

中国高等职业院校服装专业实用教程

时装摄影

张福良·主编 胡皓·编著

上海人民美術出版社

中国高等职业院校服装专业实用教程

时装摄影

胡皓 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

时装摄影 / 胡皓编著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2008.3

中国高等职业院校服装专业实用教程

ISBN 978-7-5322-5499-6

I.时... II.胡... III.服装-摄影艺术-高等学校:
技术学校-教材 IV.J413.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 028532 号

中国高等职业院校服装专业实用教程

时装摄影

主 编: 张福良

编 者: 胡 皓

策 划: 李 新 邵 旻

责任编辑: 邵 旻

封面设计: 汤丽丽

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市中华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 5.5 印张

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5499-6

定 价: 28.00 元

编者的话

进入21世纪后,我国被世界公认为纺织服装生产大国,作为世界成衣产业最大的加工基地,中国的服装从业人员数量大、层次多、范围广。但长期以来,我国的服装制造业始终身处生产加工型的低端地位,服装设计、服装加工与服装营销的人才比例一度处于失衡状态,所以形成了中国现在独有的服装业态:即生产规模和产值世界第一,利润和知识含量极低。要真正成为一个服装强国,就必须及时培养一大批有中国特色、能适应成衣设计、加工、营销这条产业链的综合应用型人才。培养人才的文化责任,使上海人民美术出版社把话题转变为课题。

上海人民美术出版社近年来大力发展艺术设计类图书的策划与出版,成功地与国内外艺术设计专家、学者合作,在业界取得了一定的好评。在各专业出版社和大学出版社积极推出服装设计系列教材时,我社立足服装专业高等职业教育这一基础性课题,在国家大力培养高级职业人才的号召下,组织了一批长期从事高校专业教育、有着丰富办学经验与教育研究成果的教授、专家编撰本套教材。

主编张福良教授与本书作者均长期活跃在服装设计高职教育第一线,他们将自己长期的教学经验与企业实战经验融于本书,使本书具备体例新、操作性强、注重实践等特点,真正做到了与中国高等职业院校服装专业教学接轨,与中国服装业综合性应用人才的培养接轨,从而使学生在完成学业后,能大大缩短熟悉与适应工作岗位的时间,更快、更强地融入中国成衣业的大市场。

我们希望本书能用专家级阵营、有效实用的内容与普及性价格为中国广大高等服装职业教育服务。本书还存在着某些不足之处,也请广大老师与学者在使用中提出宝贵的建议,以便我们在今后的编辑工作中改进。

上海人民美术出版社社长

2008年1月

目录

6	第一章 摄影器材	
	第一节 机身	6
	第二节 镜头	7
	第三节 测光表	10
	第四节 照明设备	12
	第五节 其他道具	14
16	第二章 用光和曝光技术	
	第一节 摄影基本用光	16
	第二节 摄影光线的性质	20
	第三节 光线的运用	20
	第四节 快门与曝光时间	23
25	第三章 构图	
	第一节 美的形式法则	25
	第二节 时装摄影的基本构图原则	26
28	第四章 时装摄影准备	
	第一节 场地与用光	28
	第二节 光线与色彩	37
	第三节 调整裙摆与衣角	41
	第四节 化妆、发型与饰品	42
	第五节 风格与动作	43

53	第五章 时装摄影主要风格	
	第一节 黑白摄影	53
	第二节 古典摄影	62
	第三节 超现实主义摄影	69
	第四节 “街头嘻哈”摄影	74
77	第六章 时装摄影后期加工	
	第一节 调整色彩平衡	77
	第二节 给黑白照片上色	78
81	第七章 时装摄影的类型	
	第一节 报刊杂志类时装摄影	81
	第二节 时装广告摄影	82
	第三节 服饰品摄影	83
	第四节 婚纱摄影	83
	第五节 个人写真	85
86	术语表	
87	后记	

第一章 摄影器材

时装摄影所需的摄影器材主要取决于你计划中的时装摄影的类型。如果你打算以婚纱摄影为主，偶尔为时尚杂志拍摄室内人物的话，只需配备两个照相机机身，两至三个镜头和几套便携式闪光灯就足够了。然而，如果你在将来准备成立个人摄影工作室，或者涉足时装外景拍摄、走秀拍摄或服装产品等全线上拍摄业务的话，就得考虑更大、更复杂的装备。

