

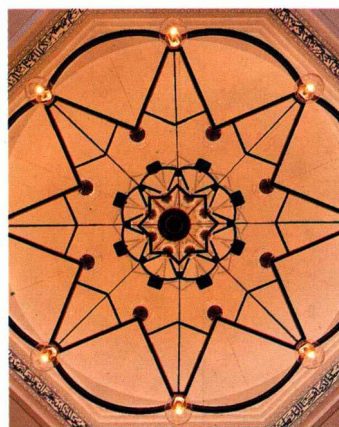
瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

室内环境

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

黑龙江美术出版社

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书



室 内 环 境





瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

室内环境

[英] 罗杰·希克斯 [美] 法兰西斯·舒尔茨

黑龙江美术出版社

黑版审字 08-97-0045

本丛书由瑞士洛特维茵 (RotoVision SA) 出版公司授权中国黑龙江美术出版社独家出版中文简体字版, 黑龙江版权代理中心代理。本丛书译自 The Pro-Photo Series 和 The Pro-Lighting Series 英文版。



三只眼工作室 策划

瑞士 洛特维茵出版公司
专业摄影技法丛书

室内环境

作者: [英] 罗杰·希克斯

[美] 法兰西斯·舒尔茨

译者: 朱溪豫 刘楠

审校: 段凤岐

责任编辑: 张雨人 金横林

装帧设计: 方大伟

出版 黑龙江美术出版社

哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016

发行 黑龙江美术出版社

制版 深圳华新彩印制版有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 9.5

版次 1998 年 1 月第 1 版

印次 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

书号 ISBN 7-5318-0448-4/J · 449

定价 128.00 元

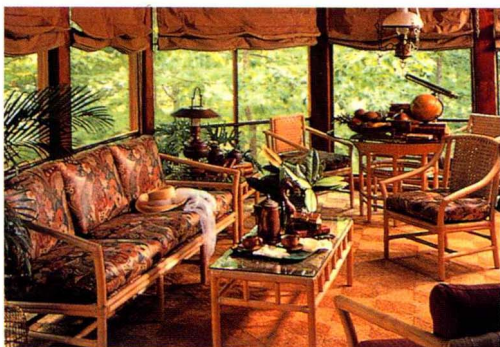
邮购 哈尔滨市第 202 号邮政信箱 (请注书名, 免邮资)

咨询 电话 0451-8370148 传真 0451-8372143

前 言	7
--------------	---

怎样使用本书	10
--------------	----

第一章 起居室与书房



丰富的色彩	14
起居室	16
四只达尔马提亚狗	19
客厅里的茶点	22
Sturdivant 宫	24
阳光休闲厅	26
书房	28

第二章 卧室与浴室



总统套房内的浴室	32
Hiva	34
百合花与卧室	37
铺床	40
卧室一隅	42
卧室局部	44
古典式浴室	46
豪华浴室	48

第三章 厨房与餐厅



怀旧式厨房	52
Libeco 公司宣传册	54
餐厅	56
厨房与阳光餐厅	58
厨房里的 Jennifer Aldridge	60
Babington 宫的厨房	62
墙上明暗对比强烈的窗口	64

第四章 俱乐部, 酒吧, 饭店及商场



台球室	68
光影交错	70
雅加达的 Mandarin 饭店	72
多层内景	74
休闲酒店	76
工程师	78
餐厅	80
酒吧	82
伦敦 Bentall 购物中心	84

第五章 工作环境与礼拜堂



Alma Ticinensis 大学	88
门廊和光芒形台桌	90
Townley 大厅	92
Argentaria 金融交易厅	95
Courage 公司	98
会议室	100
地毯	102
Ely 大教堂	104
Pastel 门廊	106
拱门	108

第六章 室内场景与细节



布局对称的楼梯	112
清真寺天花板	114
Marriott 的厨房	116
采菇者	119
没有边界的房间	122
松下公司目录册	124
雅马哈的 Silent 系列钢琴	126
白色房间内的彩色圆锥体	128
飞翔的木板	130
美容院	132

