

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

丛书主编 吴予敏 胡莹

商业摄影 实训教程

第二版

杨莉莉 著

 中国人民大学出版社

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

SHANG YE SHE YING

SHI XUN JIAO CHENG

商业摄影 实训教程

杨莉莉/著

丛书主编 吴子敏 胡莹

图书在版编目(CIP)数据

商业摄影实训教程 / 杨莉莉著. — 2版. — 北京: 中国人民大学出版社, 2015. 1

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

ISBN 978-7-300-20591-5

I. ①商… II. ①杨… III. ①商业摄影—摄影艺术—高等教育—教材 IV. ①J419.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第005459号

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

丛书主编 吴予敏 胡莹

广东省教育厅“精品教材”立项项目

商业摄影实训教程

第二版

杨莉莉 著

Shangye Sheying Shixun Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

电 话 010-62511242(总编室)

010-82501766(邮购部)

010-62515195(发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 185mm×260mm 16开本

印 张 14.75

字 数 258 000

邮政编码 100080

010-62511770(质管部)

010-62514148(门市部)

010-62515275(盗版举报)

版 次 2010年9月第1版

2015年2月第2版

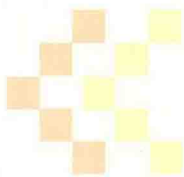
印 次 2015年2月第1次印刷

定 价 49.80元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总序

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，要牢固确立人才培养在高校工作中的中心地位，强调提高质量是高等教育发展的核心任务。近年来教育质量工程成为高校落实人才培养工作中心地位的重要举措。国家级实验教学示范中心建设是质量工程中的重要项目，对加强学生实践能力和创新能力培养发挥了显著的作用。

我国传媒类专业教育一直有一个好的传统，就是重视实践，不尚空谈。当今传媒科技日新月异，创意文化异彩纷呈，实验教学必然需要新的武装、新的观念、新的模式和新的内容。加强实验课程体系构建，重视创新性实验项目建设，始终应当以学生的能力培养、素质提升为目标。这不同于单纯的技术训练和职业化教育。我国的教育传统提倡“学以致用”。在“学”和“用”之间，往往难以一步跨越。因此，需要一个桥梁，这就是实验教学的特殊作用。

我们说，在传媒实验教学领域，要确立“素质为本，技能为用，学用贯通，创意实践”的教学理念。我们要以“创意实践”为枢纽，将素质、知识、技能这三个能力素质结构要素整合起来。“素质为本”，强调以综合素质（政治思想和道德素质、人文素质、专业素质等）的提高作为传媒人才培养根本；“技能为用”，强调传媒实验教学的应用型特色，要让学生实实在在地掌握一专多能的真本事，熟练掌握思想观念和创意表达的有效载体和手段；“学用贯通”，强调理论知识和社会实践、专业实践紧密结合；“创意实践”，突出创意实践的整合功能，将传媒创意能力的培养作为传媒实验教学的核心目标和基本途径。

在大力推进教育质量工程的过程中，我们欣喜地看到，高等院校的办学条件、实验教学设施得到了很大的改善。这为我们深化实验教学改革提供了良好的物质基础。但是，如何才能真正创造出教师乐于研究实验教学、学生乐于自

主从事实验的状态，如何才能把学生的实践能力与创新精神培养落到实处，培养学生形成科学严谨的思维习惯、生动活泼的创意氛围、扎实过硬的操作技能，在很大程度上需要实验教学师资队伍精心打造出高质量的实验教学课程。

实验教学课程不同于以传授理论知识为主的课程。按照过去的教学观念，实验教学课程仅仅是理论性课程的辅助部分，主要通过一些辅助性的操作训练帮助学生掌握理解理论知识。因此过去基本没有实验教学专用教材，有的多半是实验操作手册。这一状况越来越不适合今天的传媒专业教育的需要。我们主张，实验教学要形成相对完整的教学体系，成为教师和学生开展创造性思考的技术环境和思维平台。实验教学改革要处理好几个关系：第一，处理好基础理论教学和实践教学的关系，提高实验教学的有效性和趣味性；第二，处理好素质教育和专业教育的关系、通才教育和专才教育的关系；第三，处理好大学实验教学和社会业界实践的关系。