不论计划如何，在购买摄影器材时请注意，只买你必需的东西——并不是器材越多越好。大多数摄影师都有一个毛病，就是对器材着迷。很多摄影师手头的器材远远超过他们的需求。你是一位摄影师，不是器材收藏家，你应当仅仅购买那些你日常工作所必需的器材。偶尔要用到一些特殊的器材，应该想办法去借或是租用。

当然，若要从事这一行，也不能过于节约。因为，在拍摄时因为缺少某种器材而导致无法完成某种类型照片的工作时，或是现有的装备有些无法满足工作的需求时，就应该考虑去购买新器材了。还有一个听起来似乎是很奢侈但是却必须要考虑的因素：你应当为自己准备一套备用的器材，包括照相机、镜头、闪光灯和电池组等。要防止器材会发生故障，而这种故障往往凑巧会发生在关键性的时刻。制订一个购买器材的预算，然后根据自己的实际收入情况，定期地投入部分资金用于添置新器材。

第一节 机身

什么样的照相机适合拍时装人像或时尚物品？答案是因需要而异。由于胶片的尺寸和清晰度的因素，会使用到各种类型的照相机。对时装摄影师来说，最为常用的相机主要有3种：135单反相机、120单反相机、135数码相机。

一、135单反相机

使用135胶卷的相机，其标准像幅尺寸为24毫米x36毫米。135相机的胶卷宽度为35毫米，因此使用这种胶卷的相机也叫35毫米相机。1913年德国莱兹厂首创此种相机。当时的相机使用电影胶片。当1934年柯达公司研制出与瑞蒂纳相机配套编号为“135”的胶卷之后，135胶卷便与这种规格的照相机通用了，而这种相机便统称为135照相机了（图1-1-1）。

135单反相机的优点是：体积小、重量轻、胶卷的冲洗简单、所获得的影像不逊于120相机。其缺点是：影像的放大清晰度和120相机以及大画幅相机比较，比后两者低，在拍摄高精度

图1-1-1：135单反相机。

图1-1-2: 120单反相机。

图1-1-3: 135数码相机。

的照片时难以出色地完成任务。

二、120单反相机

使用120胶卷的相机，像幅尺寸为6厘米x6厘米、6厘米x4.5厘米、6厘米x9厘米、6厘米x7厘米、6厘米x8厘米等多种，一个120胶卷可分别拍摄12张、16张、8张、10张或9张底片。

1929年禄来双镜头反光照相机问世后，柯达公司开发了可拍摄12张6厘米x6厘米画面的新规格胶卷，这种胶卷仍沿用“120”编号。此后，使用这种胶卷的相机都称为“120”相机（图1-1-2）。

120单反相机的优点是：像幅尺寸大、放大效果好、仍被专业的摄影公司和摄影师使用。其缺点是：体积大、较重，普通摄影者已经很少使用。

三、135数码相机

现在市面上的数码相机都是在传统135相机的模式上发展而来的，其基本构造与传统135相机并没有太大的区别。1975年，柯达应用电子研究中心的斯蒂芬·J·沙森（Steven J.Sasson）于1975年开发了世界第一部数码相机（图1-1-3）。

135数码相机的优点是：体积小、重量轻、不必再带上胶卷、可以直接看到拍摄效果。拍摄的效果已经可以和传统135相机相媲美。其缺点是：尽管数码技术在不断发展，但是因为其像素的限制，所以精确度仍然没有完全达到胶卷的程度。

第二节 镜头

一、基本镜头种类

1. 镜头的解构

现代照相机镜头是由许多分离玻璃镜片组成的。这些镜片由两种类型的透镜组成：一种是凸透镜，一种是凹透镜。如果只使用一块透镜，成像质量会变得很差，在影像上也会产生模糊和畸变。如果将不同的透镜组合起来就可以克服这些缺点。

图1-2-1是一款标准镜头的内部结构（F1.4），它集先进的数学设计、精密光学和工程学于一体。镜片的数目、品种、相互之间的间隔都是通过计算机确定后，然后采用抛光、镀膜而得。

