

Masterclass Workshop

商业摄影 大师班

〔德〕丹尼斯·萨维尼 著 尹婉虹 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

商业摄影 大师班

【德】丹尼斯·萨维尼 著
尹婉虹 译

中国摄影出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

商业摄影大师班 / (德) 萨维尼著; 尹婉虹译. --

北京: 中国摄影出版社, 2013.6

书名原文: MasterclassWorkshop

ISBN 978-7-80236-917-7

I. ①商… II. ①萨… ②尹… III. ①商业摄影-摄影艺术 IV. ①J412.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第102622号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2012-5895

Author: Dennis Savini

Title: Professionelle Studiofotografie-Masterclass Workshop

Copyright©2011 by Verlag Photographie, 82205 Gilching, Germany

书 名: 商业摄影大师班

作 者: 【德】丹尼斯·萨维尼

译 者: 尹婉虹

引进策划: 赵迎新

责任编辑: 常爱平 谢建国

封面设计: 衣 钊

版式设计: 李小兔

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cp-phbook.com

邮 箱: office@cp-phbook.com

印 制: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

开 本: 16

纸张规格: 889mm×1194mm

印 张: 15

字 数: 280千字

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-917-7

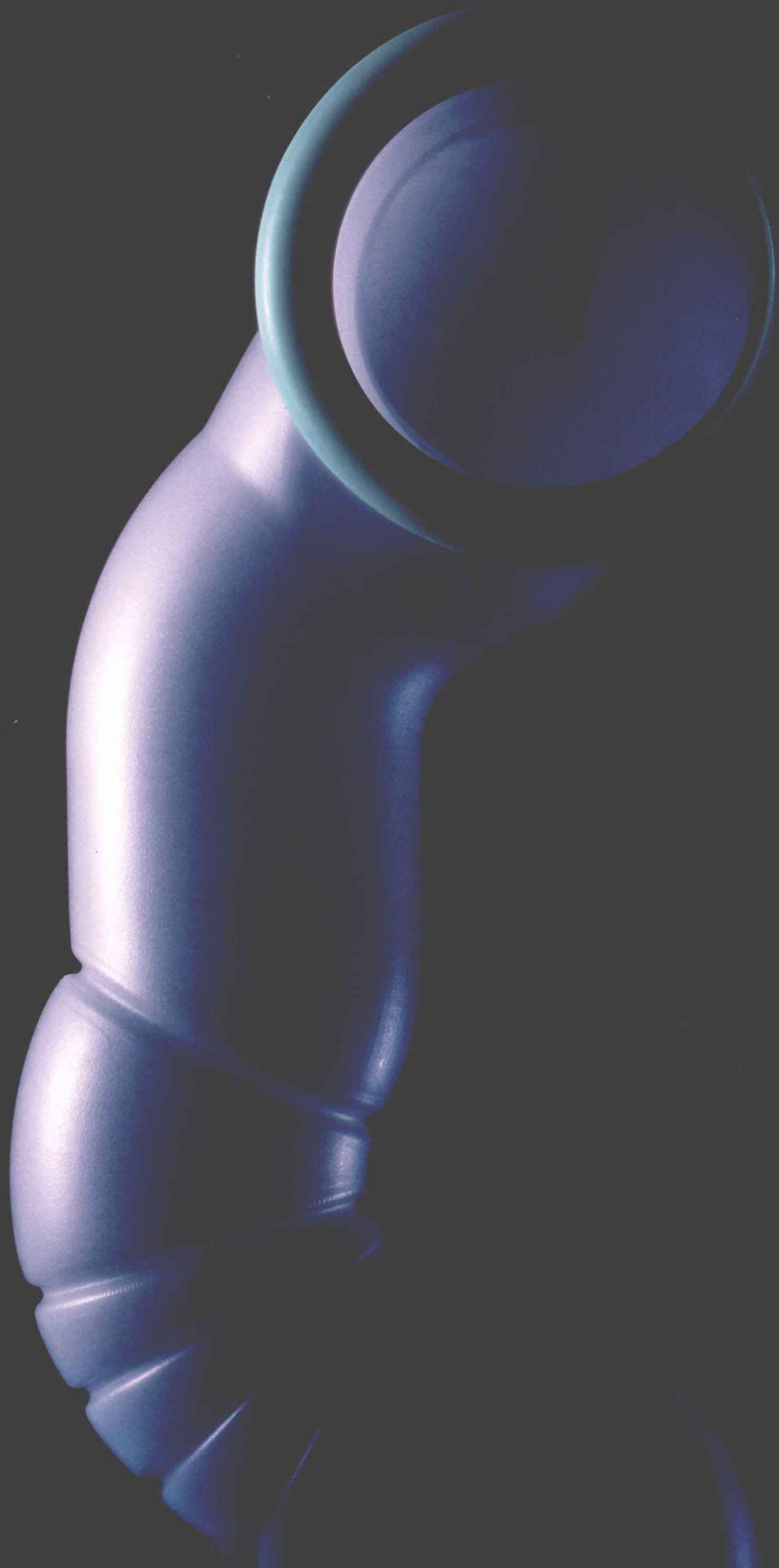
定 价: 128.00元

版权所有 侵权必究

目 录

引 言	7	化妆品和配饰	125
致 谢	9	色彩与芬芳的世界	126
摄影工作室	11	“光明”系列女士香水	129
光线和照明	12	“幸运之星”香水	131
