

构图与用光

商业静物摄影

日本知名
商业摄影师

熊谷晃

「目」熊谷晃 著

曾剑峰 译

玄光社 MOOK

解密商业摄影
构图与用光

体验教科书式
的拍摄方法

感受专业细腻
的影像品质

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

玄光社 MOOK

熊谷晃
商业静物摄影
构图与用光

〔日〕熊谷晃
曾剑峰
译 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

熊谷晃商业静物摄影构图与用光 / (日) 熊谷晃著 ;
曾剑峰译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 7 (2019. 1 重印)
ISBN 978-7-115-48449-9

I. ①熊… II. ①熊… ②曾… III. ①静物摄影—摄影艺术 IV. ①J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第102102号

版权声明

SHOHIN SATSUEI NO KIHON WO MANABU by Akira Kumagai

Copyright © Akira Kumagai 2015

All rights reserved.

Original Japanese edition published by GENKOSHA.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
GENKOSHA, Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing

-
- ◆ 著 [日] 熊谷 晃
译 曾剑峰
责任编辑 张 贞
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2018 年 7 月第 1 版
字数: 166 千字 2019 年 1 月北京第 3 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2017-4175 号

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

007 摄影构图基础

01 008 焦点对到主角身上,就算其他部分是模糊的,照片也会很有说服力

02 010 思考构图

03 013 变焦镜头也没关系,选好焦距才是关键

04 016 想要把多个被摄体都拍得好看,就需要用镜头控制距离感和空间关系

05 018 在拍摄前进行被摄体的放置和固定操作,如果事先有想法的话会比较有效率

06 022 可以拍到肉眼看不到的高速闪光摄影

07 024 用黑色还是白色背景由被摄体决定

08 026 把微小的被摄体拍得更大——微距摄影的世界

09 030 通过设定白平衡,控制季节感、时间感和空气感

10 032 拍摄美食照片需要做好准备工作

11 036 把菜品摆出即将被享用的样子,可以营造出新的美味感

12 038 数码相机自带的滤镜可以用于商品拍摄吗

13 040 用平板电脑和智能手机的摄像头拍摄商品的诀窍

14 044 想要在商品摄影领域闯出一片天,就要学好挖版摄影

静物摄影
专栏
01

047 用相似的物品让人迷惑也是一种趣味

静物摄影
专栏
02

048 蕴含在偶然组合中的思想

050 用银盐胶片(即普通胶卷)拍摄的紧张感和用数码相机拍摄的不断试错

050 老式镜头和数码相机镜头的新旧比拼

051 摄影用光基础

- 15 052 灯光的角度会改变被摄体的形象
- 16 056 强光和柔光的制作方法——直射光和散射光
- 17 058 最极端的单光源摄影，只有太阳光的时候要利用好反光板
- 18 060 有时候也无需特意布光，可以用照进店内的室外光线或者室内照明进行拍摄
- 19 064 拍摄“吸光物体”的布光方法
- 20 066 通过调整反射光表现质感——反光物体
- 21 070 为透明、半透明物体布光，基本上是用透射光+正面光的组合
- 22 074 活用反光板的技巧——把反光板放在被摄体后方或者下面，营造透射光
- 23 076 给商品加上影子、消除影子的基本布光法
- 24 078 用好单光源，要着眼于被摄体的材质和表面的质感
- 25 082 双光源的透射光布光，要注意调整好平衡，不要让两者有重叠
- 26 084 用多光源拍摄，要给主光源和辅助光进行明确分工
- 27 086 多光源布光可以突出不同材质的被摄体各自的特征
- 28 088 使用不同色温的光线进行布光——在混合光下用白平衡营造氛围
- 29 090 借助高感光度和长时间曝光，可以把身边的照明工具用到商品拍摄中去
- 30 092 用自制的小型照明器材拍摄旅途中的美食
- 31 096 虽然现在已经过时了，但是希望大家能体验一下用钨丝灯照明的商品摄影
- 32 098 闪光灯随着时代变迁，逐渐变得小型轻量化
- 静物摄影
专栏
03 100 拍摄黑白的瞬间
- 静物摄影
专栏
04 102 太阳底下产生的灵感
- 术语表 104 商业摄影用语解说

