

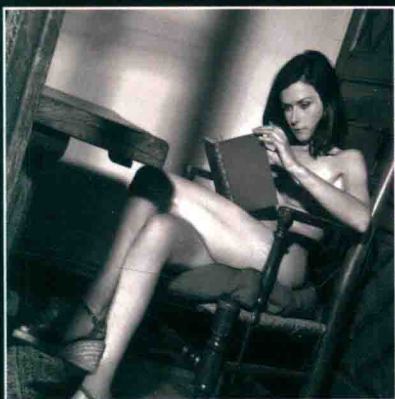
光线 的 艺术

——摄影布光大师班

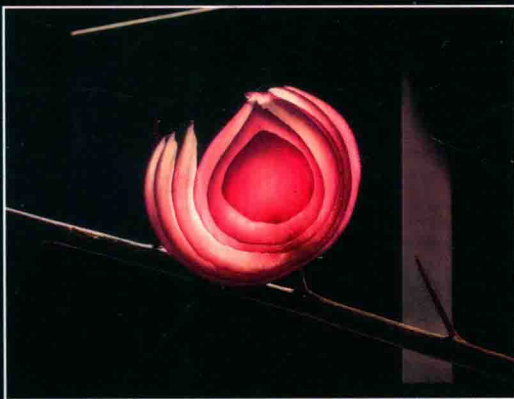
[法] 让·图可 著

张思伟 费 勃 译

L ' a r t d e l ' é c l a i r a g e

人体

静物

肖像

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

光线的艺术

——摄影布光大师班

[法] 让·图可 著
张思伟 费 勃 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目（C I P）数据

光线的艺术：摄影布光大师班 /（法）让·图可
（Jean Turco）著；张思伟，费勃译．—北京：中国摄影出版社，2018.8

ISBN 978-7-5179-0785-5

I．①光… II．①让… ②张… ③费… III．①摄影照明—布光 IV．①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第199256号

Chinese copyright ©China Photographic Publishing House, 2018

Ce livre est publié en France sous le titre <<100 plans d'éclairage >> par les éditions Dunod - 11 rue Paul Bert - 92247 - Malakoff.

光线的艺术——摄影布光大师班

作者：[法]让·图可

译者：张思伟 费勃

出品人：高扬

责任编辑：盛夏

版权编辑：黎旭欢

装帧设计：胡佳南

出版：中国摄影出版社

地址：北京市东城区东四十二条48号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cp-ph.com

邮箱：distribution@cp-ph.com

印刷：天津图文方嘉印刷有限公司

开本：16开

印张：23.5

版次：2018年10月第1版

印次：2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0785-5

定价：158.00元

版权所有 侵权必究

目 录

前 言.....	5	拍摄方案 11.....	46
引 言.....	6	拍摄方案 12.....	49
拍摄方案 1.....	12	拍摄方案 13.....	52
拍摄方案 2.....	15	拍摄方案 14.....	55
拍摄方案 3.....	18	拍摄方案 15.....	58
拍摄方案 4.....	21	背景灰度的调整.....	62
拍摄方案 5.....	25	拍摄方案 16.....	64
不用偏振镜消除反光的方法.....	28	拍摄方案 17.....	67
拍摄方案 6.....	30	拍摄方案 18.....	70
拍摄方案 7.....	33	拍摄方案 19.....	73
拍摄方案 8.....	36	拍摄方案 20.....	77
拍摄方案 9.....	39	不全是白色.....也不全是黑色.....	80
拍摄方案 10.....	42	拍摄方案 21.....	82
制作配件的材料.....	45	拍摄方案 22.....	86
		拍摄方案 23.....	89
		拍摄方案 24.....	92
		拍摄方案 25.....	95
		传统银盐相片冲印室和数码照片冲印室.....	98

拍摄方案 26.....	100	拍摄方案 40.....	150
拍摄方案 27.....	103	拍摄方案 41.....	153
拍摄方案 28.....	106	灯箱 / 柔光箱.....	156
拍摄方案 29.....	110		
拍摄方案 30.....	113	拍摄方案 42.....	158
如何通过光源的朝向来改变背景的色彩浓度		拍摄方案 43.....	161
.....	116	拍摄方案 44.....	165
		一处光源和一块反光板?	168
拍摄方案 31.....	118		
拍摄方案 32.....	121	拍摄方案 45.....	170
拍摄方案 33.....	124	拍摄方案 46.....	173
拍摄方案 34.....	127	拍摄方案 47.....	176
不拘一格选光源.....	130	拍摄方案 48.....	179
		柔光箱 VS 超筒自制柔光箱!	182
拍摄方案 35.....	134		
拍摄方案 36.....	137	拍摄方案 49.....	184
拍摄方案 37.....	140	拍摄方案 50.....	187
拍摄方案 38.....	143	拍摄方案 51.....	191
拍摄方案 39.....	146	拍摄方案 52.....	194
蜂巢.....	149	拍摄方案 53.....	197
		柔光箱: 什么效果? 什么尺寸?	200

