

STUDIO

商业摄影的奥秘

[美] 格雷·柏韦勒著 王序云 流编译

商业摄影的奥秘

漓江出版社

商业摄影的奥秘

〔美〕格雷·柏韦勒 著

王序云 流编译

漓江出版社出版

(广西桂林市铁西小区)

广西新华书店发行

佛山市粤中印刷公司印刷

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{24}$ 印张 $4 \frac{2}{3}$ 插页36 字数(46,900)

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数: 1—9,000册

ISBN 7—5407—0077—7/J·13

统一书号: 8256.313 定价: 6.95元

责任编辑：余亚万

引 言

近年来，商业摄影在我国发展很快。但同先进国家相比，我们还有相当距离。为了提高我国商业摄影的拍摄、设计水平，向国外一些优秀的商业摄影学习、借鉴。我们将美国商业摄影大师格雷·柏韦勒的《商业摄影的奥秘》翻译、改编成这本册子，是为专业摄影工作者和业余爱好者提供研究和参考。

美国商业摄影家格雷·柏韦勒的作品，内容丰富，涉猎面广，仅在此登出的，就包括了关于食品、货物、首饰及其它小商品诸方面杰出的摄影。

本书以实例形式写出。在每个例子中，都有实物照片，并在照片后解释构图思路，以及如何控制照明及景物诸需达到其绝妙效果。而且还附出草图用来演示照明安排和特技效果，并在其中标注总体布置的重要意义。柏韦勒所简要说明的技术，给我们每一个学习和借鉴者都可以加以揣摩，并用在自己的工作。

编 者

我的摄影道路

原先，我是学构图设计而非实物拍摄的。我在费城艺术学院学了四年摄影设计，主要师事于瑞士摄影师。我自己是有摄影嗜好的。

开始，我为一位时装摄影师工作，然后就自己开了业。我通过工作学习知识和技能，这可是一条艰苦的道路。

在大多数城市里，作为一个商业摄影师，必须做许多事情。而在纽约，你却要成为专家。假如你有某项专长，就会很快成名。所以我着意于静物摄影。

作为一个照相馆的摄影师，不光是照好相就完了，还有许多生意要去做。生意越大，钱的流动越大，就越需要人们关心。

因此，我雇用了一个图书管理员，一个秘书，几个事务员，一个律师。我还有一个相馆经理和一个生产人员，他的工作和我的代理人的工作密切相关，他主要是做计划，在拍照前将一切都准备好，并与美术主任们直接联系。我和经理还带了几个助手，我们是师徒关系。他们从我这里学到的一切，终将会在摄影的所有领域中发扬光大。

我有几个代理人：纽约两个，芝加哥一个，德国一个。他们的工作是将我的作品拿去给美术主任们和各种公司看。我认为，公司与银行存款之间的最重要的纽带是代理人。在外面，我需要一个优秀代理人，或一群优势代理人，每天打通财路，使我能接连不断地接到摄影工作。

让代理人展览作品是有重要意义的。你的展览作应该反映你的思想，看上去

要出众，有理性，创作展览作时，你应当尽可能有特色。但是，若你想做商业工作，请记住它是一幅“商业性”作品。

自我作广告也相当重要。每两个月就要设法让某些作品上美术主任们的桌面，以提醒他们你有成绩。成功地接到任务的秘诀是：合时尚，有著作，有代理人甚至通讯员，正确的时间和正确的地点。

我认为，每个摄影家都应该做一做静物摄影，因为只有工作室静物摄影家才能真正学会如何控制照明。在工作室中做得越多，完成摄影就越容易。最后会有这么一天：你一看见一个物体，甚至灯还没亮，就可以找到问题的症结所在。到达了这一步后，我觉得在我的事业中，没有什么是不能做的了。

工作室静物摄影依赖技术甚于依赖所谓的时髦。时装摄影是较有个性的专业，在此领域中重要的是摄影机前的活动和模特的活力。不过当拍摄静物时，当然不存在外界的活力，你必须创造活力，你必须使产品美观宜人。

我推荐新手们学静物摄影的另一个原因是：从开支上看，静物摄影花费不大。比起其它类型的摄影来，它所需的辅助物和辅助人员不多，相对工作空间也小，但却有同等的时间压力。假如一个新手从时装摄影起步，那他就不得不忙于向模特儿预约时间，顾虑其发式、衣着，甚至其它种种怪癖。可是如做静物摄影，他就能舒坦一些了。工作中一次不成功，还有机会变化一下，再试一试。