玄光社 MOOK

熊谷晃
商业静物摄影
构图与用光

〔日〕熊谷晃
曾剑峰
译 著

人民邮电出版社
北京

内容提要

熊谷晃先生是日本商业摄影黄金时期的代表人物，其作品以拍摄风格严谨、画面唯美、质感强烈著称，受到了广大商业摄影师和摄影爱好者的高度评价。

本书是熊谷晃先生针对商业静物摄影中的构图与用光技法撰写的一本专著。他将自己数十年的从业经验进行总结，向读者细致讲解了食品、手表、化妆品、首饰、瓷器等多个门类的商品的拍摄方法与技巧。为了帮助读者理解商业摄影中的专业器材和术语，熊谷晃先生还邀请玉内公一先生编写了商业摄影术语表。

本书适合广告摄影从业者、摄影专业学生用作学习参考，爱好拍摄静物的读者也能从中汲取专业摄影师的成功经验。

熊

谷

晃

商业静物摄影

构图与用光

我从1970年开始从事商业摄影工作，有拍摄各种商品的丰富经验。

在2000年左右，胶片摄影还是主流，所以不像现在这样，可以在拍摄完成以后再对照片进行润色。

我每天的工作是在拍摄现场对不断出现的新商品进行各种试拍，看怎样才能表现出商品的魅力，然后检查显影以后的胶卷，按时把照片交给客户，让客户感到满意。在这样持续工作了30年以后，相机从胶片的变成了数码相机，不过商品拍摄的基本技术和布光手法没有什么变化。

本书中用到的照片都是用数码相机拍摄的，为了达到现场拍摄的照片就是成品图的效果，除了删除影响照片质感的内容以外，不会再做任何修饰。

在现今的商业摄影业界，照片的后期润色对整体设计的调整和效果展出来说是必不可少的一环，不过我们的商品拍摄追求的是在按下快门的那一刻就已经将照片完成了。

对于本书中出现的拍摄实例，我会尽量解说得简单易懂，不过里面会包含一些专业器材术语。如果对这些器材或者术语不熟悉，可以参考本书结尾由玉内公一先生制作的术语表。

这个世界上有无数的商品，想要在有限的篇幅中对这些商品的拍摄方法和布光手法做教科书式的详细介绍是不可能的。不过，我认为不管什么商品，在你想要展现这件商品的魅力时，尽自己所能进行拍摄才是最重要的。如果这本书能对大家有所帮助，那是我的荣幸。

熊谷晃

K&A工作室代表，毕业于瑞典皇家工学院摄影专业，回到日本后主要从事商业摄影工作，参与过麒麟集团、养乐多公司、富士胶卷公司等广告拍摄，也在杂志上连载文章，担任摄影研讨会的讲师。

