

托尼·L·科贝尔 著
TONY L. CORBELL
刘红焰 译

Basic Studio Lighting

室内摄影布光基础

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

室内 摄影布光基础

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

HHJ09/08

室内摄影

编审：维多利亚·克雷文

策划编辑：艾莉萨·帕拉佐

设计：利厄·洛科克 珍妮弗·莫尔

制作经理：赫克托·坎贝尔

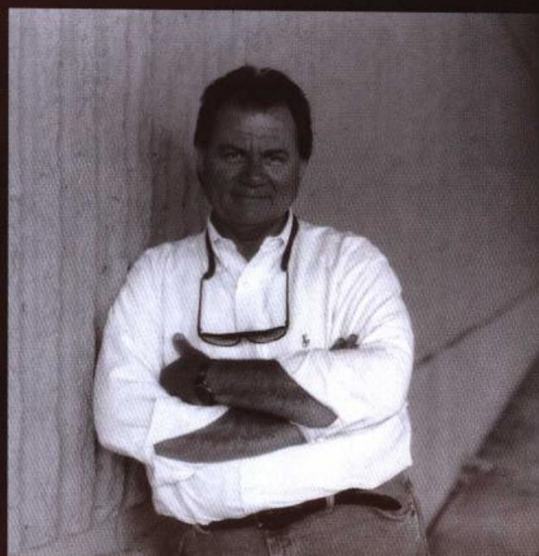
布 光 基 础

托尼·L·科贝尔 著

TONY. L. CORBELL

刘红焰 译

Originally published in the United States Of America in 2001 by Amphoto, an imprint of Watson-Guptill Publications, a division of VNU Business Media, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, United States of America. www.watsonguptill.com

作为美国哈苏摄影器材公司摄影教育部主任, 托尼·L·科贝尔涉足摄影业已有20多年。他是哈苏培训大学教务长, 国际婚礼摄影学会创始人。1993年调入哈苏公司以前, 在著名的布鲁克斯摄影学院任教。

托尼·L·科贝尔在美国及世界上许多国家的摄影讲习班讲过课, 包括棕榈滩摄影讲习班、圣菲讲习班、意大利Tuscany摄影讲习班和许多美国专业摄影分校。他曾在40多个州的80多次研究班、研讨会上作过主题发言。他在过去的六年时间里, 足迹遍及美国, 在美国所有重要的摄影会议上发言讲课, 担任PPA教育委员会主席, 亚特兰大奥林匹克运动会摄影经理。他多年与迪安·科林斯和Finelight组织交往, 为他们撰写出版过图书、录像系列, 数次荣获影像指导奖。

他曾为乔治·布什总统、杰拉尔德·福特总统拍过照, 还为史密森伊恩学会和伊斯曼柯达公司提供服务。2000年9月, 他以伊斯曼柯达公司成员身份, 担任了联合国千年峰会的摄影师, 拍下了世界129个国家领导人参加的、具有历史意义的合影(参看52页)。他荣获了由国际婚礼摄影师协会颁发的2001年度终身成就奖。托尼·L·科贝尔现住在圣地亚哥, 闲暇时, 时常欣赏披头士乐队的演奏, 观看约翰·韦恩的电影。

著作权合同登记 06—2001 年第 150 号

图书在版编目 (CIP) 数据

室内摄影布光基础 / (美) 科贝尔 (Corbell, T. L.) 著; 刘红焰译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003. 1
ISBN 7-5381-3702-5

I. 室… II. ①科… ②刘… III. 室内摄影—摄影照明 IV. TB811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 051500 号

出版者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

发行者: 各地新华书店

开本: 889mm × 1194 mm 1/16

字数: 200 千字

印张: 9

印数: 1~4 000

出版时间: 2003 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 夏 袁跃东

封面设计: 李若虹

责任校对: 刘 庶

定 价: 60.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail. lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

致谢

伊迪和莱斯利自始至终为这一计划做了大量工作，付出了常人难以想像的耐力，我感谢并热爱他们。我还要向我的姐夫雷蒙德·“索尼”·泰勒致以深深的谢意，他和我的姐姐在20世纪70年代初把我引进摄影领域。希望我的付出和努力没有使他们感到过后悔、失望。

