

A woman with long dark hair and bangs is leaning against a brick wall. She is wearing a vibrant red, sleeveless, draped dress and a long, dark chain necklace. Her right arm is raised, with her hand resting on the wall behind her head. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the brick wall and the folds of the dress.

单灯 摄影

ONE LIGHT FLASH

小投入也能出大片

【英】约翰·丹顿 亚当·达克沃斯 著
金立旺 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

单灯 摄影

ONE LIGHT FLASH

小投入也能出大片

【英】约翰·丹顿 亚当·达克沃斯 著
金立旺 译

中国摄影出版社

目 录

1

设 备

机 身	10
镜 头	12
闪光灯	14
引发你的闪光灯	16
改装你的闪光灯	18
其他闪光灯附件	22

2

光线：

当科技遇上艺术

光线是什么？	28
相机如何记录光线	30
相机设置	32
完美曝光	34
测 光	36
白平衡	38
闪光灯手动设置	40
TTL和HSS	42
如何影响光线	44
指导拍摄对象摆姿	46
经典用光	48

3

室内用光

头部肖像	52
3/4肖像	54
全身肖像	56

4

室外用光

多云天气	62
晴朗天气	64
在沙滩上	66
在田野里	70
在树林中	72
都市时髦	74
夜晚都市	76

5

风 格

婚 礼	80
时 尚	84
生活风格	88
柔 光	90
儿 童	92
集体合影	93
环境肖像	94
动 作	96
慢速同步	98
汽 车	100
建筑内部	102
食 物	104

6

后期处理

备份和储存	108
色彩管理	110
Lightroom工作流程	112
Photoshop工作流程	114
美化修饰	116

7

下一步

更大功率的闪光灯	120
多灯闪光	122
其他光源	126
打破陈规	128
善用网络	130
组成团队	132

案例研究

案例研究1: 苏格兰时尚	136	案例研究10: 不同的公司肖像	154
案例研究2: 光线形成的暗部	138	案例研究11: 慢速同步闪光	156
案例研究3: 单张照片,		案例研究12: 极小的景深	158
多重闪光	140	案例研究13: 引导光线	160
案例研究4: 偷拍风格	142	案例研究14: 柔光的美化效果	162
案例研究5: 给平淡的天空		案例研究15: 硬光的戏剧效果	164
带来细节	144	案例研究16: 使用环形闪光	166
案例研究6: 使用GOBO	146	案例研究17: 掌控柔光箱	168
案例研究7: 拍摄电视			
出镜大厨	148	术语表	170
案例研究8: 时尚的内景照片	150	索引	174
案例研究9: 模仿一束阳光	152	致谢	176

单灯

摄影

ONE LIGHT FLASH

图书在版编目 (C I P) 数据

单灯摄影 / (英) 丹顿, (英) 达克沃斯著 ; 金立旺译. — 北京 : 中国摄影出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-80236-742-5

I. ①单… II. ①丹… ②达… ③金… III. ①闪光灯—摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第078974号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2012-2983号
Copyright © 2012 The Ilex Press Ltd

书 名: 单灯摄影

作 者: 【英】约翰·丹顿 亚当·达克沃斯

翻 译: 金立旺

出版策划: 赵迎新

责任编辑: 谢建国 常爱平

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.cp-phbook.com

邮箱: office@cp-phbook.com

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 12

印 张: 14.5

字 数: 200千字

版 次: 2012年6月第1版

印 次: 2012年6月第1次印刷

印 数: 1——6000册

ISBN 978-7-80236-742-5

定 价: 78.00元

版权所有 侵权必究

单灯 摄影

ONE LIGHT FLASH

小投入也能出大片

【英】约翰·丹顿 亚当·达克沃斯 著
金立旺 译

中国摄影出版社

目 录

1

设 备

机 身	10
镜 头	12
闪光灯	14
引发你的闪光灯	16
改装你的闪光灯	18
其他闪光灯附件	22

2

光线：

当科技遇上艺术

光线是什么？	28
相机如何记录光线	30
相机设置	32
完美曝光	34
测 光	36
白平衡	38
闪光灯手动设置	40
TTL和HSS	42
如何影响光线	44
指导拍摄对象摆姿	46
经典用光	48

3

室内用光

头部肖像	52
3/4肖像	54
全身肖像	56

4

室外用光

多云天气	62
晴朗天气	64
在沙滩上	66
在田野里	70
在树林中	72
都市时髦	74
夜晚都市	76

5

风 格

婚 礼	80
时 尚	84
生活风格	88
柔 光	90
儿 童	92
集体合影	93
环境肖像	94
动 作	96
慢速同步	98
汽 车	100
建筑内部	102
食 物	104

