

焦 门 著

热靴传奇

小型闪光灯的创意运用

HOT SHOE LEGEND

SMALL FLASHES INSPIRE BIG IDEAS

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.eipress.com.cn>

焦 门 著

热靴传奇

小型闪光灯的创意运用

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

书中并没有让人高不可攀的知名模特，也没有出自大师的服装和妆面，只用手中共有的设备加上小小的热靴闪光灯，就能得到书中展示的所有作品。作者以从事摄影教学近十个年头的经验，归纳出“焦门五层布光大法”“焦门六区构图大法”“数字暗房大师三板斧”三大独门秘籍，并将它们全部奉献出来。可以说本书是目前国内极接地气、极具教学奉献性和完整性的摄影书籍。

本书适合从事摄影工作的摄影师或爱好者阅读，尤其需要大量使用闪光灯进行拍摄的摄影师。同时，本书也可以作为相关院校的教材使用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

热靴传奇：小型闪光灯的创意运用 / 焦门著. --北京：电子工业出版社, 2016.10

ISBN 978-7-121-29855-4

I. ①热… II. ①焦… III. ①闪光灯—摄影照明 IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第211984号

责任编辑：姜 伟

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订：北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：27.5 字数：638.4千字

版 次：2016年10月第1版

印 次：2016年10月第1次印刷

定 价：128.00 元

参与本书编写的有李迅、邱康良、薄国洲、梁京民、姜宗宇、陶鹏、李林谦、霍静婷、李琴、李其美、徐博兰、宋广东、张朴、杨静波、焦树常。

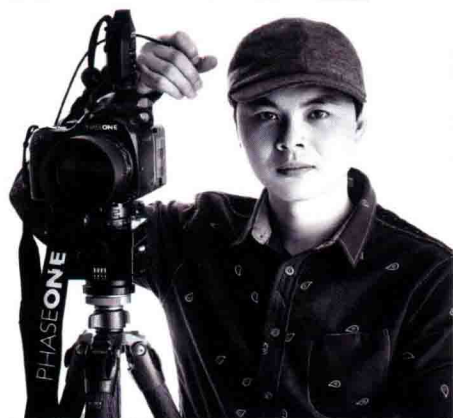
凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88254161～88254167转1897。

十年摄影教学经验，学员遍布海内外！

JOMEN

焦门视觉创始人兼首席摄影师

教师、影视、广告、策划人、摄影师

国家高级摄影师、北京中艺影像学校金牌教师、北京焦门视觉创始人兼首席摄影师，拥有丰富的影视及平面媒体、创意广告拍摄、个人及企业形象片的拍摄经验。

李林谦

焦门视觉摄影师

国家高级摄影师、拥有丰富的商业延时、广告静物、空间环境拍摄及影视后期制作能力。

邱康良

焦门视觉摄影师

国家高级摄影师、摄影器材鉴别及收藏专家，拥有丰富的人文及旅拍经历。

在此感谢以下朋友对本书的鼎力支持

哈索（梁京民）

姜宗宇

焦树常

燕飞

刘庆国

前言

请你相信，我很自信地说，这是目前国内极接地气、极具教学奉献性和完整性，还有大量细节的摄影书籍，书中没有让你高不可攀的职业大模（知名模特）、欧美外模，也没有那些稀奇古怪、标新立异的服装和妆面，你在书中看到的模特就是身边的朋友或是你随便就能邀请得起的兼职模特，场景就是在生活中随处可见的街道、公园、湖边、咖啡馆、卧室、客厅，甚至绝大多数都是群拍的场面（片中背景绝大多数是在北京耳熟能详的地方）……但只要你用一点小小的构思，经营好那似乎显得平常、普通、不起眼的光线，用好插在相机顶部的那支小小的热靴闪光灯，无论人物照、风景照，还是静物照，一切都会在你的镜头里大放异彩！彰显神奇！这就是《热靴传奇：小型闪光灯的创意运用》。

本书就是让我们从一盏灯、一个简单的光位、身边最常见的场景、最常用的器材……开始，把看似神秘、复杂且通常令人沮丧的用灯体验简单化。这并不是虚张声势、故弄玄虚，让爱好者通过简单的学习，发觉原来专业并不等于复杂。

当你决定将这本书带回家时，有一点要记住，书中的每个案例都是来自焦门老师长年的教学现场，有拍摄成功的作品，也有反例，更有布光图，还有一些显得不是那么高大上的学员集体群拍现场花絮。本书不是教你必须去购买那些所谓的高大上的器材，也许你只有套机和“狗头”（在我的课堂上大部分学员都在使用这样的器材），也许你只有一盏几百元的国产闪光灯，这都没有关系。

