

专业摄影照明系列

新魅力摄影

亚历克斯·拉格 简·伍德 合著

专业摄影照明系列

新魅力摄影

亚历克斯·拉格 简·伍德 合著

专业摄影照明系列

介绍世界级最佳魅力摄影的照明布置

每幅照片配有侧视图和平面图，说明布光方法

书后附有《摄影师通讯录》，为艺术指导和设计师提供了极好的参考资料

ISBN 7-5314-2329-4

9 787531 423294 >

ISBN 7-5314-2329-4 / J · 1378

定价：90.00元

专业摄影照明系列

亚历克斯·拉格 简·伍德 合著
薛林 杨丽杰 翻译

新魅力摄影

辽宁美术出版社

书名: 专业摄影照明系列——新魅力摄影

编者: 亚历克斯·拉格/简·伍德

翻译: 薛林 杨丽杰

译审: 李彤

Pro-Lighting: New Glamour

Copyright © 1997 Quintet Publishing pic.

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical photocopying, recording or otherwise,
without the permission of the copyright holder.

本书中文简体字版由版权所有人授权辽宁美术出版社独家出版, 1999。

版权合同登记 图备字: 06-1999-260号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

深圳雅昌制版印刷有限公司印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092毫米 1/16 字数: 80千字 印张: 10

印数: 1-3000册

2000年1月第1版

2000年1月第1次印刷

责任编辑: 李彤 赵功博

整体设计: 山鹰

技术编辑: 王东

责任校对: 李博

ISBN 7-5314-2329-4 / J.1378

定价: 90.00元

目 录

专业摄影照明系列

6

如何使用本书

8

照明术语表

10

新魅力摄影

13

第一章 浪漫情调

16

第二章 身体局部

38

第三章 服装

56

第四章 男人

76

第五章 环境

98

第六章 喧闹与粗俗

118

第七章 出人意料

138

摄影师通讯录

154

感谢

160

专业摄影照明系列

为 本套丛书供稿的摄影师在了解编写意图之后产生的最常见反映是“我要买一本”。这套书的出版目的十分明确：出版一套以世界一流摄影作品为范例、准确说明每幅照片所用布光方法的丛书。

本套丛书对谁有用？当然是在特定领域工作者或者希望进入一个新领域的专业摄影师。还有学生，他们会发现该丛书使他们接触到许多观念和受到极大启发，甚至最佳摄影学院也无法达到这个水平。视觉艺术领域的艺术指导等人会发现，本丛书具有实用参考价值，既可从中获得新观念，还可以作为向摄影师准确解释自己意图的一种方法。还有助于理解这些作品的含义。当然，本丛书对介于业余摄影和以摄影为生之间的“专业/业余”摄影师也十分有用：不仅从中可得知需要达到的标准，还能学会实现那些标准的方法。