2. 焦距

镜头焦距的含义可以理解为从镜头中心至焦平面的距离。焦距的长度大致等于焦平面对角线的长度，这个在实际用途上就是使广角镜头、标准镜头和变焦镜头之间能够互换。这样，就可以

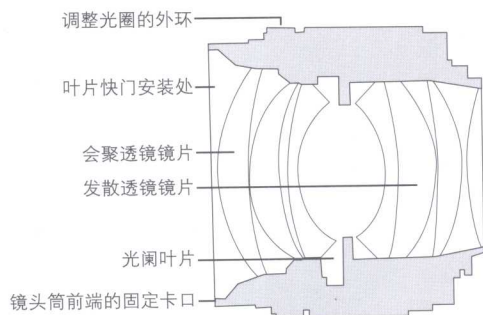

图1-2-1: 标准镜头的内部结构。

更换不同镜头而得到想要的影像（图1-2-2）。

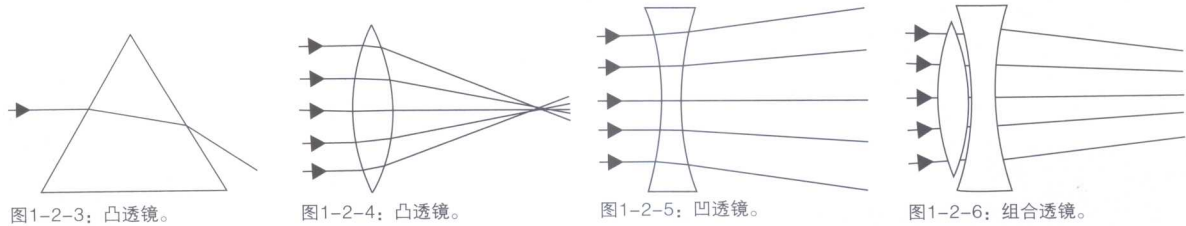
3. 光学原理

镜头的光学原理非常简单，就是当光线穿过棱镜的时候，会产生折射现象（图1-2-3）。

凸透镜会聚光线（图1-2-4），凹透镜会发散光线（图1-2-5），如果仅仅使用其中一种透镜，影像质量会大大降低。

现代相机都采用这样的多种透镜组合，如图1-2-6所示。实际在镜头中使用的透镜片组不会这么少，而且形状也会不同。

4. 镜头的种类

现代镜头种类很多，但是，对于初学时装摄影的人来说，只要配以下几种就可以了。其他更为高端的镜头，可以视经济情况选择购买。

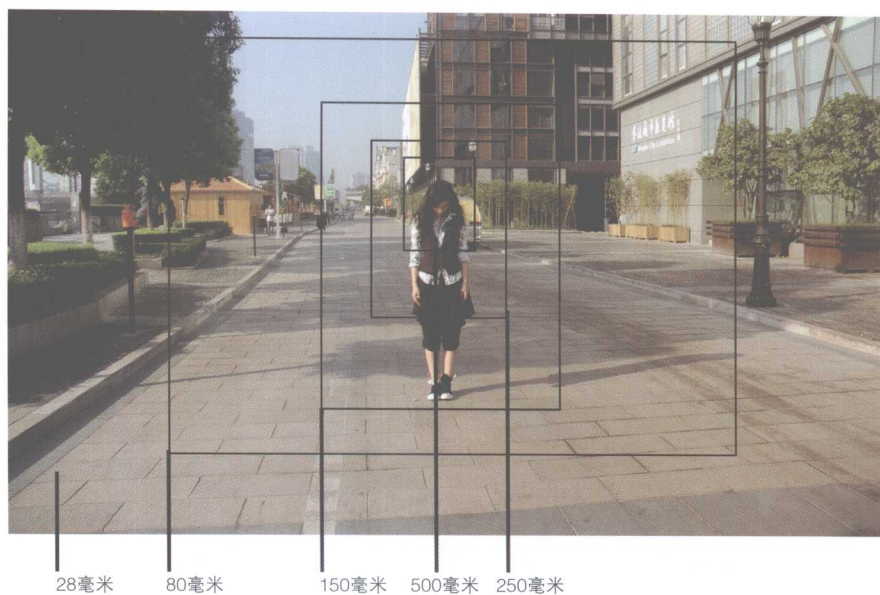
变焦镜头（图1-2-7）：这是一种很实用的镜头。它的镜头可在较大范围内自由调节，这样的话，拍摄者就可以在不改变拍摄距离的情况下进行拍摄。