我一般是做广告摄影——全国性实物广告——以及某些要生动地表现一个地方或一幕情景的杂志摄影。广告摄影很能造就人。在某种限制下，摄影师可以运用大脑发挥创造性，但不能违反雇主的意愿。当一个公司在杂志中买了一块地方

时,他们是花了不少钱的,他们当然不想随随便便地浪费使用它的机会。

在某公司的美术主任手头上有一样产品要做广告时,他要首先做许多研究以决定展示哪种产品,哪种颜色,哪种味道最好。然后美术主任通常给预订一个测试时间,我就会送上几张关于此主题,能用于广告的照片。这些照片被送往“透视组”(形容那里的人之利害),看哪张广告最具效果,当公司做了最后决定后,剩下的就是润色修补了。

我认为,美术主任在收买我的时间的同时,也应收买我的风格。多数专业摄影师都有自己不同的风格,应该认为他是由于他的风格而被选中的。所以尽管广告摄影制在某种意义上说是一个刻板单调的领域,我总是试图显露我对整体布局的看法。

商业性摄影作品的创作靠集体的努力,这里每一个人都是这个集体的一分子。美术主任必须能信任摄影师,而摄影师应能运用自己的能力做好工作。

布局完成后,须做一估计,故我要设计时间顺序。必要时,我打电话给模型制作者,告诉他如何如何干,花多少钱。通过估计后,我为正式摄影作预算。在模拟拍摄中,我使用不同的镜头做观察,选择合适的镜头,确定使用多大尺寸的模型和实物,如果是时装摄影师,还须有全班人马和其它所需材料。拍摄一次要耗费许多筹划、物品和努力。

我最得心应手的是 8×10 取景摄影机,因为用它设计照片很方便。底片的尺寸大,如果要做修补润色的话,可直接在真正胶片上做, 8×10 底片的印象质量比35mm底片要鲜艳得多。

有时有取景相机难于工作,因为要上下移动,一次对焦,二次对焦,俯仰,

旋转等，每一次转动折叠箱后都要重新计算曝光时间，我经常用35mm相机来筹划摄影，另在移动8×10相机前，注意相机的角度。有时为了在一天内试验和完成大量的摄影任务，我就用4×5相机，因为它更快，也更经济合算。

假如你配置了一个皮腔折箱，你可以用小型相机来做静物摄影，以适应取景器中图象尺寸的缩小。小型相机更为自然一些，因为它们可使用各类镜头。用35mm相机可以大大控制反射，但却不那么能控制象差。因此，能通过俯仰和旋转来校正象差的大型取景相机，乃是我用于商业摄影的宠物。

与纯艺术摄影不同，广告摄影是商业艺术，即公共信息传播艺术。看到你的广告的人都要能了解图片讲的是什么，否则就卖不掉产品。产品卖不掉，广告就失败了，你也就失败了。

假如不做商业摄影师，当然就无从知道这一切。但必须坚持完善以前的工作。那可是件麻烦事。有许多摄影师一次又一次地照重复的照片，仅仅换了主角。我是极力避免流于此辈人中的。

我的一位画家朋友经常说，创造力的首要因素是热情，在满足顾客需求和自己的创作之间定会有分歧的。有必要多做一些收费少的，但允许有艺术自由的工作，它是你的作品不至于谁看了都觉得枯燥无味。

广告摄影是一桩令人兴奋的生意，但也是一个压力大的领域。我每天都要去工作室，劳神费力，照几张使美术主任及其公司和顾客都高兴的漂亮相。有一句老话，言简意赅：水平要用刚完成的工作来衡量。现在，最伟大的作品是那些能保证人家得到这张相，下次还来找你照的作品。

格雷·柏韦勒

第一部分

设计效果

这些日子，无论谁都能抓起一部相机，捕捉落日余晖，拍张赏心悦目的照片。大多数人认为摄影也不过如此了。但是，事实上，设计是好照片的根本，而它是一件严格艰苦的工作，光靠运气是做不到的。

