

商业摄影

Fourth Edition

Studio

Photography

Essential Skills

核心技法

(第4版)

[美] John Child 著
李铖 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

商业摄影

Fourth Edition

Studio
Photography

核心技法

(第4版) [美] John Child 著
李铖 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

商业摄影核心技法 : 第4版 / (美) 查尔德
(Child, J.) 著 ; 李铨译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2010.3

ISBN 978-7-115-21899-5

I. ①商… II. ①查… ②李… III. ①商业广告—摄
影艺术 IV. ①J412.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第223255号

版 权 声 明

Studio Photography Essential Skills, Fourth Edition by John Child

ISBN 978-2-240-52096-4

Copyright © 2008, John Child. All right reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 9789812723734

Copyright © 2010 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I,
Singapore. All rights reserved. First Published 2010.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore)
Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan.
Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject
to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd.授权人民邮电出版社在中国大陆 (香港特别行
政区和台湾除外) 出版发行。

本版仅限于中国境内出版及标价销售。未经许可之出口, 视为违反著作权法, 将受法律之
制裁。

商业摄影核心技法 (第4版)

- ◆ 著 [美] John Child
- 译 李 铨
- 责任编辑 李 际
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
- 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
- 印张: 12
- 字数: 188千字 2010年3月第1版
- 印数: 1-4000册 2010年3月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2009-5699号

ISBN 978-7-115-21899-5

定价: 59.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

内容提要

作为一本讲述基本技巧的指导性读物，本书按照商业摄影的应用情景，从拍摄项目的创意、准备、执行和交付的各个环节进行了技术解析和案例设计，一方面细致到建立工作室的安全问题，另一方面又宏观到照片的传达概念，当然大部分的篇幅仍然在讲述跟灯光有关的内容。最终将所有的相关知识归纳、融汇为练习题和作业项目。这是一本完整的常规教程，也是一本可以根据读者自身水平进行针对性训练的技术指导。

本书为那些希望给自己钟爱的摄影艺术巩固技术基础，并将其转化为商业作品的摄影爱好者提供了一个明确的学习途径。对于摄影专业的学生和想要成为职业摄影师的读者，本书也能提供全面的、关于摄影技术的底层知识。学习掌握了本书涉及的这些基本技巧之后，便可以在专业摄影领域里充分发挥自己的想象力，以相对可靠的、能被大众接受的方式创造出商业摄影作品。

致谢

为此书面世给予帮助的众多人中，我要向他们表示诚挚感谢：

- 感谢 Mark Galer、Les Horvat 和 Michael Wennrich 的建议和帮助；
- 感谢 RMIT 大学的学生，Melbourne 的热忱、友谊和参与；
- 感谢 Gloria 和我的家人在我摄影生涯中给予我的不断鼓励和理解，感谢你们。

译者介绍

李铖，毕业于北京航空航天大学。目前供职于澳信传媒，任资深评测工程师、兼职摄影师和内部培训师。

2006年加入中国IT垂直类网站领衔品牌IT168.com，任数码影像产品评测工程师。建立了业内最专业的影像产品评测中心和一套完备的影像产品评测体系。这期间在IT168.com发表了数码相机与镜头产品评测、相机技术解析、摄影技巧类文章近400篇，作品长期被新浪、网易等门户网站转载。开设了“每日一图”等以摄影理念、器材应用为话题的广受好评的专栏。也在《大众摄影》等专业摄影杂志上发表多篇器材评述、应用指导文章和摄影作品。

同时，作为IT168.com兼职摄影师，负责Apple MacBook Air、联想IdeaPad等多个IT产品推广项目的策划和图片拍摄，负责中国云计算大会、系统架构师大会等多次IT业内重要论坛、会议的新闻摄影。

2009年起兼任澳信传媒集团内部培训师，主讲摄影技巧、图像编辑等课程。连续三年受邀出任IT业内知名奖项“技术卓越奖”专家评委。

目录

第1章 绪论

- 1.1 过程和进展
- 1.2 独立学习
- 1.3 研究和资源
- 1.4 视觉日记
- 1.5 拍摄手记
- 1.6 表现
- 1.7 历史
- 1.8 技术进步
- 1.9 当代商业实务
- 1.10 方法论

