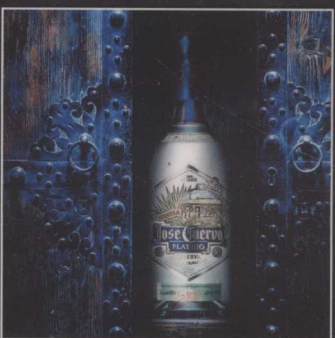

商业静物摄影 用光指南

[美] Joe Lavine, Brad Bartholomew 著 陈欣钢 译

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

LIGHT RIGHT

Learn How to Create images, Set Up a Studio,
and Launch Your Photography Career

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

014037175

J419.9
09

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

LIGHT RIGHT Learn How to Create images, Set Up a Studio,
and Launch Your Photography Career

商业静物摄影用光指南

[美] Joe Lavine, Brad Bartholomew 著 陈欣钢 译

北航 C1725336

人民邮电出版社
北京

J419.9

09

图书在版编目 (C I P) 数据

商业静物摄影用光指南 / (美) 拉文 (Lavine, J.) ,
(美) 巴弗罗梅 (Bartholomew, B.) 著 ; 陈欣钢译. --
北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-34793-0

I. ①商… II. ①拉… ②巴… ③陈… III. ①商业摄影—静物摄影—摄影艺术 IV. ①J419.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第044996号

版权声明

Joe Lavine & Brad Bartholomew: Light Right, 1e (ISBN:9780321863850)

Copyright © 2013 Peachpit Press

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 **Peachpit Press** 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。

◆ 著 [美] Joe Lavine, Brad Bartholomew

译 陈欣钢

责任编辑 陈伟斯

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/20

印张: 15

字数: 608 千字

2014 年 5 月第 1 版

字数: 1-3 500 册

2014 年 5 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-6731 号

定价: 98.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

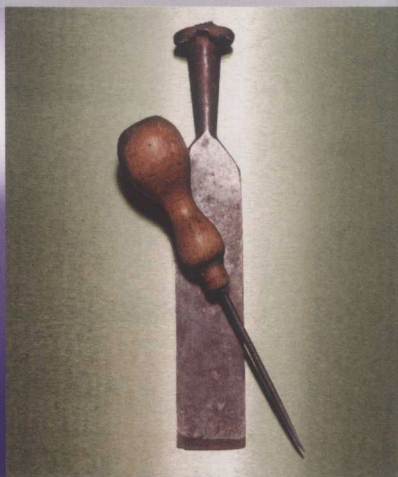
反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

北航

C1725336

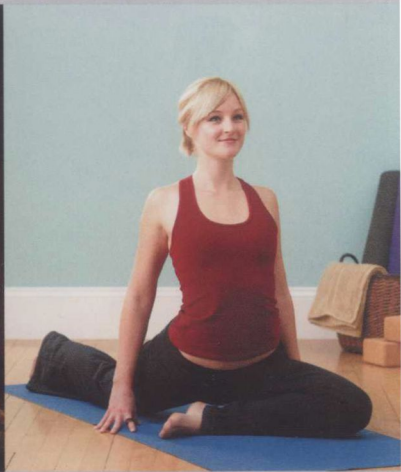
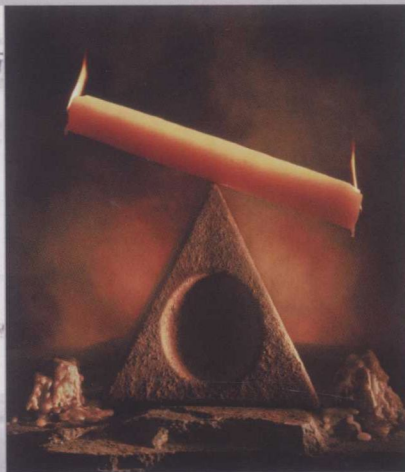

