

摄影大师教技巧

影室

摄影技巧

The Photographer's Guide to the Studio

[英] 罗杰·希克斯 弗兰克斯·舒尔茨 著

Roger Hicks & Frances Schultz

刘德江 潘洁明 译

广东科技出版社

摄影大师教技巧

影室摄影技巧

The Photographer's Guide to the Studio

[英] 罗杰·希克斯 弗朗西丝·舒尔茨 著

Roger Hicks & Frances Schultz

刘德江 潘洁明 译

广东科技出版社

· 广 州 ·

First published 2002 under the title The Photographers Gulde to the Studlo by David & Charles, Brunel House,
Newton Abbot, Devon, TQ12 4 PU
copynght © Roger Hicks and Frances Schultz, Davld & Charles 2002

广东科技出版社获得授权在中国大陆地区出版发行此书中文版。版权所有, 侵权必究。

广东省版权局著作权合同登记

图字: 19-2002-065 号

图书在版编目(CIP)数据

影室摄影技巧 / [英] 罗杰·希克斯等著, 刘德江, 潘洁明
译. —广州: 广东科技出版社, 2003.9
(摄影大师教技巧)
ISBN 7-5359-3165-0

I. 影… II. ①罗… ②刘… ③潘… III. 室内摄影—摄影
艺术 IV. J412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 035191 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21.com

http: //www.gdstp.com.cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广州培基印刷镭射分色有限公司

印 刷: 清远建北(集团)公司广州开发区印务分公司
(广州市诗书路 63 号 邮码: 510120)

规 格: 889mm × 1194mm 1/24 印张 6.5 字数 120 千

版 次: 2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册

定 价: 55.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承刷厂联系调换。

目 录

1. 为何要建立影室	2
------------------	---

2. 属于你自己的影室	12
-------------------	----

3. 影室用的照相机	26
------------------	----

4. 影室灯光	42
---------------	----

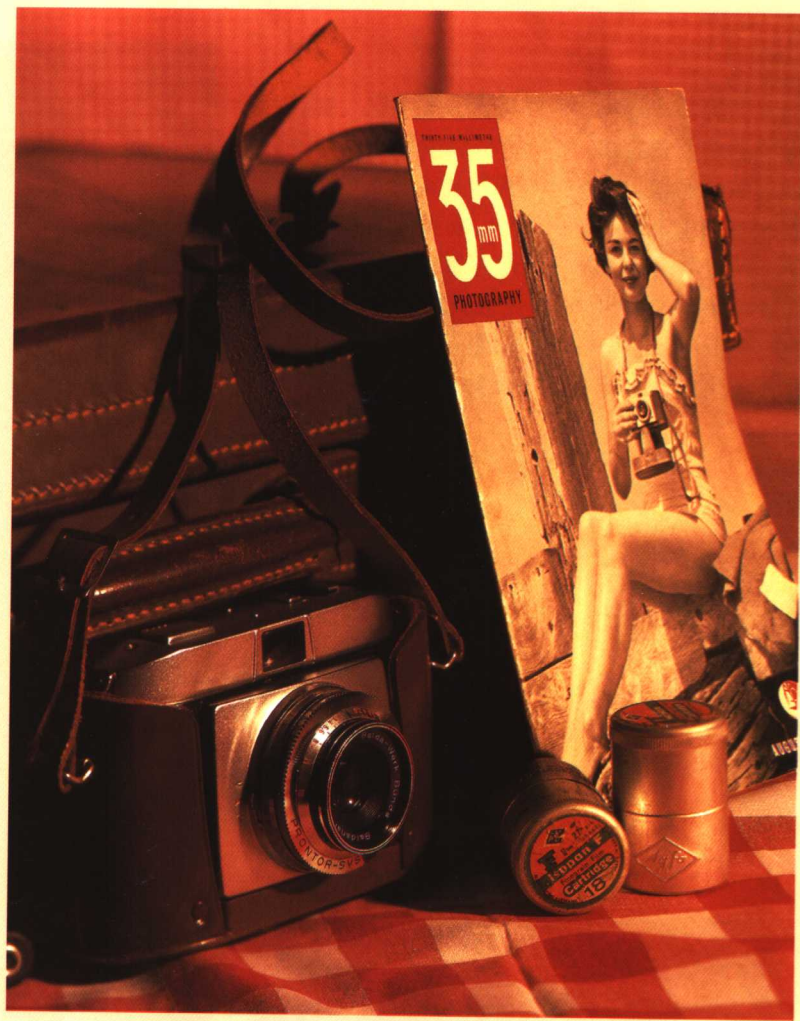
5. 附件, 背景和道具	60
--------------------	----