拍摄方案 54	202
拍摄方案 55	205
拍摄方案 56	208
拍摄方案 57	211
拍摄方案 58	217
景 深	220
拍摄方案 59	224
拍摄方案 60	227
拍摄方案 61	231
更好的性价比	234
拍摄方案 62	236
拍摄方案 63	239
就差几厘米!	242
拍摄方案 64	244
拍摄方案 65	247
拍摄方案 66	250
拍摄方案 67	253
制作照明	256

拍摄方案 68	260
拍摄方案 69	263
拍摄方案 70	266
拍摄方案 71	269
拍摄方案 72	272
简单、不贵还有效	276
拍摄方案 73	277
摄氏度 (°C)、开尔文 (K) 及它们难以 处理的混合情况	280
拍摄方案 74	282
拍摄方案 75	286
拍摄方案 76	289
毫不含糊?	292
拍摄方案 77	293
拍摄方案 78	296
拍摄方案 79	299
拍摄方案 80	302
拍摄方案 81	305
观察、重新裁剪、重新处理、重新评价, 以及其他	308

拍摄方案 82.....	309
拍摄方案 83.....	312
拍摄方案 84.....	315
拍摄方案 85.....	318
拍摄方案 86.....	321
在照片上做水印.....	326
拍摄方案 87.....	328
拍摄方案 88.....	331
拍摄方案 89.....	334
拍摄方案 90.....	337
拍摄方案 91.....	340
处理极端的对比度.....	343

拍摄方案 92.....	344
拍摄方案 93.....	346
拍摄方案 94.....	349
拍摄方案 95.....	352
拍摄方案 96.....	355
一点闲言碎语，关于展览、关于售卖、 关于对你的作品的评判	358
拍摄方案索引	366

光线的艺术

——摄影布光大师班

[法] 让·图可 著

张思伟 费 勃 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目（C I P）数据

光线的艺术：摄影布光大师班 /（法）让·图可
（Jean Turco）著；张思伟，费勃译．—北京：中国摄影出版社，2018.8

ISBN 978-7-5179-0785-5

I．①光… II．①让… ②张… ③费… III．①摄影照明—布光 IV．①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第199256号

Chinese copyright ©China Photographic Publishing House, 2018

Ce livre est publié en France sous le titre <<100 plans d'éclairage >> par les éditions Dunod - 11 rue Paul Bert - 92247 - Malakoff.

光线的艺术——摄影布光大师班

作者：[法]让·图可

译者：张思伟 费勃

出品人：高扬

责任编辑：盛夏

版权编辑：黎旭欢

装帧设计：胡佳南

出版：中国摄影出版社

地址：北京市东城区东四十二条48号 邮编：100007

发行部：010-65136125 65280977

网址：www.cpph.com

邮箱：distribution@cpph.com

印刷：天津图文方嘉印刷有限公司

开本：16开

印张：23.5

版次：2018年10月第1版

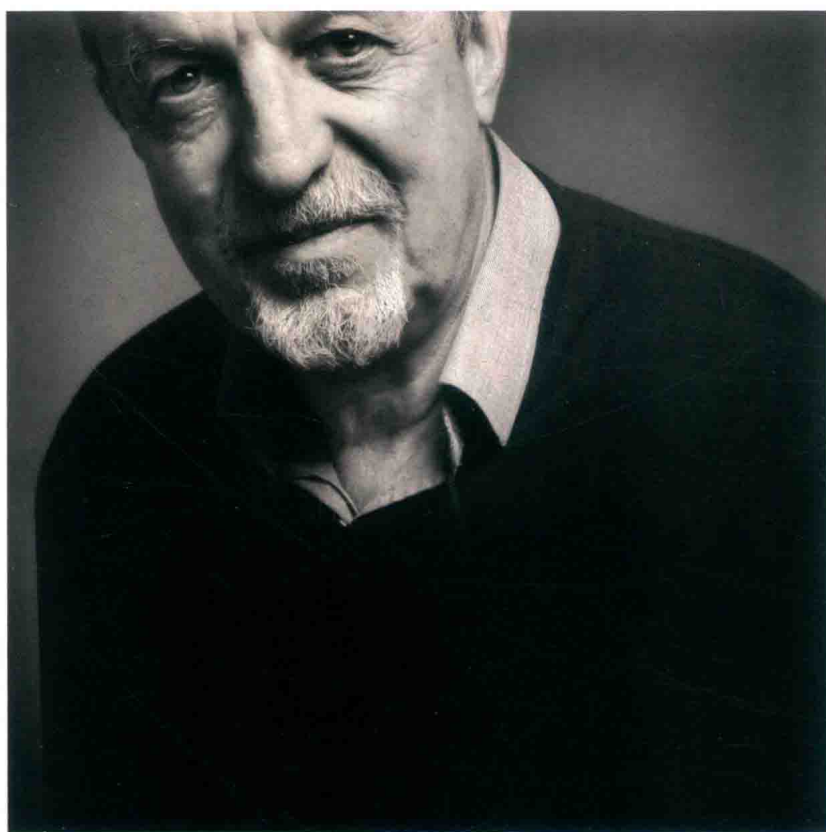
印次：2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0785-5