我们从创造性传媒人才培养的目标出发，按照“以能力培养为核心，理论教学和实验教学有机结合，层次递进，条块组合，良性互动”的构想，根据基础性、综合性、设计性、创新性实验教学的递进规律，设计了“进阶实验+开放实验”双轨交叉的传媒实验教学体系：

进阶实验教学，主要是指在课程计划、学分结构和人才培养方案的规范框架内，按照教学计划层次递进的规律设计的实验教学系统。其特点是按照传媒人才的综合素质和专业化能力培养的规律，遵循专业教育质量要求来设计和组织。这一部分的实验教学，强调实验教学的规范性、统一性和系统性，与理论教学协调一致，保持实验教学体系的完整性、连贯性和相对独立性。

开放实验教学，主要是根据“因材施教”、“兴趣培育”、“重点拔尖”的教学观点，以学生为主体设置的自由开放的实验教学系统。开放性的实践教学不应当是管理上的无序真空地带，实验教学人员既要重视学生的自主性，也要做到有序设计、层次分明、目标清楚、效果到位。开放实验教学，从培养学生的专业兴趣入手，通过建立竞争激励机制、项目引导机制、典型示范机制、团队培育机制、创业扶持机制等，将实验教学开辟成为学生“创意—创新—创业”的发展空间。

上述两个实验教学系统，形成双轨交叉的传媒实验教学体系（如图0-1）。

本系列教材选自深圳大学传播学院和传媒实验教学中心的教师所开设的基

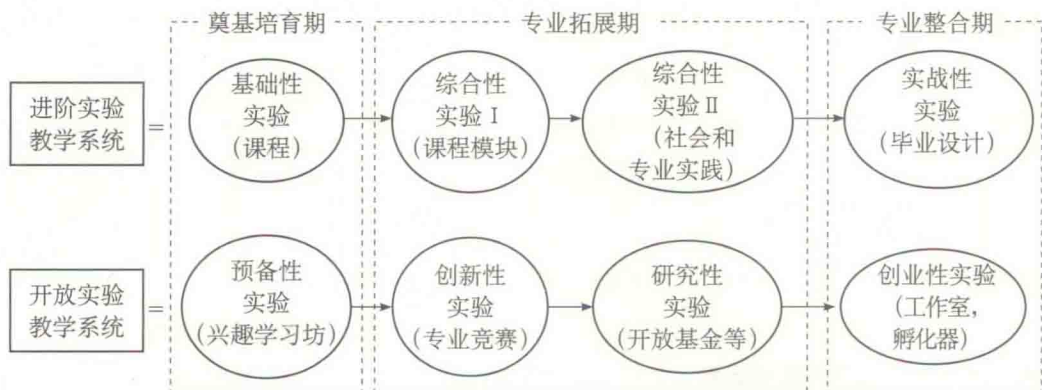

图0-1 “进阶实验+开放实验”双轨交叉传媒实验教学体系

基础性实验课程和综合性实验课程，基本上是多年来实验教学经验的总结。

编写一套传媒类实验教材，殊非易事。这类教材过去没有系列化的成品，缺少可资参照借鉴的样板。一方面它们必须区别于以理论知识传授为特点的常规教材，另一方面它们又必须和坊间的各类软件操作指南、技术手册相区别。此类实验教材在保证基础知识、基本技能传授的规范性的前提下，更要突出教学主体（实验课程主讲教师）的教学的个性和特色。今天，能成为一名合格的传媒类实验课程的主讲教师也很不容易。这意味着他（她）必须是“能文能武”的理论和实践相结合的复合型教师。这样的教师不一定都有显赫的学历，但却是实实在在有真本事的人。