第七章 通向外面的窗口



Canterbury 教堂	136
办公室	138
室内花园	140
温室	142
温室·餐厅	144
Forcalquier 走廊	146
游泳池	148

前言

对室内摄影的需求量是巨大的。旅馆、酒吧和餐馆需要宣传册；各类杂志需要展示名门富豪的宅邸，或简明地给人们一个如何装饰改造他们自己房屋的概念；有着历史遗迹的庄园和古代建筑之类的旅游胜地则需要招揽游客——还有那些整本整本关于历史建筑的书籍；商场和办公室需要照片，或是用来广告宣传，或仅仅是为了记录存档；建筑师们借以展示他们的才能是如何得以实现的。还有各种商品的制造商们需要对其产品进行宣传：家具（尤其是床和卧具）、装备齐全的厨房、厨房电器、高保真音响，地毯、壁纸、装饰物等，不胜枚举。

通常，客户所要求的是一张看上去一目了然的照片。换句话说，他们要求照片尽可能地接近人们肉眼所看见的样子，而且更加重要的是让人们过目难忘。摄影师很快就会发现两个问题：首先，绝大多数房间并不是按照便于我们拍摄的样子布置的；其次，房间的照明情况更远离我们的期望。房间不那么整洁、有着大片的空白墙壁和地板；而且，假如我们不控制照明就进行拍摄，总体效果要么是一片昏暗中呈现一滩亮斑，要么曝光不是多就是少的房间里只记录下白晃晃的灯光和窗户。

房间不整洁的原因在于它们绝大多数是设计来供人居住的，而不是为了拍照。即使从常规观念来看房间是“整洁”的，但很可能在不应该的地方布置了电源插座；镜子或画框里的玻璃从某个角度产生令人厌恶的反光；家具的摆放也不可能理想，因此，有必要对房间进行一定程度的“修剪”。

比这更复杂的，往往还有一个内容贫乏与生活气息过重之间平衡问题。看看这样两个截然不同的情形：一边是桌子上摆着一张孤零零的报纸，或几本巧妙放置的杂志；另一边是迅速堆积起来的乱糟糟的各种杂物，比如一本读

了一半的书、昨天的报纸、电视节目表、一本电话簿和几封无关紧要的信，仿佛拆开后刚扫了一眼，这时听到电话铃声，随手扔下了。

墙壁和地板上的空白往往是更难以对付的问题。通常唯一可能的办法是改变视点，在地板上铺地毯，或用家具（特别是标准照明灯）遮盖墙上令人讨厌的空白，才会使情况大有改善。

照明不均匀主要是由于胶片所能记录的色调范围有限——而普通房间的照明覆盖的范围往往更宽。光与影相互辉映常常是室内设计最引人注目的特色之一——假如你破坏了光与影原有的这种平衡，建筑师或室内设计师会很不高兴的。而且，过分呆板的照明往往显得很不自在，就像一个舞台布景或电视场景一样。室内照明艺术主要是保持原有光影布局，同时整个色调适合胶片所能容纳的范围。有时摄影师还必须刻意强调某些物品，比如厨房中的壁橱，人们经常是只看一眼就忘在脑后了。这种时候虽然很少，但确有其例。

室内摄影的目的

对任何商业摄影师来说，都存在着这样一个问题：“你想推销什么？”答案或许是一个看得见摸得着的东西，比如一个卫生间或一套壁纸；或许是对一个地方的使用或让人们去参观的理由，比如一家餐厅或一座豪宅；或是一个构想，比如一种特别的装饰风格。只有在极少数情况下，照片本身才是直接出售的，当然间接卖出去（即为想推销壁纸或饭店或其他别的什么东西的客户所拍的照片）除外，虽然漂亮的房间拍出的漂亮照片还是大有市场的。而大多数情况下，这些照片是以书的形式出售的，但也可能以原始印片、海报和明信片的形式卖出去。

实景与室内布景

本书中大多数照片都是在实景拍摄的,而实景往往对照明有着特殊的要求。有时摄影师可能还不得不对邻近房间进行照明,以免房门口看起来像“黑洞”;而用门外的闪光照明设备通过房门甚至窗户来照亮房间也并非少见。实景拍摄时一般的做法是根据现有光来决定曝光量,必要时再增加补偿照明。通常,白天拍摄时需选择极小的光圈,以便获得所要求的景深,而且还应进行若干秒的曝光,这就是为什么很少在室内摄影表现人物的原因。典型的闪光设备(对补偿照明而言属于常用设备)使用方法是让其亮度比现有光低1到3档。