6. 拍出你想要的照片	74
-------------------	----

附录: 布光拆析	152
----------------	-----

1. 为何要建立影室

在影室中处理相片所花费的成本比大多数人想象的要便宜得多。不论你是以摄影为爱好还是通过摄影赚钱，或者你要将相片送去参展，或为发表在杂志上的文章做插图，或为图书内容作图解，以及为因特网站提供照片资料等；也不管你所使用的是 20 世纪初的最老式的铜木结构照相机，还是目前最先进的数码照相机，在自己的工作室中制作相片都是比较便宜的。

大啤酒杯

这是罗杰几年来所拍摄的一系列作品中的一张：关于此图更加详细的说明见 8 页

烈性药

玻璃杯、瓶塞和汤匙放在一张平铺在玻璃柜门的描图纸上。本图中仅有的光源位于下方，光源是一盏帕特森式小闪光灯（见57页说明）。在相片之外，物品的上方有一面镜子和一张聚苯乙烯膜，它们将下方小灯射来的光线反射到汤匙上，以突出细节。这个版面设计留有标题和说明文字的位置，与传统的简报设计模式相似，但其布局方式则有所不同。

Linhof 的 Technikardan 系列 $10\text{cm} \times 12.7\text{cm}$ 格式照相机，罗敦司德的 Apo-Sironar-N 系列 210/5.6 镜头，柯达 $6\text{cm} \times 7\text{cm}$ E100VS 胶片。

业余和专业

很多摄影师会抱有不正确的想法，认为影室摄影是装备精良的专业人士的专利。但事实并非如此，许多业余爱好者在这方面都能达到基本的专业水准，只是他们自己没有意识到这一点。业余爱好者与专业摄影师的主要区别在于：专业摄影师拍摄的照片必须符合既定的要求，而业余爱好者则不必拘泥于此。按照订单要求拍照是一种技术，但是这并不意味着专业摄影师所拍的照片就一定比业余爱好者的好。影室摄影对任何人都是平等的。

即使是专门从事影室摄影的专业摄影师，在拍摄广告照片、肖像照片或其他形式的照片时，他们的创作意念大多受到限制，甚至只能公式化地工作。这种公式化的工作可能已经成为他们的一种本能，而这种本能使他们能够拍出相当漂亮的照片。但是，这些专业摄影师如果转向拍摄其他方面的照片，则未必比技巧纯熟的业余摄影师强。与此相反，技巧纯熟的业余摄影师却可以在较短的时间内熟练地掌握影室摄影的技巧。

制作产品目录或进行网页设计等，都可能需要影室提供的照片，但是有的人却聘请不起专业摄影师来做这样的工作。因为，高质量的照片固然必不可少，但制作照片所需的成本也是不可忽视的。

影室拍摄的类型

当你要确定照片的类型时，最重要的是清楚照片的用途。至于你是否专业摄影师，所得的报酬有多少，这些都是次要的。这就正如报酬的多少是不能改变优秀肖像照的标准的。拍艺术照片和拍广告照片对静物摄影师的技术要求大致相同。作为一张产品宣传照，无论其目的是用于宣传邮购、在线订购还是在网上进行产品演示，它必须能够充分体现产品的特点。

一般影室技巧

本章介绍的是与影室摄影相关的一般摄影技巧。影室摄影技巧只是摄影技巧中相对简单的一部分，而并非一门独立的技术，忽略了这一点，就可能走入误区，同时也使自己的创作意念受到很大的限制。