OK，在这里我要告诉你，本书的所有课程示例作品都可以利用你手中的设备实现！什么？我平时只用手机拍照！如果你的手机带一个热靴头或者PC同步口，我告诉你，书中的案例你也能实现。当然，现阶段手机拍的作品也只限于在手机的小屏幕上观看，但未来谁说得好呢？科技发展日新月异，相机早已数码化，谁说以后相机不能小型化，而且还能达到专业单反相机的画质呢？到那时，你再也不用扛着沉重的脚架和头蒙一块红布在大画幅机身后面装酷了，这是不是也成了职业摄影人的一种悲哀呢？

我从事摄影教学已有近十个年头了，在北京这块寸土寸金的地方，也有了一个属于自己的商业摄影棚，主要从事广告、微电影，以及影像类的培训。

在长年的拍摄和教学过程中，尤其在这个门槛低得你只要会按快门就以为自己是摄影大师的疯狂行业里，我逐渐悟出了一些道理。例如，在光线部分，我归纳出了“焦门五层布光大法”；构图方面的“焦门六区构图大法”；计算机后期处理的“数字暗房大师三板斧”。摄影教学把简单的东西弄复杂会显得老师的道行更深，我却不能苟同，我偏要把复杂的东西简单化，让你从复杂的布光图、各种定律的苦海中挣脱开来并恍然大悟：“哦，原来就这么简单……”

说到光线，尤其是在户外，一天当中所谓的完美光线一般只会出现在两个时间段——“太阳升起时的前后10分钟；太阳落下时的前后10分钟”，这也是风光摄影师必须牢牢抓住的两个时间段，如果错过了，天空中又无层次变化（万里无云或阴霾密布），那么这一天的风光创作基本就泡汤了。因为无限接近完美光线是摄影用光的一种原始追求，既然无法获得完美光线，

一个严谨的摄影师也必然不愿意按下并无多大出片意义的快门。

既然一天当中绝大多数时间的光线并不是完美的，难道我们就无法去人为改善光线吗？当然有，那就是除了用自然界唯一的光源——太阳以外，用各种人造光源去改善并塑造光线。

既然要改善光线和塑造光线，最简单的方法就是用一块反光板，最复杂的方法就是庞大的发电车和几千瓦甚至上万瓦的庞大光源了，感谢厂商给了我们一个效果好又不需要伤筋动骨的选择，那就是只用插上四节5号电池就能爆发出微型人造小太阳的热靴闪光灯。可别小瞧它的小身材，其瞬间爆发的亮度完胜上万瓦的巨无霸光源。谁叫咱们玩的是瞬间的艺术呢，比起影视剧组的那些灯光师们，你就偷着乐吧！

摄影是光影的艺术，当发觉你平常的作品显得单薄、质感不突出、细节不丰富、色彩不鲜艳、影调不透亮时，别再抱怨自己的后期处理技术了，好好检查你的作品用光吧！光亮是否足够、光位是否到位、光比是否失常、色温是否和谐等。你会发觉绝大部分问题都出现在光的运用上。一幅作品的主题形式永远是多样的，但几乎又存在相同的要素（质感、色彩、通透、景深、白平衡），所使用的技术手段又是大同小异的（离机引闪器、灯距、灯头焦距、灯架、色片、冷靴、柔光箱、反光伞、雷达罩、蜂巢），几乎每一次拍摄，这些要素都会反反复复地在脑海中对比、权衡，在按下快门前做出抉择。

正如在写这本书时，我回忆每个案例课程拍摄的细节，陈列问题，找到好的解决方法。也许它并不是唯一正确的方法，但却是最用心，也尽自己所能最认真为你提供的一种解决方法。

目录

<i>Part 1</i> 小身材大能耐	001
相机	008
镜头	011
定焦大光圈	012
畸变突出的鱼眼	014
广角	016
必备的一盏闪光灯	017
没落的贵族——测光表	019
了解最常见的闪光概念	021
<i>Part 2</i> 焦门5层布光大法	041
焦门5层布光大法	042
焦门5层布光的6项基本原则	044
决定5层光之间最重要的参数——光比	048
影调	050
“老师，我的灯放在哪？”——光源的位置	052
给个好天气吧	060
天空是一个巨型的柔光箱	062
把握住自然光的两个黄金时段	068
观察那些容易被忽视的环境反射光	070
夏，让雨随行	073
极富亲和力的室内环境光线	077
神奇而绚丽的夜色之光	087
群拍中拍出好作品	101
“越野越狂”	102
群拍不是你拍不好照片的理由	104
“群拍”你可以爬得更高	106