实验教材的编写体例没有一成不变的固定模式，它首先是实验教学过程的规律性的展开与推进。实验课程以实验训练和创新实验为核心，教学目标必须是非常清晰和明确的，是可以认定和检测的，也是具有明显的阶段性和连续性的。实验课程所赖以进行的实验条件、器材工具的描述，是必要的知识铺垫和引导。实验课程必须建立在坚实的理论知识基础之上，因此，支撑实验的理论要点，必须扼要地阐明，以便让学生知其然，也知其所以然。实验课程重在示范分析，典型案例的讨论，有时候正反两种类型多种表现形式的剖析，将实验课程内容变得丰富、充实而生动。实验课程中关于具体实验作业的要求、检验标准的规定，是对学生自主实验的引导和鞭策。在实验课程教材中，还包括对部分学生作品的分析，这在一定程度上来说，比之经典作品的分析还要来得切实，很有针对性和示范性。目前的这套实验教学教材编写体例是所有编写者共同探讨的结果。

2009年年底，教育部高教司批准深圳大学传媒实验教学中心成为国家级实

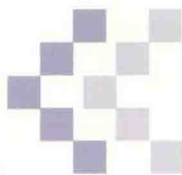
实验教学示范中心建设单位。这里编写出版的系列教材就是实验中心的建设项目。准确地说,这些教材是实验教学经验的总结,是我们发展和成长过程的阶段性成果。它们今后还要继续在教学实践过程中吸收新的经验,接受新的批评,不断修订、丰富和完善。我们期望“国家级传媒类实验教学示范中心系列教材”是一个完全开放的体系,今后将有更多的教师贡献出他们的教学结晶,容纳更多的优秀课程和教材,更好地为广大学生提供专业学习的帮助。

在此,我们还要衷心感谢中国人民大学出版社的司马兰女士、李学伟编辑,他们对于传媒实验教学事业的敏锐和热情始终激励着我们,他们对于教材编辑一丝不苟的专业精神也帮助我们校正了不少疏漏,保证了教材的质量。

吴予敏

2010年7月

序言

本教程是“国家级传媒类实验教学示范中心系列教材”之一，以十课实训教学组成全书的框架结构，从商业摄影的实践操作出发，涵盖商业摄影的主要门类和前期、中期、后期的完整工作流程，在各个实验中均包括相关的理论、观念、技术和示范案例，包括商业摄影策划、产品摄影、时尚摄影、建筑景观摄影、商业摄影后期制作等主要内容。在各项教学实验中提供全球优秀相关作品分析和本土真实案例操作介绍，并给学生布置独特的有针对性的拍摄作业，旨在给主修商业摄影、广告摄影课程的学生以及相关从业人员提供最新最简明的创意观念和技术支持。

本教材分为四大教学实验阶段，每一个实验教学阶段又分为两节或三节课，全书共有十课。每一课的内容分别包括本课要点、实验教学理论知识、实验教学设备条件、实验教学设计及要求、实验教学示范与评价、实验教学问题解答、作业以及和参考资料八个部分。其中理论知识、教学设计与要求以及示范与评价是每节课中重点编写的部分。理论知识从摄影技术、器材、摄影语言和创意等多方面进行论述；教学设计与要求则以笔者广告摄影教学的经验为基础，因地制宜地设计实验课程的内容、教学方法；而示范与评价部分则收集了本土及全球的优秀商业摄影案例加以细致分析，同时遴选了笔者历年教学中的优秀学生作品。

在本教材的第一教学实验阶段中，首先训练学生对基本的商业摄影语言的掌握，即商业摄影画面的技术性和艺术性处理，其中用光是商业摄影语言表现的重点。这一教学实验阶段根据拍摄内容的不同材质分为三节课，分别是透明和半透明物体的用光和表现、反光物体的用光和表现，以及吸光物体的用光和表现。同时指导学生学习和商业摄影器材的使用技巧、彩色摄影的基础知识和图像数字后期基本技术。