6

后期处理

备份和储存	108
色彩管理	110
Lightroom工作流程	112
Photoshop工作流程	114
美化修饰	116

7

下一步

更大功率的闪光灯	120
多灯闪光	122
其他光源	126
打破陈规	128
善用网络	130
组成团队	132

8

案例研究

案例研究1: 苏格兰时尚	136	案例研究10: 不同的公司肖像	154
案例研究2: 光线形成的暗部	138	案例研究11: 慢速同步闪光	156
案例研究3: 单张照片, 多重闪光	140	案例研究12: 极小的景深	158
案例研究4: 偷拍风格	142	案例研究13: 引导光线	160
案例研究5: 给平淡的天空带来细节	144	案例研究14: 柔光的美化效果	162
案例研究6: 使用GOBO	146	案例研究15: 硬光的戏剧效果	164
案例研究7: 拍摄电视出镜大厨	148	案例研究16: 使用环形闪光	166
案例研究8: 时尚的内景照片	150	案例研究17: 掌控柔光箱	168
案例研究9: 模仿一束阳光	152	术语表	170
		索引	174
		致谢	176

引言

本书涵盖了使用机顶和离线电子闪光灯的丰富信息，还提供了更多内容：如何洞察艺术家各种富有创意的想法，在创作过程中如何方便地使用闪光灯拍摄出漂亮的照片。

在摄影创作过程中，没有一种单方面的技巧能够被视为最重要。这也正是本书不单独探讨如何用闪光灯（它长久以来一直被视为照明工具箱中必不可少但显得有点毛糙的一部分）来获得最佳拍摄效果的原因。我们在这本书里研究了如何掌控整个拍摄过程，如何寻找合适的模特，如何理解光线，如何使用Photoshop和Light-room等专业软件，如何组成创意团队来提升拍摄效果。

本书的目的就是要展示从形成想法到完成作品的各个创作环节。对于致力于拍摄出让人惊叹的美妙照片的摄影师来说，所有我们将要讨论的内容都是非常重要的。

经验的积累会有助于形成摄影师的世界观，世界观又有助于摄影师进行构图、用光、形成风格和完成拍摄。就基础面而言，构图和用光能够改变拍摄对象的形状。对于大多数摄影师来说，照片的拍摄过程是非常迷人的。为追求拍摄富有灵感

的照片，本书作者在世界一些奇妙的地方，与一些了不起的人物一起工作。我们将在书中与大家分享这些照片，并希望能够提供给大家一些奇闻轶事和真知灼见。

这不是一本枯燥的技术手册，它能够激发出你走到室外的热情，用你自己的想法和世界观，创作非凡的照片。有一点是确定的，本书的目的是让你阅读、学习并享受摄影！

使用本书，提升你的拍摄技术！

有些读者会直接去阅读实践部分的章节，有些读者会阅读本书后半部分那些富有启示的拍摄案例，还有一些读者会对新设备更感兴趣。不论你采用哪种阅读方式，都没有关系。但希望读者一定要对本书的第二章“光线”作一个基本的了解，因为光线对于摄影师而言是至关重要的。虽然一起工作的模特看上去超凡脱俗，这要比枯燥地去理解光线的角度和强度更让人兴奋，但是钻研一下“光线是如何工作的”这些基本原理，会大大提高你的摄影水平，帮你创作出更加漂亮和富有趣味的照片。

我们的主要工作设备是数码单反相机、合适的镜头、闪光附件和离机闪光灯。前两者通常为大多数摄影师所拥有，第四项却不被他们理解或者干脆忽视。对于许多摄影师而言，离机闪光灯是个让人提心吊胆的领域。但是通过本书，你会发现，这些用光技巧你完全可以掌握，你的创作思路也将被拓宽。

本书另外一个内容是关于花小钱来创造价值，而不是花费巨资置办那些根本没有必要的高价设备。一旦你在这个行业呆的时间足够长，你就会清楚哪些设备真正派得上用场，哪些却是“今年必买”的骗人噱头。本书会与你分享这些知识，之所以这么做，是希望能在提升摄影水平的同时，也能提高你的银行存款数额。

但是，对于那些热衷于投资设备以增加创作可能性和取得更加戏剧化效果的读

者，我们也会研究和阐释这一部分内容。从肖像、家庭合影到静物、动态、建筑内部和汽车等题材，闪光灯总能把一张照片从平庸无奇提升至与众不同。同时，我们也会简单地涉及如何使用多只闪光灯和其他替代光源。一旦你对于使用人造光源所能取得的效果习以为常，你很快就会对这种简便易得的光源上瘾。

