

CAMERA 摄影志发行人兼社长
骆志青 强力推荐

将闪光灯拍摄延伸到美学的创意层次
耗时三年，亲笔撰写的闪光灯应用基础 & 活用技法宝典

网络摄影家站长

著

网络摄影家站长

闪光灯人像

Master Creative Lighting Techniques for Digital Photographers

打光 · 构图 · 主题创作

清华大学出版社

ALEX

闪光灯人像

Master Creative Lighting Techniques for Digital Photographers

打光·构图·主题创作

刘纯兴 著

清华大学出版社
北 京

本书版权登记号：图字：01-2011-0434

本书为旗标出版股份有限公司授权出版发行的中文简体字版本。

内 容 简 介

这是一本将闪光灯拍摄延伸到创意美学层次的高级摄影技法书。作者历时三年，精雕细刻，展现了闪光灯入门、进阶、活用到创意手法的真功夫，从外拍、写真、室内棚拍，到机顶热靴、离机线、无线触发器，以及补光、压光、曝光和各种场景光线运用的独家绝技，令人叹为观止。

全书经验心得与实战范例并重，适合摄影从业者、摄影爱好者阅读，还特别适合用作摄影培训教学参考书。

本书封面贴有旗标出版股份有限公司防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

ALEX闪光灯人像：打光·构图·主题创作 / 刘纯兴著. —北京：清华大学出版社，2011.5

ISBN 978-7-302-25085-2

I. ①A… II. ①刘… III. ①闪光灯—人像摄影—摄影照明 IV. ①TB811②J413

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第035608号

责任编辑：夏非彼 张 皓

装帧设计：图格新知

责任校对：闫秀华

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京彩和坊印刷有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170×230 印 张：10.75 字 数：278 千字

版 次：2011 年 5 月第 1 版 印 次：2011 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1~6000

定 价：49.00 元

“期待”， 一直都存在！

前些日子跟随 Alex 到香港去授课，有个学员 Joe 知道我跟 Alex 都想买 iPad，他便很有办法地将当时香港仅剩的“惟二”机器都包了，这台超级无敌的帮手，除了不能像 iPhone 一样讲电话外，功能真是有过之而无不及，可以当成记事本、上网、玩游戏、听音乐、卫星导航、做简报、秀照片作品……同行的其他讲师，看着我俩玩得这么开心，纷纷心动了起来——Joe 先生对我们同行人说：“如果你们要，我也可以帮你们订回来，一定比台湾的机器更早到手。”

香港的效率真的很高，也不知道台湾的状况接下去会如何，这款正当红的 iPad 早已席卷全球，掳获了不少人的心，还没上市就已经有很多人在期待的科技随身“配备”；而这些同行的讲师们，的确也在离港前做了决定，好不容易等了一个月，手上终于也有了这台超级无敌小帮手——iPad。

我想在这里说个更早的故事，但是不必追溯到很久很久以前（小时候听大人说故事，都是：很久很久以前……），就在2007年的某个月份，Alex跟我说，旗标公司找了他要出版一本关于闪光灯的书，内容可以包含所有闪光灯的使用、认识、运用，从入门、初阶、进阶甚至到高阶使用者都可使用的一本工具书，那天听着Alex精采的规划与示范、解说……连我这老手都听得如痴如醉，更别说其他人了。

我了解目前市面上摄影书籍的走向，也很清楚读者对于闪光灯使用的需求，他们想要一本讲得很仔细，让人翻阅之后，就能轻易地将手边闪光灯，顺利地连接上相机；无论是通过机顶热靴、离机线，还是无线触发器，都能轻松地玩出自己需要的光线。很多人认为闪光灯很难学，甚至还有很多设定和小工具，难道看过这本书后，就能玩出什么火花？

光线的使用、重置，伴随着众多摄影作品的存在，最成功的补光技巧，更是不着痕迹，Alex的这本书整个创作期间，我都亲眼目睹，他一再地将内容进行修改，一再地增补内容，追求完美，总是担心读者们的“期待”会被这本书给满足吗？

就是要让你无论使用哪种系统的器材，哪支闪光灯……都能轻易上手拍摄优异作品，《ALEX 闪光灯人像——打光·构图·主题创作》是你想要的，也是你需要的，而这3年来的“期待”，会是值得的！

《CAMERA摄影志》发行人兼社长

序

闪光灯,就当它是一个太阳吧!

对于闪光灯的使用,往往错误的观念在于它只是一个照明工具,在光线不足时所使用的摄影器材。我相信在您看完这本书之后会发现,原来闪光灯这么好玩,充满了创意与想象空间。眼睛所看到的,加上快门所撷取的,它的变化性有多少?是不是还拘泥在“所摄即所见”的妥协之中呢?