影棚光线	20	波 浪	133
照明与光质	24	婚 鞋	137
视野与透视	28	钟表和珠宝	139
相机和镜头	32	精巧与精确	140
影棚的组织	44	黑色计时表	143
摄影职业的创意	48	Maurice de Mauriac牌男表	147
客户沟通	52	万国表“深海一号”	151
产品拍摄	57	“飞行员”系列	153
实现专业产品拍摄的方法	58	卡地亚牌女士腕表	155
折纸艺术	61	三枚宝石戒指	157
MBT牌鞋	63	Titan牌珠宝的群拍	161
伟士牌Oldies摩托车	67	戴着项链的女性剪影	163
女式内衣	71	饮 品	167
酒 杯	73	新鲜与活力的表演	168
“波尔多”酒瓶	75	矿泉水	171
铬钢锅	77	琥珀啤酒	175
一对尖椒	81	帝萨诺酒	179
玻璃杯和玻璃瓶	83	麦卡伦威士忌	183
女祭司	85	食 品	185
静 物	87	激发食欲	186
每个静物都在讲述故事	88	杏仁脆皮点心	189
铅 字	93	面条上的炖牛肉	191
“阿莱西”餐具	95	硬奶酪烤土豆	193
食 谱	97	夹心的小牛胸肉	195
老萨克斯	99	“提契诺”扁豆汤	197
幽 会	101	人 像	199
浪漫的生活	103	镜头前的明星	200
向马蒂斯致敬	105	丽莎的写真	205
商务会议	107	奥提莉亚的反转片	207
工业和技术产品	109	戴着珠宝的意大利女人	211
理性的前提	110	五十年代小姐	213
铝制品的侧面像	113	黑女王	217
陶氏化学公司的汽车塑料配件	115	拿着牙刷的年轻夫妇	221
制药产品	117	获得嘉奖人士的写真	223
仙娜P2	119	附 录	227
哈雷·戴维森牌夜路德摩托	121	物品索引	228

商业摄影 大师班

【德】丹尼斯·萨维尼 著
尹婉虹 译

中国摄影出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

商业摄影大师班 / (德) 萨维尼著; 尹婉虹译. --

北京: 中国摄影出版社, 2013.6

书名原文: MasterclassWorkshop

ISBN 978-7-80236-917-7

I. ①商… II. ①萨… ②尹… III. ①商业摄影—摄影艺术 IV. ①J412.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第102622号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2012-5895