对于室内布景拍摄,显然摄影师有更多的控制权,往往需要用到数量众多的照明灯光。拍摄实景时不用任何现有光(哪怕是很少的一点,本书中确有此例)的这种情况是极其罕见的。室内布景中一般必须提供足够光线。因此,许多室内摄影师都依赖于钨丝灯照明和长时间曝光。

如果你想把人物也拍进去,大多数情况下唯一选择是使用胶卷,而不是4×5英寸胶片;或采用完全被控照明(即根本不依赖现有光)以及大量的闪光:10000W的照明功率是很常见的。

室内拍摄时所用的相机和照明设备

拍摄室内时最常用的胶片尺寸是4×5英寸,主要是因为便于相机移动(尤其是升前机构),但也是因为基于保险角度考虑,可以用宝丽来相机拍摄大张漂亮的样片。只有很少的室内拍摄会用到8×10英寸胶片,而有些摄影师更喜欢用胶卷相机拍摄被笼统地称为“生活情调”的照片:小尺寸上拍出的超景深特别受欢迎。只用35mm胶卷相机拍摄是极其罕见的。

或许令人惊讶的是,超广角镜头也是很少使用的。尽

管47mm XL Supper-Angulon镜头覆盖了4×5英寸,并允许适当角度的移动,而且58mm用在4×5英寸上也是可行的;但本书中极少有用65mm镜头拍摄的照片,90mm是许多摄影师乐于采用的角度最广的镜头。大多数成功的室内摄影师都同意这个原则,所以你也应该尽可能使用手中焦距最长的镜头,而不是角度最广的镜头。

至于照明设备,主要考虑的因素往往是便携性,这就是说一体化照明灯往往是优胜者,尽管有的摄影师偏爱于将电源组和照明灯分开。由于经常要照明很大的区域,电源也是很重要的,这又是另一个将电源和照明灯分开的争论;按这种方式通过单一的一盏照明灯可获得2400W的照明量,而对于一体化照明灯1200W则是最大限值。相反,有的摄影师采用功率小到30W的微型整装从属照明设备来照亮小空间。

大多数摄影师使用平面反射照明灯来将光线反射到墙上或天花板上,然而当存在产生色差的风险时,最好使用反光伞或反射板。相对来说柔光箱基本不用,虽然有时是必不可少的。另一个有用工具是圆顶扩散器,即一个塑料半球体,它甚至能均匀地给出覆盖面达180度照明光线,有时可能会更大。对于很小的室内,这些设备的确很起作用。

一个非常普遍的问题是钨丝灯或闪光灯照明能否得到足够的照明功率:即使一个1200W的闪光照明设备在220~240伏电路上瞬时电流也能达到4~5安培,而在110伏电路上可达8~10安培。尽管一组设备用电没有多大问题,两组也说得过去,而在一个电源插座上同时运行三组,你就可能不会那么幸运了。

如果存在这样的问题,那么有以下几种解决办法。一个显然是使用一台发电机;另一个是大功率电池组,比如Hensel的产品;第三个办法是“魔术母线”,即轮流对

标准摄影室照明灯进行充电（一种更难以把握的电气技巧，比一看就明白的要复杂得多）；第四个方法是一个大型老式闪光灯泡，现在仍然可以买到。一次性PF60灯泡的照明功率要比1200W的闪光照明灯更大，与租用专业照明设备相比，使用大型灯泡往往更便宜，更快，更亮，也更容易。

后勤与道具

因为许多室内摄影是在实景中完成的，所以有理由列出照明灯、相机、镜头和胶片等清单是最重要的。道具很少成为问题，因为它们几乎总是可以从拍摄现场收集到。像上面已经讨论过的一样，摄影师主要关心的往往是如何“修剪”道具，精简过分堆砌的表面，或用从房间或建筑物或两者兼而有之搬来的道具打破这种沉闷的宽阔空间。