定价：158.00元

版权所有 侵权必究

献给斯特拉（Stella）和安杰洛（Angelo）
——他们是我的指路星辰和守护天使。

贾可·雷诺阿

前言

在如今这个数字化和影像化的世界，虚拟与现实的界限不断模糊、融合，而摄影师则是这种虚拟与现实融合过程的参与者。

如果说视觉的感知实际上是我们对周围布景和布光考量的外化，那么摄影艺术家的角色就因此变得更为重要，他们既是见证者，也是阐释者。

这是超越洞察的洞察！

画家、电影人、摄影师……这些影像的匠人们与光线携手，也与光线的衍生物——阴影同行；与白日的色彩共舞，也与夜晚的灰白为伴。

捕捉光线、塑造光线，也就需要一点知识了，我们不应该肆意妄为、放任不管，也不应该教条地墨守相机制造商的使用指南。对光线的使用权应该牢牢握在自己的手中。

任何艺术创作都有自己的秘诀，熟练地使用工具能推动艺术的创想。

本书包含了大量的建议，是作者多年经验结出的硕果。让·图可在书中就如何用光倾囊相授，用幽默的语言、简洁的论述和对实际作品的展示，带领您探索摄影世界的无限可能。

摄影如同烹饪，在熟知来龙去脉的基础上，肯定会打破规则即兴创作、自由发挥。

摄影跟厨艺一样，成功的秘诀在于赋予作品想象力和个人风格。

动起手来让自己接受考验吧！

贾可·雷诺阿¹

写于卡涅

2011年12月

1 译注：贾可·雷诺阿（Jacques Renoir），生于1942年，法国著名摄影师。

引言

多年以来，我一直有一个习惯，在研讨会或者工作坊期间，我会把练习时拍摄的每一幅照片用钡底相纸冲印出来，和摄影棚的远景照片一起送给每一位参与者。摄影棚的远景照片，能让他们精确定位活动上讨论过的布光案例中所使用的布光灯具的位置和类型。

这些资料照片总是受到好评，在我曾有幸参与布置的专业摄影棚里，我经常发现书架或书桌一角放着一部分这样的资料照片，以借此避免误解，让摄影棚物尽其用。

因此，在我撰写《聚焦人体摄影》（*Zoom sur la photo de nu*，培生教育集团出版，2010）这本指南书时，我和该书编辑伊琅·德·拉斯彼得（Ylan de Raspide）都认为加入几个这样的图例可能会对阐明主题大有益处。

最终结果证明，这些拍摄方案比那些论述光线明暗应用规则的段落更能清晰地阐明“平方反比定律”——光线明暗度同相机与被摄物体距离的平方成反比。这是一个非常重要且必须了解的定律，因为这个定律不仅能帮助我们在正确使用光线的基础上进行拍摄，还能够帮助我们评估拍摄方案的可行性。

如是种种，让我产生了编写本书的想法。在本书中，我希望图像能够指引文字，因为在《聚焦人体摄影》一书中我已经对这些问题做出了足够多的文字阐释，而且其中涉及的摄影布光这一话题也已经得到了专业媒体对其理论、设备及正确使用方式的细致剖析。

想法既成，剩下的就是对这本书架构的规划及构想其中的内容了。

本书涵盖了静物、肖像及人体摄影，我觉得这是一个合理的选择。书中不仅有一些关于照明布光的建议，还有几个小窍门，教你用很少的花费制作脚架、灯箱、反光板支架以及一些极有用处的小物件。