前边说过，我学的是瑞士式设计，也钻研过它的传统。应该指出，每个优秀摄影师，除了必须了解选色、造型、对比等技能外，还必须懂得那些最基本的设计规则。我的作品风格质朴，有人甚至认为它们是冷调的，但那是我看事物的方式。作为一个摄影师，重要的是树立自己的风格和眼光。尤其在竞争十分激烈的静物摄影领域，一定要有自己的观点，有使自己有别于他人的摄影“词汇”和风格。我本人的特殊风格是简洁。我不喜欢在照片中放入很多无用的东西。我一般只用一种主色和一些初级的照明设备，不过我在全局设计中，则要仔细考虑每个物体及其位置，以及它要产生的平衡感、紧张感。

实际上，对摄影师来说，用光甚于设计。不过要注意，这两个要素都是必不可少的，要互相合作方能拍出成功的照片。照片的成败取决于你对于背景物，玻璃、木板、茶几等物体的用光。只有将用光作为设计要素时，你才能大致上完成一幅作品。我也热衷于造型、质地，色彩和光影对比，这些要素的作用方式在图象的全局设计中起重要作用。对我来说，最美的作品是那些对比简洁而又精巧，方法清晰而又不乱的图片。

有些摄影师只对用光感兴趣，如果给他们一个美丽的天空，他们的眼里将只看到一片光线。而另一些人，如欧格勒·史密斯，则认为设计和用光都重要，史

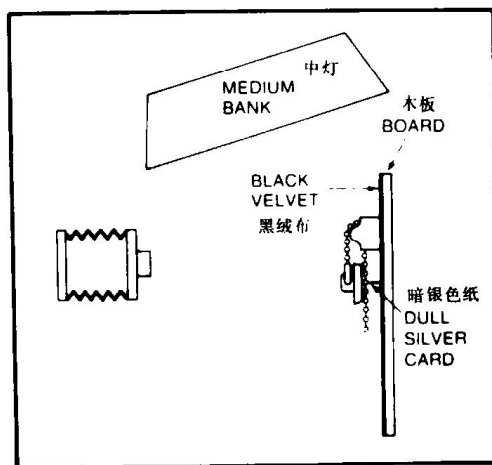
密斯的作品构图绝妙，沉着有力。另一方面，象韦济这样的摄影师，却并不为设计操心过多，结果是，有一次他想照一幅反映人类情况的作品，其构图却和他要表达的大相径庭。对于一位静物摄影家来说，设计当然是完成作品的必做工作。在商业艺术中，你要让观众了解你的意图，否则产品就卖不掉，这对如何发人深省，催人思考倒是次要的东西。如果不仔细构图，设计没有思想，表达意图就很困难。设计起基本作用的图片是最强有力和生动的，它的效力是极大的。

圆 和 棒 的 对 比

本照片是为工作室浴间做的试验照。我要创作一张几乎全用单色光的图象，即用彩色胶片照黑白相，这样物体的形状就将是重要的设计元素。我想让新旧物体互相对比，故在30个龙头和几个阀门中，选择了一个样子时髦，德国建筑包浩斯风格的龙头和一个相貌平平，过时的阀门。当然，我还可挑选式样更时髦的龙头，但我宁愿差别不要太大，否则会抢尽风头，破坏了本图的中心思想：每件物体中圆形的、棒形的、长矩条形的形状和图案构成一系列的排比和对照。

我把甘油和水喷到阀门上，将其放于左下方；龙头被放在右上方以造成动感平衡。我马上被这一系列的形状迷住了：龙头长柄上的圆环，拧手上的圆形，拧手上的销，还有龙头上的把手，有圆有棒。阀门是圆的，它中心的把手是棒形的，而把手上挂的链子又是一连串的圆。形状的重复，它们的位置大小又交叉重叠，造成了突出的视觉效果。