007 摄影构图基础

01 008 焦点对到主角身上,就算其他部分是模糊的,照片也会很有说服力

02 010 思考构图

03 013 变焦镜头也没关系,选好焦距才是关键

04 016 想要把多个被摄体都拍得好看,就需要用镜头控制距离感和空间关系

05 018 在拍摄前进行被摄体的放置和固定操作,如果事先有想法的话会比较有效率

06 022 可以拍到肉眼看不到的高速闪光摄影

07 024 用黑色还是白色背景由被摄体决定

08 026 把微小的被摄体拍得更大——微距摄影的世界

09 030 通过设定白平衡,控制季节感、时间感和空气感

10 032 拍摄美食照片需要做好准备工作

11 036 把菜品摆出即将被享用的样子,可以营造出新的美味感

12 038 数码相机自带的滤镜可以用于商品拍摄吗

13 040 用平板电脑和智能手机的摄像头拍摄商品的诀窍

14 044 想要在商品摄影领域闯出一片天,就要学好挖版摄影

静物摄影
专栏
01

047 用相似的物品让人迷惑也是一种趣味

静物摄影
专栏
02

048 蕴含在偶然组合中的思想

050 用银盐胶片(即普通胶卷)拍摄的紧张感和用数码相机拍摄的不断试错

050 老式镜头和数码相机镜头的新旧比拼

051 摄影用光基础

15 052 灯光的角度会改变被摄体的形象

16 056 强光和柔光的制作方法——直射光和散射光

17 058 最极端的单光源摄影，只有太阳光的时候要利用好反光板

18 060 有时候也无需特意布光，可以用照进店内的室外光线或者室内照明进行拍摄

19 064 拍摄“吸光物体”的布光方法

20 066 通过调整反射光表现质感——反光物体

21 070 为透明、半透明物体布光，基本上是用透射光+正面光的组合

22 074 活用反光板的技巧——把反光板放在被摄体后方或者下面，营造透射光

23 076 给商品加上影子、消除影子的基本布光法

24 078 用好单光源，要着眼于被摄体的材质和表面的质感

25 082 双光源的透射光布光，要注意调整好平衡，不要让两者有重叠

26 084 用多光源拍摄，要给主光源和辅助光进行明确分工

27 086 多光源布光可以突出不同材质的被摄体各自的特征

28 088 使用不同色温的光线进行布光——在混合光下用白平衡营造氛围

29 090 借助高感光度和长时间曝光，可以把身边的照明工具用到商品拍摄中去

30 092 用自制的小型照明器材拍摄旅途中的美食

31 096 虽然现在已经过时了，但是希望大家能体验一下用钨丝灯照明的商品摄影

32 098 闪光灯随着时代变迁，逐渐变得小型轻量化

静物摄影
专栏
03

100 拍摄黑白的瞬间

静物摄影
专栏
04

102 太阳底下产生的灵感

术语表

104 商业摄影用语解说

摄影构图
基础图

就算其他部分是模糊的， 焦点对到主角身上， 照片也会很有说服力

傻瓜机等镜头比较小的相机、带摄像头的手机等器材一般用于拍摄纪念照，所以一般用平均对焦。

而偶像写真类的照片，背景很多是模糊的。因为人物是照片中的主角，周围的风景相对来说没有必要拍得那么清晰，这是为了突出主题有意为之的。让背景模糊，在商品拍摄中是很有用的表现手法。

对主角对焦，让其他部分模糊的摄影方法，在拍摄美食照片的时候很常用。举个简单的例子，在拍摄牛排的时候，牺牲掉桌子、盘子等背景，包括土豆和胡萝卜等配菜，从而突出肉的地位。通过这种处理，观者可以明确分出主角和附属品的区别。看这张照片的时候，人的注意力马上被吸引到肉上。从结果来看，这样更容易把观众的视线引导到我们想要突出的部分去。

使用这种拍摄手法有时候会出现不知道应该模糊到何种程度，信息量要削减多少才合适的情况。只要大家多拍，自然就会发现其中的诀窍了。

那么，如何让周围模糊，从而突出主体呢？虽然现在的后期处理可以调整模糊度，但是通过调整镜头光圈拍出来的模糊画面会显得更加自然。具体来说就是调小光圈数值，也就是F值，这样镜头中心和周围的模糊程度会有很大区别。反过来，把这个数值调大，会更容易拍出整体清晰的画面。

只对某个部分对焦，让背景变得模糊的拍摄方法，在人物、美食摄影中很常见。要怎么拍才会使背景变模糊呢？选择最小F值比较小的镜头，然后打开光圈进行拍摄。

F值调大：F16、F22=光圈变小，对整体画面对焦。这也叫作“大景深”，表示画面从近到远都能对上焦

F调小：F1.2、F1.4=光圈大开只对某一部分对焦。这也叫作“浅景深”

把光圈分别调成F2.4、F4.0、F8.0、F16，调整背景模糊程度的例子

F4.0

F2.4

F16

F8.0

没有必要把商品全部拍进去，有时候可以用大胆的构图来表达。

构图是判断作品好坏的一个重要因素，对于看照片的人来说，构图可以帮助观众把握拍摄者的意图。那么我们要如何构图呢？

首先要决定是纵向还是横向拍，然后决定拍摄角度。

从商品的水平方向或者正上方正对着拍摄，可以把被摄体完整拍进画面，但是容易给人平凡的感觉。选择特殊角度进行拍摄的话，可以拍出具有视觉冲击力的照片，不过角度太过的话会让一部分设计显得扭曲，商标或者花纹会看不清或者走样，无法准确再现商品的样子。

最后是确定与被摄体的距离。例如，菜单用的照片，大多数是连盘子整个拍进画面的。这种拍法很多时候会造成一种情况，就是身为主角的菜品本身变得太小，让人看不清食材是什么，表现不出菜品的美味感。

这种时候，如果在一个大盘子里装很小的东西，整个构图会变得松散。要突出菜品本身，就要靠近拍摄菜品，不需要把整个盘子都拍进去。我们可以不拍整体，只截取部分激发看客的想象，从而增加照片的吸引力，这一点是很重要的。

