

实景再现
顶级摄影师的 101 个实拍案例

Kevin Kubota | 全球十大婚礼摄影师
Nikon 公司“镜头后的传奇人物” | Nikon 签约摄影师
Adobe 签约摄影师 | PPA (全美摄影协会) 资深成员

布光详图 · 效果对比 · 器材应用 · 参数解读 · 注意事项 · 技巧讲解

摄影用光 大师手记

101种主题的 布光图解与拍摄技法

LIGHTING NOTEBOOK
101 LIGHTING STYLES & SETUPS
FOR DIGITAL PHOTOGRAPHERS

[美] Kevin Kubota 著
若扬其 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影用光大师手记 : 101种主题的布光图解与拍摄技法 / (美) 库伯塔 (Kubota, K.) 著 ; 若扬其译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-38632-8

I. ①摄… II. ①库… ②若… III. ①摄影光学
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第039484号

版权声明

Kevin Kubota

Kevin Kubota's Lighting Notebook: 101 Lighting Styles and Setups for Digital Photographers

Copyright © 2011 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。

内 容 提 要

本书精选了101个源自摄影大师英文原版拍摄工作的用光实拍案例, 借助布光示意图、效果对比展示、应用器材介绍、参数设置解读、注意事项与技巧讲解及应对突发事件的方法来再现大师布光流程, 让您仿佛置身拍摄现场, 直观有效地学习国际顶尖摄影师的用光技法, 了解成功作品背后的拍摄技巧。

本书案例丰富, 涉及拍摄主题非常全面, 适合专业摄影师作为拍摄工作的参考资料, 也非常适合希望通过学习用光知识来提升自己摄影水平摄影爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [美] Kevin Kubota
 - 译 若扬其
 - 责任编辑 翟磊
 - 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 18 2015年5月第1版
字数: 528千字 2015年5月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-8549号
-

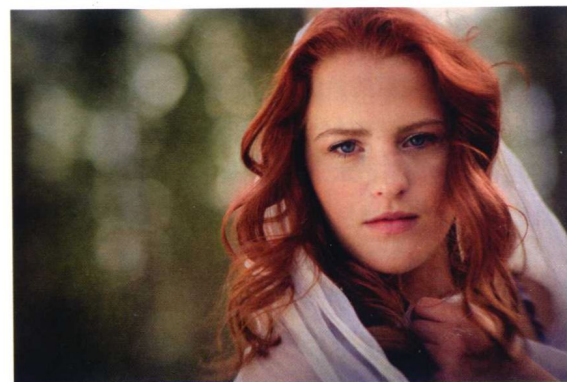
定价: 89.00元

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

目录

第1章 用光简史

二十世纪三四十年代的布光风格	14
自然主义的二十世纪六七十年代	15
勇于尝试的二十世纪八十年代	15
新复古主义的千禧年	15
布光对摄影的重要性	16
情绪对光线的反应	16
光线能重塑和呈现拍摄对象身影	17

第2章 布光术语

常见布光风格	18
单一光源	19
两支光源	19
三支光源	19
四支光源	20
伦勃朗光	21
宽位光	21
窄位光	21
半面光	22
蝴蝶光	22
背光	23
耀光	23
无影光	24
可以拿出来炫耀的布光术语	24

第3章 精选布光技巧

感受光线	28
测光	30
质感、强度与比例基本原则	32
自然光源与人工光源的平衡	33
高速闪光灯同步	36
后帘同步	37

光线的颜色.....	39
白平衡以及色温的基础.....	39
让辅助光源的光色与现有光源相符合.....	40

第4章 打光工具概述

关于选择工具的建议.....	43
闪光灯设备.....	44
Speedlight和Speedlite.....	44
单灯.....	44
持续光源设备.....	45
电源与灯头系统.....	45
钨丝灯.....	45
LED灯.....	46
HMI灯.....	46
荧光灯.....	46
手电筒.....	46
扩散工具.....	47
摄影灯.....	47
柔光帐.....	47
柔光罩.....	50
美肤罩.....	52
反光伞.....	52
聚光工具.....	53
闪光灯触发工具.....	54
电源设备.....	55
充电电池或碱性电池.....	56
助手、固定设备以及其他装备.....	56