本教材的第二至第四实验教学阶段,按照商业摄影的常见分类分为七节课。这三个教学阶段针对不同商业摄影门类的特点分别进行实验教学,同时指导学生大型技术相机的使用技巧,插图摄影的拍摄,摄影的色彩构成语言,广告摄影的前期创意、策划、执行等多方面的知识技能。尤其是第三实验教学阶段——时装和人像摄影实验教学,囊括了笔者多年对时尚广告摄影的技术、艺术和社会文化内涵的研究,以及时装摄影策划拍摄的实战经验,是本教材最为成熟完善的部分。

本教材在撰写过程中得到多位业界知名人士的帮助。感谢以下各位摄影师,他们提供了大量优秀的商业摄影案例作为本教材中示范作品的组成部分。

李楚益/李氏广告摄影

<http://www.lesphoto.cn/>

姚盟/深圳姚盟摄影设计

<http://blog.sina.com.cn/yaomengphotos>

杨长虹/深圳真实摄影

<http://www.zhenshiphoto.com>

朱旭/深圳智火摄影设计

<http://www.ydlphoto.com/zym-cp.htm>

叶皖粤/Yes!Photo香港摄影事务所

www.yesphoto.hk

白小凡/屁的白Eden(新浪微博)

陈蕾/120788603@qq.com

张聪勇/garyzcy(微信号)

段添天/monkeyxiaolong(微信号)

笔者现为深圳大学传播学院副教授,主讲“广告摄影”课程已经十余年。同时,作为摄影批评家,在视觉文化、商业图像传播领域的学术研究也为本教材的撰写积累了大量经验和教学案例。笔者曾使用本教材第一版为深圳大学传播学院广告系的学生授课。本教材第二版所使用的学生作业,全部由深圳大学传播学院广告系的学生提供,在此向所有提供作业的同学表示感谢!

杨莉莉

2014年6月15日

目录

contents

❖ 第一实验教学阶段

商业摄影的用光技巧和表现

第一课 透明和半透明物体的用光和表现 / 003

第二课 反光物体的用光和表现 / 016

第三课 吸光物体的用光和表现 / 030

❖ 第二实验教学阶段

产品摄影实验教学

第四课 化妆洗涤类产品摄影 / 047

第五课 食品饮料类产品摄影 / 064

❖ 第三实验教学阶段

时装和人像摄影实验教学

第六课 商业人像摄影 / 079

第七课 时装广告摄影 / 102

第八课 美容与配饰广告摄影 / 137

❖ 第四实验教学阶段

建筑摄影和服务类广告摄影

第九课 建筑摄影 / 167

第十课 传媒和服务类广告摄影 / 190

附录 学生优秀作业完全案例分析 / 214

第一实验教学阶段

商业摄影的用光技巧和表现

本阶段教学目标提示

①对商业摄影语言的学习和掌握是学生进入商业摄影课程的首要问题,其中包括摄影用光、色彩影调、质感表现等视觉要素,而摄影用光的实验课程则涵盖了商业摄影语言的基本学习内容,即对商业摄影画面形式的技术性处理和把握。

②本阶段根据商业摄影拍摄方法的分类将一切被摄物从材质上分为三大类:透明和半透明物体、反光物体和吸光物体,不同材质的被摄物的拍摄手法和表现方式有很大的不同。首先训练学生对商业摄影内容的单一元素性的分别把握,有助于学生在之后的实验教学阶段中将构思有技巧地予以实施,为创意表现打下基础。

