

完美人像用光

STUDIO AND LOCATION LIGHTING SECRETS

[美] Rick Sammon Vered Koshlano 著 南文兰 黎向东 译

国际人像摄影大师联袂授艺，让作品由专业趋近完美

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

附赠超值视频教学光盘：

影棚设置 活用闪光灯 频闪灯
反光板 柔光板 化妆造型

完美人像用光

STUDIO AND LOCATION LIGHTING SECRETS

[美] Rick Sammon Vered Koshlano 著 南文兰 黎向东 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

完美人像用光 / (美) 桑蒙 (Sammon, R.), (美) 柯施拉诺 (Koshlano, V.) 著; 南文兰, 黎向东译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-115-24340-9

I. ①完… II. ①桑… ②柯… ③南… ④黎… III. ①人像摄影—摄影照明—照明技巧 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第230590号

版权声明

Rick Sammon, Vered Koshlano

Studio and Location Lighting Secrets for Digital Photographers

Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana

All right reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition published by Wiley Publishing, Inc..

本书中文简体字版由Wiley Publishing公司授权人民邮电出版社出版, 专有出版权属于人民邮电出版社。

完美人像用光

-
- ◆ 著 [美] Rick Sammon Vered Koshlano
译 南文兰 黎向东
责任编辑 翟磊
 - ◆ 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>
北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.5
字数: 277千字 2011年9月第1版
印数: 1-4 000册 2011年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-3411号

ISBN 978-7-115-24340-9

定价: 59.00元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

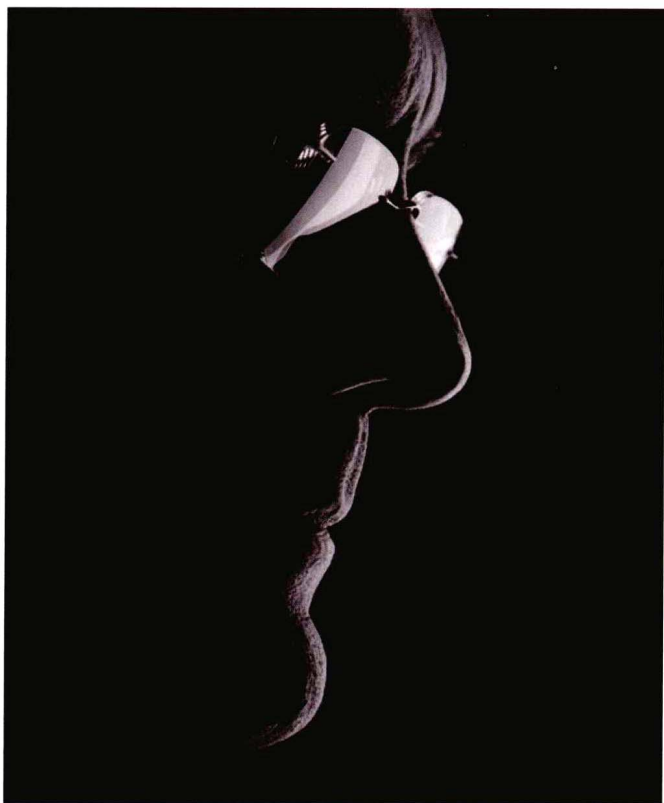
广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

内 容 提 要

光线是摄影的基础，因此用光是摄影中非常重要的基础工作。本书展示了大量的人像用光技巧，重点讲解棚拍时的布光技巧。全书共13章，从器材、创意效果、构图、模特摆姿、照片意境、细节等方面介绍布光方面的知识和技巧，书中还分享了其他摄影师的作品和用光心得。随书附赠的教学指导光盘能帮助您更直观地学习和掌握用光知识。

