

商业摄影成功之路 从助理到大师

费凡 唐韞 等编著

费凡 FASHION
879 VISION **PHOTOS**

想成为众多明星艺人的摄影师？想成为各大时尚杂志的宠儿？

跟随大师费凡，用一本书学会他十年之路。

摄影大师费凡十年影像道路，绝密心经汇于本书，
从零到万使你成为摄影界的武林高手。

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

商业摄影成功之路 从助理到大师

费凡 唐韞 等编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

摄影是一门至今已发展了近200年的艺术。商业摄影已经在当今社会拥有越来越重要的地位。环顾四周,人们居住的楼盘、驾驶的汽车、使用的计算机、穿着的衣服,甚至桌脚上的一颗螺丝钉,它们都需要商业摄影。

本书系统讲述了商业摄影师的必备知识与经验,并配以大量最新商业摄影的美图,以器材入手摄影,以理论夯实基础,以审美奠定基调,以经验把握事实。无须担心自己没有基础,只要你带着自己的热爱一起走进本书的世界,开启商业摄影的大门,从助理到大师便指日可待。

图书在版编目(CIP)数据

商业摄影成功之路:从助理到大师/费凡等编著. —北京:
机械工业出版社, 2013.10
ISBN 978-7-111-44214-1

I. ①商… II. ①费… III. ①商业摄影—摄影艺术
IV. ①J412.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第231540号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
策划编辑:杨源 责任编辑:杨源
北京汇林印务有限公司印刷
2014年1月第1版第1次印刷
210mm×285mm·20.25印张·2插页·515千字
0001—4000册
标准书号:ISBN 978-7-111-44214-1
定价:99.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>
销售一部:(010) 68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>
销售二部:(010) 88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>
读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

PREFACE

前言

从第一次按下快门，我对摄影的理解就是真实地记录世界——记录了河山风光、记录了幸福时刻、记录了风华正茂、也记录了年华老去；记录了时尚、记录了经典、记录了一个个不可复制的瞬间。

如果有一位年迈的女士走到我的面前，问我可否把她拍得年轻漂亮，我会说不——我更倾向于记录真实，记录因为年华而产生的沟壑，因为岁月而产生的无与伦比的深邃眼神。相对于年轻的紧致肌肤与清澈亮晶晶的眼睛，这也不失为一种让人震撼的美丽——这就是真实记录之下产生的美。我认为真实是高于美的，但并不代表真实与美是不兼容的。

有时候正因为摄影忠实于记录真实，而使得美被保存，像烙印一样，并未从历史的长河里流走。

基于这样的认知，我在创作摄影作品时，虽然在不停地探索和斟酌，但一直保持不变的主导思想就是真实。

对于我来说，摄影本来就是我真实现情感的寄托与爆发，每一次的拍摄都是一次良好的宣泄。

有些人认为，时尚的商业人像拍摄中，一切都是摆出来的。脚本是写出来的，场景是选出来或者搭出来的，它并不符合真实的奥义，而我并不能够认同。相对于场景是否华丽、后期是否精致，我最注重人物本身的真实情绪——在这样的环境里，穿着这样的服装，她/他真实的感受是什么？是唤起了某种愉快的记忆，因而脸上焕发出怀念与快乐的神采；还是感受到了阴霾中的无助，引发了孤独的心事；抑或觉得自己像是一个时尚的富家女，因而神采奕奕地做着目光焦点。如果模特给我的感受是，她/他只是在配合我，我会提醒她/他：这是假的！并且协调好现场的气氛，让模特尽快陷入真实的情感爆发中。

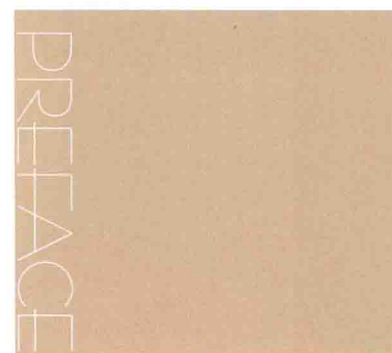
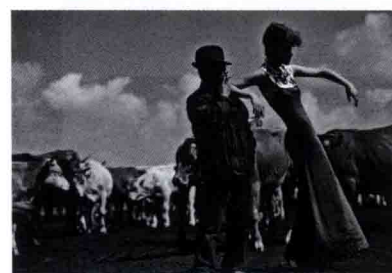

我有一组作品是在内蒙古的大草原上拍摄的。那是怎样的环境？一望无垠的草原，湛蓝辽阔的苍穹，成群的牛羊像是朋友，凛冽的风声像是伴奏，牧民喊着嘹亮的号子。如此气势之下，我与模特的情绪都很高涨。我引导她们用一种享受自我的表达方式，忽略了我的存在，而我便以第三者的视角记录了她们的身姿。其中有一张展现的是模特自然地依靠着当地的牧民，而牧民优哉游哉的性格也使得他不惊不乍，继续抽着烟望着远方。我欣赏这样的真实，也为自己能够记录到这样的真实感到荣幸。