③本实验教学阶段作为本教程的初级阶段,要完成对以下内容的学习:商业摄影器材的知识和使用方法、彩色摄影的基础知识、数字摄影的拍摄和后期处理的基础知识。

④本阶段共用三个教学周,每课各用一周。

第一课

透明和半透明物体的用光和表现

本课要点

1. 本课的主要教学内容是商业摄影的用光技巧和相关技术、表现手法,根据产品的不同材质和肌理来学习不同的用光方法。本课用时为一个教学周。
2. 本次实训要解决透明或半透明物体的用光方法和表现方法。
3. 了解商业摄影所涉及的摄影器材的知识和使用技术,尤其是电子闪光灯及其附件的使用技术和技巧。

一、实验教学理论知识

1. 商业摄影用光的基本常识

(1) 光质

光质即光的软硬。光线从光质上可分为软光和硬光。软光光源一般呈面状照射,如阴天的天空反光、闪光灯的柔光箱或反光伞所发射的光线。软光的特点是光照物体的亮部和暗部的明度对比比较弱,阴影明度较高,画面层次丰富,适合精确全面地再现被摄对象的造型、质感和色彩(图1-1)。硬光光源一般呈点状照射,如晴天的太阳光线、灯

泡或闪光灯的聚光罩所发射的光线。硬光的特点是光照物体的亮部和暗部的明度对比比较强,明暗交界线突出,阴影明度较低,画面反差较大,鲜明突出,适合商业摄影的主观表现性拍摄(图1-2)。