目 录

第1部分 用光的学问	17	2.2 你想要表达什么	63
第1章		2.3 预光构想	68
光线: 它有什么作用	19	2.4 光线的加法和减法	72
1.1 用光是一个构建过程	21	2.4.1 加法	73
1.2 光线的立体感	22	2.4.2 减法	76
1.2.1 点光源vs.漫射光	25	2.5 比一比	79
1.2.2 光比	26	第3章	
1.3 光线的质感	32	摄影用光: 构图的一部分	85
1.3.1 创造质感	33	3.1 用光线引导观看者的目光	87
1.3.2 控制质感	37	3.2 用光线区分被摄体的等级	94
1.4 光线的层次感	38	3.3 光影绘画	97
1.5 光线的戏剧性	44	3.3.1 光影绘画的不同方式	97
采访: Howard Sokol	52	3.3.2 摄影棚内的光影绘画	99
第2章		3.3.3 光影绘画的过程	101
摄影用光: 一个构建的过程	57	3.4 高调摄影	104
2.1 了解你的拍摄对象	60	采访: Jan Oswald	106

第4章		
实验	111	
4.1 不要安于现状	113	
4.2 没有固定答案	117	
4.3 多种方案	120	
4.4 逐渐成长	124	
4.5 发展个人风格	126	
4.6 比一比	127	
第2部分 用光的基础知识	133	
第5章		
灯光设备	135	
5.1 频闪灯/闪光灯	137	
5.1.1 闪光持续时间	139	
5.1.2 色温	141	
5.2 持续光源	142	
5.3 滤镜	145	
5.3.1 颜色校正滤纸	146	
5.3.2 颜色创作滤纸	147	
5.4 配件	149	
5.4.1 固定装置	150	
5.4.2 照明调整设备	150	
5.4.3 同步线和无线从动装置	152	
5.5 比一比	155	
第6章		
数码单反相机	159	
6.1 相机的基本元素	161	
6.1.1 感光器	162	
6.1.2 功能	164	
6.2 镜头	167	
6.2.1 光圈/镜头速度	167	
6.2.2 焦距	167	
6.3 其他选择	171	
6.3.1 数码后背	171	

6.3.2 中型相机	172
6.3.3 大画幅相机	173

采访: Jennifer Coudron	176
----------------------	-----

第7章

测光	179
----	-----

7.1 动态范围	181
7.2 决定曝光的因素	182
7.2.1 自然光	183
7.2.2 感光度(ISO)	183
7.2.3 光圈	185
7.2.4 快门速度	185
7.3 等效曝光	185
7.4 包围曝光	187
7.5 多种测光表	188
7.5.1 反射光vs.入射光	189
7.5.2 内置测光表vs.独立测光表	190
7.5.3 优先模式	192

7.6 比一比	193
---------	-----

第8章

读懂直方图	199
-------	-----

8.1 何为直方图	201
8.2 直方图为何重要	205
8.3 主体问题	205
8.3.1 高调画面	206
8.3.2 低调画面	208
8.3.3 背光画面	209
8.3.4 保持直方图的完整性	212

采访: Brian Mark	216
----------------	-----

第3部分 建设影棚并开始职业生涯	219
------------------	-----

第9章

从低成本影棚与设备起步	221
-------------	-----

014037175

J419.9
09

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

LIGHT RIGHT Learn How to Create images, Set Up a Studio,
and Lunch Your Photography Career

商业静物摄影用光指南

[美] Joe Lavine, Brad Bartholomew 著 陈欣钢 译

北航 C1725336

人民邮电出版社
北京

J419.9
09

内容提要

不同于非商业摄影，商业摄影要求摄影师能够准确、专业地通过图片传递商业信息。吸引消费者的目光、促进消费是商业摄影的终极目标。对于商业静物摄影而言，创意是最不可或缺并且最重要的元素之一。如何通过创意的构图和精准的布光达到终极目标，是每个商业摄影师都在努力寻求的答案。