本书的大部分内容适用于专业摄影师，但也有小部分内容涉及影室摄影的基本技巧，这部分内容相对简单，适用于所有可能使用照相机的人。其实，我们希望这本书能够令所有使用简单数码相机和传统傻瓜相机的非专业人士和非摄影爱好者都可以有所裨益。

◀ 橄榄油倾倒器

拍摄出橄榄油从倾倒器中流出来的样子才是能算是一张好的广告照片（你可以用小杯子回收倒出来的橄榄油），但这也仅仅是个开端而已。如果你对广告摄影有兴趣，请反复练习拍摄这样的照片。帕特森闪光灯位于摄影主体的前方、照相机的右面；反光镜在主体的后方，照相机的左面，反射光穿透金绿色的橄榄油。

Linhof 的 Technikardan 系列 10cm × 12.7cm 规格照相机，罗敦司德的 Apo-Sironar-N 系列 210/5.6 镜头，柯达 6cm × 7cm E100VS 胶片。

► 吉它手

拍摄这张照片的时候，玛丽不是职业摄影师，她还另有一份全职工作。但是，看看这张照片，又有谁能比她更理解音乐给人带来的巨大能量呢？

帕特森闪光灯，尼康F型照相机，尼康的Nikkor系列85/1.8镜头，柯达Portra400VC胶片。（FES冲印）

艺术技巧与影室

对于大多数严谨的摄影师而言，他们迟早能够拍出值得被人们装裱好并挂在墙上欣赏的好照片。这样的照片就是那种不仅限于自己享受，而且可以供他人一起享受的精美作品。这些作品可能会在很多层面上获得成功（或者遭到失败）。正如制造一件家具或者一部汽车那样，一件艺术品的制作必须考虑到它所针对的潜在的买主，而且作者还要把当时的社会时尚考虑进去。

影室主要是拍摄人物肖像照和静物照。人物肖像照片一般多是属于应用艺术范畴，只有少数才是属于精美艺术范畴。艺术与工艺之间的分别常常被人们所夸大，而事实上两者之间的区分是比较模糊的。一张出色的肖像照可以称为一件艺术作品，但拙劣的肖像照则绝不属于艺术摄影，这就正如拙劣画匠的涂鸦之作是对绘画艺术的亵渎。

拍摄静物照时，更需要作者将摄影当作一种美的艺术加以对待。因为事实上很少有人能够深刻感受并发掘出一篮蔬菜或是一杯咖啡以及一件锡质器皿中隐藏的美感，多数人将它们的相片挂在墙上多半是为了突出某种主题气氛。然而，一幅静物照被挂于墙上是有其自身原因的，作为这样一幅相片，它符合“生动描写主义”这一理念。许多真正是很糟糕的摄影作品却被冠以“生动描写型作品”的美名，这样一来便为这一专业用语带来了很不好的名声。然而，我们认为，尽管这一术语已经带有明显的贬义，但事实上它应该被我们重新启用，并赋予它原来真正的涵义。

是的，但这是艺术吗？

根据一些评论家的说法，只有艺术家才能真正鉴定什么是艺术。但是，一种虽然玩世不恭却比较实际的观点认为，艺术家们能够说服他人花大价钱去购买的就是艺术。虽然这是一个很有道理的定义，但是我

们（对于我们大多数读者来说）的眼光恐怕要高于此。我们有必要在此基础上再多加一点：艺术的确是它能够说服他人花钱购买的东西，但是购买的原因是他们真正欣赏你作品中蕴涵的独创精神和开阔视野。

当有人乐意花钱购买你的一件摄影作品时，他们所购买的不仅是你的作品，还有你的才华，你的独特视野和你的能力。这种时候，你的感觉一定不错，你不仅得到了他人对你的作品的认可和欣赏，也得到了物质实惠：金钱。

但是另一方面，不要以为你因此就会大发其财。我们认识一些相当出色的摄影师，他们能够拍摄出令人拍案的好作品（主要是静物特写和经过悉心修饰的人物肖像）。我们对他们非常了解，所以每当他们有新的作品售出时，我们就可以断定，这对他们来说又是值得庆贺的一天了。不过，只有极少数的摄影师能够靠仅仅出卖自己的作品来谋生度日，所以，最重要的一个建议总是：千万不要放弃你平常的工作。