每本书中的照明布置差异很大，并涉及多种类型光源：电子闪光灯、钨丝灯、HMI灯及光棚等，有时需要与日光和火焰及其

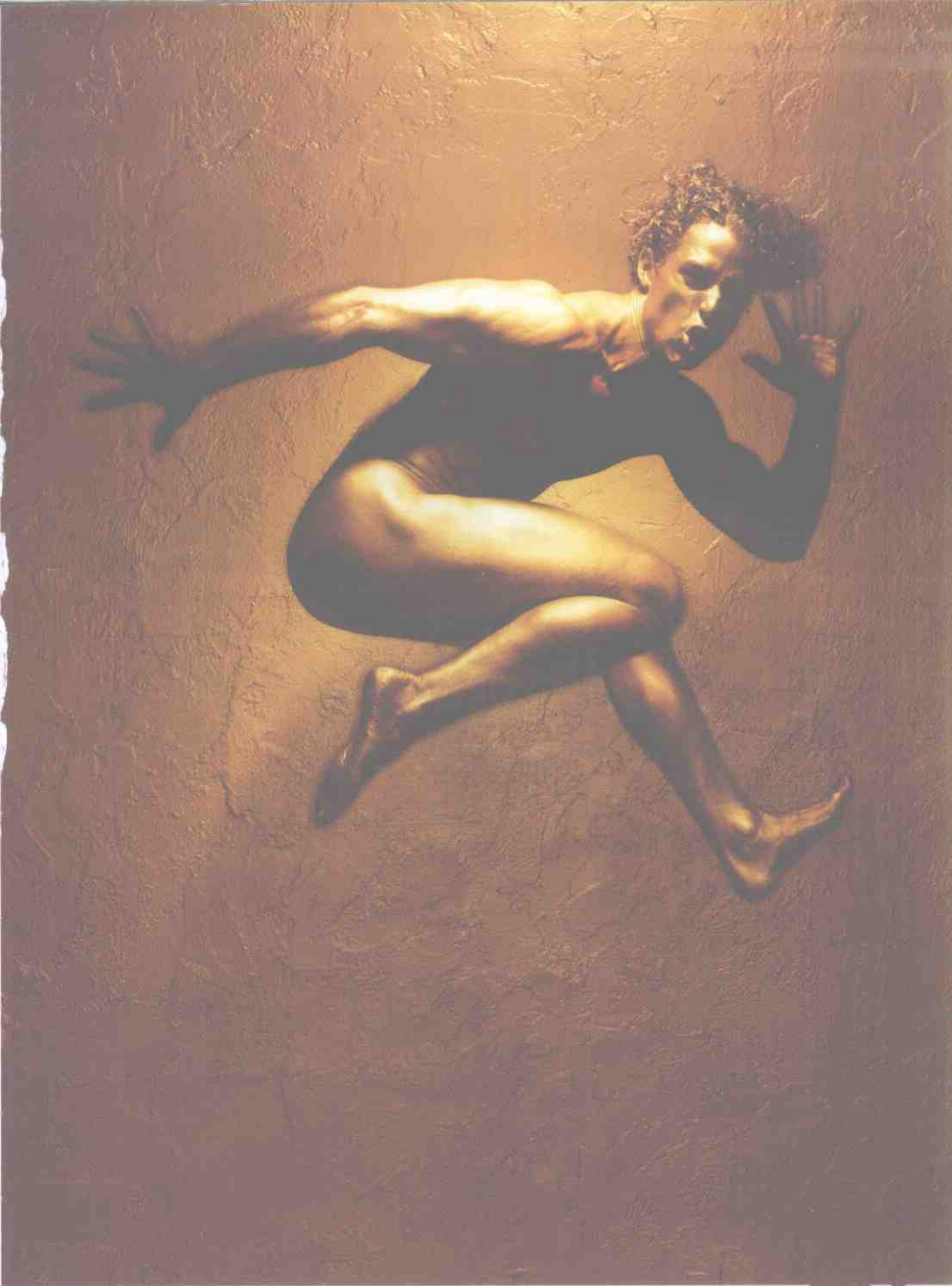
他各种光源混合使用。有的布光非常复杂；有的非常简单。这种多样性是观念与灵感之源，非常重要，而且每本书作为整体而言并无其他目的：因为照片的选择依据是它们的效果和（偶尔）技巧难度，所以编写过程中没有对任何照明存有偏好或歧视。有些题材十分难于布光，甚至对于有经验的摄影师来说也可能是一种挑战。只有在照片选择完成之后，才试图去理解那些照片的布光。

《新魅力摄影》着重于模特儿，往往是裸体模特儿，总的来说趋于使用较柔和的照明。尽管如此，许多大胆的新风格摄影都故意追求赤裸裸的挑战性，因而在这种情况下可能选用较强烈的照明效果。

这套系列丛书的每本结构都十分简单，在这种最初介绍（各书的这种介绍差别不大）

之后，是简短的阅读指南和照明术语表。然后，是对所读之书针对的摄影领域进行具体介绍。每个摄影领域的再化分都按章节排列，各章不可避免地存在一定交错，因而各章均附有简介。最后是供稿摄影师的通讯录。