1
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

第2章 题材

- 2.1 概述
- 2.2 广告插图
- 2.3 静物
- 2.4 人像
- 2.5 商业人像
- 2.6 时尚
- 2.7 1950年以来的时尚

13
14
15
16
16
18
18
19

第3章 传达和设计

- 3.1 概述
- 3.2 情境
- 3.3 格式
- 3.4 内容
- 3.5 平衡
- 3.6 构图
- 3.7 视点
- 3.8 线条

23
24
25
26
27
27
28
29
30

3.9 深度	32
3.10 透视	32

第4章 艺术指导

4.1 概述	36
4.2 预案	37
4.3 画面布置	38

第5章 工作室

5.1 概述	44
5.2 健康和安全	45
5.3 设备	45
5.4 相机	46
5.5 镜头	47
5.6 光源	50
5.7 设备细节	51
5.8 组织协调	53

第6章 光

6.1 概述	58
6.2 人造光	58
6.3 光的特性	60

第7章 曝光

7.1 概述	70
7.2 光圈和曝光时间	70
7.3 测光	72
7.4 使用测光表	73
7.5 光比	75
7.6 测光表读数解析	77
7.7 曝光补偿	78
7.8 数码曝光	80

第8章 图像拍摄

- 8.1 概述
- 8.2 选择拍摄介质
- 8.3 数码拍摄
- 8.4 宽容度
- 8.5 胶片拍摄的局限
- 8.6 迫冲和减冲
- 8.7 反转冲洗
- 8.8 图像预览

87

- 88
- 89
- 90
- 91
- 91
- 92
- 93
- 94

第9章 创意控制

- 9.1 概述
- 9.2 对焦
- 9.3 景深
- 9.4 选择性对焦
- 9.5 景深预览
- 9.6 曝光时间
- 9.7 创意曝光补偿
- 9.8 透视

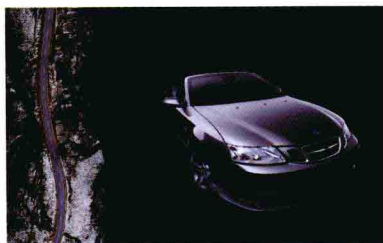

97

- 98
- 98
- 99
- 101
- 101
- 102
- 103
- 104

第10章 用光

- 10.1 概述
- 10.2 使用影室灯
- 10.3 闪光灯
- 10.4 钨丝灯
- 10.5 散射
- 10.6 反射
- 10.7 滤光
- 10.8 混合光源
- 10.9 动感

107

- 108
- 109
- 110
- 111
- 113
- 114
- 114
- 115
- 116

第11章 静物布光

- 11.1 概述

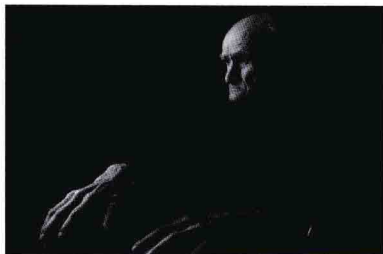
119

- 120

作业1 立方体	122
作业2 “球”	124
作业3 “质地”	126
作业4 “花朵”	128
作业5 “金属”	130
作业6 “桌子”	132
作业7 “锈迹”	134
作业8 “黑白”	136
作业9 “餐叉”	138