摄影组成员

大多数室内摄影师都独自工作，用4×5英寸相机拍摄是一个缓慢且深思熟虑的过程，不太需要助手来帮忙；更确切地说，雇请助手增加的收入不一定足够支付雇佣的费用。用胶卷拍摄更类似于新闻摄影，因而也不怎么需要助手。对于特制布景情况就截然不同了。除了布景师外，可能还有造型师、室内装修人员、艺术指导，而且往往还有客户。此外，因为使用的照明灯的复杂性和数量大，摄影师通常都需要与一位助手共同工作。

室内摄影

通常，摄影师必须到拍摄现场做至少两次调访。第一次只是直观的巡视，看看拍摄场地的大小，如何选择最佳视觉点，需要多少补偿照明灯光；运去半吨重的说不准何

时才需要的照明设备恐怕不是最方便的工作方法。用一架紧凑型相机拍摄参考照片是极其有用的：35mm相机上的28mm镜头大致相当于4×5英寸相机上的90mm镜头，某些更高级的紧凑型相机具有28~90mm的变焦镜头。通常先从选好的视点拍摄一张照片，然后从房间中央再拍摄一系列照片，以便能覆盖整个房间。

在这第一次巡查过程中，摄影师还可以估计一下一天中的最佳拍摄时间；显然，根据窗户的朝向，现有光在一天中的变化很大。有时不可能在一天中最佳时刻拍摄——你只能在客户让你进去的时候拍摄——但在别的时候特殊照明条件下拍摄也是十分重要的，尤其是有一扇大窗户，或窗户处于半开状态，比如拍摄游泳池的时候。

就像已经提到的那样，巡视过程中另一件需要检查的是电源的容量和位置：尤其是教堂，电源点往往很少，线路陈旧，插头也不标准。通常巡视只需要几分钟，但如果事先准备一张设备清单，以便确信你检查到的一切都没有遗漏，则会更有帮助。

第二次或实际拍摄时的主要问题是时间。经常遇到的问题是客户只知道拍一张照片只用几分之一秒就行了，因为他本人已经拍摄过数以千计的照片。当然他可以让专业摄影师有更多的时间——但十分钟够了吧，难道还要一小时才够用吗？理想情况下，你可以拍摄大量宝丽来样片，并多做几次备用曝光才让人放心。谨慎的摄影师要拍6到8张彩色反转胶片：4张“正确”曝光，1张或2张比正常高一档，1张或2张比正常低一档。结合“推”“拉”处理，就使你在4档范围内获得完美的曝光。还有一个方法是拍摄负片，其作品在本书中出现的一位摄影师宣称，他一向只用一张负片就能拍摄成功希望要的照片，但为谨慎起见，他总是再拍一张备用片。

怎样使用本书

本书中的照明图解仅作为布置照明时的指导，不应视为绝对准确的照明图。这样说首先是因为摄影师们自己的照明图多种多样，一些图比另一些图更完备或更易懂，其次是因为需要用一种不至于造成模糊不清的方式来表现复杂的照明布置。

每幅照片用的设备的技术数据

显示照明布置的立体图形

丰富的色彩

对摄影师照明布置的评论

摄影师本人对照片的说明

最终影像的整页彩色照片

摄影图：Roy Gengam
客户：Larue
导演：桑志
助手：Santo, Kamito 和 Gino
造型师：Enzo Angileri 和 Henry
相机：6 × 7mm
镜头：50mm
胶片：富士彩色负片，感光度 ISO 500 使用
曝光：1/125，4s
照明：闪光灯加 3 只反光板和 3 只标准反射灯
道具：古董、花瓶

这幅作品的灯光布置复杂，如果没有补偿光线，画面的整体效果就像黑暗中的一个亮点。曝光过曝也就在所难免了。

相机右前方摄影机外的 80 × 140cm (30 × 55 英寸) 反光板是照明的光源，它提供了类似从窗户透入的光线。另外一个 80 × 80cm (30 × 30 英寸) 反光板则提供了房间左上角的“光线”。第五盏照明灯从 (11) 所标位置在墙上，相机右侧两只标准反射灯。