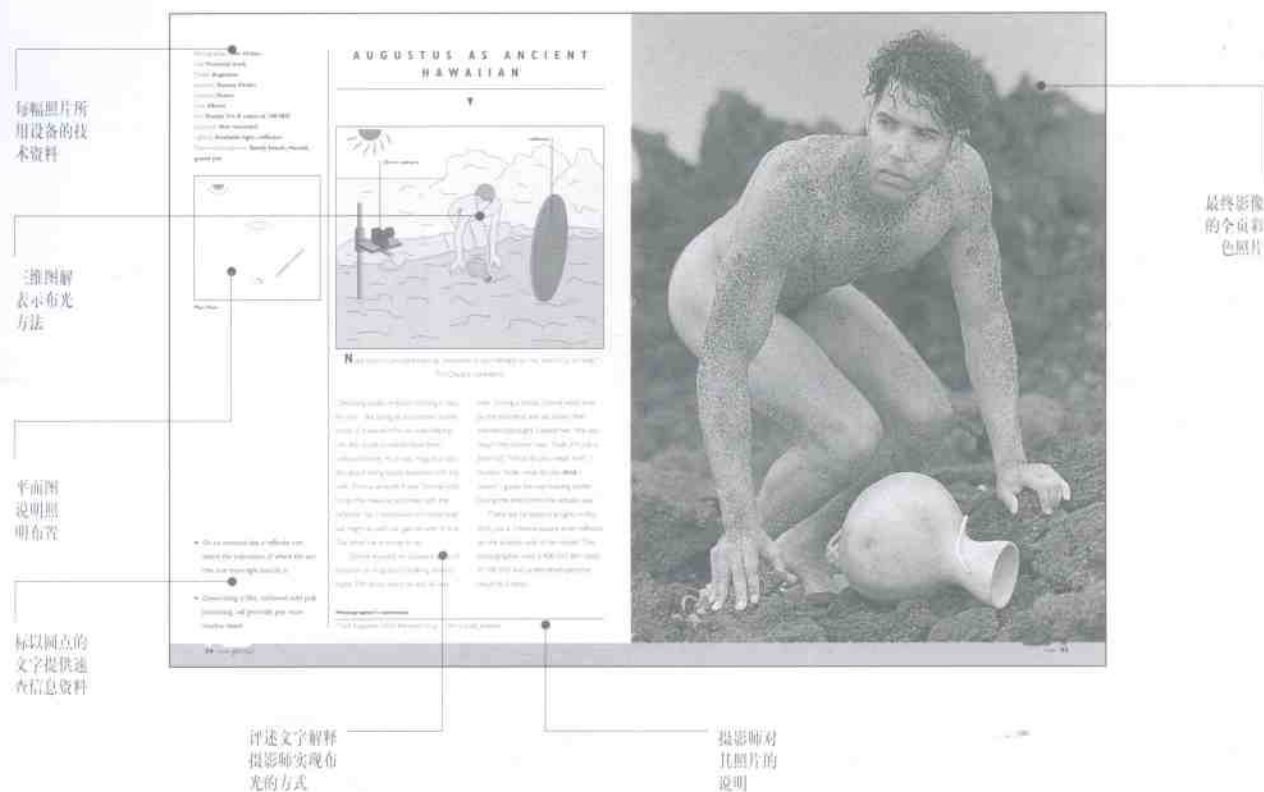
如果您希望自己的作品被纳入以后出版的书中，请致函 Quintel Publishing Ltd, 6 Blundell street london N 79 8D 索取有关信息资料。不论是最初查询还是随后的信件，除非接到通知，否则请勿寄照片！未经要求的照片可能不会退还，如果所策划的书稿符合您的专长领域，我们将与您联系。在此之前，我们希望您喜欢这本书；但愿它对您有用并对您的工作有所裨益。

如何使用本书

本书中的布光图是照明布置的指南，并非是绝对精确的图解。其部分原因是摄影师们各自绘制的布光图不尽相同，其中一些比另一些完整（和全面），另有部分原因是需要表示复杂的照明布置，方法上难免有费解之处。

