

商业摄影入门系列

PROFESSIONAL INTERIOR
PHOTOGRAPHY

室内摄影

[英] 迈克尔·哈里森 著

张 铭 译

59

引进摄影经营新理念

浙江摄影出版社

室内摄影

PROFESSIONAL INTERIOR
PHOTOGRAPHY

[英] 迈克尔·哈里斯 著

张 铭 译

浙江摄影出版社

责任编辑：裘禾敏
装帧设计：薛 蔚
责任校对：朱晓波
责任出版：寿小瑛
电脑制作：朱爱民

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字11-2000-42 号

图书在版编目(CIP)数据

室内摄影 / (英) 哈里斯著; 张铭译.
杭州: 浙江摄影出版社, 2002.12 (2003.1 重印)
(商业摄影入门系列)
ISBN 7-80536-917-8

I. 室... II. ①哈... ②张... III. 室内摄影—摄影艺术 IV. J412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089541 号

室 内 摄 影

原著: [英] 迈克尔·哈里斯
翻译: 张铭
浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市武林路 357 号 邮编: 310006)
经销: 全国新华书店
印刷: 浙江印刷集团公司
开本: 880 × 1240 1/32
字数: 150 000
印张: 5.25
印数: 2 000—3 500
2002 年 12 月第 1 版
2003 年 1 月第 2 次印刷
ISBN 7-80536-917-8/J·592
定价: 32.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

版 权 所 有 翻 印 必 究

Photographic Lighting: Essential
Skills by John Child and Mark Galer
Butterworth-Heinemann, a division
of Reed Educational & Professional
Publishing Ltd

Photographic Lighting: Essential
Skills by John Child and Mark Galer
© Reed Educational & Professional
Publishing Ltd-2000

目 录

前 言	1
-----	---

鸣 谢	2
-----	---

第 1 章	室内建筑的创造和诠释	3
-------	------------	---

第 2 章	专业照相机和镜头	13
-------	----------	----

第 3 章	照明设备、测光表和滤镜	29
-------	-------------	----

第 4 章	胶片 and 数字成像的作用	44
-------	----------------	----

第 5 章	构图、风格和照明	56
-------	----------	----

第 6 章	实用技术	72
-------	------	----

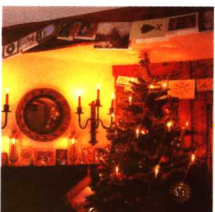
第 7 章 室内混合光照明 90

第 8 章 室内摄影的难题 98

第 9 章 创作技巧 119

第 10 章 影像的展示和存储 131

第 11 章 商业经营 141

第 12 章 室内摄影大师简介 148

前言

写作《室内摄影》这本书时，摄影正处于数字成像革命阶段。可以断言，数字成像将是一个全新的领域，它为我们勾勒出实景摄影师在这场变革中当前和未来所充当的角色。

对于摄影师来说，如果缺乏相应完好的摄影灵感以及在商业经营方面的实际基础训练，要想获得自身的成功是很难的。为了帮助那些刚刚步入摄影专业的人士，本书增加的一章是专门用来描述摄影业日常事务的。

本书最令人鼓舞的或许是增加的最后一章，是三位顶级室内摄影大师的简介以及使他们获得了杰出作品的设备和技巧方面的详细说明。有关他们创作生涯的描述，会令我们顿悟；他们提供的影像，将使我们陶醉，给我们创作灵感。

迈克尔·哈里斯

鸣 谢

在这一版中，我要特别感谢彼得·阿菩罗哈密、布赖恩·哈里森以及安德里斯·冯·爱因西戴尔，感谢他们花费了宝贵的时间，提供了个人的成功经验，详述了摄影实践的细节，并为本书出版提供了十分精美的摄影实例。他们所贡献的是对生活无与伦比的洞察力，以及世界顶级室内摄影大师的工作方法。我也非常感谢《室内摄影世界》提供的由彼得·阿菩罗哈密拍摄的幻灯片。

