

RotoVision

商业摄影布光圣经

(英) 卡尔文·泰勒一豪 著
王 琅 译

34

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时尚
TRENDS

商业摄影布光圣经

(英) 卡尔文·泰勒-豪 著
王琅 译

人民邮电出版社
北京

谨以此书献给我的父亲和母亲，特别感谢父亲持久的耐心
和智慧，感谢他在我幼年时传授给我的知识，足以让我在
今天充满自信并成为一个坚强的人。

图书在版编目 (C I P) 数据

商业摄影布光圣经 / (英) 泰勒-豪著; 王琅译. --
北京: 人民邮电出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-115-23125-3

I. ①商… II. ①泰… ②王… III. ①摄影照明
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第115885号

The Studio Photographer's Lighting Bible:
Copyright © Roto Vision SA 2007

All rights reserved. No part of this publication may
be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without permission of the copyright holder.

内 容 提 要

本书是摄影师卡尔文·泰勒-豪影棚布光技术的精华。本书对不同种类的影棚布光方法进行了详细介绍, 它会告诉读者在影棚拍摄不同物体的基本用光技巧, 还提供了实用的窍门帮助读者避免可能出现的意外。

本书提供了大量的、种类丰富的影棚布光案例和完美的技术解读, 它将成为摄影师和摄影发烧友的案头挚爱。

商业摄影布光圣经

- ◆ 著 [英] 卡尔文·泰勒-豪
译 王 琅
责任编辑 黄汉兵
执行编辑 王春泓
- ◆ 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>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12 2010年10月第1版
字数: 77千字 2010年10月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-3988号

ISBN 978-7-115-23125-3

定价: 89.00 元

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

反盗版热线: (010)67171154

目 录

前言 8

拍摄对象&拍摄类别

人像 13

美女 14

秀发 16

儿童 18

儿童肖像 20

家庭人像合影 22

妈妈&宝宝 24

经典人像 26

创意人像 28

标准人像照明 30

话题：化妆师 32

宠物 35

猫 36

狗 38

鱼&水生生物 40

爬行动物 42

话题：助理 44

食物&饮料 47

炖菜 48

烧烤 50

汤品 52

葡萄酒杯 54

醒酒器 56

苹果派 58

培根、鸡蛋&黄豆 60

冰淇淋 62

沙冰饮料 64

豆瓣菜汤 66

话题：食物造型师 68

产品 71

邮资机 72

野餐篮 74

护发品 76

旅游宣传册 78

发用定型产品 80

身体护理套装1 82

身体护理套装2 84

皮革日记本 86

冰箱 88

科学仪器 90

电信控制设备 92

话题：艺术指导 94

静物 97

- 芦笋 98
- 木头人 100
- 白色百合花 102
- 火鹤花 104
- 小提琴&蝴蝶 106
- 弦乐组合 108
- 艺术家的颜料 110
- 南瓜 112
- 写字台 114
- 报纸中的鱼 116
- 男性身体 118
- 排笛 120
- 话题：道具制造师 122

拍摄诀窍

玻璃&反光面 127

- 皮革&金属 128
- 混合材料 130
- 玻璃瓶 132
- 不锈钢 134
- 丝绸 136
- 拉丝金属 138
- 不锈钢&奶酪 140
- 磨光的铝 142
- 玻璃药瓶 144
- 锈金餐具 146
- 香水瓶 148

话题：为展览照明 150

创意技巧 153

- 气泡 154
- 浅景深&过度曝光 156
- 阶段曝光&闪光 158
- 水中静物1 160
- 水中静物2 162
- 星芒 164
- 打造背景 166
- 巧妙利用反光 168
- 话题：为剧场照明 170

发亮的表面 173

- 瓶装水 174
- 烛光及其反光 176
- 瓦楞纸 178
- 镀银 180
- 透明的玻璃瓶&液体 182
- 纸、卡片&布 184
- 混合材料&材料面 186
- 话题：为电影照明 188

动态 191

- 动感模糊1 192
- 多次曝光 194
- 慢门&闪光 196
- 动作同步 198
- 动感模糊2 200
- 阶段性动作 202

话题：为音乐会照明 204

近距离摄影 207

颜色对比 208

突出细节 210

逆光照明1 212

聚光灯侧光照明 214

漫射光 216

顶光照明 218

强光&阴影 220

逆光照明2 222

话题：为电视&录像照明 224

最优方法&资源配置

挑选并设计一间工作室 228

良好的工作方式 234

摄影的未来 238

关于作者 240

致谢 240

前言

我的摄影生涯始于1976年。那时商业广告是刚刚兴起，创意十足的新生事物；摄影报酬颇丰，摄影师拥有大把的机会，其魅力令人无法抗拒。从那以后我几乎消磨掉大半生的时间，让自己泡在由四面白墙，一块灰色地板和一块白色天花板组成的小世界里。那是个没有窗户的地方，光线微弱，几乎与世隔绝。“你是个犯人吗？”人们或许会问。不是，我是位影棚摄影师！为了弄清这怪家伙的真实面目，请参考以下两个定义。工作室（Studio）：一位画家或摄影师工作的地方。勤奋（Studios）：努力钻研，刻苦学习；讲究和注重细节。