图解并非依比例绘制。由于柔光箱、小型反光板、大型反光板等规格繁多，我们只好选定有限的若干传统象征符号。有时也将大型反光板的规格缩小，目的是简化制图。

但这都无关紧要，毕竟没有哪个摄影师严格按规则和预想计划办事。总有略微将灯左、右移动或移近、拉近的余地。同样，单位照明灯头的精确功率或（更重要的是）照

明比率不总是预先确定的；想要采用书中布光方法的任何一位摄影师都可根据需要对它进行“微调”。

然而，我们相信每幅入选本书的照片都配有充分的信息资料；除了照明技巧之外，其中还包括各种关于商业现实、摄影实用性及一般世道常情等方面的提示与告诫。

因此，本书可以有多种使用方法，最基

本的，也许对初学者最实用的方法是对自己特别喜欢的照片，照明图解及其一切技巧信息资料进行研究，利用现有设备尽可能地模仿那种拍照效果。

本书更高层次的使用方法是利用其解决您遇到的难题：比如逆光照明的某种技巧或产生光线和空间感的技巧。当然，还可以把本书当作获取灵感的资料参考。

每幅照片的信息资料都遵循相同模式。但某些具体条目下的内容可能空缺或空缺的话，这些条目可能被略去。信息资料中首先列出的是摄影师，其后是客户及照片用途。随后是参与拍照的其他人员：发型师、模特儿、艺术指导或其他人。接下来是照相机和镜头，然后是胶片。就胶片而言，我们列出品牌与种类，因为不同的胶片具有非常不同的色彩还原方式和影调层次。曝光量列在胶片之后：在照明为电子闪光的情况下，只提供光圈数值，因为照明不受快门速度制约。再下面是简略介绍照明设备——钨丝灯或闪光灯，以及灯头类型。最后，是对道具和背景的简要注释。这最后一个条目所介绍的东西往往从画面中会明显看出，但是在有些情况下您可能对临时借用的东西感到吃惊，因为它们看上去与其正常用途完全不同。

不过，本书最重要部分是照片。通过研究这些照片并参考照明图解和必要的文字介绍，您能够理解它们的拍摄方式；所以，教您如何拍照是《专业摄影照明系列》的出版宗旨。

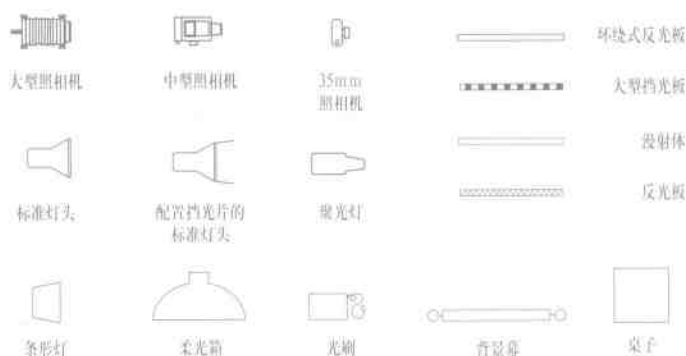
图解符号注释

下面是三维图解和平面图解所用符号的注释。诸如标准灯头、小型反光板等一切常用设备均被列出。所涉及的任何特殊设备将在有关图解上标明。

三维图解

平面图解

摄影照明术语表

照明，像其他技巧一样，有其自己的专门用语。遗憾的是，不同术语没有严格地标准化，因而同一事物往往可用两种以上的词语描述，或者同一词语可用于表示两种以上不同的事物。例如，一块黑色纸板、木板、金属板或其他可用于控制反光或阴影的材料可以称为挡光板、遮光板、遮光器或挡光器——但有人只用“挡光器”表示带孔的挡光板。在本书中，我们尽可能使术语标准化。为了简明起见，我们提供下列术语表，并将常用术语加注星号。