我要特别感谢卡罗尔和格拉茨诺·马拉戈尼，他们为本书所用的各种摄影范例提供了拍摄场所。

我永远感谢本书的编辑玛戈瑞特·瑞利和她的同事翟尼夫·威尔霍姆，她们巨大的热情自始至终鼓励着我。也非常感谢彼得·戈瑞英格和顿格洗印厂的工作人员的大力支持，感谢他们提供了高质量的加工和印制服务。

最后，我要感谢我的妻子薇尔、我的孩子雷欧和比莉，他们给了我时间，激励我按计划创作。

本书所有的照片都由作者拍摄，有特别注明的除外。

迈克尔·哈里斯

第1章

室内建筑的创造和诠释

■ 引言

我们似乎对家居的室内装饰和家具怀有一种天生的爱好，对此，可以从报刊经销商书架上琳琅满目的室内装饰杂志上得到验证。在这方面，有一部分人当属好事者——喜欢窥视那些通常是隐藏在紧闭的大门后面的私人住所；另有一部分人，则是属于颇有审美鉴赏力的室内设计者，他们对建筑装饰的着迷，可以使其个人的风格得到发展或被人仿效。其成功的程度取决于策划者和设计师创造颇具吸引力的室内装饰的信心，以及摄影师将室内三维空间的艺术氛围淋漓尽致地在二维空间的感光胶片上表现出来的能力。

■ 室内装饰简史

在电灯和煤气灯发明之前，建筑师特别设计了四周可利用窗户采光的房屋内部结构，并且，大部分住宅今天依然采用这种设计。对于现代商业建筑，建筑师更有可能围绕自然光和人工光组合的形式来设计，但是，同样注重整体美学的观念。室内摄影师的工作是通过记录房间的格局和陈设品上的现场光（无论什么光源）和阴影部分的相互作用，并充分地在这种观念的本质捕捉到胶片上。

当然，一座房屋有许多不同方式的布局 and 装饰。在不同的历史时期，实际需要和流行时尚都共同对房屋的布局产生过影响。例如，在诺尔曼时期，由于放在门厅地面中央的炉火引起的不适感，就有了壁炉，现在这已成为房间的亮点了。同样，诺尔曼城堡里小小的木制百叶窗，实际上是用作安全防御和对付坏天气的。16世纪，随着玻璃加工厂的发展，以及房屋不再作为防卫的目的而建