Author: Dennis Savini

Title: Professionelle Studiofotografie-Masterclass Workshop

Copyright©2011 by Verlag Photographie, 82205 Gilching, Germany

书 名: 商业摄影大师班

作 者: 【德】丹尼斯·萨维尼

译 者: 尹婉虹

引进策划: 赵迎新

责任编辑: 常爱平 谢建国

封面设计: 衣 钊

版式设计: 李小兔

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cp-phbook.com

邮 箱: office@cp-phbook.com

印 制: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

开 本: 16

纸张规格: 889mm×1194mm

印 张: 15

字 数: 280千字

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-917-7

定 价: 128.00元

版权所有 侵权必究

目 录

引 言	7
致 谢	9
摄影工作室	11
光线和照明	12
影棚光线	20
照明与光质	24
视野与透视	28
相机和镜头	32
影棚的组织	44
摄影职业的创意	48
客户沟通	52
产品拍摄	57
实现专业产品拍摄的方法	58
折纸艺术	61
MBT牌鞋	63
伟士牌Oldies摩托车	67
女式内衣	71
酒 杯	73
“波尔多”酒瓶	75
铬钢锅	77
一对尖椒	81
玻璃杯和玻璃瓶	83
女祭司	85
静 物	87
每个静物都在讲述故事	88
铅 字	93
“阿莱西”餐具	95
食 谱	97
老萨克斯	99
幽 会	101
浪漫的生活	103
向马蒂斯致敬	105
商务会议	107
工业和技术产品	109
理性的前提	110
铝制品的侧面像	113
陶氏化学公司的汽车塑料配件	115
制药产品	117
仙娜P2	119
哈雷·戴维森牌夜路德摩托	121
化妆品和配饰	125
色彩与芬芳的世界	126
“光明”系列女士香水	129
“幸运之星”香水	131
波 浪	133
婚 鞋	137
钟表和珠宝	139
精巧与精确	140
黑色计时表	143
Maurice de Mauriac牌男表	147
万国表“深海一号”	151
“飞行员”系列	153
卡地亚牌女士腕表	155
三枚宝石戒指	157
Titan牌珠宝的群拍	161
戴着项链的女性剪影	163
饮 品	167
新鲜与活力的表演	168
矿泉水	171
琥珀啤酒	175
帝萨诺酒	179
麦卡伦威士忌	183
食 品	185
激发食欲	186
杏仁脆皮点心	189
面条上的炖牛肉	191
硬奶酪烤土豆	193
夹心的小牛胸肉	195
“提契诺”扁豆汤	197
人 像	199
镜头前的明星	200
丽莎的写真	205
奥提莉亚的反转片	207
戴着珠宝的意大利女人	211
五十年代小姐	213
黑女王	217
拿着牙刷的年轻夫妇	221
获得嘉奖人士的写真	223
附 录	227
物品索引	228

引言

为什么我要写这本书？当我和仙娜公司在瑞士及欧亚一些国家共同举办研讨课时，一个现象引起了我的注意：许多国家都缺乏像瑞士或德国为摄影师提供的技术基础教育。虽然许多地方的艺术类高等院校都开设了摄影相关课程，但这个职业的技术部分仍然几乎没有引起足够的重视。许多年轻的摄影师经常需要在其他摄影师的帮助下学到这些技术。他们在某些特定领域已经做得非常出色了，但仍然缺少能让他们在摄影师职业的其他领域取得成功的基础知识。

与房子的墙基类似，技术基础教育是摄影师职业的基础。因为基础扎实的技术能力是创作成功作品的前提条件之一。它可以让摄影师更加专业地完成工作任务，并满足不同客户的要求。由此实现的职业独立和保障也同样是很重要的，因为它能带来更高的工作效率和实现更丰厚的盈利。

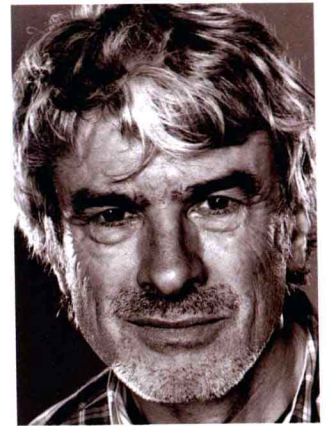
最后，很重要的一点是扎实的技术能为创意打下坚实的基础。因为，通过与工作设备和使用方式的可靠磨合，才能自由地实现各种创意。你知道得越多，你的才华和作品也就越优秀，你的创意可能也就越不受约束。所以说，扎实的基础知识是你能够做出的最佳投资！

在准备这些研讨课时，我反复问自己，如何才能更好地传达这些内容，如何才能能在研讨课之后给大家留下一些有用的东西。将研讨课的内容写成书是一个还不错的主意，是吧？

因为除了摄影之外，我还非常喜欢烹饪，所以我从烹饪书中获得了灵感，很快便确定了这种方式。如果顶级厨师常常能成功地向烹饪爱好者出售昂贵的菜谱，那摄影师也可以做类似的事情。于是，我采用了这种方式，将这个过程分为准备工作（道具）、操作步骤（步骤）和图像处理（后期制作）。书里包括大体的概念架构和各种技术数据，所有的资料都足够详细，读者可以“按照菜谱进行烹饪”。书中的例子可以被理解为基本的食谱，你可以随机改变，或者加上自己的创意和理念，就像我用烹饪书反复实践一样。当然，所有在书中被详细介绍的设备同样也不是标准的，无需强制使用，你可以自由地使用其他更加顺手的设备。