乙酸纤维片基

见凝胶片

丙烯塑料板

硬质、有光塑料板，用作漫射体（乳白色）或其他种颜色的可作为背景使用。

*挡光片

装配在照明灯头上的可调叶片，可遮挡光线照射不到被摄者的某个部位。

挡光片

吊杆

使灯延伸到被摄体上方的延伸杆。

*反光板

被动式反光板，典型的为白色，但也有银色或金色；它将光线反射给被摄

体。还有“黑色反光板”。

用于吸收光线而非投下阴影。

连续照明

连续而非间断的照明。

反差

见照明比率

挡光板

见Gobo

*漫射体

用于使光线漫射的半透明材料。包括描图纸、半透明柔光纱、柔光伞及半透明塑料等。

电子闪光灯：
配置平行聚光罩的标准灯头

挡光板

见Gobo

效果光

既非主光又非补光；是一种小型光源，一般为聚光灯。为被摄体具体部分照明。为模特儿头发照明的发光即是效果光的一个实例。

*补光

附加光，源于单独的灯头或反光板，为阴影补充照明和降低照明比率。

小型柔光箱

*吸光板

硬质金属板、木板、泡沫塑料板或其他材料，用于吸光或产生阴影。许多吸光板一面漆成黑色，另一面漆成白色（或银色），因而可用作吸光板或者反光板。

*大型反光板

通常用膨胀的厚聚苯乙烯板或泡沫塑料（为了轻便起见）制成。

凝胶片

见Gel

吸光板

见Flag

漫射体

见Diffuser

*凝胶片

透明的或（较罕见）半透明彩色材料，用于改变光线颜色。不过，用于照明的现代“凝胶片”大多采用乙酸纤维片基制成。

*挡光板

在本书中指有孔吸光板，可产生形状有趣的阴影。还可用于放映聚光灯。

用于放映聚光灯的

“挡光板”

*灯头

连续光源或闪光灯。“标准灯头”配置普通反光罩。

*连续光源

快速脉冲，高效连续光源。

近似于日光且比钨丝灯光的色调要冷。编写此书时仍是较新型的产品，因而价格很高。

*蜂巢式格网

开放式六角型格网，很像蜂巢。可增强任何灯头发出光线的方向性。

蜂巢式格网

白炽灯

见钨丝灯

小型钨丝聚光灯

*主光

主要光源，可产生阴影。

大型挡光板

用于阻挡散光。

*光棚

通过光纤管线连接起来的光源。不夸张地讲，可用光线作画的方式增添亮光区，消除阴影区以及改变照明。

电子闪光灯：“笔式”光棚

电子闪光灯：“笔式”光棚

照明比率

主光与补光之比，测量仪器为入射光式曝光表。高照明比率（8：1以上）为反差极大尤其在色彩方面，低照明比率（4：1以下）比较平板或柔和。1：1照明比率表明被摄体受光绝对均匀。

*镜子

在此提及它的惟一理由是反光板很少是镜子，因为镜子产生“亮斑”而反光板使光线漫射。然而，镜子（尤其小镜子）应用广泛，几乎与效果光的作用一样。

北光

见柔光箱

Perspex 一种丙烯酸板商标名称

Plexiglas 一种丙烯酸板商标名称

*放映聚光灯

配置放映透镜的闪光灯头或钨丝灯头，产生有孔挡光板的清晰影像。用于产生质感照明效果和阴影。

*环绕式反光板

*半透明柔光纱

拉热纤维漫射体，使照明柔和。

电子闪光灯：放映聚光灯

放映钨丝聚光灯

*聚光罩

固定于灯头上的锥形光控装置。光线只能从一端的小孔射出，因此具有很强的定向性。

*柔光箱

光线穿过一至两层漫射体

配置锥形聚光罩的钨丝聚光灯

电子闪光灯：配置平行板光罩的标准灯头

所形成的大型漫射光源。

柔光箱具有各种形状和规格，从30×30cm到120

×180cm以上的不等。

配置安全网（顶部）的钨丝聚光灯和半圆金属丝漫射体

电子闪光灯：配置大型反光罩和漫射体的标准灯头

※聚光灯
定向光源。

通常指配有聚焦装置和反光罩或透镜或者两者兼备的照明灯，也叫调焦聚光灯，但也可用作反射灯头，配置蜂巢式格网后产生较定向的光线。

有些柔光箱用硬质材料制成；有些则用类似于玻璃纤维杆的杆状纤维组织制成，也被称作此光或窗户光。不过，这些光线效果通过使标准灯头光线透射大型（120×180cm或更大的）漫射体也能实现。

※杂散光

任何光源产生的但最终未落在被摄体身上的光线。杂散光可用作补光，或者为背景照明，或者可被吸光板、挡光片、有孔挡光板等控制。

电子闪光灯：配置可调节挡光片的条形灯

※条形灯

照明灯头，一般为闪光灯，其长度远大于宽度。

※频闪光灯

电子闪光灯。严格意义上讲，“频闪光”