本书由专业摄影师撰写，书中分享了作者及其他摄影师的大量实拍经验和布光技巧，还配以众多出色的作品，本书图文并茂，适合所有层次的摄影师以及摄影爱好者阅读学习。

关于作者

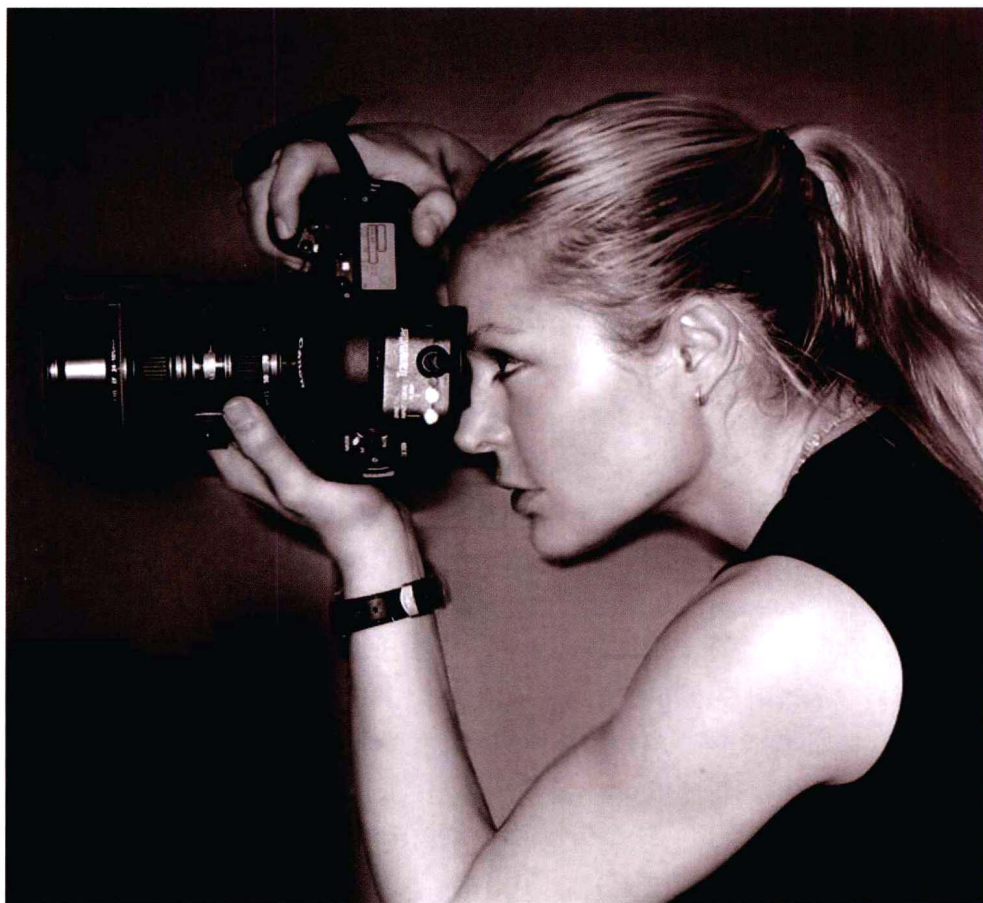
Rick Sammon

Rick Sammon已经出版34本书了，Rick的摄影足迹遍布100多个国家，每年都参加在全球举办20多场摄影研讨会和摄影展。他还在kelbytraining.com举办了5次作品展，并且为《PCPhoto》、《Layers》杂志和photo.net撰写文章。

Rick Sammon 于2008年被提名进入“Photoshop名人堂”，被公认为当今世界顶级数码影像专家。他以其“简化Photoshop语言”的能力而闻名，让您能够在数码暗房中有趣、轻松地完成工作，并且获得出色的回报。

被问及他的摄影专长是什么，Rick会说“我的专长就是没有专长”。

您可以访问www.ricksammon.com，欣赏他的更多作品。

Vered Koshlano

Vered Koshlano是一位居住在纽约的专业摄影师，擅长时尚人像摄影、唯美人像摄影、魅力人像摄影和影棚摄影。

Vere曾当过演员，并对业内的相关技术很精通，这让她能拍出从技术层面上讲非常出色的照片，并且能准确传达拍摄对象的感觉和情绪——这正是她力求在每张照片中都实现的目标。