本书是专业的商业静物摄影用光指南，通过众多具体的实例讲述静物摄影的工作流程，从设计和准备到布光和拍摄。书中用大量的插图向读者讲述摄影布光的方法，为读者解开拍摄出梦幻般广告照片的奥秘。本书分为三大部分，第一部分初步介绍光线的作用，引导读者了解光线的类型和如何使用光线构图；第二部分通过专业的灯光设备、测光方式以及直方图讲解，引导读者了解实际操作中的用光基础；第三部分紧密结合摄影棚用光，讲解摄影工作室的商业操作中会遇到的各类问题。

本书适合专业商业摄影师、高级发烧友和高校摄影专业师生阅读。

献给我的搭档、最好的朋友、妻子、我的“理性之声”——Kathleen，
如果没有她，我是无法完成这本书的。同时，也献给我的父亲，
是他成就了今天的我。

——Joe Lavine

将这本书献给我可爱的妻子 Betsy，她在过去的
30年中一直支持我、爱我，没有她，我的一切成绩都难以取得。

——Brad Bartholomew

致 谢

在此向我事业中的众多学习榜样致以谢意。在我的人生中，我父亲一直是辛勤工作、意志坚定的典范。我的姐姐 Helene 让我看到：只要有目标，就能做到很多事情。在大学期间，Norman Lerner 从不让我安于“还可以”的水平；“还可以”从来都是不够好的，现在也是。Jan Oswald 是我最好的导师和朋友；她教会我如何取得摄影艺术和商业上的成功。

我还要感谢过去15年中曾经教授过的所有学生，他们每一位都促使着我在摄影和教育方面进一步学习，达到我独自难以企及的程度。

高度鸣谢 MAC Group 的整体团队，特别是 Bill Gratton。Bill 和 MAC Group 在我的教育、演讲、摄影和写作生涯中一直给予着有力的支持。同时也要感谢 Dan Cuny 和 Profoto 品牌，他们借给我不少优良的用光设备，我可能不会归还了。Beth Hawkins 也慷慨地在多张照片中提供了她高超的美食布光技巧。如果没有我的合著者、良师益友、影棚搭档和好朋友 Brad，这本书也不可能完成。最后但同样重要的一点：本书一定要向我的妻子 Kathleen（也就是 Kiki）致谢，感谢她每天包容着我和我那些奇怪的习惯。

——Joe

首先，我要从我亲爱的父母开始，他们教会了我爱、耐心和努力。我爱你们。感谢艺术中心全体师生，特别是 David Roth，坚持以最高的水准要求作品。为 Richard Noble 做助理是一生中可遇不可求的宝贵经历，令我坚定了成为一名商业摄影师的决心。感谢我的良师益友 Howard Sokol 和 Frank Varney。我还要感谢几年来与我在科罗拉多艺术学院一同工作的老师们，与他们切磋提高了我摄影教学的能力。

同时，老师是无法脱离学生而进行教学的。我从他们身上甚至比他们从我这里学到的更多。特别要感谢 Jake Potts 和 Jennifer Coudron 提供优秀的照片，他们追求成功的动力激励我成为更好的老师。

25年来，我有幸与一些优秀、有才华、有个性的设计师、艺术总监和客户合作。与Connie Asher、Suzette McKinnon、Dan Ragland、Annie Danielson以及很多其他非常有才华的人们合作是我能够想象到的最美好的工作，使我的职业比养家糊口有了更多的意义。最终，感谢我的家人——Allison、Ian和Betsy，谢谢他们包容我。我很幸运，身边有许多支持我的人们，他们的奉献让我有了更好的生活。最终，谢谢本书合著者，我慷慨的朋友和搭档Joe，没有你，这本书是无法完成的。