广角镜头（图1-2-8）：广角镜头焦距很短，视角较宽，而景深却很深，比较适合拍摄较大场景的照片，或者在空间狭窄的区域内拍摄。

标准镜头（图1-2-9）：这种镜头的视角和人的眼睛差不多，所拍摄的画面中规中矩。固定焦距的标准镜头的像差较小，成像质量优于一般同档次的镜头，最大相对孔径较一般同档次的镜头大，如有的135照相机固定焦距的标准镜头的最大相对孔径达到了0.9、1、1.2等，从而保证了在低照度的照明条件下有足够的光圈。

图1-2-10：不同的焦距段带来的不同的画面效果，照片画框内换用28、80、150、250和500毫米的焦距段画面范围的变化情况（胡皓摄）。

二、焦距

利用不同焦距，能够大大扩展你的拍摄范围。最直接的好处就是，不用移动相机的位置就可以将更多或者更少的景物摄入画面。在图1-2-10中可以看到，由于相机和被摄体都不动，因此照片上的人物大小与她周围环境的比例保持不变。当你不能将相机的位置调整到理想的距离和角度时，这种变焦的方法是特别管用的。但是，请记住，变焦的原因是因为变更相机的位置无法达到理想的拍摄角度，不要因此养成懒惰的习惯，任何时候拍摄都使用变焦来解决。

从图1-2-11的两张照片中可以看到，人物大小有了明显的改变，但是画面中所拍摄的景物并没有改变，由此我们可以看到，只改变拍摄距离，而不改变镜头焦距，背景的范围要比改变焦距的范围大得多。

图1-2-11：改变相机或摄影师的拍摄距离所带来的画面效果（胡皓摄）。

第三节 测光表

摄影室中另一个必备的设备就是测光表，它是用来测量被摄体的反射光的亮度或光源照度的一种仪器（图1-3-1）。根据感光片的感光度与摄影者创作意图的需要，用它来测量光线的亮度，确定光圈、快门速度的曝光组合。

一、测光表的使用方法

1. 机位测光法：现代相机都带有测光系统，也叫做“内测式测光表”。其测光法是在景物亮度分布较均匀的情况下，以画面一定面积的亮度为主，其余亮度为辅进行测光。测光表同位于照相机取景方向，对被摄体进行测光，依据这个亮度值来确定曝光，能较好地表现整个画面的影调（图1-3-2）。此法常用于拍摄场景类时装照片。

采用机位测光法应注意景物亮度的分布，景物之间明暗反差不可过大。应该避开（或少包括）很亮的天空或反光很强的景物，否则测出来的曝光值会偏高，而实际曝光偏低，容易造成曝光不足。在拍摄逆光景物时，要防止阳光直接射向相机，以防止因测光不准而造成曝光不足。即使阳光没有直接射向测光表，也应按逆光景物的反差及暗部面积大小，适当增加半级到一级曝光量。

2. 近测法：这种方法又叫做局部测光法。在拍摄近景（如半身人像）或景物中某一部分为被摄主体时，将测光表靠近被摄主体进行测量，以使主体能获得正确曝光（图1-3-3）。近测时，测光表应同位于照相机取景方向，注意不要让测光者自己的投影投射到被测部位，测光表距被摄体一定距离，一般为10厘米左右。近测法多用于主体与背景亮度差较大的情况，如雪地中的人物、顺光或逆光下的人物。如果被摄体的明暗反差较大，可以用近测法测定几个有代表意义的亮部、暗部、中间调，而后取其平均值来确定曝光组合，这样可以兼顾亮部和暗部。当被摄主体不宜接近时，可用点测光表对主体进行测光，以获得与近测法相同的效果。