▶ 当外敌入侵

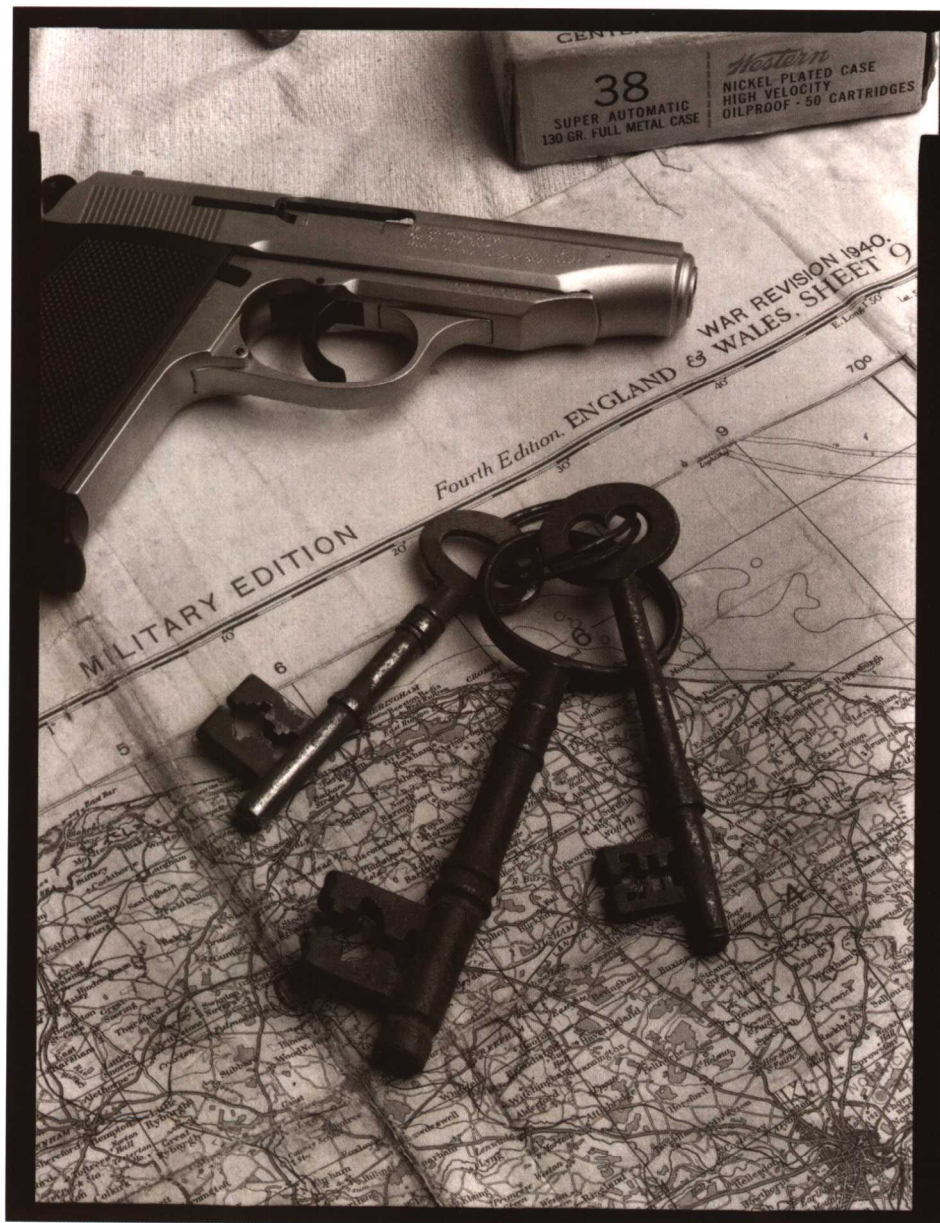
枪支、第二次世界大战的地图、钥匙，这些道具看起来只是一些静物，但却能令人联想到外敌入侵，教堂敲起警钟的场面。人们购买此类照片，看中的正是它们的隐含意义。