说到本书的论述方法，就要谈谈分类的问题了。我不愿意按照拍摄手法，或者是被拍摄主体的难易程度、不同类型或重要性依次排列这些方案，因为想拍出这些照片其实并不

难。而且除了几种特殊情况外，光源类型也并没有那么重要——用卤素白炽灯能达到的效果，用闪光灯或探照灯加上或多或少的努力都能达到。

所以，在翻阅本书或浏览索引的时候，我更愿意让读者看到这本书是根据图片类型来排序，而不是根据所采用设备的不同来排序，就是避免读者误以为设备是不可替代或必不可少的。尤其重要的是，我不希望读者以为那些房间里只有一扇朝向院子的窗户或是只有一只没有灯罩的灯泡作为光源，从而觉得这本书是专门写给那些设备齐全的人看的，看到十几页时就会把这本书扔到一边。

我想再强调一点——在我看来，最好的摄影布光方案应该是和谐统一、润物无声的，它们的布光应该十分自然，让人第一眼看上去甚至忽略了光线的存在，把光线当作影像的一部分。

最后，在本书中文版的翻译、出版过程中，张啦啦女士为我与中国摄影出版社提供了非常大的帮助，对此我们深表感激。

目 录

前 言.....	5	拍摄方案 11.....	46
引 言.....	6	拍摄方案 12.....	49
拍摄方案 1.....	12	拍摄方案 13.....	52
拍摄方案 2.....	15	拍摄方案 14.....	55
拍摄方案 3.....	18	拍摄方案 15.....	58
拍摄方案 4.....	21	背景灰度的调整.....	62
拍摄方案 5.....	25	拍摄方案 16.....	64
不用偏振镜消除反光的方法.....	28	拍摄方案 17.....	67
拍摄方案 6.....	30	拍摄方案 18.....	70
拍摄方案 7.....	33	拍摄方案 19.....	73
拍摄方案 8.....	36	拍摄方案 20.....	77
拍摄方案 9.....	39	不全是白色.....也不全是黑色.....	80
拍摄方案 10.....	42	拍摄方案 21.....	82
制作配件的材料.....	45	拍摄方案 22.....	86
		拍摄方案 23.....	89
		拍摄方案 24.....	92
		拍摄方案 25.....	95
		传统银盐相片冲印室和数码照片冲印室.....	98

拍摄方案 26	100
拍摄方案 27	103
拍摄方案 28	106
拍摄方案 29	110
拍摄方案 30	113
如何通过光源的朝向来改变背景的色彩浓度	116
拍摄方案 31	118
拍摄方案 32	121
拍摄方案 33	124
拍摄方案 34	127
不拘一格选光源	130
拍摄方案 35	134
拍摄方案 36	137
拍摄方案 37	140
拍摄方案 38	143
拍摄方案 39	146
蜂巢	149

拍摄方案 40	150
拍摄方案 41	153
灯箱 / 柔光箱	156
拍摄方案 42	158
拍摄方案 43	161
拍摄方案 44	165
一处光源和一块反光板?	168
拍摄方案 45	170
拍摄方案 46	173
拍摄方案 47	176
拍摄方案 48	179
柔光箱 VS 超筒自制柔光箱!	182
拍摄方案 49	184
拍摄方案 50	187
拍摄方案 51	191
拍摄方案 52	194
拍摄方案 53	197
柔光箱: 什么效果? 什么尺寸?	200

拍摄方案 54	202
拍摄方案 55	205
拍摄方案 56	208
拍摄方案 57	211
拍摄方案 58	217
景 深	220
拍摄方案 59	224
拍摄方案 60	227
拍摄方案 61	231
更好的性价比	234
拍摄方案 62	236
拍摄方案 63	239
就差几厘米!	242
拍摄方案 64	244
拍摄方案 65	247
拍摄方案 66	250
拍摄方案 67	253
制作照明	256

拍摄方案 68	260
拍摄方案 69	263
拍摄方案 70	266
拍摄方案 71	269
拍摄方案 72	272
简单、不贵还有效	276
拍摄方案 73	277
摄氏度 (°C)、开尔文 (K) 及它们难以 处理的混合情况	280
拍摄方案 74	282
拍摄方案 75	286
拍摄方案 76	289
毫不含糊?	292
拍摄方案 77	293
拍摄方案 78	296
拍摄方案 79	299
拍摄方案 80	302
拍摄方案 81	305
观察、重新裁剪、重新处理、重新评价, 以及其他	308