用黑绒布作背景，主光在头顶，底上加一张暗银色垫纸。我只给龙头加垫，因为假如用于阀门的管，会使它图象平淡，且破坏小水滴中的细节。

拧头销和印有H字样的长柄加强了龙头柄的线条特征。

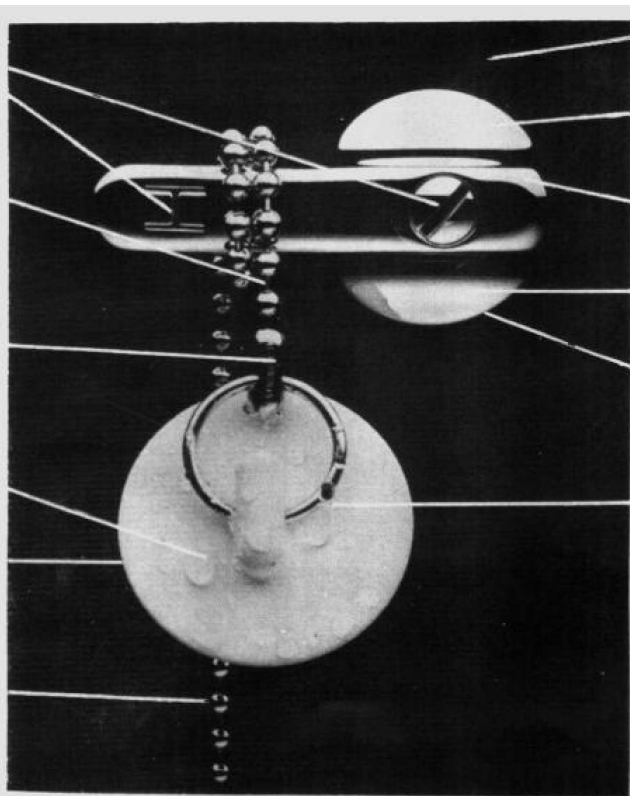
链珠和其它圆形遥相呼应。

把手也重复了龙头柄的线条特征

小水珠添加了小情趣：用甘油——水混合液，以防它滑落。

把阀门放在左下方以平衡右上方的龙头。

链子一直伸出框外，结束影象。

黑绒布背景。

龙头接在绒布下的木板上。

来自头顶的主光。

暗银色垫纸反射出来的弱光。

龙头的基座也是圆的，与阀门对应。

阀门把上挂的大环，正好是圆的，直径为阀门直径的一半。这个环把链子和阀门连在一起。

亮 色 的 优 势

这张样本是我的展览照。在这里，我要给一个平常的天天可见的物体拍摄一幅悦目赏心的照片。为了使这杯茶看上去不同一般，我首先使杯中的液体发出特别的亮色，然后选择其它要素去突出和照亮茶水。

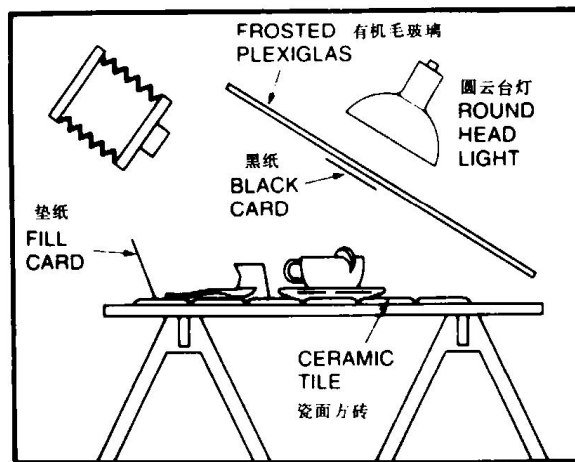
杯中的液体实际是用食物色素染过的蒸馏水。和茶水紧挨着还有一个在本图片中具有亮色的物体——柠檬。还有状如螺旋桨的一小枝薄荷，虽然它的位置不对称，结果却反而渲染了图面的气氛。同时，它还补充了杯中的光线。

为了增加全景的趣味，防止几个彩圈套在一起成了牛眼，我用了方形的茶碟。糖块斜放，增添家常气氛。旁边放一碟白色的“牛奶”，实际上大部分是甘油，为了得到牛奶的颜色，也倒进了一些牛奶，不要倒多，有色即可。在这“牛奶”上造点泡沫，使它象新鲜牛奶刚倒出来一般。之所以用假牛奶，是因为真牛奶泡沫不出几秒钟就会爆掉。

汤匙和餐巾都放在柜底，它们的光端能把视线引向杯子。这是一个小小的却又重要的设计技术，因为在摄制广告时，主要意图乃是调动图面上的一切来强调产品，而不是从它那把视线拉开。

我将所有道具放在黑瓷砖背景上，那儿能反射光线，留下茶碟的阴影及其反射影。瓷砖缝横线的反射率小，所以发暗，加深了图面。图的中心尚有一直中线，我将它藏到杯子和餐巾之下，突出两条横线。