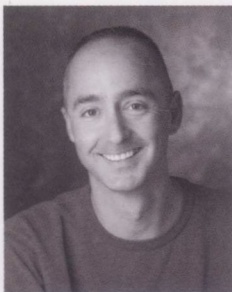
——Brad

在本书的写作过程中，很多人为我们提供了很好的建议。谢谢Peggy Nauts让我们的表达更加清楚准确，谢谢Susan Rimerman鼓励我们、让我们保持进度，谢谢Lisa Brazieal和KimScott让本书有了漂亮的排版和设计。还要感谢Howard Sokol、Jan Oswald、Casey Bieker、Jake Potts、Jennifer Coudron、Brian Mark和Martin Wonnacott等慷慨而有才华的摄影师们，谢谢你们让我们在书中引用你们优秀的摄影作品。没有它们，本书的效果就会大打折扣。如果没有Kevin Kartz编写的程序，我们也无法做出书中的直方图。Gina在多张照片中贡献了她的模特天赋和美丽面容。Kathy MacKay也为本书提供了发型、化妆方面的友情帮助，正如她几年来为许多人做的那样。你们都让本书的写作工作相对顺利，我们对结果满意极了。

——Joe和Brad

作者简介

Joe Lavine

30多年来，摄影一直是我生活的一部分。我还记得13岁生日那天收到一台Pentax K1000单反相机的情景；那天改变了我的一生。事实上，我希望自己还保留着那台相机。

我是那种天生喜欢摄影的人。早年时，有人告诉我，如果能让爱好变为职业，你就能有幸福的生活。在事业中，这正是我一直遵守的准则：不论是在大学本科学习、研究生学习、教学、讲课、写作中，还是作为职业摄影师工作时，我一直做着自己喜欢的事情。

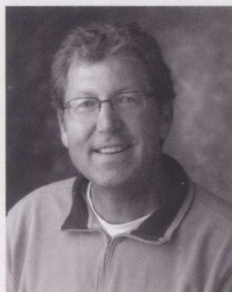
我的两个最大的爱好是美食和摄影。这样的爱好以及注重细节的性格让我得以建立一个商业摄影棚，专职美食与饮料摄影。多年以来，我一丝不苟、勤于实践、不断克服困难，成为了理解被摄体并运用布光技术使它们焕发生机的专家。我的客户既有小餐馆老板，也有《财富》杂志500强企业，包括Coors、Betty Crocker、General Mills、可口可乐、Pillsbury、Coleman Foods、JBS Swift和Celestial Seasonings，等等。在客户们的帮助下，我赢得了许多地区级和国家级的奖项。

不论是作为学生，还是作为年轻的摄影师，如果没有导师们的指导，我是不会取得如今这样丰富的成绩的。所以，我决定成为一名摄影老师，并开始写摄影教材。1998年，我开始在大学里教授摄影，从此将摄影教学作为自己的一项事业。在运营摄影棚、教学、写作期间，我还常常在美国各地的大学活动中进行客座演讲。

我深知，不存在适用于所有摄影师的万灵药。其实，我妻子Kathleen也是专业摄影师，而我们的摄影方式和风格全然不同，但这并不是问题；这也正是摄影的美妙之处。不论是在讲座还是写作中，我都想给人们达到自己摄影追求的方法。

Brad Bartholomew

Brad Bartholomew 是一位住在美国科罗拉多州丹佛市的获奖商业摄影师和摄影教育者。25年来，他进行了多种类型的影棚拍摄，曾与诸多地区级和国家级客户合作，包括苹果电脑、Celestial Seasonings、the Colorado Ballet、JD Edwards、Children's Hospital、Coors Brewing Company、Forest Oil、Head Sports、My Twinn、Pentax 和 Qwest。

Brad以风格多变著称。他既从事商品摄影，也从事人像摄影；既从事室内摄影，也从事户外摄影。Brad既与广告代理商和设计公司合作，也直接与客户合作。他相信商业摄影师需要相互协作才能完成工作，他常常说：“最让我高兴的事情就是完成工作后客户显得很惊喜，表示：‘这真有意思！’要求自己创作表现力强、意蕴深刻、视觉美丽的照片是充满压力的，但最终，我们是在拍照，而拍照应该是一个有意思的过程。”