配置可调节菲涅尔透镜的钨丝聚光灯，底座旋钮可改变光束宽度。

灯”是频闪放电管或快速重复的光源，但也是一主要生产商名称strobes是strobe设备的正式用法。特柔光箱

电子闪光灯：配置标准反光罩的标准灯头

※钨丝灯

白炽灯。摄影钨丝灯为3200°K或3400°K。相比之下，室内照明灯为2400°K至2800°K左右。

※反光伞

用于改变光线。反光伞的

作用相当于反光板（光线被反光伞反射）或者相当于漫射体（光线透射反光伞），是产生大型柔和光源的廉价方式。

窗户光

表示从窗户射入的光线或指透射漫射体但看似来自窗户的光线。此外，还是柔光箱的另一个名称。

配置半透明反光伞的钨丝聚光灯

什么是“新魅力”?魅力是从古至今人们都在谈论的主题;但是,时代在变迁,富于创造力的艺术家们始终在寻觅对熟悉主题的处理新方法——打破旧框框,拓展原有领域,探索一度不可思议的创作思想。

曾经被视为太“刺激”而不能普遍享用的现在已经较广泛的被人接受,变得习以为常。同时,观众的眼光变得较为挑剔,不再满足过分易于理解的写实影像。朝更加有视觉文化的方式发展趋势已经形成;这种方式为具有强烈暗示力的艺术表现提供了空间。全裸体影像不再是色情作品。如今,较微妙创作方式既有空间又有观众。

这主要是由于魅力作品的应用面比以往更加广泛。魅力作品不再专门放在书架顶层上了,现今,大胆的魅力作品为杂志、广告栏、贺卡及商店招贴广告增光添色。本书收人的作品说明了这些富于创造力的世界级摄影师如何面对挑战并为不断发展的市场提供合适的影像。显示摄影与其他视觉艺术密切关系的一个迹象是许多著名摄影师在某种程度上将魅力题材视为美术题材,视为探索构图与主题之范围的机会;有时他们采用起自然的、不具个人情感的方法,十分令人吃惊。《身体局部》那一章(第二章,38—55页)尤为如此。但类似的超然性在其他章节也有所体现。即使在《束缚》(第137页)这样的照片中,

尽管人们可能预想它将以极端的形式描绘亲切性和被动性。但事实上它几乎是一幅绳索形成的表现造型。质感及图案的习作;模特儿丝毫看不出有被动或受压抑的感觉。其表情超然,冷淡。它虽具性感,但并非是供下流者观赏的影像。

这个镜头实际是本书许多特别引人注目与有趣影像的典型代表:模特儿没有被动性。被动的神态一度是魅力镜头必不可少的一个特征,但如今妇女趋向于被描绘得不太屈辱附就和弱小;在商业摄影和艺术摄影领域至少是这样。市场要求比较精妙,现代的方式,而这些照片中的模特儿视自己为积极的参与者,而非被动的物体。

充满想象力的魅力

魅力是一种题材,受时尚变化的影响很大。几年间,对美的形式、道具、富于想象力的拍摄方案、表情及情调等的审美标准都发生了很大变化。曾经是具有魅力、精巧或令人不快的影像可能几年后再看时却显得过时、平淡和笨拙可笑。摄影师的部分作用是注意时下的审美标准和创作完全符合时下流

行想象力的或者将公众的审美水平再提高一步的奇妙影像,以便产生强烈的冲击力,引起遐想以及因此吸引人们的注意力——这是许多魅力作品的商业目的。

为这种作品捕捉时代特征的一个重要方面源于对世界的观察。为了奠定从事魅力摄影及其他任何一种摄影的基础,摄影师有必要坚持不懈地采集不同的观念,注意日常生活中的细节和有趣的效果,有必要在头脑中积累大量信息,形成拍照时即可汲取的灵感之源。另一方面是利用想象力先设想“可能”会是什么样子,而非曾经看过是什么样子。魅力摄影是一个充满想象力的奇妙领域,因而尝试各种设想并将内在的想象变成外在的现实同样是重要的。