我想将物体放在光圈中，周围一圈黑暗。所以我只用一个灯，放在头顶上距物体一定距离的地方。我将一块塑料放在灯前做漫射材料，从而在光明和黑暗之间造成缓缓的转换。在照相机旁放一个垫纸，将光反射到茶碟边那儿使之发出强光。我还把一小片纸粘到塑料漫射材料之上以在茶水中造成小弯月形的反射。它挡住了茶水部他区域反射来的光。

光滑黑方瓷砖背景。

反射光形成一弯新月形状。

图面上的另外垂直砖缝要剪掉。

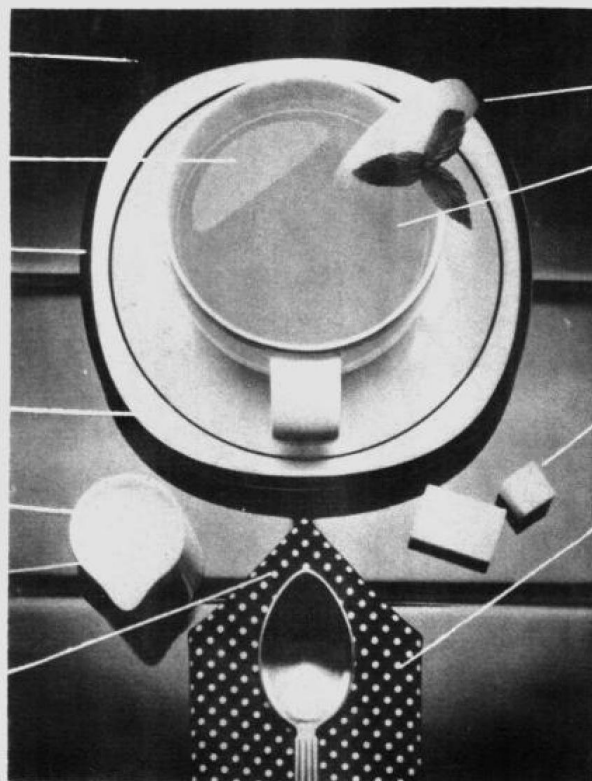
垫底反射的光

方角突破了圆图形，与杯子成对比。

在甘油——牛奶混合液中的甘油。

白色水罐和方糖块互相平衡。

顶端呈尖型，把眼睛引到茶水上来。

柠檬和薄荷叶添加了不平衡趣味。

加了橙黄色素的蒸馏水。

圆云台频闪灯照出的光圈，光的边界被毛塑料板淡化了。

方糖块形状各异，随意摆放。

用餐巾盖住了直缝。

策化富戏剧感的效果

在本样本照片中,我选黄色为主色。我用黑沉沉的绒布和白锃锃的鸡蛋作对比,加上一个戏剧性的安排,方法是从一排鸡蛋中拿出一个,并将它打在盘子里。我找到了一个有趣的,机智的方法来设计和构图。

把一个方形轻塑料盘放在黑绒布上,这个盘上有一专放杯子的空格。选择的绒布上要有细细的绒毛,可将鸡蛋稳稳地排成线。叉子柄被漆上与蛋白配合的颜色,图形太对称了,所以要将磕了蛋的破壳放在右上角,以破坏对称平衡。

为了美观,蛋黄要放在正中间。可是生蛋黄却极难控制,而且还会散黄,我忙了一个晚上,直到凌晨两点,终于在厌烦中不干了。可当我第二天回来时,蛋黄已缩起来了,只是它变得跟石头一般硬,可以不损坏它就在蛋清中移动。这时,我给鸡蛋抹上了一层甘油,使其胀大,看起来就象新鲜时一样了。瞧,有时回家睡一觉比在那儿瞎干还管用!