另一组作品是在上海繁华的街头拍摄的，相对于草原的落拓与豪放，这个十里洋场中的景色显得更为物欲。模特穿上了时尚而具有形式感的服装，获得了一种高高在上的公主感。那么公主感也是真实的，我鼓励这样的情绪。女性柔软的身体与流苏的线条和这钢筋水泥的城市、横平竖直的马路线条形成了刚柔并济的有趣对冲。

摄影中，无论寻求怎样的情绪突破，利用怎样的表达方式，更换怎样的表现手法，请一直坚持这样的主导思想：真实影像，记录人生。

参与本书编写工作的人员包括费忠平（费凡）、唐韞、鲍文瀚、唐暮白、鲍善本、金敬仁、梁加云、唐唐、陶利斌、徐正莹、宗鸥、宗国平。

CONTENTS

目录

前言

摄影的起源 002

商业摄影师 014

商业摄影中的三种常见表达 024

第1章 选择合适的摄影器材 038

1.1 了解照相机的成像原理 040

1.2 如何使用数码相机进行拍摄 52

1.3 数码相机的三大参数 074

1.4 读懂相机的镜头语言 110

第2章 制造属于自己的光线 152

2.1 光向 156

2.2 光位 168

2.3 曝光 177

2.4 光比 182

2.5 光质 186

CONTENTS

2.6 色温 196

2.7 自然光 198

第3章 练就一双非凡的眼睛 209

3.1 构图 210

3.2 摄影师的灵敏度 222

3.3 彩色还是黑白 232

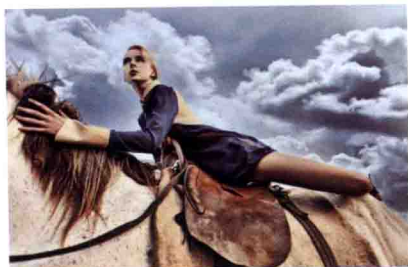
3.4 投影仪的色彩造型 272

3.5 看待人体之性感 280

3.6 中国风西洋景 288

第4章 积累一套商业摄影经验 294

尾声 316

 摄影的起源

摄影师是时光的记录者，这一发明简直可以说是一种壮举。想成为一名成功的商业摄影师，必须对这充满荣誉的历史有充分了解，并在日后的摄影历程里进一步深刻地理解，才能够有意义有追求地进行摄影活动。

在摄影术发明以前，人们对于自己无法经历的历史、无法到达的地方，基本处于懵懂的状态。借助绘画留下的影像由于画师的技艺、理念等，不能百分之百还原事物全貌。而摄影的客观性，使得人们认识到了真实广袤的世界、看到了未曾谋面的人的相貌、清晰地了解自己出生前的影像。

今天我们这本书里所谈论的所有理论和技巧，都会是你叩开摄影大师之门的敲门砖。希望你合上最后一页时，你手中有了赖以生存的技艺，心中有了坚定不移的形象——成为一位商业摄影大师，成为灵魂的捕手、搭建美之桥梁的能工巧匠。

时装片，相机的高速快门抓拍了模特的动态。

焦距70mm，快门1/1600，光圈f2.8，ISO100。

亲爱的朋友，你所怀念的美好，你所失去的记忆，都可以交给摄影，再次拥有它。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