3. 标准板测光法：对彩色摄影来说，标准板测光有其特殊意义，它不仅可测出光值，而且可以进行试拍以验证底片感光后的彩色平衡。测光时，

图1-3-1：常见的测光表设备。

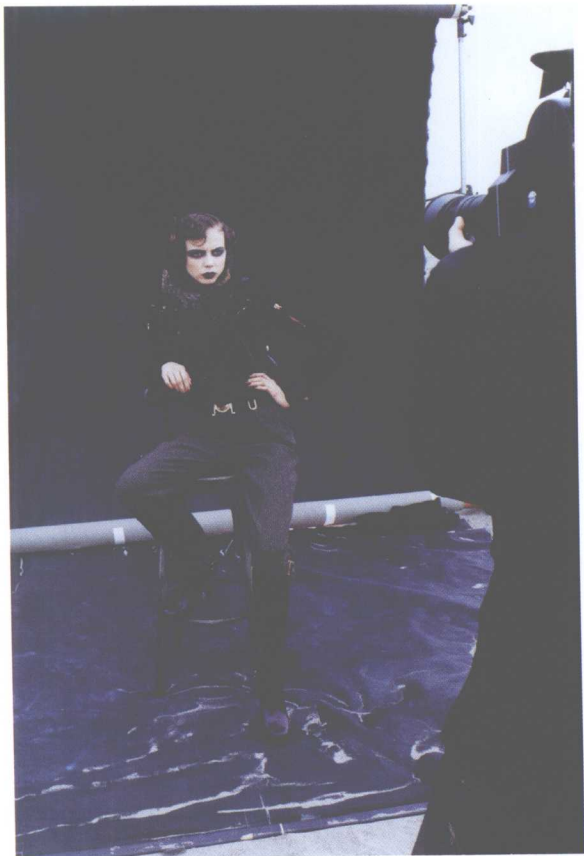

图1-3-2：在景物亮度分布较均匀时，采用机位测光法。

图1-3-3：在拍摄半身像时，常常采用近测法。

图1-3-4：入射光测光法。

将标准板置于距测光表60厘米左右处，使其恰好包括在测光表角度之内。

4. 代测测光法：向被摄体之外的物体测光，最常用的就是测量摄影者自己的手背，把手背代替灰卡。黄种人的皮肤比较接近18%灰色灰卡的反射率。也可以使用反射率接近18%的其他物体代替手背，只要受光条件与主体一致就可以。

5. 入射光测光法：这是测量被摄体所受到的照度高低（照明光源的强弱），并据此推算出曝光组合。测光时将测光表置于被摄体近处，并将测光窗对准光源（太阳或照明灯）。用于此法的测光表有专用照度测光表和照度通用测光表，使用通用测光表测照度时，必须在测光窗前加上乳白色的球罩（图1-3-4）。入射光读数不会因被摄体的色调变化、背景或逆光而受到影响，在所有测光技术中，它是最可靠的。

二、正确测光

测光表所能做到的只是测量照射到其光电元件上的光线，它不会思考，也不聪明。但摄影师必须利用自己的聪明才智去指导测光表工作，决定测光表应该“看到”哪些光线。我们必须保证测光表正在读取的光线是我们想要测量的光线。比如，我们想要为一个模特拍照，该怎样确定其脸部的“正确”曝光呢？

首先，测光表必须知道胶片或数码相机的ISO感光速度，在测光前要先确定感光度的确切数值。

其次，测光表“读取”的光线必须是从模特脸上反射过来的。所以，我们必须将测光表对准其脸部。例如，这时测光表告诉我们以 $f/11$ 的光圈和 $1/125$ 秒或等效的组合值（比如 $f/5.6$ 和 $1/500$ 秒）进行拍摄。就测光表而言，不管是采用彩色胶片还是黑白胶片，这样的曝光量都可以获得准确的面部色调。

测光表如何知道什么是“准确的面部影调”呢？它其实并不知道我们快门速度和光圈的哪种组合值能够产生出18%的灰色影调。

什么是18%的灰色影调呢？为什么不是25%灰色调、50%灰色调或是99%的灰色调呢？原因在于平均场景中的光线经过测光表平均后得到的是大约18%的灰色影调，这样拍出来的画面是一张层次丰富、能够被人们所接受的照片，因此决定了18%的灰色调。不管我们是采用彩色胶片还是黑白胶片，这个读数都是正确的。