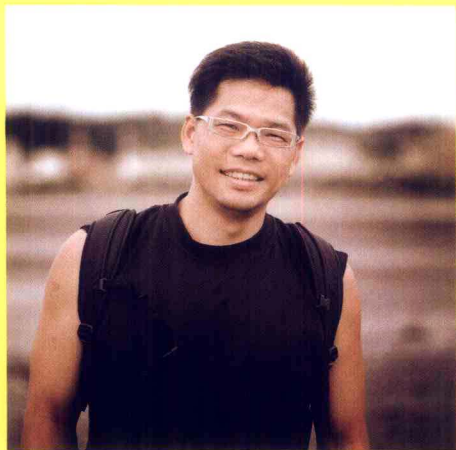
有一位知名摄影师曾说:“如果你把闪光灯装在机顶直接拍照,那就毁了。”我接触闪光灯初期,往往因为它必须接在机身顶处,只限于在光线不足之处照明,所以发挥作用并不大,且拍出来的影像也毫无美感与创意可言。一直到有离机线在手,可以把闪光灯离开相机机身一点,再到有了无线触发器时,我发现闪光灯的用处不只如此。这两年,也因为撰写这本书有很多的机会去尝试,并且多次在摄影教学中实验与创作,所以,我更相信闪光灯的用处除了照明的作用,它还是一个太阳。

因为有了阳光的观念,闪光灯的使用变得更加容易;因为闪光灯,而有了时间变换;因为闪光灯,才有了环境变换。如此利器怎能被藏于包包或干燥箱之中,只有在光线不足时才拿出来!

这本书给所有摄影爱好者一个机会,拿起闪光灯玩玩看,也希望借此让读者的影像充满更多的魅力。

2010.11
写于新竹

作者简介

刘纯兴 Alex

自由摄影师，《THE-EDGES网络摄影家》摄影学院站长，包浩斯视觉创意有限公司创办人。1996年毕业于澳洲国立昆士兰艺术学院·格里菲斯大学，专攻视觉艺术；返台后于1998年成立网络摄影家团队，即致力于人像摄影及摄影教学工作。曾任《摄影网络PHOTONET杂志》特约作者、《DIGIPHOTO杂志》特约作者、DCView数码视野评议顾问，现于各大企业团体摄影组织及国立交通大学等多所大专院校兼任教职，并担任CAMERA摄影志艺术总监。

经历

- 网络摄影家摄影学院站长
- 包浩斯视觉创意有限公司创办人
- CAMERA摄影志艺术总监
- 《摄影网络PHOTONET杂志》特约作者
- 《DIGIPHOTO杂志》特约作者
- 数码视野评议顾问

企业与社团摄影讲师

- 2005——图诚科技、联咏科技、华硕计算机
- 2006——联咏科技
- 2007——台积电、合勤科技、凌通科技、奇景光电、凌阳科技、联咏科技、茂德科技、交通大学
- 2008——合勤科技、趋势科技、联发科技、茂德科技、SONY心动的美感摄影讲师、联咏科技、瑞昱半导体
- 2009——联发科技、华硕、DCView 2009年人像魔法班、员林小区大学进阶创作摄影班、矽统科技、工研院电机所静物摄影摄影班、科技生活馆“人像摄影进阶班”、资策会、DCView & Nissan 摄影活动
- 2010——科技生活馆“时尚与人像摄影进阶班”、联发科技摄影社、华硕摄影社、理律律师事务所摄影社、研华科技摄影社

受邀演讲

- 2007——全景软件邀请摄影演讲
- 2008——交大电信所硕博士班摄影美学演讲

- 2009——工研院演讲：摄影美学与影像质量风格探讨
- 2009——资策会演讲：人像摄影的分享
- 2009——仪器科技研究中心：数字暗房
- 2010——尖端出版社书展演讲
- 2010——NOVA数码摄影创意俯拾皆是 演讲
- 2010——Acer人像摄影的创意启发 演讲
- 2010——高雄诚品人像摄影的解构 演讲
- 2010——台北伯朗咖啡DIGIPHOTO主办“人像摄影的解构” 演讲