美国哈苏公司的所有工作人员都曾给我以巨大支持，尤其值得一提的是公司总裁艾伦·齐默尔曼，还有里查德·施洛伊宁，鲍勃·纳恩和总代表处的吉姆·莫顿。谢谢大家。

我还要感谢伊斯曼柯达公司的特里·德格洛所给予我的友谊、支持，感谢我们所拍摄的所有包括从总统到模特在内的杰出人士。Photoalley.com网站的斯基普·科恩是我12年的老朋友、老板，还是我灵感的源头。朋友，请接受我的谢意。瑞士布龙电子公司的克劳德·布龙多年来给我以大力支持，我向他表示感谢。Amphoto公司和沃森-格普蒂尔公司的维多利亚·克雷文和阿利萨·帕扎罗对这一计划表现出极大的耐心，不断地等待，等待，等待。我向他们二人致谢。我还要感谢加利福尼亚 Santa Barbara 布鲁克斯摄影协会的全体工作人员；感谢 Photo District News 技术编辑约瑟夫·米汉，他在计划开始实施时，给我以实质性的帮助；感谢拉斯维加斯 CCSN 的伍迪·伍德恩，他给予了我自始至终的支持。感谢所有我曾经教过的学生，是他们向我提出了各种问题；感谢所有得克萨斯的摄影家为我事业的成型、成功所做的工作。还要感谢 IWI 的所有学生，是他们在过去三年的时间里与我通力合作，给我以支持和鼓励。

最后，我要把我诚挚的谢意送给摄影家、教育家、演讲家迪安·科林斯，是他改变了我们把摄影视为工业所使用的摄影技艺的观点。他看准摄影教学的方向，并全身心地致力于这项工作。他改变了我们的世界，我们都应向他表示深深的敬意。我将把我的所有奉献给你们。

技术要点

本书中所选用的照片都是用哈苏摄影机拍摄的，我只爱用哈苏。作为一名专业摄影师，我从事事业漫漫旅行的一开始就选定了哈苏相机。我在事业之初选定了它，从此它就一生陪伴我，陪伴我拍摄婚礼照、商业照、休闲照，一路走到今天。从涉足摄影领域至今，除了中间有两年时间试用过其他品牌的相机，我始终使用哈苏相机，它从未让我失望过。这个品牌相机的质量堪称一流。毫无疑问，哈苏可以助你成为一名更好的摄影师。还有，这一品牌相机完全适合摄影师控制。对摄影师而言，在摄影这个领域里，不会再有比哈苏更好的朋友和更能助你事业有成的公司了。

书中的每一幅照片都是用布隆电子公司提供的 VISATEC 灯光拍摄的。毫无疑问，这些灯光都是世界上手屈一指的，能够产生我所见到过的最为真实的色温的光。而且，这种品牌的灯非常结实，就是航空公司的搬运工也摔不坏。自我从事摄影之日起，就一直使用柯达胶卷。我没有受过摄影专业培训，并非科班出身，我是通过多年来参加研讨会、学习班、讲座学习到各种摄影技艺的。在这期间，一直是柯达伴我左右，给我以支持。我所有的一切都是它们的赠予，我衷心感谢这一切。

仅以此书献给所有伟大的和普通的摄影师、
胶卷制造商、电影摄影师。我在他们身上汲取了
许多经验,是他们使我具备了透视问题的眼光和
把所理解的问题讲授出来的能力。

—— TLC, 圣地亚哥, 2001

[目 录]

引言 10

[第一章]
室内摄影基本技巧

14

[第二章]
选择照明设备

42

[第三章]
控制光线的原理

68

[第四章]
测量光量

84

[第五章]
单灯的布置

106

[第六章]
实现纵深感的照明

122

资料来源 142

索引 144

引言

对于从未在摄影室里工作过的人而言，那里深不可测；而对于深谙摄影技巧的人而言，那里神秘莫测。从无知到深知之间横亘着一座高耸着的知识大山，要想掌握这一技术，就要翻过这座大山。

吸引许多室内摄影师的一个问题是如何控制某一特殊事物的外观。不管是拍人还是拍物，也不管摄影师是老手还是新手，摄影师都要掌握灯光、情绪、外观——成功拍摄一张令人称赞的好照片的所有因素。在摄影室里，摄影师可充分利用一切可以利用的道具调试灯光，比如反光伞、柔光箱、格子板、窗帘、喷雾板，按我们的要求调整闪光和光源。有一些用于调试灯光的道具设计独特，可以按照摄影师的需要进行调整。

每一位摄影师都懂得，成功地掌握室内灯光绝不像掌握某一项特殊设备那般简单。任何一张照片的背景灯光都是多种因素的合成，比如，主要光线的大小与被摄体的大小；光线的大小与被摄体的距离；灯光的摆置与次要灯光，比如补光、局部光和背景光。简言之，室内摄影成功的关键不在于某一件仪器，而主要在于有经验的摄影师是如何操作、使用仪器。与此同时，灯光的控制也是最能显示室内摄影师技能的关键。你如果能够驾驭灯光，你就完全掌握了摄影。