这时，我们可能马上又会想到许多问题。什么是平均场景呢？是一个滑雪

道、大海、幕布还是一张模特的脸？这张脸是黄皮肤、白皮肤还是棕色皮肤？

正如我们前面提到的那样，测光表是愚蠢的。当我们将测光表对准一件白色上衣，它将告诉我们怎样使得白色上衣呈现出18%的灰色调。同样，当我们将其对准头发时，它将告诉我们怎样使得头发呈现出18%的灰色调。如果我们想要上衣是白色的，头发是黑色的，就不能让测光表去完成了。因为它不会，所以我们必须自己去完成。

第四节 照明设备

一、电子闪光灯

时装摄影工作室所用的主要照明设备就是电子闪光灯（图1-4-1、图1-4-2）。电子闪光灯具有三大优点：功率大、不发热、光线可人为控制。此外，极为短暂的闪光持续时间能够凝住动作，这在时装摄影中显得尤为重要，因为你需要在运动中抓取模特各种各样生动自然的瞬间，但同时又保证能获得清晰的影像。唯一的缺点就是，你只能通过其造型光来判断其最终效果，需要摄影师具有一定的经验。

图1-4-1：影棚中常见的电子闪光灯组合。

功率300K的电子闪光灯

功率400K的电子闪光灯

功率600K的电子闪光灯

功率1000K的电子闪光灯

功率1200K的电子闪光灯

电子闪光灯标准罩

图1-4-2：不同功率的电子闪光灯设备。

图1-4-3：电子闪光灯的常用附件。

对于比较专业的时装摄影师来说，电子闪光灯常常与以下附件（图1-4-3）配合使用，会达到更具戏剧性的效果。

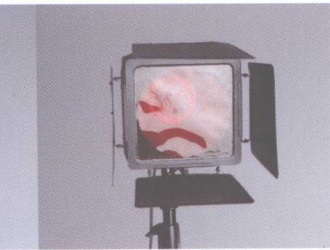
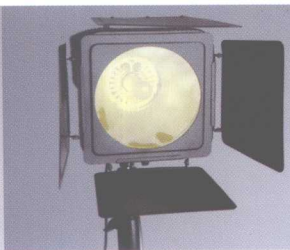
八角柔光灯

雷达罩

色片灯

色片灯配有各种不同色相的光源

图1-4-4：碗灯是时装摄影中常见的热光源照明设备。

二、热光源照明灯具

这种灯具俗称碗灯，在时装摄影中常作为造型光用，一般功率为500瓦（图1-4-4）。使用这种灯具的一个好处是所见即所得。因为布光和拍摄用的是同样的光线，所以，你最终得到的结果不会出现任何差异。这种灯和闪光灯结合使用能营造出混合光照明效果。例如：你可以利用碗灯为被摄者提供暖调的补光或轮廓光。

三、石英灯

这种灯所发出的光线是可连续的，常用于模拟日光（图1-4-5）。

第五节 其他道具

想要创造出合乎要求的画面基调和气氛，选择恰当的道具甚为关键。

一、反光板

在时装摄影中，常常用于对被摄者暗部的照明补充，减弱画面的过度反差（图1-5-1）。

二、滤镜

滤镜的一种重要作用是改变投射胶片表面的光线的色温，从而使照片获得正确的色彩还原。在拍摄服装产品时，客户的要求比较苛刻，在这种情况下，就要借助滤镜对照明光线的色温加以校正。滤镜的品种极多，有的具有技术上的用途，如校准色彩平衡；有的则侧重于满足创作需要，创造某种特殊效果。以荧光灯的校正滤镜来举例，如果你的客户对色彩还原要求极为严格，你在荧光灯照明环境下就要使用类似的滤镜，例如：蒂芬FL-B滤镜或蒂芬FL-D滤镜（图1-5-2）。