第12章 人物布光

12.1 概述	142
作业1 “高调”	143
作业2 “低调”	145
作业3 “中间调”	147
12.2 姿态	149

第13章 外景布光

13.1 外景	154
13.2 室内场景	155

第14章 合成

14.1 合成图片	162
14.2 合成布光	162
14.3 合成技术	163
14.4 合成解决方式	167

第15章 作业

复习题

第1章

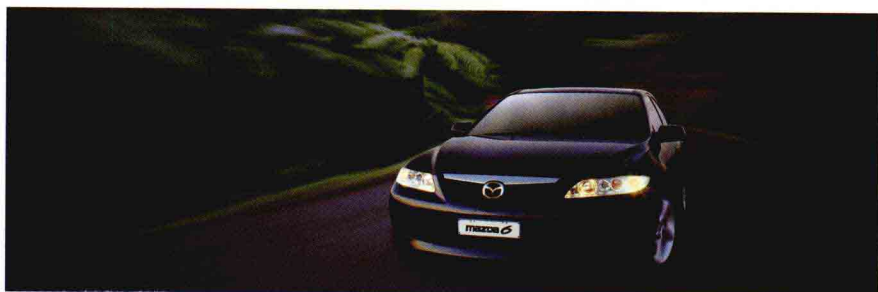
绪论

introduction

Shivani Tyagi

商业摄影包含众多领域。它最简单的表现形式就是作为驾驶证、身份证等证件制作中的一个环节；而最复杂的情况，则包括电影摄影以及它在电影创作中的应用。商业摄影还包括人像、时尚、静物、产品、广告插图、工业、企业和建筑等各种内容。看起来工业、企业和建筑摄影好像并不是商业摄影的内容，但大多数情况下，这些拍摄主体会光照不足或者完全没有照明，拍摄时就需要人造光源来补光或者完全依赖人造光源。在众多促成商业影像创作成功的条件中，作为摄影的最基本元素，理解并提升布光技巧非常重要。本书的内容包括使用人造光源的室内摄影，以及用现场光和人造光源结合的外景摄影。课外活动、作业、基础摄影理论和有用的实际操作建议为创作和胜任摄影提供了基本的技术。

Rodrick Bond

技术的学习

本书关注商业摄影必备技法的学习和应用。重点介绍静物、广告插图、人像、时尚和外景布光等题材的技术、传达和设计。本书专业术语表述平实，以保持尽可能的简单易懂，而避免复杂的理论解释。

技术的应用

本书后面的几章专为实际应用学到的技术而设计。完成作业时，允许摄影师通过适当的设计和技术应用来表达他们的想法。本书提供循序渐进的学习步骤，给摄影师打下坚实的基础和工作架构，让他们无论在工作室还是外景地都能独立、自信地工作。

核心技法

学会核心技法并成为合格的摄影师需要些时间和精力。技法要反复练习，才会成为你用得上的手艺。对于技法要现学现练，并应用到今后的学习中去。最终，你会出自本能和直觉地应用这些技法，并且进行清楚的、有创造性的沟通。

1.1 过程和进展

Process and progress

本书旨在对商业摄影进行入门介绍。我们把本书的重点放在基本技法应用的实际操作步骤上。课外活动和作业涉及的范围宽广，而且并不需要大量贵重的设备，即能达到可接受的效果。

循序渐进的学习步骤

本书提供了循序渐进的学习步骤，这样的步骤会给拍摄作业以及个人创意和传达提供可参考的框架。每章旨在提供独立的学习资源，来帮助你培养设计技能（包括研究的能力），以系统化的方式计划和执行任务。将所有的研究调查和“课外活动”按主题记录在“视觉日记”和“摄影手记”的表格里，这是非常有益的。

融会贯通和积极性

作业是有一定灵活度的，你可以选择不同的主题来完成作业。这有助于培养个人兴趣偏好，同时仍然能以满足特殊标准为导向来指导工作。重要的是图像设计，主题传达，以及进行合格、可靠的图像拍摄和创意所需的核心技法。书中对实际问题进行了对比，并介绍了闪光灯和钨丝灯布光形式。你应当实际操作一下课外活动和作业，这样通过适当的设计与技术的应用，能增进你的表现手法。每章所学技巧的范例，任何时候都是一种宝贵的参考。

1.2 独立学习

Independent learning

本节意在帮助你既学到摄影的技术，也学会摄影的创造性思维。在案例研究、复习和实务作业里，会要求你完成大量的任务。由此获得的知识和经验，将为你未来的摄影工作提供一个思维架构。

课外活动和作业

完成所有的课外活动、作业和复习之后，你会明白别人的影像是怎样创作出来的，也会学会怎样创作自己的影像，以及如何如何进行视觉传达。你所创作出来的影像，会是你表达自己想法和记录自己观点的手段。摄影要通过一系列的过程，一步一步学习，才能获得最好的效果。一旦经历了这样的过程，就能变得有创造性，并会制作出有感染力的影像。书中还解释了许多让人迷糊的，或者常常被人误解的关键问题，理解了这些问题，会有助于你掌握创造性的表现手法。

学习本书

在你学习摄影的过程中,本书旨在一直为你提供支持。每章的第一页列出了要实现的目标和拍摄对象,以及要验证的技巧,并且介绍了如何完成。当你阅读并理解了前面相关章节的内容之后,才会开始相应的课外活动。

必需的设备

本教程旨在教会你用最少的设备完成商业摄影。你需要一台可以手动控制或操作的相机。你还应该有一个使用人造光源的避光的工作区。实际上,并不是非要大量昂贵的设备才能理解用光。为了实现一些效果,日光、环境光、普通家用灯泡、台灯、户外光、火炬和闪光装置等,其实在一定程度上都是可以派上用场的。配合各种反光设备(镜子、锡箔和白卡)和各式散光材料(网罩、棉布、描图纸及有机玻璃),就可以进行一定程度的光线控制了。许多顶级的摄影师其实只用非常简单的设备。当使用二维介质工作时,摄影更多是在认识和理解光线,然后重制光照环境,从而完成造型、透视和对比。