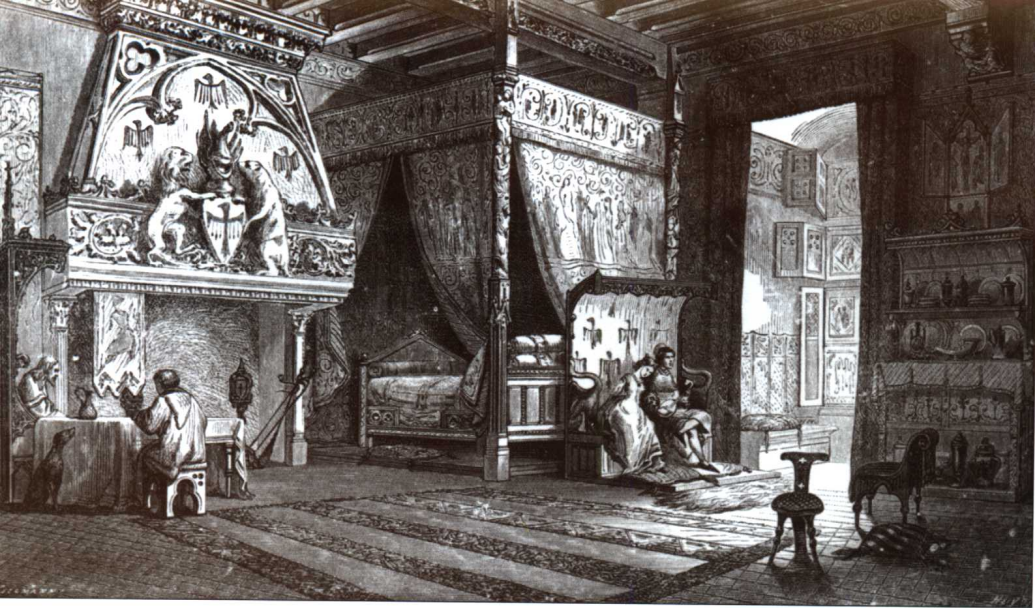

图 1.1: 15 世纪的室内布局，图中展现的床反映了它显著的装饰特色。

筑，窗户的尺寸和数量才有所增加。

■ 中世纪以及都铎王朝的室内建筑

中世纪的房屋内墙，或涂以灰泥来保温，并绘有装饰性的图案，或装有用竖条木板连接起来并涂漆的墙裙。14 世纪，作为壁挂用的挂毯开始出现，并且，最初作为台布的台毯进入最富有的家庭。家具不多，只有一些箱子和保险箱、长椅和餐桌（不过是放在支架上的木板）以及家中最珍贵的家具——床。

中世纪开阔的门厅被立在门一端的木制屏风分割开来，这扇屏风用于挡住来自门外的穿堂风。不久有了走廊，屏风和走廊上都饰有精制而成的雕刻。

16 世纪的房屋里面建造了天花板，以增加居住楼层，而且，天花板的建造增加了墙面，并用石膏制作的精美图案来装饰。精雕细琢的、宽大的楼梯可通向楼上的卧室、藏书房、小礼拜堂和长长的走廊。走廊贯穿整座住宅，人们在阴雨天气时可用作散步的场所，孩童们可以玩耍，也可以举行音乐会。大约也是这个时期，壁纸出现了，为奢华的壁挂提供了一种便宜的代用品。

我们已经集中描述了富人建造的豪华住宅，这时，平民也改善

了居住条件。大面积的菱形玻璃窗格取代了加有涂油亚麻布或纸的木制百叶窗,具有砖砌烟囱的壁炉更为安全,可以在客厅上方添建更高的房间,楼梯取代了梯子。农场主乐意在客厅的一端增加一只用砖砌的壁炉,壁炉的两边设有座位,炉火在中间,即所谓的“壁炉角”。

■ 17世纪

1603年,詹姆斯一世成为英格兰国王。他积极鼓励同欧洲大陆保持更加密切的联系,因而,培养了第一代真正懂得以古典规则进行建筑和装饰的设计者。斯图亚特王朝时期,大型建筑是由投资人和能工巧匠合作而成的,而住宅由工匠依照传统,就地取材来建造。受过良好教育的客户常常自己设计房屋,他们通过游历和阅读书籍,要比本地建房者的眼界开阔。国王的工程鉴定人因尼果·琼斯,基于他在意大利的广泛游历,改变了英国的建筑式样。令琼斯大受启发的是意大利建筑师安得里亚·帕拉第奥的作品,安得里亚

图1.2: 16世纪的房屋内景。

恢复了罗马古典的对称设计与和谐的比例。当时,石头和砖常常用来替代木材,规则的、处于垂直状态的矩形窗户,使光线的分布更均匀,影响着室内家具的排列,带动了窗帘的发展。按照古典建筑的规则,门和壁炉的位置也要像窗户那样仔细定位。建筑师们开始以更加简洁和切合实际的方式来设计房屋:房间不再是在通道两侧排列成行,而是位于中心走廊的任意一侧。

■ 18 世纪

18世纪,专业建筑师在建筑团队里的领导者地位得到了确立。建筑师的职责是提出关于建筑物内部和外部的建筑方案,然后反馈给客户并达成协议。按照文艺复兴时期的惯例运作,建筑师必须亲自设计建筑物的内部构造和装饰,以便制定出一个统一、和谐的设计方案。然而,建筑师首要负责的是建筑结构的工程,因此,当一所房屋的内部装饰遇到恰好必须更改的时候,就要邀请室内装潢商来参与。室内装潢商提供室内家具装饰用品服务和整体装饰服务,协调多项承包的工作。

宫殿似的巴洛克式建筑风格是在17世纪70年代从欧洲大陆传入英国的,以其规模、戏剧效果和奢侈为特征。在这方面,“房间相对成行排列”是一个很好的例子,每个房间的门排成行,产生了房间首尾相连的壮观景致。