我可不想让本书变成使读者昏昏欲睡的教科书；反之，我希望本书讲解深入彻底，信息含量丰富，是对目前摄影师广泛使用的主要布光技巧的有趣挖掘。它不但会告诉你在摄影棚拍摄不同物体（从拍摄冰淇淋到香水瓶，再到人物肖像）时基本的用光技巧，还提供了有用的窍门帮你避免可能出现的意外状况。

本书将会对如今不同类型的布光技法进行全面介绍，包括：不同类型的连续光源，大量的灯罩和反光板，电子闪光灯的优点，使用大画幅胶片相机的摄影师与数码摄影师的不同需求等。此外，本书还会介绍如何使用自制灯罩，以及如何巧妙运用日常事物进行光线的传播或反射。这些都很有趣，它们能点燃你创作的欲望和探索的激情，让你

充满DIY的精神。

摄影是靠光源与光位所决定的，并将艺术性与技术性融为一体的产物。通常，一位摄影师通过用光建立其风格。可以说，用光方式是他们独特的笔迹：无从模仿。摄影的本质即是光。光创造出效果，少了它就无法创作出一张照片，因为光是透过镜头后照射在CCD传感器或胶片上的。这些感光元件对光照强度与光量很敏感，并由此形成图像。过程就是这么简单。摄影室提供了可控的环境，摄影师可以在其中操控光线；而且在技术和创作上完全自由，可以尽情地表现拍摄对象并将所营造的氛围传递给观者。摄影师可以让它显得破旧，也可以让它变得时髦和美丽。最后的成品充满了无数的可能，摄影师总是在追求完美的用光。

影棚摄影师应具备细心和谨慎的优点，考虑事情要周全，具有良好的规划能力，并追求更高的影像质量。他们拥有充分的创作自由去实现心中的拍摄想法。如今，大量灯罩和反光板的供应让这变得更加容易。我们面临着太多的选择，当你学习正确的使用摄影器材时，要大胆尝试，了解其原理，你的创造力会告诉你：没有约束和界限。直到今天，每次走进摄影棚我仍按捺不住自己的激情。我在音响中放入一张唱片，打开影室的灯，当光充满整个房间的时候，那感觉真是棒了！

拍摄对象 &拍摄类别

人像

人像摄影是一种传统的摄影类别。一幅人像可以拍得很正式，也可以很随意。其中，后者在近几年中已成为摄影师更普遍的选择。无论你选择哪种拍摄方式，都需运用相同的基本布光法则。外表的正式和随意都是由模特的面部表情，或者说，由他们的穿着所决定。恰当的风格取决于人像拍摄的目的，而这需要你拍摄前就和模特（或客户）进行沟通。如果你在为一份企业责任报告拍摄人像，则需要拍得正式；而随意有趣的拍摄手法或许更适合挂在墙上的肖像照或一张故事性的图片。

人像摄影师需具备最重要的能力，就是让拍摄对象感到彻底放松和自信。摄影师的沟通能力很重要，无论拍摄时间有多短，两者间的私人关系必须快速建立起来。施展你的魅力，讲几个好玩的笑话，你们之间相处得越融洽，拍摄对象就越配合。很多次，朋友都说观看我拍摄人像收获非常大！

面孔，是人们进行初次交流的窗口。在刹那间通过注视对方的眼睛或瞥见的笑容来判定他们的心情，由此燃起我们内心的情感，从而决定了该以什么方式与对方相处。为了能预见拍摄对象下一秒的面部表情，或恰到好处地捕捉到他们的笑容，这的确是值得培养和训练的技能。

没有哪两张面孔是一样的。情绪、心情、性格，都反映在一个人的脸上。拍摄对象那短暂的一瞥，那笑容，那双眼闪烁的光芒都被胶片捕捉到，立即按下的快门会将这些奇妙的时刻永久记录。正是解读面孔的能力成就了一位真正优秀的人像摄影师。

美女

拍摄美女时，光线是至关重要的因素。或许拍摄对象是一位专业模特，习惯于摄影室及其所有的灯光和设备。这当然会让你的工作变得更容易，但你需要让拍摄对象与摄影师间的关系形成互动。

在拍摄前我总是尽可能和模特在电话中进行交流，以便于让彼此更加熟悉。如果模特自己准备衣服，我会在电话中谈及所需要的服装或所谓的“戏服”。通常，让他们穿得少些或者不上妆，这样可以让我从头开始造型。如果没有发型师在场，我也会告诉模特需要把头发弄成什么样子。如果是为化妆品或护发产品的客户拍摄，发型师和化妆师都会被预约到场。