作品集

每章结尾都展示了几幅通过日光、环境光、闪光灯或钨丝灯等光源的各种组合而创作出来的作品。

1.3 研究和资源

Research and resources

为了尽可能受益,请将课外活动作为你研究的出发点。通过研究大量的不同来源的图片,将你全部的创意潜能释放出来。艺术家和设计师都通过许多不同的途径来为他们的作品寻找灵感。此外,对于任何努力创新的学生,对他们的艺术所处的环境有所理解都是基本的要求。对相关的艺术家和从业者进行研究,是这个过程中最基础的环节。

让我们开始

收集跟你要完成的课外活动相关的图片。这样的收集对你将来的工作来说,是一个有价值的资源。不要将你的研究局限在摄影上。去探索

视觉艺术的所有形式。通过使用不同图片的元素，你可以将这些信息作为自己创意成果的灵感。和朋友、家人以及任何愿意听的人聊聊你的想法，会让你的思路变得清晰，想法更加成熟。

选择资源

寻找图片的时候，要有选择性。只用那些品质高的资源。不是所有照片都设计得很好，它们不一定适合你用。好的资源包括高品质的报刊杂志、摄影书籍、展览和互联网。

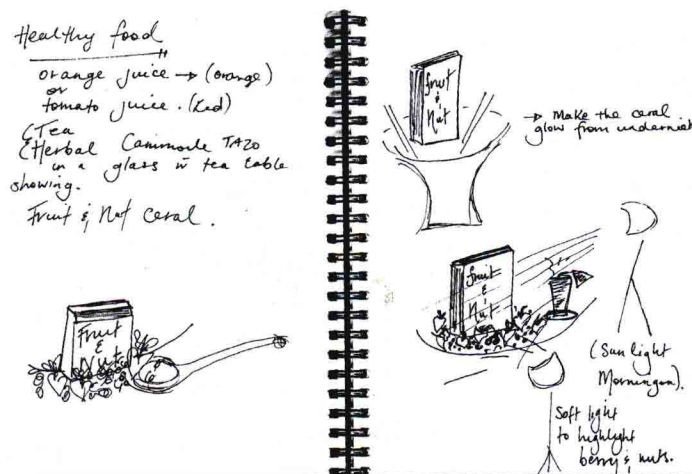

Daniel Tückmantel

1.4 视觉日记

Visual Diary

要认识到，公认的标准和看法只是发展创造性思维的开始，而发现独特的视角，是这个过程中的一个重要环节。而“视觉日记”则为这个过程提供支持，记录下那些影响你，或者让你形成基本想法，助你完成摄影作业或练习作品的图片或文字诱因。视觉日记最基本的形式可以是一个活页的剪贴簿（举个例），自己上面做一些不必那么工整的写写画画即可。如果你能在上面记录下和你个人观点相干的更多细节，那当然更有价值。比如记录下你是如何通过分辨视觉艺术作品中做得好或不好的用光、设计或造型，来让你自己的图像创作蓝图一步步变得明确起来的。

Joanne Gamvros

视觉日记应当包含

- 摄影师、艺术家、作家以及电影制片人的作品集。
- 网站地址和链接。
- 照片创意的草图。
- 描绘特殊布光和相机技术的图片集。
- 对日记中每个条目的简要文字描述。
- 对所搜集图片的个人观点和说明。

1.5 拍摄手记 Record Book

拍摄手记用来罗列与实际操作、拍摄效果相关的各种书面依据,并且附有每次拍摄作业或课外活动的完成样稿。它应该包含一些有用的信息,能方便其他没参与原创,而又需要重拍这些作品的摄影师理解。这是常规的专业练习。