18世纪早期,人们已经看到了帕拉第奥建筑风格的复兴。贸易的增加带来了丰厚的财富,广大的乡村和城镇房屋建筑的正面都具有了柱状风格。乔治国王时代的房子虽然简朴,但有着宏伟的外观和富丽堂皇的室内景致,这种房间总有一个接待来宾的豪华门廊,与起居室、宴会厅、桥牌室、藏书房、卧室等处连在一起,厨房、食品间、地下室以及仆人寓所就不必提了。游历欧洲大陆成了英国年轻绅士教育课程中的一部分,由此可获得用来装饰自己房间的大量图片、实物和雕塑。

18世纪中叶,洛可可式风格从法国传入英国,以对抗新式帕拉第奥建筑主义的“建筑”装饰。相比之下,洛可可式的装饰明快而丰富:由漩涡式和流动的曲线构成不对称的设计,织物和壁纸的设计采用天然的图案——植物和花。

图 1.3: 典型的亚当式房屋——伦敦波特兰别墅。

这时, 古典建筑的进一步复兴还在继续, 这个时期的代表人物是罗伯特·亚当。最新式古典建筑师如亚当, 首先制订了建筑物室内完整的规则, 涉及墙壁、天花板、家具、被覆材料、地毯、壁炉、门和照明装置。照明装置时常为精致的枝形吊灯。建筑师的大部分工作是用覆盖着细腻灰膏、绘有镀金装饰的精致色彩的曲面墙壁、

壁龛和柱子来重新装修现存的住宅，并将各种经典的图案置于圆形、椭圆形或矩形中。

■ 19 世纪

18 世纪末，摄政统治时期的革命浪漫主义运动使古典风格渐渐退出历史舞台，近乎刻板的生活空间被颇受欢迎的、休闲的生活空间所替代。昔日的藏书室变成了起居室，客厅保留了下来，不过仅仅用于正式的接待，这时开始出现储藏室和早餐室。方便和舒适取代了礼节。在先前一贯的室内布局中，习惯于倚建筑物内墙排列的沙发和椅子，变成了壁炉。茶几出现了，大量使用装饰性的帷帐，尤其是高高垂下、拖至地板的窗帘盛行一时。

19 世纪 20 年代，受英国人风格和信仰的影响，折衷主义的哥特式装饰渐渐成为一种流行时尚。而对这种风格不加选择的使用，既有诺尔曼式建筑，又有伊丽莎白式样，那时的许多金饰品、有色玻璃、房屋的标志以及哥特式的拱形窗户上使用了丰富生动的色彩，由此引发了被称为古典学者和“哥特派”之间的“风格战”。从某种程度上说，这场风格战至少是一种基于财富资源而非基于教育的受新赞助人影响的结果。哥特式的风格更受欢迎，这就是今天看到的维多利亚式建筑遗产。

19 世纪中叶，大规模生产使新型的建筑材料商店应运而生，顾客可以购买到所有现成的商品。由于有过多零星的装饰物，并且聚集了大批量生产的用于表现个性的物品，室内装饰变得杂乱无章，十分夸张。由威廉姆·莫里斯发起的“艺术和工艺”运动对这种装饰进行了强烈的抗争，这个运动通过使用传统的建筑技艺和本地材料，使手工业的复兴和建筑式样的革新有所进展。

受莫里斯的影响，另外一个反对者是设计师兼建筑师查尔斯·安奈斯雷·万塞，他成了“艺术和工艺”运动的领导成员。他建造了大量质朴的乡村住宅，既不特别大，也不显摆，但是，与自然环境保持了密切的关系。建筑外墙通常敷以嵌有小石子的灰泥，并具有长形的水平窗户。房间内有略微低一些的天花板和白色的墙壁，创造了很时髦的外观。

“艺术和工艺”运动也得到了 19 世纪末流行的新艺术主义的支

持,并带来了日本式装饰品、洛可可式风格不对称的波状弯曲以及后来的凯尔特艺术的影响。在英国,这个运动的顶点是查尔斯·麦金托什的作品,在他的建筑式样以及装饰中,微妙的新艺术主义色彩融入了现代简洁的白色室内建筑。