在本书中，您将看到大量在Vered影棚中拍摄的照片，这些照片展示了各种布光技巧以及如何驾驭模特并在照片中营造不同意境。本书还讲解了与人像摄影相关的摆势、化妆和道具等方面的技巧。

Vered还是Lepp摄影学院的一位资深讲师，佳能公司委托她为其Print Master计划拍摄了一系列知名摄影师和艺术家人像。她还同Rick一同开发过一些有关摄影器材和拍摄技法的DVD视频指导光盘。

Rick的致谢

在下面Vered的致谢中，她首先就说“当一位艺术家不容易”。我完全同意这个观点。

为此我还要再加一点：当一位作家也不容易。一旦将内容印到纸上，就变成不能改变的白纸黑字了。像我这样敏感的人对此会感觉有点恐慌。我是一个比较苛刻的评论家，并且我知道我曾改变过一两次主意。

和另一个人共同完成一个创意项目也不容易……原因很简单，每位艺术家和作家都有他自己的创意表达方式和工作方式。例如，每天早上我起床后开始工作时，Vered则刚刚进入梦乡。

在我和Vered开始写这本书时，她和我已经共同完成了多个摄影相关的DVD视频指导光盘。我对她说的第一句话是“希望完成这个项目后我们仍是朋友”。

现在，我们不仅仍是朋友，而且Vered还是本书的一位完美的合作伙伴。她不仅分享了出色的照片和拍摄技巧，而且在整个编写过程中非常乐于助人，所以我首先要感谢Vered。

我的爸爸Robert M. Sammon快90岁了，但他一字不漏地读完了本书，并从大师的角度改进了我的措辞！没有您我根本无法完成这本书，爸爸，感谢您。

我还要衷心感谢我的妻子Susan和我的儿子Marco。多年来他们无私地支持我，并且帮助我进行拍摄。谢谢Susan和Marco，你们的帮助和爱是无价的。

在第11章中，您会看到几位Hallmark摄影学院学生的出色作品。我要感谢这些学生愿意分享他们的作品和布光窍门。我还要感谢Hallmark的Vern McClish和Lisa Devlin Robinson整理了本书中的学生摄影作品。

我要万分感谢在第10章中贡献出自己作品和技巧的摄影师，他们的作品非常出色。

还有一点不能忘记，我的摄影工作室学生们为我提供了很多灵感。很多学生向我展示他们新的数码暗房技巧，我在本书中还使用了一些。我发现老Zen说得不错：“老师也能从学生身上学到东西。”

所以我要感谢你们所有人。没有你们，就不可能有这本书！

Vered的致谢

当一位艺术家不容易。尽管可能要牺牲某些个人的东西，但是获得“外界”的认可还是意味着很多——当然不止是收入。如果表演结束后没有人鼓掌，演员肯定会失望的……无论他认为自己的表演如何出色都于事无补，所以当Rick问我是否能参与本书的编写工作时，我兴奋不已。

我和Rick相识已有几年了，并且我们也有过不少合作，所以我知道与他合作是件非常开心的事。但是Rick说：“能开心可不容易！”，的确是这样，我要借此机会感谢他让我参与本书的写作。