三、自行车

作为一种常见的室内摄影道具，自行车可以配合被摄体摆出各种造型（图1-5-3）。

四、电扇

在摄影棚中没有风，也就没有风吹动长发的飘

图1-4-5：可模拟日光的石英灯。

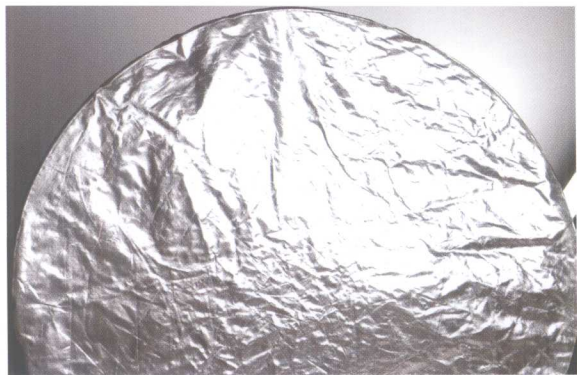

图1-5-1：反光板。

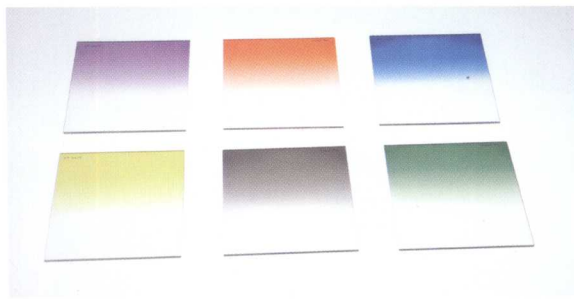

图1-5-2：滤镜。

图1-5-3：自行车。

图1-5-4：电扇。

逸效果，这时，摄影师常常用风扇吹起被摄者的头发或者衣摆，增加画面的动感（图1-5-4）。

五、背景布

用画笔绘制、颜料刷制或机器喷绘的无缝背景布、带有金属光泽的织物、无缝背景、背投式背景等都是可供选择的对象。背景能够营造出良好的氛围，对影棚拍摄的作用有时候是决定性的（图1-5-5）。

图1-5-5：想要创造出合乎要求的画面基调和气氛，选择恰当的道具甚为关键。

课后练习

1. 了解三类相机的基本成像原理、特点和不同使用场合。
2. 了解时装摄影的拍摄器材。
3. 掌握焦距和距离的不同区别，并以不同焦距为拍摄主题创造三张作品。

第二章 用光和曝光技术

第一节 摄影基本用光

一、主灯

主灯就是光线强度大于辅灯的光源，光源的来源有很多种，包括自然光和人工光。主灯有两个主要功能：在物理上它体现为光线的光质和照明的光比，在美感上它又体现为塑造被摄者的眼神和被摄者的最佳脸型。

1. 主灯的用光方式

夹光：两盏主灯以 215° 逆向照向被摄者。这种用光方式易于刻画被摄者颧骨的轮廓，具有美化人物的面部形象、充分展现人物魅力的作用（图2-1-1）。

侧光：主灯以 90° 对被摄者面部的一侧方向进行照明，在被摄者面部产生一个浓重的阴影，能有力地刻画人物的性格，营造画面的气氛（图2-1-2）。

伦勃朗光：这种方式又称三角光，主灯以 45° 照向被摄者，在暗部形成一个三角形光斑，其位置一般在暗部一侧，靠近眼睛的地方（图2-1-3）。

四分之三光：这种方式的用光将照射被摄者面部大半部分，人物面部的四分

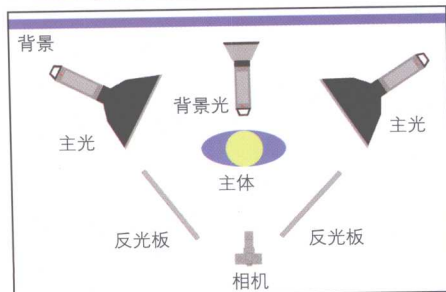

图2-1-1：光线对着被摄者的脸部俯摄，对于脸部有些宽大的人来说，可以“削”瘦被摄者的脸部。

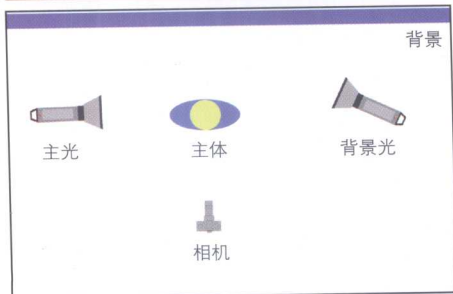

图2-1-2：侧光。