靠近拍摄想要表达的部分，比拍摄整个被摄体更重要。就算没有拍到被摄体的全部，如果可以激起看客的想象，也会让照片有吸引力。

把相机位置调低，改变角度拍的近景。食物的细节很清楚，但是给人的整体印象却变弱了

靠近菜品进行拍摄，让食材更加清楚。这张照片里的菜看起来更加美味

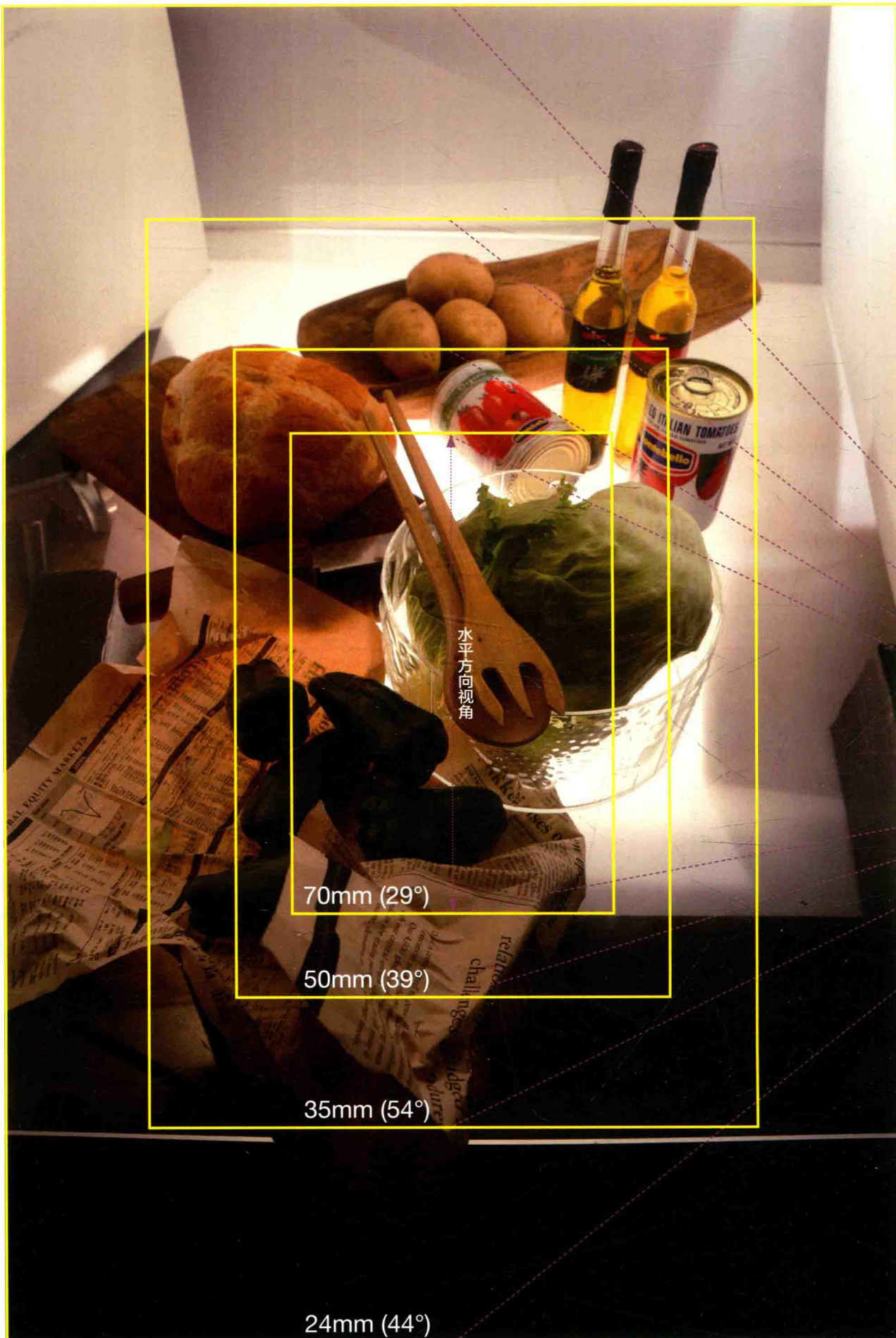
虽然拍全了菜品的整体，但是桌布的折痕很碍眼，菜品的内容也无法表现出来

在盘子下面垫上垫子，背景的酒和面包也更靠近盘子。整体内容很丰富，平衡也把握得很好。可以算是一张合格的菜单照片

把白酒和面包安排在背景上。虽然实际上它们在客人桌上差不多也是这个距离，但在照片上就显得很松散

水平方向视角

70mm (29°)

50mm (39°)

35mm (54°)

24mm (44°)

↑ 在相机位置固定的前提下，变焦镜头的焦距和拍摄角度(以35mm胶片换算)

水平方向视角