我要感谢所有在百忙中抽出时间，与我们的读者分享布光技巧的摄影师朋友们。

最后我要感谢所有与我一同工作，让我能拍摄这些出色照片的化妆师、发型师和服装造型师、模特和助手们。

在写完34本书以后，我的家人、朋友、学生和研究成果能提供的写作素材
都已经被我用光了。

所以这次我要将本书献给曾说过下面这句话的人：

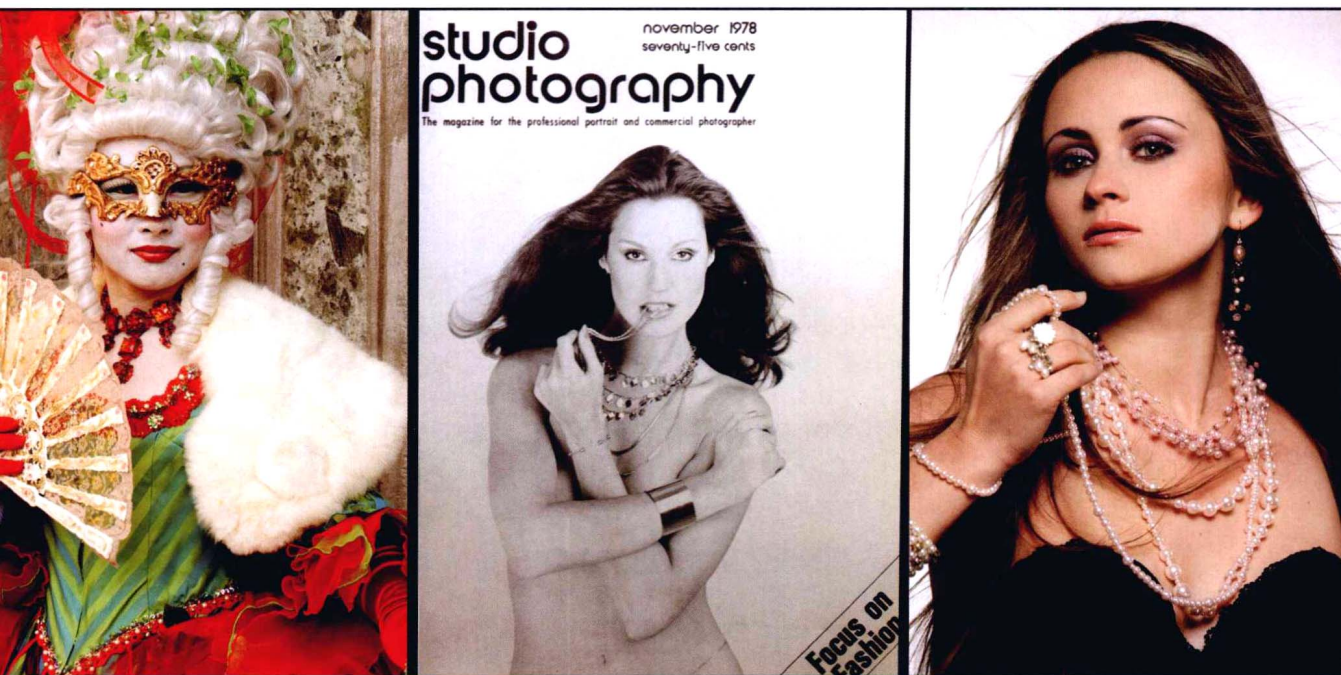
“那些笔耕不辍的人永生。”

不幸的是，这个人已经去世了。

——Rick Sammon

谨将本书献给我伟大的父母——Rina和Zalman Koshlano，她们一直希望我能成为一名医生；还要献给我心灵的另一半，我深爱着的Jonathan：“分别是一种错觉。”

——Vered Koshlano

前言

了解我工作的人都清楚，我的专长是旅行摄影，我经常去蒙古、泰国、肯尼亚、纳米比亚、中南美、斐济、摩洛哥、北极、南极洲、加拉帕戈斯、越南、柬埔寨和意大利的威尼斯等地为我的图书、杂志文章和网站拍摄照片。

所以，您可能对我撰写这本有关人像用光的书感到奇怪，这当然可以理解。最近我在巴布亚新几内亚拍摄Huli Wigmen时，对于本书还没有任何想法。但当我开始重视布光技巧时，很明显有各种工具和方法能帮我出色地完成这项工作，而有很多人并没有足够认识到用光的重要性。本书中就介绍了在影棚以及外景人像摄影中非常实用的理念、技巧和方法。