室内摄影师只有在完全掌握了光线的物理特性和被摄体对光线的反应之后，才算得上全面。光线的微小变化，比如主光的摆置，主光与补光间的比例变化都可能根本改变终极结果。这些变化可能很小，也可能很大，这就给摄影师一个很大的空间，扩展自己的领域，完善自己的技艺。

小看构建灯光知识结构的重要性可能是许多摄影师没有体味到摄影是一个创造的过程，因而没有激发出摄影兴趣的真正原因所在。直接结果就是纯粹拍摄眼之所见，只知如何去操作，却不知为何要这么做。如果说真有所谓的室内摄影秘诀，那么这个秘诀就是掌握摄影基本技能，用这一知识表达自己的想法。

大多数摄影师在进入摄影室之前都是进行户外摄影，还都自认为自己能够对人工光线应用自如。多年来人们都认为不管你怎么认为，光就是光，自然光和摄影室的光有着相同的共性，传导方式也相同。而实际上，他们二者间的区别是相当大的，有必要在这里指出来。摄影师通常在户外找准适当的光线，而且在摄影室里还可调试出从不同角度照射被摄体的光线。这就比户外摄影基本上只有一个方向的光源选择范围要广得多了。

太阳是我们的光源，但很难为人类所掌握。在户外

摄影时，摄影师需要调整被摄体或者是照相机的角度，才能够选取理想的角度和物件与背景的构图。他们惟一所要考虑的就是图片的构图。而在摄影室里，情况就完全相反：通常是先选定被摄体位置，最最重要的是确定什么作为主光和主光的摆放位置，其余就是灯光的微调对成像的影响。

室内摄影的灯光控制比室外自然光线下的摄影复杂得多，但是这种复杂性的存在，使摄影师有更多创造、创新的机会。非常令人遗憾的是，许多摄影师不思进取，步前人后尘。我们无意指责按他人用光常规进行拍摄的行为，因为，人们总是鼓励刚刚涉足这一领域的新手研习前人的作品。而且，单纯模仿前人的一定之规也确实毫无错误可言，但却从根本上扼杀了人的创造潜能。要想成为真正的专业摄影师，就要发挥个人特性，有所创新。

20世纪80年代初，著名摄影师、演讲家迪安·科林斯到得克萨斯看我，建议我在每天晚上离开摄影室时，把所有白天用过的灯都处理掉。他说：“你毕竟不想让明天的头一张照片与今天的最后一张照片一样。”在过去的17年时间里，这个看似脱口而出的建议一直深印在我的脑海里。

你一直严格规定自己要尽可能多地学习掌握有关灯光的知识和照明设备的使用。这一点没有错，你会从中大大受益。现在就着手学习，打下坚实的基础。我们要让你成为懂得用光知识的摄影家。从中你能体味成长和收获的喜悦并焕发前所未有的创造能力。你还能够增强自信，拍摄越来越多有难度的作品。希望大家喜欢上这本书，同时你还会发现这本书能够为你的成功插上飞翔的翅膀。

室内摄影

室内摄影师通常认为成像是仔细、合理拍摄的过程。他们要选择光源、光线调节器、反光板和挡光板等道具，以拍出理想照片。整个过程实际上就是考虑被摄体和设备。这一考虑过程受四个因素影响：拍摄的目的；被摄体的表面特性；

基 本 技 巧

摄影师的个人风格和喜好；顾客的要求、思维定式和情绪。选定灯光之前，室内摄影师要明确他们所要实现的效果，被摄体对不同光源的反应和所应采用的总体方法。当然，如果是商业用途的广告摄影，顾客和艺术指导所关注的仅仅是室内摄影师所能表现出来的外表整体效果与情调。

真实、直白的拍摄产品通常为产品促销所必需。

利用反差，对同一产品创造性的理解，能够提供自我表达的绝好机会。

像室内摄影师那样考虑问题

尽管室内摄影师有能力创造和控制用于拍摄的室内所有灯光，他们同样会遇到所有摄影师都会遇到的问题：如何克服二维的限制，记录三维的现实。最后成像只能记录下高度和宽度，而现实世界还有厚度的存在。要控制维度也是室内摄影的重要技巧，这个问题将在第三章里深入讨论。在我们讨论如何控制之前，必须要首先掌握大多数室内摄影师拍摄时所要掌

握的思维轨迹。

大多数室内摄影师的根本意图就是调试好光线，记录下所拍对象的特征，比如整体形状、色彩、肌理和轮廓等。记录下所有这些特征无外乎以下两点：或者是记录物体，或者是表现物体。

大多数艺术作品的翻拍和医学摄影一样，都要尽可能地准确。销售目录中的产品摄影要求能够准确地反映