第5章 组建属于你自己的打光设备

打光设备的重点工具.....	61
自制打光组合.....	61
较好的基本打灯组合.....	62
万能打光组合.....	63
专业摄影棚组合.....	64

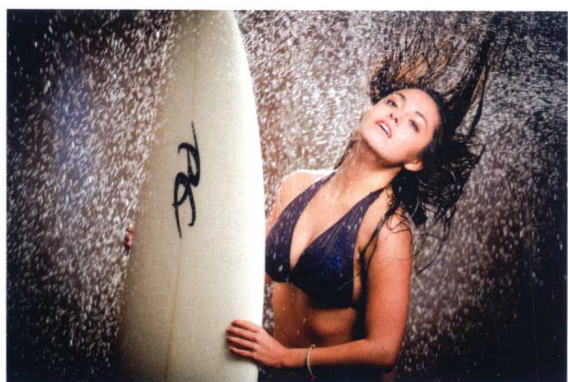

第6章 后期处理提升照片水平

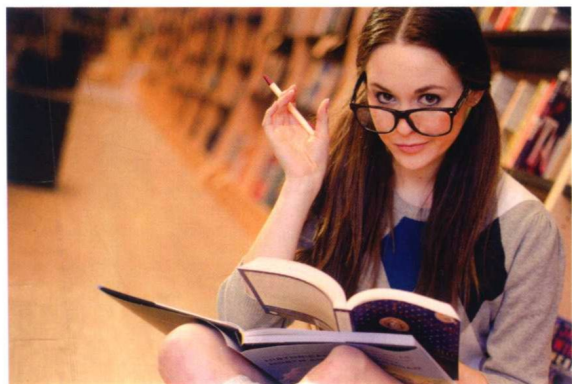
有关修片的二三事	66
为什么要拍摄	67
发挥照片的潜能	67
在Lightroom里观察光线	68
数码打光的技巧	70
Lightroom里的后期处理打光	70
Adobe Bridge里的数码打光	72
Photoshop里的数码打光	73
Apple Aperture里的数码打光	75
特定色彩打光效果	75
边框效果与纹理风格的加强	76

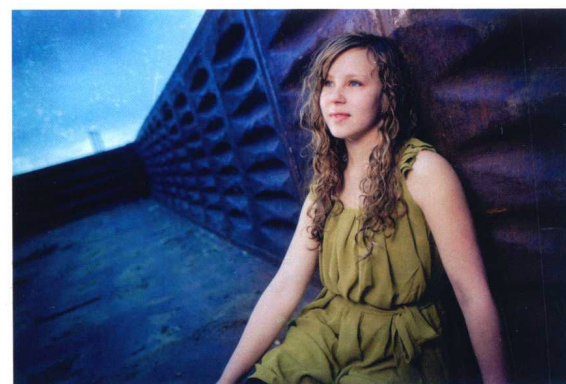
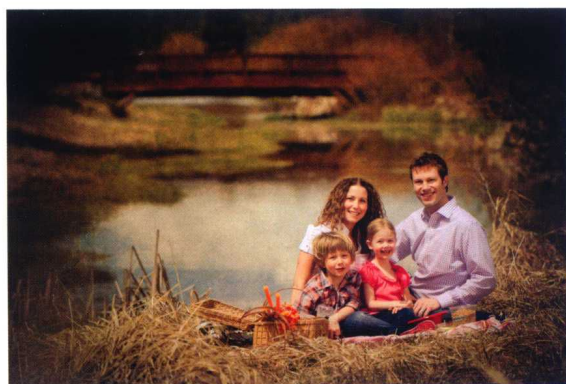
第7章 创意用光笔记

小美女的购物时光	84
落日美景	86
孕妇美人鱼	88
神秘的剪影	90
喷泉旁的女伶	92
慵懒的午后时光	94
情侣踏青	96
提篮里的婴儿	98
美女与包包	100
跑车上的新娘	102
街角一隅	104
越飞越高	106
河畔之歌	108
自弹自唱	110
酒吧里的豹纹女	112
好莱坞风格人像	114
露台上的美人	116