Gandolfi 的 Viriant 系列照相机，规格为 13cm × 18cm；罗敦司德的 Apo Sironar-N 系列 210/5.6 镜头；伊尔福的 FP4 Plus 胶片。

← 大腿纹身

艺术并非一定是“纯美”的。有的时候，为了追求时尚，人们也会花钱去买一些有冲击效果或者新奇效果的作品。在拍摄这种照片（带有冲击感、新奇感和时尚感的事物）时，你只有将自己的独特感受加于其中，才能获得成功。

尼康的 Nikkormat FTn 相机，尼康的 Nikkor 85/1.8 镜头，富士的 Astia 胶片。

用于参赛的影室作品

大多数的摄影师起初是通过参加摄影比赛在观众中提高自己知名度的。因为以下几方面的原因，影室作品尤其适合参赛。

首先，很少参赛者懂得基本的影室摄影技巧。多数人误以为影室摄影技术太难、费用太昂贵，所以不会以这类作品参赛。

第二，影室摄影不受天气状况的限制，甚至也不受自然光线的限制，这样，摄影师练习拍摄的机会就更多。

第三，影室摄影对摄影捕捉瞬间能力的要求较低。比如，在拍摄肖像照时，摄影师捕捉瞬间的能力虽然也很重要，但是与户外摄影相比，他们毕竟可以自己控制灯光、阴影等要素，也可以要求模特多次重复同一表情和动作。静物摄影对捕捉瞬间能力的要求则更低，因为物件摆设妥当之后，就可以放上几个小时，甚至几天。

第四，摄影师如果发现影室摄影作品的缺陷，可以在同一场影中多次重拍。与之相比，如果你对在气球节上拍摄的作品不满意，那恐怕要等到明年才能重拍了。

第五，影室摄影作品或许可以出奇制胜。当评判们看过很多水平一般的作品之后，一张拍摄技巧巧纯熟的影室作品，可能由于其拍摄形式与众不同而得到评判的青睐，这样一来，你获胜的机会就大大增高了。

如何获胜

以影室摄影作品参赛，你的作品形式也许与众不同，但这并不意味着你可以豁免于参赛规则，只有按照比赛规则做充分准备，你才能获胜的把握。

要认真阅读并遵守规则，比如说，参加黑白照片的比赛，你就绝不可以交彩色照片或幻灯片。另外，还要注意照片规格等参赛要求。

应该注意的还有：在寄出作品的邮件中附上回邮的地址、邮资和包装，在作品写上你的名字。

你必须紧紧围绕你所要摄影的对象“延伸”和重新表现比赛所规定的内容，或制造相应效果；但上交不符合所规定内容的照片就不行了。

试着去猜透那些评审裁判们的心思。虽然你不能完全猜测他们的想法，但你能比其他参赛者猜得更准。

记住，照片尺寸的最小和最大的限度的规定是为了避免出现那些使人眼睛疲劳的小型印刷品和难以应付的超大照片，但是它们同样也可以灵活运用。

大啤酒杯

罗杰用Gandolfi的10cm × 12.7cm照相机、罗敦司德的Apo-Sironar-N系列210/5.6镜头和伊尔福FP4胶片进行拍摄，用Centennial的20cm × 25cm相纸放印。如果照片不能放印到理想的规格，可以考虑把它装裱在宽边衬纸上。尺寸小的照片往往容易被人忽略，但小照片装裱在宽边衬纸上却会引人注目。

← 宝座

手工着色使照片色彩变得缠绵柔和，这正是一些参赛作品所追求的，但这幅作品的可贵之处在于：它真实地捕捉到了童真的魅力。

尼康的 Nikkormat FTn 相机，尼康的 Nikkor 50/2 镜头，伊尔福 100Delta 胶片。

在影室内赚钱

不论是靠出卖你的精美摄影作品还是靠获得比赛的奖金，都不能使你变得富有。比较可靠的致富之路（至少是谋生之路）是通过有偿的摄影服务，比如做人像摄影，广告静物摄影，产品目录插图等。大多数熟练的业余摄影师都能够比较容易地学成符合一般需要的各个档次的影室摄影技术，而要最高级的影室技巧则只有专业摄影师能做到了。但是不要忘记，即使最高超的专业摄影师，也必然是从业余摄影师做起的。