(2) 光位

光位即光源的方向。光线从不同的位置照射到被摄体,会产生不同的视觉效果。一般以被摄体的位置和相机机位为基准布光。不同质感和肌理的被摄体适合于不同的光

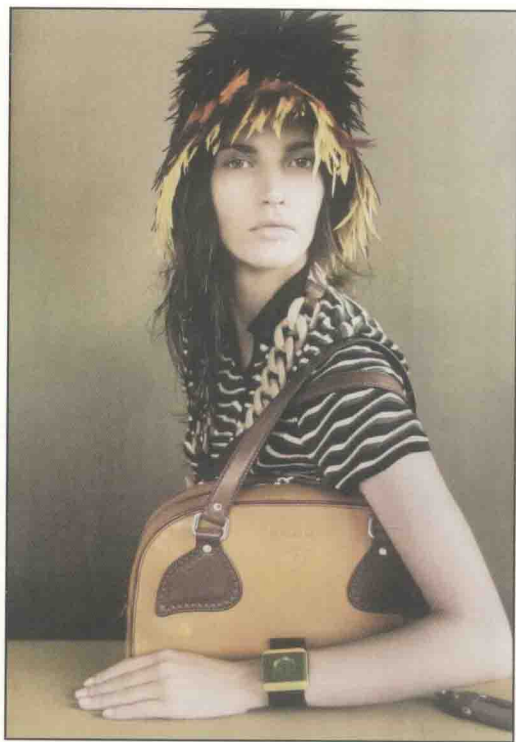

图 1-1 软光的拍摄效果

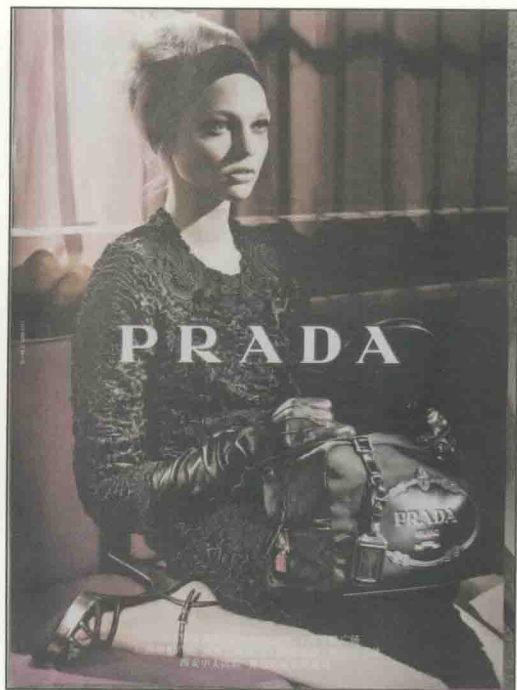

图 1-2 硬光的拍摄效果

位,从水平位置上的不同方向可分为正面光、三角光、侧光、侧逆光、逆光、顶光和底光,按光源距离被摄体的高低位置可分为底光、低位光、中位光、高位光、顶光(图1-3)。

正面光的光源位于被摄体的正前方,接近于机位,其视觉效果是使被摄体的立体感较弱,反差较小,细节表现较好,一般用作辅助光。

三角光也叫前侧光,光源置于被摄体和相机之间约 45° 角的位置,其特点是使被摄体的亮部占总面积的三分之二,暗部占三分之一,能兼顾被摄体的细节表现和立体感。

侧光是指光源位于与相机呈 70° 角之处,其特点是将被摄体的明暗部对半划分,对被摄体的质感有最佳表现,较有塑造感和表现力。

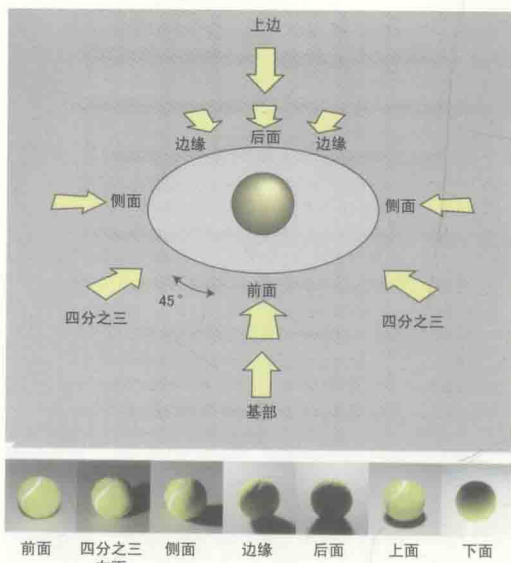

图 1-3 静物在不同光位下的效果

侧逆光是指光源位于相机与被摄体侧后方的光位,与相机成 120° 角,该光位使被摄体约四分之三的面积为暗部,四分之一为亮部,其特点是细节表现较弱,但画面风格

和氛围营造效果较强。

逆光是指光源位于被摄体的背面且光源面对相机，该光位使被摄体绝大部分的面积处于暗部，被摄体边缘在暗背景下会形成一个较亮的轮廓。逆光的特点和侧逆光类似，细节较少，胜在氛围营造上。

顶光是从被摄体顶部垂直或与之成 80° 角投射的光，适合于做效果光或扁平形态的产品摄影。

底光是从被摄体底部垂直向上投射的光，一般用在静物台底部照亮背景。

低位光是在水平线下与被摄体成 40° 角向上照射的光，一般用于使被摄体和背景影调有所区分，或做背景的明暗渐变效果。

中位光是与水平线成 45° 角向下照射的光，是接近人们视觉习惯的光型，效果自然，常用于人物摄影。

高位光是高于水平位置 60° 的光，能强调拍摄物的顶部亮度，适合需要俯拍的产品的摄影用光。

(3) 光线的组合与协调

商业摄影为了达到良好效果，一般采取摆拍和多种光源的照明方式，尤其是影棚内全部使用人造光源时，会通过多灯照明来调整所摄画面的反差、细节和整体氛围。多灯照明根据光源的功能分为主光、辅光、装饰光和背景光，摄影师应根据实际需求使用多种光源，一个基本原则是灯光数量只有在非常必要时才增加。图 1-4 的四张图片依次是仅仅使用主光、辅光、轮廓光和背景光的拍摄效果。

主光是摄影中必不可少的光源，有时是照片中的唯一光源。根据人的视觉生理习惯，主光源应只有一个才能使画面的明暗效果有主次关系。

辅光在拍摄中根据需要使用，也可以用反光板或反光伞代替。辅光的作用是降低画面反差，增加被摄体暗部的细节。图 1-5 中第一张图仅使用了主光，第二张则增加了辅光，反差降低。