但有件事要注意：摄影始终都是和照片有关的。用光、构图、曝光以及同拍摄对象（如拍摄人物）通力协作才能拍出成功的照片，这一点是永远正确的。上图所示的3张照片是不同的摄影师在不同的地点拍摄的，时间跨度长达31年，但是这些照片很好地证明了我的观点。

所以，当出版社问我是否能撰写一本有关人像用光的书时，我很高兴地答应了。这多么有趣，我头脑中总是记得下面这句话：如果想成为某方面的专家，那么写本关于这方面的书吧。就是这样，虽然我并不认为自己是一位用光专家，但我深知，要想拍摄出理想的作品（如本书中展示的照片）将要在本书中看到的照片，了解影棚和外景布光的工具和基本知识是至关重要。

在写本书之前，我深入研究了過去很多期的《Studio Photography》（影棚摄影）杂志，1978~1980年间，我曾在这家杂志作编辑，所以我手中有大量的早期杂志。如上一页的中图所示，这张杂志封面是我最喜欢的封面之一。这张照片中包含了我认为在摄影棚中可以营造出的所有神奇效果。在这些杂志中，我阅读了有关棚拍的最好文章，并且学到了很多棚拍技巧，有些在以后的旅游摄影中拍摄人物时都派上了用场。

下一步是找一位合著者，做出这个决定只用了半分钟的时间。Vered Koshlano是当仁不让的人选，她拍摄了上一页右图所示的人像。她在影棚布光以及与模特合作方面的专业技术和经验让人难以置信，她是最棒的。阅读本书时您也会和我有同样的感受。

在本书中，您不仅能看到Vered和我提供的照片和摄影技巧，还能得到一些美国顶级棚拍专家的技巧，能请到他们参与这本书真是太棒了。在过去的4年中，我在该学院举办了4次研讨会，并且很喜欢这些学生的作品，我也从中学到了很多。

我想您会喜欢本书的布局，因为书中每页介绍一个技巧（大部分如此），所以您不必按顺序阅读本书内容。找到您喜欢的照片，查看所介绍的技巧，并在自己的家中、影棚或外景试一下（或者稍微改变一下）。