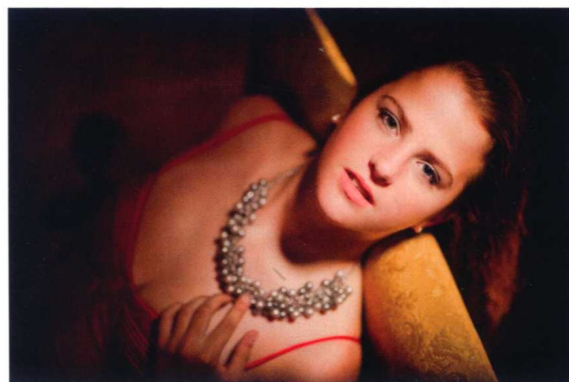
走廊中的漂亮新娘	118
明媚心情	120
荒凉中的孤寂	122
街角活力少年	124
橱窗里的宝贝	126
糖果店里的小朋友	128
天使新娘	130
牙套少女	132
用美人光拍美人	134
用环形闪光灯拍美人	136
摇滚乐团	138
咖啡店主人	140
帅酷男模	142
硬朗牛仔	144
梦幻新娘	146
落地窗前的新娘	148
合作伙伴会面	150
惊鸿一瞥	152
居家美人照	154
梦幻私房照	156
拨开窗帘后的惊艳	158
朋克少女	160
暮光少女	162
玩气球的小宝宝	164
小码头上的四口全家福	166
穿越时光的少女	168
用Lensbaby拍的小宝贝照	170
书店里的高中生	172
火焰之舞	174

凌波微步的新娘	176
双人自行车	178
浓情高尔夫	180
挥杆瞬间	182
河畔的幸福一家	184
野餐聚会	186
新娘肖像照	188
宾客散场后	190
睡美人	192
阳光活力少女	194
红墙边的气质少女	196
我就是爱Shopping	198
复古风格的情侣照	200
当下就是快乐时光	202
货车上的甜蜜	204
跳上火车	206
芭蕾舞星	208
雨中晴空	210
神圣的母爱	212
美丽的送子天使	214
女孩与她的狗狗	216
有阴影效果的大头照	218
古典好莱坞风格	220
冲浪女孩	222
今晚来约会吧	224
这杯酒很不一样	226
前方有好男人	228
爱情相遇在浪漫小说里	230
热情如火	232

我心狂野.....	234
女孩的影像日记.....	236
比肩而坐.....	238
不怕脏才是真男人.....	240
飞人.....	242
舞动人生.....	244
耀眼巨星.....	246
红色货车旁的美丽女孩.....	248
爱在自助洗衣店.....	250
与你彻夜共舞.....	252
轮滑女郎.....	254
咖啡大师.....	256
飞上天去.....	258
宝贝们的草莓乐园.....	260
至尊女王.....	262
球杆不是这么拿的.....	264
眼睛要盯着球看.....	266
酒吧邂逅美人.....	268
Lensbaby之父.....	270
新娘与她的豪宅.....	272
Lyible摇滚乐团.....	274
直面恐惧.....	276
解放禁锢的思维.....	280
飞行员.....	282
一生难得一次.....	284
气功决斗.....	286

摄影用光 大师手记

**101种主题的
布光图解与拍摄技法**
LIGHTING NOTEBOOK
**101 LIGHTING STYLES & SETUPS
FOR DIGITAL PHOTOGRAPHERS**

[美] Kevin Kubota 著
若扬其 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

推荐序

在闪光灯摄影中，可以生动有趣地讲解如何利用多灯进行拍摄，并且又能将考虑的重点、布灯的方法解释清楚的摄影书真是少之又少！正因为如此，Kevin Kubota 的这本书即使是在如今关于闪光灯的书籍越来越多的情况下，仍显得难能可贵。对于想要进一步了解用灯以及更多多样多灯用法的摄影师而言，这本书也是非常重要的。因为从多灯（尤其是超过双灯时）的范畴看，这么清晰易懂、范例丰富的闪光灯应用书籍目前市面上还是很少见的。