适用于魅力摄影的照相机、镜头及胶片

本书提到的许多摄影师都使用中型照相机。这并不奇怪,因为这种照相机能产生良好的清晰度,又能迅速操作拍出较细腻的细节和自然特征。许多摄影师还出于便利或根据需求产生较多的“效果”而使用35mm照相机。35mm负片或反转片在复制过程中自

然需要放大许多倍,于是产生较粗的颗粒并增加最终影像的质感。因为说过由于现代胶片技术的进步,某些胶片的颗粒较为细腻,所以摄影师需要了解市场上所有胶片的情况并选购合适的胶片。值得注意的是宝丽来35mm一步成像胶片的应用相当广泛。它们能即刻显示效果,用于检验“正在进行过程中的拍摄”。宝丽来胶片还非常适用于魅力摄影,因为它们能够产生装饰性大反差影像。魅力摄影作品经常需要这种“美术”效果。宝丽来胶片越来越多地用于拍摄最终影像,而不只是在用其他胶片继续拍照之前检验自己的创意效果。有趣的是,为本书供稿的摄影师中极少有人使用10×8干版照相机(曾经是较为广泛应用的照相机)。相对小型、轻便且现代的电子照相机具有明显的吸引力和多功能性,而较老式的大型照相机基本上不太常用,所以进入摄影工作室不久的助手和摄影师对老式照相机没有太多的经验。从而造成这种相机的使用频率继续下降。这种情况似乎令人感到遗憾,因为使用过10×8规格胶片(诸如48—49页罗布·麦克利斯拍摄的

反转片影像《腹部》)的人都知道这种胶片所能实现的非凡质量:这种规格反转片的理想影像带给人们的喜悦是显而易见的。

魅力摄影的照明设备

魅力摄影需要一整套照明设备。本书提到的摄影师最常使用的基本设备有柔光箱、标准灯头和银色、金色、白色及黑色反光板,偶尔还包括环形闪光灯。一些改变光线的装置也经常采用,比如蜂巢式格网、漫射屏、彩色凝胶片、反光伞及透镜。

既然魅力作品经常会表现被摄者的部分裸露皮肤,知道不同的滤光镜和凝胶片扩大肤色范围以产生理想效果的方式十分重要,尤其在不能依赖宝丽来照片验证色彩却只能显示曝光量和反差的时候,这方面知识愈发显得重要。本书收入的许多照片都采用了暖调橘黄色滤光镜以产生晒黑的皮肤效果,而产生较鲜明体形的反差滤光镜也经常使用。

当然,被摄者皮肤的结构与颜色会影响布光的选择。为了使皮肤显得明亮,利用近距光源较合适。要在弯曲的表面实现更多的光线渐变和衰退,可在被摄体附近仔细布置

黑板。不同类型的光源(调焦聚光灯、反光罩、柔光箱、环形闪光灯)都会产生不同种类的眼神光,而且对其面部照明的选择(比如突出头发质感的调焦聚光灯)都能产生重要影响。拍摄队伍

魅力摄影的拍摄队伍可大可小。至少应包括摄影师、外加模特儿,以便凭一时的冲动利用当时的光线(见第35页朱莉娅·马丁内斯的《天真》)。但更常见的是,摄影师需要一位优秀化妆师和发型师及一、二位助手。如果客户参与的话,还很可能有代理机构的艺术指导出席拍摄现场,客户的代表及其他营销与宣传人员。

专业模特儿会从容地对待这一切,但尽管如此,实际情况却仍然是:为拍摄出魅力摄影所必需的隐私性作品,摄影师与模特儿和模特儿之间(如果两个人或几个人为被摄者的话)的良好关系往往要建立在最为自然和有效的基础之上,而且不要围聚大量的旁观者。为此,摄影师在实际拍照开始前可能需要舒适和谐的氛围。重要的是模特儿应该事先准确知道拍摄要求,避免产生任何误解或在拍