我非常希望你能够成功地提高摄影方面的知识和技能，并由此取得更多事业上的成功！

提示：考虑到本书的可读性，我是以男性的角度来撰写的。当我提到“摄影师”的时候，这当然也包括女摄影师。我希望强调性别平等的人能原谅我这一点。

致 谢

感谢照片设计研究机构（Fotodesign-Studium）的摄影学徒和实习生、cap摄影学校的学生和自由摄影师助理，他们在过去的三十年中不仅给予我帮助、跟我沟通想法和完成工作委托任务，更给了我无数的灵感和思想。

感谢我的老师汉斯·胡姆，一所老学校的工匠，他的话不多，很少去解释什么事情，并在我想要将问题研究透彻的时候强迫我自己寻找答案。

感谢我多年的搭档和工作室伙伴艾琳·鲁夫纳赫，她和我共同建立了这个工作室，并在那段发展得并不顺利的日子里以她全心全意的管理和客户关怀支持着我。有一个志同道合的人一起讨论创意，做你的后盾，这在心理方面给我以极大的支持，也是那段日子里对我极大的帮助。没有她，我肯定没有今天的成就。

感谢我的俄罗斯朋友、摄影师波利斯·洛奇诺夫，他总是不知疲倦地鼓励我将近百页表格整理成书。他将我所有的示例作品归档的文件夹命名为“宝箱”。那时我还从未注意过我的作品文件夹。其实，这个项目是他负责的，我几年前开始做这件事，现在已经转交到他的手里，希望对各位有所帮助。但至少，如果这本书回答了他的一千个问题，我会非常高兴的。

感谢安格尔·潘科夫，一位来自保加利亚的摄影师朋友，他对这个项目无比热情，运用了他在中国的关系，使这本书的中文版推出成为可能，使这块静止的石头重新滚动起来。

感谢Circle 24这个由不同国家的24位摄影师组成的联盟，它给我带来了真诚的友情和跨越国界的沟通交流。特别要感谢罗伯特·希尔德（Circle 24的创始人），以及特祖洛·塔凯、艾莫·伊塔利安德和桑多·本柯。

感谢我的父母，他们对我一直充满信心，并借给我第一笔工作室筹建费用，我爱他们，而这并不是我唯一的理由。他们给了我在成长道路上最重要的人生信念，比如批判性的自我分析和对个人能力的坚定信心。我的父亲于20世纪50年代末一无所有地来到瑞士，勇敢地面对了当时瑞士人普遍对南方外国人的消极偏见，并取得了显著的成功。他一直是我的楷模。

感谢cap摄影学校的芭芭拉·凯勒、多米尼克·施耐德和许多摄影师朋友，我是在这愉快的执业过程中得以结识他们的，并共同实现了一些将摄影师同行带向更多希望的转变。我们都坐在同一条船上，大家都在为共同的目标而努力，这让我感到理解和安心。只有这样，我们的同行才能发展自己并得到适应，最终从淘汰中胜出。

我要感谢的最后一个但也是最重要的一个人是我的人生伴侣莫妮克·吕什。她给了我动力和安静的空间，让我能够很好地运用自己的精力，也让我得到全新的自我定位，来对我的工作室和工作领域作出改变。释放能量的幸福感真是不可思议啊！

衷心感谢你们的鼓励和启发！

摄影工作室

介绍个人工作室的技术和组织，包括用光技术和角度的特别注意事项。

光线和照明

光是摄影的必备条件。我们要熟悉这种不可或缺的条件，并不只是要在技术层面上掌握它，更要让它成为设计构图的一种工具。

一方面，摄影纯粹是由于光的物理特性产生的。光敏层通过接触光源“充电”，从而能显现出影像。另一方面，光是摄影中最重要的构图工具。它能产生明暗效果，从而实现必要的对比效果，赋予摄影色彩和色调，构成空间深度，调整被摄对象效果，使其更加形象。简而言之，光对于摄影来说是不可或缺的。