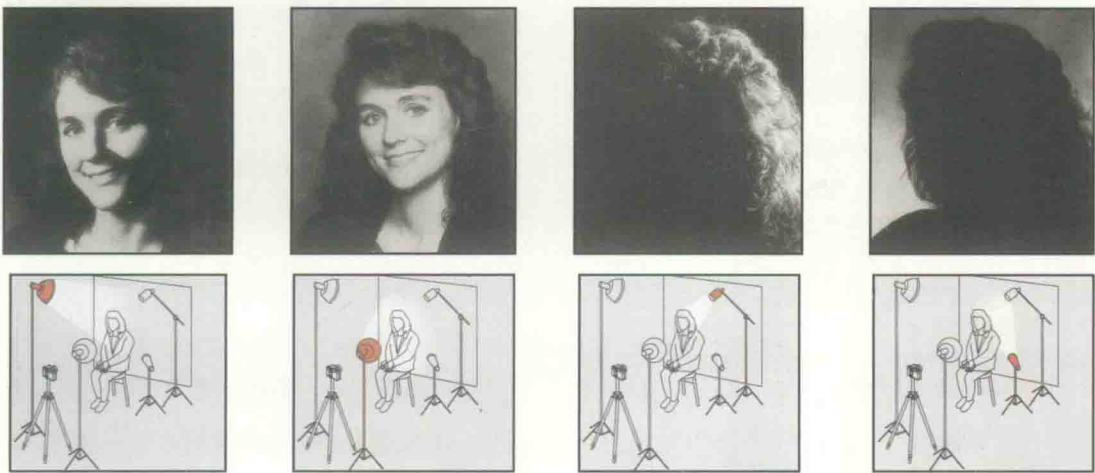

图 1-4 主光、辅光、轮廓光、背景光的单一用光效果

装饰光一般根据需要打在主体上,用以强调主体的细节、勾勒轮廓或增加色彩感。

图 1-5 单用主光和主光、辅光合用的不同反差效果

一般光照面积要小,否则会喧宾夺主。

背景光用于控制画面背景的亮度或色彩效果,一般直接打在背景上,避免被摄体受到光照或色温的干扰。

2. 透明体和半透明体的用光和表现

(1) 透明体

透明体包括玻璃、水晶、透明塑料等材质,一般使用高光位或底光,光质宜软,可以间接照明,如放置在白色有机玻璃的静物台上,将主光源放在静物台后面以免光线直射到镜头内,同时需要在被摄体上下左右各方位放置黑卡纸,以加强黑白背景下透明体

或半透明体的边缘线条轮廓。如果在不透明背景下拍摄,可用加柔光箱的闪光灯在被摄体两侧打光,或在顶部打光,同时在两侧安放反光板以勾勒被摄体的白色边缘线条。图 1-6 将玻璃杯固定在水面上,分别在背后和前方高处放置一盏闪光灯,背后的闪灯用聚光罩以磨砂板柔化光质,前方闪灯则使用聚光罩会聚光线。