务必牢记的一点是，摄影技术必须以商业化技巧和其他技巧加以补充，包括摄影预约、计划安排、成本预算、寻找道具等。

其次，必须将质量放在首要的地位：包括精确的曝光控制、完美的清晰度控制、优秀的色调平衡等。正如我们已经熟知的，在影室中，摄影师能够比较容易地获取各种各样所需要的特别效果，这是因为在影室中，摄影师可以更容易地控制拍摄照片的各种要素。

再者，买一些合适的影室设备可以降低日后的摄影成本。比如，如果你用35mm的负片，只有请一名高水平的暗房技师才能够制作出非常出色的30cm × 40cm大小的人像照片。但是如果你使用的是6cm × 7cm的负片，那么，即使普通的商用印相机也可以制造出效果优良的相片。购买影室的照明设备和相机架等也是这个道理。

迪恩

这张照片是用“好莱钨”钨灯照明设备拍摄而成的，用一个300W的聚光灯作为主光源（见44页），一个500W的碗形反射器作为辅助光源。这个非常流行的经典造型用19世纪60年代生产的20cm × 25cm德凡尔相机，20世纪早期生产的533/7.5莱丝镜头和伊尔福HP5 Plus胶卷拍摄而成。

用于出版的相片

无论是否影室摄影作品，相当数量的照片冲印效果不如人意，这是令人惋惜的，却又是不争的事实。一

些摄影师用这个理由为自己辩护，并自满于拍摄一些质量平平的照片。这样的底片，再经过印相机的处理，效果会变得更加糟糕。在摄影工作室中，你可以完全控制一些重要的参量，能够比较容易地拍出效果完美的照片，就算拍摄得不是很好，经过后续的处理工作，效果也可以相当完美。

我们在此给你一个非常有用的建议：尽量让光线直射向摄影主题。与户外摄影相比，影室摄影能够避免逆光和光线散射问题。

图库

报纸和杂志只刊登整幅的充满文字的“灰页”而没有任何照片的年代已经过去很久了。但是很多情况下，照片的作用仅仅是分隔文本，这样的照片通常购自图库。在图库中，许多最畅销的照片是影室经过合成或其他技术处理的。

这样的例子数不胜数，比如一位看着手表的新娘；一位高度戒备的警察；一名用双手托着头，表情烦躁的企业管理人员等形象都是很好的例子。这样的照片通常并没有什么特别优秀的地方，只是它们迎合了某种特别的需要。并且它们往往又很容易拍摄。图库中的静物照片并不多，因为这类照片的需求量不大，如果你细心翻阅一下每天的报纸和杂志，你会发现这一点。把作品卖给图库，这是很值得你去好好考虑一下的通往成功的大道。

← 美女与野兽

莎林娜和斯蒂夫两个人喜欢奇异的化装，他们的化装比大多数人都妙！假如你拍摄的相片达到了这样的水准，那么你拍摄的肖像照就有销路了。

尼康的 Nikkormat FTN 照相机，尼康的 Nikkor85/1.8 镜头，柯达 Portra 160NC 胶片。

← 珠饰

这类照片总是供不应求，它们可以作为同类题材影集的背景图案，在这种引人注目但却并非喧宾夺主的背景上可以加上主题和说明文字。

尼康的 Nikkormat FTN 相机，尼康的 Nikkor50/2 镜头，柯达 E200 胶片。(MMK)