球

相机

ISO 感光度

照度比

测光值

白平衡

曝光

26/04/08

尼康 D70

100

点光 $f/64$

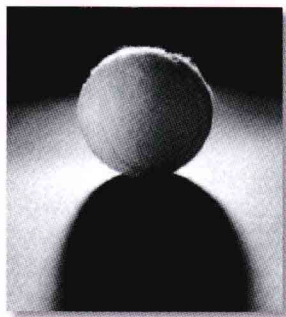
面光 $f/45$

反射光 $f/32$

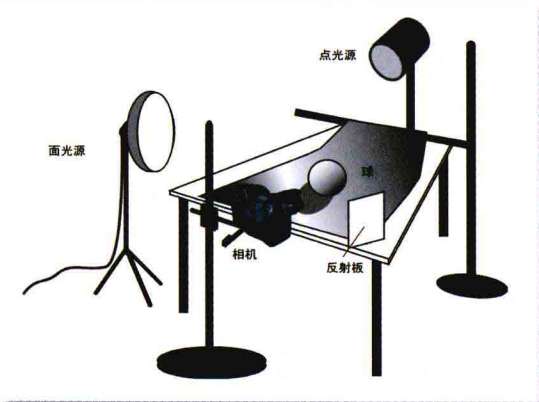
投射 2 秒, $f/45$

白炽灯

3 秒, $f/45$

后面的点光源为轮廓光。面光源从左侧入射,投射中心位于前半球开始产生阴影的位置,从而让球的前面出现渐暗效果。反射白板置于球的右侧。

拍摄手记应该包含

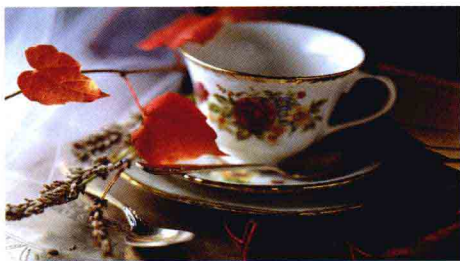
1. 每次作业和课外活动的信息表。
2. 技术要求和用到的设备。
3. 光位图、相机机位图、拍摄角度和高度（标定和说明）。
4. 光比和曝光的测量值。
5. ISO感光度和白平衡。
6. 达成结果所需的所有数字文档。
7. 道具用途和来源，以及和本次拍摄相关的其他信息。

1.6 表现

Presentation

调查研究

对于每一次作业，你应该清楚地说明自己怎样去实现自己的想法，如何选择所用到的拍摄技巧。这些应该以一个有序的方式整理出来，展现你完成的作品在创意和技术上的进展情况。对影响你作品的一些影像进行简要的评论，复印下这些影像，并将其放到你的研究中去。

Shivani Tyagi

展示

1. 你对作品的展示，会深刻影响到别人怎么看你的作品。
2. 当你要在屏幕上进行作品展示时，要确认软件和计算机能够兼容。
3. 确保所有的数码图像已经裁切好，并且不要显示边缘像素。
4. 为所有打印的作品配上适合的标签。
5. 确保已经校正了水平和（或）垂直的元素（倾斜的水平线会看起来不舒服）。

存储

1. 最好将你的作品集整理得标准化一些，这样它看起来就会有统一的外观和风格。
2. 完成的作业应该保存在比你装裱好的作品稍大一些的文件夹里。

3. 类似的材料都应该存储在干燥、无尘的环境中。
4. 电子文档应该刻录成光盘或者存储在闪存盘、硬盘里,并且要远离磁性设备,防止数据被破坏。

1.7 历史

History

相机的雏形——小孔成像仪,从亚里士多德时期就存在了。19世纪中期摄影乳剂出现后,摄影师们开始建立或者改造艺术工作室,来拍摄人像照片。相机和胶片替代了画师的画布、画笔和颜料。画师最初所用的,甚至多数情况下现在仍然在用的光源,只是一个大窗户或者面对直射阳光的天窗,光源往往置于主体上方,投向主体的一侧。伦勃朗、米开朗基罗和卡拉瓦乔的画作就是最好的例证。

Julia Margaret Cameron, Julia Jackson, Herbert Duckworth夫人/1867/皇家摄影协会, 英格兰, 巴斯

Kata Bayer

从早期的静物和人像摄影来看,摄影师们都对拍摄主体采用类似的布光方式。到19世纪40年代,“sun-drawn缩影”的商业肖像、广告将手绘肖像淘汰,1854年,制作“Cartes-de-visite”(也就是我们今天所说的“名片”)开始盛行。摄影师比起画师最大的缺点在于,他们的作品是黑白的。也有人尝试为黑白照片进行手工着色,不过成效甚微,在19世纪末20世纪初,早期的彩色胶片和冲印技术还并不实用。这种情况一直延续到20世纪30年代彩色胶片能够稳定、可靠地再现色彩时,才有所改变。

课外活动

1

在绘画、早期的肖像照片和当代摄影作品中找一些使用相似光源的例子来研究。