了。只有经过练习的眼睛才能体会到这些与生俱来的天赋有多不寻常，而当你成长为一位摄影师之后，你会逐渐识别出日常生活中随处可见的光线的细微区别。

学会“观察”光线不仅可以帮助你找到迷人的、令人瞩目的拍摄对象，还可以指引你如何用数码相机拍摄这些对象。相机传感器对光线的反应和记录方式和我们的感官很不一样，我们的视觉是由眼睛和大脑共同控制的。除了要学会鉴别你自己的洞察力，你还要学会用相机的方式观察世界。这样，你就可以把方便的数码自动化技术放到一边，亲自掌控自己摄影了。

当然，你的相机能够兼顾方便性和控制性，让你可以简单、快捷地控制所有参数。相机可以在拍摄时同步调节白平衡，可以进行精确测光，可以在眨眼之间完成复杂的曝光计算。慢慢地，你将不再需要相机的帮助，而可以凭直觉判断出任何光线条件下的准确设置。所有的这些都始于对光线本身和对相机运作原理的充分理解。