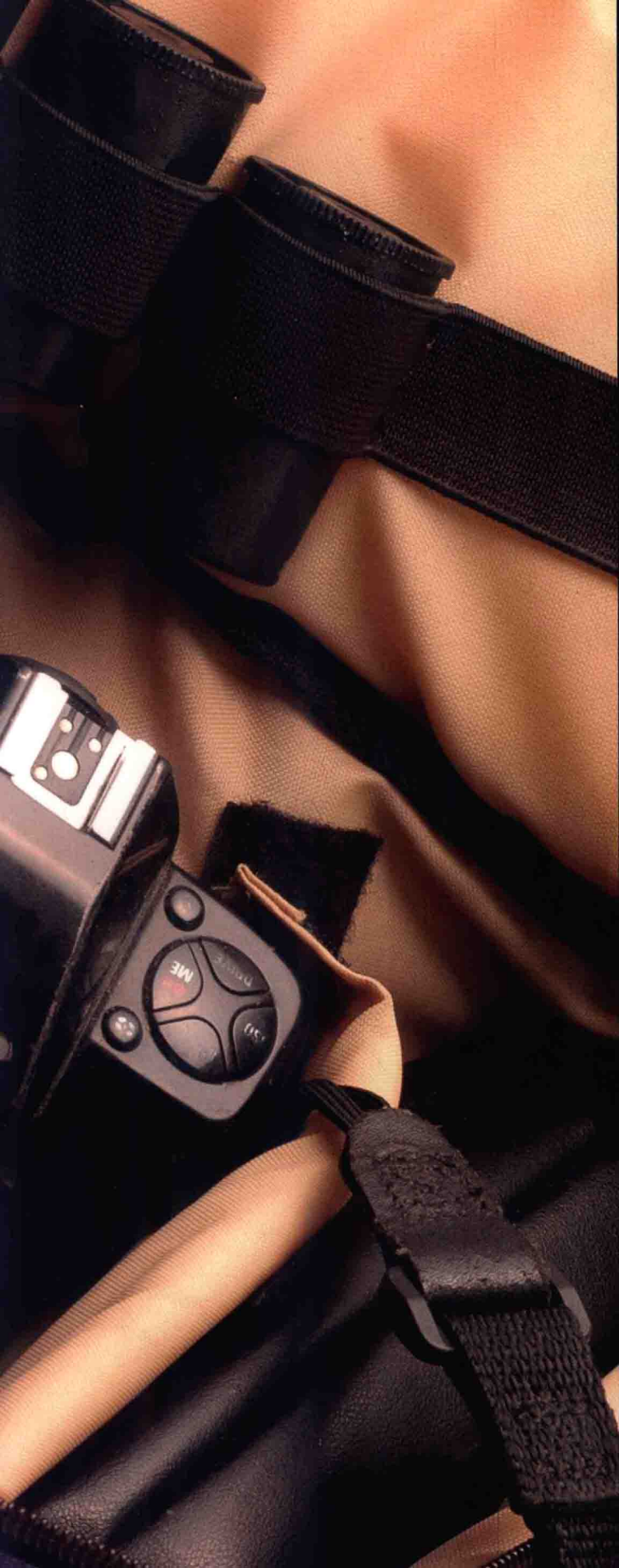
然而，更重要的是，当你在阅读这些文字的时候，请记住，它们只是提供一个菜谱，任何一个环节都可以被调整、改变和改善，以有利于创作出具有独一无二个人风格的作品。这需要行动力，需要你接受本书所讨论的技巧，并把它们投入到实践中去，与你周围的人分享拍摄照片的乐趣。

我们希望你享受摄影，享受发现光线的乐趣！

设备

哪些设备是你拍摄绝妙照片所必备的？室内拍摄和室外拍摄有区别吗？专业摄影师使用哪些设备拍摄照片？本章将探究我所使用的设备、使用它们的原因和它们提供给我的优势，也会探讨为什么最贵的设备未必是最适合你的。

机 身

任何在像素战争中所取得的胜利都只是暂时的。数码相机刚露面的时候，大多数的讨论都是围绕“传感器能容纳几百万像素”。如今，多数专业机身的像素已达到1200—2400万像素水平，以往被认为是一流的系统已经被安装在手机上广为普及了。

而领导潮流的相机制造商现在关注的是相机系统的其他方面，开始把精力投入到相机的构造、制作材料和其他如降噪功能、视频音频录制功能上了。

这正是你在购买新相机之前要做些研究的原因所在。不能只关注相机本身，更要思考你到底想要用相机来做什么。比如，有些相机比较适合用于室外的极端天气，有些相机则会让那些拍摄体育赛事的摄影师非常开心，但对于那些主要在工作室内拍摄的时尚摄影师来说，这种功能却有点多余。为取得最佳投资回报，在看那些制造商提供的绚丽商品目录之前，你一定要清楚知道你真正需要什么。