■ 20 世纪

在19世纪与20世纪交替之际,重大的事件当属电灯泡、煤气灯灯罩以及煤气取暖器的发明。不久之后,就有了供富人用的中央暖气系统。

与英国维多利亚女王时代后期杂乱的室内装饰相比,20世纪20年代和30年代“流线型的新式样”崭露头角。瑞士风格的建筑师里·考巴瑟尔把房子描述为“可以居住的机构”,因为人们用混凝土建造,屋顶是光滑平坦的。然而,这种时髦的倾向,由于缺乏装饰品和装饰术,对富裕并追赶时髦的人少有吸引力,他们宁愿延续文艺复兴时期的艺术和洛可可式的建筑风格。

在20世纪持续最长的建筑风格是“乡村住宅风格”,它是由装饰家考莱发克斯和佛劳尔在20世纪30年代创立的。这种风格与被视为理想的生活方式有关,并且,从那时起到现在,这方面的杂志如《时尚》、《住宅和花园》以及《乡村生活》等为这种建筑风格起到了推波助澜的作用。然而,像描绘整个室内装饰史的特性那样,我们通常对现代室内装饰保持强烈的抵制态度,特别向往昔日那种宁静的生活。

■ 室内装饰的艺术诠释

相对丰富多彩的室内装饰发展史,室内装饰的艺术诠释也早已有了悠久的历史。或许,最好的例证是由17世纪的荷兰大师作出的。在他们的绘画中,夸张的写实主义的明暗对比,给观众一种不可思议的、浪漫的和怀旧的感觉。

由彼得·迪·忽赫创作的油画,如图1.4所示,“一幅内景图,和两个男人饮酒的女人”(1658年)是一个很好的例子。他的作品被艺术史学家玛丽埃塔·威斯特门在《荷兰共和国的艺术:1585—1718》中作了如下描述:

图 1.4: “一幅内景图，和两个男人饮酒的女人”（1658年）。

“迪·忽赫以及在这本书中描述的大多数画家采用了怪诞的写实主义技法：一幅经过巧妙处理的油画，可以使独特的绘画笔触很难或不可能辨别。这种平滑技术，与敏锐的光的反射和折射相结合，它在不同照明条件下表现出不同色彩和质感，使荷兰绘画逼真的品质得到广泛的公认。确实，这些绘画在用光表现质感方面，似乎超越了最敏感的摄影作品。这看上去的真实，依赖的是观察者的感觉，而这感觉没有一个人能表述清楚：精确的平滑技术抹去了全部的手工痕迹，效果是奇特的。当艺术家在技术上达到了自我超越时，其画面非常逼真的程度几乎立刻会引起人们的注意。”

这段话完整地反映出室内摄影的艺术和技术：“写实主义者的技法”，“光的反射和折射之间敏锐的关系”以及最重要的“这看上去的真实，依赖的是观察者的感觉，而这感觉没有一个人能表述清楚”。

室内摄影努力要达到和绘画相同的目标，不过，只是使用了不同的工具和不同的材料而已。这“看上去的真实”很少能以单纯的自然光照明来完成，这是因为胶片的影调范围是有限的。虽然人眼可以很轻易地辨别出室内明暗之间的反差，但要记录在胶片上可就太大了：亮部容易“曝光过度”，而暗部则会黑成一片。为了降低反差，把影像清晰地记录在胶片上，必须用“辅助光”对已有的环境光进行补光。这件事情必须非常巧妙地去做，以保持房间里亮部

图 1.5：这幅室内摄影作品显然是用自然光照明的，从观众的角度构图，简洁巧妙，其风格和照明都颇具魅力。

和暗部的气氛以及相互之间的影响，使反差降低到可以拍摄的水平。“在技术上达到了自我超越时，其画面非常逼真的程度几乎立刻会引起人们的注意”这句话是很微妙的。

室内摄影成功的标志是逼真的掩饰。图1.5展示了一幅室内摄影作品，这幅画面显然是用自然光照明的，构图简洁，这或许正是当你进入房间时所希望面对的，根本看不出什么专业技术。然而，要把这样的室内景物像裸眼看到的一样显现在胶片上，必须采用更巧妙的构图、设计和照明，计算及作出技术上的判定。为了创造“看上去的真实”，向所有可变参数的平衡发起挑战，可以激发日复一日工作着的室内摄影师们的创作灵感。