<i>Part 3 只需要一盏灯</i>	111
不在舞台上的芭蕾	112
那些公园里的花儿	125
反光板有大用途	142
那束透过窗户的光	149
阳光就是大片最好的朋友	165
快门时间长一点 输出功率减一点	179
背景过亮主体暗	184
闪光灯补光后主体合适但背景暗	184
请借我一个“顶光位”	203
烛光里的思念	217
 <i>Part 4 两盏灯</i>	 223
多一盏灯，多一个灯位的选择	224
硬光下的冷艳	237
“中国红”	249
这地方太危险了	265
摩托车·库房	273
专业的商务人像	287
“古宅幽幽”	293
“荒野猎人”	309
“黑夜的一束光”	321
 <i>Part 5 我需要更多盏灯</i>	 331
“西古堡”把白天拍成夜晚	333
“摩托车女郎”	344
“老巷夜雨玫瑰”	357
“给光一点颜色”	371
时尚大片的“四度空间”	377
“大黄蜂与哈雷”	388
“大河之恋”	401

“拍摄现场”	407
数字暗房大师速成三板斧	413
数字后期三板斧操作流程	414
说点必须要知道的（附录）	416
EV 值到底是什么	416
谈谈闪光灯	418
谈谈闪光灯的配件	423
先说一说我们完全离不开的	423
有了这些，我们拍得更好了	424

第1章

小身材大能耐

在正式决定撰写这本书的时候，我一直在犹豫从哪里开始敲下第一个字，谈到拍摄就不能不提到器材、设备、参数等。但一上来就是各种眼花缭乱的器材使用方法及参数罗列则会让人感到枯燥乏味、徒感无趣。在我初学摄影时就翻阅了无数大同小异、类似器材说明手册的书籍，那时候只想对其作者说一句话：

“能别太啰唆吗？直接告诉我在哪里拍的、用什么拍的、怎么拍的就好可以了！”

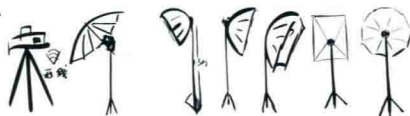
如果你恰好有一盏闪光灯，
你一定有过以下几个疑问。

我一定要用灯吗？

用灯的效果感觉还不如不
用呢？大白天还用灯！

17-35mm F=5.6 S=1/80

我们的眼睛总是容易被美好的事物吸引，正所谓乱花迷人眼，摄影同样也是如此。摄影数码时代，加上全民单反时代，器材的配置往往都不是问题。我们绝大多数摄影爱好者手中的摄影器材昂贵度都超过了职业摄影师，但昂贵并不等同于专业，顶级的、高大全的相机和镜头往往比不过手中拿着够用、合适的装备。

在我近十年的摄影教学过程中，每期课程的第一课我都会在课堂上强调我的三个观点。

1. 如果你购齐了长、中、广各焦段的镜头却没有为自己添上一盏哪怕是最便宜、入门级的闪光灯，就算你拍了很多年，对于摄影你仍然只算刚刚跨进门槛。
2. 现场拍摄过程中，把你超过 2/3 的时间用来观察光线、揣摩光线、布置灯光设备；把少于 1/3 的时间用来按快门。
3. 用灯的最高境界是用灯于无形，即让画面的光线看起来自然、和谐、不突兀。

好贵啊！

好难啊！

太专业啦！

折腾得这么累干什么？

有些摄友的想法非常奇怪，在专业机身和镜头上的投入可以算是一掷千金了，过了一阵热乎劲儿，发觉摄影似乎不是简单按一下快门的事儿，于是为种种“拍不好”而给自己一些借口，比如最常见的就是“图个乐就好”，拜托，如果真是图个乐，拿手机拍拍就好了，小巧、方便携带，还能及时网络分享。

但关键是，无论是当个爱好玩也罢，还是想以后走上职业摄影师之路，既然已下决心拿起一个这么好的创作工具来正儿八经地拍点东西，那么为什么不拍好一点呢？既能娱乐自己又能让人赞赏，岂不更是快哉！

相机和镜头是记录光线的工具，没有光线世界就是一片混沌和漆黑，自然光唯一的来源就是太阳，孤零零地挂在天空，还时不时地受到云、雨、雾、霾的各种干扰，光如果不完美，相机拍出的照片又如何才能完美呢？

我们的眼睛是挑剔的，我们想让自己的作品尽量贴近完美，所以必须有改变现场不完美光线的手段和工具，而这个工具就不能不用到闪光灯！

北京·官厅水库 NIKON D3 ISO 200 17-35 mm F4 S 1/125 SB800×2

剑法第一层，器材篇：

手中有剑，心中有剑

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，既然自己还做不到武林中“无剑胜有剑”的最高境界，那么还是好好规纳一下手中的器材搭配吧。在器材搭配上要记住以下几点：

1. 没有不能出片的相机和镜头，无所谓“牛头”“狗头”只有是否满足相关题材表现的设备。对于作品来讲，题材的选择才是最重要的。
2. 镜头焦距在条件允许的情况下尽量涵盖 16~200mm 焦距，但不管怎样，一定买一支定焦镜头，哪怕是最廉价的大光圈定焦，如 50 1.8 之类的。
3. 想要拍质量高的照片，配件一定少不了三脚架和闪光灯，哪怕是最廉价的。