模特面部的形态，很大程度上决定了拍摄对象时的用光方式。在模特到达影室前，准备好基本的人像照明设备。这会使你在模特到达后有时间与她交谈，从而让她放松。这个时候，仔细端详和研究她的面容，留意瑕疵，鼻子的形状，以及她身上的优点和缺点。但决不要把这些告诉她。最后就是让模特进入状态。这的确是一个妙方，相信我。

你团队中的每一个人要对最终的拍摄效果心中有数，并共同朝着这个目标努力。当然，化妆师、艺术指导和其他任何与拍摄中视觉形象相关的人也应该被包括在内。在拍摄时，注意所使用的化妆品，仔细观察并提出建议。要知道，一位好的化妆师兼发型师，总能让摄影师全神贯注于拍摄工作本身。毕竟，这是团队合作。

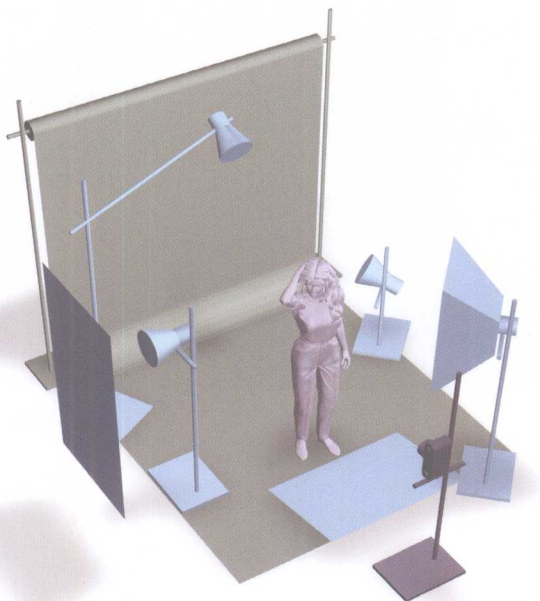
运用你的视觉感受力，开始计划如何调整灯光设置。由于已经完成了基本的设置，你将有大量时间去选择一个合适的背景，使其与模特头发的颜色和服装相搭配，并选择恰当的布光方式。随着化妆师工作的完成，这些也应当随即做完。整个过程会花费几个小时，甚至更多的时间。如果你的拍摄基于一份明确的拍摄大纲，确保你选择的背景和风格符合客户的要求。模特、化妆师和发型师的价格会很高，相信你一定不愿意重复拍摄。拍摄一张成功的照片最终秘诀就是：永远对模特和化妆师以礼相待，为他们准备充足的食物和水，你会拍出一些很不错的照片。

秀发

我应一家知名的护发产品公司之邀，为棕色头发的模特拍摄新的发色。我想表现出使用护发产品后，其头发的丰富性和层次感。客户想让照片中的模特与观众形成互动，并吸引观众的注意。照片可能会被用于产品销售点的宣传广告或者传单上，也可能用于报刊杂志广告中。我约了化妆师，客户提供自己的发型师，模特在拍摄前参观了产品的技术中心并将头发染好颜色。这意味着在拍摄当天，我们只需做好发型和化好妆。

技术

首先布置主光，我将一个柔光箱放在场景的右前方为主体照明。将一盏发型灯（装有中等蜂巢板和挡光板以防止杂光射入镜头）架在模特后上方，从背后以强光照射模特的头顶，这就形成了反差且突出了头发颜色的层次。在场景左侧距模特3m（10英尺）处放了一块白色反光板，用一盏装有反光罩的灯照射它，反射出的光形成模特右脸的辅助光。接着，在她身前脚下放了一块白色反光板，朝向她的下巴底部补光。我选了一张灰色的背景纸，在右侧离背景1m（3英尺）处，用一盏装银色反光罩的灯以30°角照射背景。这样布光是为了制造比主光多加1.5挡曝光量的闪光。为了让模特在运动中仍聚焦清晰，采用了1/200s的快门速度。此外，闪光灯的速度也关乎抓拍的效果。和往常一样，我使用遮光罩（你也可以用黑卡纸或遮光板）避免镜头眩光。

150mm镜头▷f/16光圈▷1/200s快门速度

设备

- ① 大型柔光箱100cm×100cm（3¹/₄英尺×3¹/₄英尺）
- ② 吊臂架和灯架支撑的装有中等蜂巢板的发型灯
- ③ 挡光板
- ④ 装反光罩的灯×2，26cm（10¹/₄英寸）
- ⑤ 大型白色反光板，2.5m×1.2m（8英尺×4英尺）
- ⑥ 白色反光板，100cm×50cm（3¹/₄英尺×1¹/₂英尺）
- ⑦ 灰色背景纸