中灯调整了盘子的反射光,在蛋黄和叉柄上产生了耀眼的光辉。我用广角镜拍摄,以产生透视缩小,使前景的叉子和鸡蛋的关系更为突出。

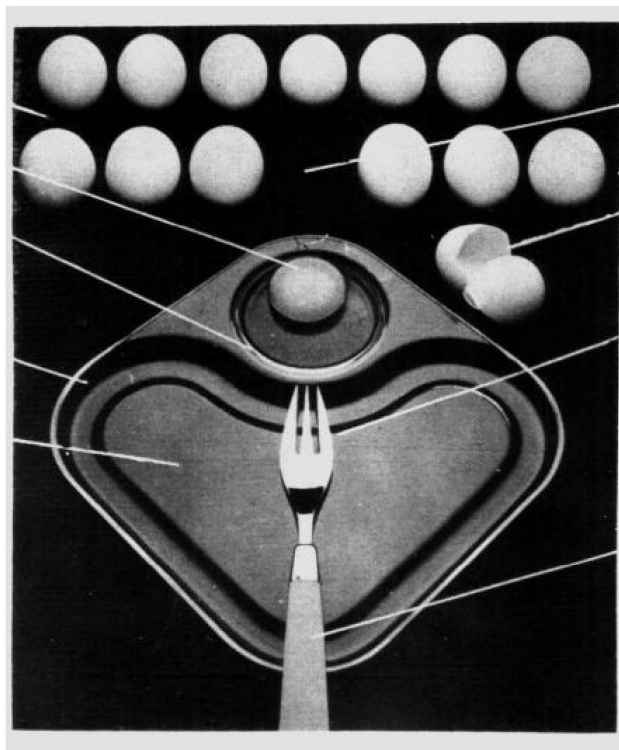
黑绒布背景黑沉沉。

涂抹了甘油的硬蛋黄。

圆格对应于蛋黄的形状。

塑料盘这只方角富有动感：盘角圆形，又重复了蛋黄的曲线。

干净黑塑料盘的反射光为中灰色。

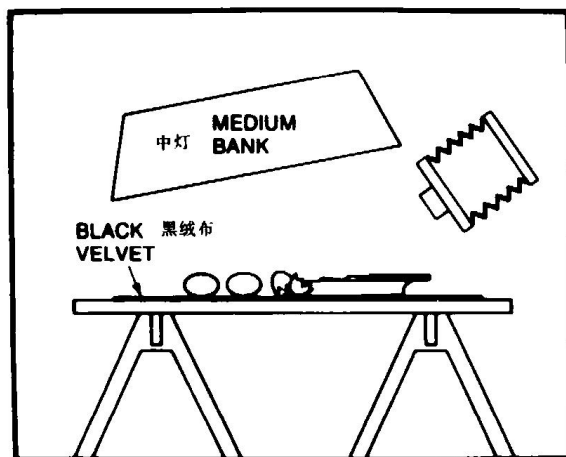

戏剧性体现在这排完好蛋中的一个没了。

蛋打了以后，把蛋壳放在此产生偏心趣味和戏剧性。

叉子正对着蛋黄：叉子突出了中心设计：叉子的曲线配合着盘角，蛋黄和鸡的形状。

叉柄颜色与蛋黄颜色相配：用广角镜透视缩小法使叉柄变大；叉子伸出框外，造成悬念，使相片定格。

光 影 造 像 的 方 法

另一张展览作是给戴娜·冯·佛斯腾堡 (Diane von Furstenberg) 牌芳香油拍的，我决定使用烟雾，以此使人观看其景，如闻其味。因为这是本人自用，所以我径直改变了瓶子的形状，然后给它喷上一层吸光涂料以增加烟雾感。烟雾用一机器来创造，这时，热油在出烟点造成烟雾，然后通过一管子飘起了，瓶子的形状让我马上想到用三角构图，放一个镀铬钢球以增加趣味。

这张照片最复杂之处是要合理地放置四个光源。一盏是绛紫色的，放在黑窗帘后；一盏白色的，放在架上作主光。它的作用是：在瓶子下面两条黑管的顶部造成强光反射，并将一条细白光射过帘子顶部。我将窗帘微启，使底光和背光透上来时变弱，范围变小。在架底我放了一盏绛紫色排灯，给予管底一道紫光，在球的右边反射出一个新月形；还放了一盏白色排灯在前景和窗帘之间，用来照亮烟雾。如烟雾不被照明，就会有泥污感。这盏灯还用于在钢球上投射辅光。我分别按正光和逆光两次摄制，故要用二次曝光。照前景时，在窗帘后挡了块黑绒布。然后拿走绒布，照逆光，角度稍偏，三角形可用蔽光框来挡光定形。