照的关键时刻出现任何令人尴尬的拍拍场面。不过,拍照时突发的灵感也很关键。因此,选择一位自然,想象力丰富,自发及反应敏捷的模特儿对拍照帮助极大。

拍摄现场与环境

关于环境主要有两点需要考虑。拍照是在现场还是在摄影工作室进行。

在现场拍照,有许多可变量需要权衡。被摄环境是要被宣传的吗?被摄环境能给所用产品提供必要的氛围吗?选择一个准确的环境(如巴哈马群岛)是个基本的前提,还是普通的概括性环境(如一阳光灿烂的海滩)便是矣?决定权究竟归谁?由谁寻找具体拍摄地点?若不是摄影师,那必须是一位具备良好照明意识的人(比如太阳的方向,投射阴影的建筑物与树木)及洞察上相地点的眼光。谁批准最终现场的选择?在私宅或特定场所拍照涉及租赁问题吗?拍摄现场能在摄影工作室里方便而又廉价地模拟出来吗?这是一种选择吗?最重要的是,由谁承担费用?

如果摄影工作室布景可以替代使用的话,对可变量的控制程度会大为提高。布景

可以根据理想的视点进行构建。例如,拍摄内景镜头的室内环境为了方便拍照不必建成四壁皆全的真正室内空间。甚至天气条件也能按要求加以模拟:风、雾、雨、雪、阳光的角度与强度等都能够模拟。

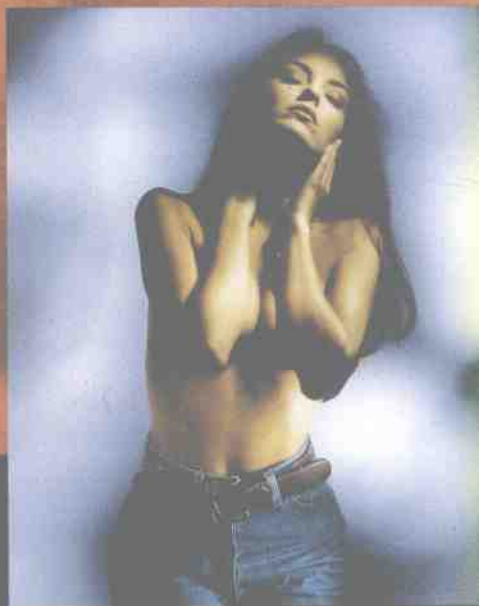
其缺点是构建精制复杂的布景需耗资大笔资金和许多时间。虽然有些布景由摄影师和或风格设计师利用摄影工作室的基本道具即可布置完成,但是对有些布景来说,则需要一支庞大的布景构建队伍,其中包括经理、木工、电工、画师等。也许得租用道具,因而需要有制作经理进行管理和协调,并与其他供应商联络。事先需要准确预算并且在拍照期间需严格监控。

情调、风格和照明

显然,魅力摄影的关键是情调,而产生情调的因素有二:风格(服装、环境、模特儿的姿态)和摄影师选择的照明(人工光或自然现有光)。无论喜欢采用何种光源,可能都得加以适度调整方可产生理想的光线性质。如硬调光或非常柔和的光线。就造成某种情调或感觉而言,色彩是主要作用因素。在日常

生活中这也是普遍认同的观点。例如,色彩与情调有以下常见的联想关系:红色表示气愤,蓝色意味着冷淡,绿色代表宁静,轻松。从实用的观点出发,还应记住某些颜色被有些人视为不祥之色,能够产生许多迷信的行为(例如,需要注意是否拍摄队伍中有人对布景存在的绿色特别迷信)。

虽然摄影师可能对自己要实现的效果已做到心中有数,但是,做一切事情还得从实际出发。有时,拍摄地点存在意想不到的固有局限性,比如空间狭窄不易布置灯具;就镜头焦距而言拍摄距离太近;摄影师、助手,尤其模特儿,感到不适。所有这一切需要摄影师迅速而创造性地给与解决。情调、风格及照明可能在最后一分钟时还得进行调整以适应出乎意料的情况。当然,解决方法是事先尽可能彻底调查研究并做好拍照准备,将拍照当日出现意外的可能性缩小至最低限度。尽管如此,还是有必要做到灵活机动,时刻准备应付任何意外之事!

1

浪漫情调