摄影比赛评审

- 2005——联电摄影比赛评审
- 2006——Acer 30摄影比赛评审
- 2007——爱乐电台•统一安联摄影比赛评审
- 2007——联发科技摄影比赛评审
- 2008——DCView摄影铁人赛评审
- 2008——保诚人寿“台湾真美好摄影比赛”评审
- 2008——PetsTalk宠物公益摄影比赛评审
- 2009——“DCView 100•宝岛百位摄影师与百大景点的深情对话”摄影比赛评审
- 2009——“魅力清水、风情万千”摄影比赛评审
- 2009——DCView“2009摄影铁人大赛”评审
- 2009——鼎新科技摄影比赛评审
- 2009——2009印象台北摄影大赛评审
- 2010——DCView“2010摄影铁人大赛”评审
- 2010——中国生产力中心 内湾摄影比赛评审
- 2010——观音山风景管理处 婚纱留情影摄影比赛评审

书籍著作

合著

- 2006——《两岸三地人像摄影新锐》，摄影网络出版
- 2009——《美少女如何拍100%实例解说》，CAMERA杂志出版
- 2009——《标准镜头如何拍100%实例解说》，CAMERA杂志出版
- 2009——《广角镜头如何拍100%实例解说》，CAMERA杂志出版
- 2009——《人像摄影名人堂》，DIGIPHOTO出版
- 2010——《美少女拍摄密技99个方法》，青朝国际出版

个人

- 2010——《数字暗房之风格：ALEX的第一本摄影修图技法》， 青朝国际出版
- 2010——《ALEX解构人像摄影：风格 & 主题 & 光影究极心法》， 流行风出版

企业委托拍摄

- 2008——吉声唱片徐筱宁专辑摄影
- 2008——BLUETOOTH产品形象广告导演
- 2008——无名正妹2009月历专辑摄影
- 2009——吉声唱片唐铭良专辑发片摄影
- 2009——神棍乐团专辑发片摄影
- 2009——帛琉观光旅游纪录委托摄影
- 2010——大润发器业形象广告拍摄与导演
- 2010——吉声唱片栾克勇唱片拍摄及MV制作导演
- 2010——吉声唱片唐铭良唱片拍摄及MV制作导演
- 2010——帛琉观光旅游纪录委托摄影

企业代言

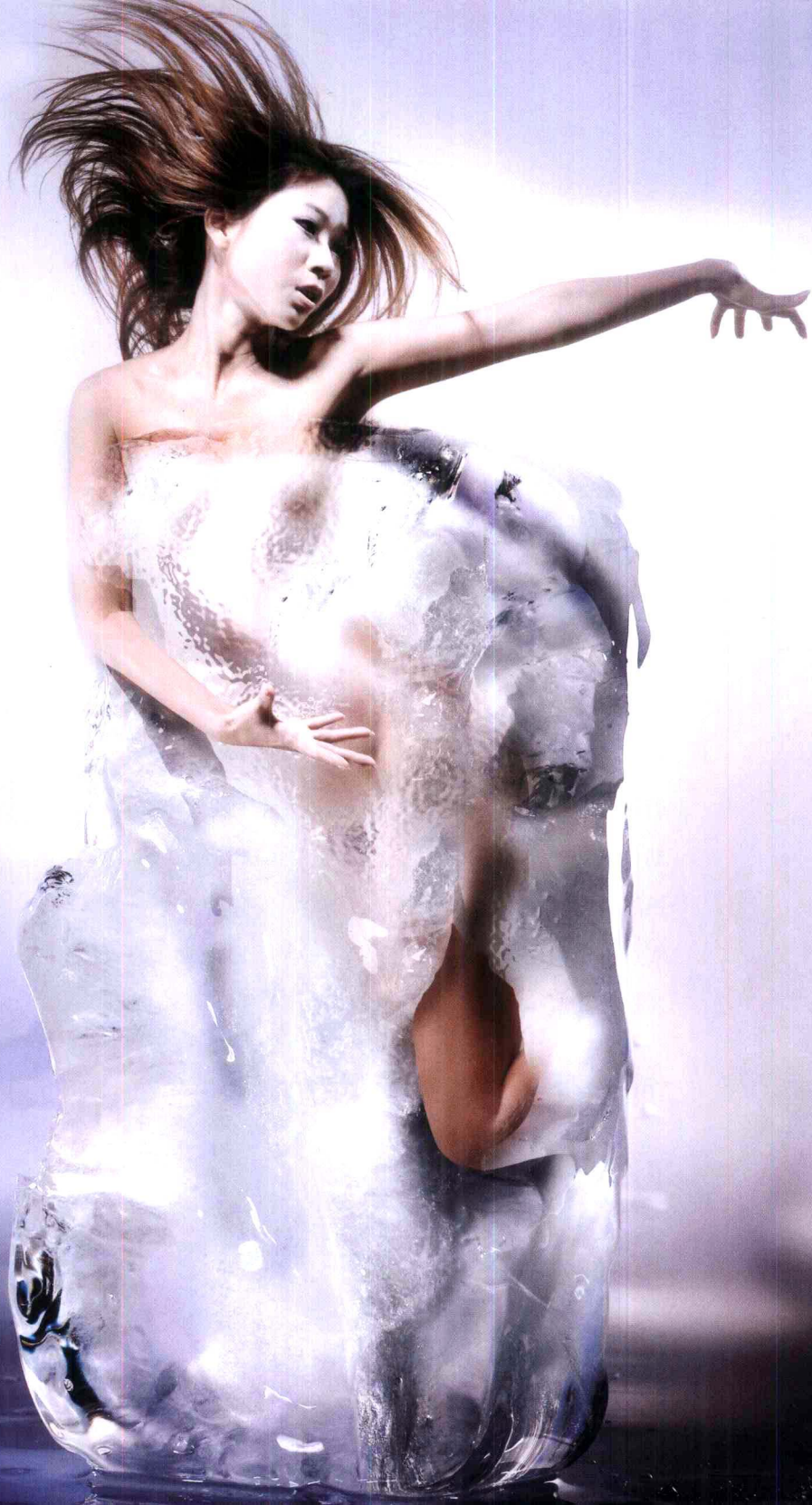
- 2008——SONY赞助赴澳洲墨尔本拍摄专辑
- 2008——SONY α 900专辑拍摄代言
- 2008——MOTOROLA MOTOZINE ZN5手机代言
- 2010——SANDISK EXTREME TEAM