25年来，Brad在科罗拉多艺术学院教授了多种课程。他的教学重点是影棚摄影、用光、建立作品集、广告摄影和一些基础课程。他相信自己的职责在于为学生营造充满挑战又有所帮助的环境，让他们运用旺盛的精力步步提高，创作富有生命力的照片。Brad常常鼓励学生冒险。不尝试新事物就无法进步，不经历失败也无法成长。他感到自己从学生身上比学生从自己身上学到的多，这也是他继续教学事业的原因之一。

这本书是Brad基于为更多人提供摄影教学、回馈他所热爱的职业这一愿望而完成的。

Brad结婚将近30年了，他和他的妻子Betsy有两个优秀的孩子，一个在上大学，另一个大学毕业已经工作，他们都有着活泼、有趣的个性。如果Brad和Betsy没有和家人朋友聚在餐桌前品尝美食和红酒，他们一定驾着他们1979年版的VW露营车旅行去了。

前 言

理论上讲，烤巧克力蛋糕是一个简单的过程，只需要将几种食材以正确的比例混合而成，放入烤箱，设定合适的温度，烤制正确的时间，你就能很快做出完美的蛋糕了。你只需要跟着食谱照做就行了。不过，蛋糕有时太干，有时太潮软，有时又太硬。理论相对简单，但实际上要达到你想要的结果并不那么容易。

摄影用光也是相同的道理。理论很简单，但用光创作美丽的照片则不是简单的事情。理论上讲，用光只需要作如下几件事：营造被摄物体的立体感，将主体与其他物体及背景分离开，还要营造质感，甚至戏剧感。让光线做到上述几点，你很快就能拍出优秀的照片。跟着“食谱”做就行了。

很多不错的教材都是针对用光对象来写的，给读者提供了为达到某种效果需要照做的“食谱”。它们介绍了说明布光位置和比例的图表：如果你把被摄体放在这里，把这种光线以下面这种强度照在上面，你就能得到这种效果。这种公式本身并没有错，但它毕竟本质上是公式化的。摄影用光则绝非公式化。用光是任何照片中最重要、最重要的创造性成分之一。事实上，我们可以说它是最重要的成分。用光就是摄影师的职责。用光就是我们创作照片的方式。用光必须是创造性的，而非公式化的工作。

回到蛋糕的比喻上——如果我们想做柠檬蛋糕，应该怎么做呢？把巧克力替换成等量的柠檬就行了吗？我们应该用整只柠檬，柠檬浓缩汁，还是柠檬汁？柠檬皮怎么处理？为什么食谱没告诉我这些呢？现在，我只有巧克力蛋糕的食谱，没有柠檬蛋糕的食谱。当然，我可以另找一份柠檬蛋糕的食谱，但我的蛋糕就和任何一个用这份食谱的人做出的蛋糕没什么两样了。

你一定不希望自己的照片和别人的一样，这就是为什么这本书只提供了少数几个“食谱”、示意图和固定指导。要从本书中获益，你要做的不只是简单地遵守几个僵化的预设规定。你需要勇于尝试；你也不得不坦然接受失败，逐渐学习如何创作反映个人品位和风格的照片。

当然，我们先要从一些基础原则讲起，你要将这些原则用于自己的拍摄中。我们会提供许多例子来引导和帮助你完成拍摄，但务必不要认为这些例子中介绍的用光方式可以在某种拍摄对象上完全照搬。摄影并不像重复我们的用光方案、复制书中照片的效果那样容易。我们展示的是如何做巧克力蛋糕，但你需要试着做柠檬、草莓甚至香草蛋糕。基础原则极为重要，也很有帮助，但你需要通过实验来达到自己想要的效果。