对景深的表现和灯光的暖色，不足为奇。选择灯时，摄影家要考虑到灯的光线。

摄影：Roy Gengam (Venus) 影片提供了布景中所有物件的准确位置。

摄影图附注
我们不可以直接看到灯光的布置，当时在摄影时所做的布置。

图中的各个距离甚至尺寸都是经过缩小或放大的，并且由于柔光箱、反射板及档光板及其他类似装置的尺寸变化很大，我们选定了范围有限的传统符号。有时，仅仅为了简化照明图而缩小了大型反射板的尺寸。然而，这并不碍事，摄影师终究不会死板地照规则和预想工作，就是说，总会根据拍摄的需要给该灯具留有活动余地，使之能向左或向右移动一点、移近或移远一点，如此等等。同样，并不总是给出照明灯的精确功率，尤其是照明比。但是，任何摄影师若想复制这里的照明布置，皆可对此进行“微调”。

但是，我们确信已有足够的资料说明每一幅照片收入本书的价值，这就是书中除了纯照明技术，还包括各种有关现实商业成功的诀窍、拍摄实践和总体面貌。

因此，本书适用面很广。最基本的，也许对于初学者最有用的是其特别欣赏的某幅照片的全部技术资料 and 所附的照明图，并力求尽可能移植使用现有设备，复制该照片。

本书的一个更先进的用途是可作为解决你经常遇到难题的钥匙，如背面照明，或者说营造光感和空间感的特殊技术。

当然，也可随时将此书直接用作灵感之源。

每幅照片上的资料数据采用同一格式，虽然有些标题可能由于不相关或不实用而被省略。首先是摄影师，其次是客户和拍摄照片的用途；然后是照片摄制组的其他成员：造型设计师、模特、艺术指导；接着是相机和镜头，再往下是胶片 (Film)。这里标出胶片的牌号和型号，因为不同胶片再现色彩和色调有很大差别。再下是曝光，照明是电子闪光时，只给出光圈，因为感光量当然是不依靠快门速度的。其后是照明设备概要说明——

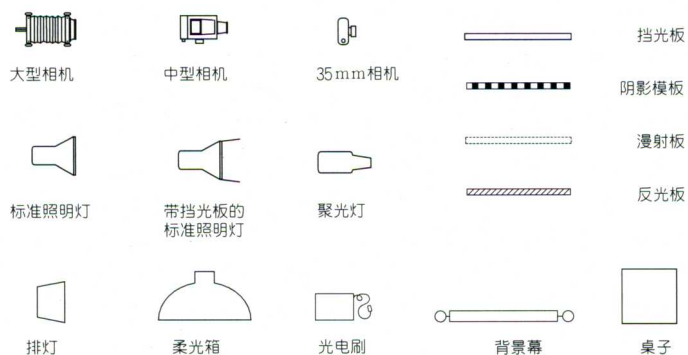
图 例

下面是本书所用的三维立体图及平面视图的图例。诸如标准照明灯、反射器等常用的机件都开列出来。不常用的特别机件则在各有关图形中展示。

三维立体图



平面视图



钨丝灯还是闪光灯，以及照明灯的类型。最后是道具和背景的简要说明。后者往往从照片上就能明显看出，但在有些场合下，所使用的道具会令你感到惊奇，因为它看起来同它原来的正常角色太不一样了。

然而，这本书最重要的部分还是照片本身。通过研究这些照片并在必要时参考照明图和文字，便可弄清这些照片是怎样拍摄出来的。指明如何实现摄影乃是我们创作这套专业技法丛书的宗旨。



第一章

起居室与书房



无论过去还是现在,起居室、客厅或书房通常反映出某种特定的时尚和习俗,也代表了房间主人的个性,就广告摄影来说,代表着广告商或广告主希望表现的个性。因此,这类室内摄影可能比其他家居内部拍摄更规范,自然主义就相对不那么重要了:通常会用到少量书籍、杂志、小摆设和别的道具。

然而,这并不意味着没有枯燥乏味的风险:起居室与书房摄影作品中一个普遍存在的弊病,就是它们看起来太像房屋布置或家具广告。必须有足够的变化来营造情调,而仅靠购买某些特定的家具或编织物是无法实现的(不管广告商们的希望如何)。