闪光灯摄影之所以易入门难精通，除了瞬间光源难以掌控外（无法用相机测光），拍摄对象与相机之间的距离、光的方向、光的强度等，都会戏剧化地改变最终的成像效果。因此，闪光灯教学不是仅仅涉及闪光灯的品牌、增减闪光灯的输出功率那么简单。此外，相比单灯，多灯将会更为复杂。本书中的内容安排循序渐进、深入浅出，不仅能让初学者真正掌握用光的技法，还能使那些已经有一些经验的离机闪用户百尺竿头更进一步。如果只是讲讲不同品牌闪光灯面板上的设置方式，我相信没有读者能够理解每个画面背后真正的用光思考。

这本书还有一个有趣的地方，在前面的章节中 Kevin Kubota 从历史发展的角度讲解了用光技巧的演变，这部分令人大开眼界，读起来也是相当有趣。很庆幸这本书能够出版，我相信这对那些需要以闪光灯作为主要光源的摄影人来说，这将会是重要的一本书！

数码视野站长

畅销书《不可不知的闪光灯摄影技法》作者

Herb Hou

侯俊耀

序

光线可以化身为任何事物，光线可以唤起情绪，光线可以是暖和而诱人的，光线也可以是冷酷而无情的。不过在摄影领域里，光线应该做的以及能做的却截然不同。光线该做的是为拍摄场景提供足够的亮度和照明，让底片或数码感光元件曝光，进而产生影像。光线还要做的是打亮拍摄对象，使拍摄对象身上产生明暗变化，同时让拍摄对象在平面媒体上呈现出立体效果。至于光线在摄影中能做的，则是产生戏剧性的效果，让观看照片的人能感同身受、产生共鸣，为原本平凡的照片增加活力。对我们摄影师而言，光线最重要的一个特点是它能够被控制，我们可以针对每一个自然或人工光源，来改变光线的质量和强度。在了解了我们能做什么改变之后，就能花费最少的力气去拍出最理想的照片，以适合的方式叙述你要呈现的故事，同时带给观众恰到好处的情绪感受与张力。

我注意到 Kevin Kubota 在谈到光线的时候，总是会引用达·芬奇的名言——“舍弃了阴影，就等于舍弃了艺术的光芒。” Kevin Kubota 熟知光线与阴影其实是密不可分的，也深知该如何去控制这两者。

Kevin Kubota 花了快二十年的时间，成为了最棒的用光专家之一，他能制作出很棒的用光效果，拍出非常漂亮的照片。事实上，很多人看了本书中的范例照片后，会因为这些照片风格的变化之大，开始怀疑这些照片是不是出自于同一个人之手。实际上，广泛而多变的风格是 Kevin Kubota 最显著的特点之一，而这也是我们要跟大师学习的主要原因。Kevin Kubota 才华横溢，走遍世界各地传授摄影技巧与理论，帮助许多摄影师进一步提高了拍摄的能力水平，也改变了许多摄影师的观点和想法。许多摄影师也因为学习了 Kevin Kubota 的风格，参考了他的作品，看了他的著作，摄影事业才又更上一层楼。

Tony L. Corbell

专业摄影师，世界知名的用光专家

Nik Software 资深经理

前言

有这么一个神话传说，说神在创造了世界之后说的第一句话是“要有光”。这个传说足以说明光的重要性，因此我们理所当然地要认真看待光了。拍照一定要有光，而且要是很漂亮的光！

有关摄影用光的科学论述直接可以专门出一本书来研究了，如果你宅到极致，一定会对这种主题很有兴趣。实际上我还真的看过类似的书籍。没错，我就是宅！另外，我还是一个只关注重点细节的人。相信各位读者应该也跟我有同样的想法，只想知道如何打出漂亮光线的重点方法，而不想我废话太多。当然了，用光背后的科学原理真的很有趣，如果你真的对这类主题有兴趣，我可以给你推荐几本书。

本书是一本实拍指南，而不是高谈阔论技术细节的学术论文。本书想让读者们有如置身拍摄现场和我一起拍照，看到我在现场一样的画面，了解我的想法和我之所以选择使用某些特定器材的原因，看看我是如何去应对意料之外的变化。