摄影展览

- 2004——主办网络摄影家人像摄影创作联展

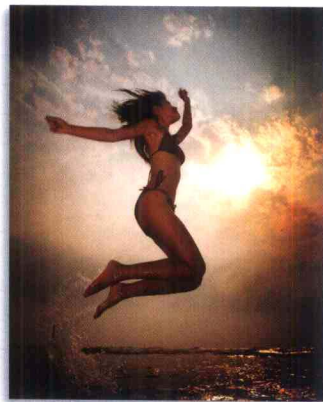
其他专辑摄影

- 2008——三度澳门人像与人文专辑拍摄
- 2009——菲律宾宿雾人像与人文专辑拍摄
- 2009——完成丝路2805公里摄影
- 2009——宿雾邦佬岛SARA婚纱摄影
- 2009——菲律宾长滩岛BAKU婚纱摄影
- 2010——日本合掌村人像摄影专辑
- 2010——柬埔寨吴哥窟人像摄影专辑
- 2010——泰北清迈《人与象》摄影专辑
- 2010——金厦小三通旅游记录报导

目录

CONTENTS

Alex闪光灯主题创作

Gallery: 吴哥·黑与白的舞动 2

第1章

相机内置闪光灯的实拍技法

01 | 小闪光灯也能拍出好作品 16

内闪的特性 16

DIY! 改善内闪光质的应用技法 18

02 | 内闪实拍技法——
局限光源·无限创意 21

内闪也能拍出压光效果 22

后帘同步的旋转效果 23

减轻被摄主体上的阴影 24

让主体从背景中突显出来 25

有效地进行补光 26

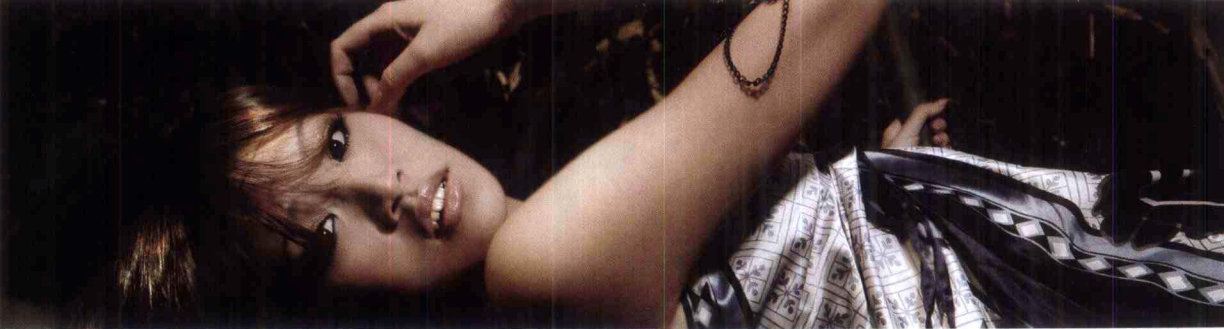
夜浪漫——动与静的高端拍摄技法 27

第2章

上手自己的第一支闪光灯

01 | 认识闪光灯的种类 30

外接式闪光灯 30

摄影棚闪光灯

31

户外移动闪光灯

32

02 | 外闪的选购心法

33

有必要额外购买闪光灯吗?