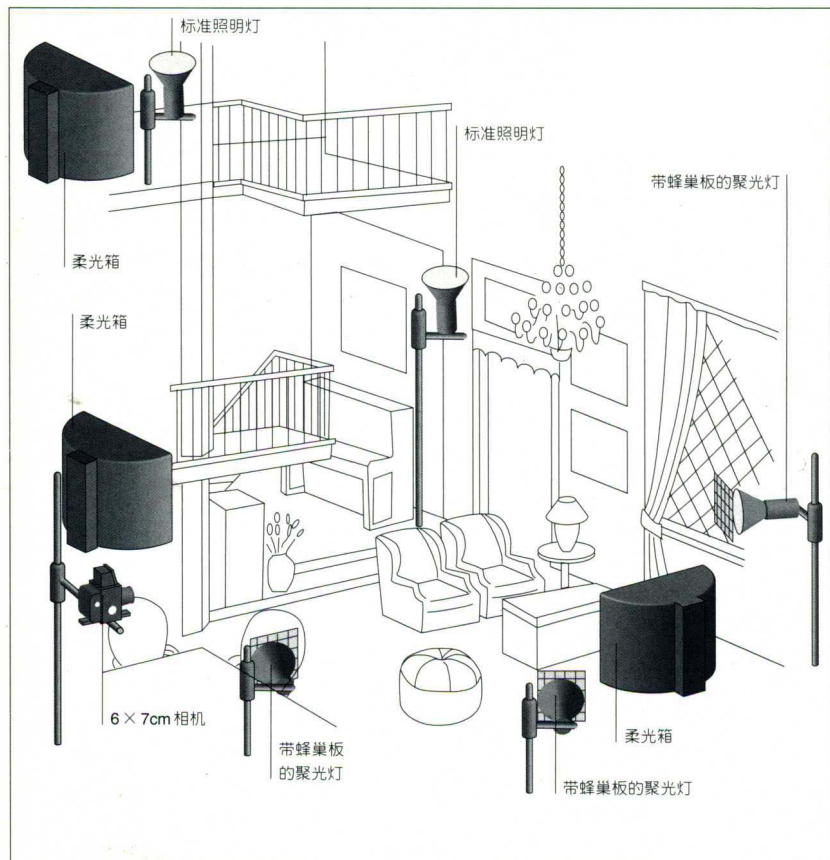
就实际用光而言,可以从完全的自然光变化到最精心布置的灯光设计,甚至到特制布景和合成的画面,但通常的做法是采用适当数量的电子闪光灯来补偿现有光,然后通过改变光圈和快门速度获取正确的曝光。当然,闪光曝光只由光圈决定,而环境光拍摄时曝光是由快门速度控制的。

丰富的色彩

这幅作品的灯光布置貌似复杂。如果没有补偿光线，画面的整体效果就像黑暗中的一个亮斑，曝光过量也就在所难免了。

相机右侧拍摄范围外的 $80 \times 140\text{cm}$ (30×55 英寸) 柔光箱是照明的关键，它提供了模拟从窗户透入的光线。另外一个 $80 \times 80\text{cm}$ (30×30 英寸) 柔光箱照亮钢琴左中部，第三只 $80 \times 80\text{cm}$ (30×30 英寸) 柔光箱隐藏在楼上。相机右侧两只蜂巢

式聚光灯照亮木箱和椅子，而位于相机前方、中间椅子后面的另外一只蜂巢聚光灯照亮整个左侧布景。标准反射照明灯提供了房间左上角的“亮斑”，第五盏照明灯从门口照亮整个房间。



摄影师: Roy Genggam

客户: Laras

用途: 杂志

助手: Santo, Kamto 和 Gino

造型师: Erna Eddin 和 Herrini

相机: $6 \times 7\text{cm}$

镜头: 50mm

胶片: 富士维尔维亚, 感光度由 ISO50 推至 ISO100 使用

曝光: $f/16$, 4s

照明: 闪光灯加3只柔光箱和5只标准反射照明灯

道具与布景: 实景

●对景深的要求和闪光灯的电量决定光圈；选择快门速度记录下白炽灯的光线。

●富士维尔维亚 (Velvia) 胶片提供了迄今最饱和的色彩。

摄影师附言

我们不仅要捕捉室内光线的暖色，同时还要突出所有的色彩。