所以，这本书并不是用光方案合集，也并不是一本严格介绍技术的教材。那么，这本书写的是什么呢？它的内容在于引导你将自己完全沉浸于通过用光达到理想效果的种种方式中。最终，你需要用光线来强调相机前的积极因素，隐藏或弱化不重要的特点。秘诀在于，没有同时解决所有问题的万灵药。从点A到点B的方式有很多种：你需要决定用何种引人注目的方法为拍摄对象照明。关键在于，你要有意识地做出决定。你并不是在“拍摄”照片，而是在“创造”它们。你要不断分析自己的拍摄对象，做出一系列选择和决定，用自己希望的方式来呈现拍摄对象。

整个过程始于思考——思考每个拍摄对象。你必须清楚地知道自己想要通过照片表达什么。你想要弱化还是强化质感？此之甘露，彼之砒霜。一位老船长可能适合用斜射的硬光来突出他饱经风霜的面部轮廓，而你的祖母大概不喜欢这种光线效果。

随着你开始为拍摄布光，这些选择都取决于你自己。没有什么比这更令人沮丧了：看着学生日复一日地用相同的照明调整设备在相同场景内布光，丝毫不考虑他们想要通过这些光线达到什么效果。在所有照片中运用相同的用光方式无疑是葬送自己摄影事业的做法。

我们会向你介绍如何用某些工具来营造独特而有影响力的光线效果。你将探索多种必要的分析技巧，用适合于特定主体、符合你对主体的观察的布光方式为主体赋予生命力。我们将着重介绍室内布光，但也要认识到这些想法和技能可以被运用到所有

类型的布光中，不论是室内还是室外摄影。

除了简要探讨用光方式，我们还将介绍一些实用的工具和技术来让拍照过程更加轻松和高效。我们会从简单而平价的设备讲起。（是的，不花费太多钱同时营造绝妙灯光效果的方式是存在的。）随着讲解的深入，我们会介绍更加复杂、昂贵的设备。随着你事业的发展，你的拍摄任务难度将增大，客户和其他欣赏照片的人对你和你的能力也会有更大的期待。这点既令人兴奋，也带来挑战。

很重要的一点是，要知道自己在事业初始阶段不会拥有自己所需的所有设备。几乎所有摄影师都是从相对简单的器材做起的，然后他们会根据自己的需要来增添设备。我们会帮助你充分发掘你拥有的每个灯光设备的最大效用。

除了高效地用光以外，本书的一个重点是开展一项摄影事业所带来的一切责任和事务。尽管摄影爱好者可能会喜欢这本书，但本书主要面向那些想要将自己的摄影推向新的高度、使之成为长期而令人满意的事业的人们。摄影是一个既美好又麻烦的混合体，既是艺术也是科学，既是审美也是技术，既是创意产业也是生意。要真正赢得成功，上述几点缺一不可。我们希望，这本书能帮助你创作富有戏剧性、布光合适的照片，来吸引他人与你合作、聘请你拍照，从而使你不断发展自己的生意。

成功地运作一门摄影生意的关键之一在于理解其本质：客户至上。随着你的生意发展，你将得以运用更为精密的用光设备，但你也需要运用更为成熟的客户服务技巧。充分、准确地理解客户的需要和期待，然后实现他们的期待，是运营一门成功的商业摄影生意的关键——也是任何一项生意的关键。

读这本书时最重要的一点是保持开放的头脑。保持勇于实验的积极性，激励自己迈出熟悉的领域，超越已被他人验证的窠臼，这样才能开发自己独特的风格。在接下来几页，你将看到许多拍摄对象类似但用光方式不同的多个例子。我们特意展示这些例子，来强调任何一个用光的问题都没有单一固定的解决方式。总是有多种不同的方式，而应由你来决定哪种方式最为适合自己想要通过照片表达的内容。