33

- 各种光线不足的情况
- 影像创意的光影表现

购买外闪的理由

33

- 光线不足的场景
- 局限光源凝结动态主体
- 增加画面景深
- 突显前景（主体）
- 减少明暗反差
- 制造光源效果

挑选心目中的理想“神灯”

40

- 自家系统的支持度最佳
- 闪光灯的GN值大小

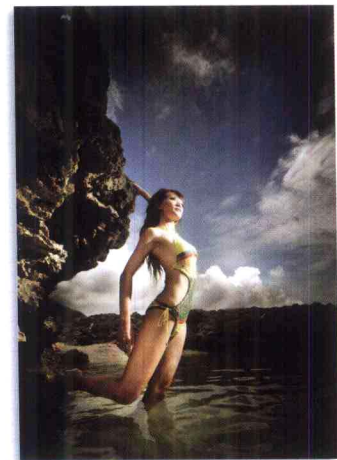
03 | 初学者必学的 基本打光技巧与概念

42

“闪光灯即光源”的概念

42

- 自然光源 vs 闪光灯光源
- 混合光源的打光技巧
- 闪光灯光源实拍案例

光源方向——闪光灯的布光技法

51

- 侧光：左右两侧的光源

- 正向光：正面投射主体的光源
- 逆光：来自画面前方的光源

光源质感——闪光灯的控光方式 56

- 柔光：均匀的扩散光线
- 强光：明显光影对比的光线
- 微光：勾勒主体边缘与线条的光线

04 | 玩外闪，一定要懂的设定手法 61

直打 / 跳灯手法 vs 闪光扩散距离 61

光圈控制主体光，快门控制背景光 64

闪光灯调光 vs 曝光补偿 67

闪光灯与色温的创意变化 69

第3章

闪光灯实拍技巧与创意手法

01 | 外拍人像，就是要这样打光 74

眼神光的营造 76

背景与人物的表现 79

沙滩、阳光——夏之风情的打光技巧 83

- 现场光源
- 重制光源

人像压光的技法 89

- 何谓“压光”
- 拍摄时间

- 压光拍摄步骤
- 压光范例作品

融合光影——树荫下的穿透光线	96
夜浪漫——夜间人像的打光手法	97

02 | 室内闪光灯的实拍技巧 101

留心白平衡的表现	102
----------	-----

场景光源 + 闪光灯的使用技法	104
-----------------	-----

- 室内光源 + 窗外自然光源
- 室内光源 + 门外光源

环境材质与闪光反射面的影响	106
---------------	-----

03 | 离机闪光灯的运用 108

基本表现手法	109
--------	-----

离机闪の创意·实拍技法	110
-------------	-----

- 个案一：咖啡店（室内）
- 个案二：户外场景的创意光源
- 个案三：聚光效果的闪光灯创意
- 个案四：其他光源的闪光灯表现

04 | 多灯连动的高端技法 118

基本实拍范例	118
--------	-----

多人 + 多灯连闪	120
-----------	-----

室内光 + 室外光的多灯连动	121
----------------	-----

第4章

棚拍、大型灯具的闪光灯技法

01 | 室内棚拍的技巧表现 124

单灯效果 125

单灯 + 反光板效果 128

双灯 + 反光板效果 129

多灯的打光表现 130

02 | 户外移动闪光灯的创意实拍 132

户外移动闪光灯介绍 132

营造自然光线的氛围 133

动作感的聚光表现 135

挑战太阳的强度 137

实景拍摄，创意手法独家公开 139

挑战自我！Alex の 闪光灯作品赏析 143

第5章

作品解析·闪光灯主题创作

01 | SARA & 阿浚： 薄荷岛婚纱摄影 145

02 | 摄影风格的创意实践 152

Alex闪光灯主题创作

Gallery »

吴哥·黑与白的舞动

吴哥窟，这个数百年历史的古城一直吸引着我，除了古迹在繁华退色之后的沧桑，也留有古城过往的辉煌美感；在此，我将利用自己熟悉的人像拍摄手法，结合当地的人文与环境，试图展现出不一样的人像摄影风格。

在您看到的所有作品中，基本上都应用了许多的闪光灯技巧，包括单灯、双灯以及自然光和人工光线结合等，而我这次带去的人工光源，主要是以 Nikon SB-800 机顶闪光灯、Porsa P-600 摄影棚灯等为主——以这次的经验来说，由于拍摄时间大多在阳光充足的环境（或复杂环境光的状况）下，对于灯光的使用、位置、出力是个很大的挑战。