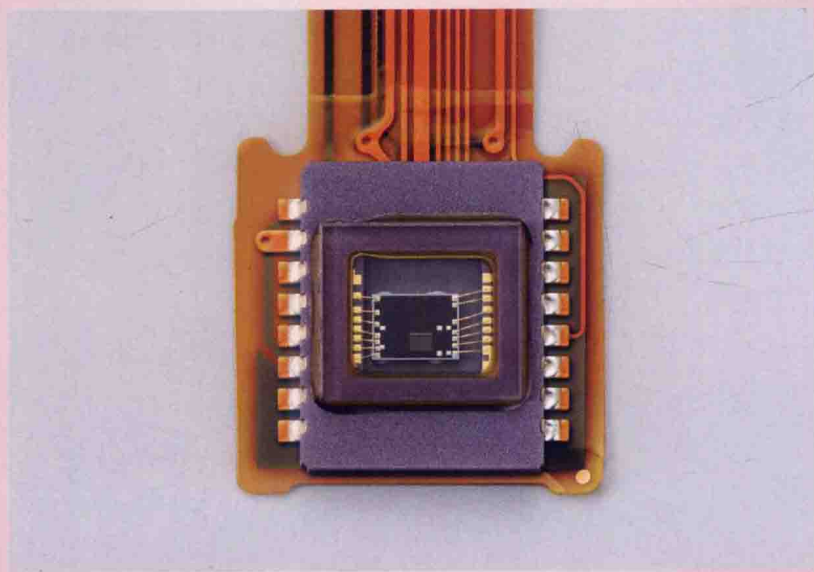
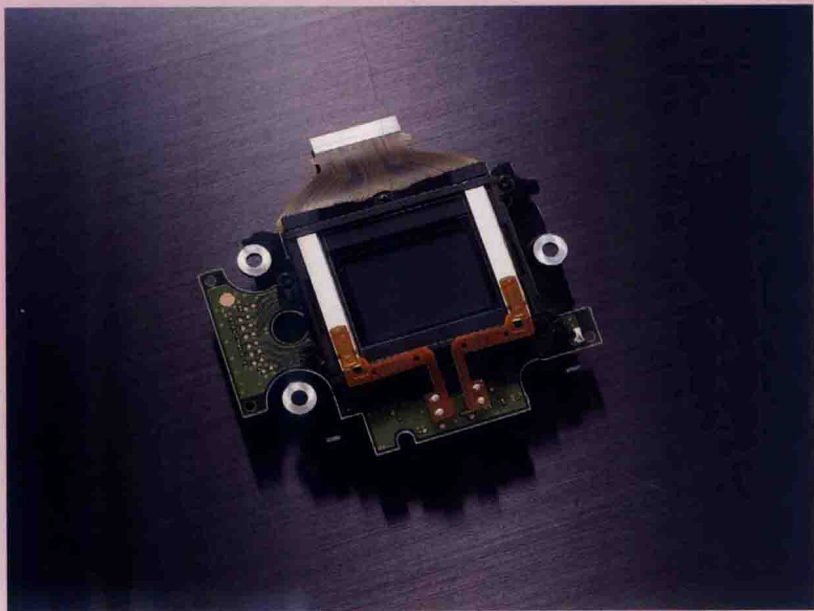
因此，在购买新相机之前，我会分析我最近拍了些什么，未来一年左右时间里我计划拍摄哪些题材。我使用相机非常狠，如果一台相机让我能用上一两年，我就会为它感到很高兴。

很可能你会希望购买一台数码单反相机。当然，市场上还有另外一些选择，从小型相机到顶级的中画幅数码相机和数码后背等不一而足。但是，为实现在室内、室外工作的灵活性，一台单反相机可能是你的最佳选择。

你的选择可能受你已经拥有某家特定厂商的好镜头的影响，因此，继续使用他们的机身，看上去是个合理的选择。但是，也不一定非得这样做，你也可以

在购买数码单反相机之前，要研究哪类机身最能满足需要，需要仔细考虑你将，会经常用它来拍摄哪种风格的照片。

全画幅传感器还是裁切型传感器

一些高端数码单反相机有全画幅传感器，与35mm胶片的画幅相同。其他的传感器要小一些，但是一样好用。尽管传感器并非总对最后呈现的照片有明显影响，但你在使用这些相机的方式上还是有不同之处：全画幅镜头，使用在裁切型传感器的相机上，使用时要受裁切系数的影响，有些镜头是专门为裁切型传感器的相机制造的，比如佳能EF-S镜头，但是要记得裁切系数仍然适用。