最后，我想将我最喜欢的一句话告诉您，这句话对摄影而言很有意义：

不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。

享受摄影的乐趣吧！享受摄影的过程吧！

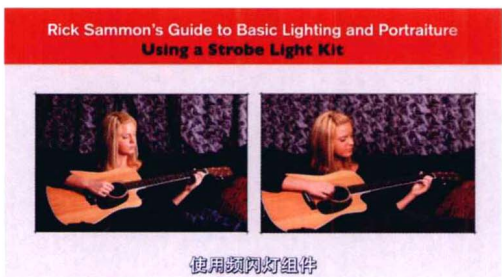
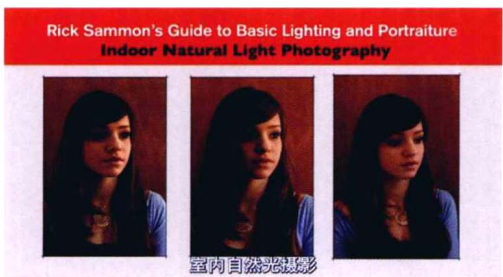
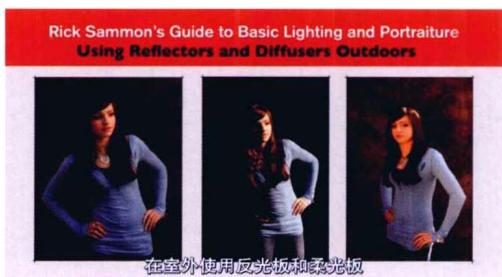
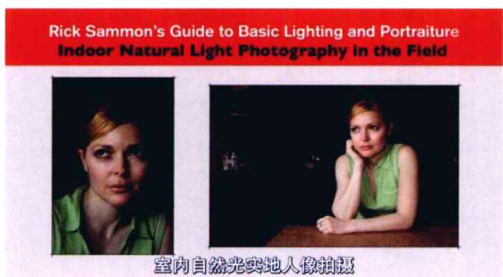
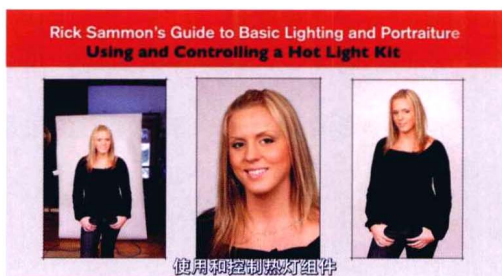
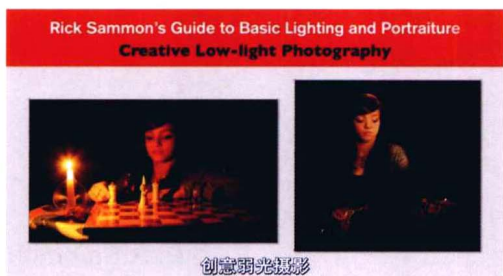
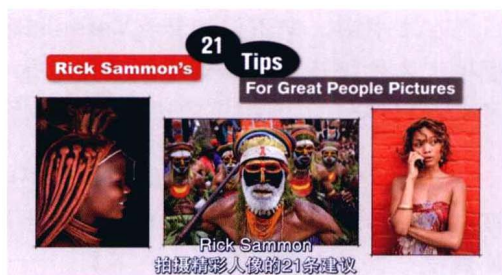
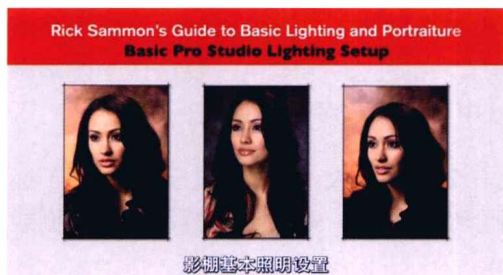
Rick Sammon

Croton-on-Hudson，纽约

光盘使用说明

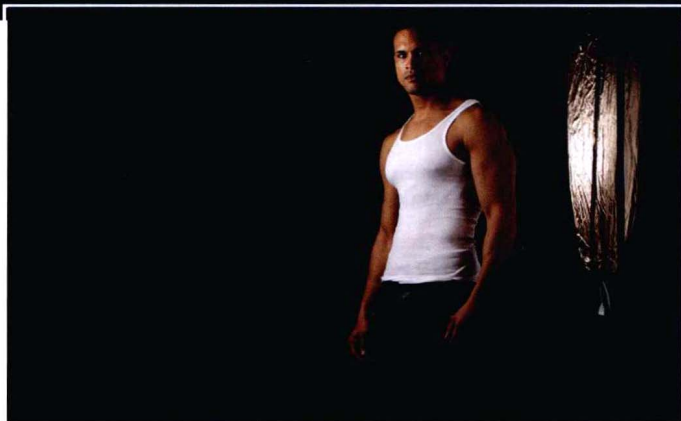
本书附带的DVD光盘中包括11段教学短片，可以帮助您扩展和强化在书中学到的方法和技巧。

通过观看视频，您可以更直观地学习并掌握用光知识。只要将DVD光盘放入电脑的DVD光驱中（本光盘不支持家用DVD播放机），单击想要观看的视频即可开始播放。请在电脑上安装支持视频解码的播放软件，在播放过程中可以通过软件界面按钮控制短片的播放、暂停和重放。