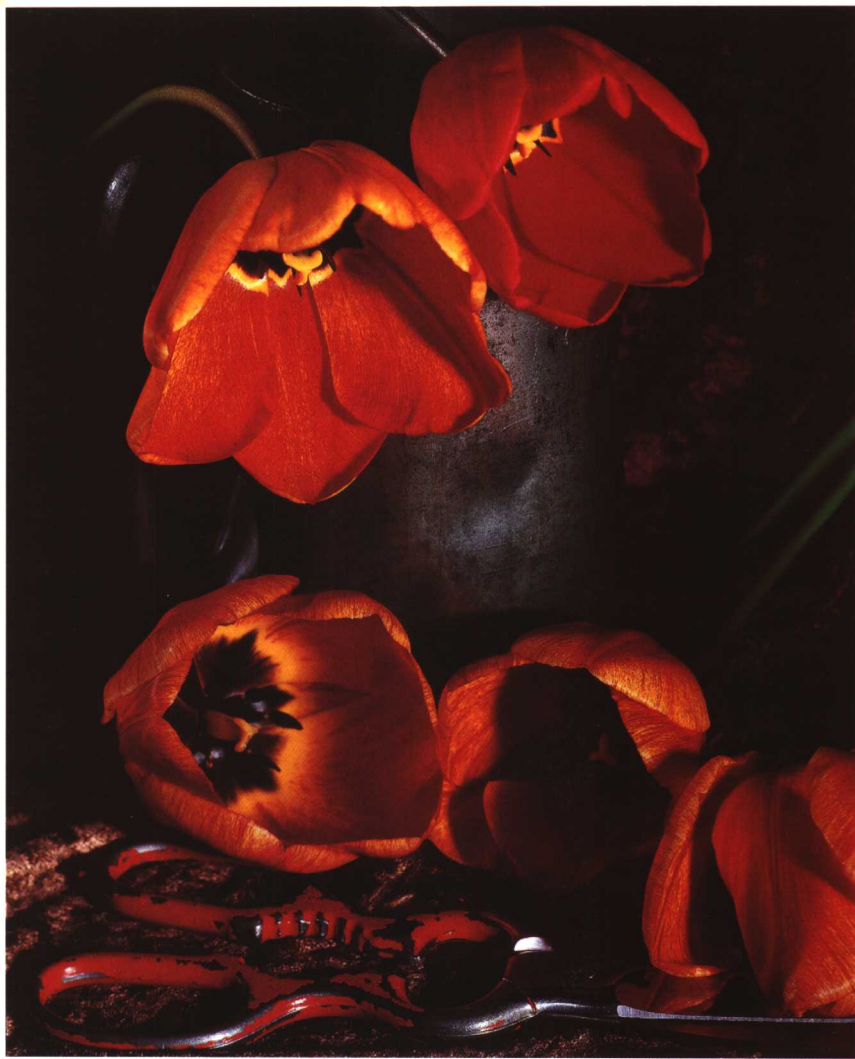
2. 属于你自己的影室

影室的摄影技术就像其他形式的摄影技术一样，都是利用视觉效果进行创作的艺术。它与相框以外的一切时间和空间因素都不相干。这项工作的难度不是让别人相信这种视觉效果，而是让你自己相信。因为，你很清楚自己拍摄的景物是什么，你也很清楚地认识到你所面对的布景具有哪些缺陷，同时也知道你面前摆着什么样的困难。但是当你将拍得的相片拿给别人看，询问他们的意见；然后将你认识到的缺陷指给他们看，再看他们有何反应的时候，你可能会得到令你惊喜的发现。

郁金香花

自从我们自己家的花园开出第一批丰富的郁金香花，我们就开始不断地对它们进行拍摄，直到花朵枯萎为止。

又参见：22~23 页

土耳其闺房中的妻妾

这位衣不蔽体的放荡女斜躺在土耳其式的妻妾闺房中，她身体周围缠绕着华贵的布帛。不论她是身处肯特郡拉姆斯基的一家咖啡屋，还是拍完照片后会立刻起身披上一件蓬松温暖的罩衫，或者她身下貌似华贵的布帛实际是来自于街对面的布匹废料店，总之这一切都是虚幻的。

尼康的 Nikkormat FT3 照相机，西格玛的 Apo 系列 70 ~ 210/2.8 镜头，柯达 EBX 胶片。