简单来说，这是集我二十年拍摄与用光经验累积下来的实务应用书。我还算是一个小有成就的商业、人像与婚礼摄影师，知道如何在不同的需求或主题下应用什么样的用光技巧。本书中涉及的影像风格与技巧主要偏重于人像摄影，如果你的事业正要起步，或是要拍摄独具创意的作品，那本书一定会对你有所帮助。

这本书要教你如何“看到”光线，如何使用光线，以及创造出更棒的用光效果。我希望这是一本可以带去拍摄现场实际翻阅参考的工具书，也适合在睡前随意翻阅一下。我最希望看到的是这本书到你手上之后，没有多长时间就被翻得破破烂烂。因此我建议大家最好一次多买几本备用，这样你就可以在不同的地方都放上一本。更好的方法是可以下载本书相对应的 APP 版（英文）或相关视频作为用光时的参考。读者们可以到 TheLightingNotebook.com 网站上，看看我们团队最新的关于用光的摄影作品或教育资源等。

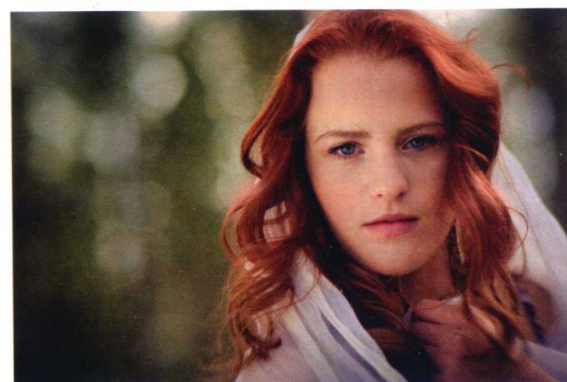
本书中的每一个范例都会有独特的器材方案和布光演示图，当你对用光毫无头绪时，可以利用它来快速找到适合的用光方案，你还可以根据用光的形式、主题类型、现有设备、预算，甚至是作业时间来进行检索。虽然本书的内容主要集中在人像用光上，不过阅读之后你会发现，书中所介绍的用光技巧其实适用于任何拍摄主题。当你开始了解用光是怎么回事，同时开始去感受光线时，慢慢地就会有自信去解决任何一种用光难题。

我想要让你成为用光的天才，教给你最多样化的用光技巧与工具，每当你一筹莫展时，希望随意翻阅一下本书，都能激发你的灵感。另外，我希望范例照片也能激发你的灵感与想象力。本书不只是用单纯的文字来叙述用光的过程，而是以专业摄影工作的实务流程来让你加深体会。

老实说，在开始撰写本书之前，我对本书中应该包含什么内容毫无头绪，经过反复不断的试验和尝试，我才最终定下来。这里我想要强调的一点是，无论是为了写书还是积累经验，适时地给自己安排一些挑战是很重要的。如果只做你自己力所能及的事，去拍那些没什么挑战性的照片，是永远无法学到新技巧、掌握新技术的。所以重点就是一定要安排出时间来挑战自己，现在就在日历中把时间给定下来！这种自我加压的学习方式对你的成长是非常重要的，我自己也是花了好长一段时间才了解并体会到它的重要性。

我受达·芬奇手绘笔记的启发不少，虽然他的笔记内容多半是难以理解的涂鸦，充斥着疯狂的科学想法，但是通过他的笔记我们却能看到他伟大的心灵，理解他工作时的想法，知道他创意的根源，以及他是如何构思出改变整个世界的发明的。我强烈建议你开始准备属于你自己的用光笔记本，随时记录下一闪而逝的灵感、主题和画面，当看到不错的用光设置时，也可以顺手把它画成示意图。我当然不是要自诩为达·芬奇，但我希望本书能带给你类似的启发。也许对于部分读者而言，本书的内容仍然稍微晦涩，不过我保证我不会像达·芬奇那样，让你看得云里雾里！

目录

第1章 用光简史

二十世纪三四十年代的布光风格	14
自然主义的二十世纪六七十年代	15
勇于尝试的二十世纪八十年代	15
新复古主义的千禧年	15
布光对摄影的重要性	16
情绪对光线的反应	16
光线能重塑和呈现拍摄对象身影	17