检查已有镜头的适用范围，也可以考虑把镜头以旧换新，确保你在购买相机时作出最理智的选择。

以我个人而言，我支持尼康的中端产品，它们通常自带弹出式闪光灯，可以用作引发其他闪光灯的主控闪光灯。本书中的照片是用各种设备拍摄的，大部分是尼康相机，有非全画幅的尼康D200、D300和全画幅的尼康D3S、D3X，部分照片是用佳能全画幅相机EOS 5D拍摄的，还有部分是用中画幅的飞思（Phase One）相机拍摄的。

我想提一个建议：去了解当地的摄影器材商店。那些哥们儿，尤其是那些独立的小经营商，已经在摄影世界里耳濡目染多年，值得我们去求教。他们经常会尝试与更强的网上经营者进行价格比对，但更重要的是，当你进入店铺触摸相机的时候，他们能够从知识和兴趣两个方面给你建议。你购买的任何一台相机拿在手上都要感觉舒服，不能太重，按钮和转盘适合你的手指大小并能灵活触动。如果选择错误，你对相机永远会有种陌生感，阻碍你提升摄影水平。

如果你对本书里提到的使用离机闪光的场景有兴趣，那么我建议你购买一台既非入门级也非顶级的数码单反相机。你应该寻找一台自带闪光灯的机身，在感光度高低两极都能很好地工作；它应该既有全自动模式和其他自动模式，还要有手动模式，能够使用各焦距段的镜头；把它拿在手里要感觉舒服，你可以长时间进行手持拍摄。当然，它必须得在你的预算范围内，过于昂贵的设备永远不会让你成为一名更好的摄影师，因此，不要只是为了占有相机而搞得自己破产。

镜头

使用离机闪光灯工作的魅力，就在于它可以放在任何一个地方照亮拍摄对象——包括背景和前景。这就意味着你使用什么镜头都可以进行全面的创意控制。所以，请务必挑选能完成你工作所需的镜头，而不要被外接闪光灯的闪光距离所限制。

所有镜头都与你选择的相机一样，各具不同的功能，所以最重要的是明确你要购买的镜头是用来做什么。

我经常用大光圈拍摄，因此我要寻找有f/2.8光圈或者更大光圈的镜头。在本书后面你可以看到，这些大光圈镜头在与高速闪光配合使用时非常有效。这让你可以在正午刺目的阳光下工作，或者增强肖像照片的自然效果。

如果你是把人物作为拍摄的主要对象，你很可能想要那些焦距适合拍摄人像的镜头。广角镜头可能会把拍摄对象拍变形，而焦距过长的镜头又会把人物拍得太平。这两个效果可用来追求特殊艺术效果，但是通常你会使用50mm—200mm焦距之间的肖像镜头。

记住这一点很重要：相机传感器的尺寸会对镜头焦距有影响。大多数镜头是为全画幅或者35mm相机（这是数码相机出现之前单反相机的胶片画幅）设计的，现代的传感器通常会比这个规格小，因此要乘以大约1.5左右的系数，以增加镜头焦距。因此，200mm镜头需对应折算成300mm镜头，18mm镜头折算成27mm。一些镜头，比如尼康DX系列，是专门为小画幅传感器而设计的，不能用在全画幅或者胶片相机上。只要你理解相机和镜头合在一起的效果，你就不会有什么疑问了，完全可以利用不同组合的效果带来创作优势。

从我个人角度来说，大多数情况下，我会在背包里放三只镜头：

尼康85mm f/1.4镜头。这是非常棒的镜头，拍摄肖像时能得到非常小的景深。它不能变焦，这个特点会提醒我移动身体来进行构图，而不是通过改变焦距（拉近拉远）来改变画面。

尼康70—200mm f/2.8镜头。这是我非常信任的镜头，从事专业摄影以来，它是我首批最重要的投资之一，绝对物超所值。它具有锐利地刻画拍摄对象和超强的背景虚化能力，尤其是在光圈f/2.8、焦距200mm的时候。

尼康DX18—70mm f/3.5—4.5镜头。我的第三只镜头证明了我的信仰，只要设备能为你所用，不用过多在乎它是什么。这只镜头不是专业镜头，是随着多年前买来玩玩的尼康D70配套买进来的。但是，我喜欢它的视角，按照通俗的说法是它“比较锐”。如果我想把人物放在大一点的环境里拍摄，它能完美地完成这个任务；如果现场空间紧张，我无需像使用70—