不过，我们需要摄影师的眼睛和艺术家的创意，才能用光的多种表现形式拍摄出令人印象深刻的照片。首先，我们周围的现实世界无比丰富但没有规则。只有具有艺术眼光的人才能懂得选择和整理。美术史已经向我们呈现了令人印象深刻的利用光来构图的无限可能性。从过去的荷兰风景画家到法国印象派画家，都能让我们对光的表现能力进行精彩的研究。不过，我可不想跑题到美术史上，我希望在下面的步骤中能够专注于摄影中的光的创意运用。

构图的必要性

为什么富有创意的、影响构图的用光是必要的呢？为什么摄影师要参与到影像再现的过程中呢？

为了解我们视觉体系的原理，必须先了解眼睛的光学原理：眼睛包括瞳孔、视网膜和负责辨别黑白与彩色的视杆细胞和视锥细胞，其成像并没有那么精确。它只有一个小光斑的清晰程度，而且是球体透视的。视觉信号被传送到大脑的视觉皮层，不同的大脑中枢会致力于将这些仍然不够准确的成像进行完善、检验和整理，如唤醒记忆、进行比较和激活嗅觉。很快，我们的全部认知都被唤起来分析这些不够清晰的成像。这样才能产生作为眼睛和大脑共同处理结果的图像感知。视觉是一个虽然看似平静，实际上却复杂得令人难以置信的过程，我们很难精确地控制和预测它。当然，生活中的不同经验及文化差异也会影响视觉感知。我们所信赖的这个简单的、具有普适性的模式是非常有用的。我们认为哪些光色冷，哪些光色暖，从跨文化的角度来看，结论是相同的。

对于包括摄影在内的具象艺术，我们必须了解这个视觉感知模式。图像语言的作用是沟通和理解。我们的构图手段首先应该服务于对图片内容的理解，其次才是情绪和气氛的传播。感知过程的知识，构成了选择构图手段的不可或缺的前提。除了画面、视角和时间的选择，光线也是拍出富有表现力的照片的基本手段。

Photography这个词告诉我们：古希腊语的“Phos”代表光，而“Graphis”代表绘画，合起来的意思就是用光线绘画。光是摄影的前提条件，它是赋予摄影生命的组成部分——没有光，就没有照片。

自然光

最强、最常见的光源毫无疑问是日光。它不仅为我们的地球提供光和热，为生命的诞生创造了条件，更提供了数不胜数的不同亮度的照明。我们每天都会被太阳进行全新演绎的不同光线环绕，从来都不会失去惊奇的感觉。

日光是包括了所有颜色的白光，也就是一个连续光谱，它是纯粹的色度。此外，除了人眼可见的光之外，日光中还包括紫外线和红外线。虽然我们认为日光是非常恒定的光源，但日光的作用也受大气层的强烈影响，例如大气层的厚度或阳光的入射角度。在一天中，日光的色温一直在变化。从曙光的红色到中午的蓝色，再到傍晚的微红，日光跨越了光谱上大范围的色温。天气条件和空气污染都是进一步影响光线色温的因素。眼睛在大脑的帮助下以不易察觉的方式平衡了各种因素造成的色温波动，而相机对此的反应则是出现“色偏”，因为它的设定是基于日光通常5600K的色温的。（自动白平衡的反应类似于人眼，会不断地对不同的环境进行适应和调整。）

人们会问，谁看到的才是“正确的”：是眼睛还是相机？哪些现实情况中会出现5600K的“中性”日光？难道它是一种在现实中根本不会经常出现的假设？

如果我们解决了这个“中性”光线的假设，大量的色调、光色和构图空间问题便会接踵而来。能够使景象显现出自然和生机勃勃的光线经常会出现偏离于中性表现的颜色。你能想象出“中性”的日落，或者雪上没有那种细微蓝光的山间冬日的清冷吗？

光色能够传达日照的基调与颜色，让我们感觉到冷暖，并帮助我们感受到无法用肉眼看见的情绪层面的一些东西。用清醒敏锐的眼睛观察和诠释，是摄影师愉快的任务。由此，我们这些工作室摄影师也能获得光线创意的灵感，这是一种从来没有得到过的灵感源泉。偶尔，我会好奇地去体验一种十分吸引我的光的表现。我尝试着将这样的思考时刻纳入我的视觉记忆中，并在今后遇到的场景中将其唤醒，付诸实践。