焦距85mm，快门1/160，光圈f2.2，ISO100。

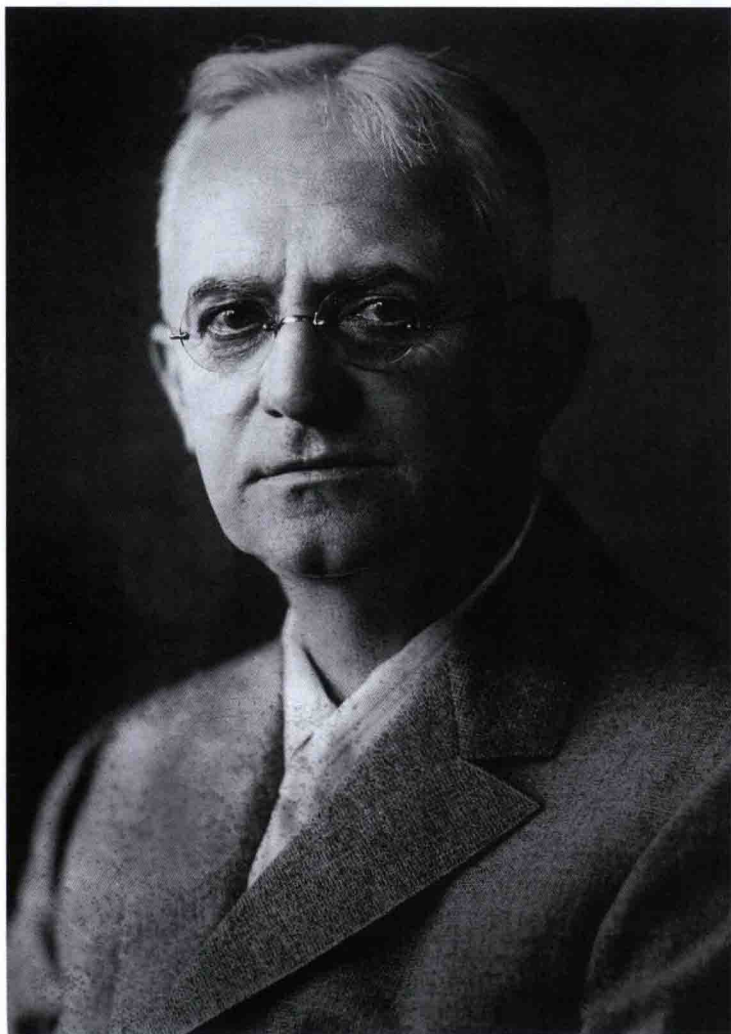
关于摄影的起源，东西方都有不同的争议。

照相机是一部基于小孔成像原理制作的机器。早在公元前400多年，墨子便在其著作《墨子·经下》中记载了对于小孔成像的发现，成为有史以来对小孔成像最早的研究和论著，为摄影的发明奠定了理论基础。

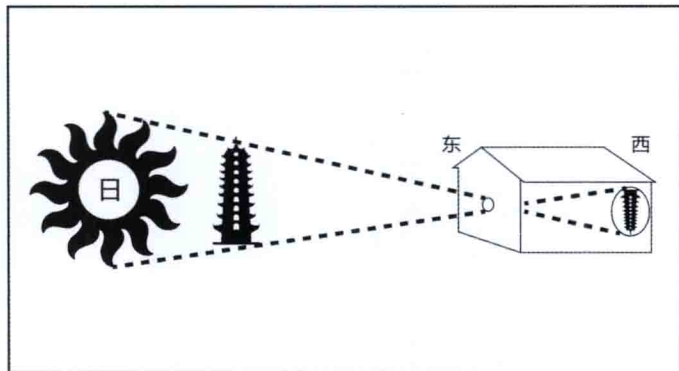
到18世纪初期，德国的亨利齐教授发现了“银盐见光会变黑”的特性可以运用于记录图像，成像的理论更朝前迈进了一步。

现在普遍认为，19世纪中期的达盖尔发明了摄影术，并让其迅速成为了贵族与皇室拍摄肖像和记录重大事件的法宝。这是因为达盖尔首次利用小孔成像以及银盐氧化原理，在胶片上记录潜影，并用水银显像，在摄影室内用自然光拍摄了《画室》。此后，他便公布了自己的“达盖尔银版摄影术”。世界上第一台具有商业价值的可携式木箱照相机就这样诞生了。

达盖尔也成为了举世公认的“摄影之父”。《画室》是全世界最早使用了“达盖尔银版法”制作出的照片，也是世界上的第一张静物照片。达盖尔是在1839年8月19日公布这一发明的，因此这一天也成为了世界摄影术诞生日。

乔治·伊士曼

墨子小孔成像原理

达盖尔的《画室》

19世纪末，摄影史上出现了另外一位重要人物：美国人乔治·伊士曼。

你可能对这个名字感到陌生，但是你不会对他的公司品牌——鼎鼎大名的伊士曼柯达。

乔治·伊士曼发明了胶卷，并与他的团队研发了柯达照相机。他们制造了一个新的突破——使用批量生产线，把本来属于王公贵族的摄影术推广给了普通人，使民间的照相馆与摄影术渐渐风行起来。百年来柯达是世界上最大的影像产品及相关服务的生产和供应商。人们几乎能在世界上每一个城市轻松购买到柯达牌胶卷。

但令人遗憾的是，随着越来越多普通人需要摄影术，数码技术的崛起，把摄影术带给普通人的柯达公司，终于2012年1月19日申请破产保护。众多的摄影爱好者与柯达听闻这个消息后，有的悲伤，有的感慨，一时间很多摄影师购买大量柯达胶卷作为留念。

但是并不代表胶片时代已经过去了。传统相机所拍摄的相片，依然拥有着无可比拟的胶片颗粒与成像质量。即使已经有不少高端数码相机可以再现传统相机的辉煌，但是数码相机的分辨率永远不能超过胶片。因为胶片的分辨率是靠银盐感光，是分子级的。所以依然有狂热的胶片爱好者与高端的商业摄影，花费昂贵的代价和几倍的时间，使用传统相机拍摄出瑰宝级的照片。

时至今日，我们已经有足够的器材条件拍摄各种彩色照片，但是黑白照片依然是不变的经典。因此，很多摄影师留恋黑白照。一张照片，刨除了颜色给人所带来的视觉快感，让心更能纯粹地体会影像的光影与情感。

但是千万要注意两点：首先，不要把自己觉得不太好的彩色照片转为黑白来弥补，一定要在拍摄时就心中有数，要黑白还是彩色，千万不要把黑白照当成拯救坏照片的救命稻草；其次，作为商业摄影师，必须完整表达委托人的意愿，因此必须事先征询客户的意见：是否能接受黑白照片，出黑白片所占总数的比例是多少。

焦距50mm，快门1/8000，光圈f1.8，ISO100。

静物杂志片，高机位俯拍，使用f/18小光圈，防止不同焦平面下的静物产生虚化，使整体清晰。

焦距35mm，快门2，光圈f18，ISO100。