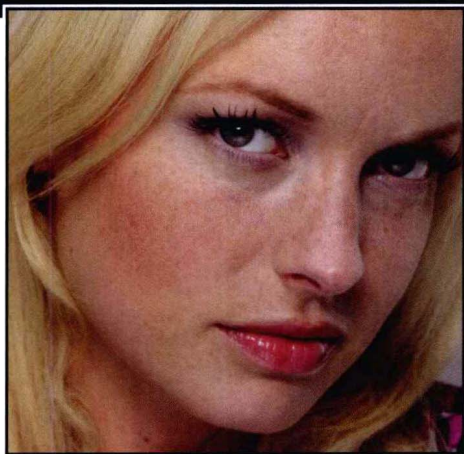
目 录

第1章 基本的影棚布光设备 19

- 1.1 基本的家庭影棚20
- 1.2 基本的热灯套件21
- 1.3 基本的频闪灯套件22
- 1.4 用简单的器材创造美23
- 1.5 用车库作影棚24

第2章 镜头 25

- 2.1 选用焦距更长的镜头26
- 2.2 影棚布光和镜头27
- 2.3 用造型灯拍出有趣的照片28
- 2.4 我最喜欢的现场人像镜头29
- 2.5 我最喜欢的环境人像镜头30

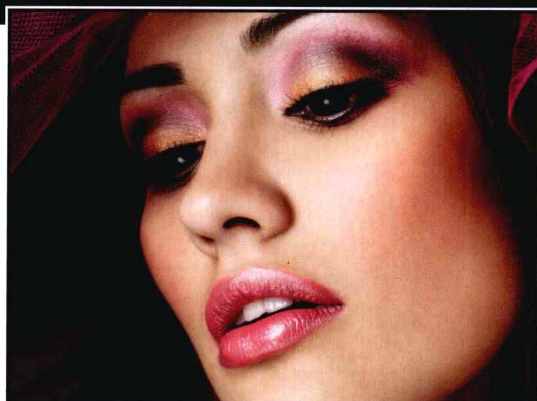
3.1 横幅照片还是竖幅照片	32
3.2 靠近，再靠近一些	33
3.3 使用专业背景	34
3.4 至关重要的背景	35
3.5 颜色对比与色调对比	36
3.6 用好道具	37
3.7 合成照片	38
3.8 寻找模特并与模特合作	40

4.1 应对测光困难的曝光	42
4.2 捕捉眼神光	43
4.3 注意眼镜	44
4.4 拒绝反光	45
4.5 低色调布光与高色调布光	46
4.6 灯的位置	47
4.7 引人注目的头发光	48

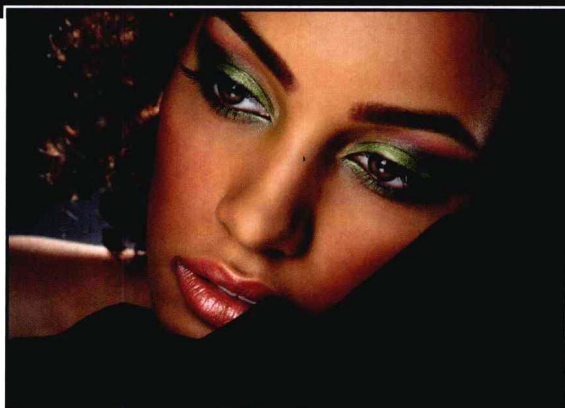
4.8	在创意布光上多下功夫	49
4.9	婴儿摄影技巧	50
4.10	自然的动作	52
4.11	试拍，试拍，试拍	54
4.12	改变闪光灯的位置	56
4.13	为创意人像添加艺术效果	58