第2章 布光术语

常见布光风格	18
单一光源	19
两支光源	19
三支光源	19
四支光源	20
伦勃朗光	21
宽位光	21
窄位光	21
半面光	22
蝴蝶光	22
背光	23
耀光	23
无影光	24
可以拿出来炫耀的布光术语	24

第3章 精选布光技巧

感受光线	28
测光	30
质感、强度与比例基本原则	32
自然光源与人工光源的平衡	33
高速闪光灯同步	36
后帘同步	37

光线的颜色.....	39
白平衡以及色温的基础.....	39
让辅助光源的光色与现有光源相符合.....	40

第4章 打光工具概述

关于选择工具的建议.....	43
闪光灯设备.....	44
Speedlight和Speedlite.....	44
单灯.....	44
持续光源设备.....	45
电源与灯头系统.....	45
钨丝灯.....	45
LED灯.....	46
HMI灯.....	46
荧光灯.....	46
手电筒.....	46
扩散工具.....	47
摄影灯.....	47
柔光帐.....	47
柔光罩.....	50
美肤罩.....	52
反光伞.....	52
聚光工具.....	53
闪光灯触发工具.....	54
电源设备.....	55
充电电池或碱性电池.....	56
助手、固定设备以及其他装备.....	56

第5章 组建属于你自己的打光设备

打光设备的重点工具.....	61
自制打光组合.....	61
较好的基本打灯组合.....	62
万能打光组合.....	63
专业摄影棚组合.....	64

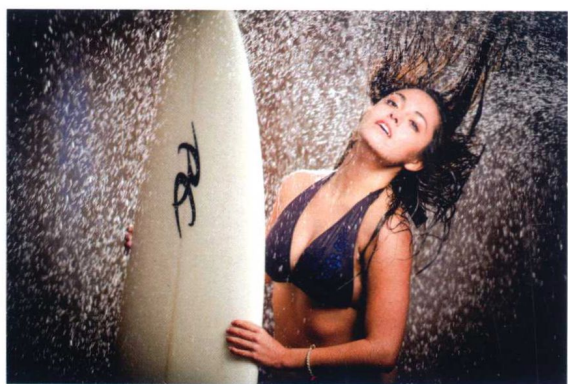

第6章 后期处理提升照片水平

- 有关修片的二三事 66
- 为什么要拍摄 67
- 发挥照片的潜能 67
- 在Lightroom里观察光线 68
 - 数码打光的技巧 70
 - Lightroom里的后期处理打光 70
 - Adobe Bridge里的数码打光 72
 - Photoshop里的数码打光 73
 - Apple Aperture里的数码打光 75
- 特定色彩打光效果 75
- 边框效果与纹理风格的加强 76

第7章 创意用光笔记

- 小美女的购物时光 84
- 落日美景 86
- 孕妇美人鱼 88
- 神秘的剪影 90
- 喷泉旁的女伶 92
- 慵懒的午后时光 94
- 情侣踏青 96
- 提篮里的婴儿 98
- 美女与包包 100
- 跑车上的新娘 102
- 街角一隅 104
- 越飞越高 106
- 河畔之歌 108
- 自弹自唱 110
- 酒吧里的豹纹女 112
- 好莱坞风格人像 114
- 露台上的美人 116

走廊中的漂亮新娘	118
明媚心情	120
荒凉中的孤寂	122
街角活力少年	124
橱窗里的宝贝	126
糖果店里的小朋友	128
天使新娘	130
牙套少女	132
用美人光拍美人	134
用环形闪光灯拍美人	136
摇滚乐团	138
咖啡店主人	140
帅酷男模	142
硬朗牛仔	144
梦幻新娘	146
落地窗前的新娘	148
合作伙伴会面	150
惊鸿一瞥	152
居家美人照	154
梦幻私房照	156
拨开窗帘后的惊艳	158
朋克少女	160
暮光少女	162
玩气球的小宝宝	164
小码头上的四口全家福	166
穿越时光的少女	168
用Lensbaby拍的小宝贝照	170
书店里的高中生	172
火焰之舞	174