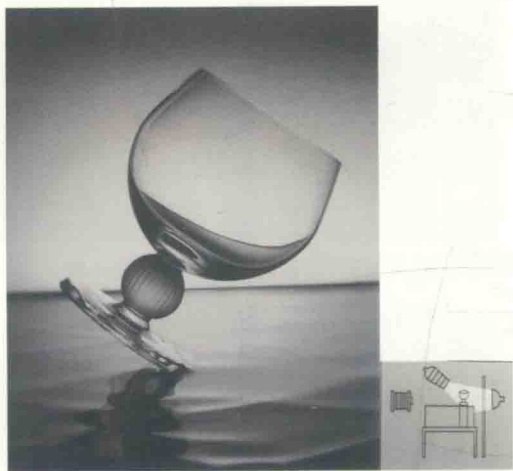

图 1-6 透明体的布光

(2) 半透明体

半透明体本身就有幽幽发光的视觉效果,包括磨砂玻璃、半透明塑料等材质,基本用光方法是逆光或侧逆光照明,光质要硬,以表现此种物品的通透感。

二、实验教学设备条件

1. 设备条件

(1) 照相机

对于商业摄影基础训练来说,入门级单

反数码相机即可,要熟练掌握相机的基本操作,尤其是 RAW 格式拍摄、白平衡调节、曝光补偿等。

(2) 镜头

根据被摄体的大小和照片的视觉需要选择镜头，一般写实性的拍摄要避免使用广角镜头以造成被摄体透视变形，通常用中焦至长焦镜头，对于体积很小的被摄体则使用微距镜头。

(3) 电子闪光灯

电子闪光灯是非连续性光源，标准色温是 5 500K，工作时不产生热量，因此可制成大面积、高功率的各种形式的灯具，可在功率范围内任意调整亮度，可以捕捉凝结的快速运动或人物瞬间的表情。闪光灯可分为单灯和分体电源箱两种类型。单灯闪光灯是将电容器、闪光管、造型灯及控制系统集中在一个灯头上，轻便，易于操作，只有一根

电源线直接插入电源插座。分体电源箱式闪光灯的设计是几个灯头配一个电源箱，电容器、控制系统、总电源连线都设置在电源箱内；其优点是灯位较高时，在地面调节电源箱内的控制系统较为方便，对多灯头整体的调控也较为方便，在大型拍摄现场多灯照明时更显快捷方便（图 1-7、图 1-8）。

闪光灯的主要构造包括闪光管、造型灯、连闪同步装置、充电完成显示、回电装置等。闪光灯的附件包括支架、悬臂支架、地架，安装在灯头的附件有反光罩、广角柔光反光罩、活动遮光板、蜂巢板、锥形聚光罩、反光伞、柔光罩、聚光器、纤维灯等（图 1-9）。一个闪光灯头加上一种或两种附件会改变光源的面积、光质等（表 1-1）。

表1-1 不同灯具及附件的特点和性能比较

灯型	规格	特点	光源性质
反光伞	银伞 白伞 透射式反光伞	输出光位为经伞面反射后的散射光；透射式反光伞输出光位为经伞面扩散的透射光。	软光，发光面积大，方向性不明显，反差弱。白伞光质最软，银伞次之，透射式反光伞稍硬，适合拍摄人物。
柔光罩	方形、长方形、六角形、圆形，尺寸不一，可在灯头上互换	闪光管发出的直射光与反光罩的反射光混合，再经柔光罩投射扩散。	软光，提供平均而充足的照明，方向性强于反光伞，反差适中偏强，色彩与锐度表现较好，是最常用的闪光灯附件。
反光罩	广角反光罩 标准反光罩 广角反射式反光罩	反光罩角度越窄，反光面越光滑，照射面越小，光性越硬；输出光由直射光和经反光罩反射的光混合组成。	硬光，直射光，亮度高，方向性强，反差强，投影重，光源中心亮，边缘渐暗。广角反射式反光罩输出光的光性较软，发光面积较大，适合较大的场面或拍摄体照明。
雾灯	方形、长方形或按要求制作，尺寸较大	特殊制作的闪光灯头，闪光管尺寸或体积较大，有反光罩，输出透射扩散光。	软光，可达到非常平均和超大面积的照明，适合于拍摄大场面或汽车等大型产品。
聚光灯	普通聚光灯 重点投影聚光灯	照射角度可控制光源聚散；重点投影聚光灯可投影幻灯片或图片。	硬光，直射平行光光束，光源面积小，亮度高，方向性特强，反差很强，适合局部提亮性照明。
纤维灯	每个灯头大都可输出三束光	特殊灯头或泛光灯输出光，经光导纤维管射出。	硬光，在光导纤维管前端加不同附件可改变光性，产生硬光、软光、聚光等，适合拍摄体积极小的物体。