第5章 抓住感觉..... 59

5.1	营造一种“外观”	60
5.2	眼神交流与错开眼神	61
5.3	寻求彻底转变	62
5.4	精致的妆容	63
5.5	了解肢体语言	64

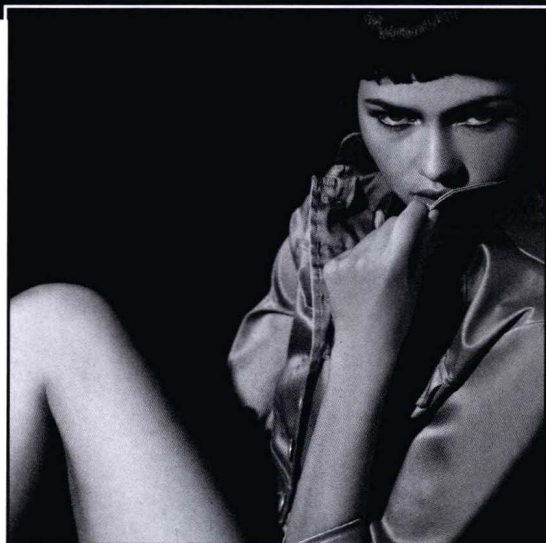
第6章 注意细节..... 65

6.1	手	66
6.2	指甲	67
6.3	鼻子	68

6.4 嘴唇	69
6.5 赢得模特的信任	70

第7章 黑白之美..... 71

7.1 出色的布置比布光更有效	72
7.2 空间越大，需要的光线越多	73
7.3 让光线照进画面	74
7.4 主灯的选择	75
7.5 找一位出色的模特	76

第8章 巧用器材..... 77

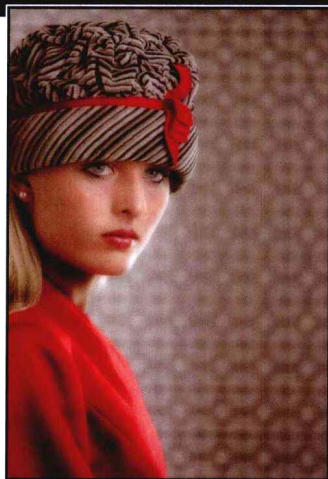
8.1 基本的柔光板布置	78
8.2 基本的反光板布置	79

8.3 使用基本的闪光灯（或柔光板）拍摄人像	80
8.4 使用闪光灯（或柔光板）加反光板	81
8.5 使用基本的闪光灯（或反光板）拍摄人像	82
8.6 使用闪光灯（或反光板）	83
8.7 创意布光配件	84
8.8 再现布光设置场景	85
8.9 使用三折反光板	87
8.10 改变主题	88
8.11 使用富有创意的室外布光	90
8.12 只用一盏灯	92
8.13 结合使用闪光灯与环境光	93
8.14 解决对比度问题	94
8.15 数字暗房探秘	95
8.16 Karsh风格的照片	96

第9章 插上无线闪光灯的翅膀 97

9.1 无线工具让您如虎添翼	98
9.2 远距离操作相机	99
9.3 新功能让拍摄更有趣	100
9.4 拍摄效果也很棒	101
9.5 一个闪光灯或布光套件组合	102

10.1	极简布光.....	105
10.2	用好黄昏时分的光线.....	106
10.3	光线以及光线不足	107
10.4	生动的侧光	108
10.5	柔化外接闪光灯的光线	109
10.6	高贵的气质	110
10.7	使用快速镜头拍摄时要仔细对焦.....	111
10.8	布光模式和光比	112
10.9	使用遮光布	113
10.10	讲述一段故事	115
10.11	多一些想象	116
10.12	照亮背景时要小心	117
10.13	发挥想象力	118
10.14	考虑镶边光	119
10.15	决定性的瞬间	120
10.16	营造亲密的瞬间	121
10.17	光线照亮对象，阴影勾画轮廓	122
10.18	对光线进行造型	123
10.19	单独拍摄并照亮对象	125
10.20	从电视节目中获取灵感	127
10.21	DIY移轴镜头的效果	128
10.22	找回人像照片的神奇之处	129
10.23	柔和的布光	131
10.24	神奇的光线	132
10.25	走向极端	133