

商

——北京电影学院摄影学院商业摄影教学实践

宿志刚 史鹏飞 [编著]

中国文联出版社

- ◎ 本专著系北京市重点学科“电影学”建设项目最终成果之一
- ◎ 本专著系北京市重点学科“艺术学”建设项目最终成果之一
- ◎ 本专著系北京市政府和北京市教委的重点课题“文化艺术学科群建设项目”最终成果之一
- ◎ 北京电影学院教学研究项目成果之一
- ◎ 北京市属高等学校人才强教深化计划“创新人才建设计划”项目最终成果之一

北京电影学院摄影学院教学成果丛书

商·话

——北京电影学院摄影学院商业摄影教学实践

宿志刚 史鹏飞 编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商·话：摄影学院商业摄影教学实践 / 宿志刚，刘亚楠编著 .

北京：中国文联出版社，2011.6

(北京电影学院摄影学院教学成果丛书·1-6/ 宿志刚主编)

ISBN 978-7-5059-7131-8

I . ①商… II . ①宿… ②刘… III . ①商业摄影—教学实践

IV . ①J412.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 065637 号

书 名	北京电影学院摄影学院教学成果丛书 (1-6)
主 编	宿志刚
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王东升 王 莹 李 民
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	75
版 次	2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-7131-8
总 定 价	200.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

北京电影学院摄影专业教材

编委会

总 策 划：张会军

丛书主编：宿志刚

编 著：宿志刚 史鹏飞

编 委：宿志刚 程 檣 曹 颀 史鹏飞

责任编辑：王东升 王 堃 李 民

装帧设计：诗雅颂印务

本专著系北京市重点学科“电影学”建设项目最终成果之一

本专著系北京市重点学科“艺术学”建设项目最终成果之一

本专著系北京市政府和北京市教委的重点课题“文化艺术学科建设项目”最终成果之一

本专著系北京电影学院教学研究项目成果之一

本专著系北京市属高等学校人才强教深化计划“创新人才建设计划”项目最终成果之一

北京电影学院摄影学院自一九九六年成立以来就开设了商业摄影课程，主要是为了培养具有专业技能和适应商业市场的学生，掌握商业摄影拍摄的技巧与创造能力。当今市场随着科学技术发展的快速影响，广告需求也发生着日新月异的变化，杂志影像发展又给摄影师极大的表现与生存空间，如：《男人装》杂志带有急剧的道德底线的冲破，影响国内杂志的拍摄思维的走向；网络传媒的快捷方便更加使商业摄影师有了大展身手的好空间。这是一个极具吸引力和创造力的时代，有市场需求就要培养人才的市场。近年来，电影学院在教学上对那些有志于商业摄影创作的学生给予极大的空间，帮助他们进行创作，从而顺利走进市场。

他们拿着鼠标长大，数字技术是他们成长的伙伴。他们在极度开放的时期成熟，他们具有符和时代、符和市场变化、符和当代审美发展的世界观。他们的创作也同样影响着更年轻的学生的创作学习热情，商业摄影创作在学生中有增无减地发展着。

今天在电影学院六十周年校庆之际，我们整理在校学生与毕业生部分商业摄影作品，汇集成册，以此来欢歌母校的六十华诞，也给在校学生留下一笔宝贵的财富。

在此要感谢为本书提供作品的毕业生：诸可为、王晓东、李凯文、隋晓龙、张海鸿、马晓春。

你们的成绩给母校增光！

谢谢你们！

谢谢所有教育过他们的老师！

北京电影学院摄影学院院长、教授
宿志刚

2010年1月28日

序

第一章 商业摄影的要求	001

第二章 摄影工作室的建立	003

- (一) 大型摄影工作室
- (二) 中型摄影工作室
- (三) 小型摄影工作室

第三章 照明灯具与道具的选择	007

- (一) 工作室使用的道具
- (二) 背景的设置
- (三) 暗室的配置

第四章 摄影器材的变革	012

- (一) 数码后背技术的支持
- (二) 联机拍摄
- (三) 强大的计算机处理平台

第五章 摄影用光	014

石膏像摄影用光练习

- (一) 侧光练习
- (二) 轮廓光练习
- (三) 散射光练习
- (四) 特殊效果光练习
- (五) 光线造型的意义
- (六) 画面色彩的控制

第六章 静物摄影对象的分类	025

- (一) 吸收性物体
- (二) 反射性物体

(三) 透明物体

(四) 学生作业

第七章 室内人像摄影用光介绍	060

(一) 按造型效果划分

(二) 按光线方向划分

(三) 按光线性质划分

第八章 北京电影学院摄影学院毕业生优秀商业摄影作品	068

第九章 结束语	189

第一章 商业摄影的要求

商业摄影有一整套完善和严谨的拍摄流程，从前期的创意构思到拍摄过程中与艺术指导、美工、模型制作师、道具师、摄影助理、化妆人员、服装人员、模特等相关人员通力合作，形成的集体智慧的结晶，每个人各司其职，发挥自己的最大潜力，最终将委托方所认定的创意方案，通过摄影的手段准确生动地表现出来。

无论从前期的创意构思还是后期的视觉表现，商业摄影都是一种无我的境地，不可能去表达自我，思维方式不能以自己的想法为出发点，创意表达应该是最对应市场的，最有利于客户的，这是正确的方向。如果是纯粹表达自我就走向一个死胡同了。但是摄影师在接到客户的产品想法之后也不能很被动的去执行，如果能颠覆客户的创意，建立一个更有效的东西，达到客户内心对产品的真实需求，并用艺术的手法表现出来，达到双方都满意的程度是比较理想的状态。广告摄影师永远是在要自我和不要自我之间挣扎，在艺术和客户之间协调平衡，戴着枷锁跳舞，痛并快乐着，这可能也是很多广告摄影师的乐趣所在。

商业摄影是未来时，摄影师对于时尚的理解，对当代艺术的认识，对生活的

感悟，对产品的定位，在摄影作品中都会无形地表现出来，如何引导消费者从产生认同感到喜欢并产生购买欲望是首先要考虑的问题。目前很多广告创意采用超现实的艺术表现手法，运用同构的手段，引导消费者产生对产品认同并喜爱的潜意识，进而上升到文化上的认同，在心理学、哲学、美学、文学、人文学科等多学科交叉形成最终的广告摄影作品。

在合作方式上大部分的商业摄影师都是由厂家或者代理商委托广告公司来代理，再由广告公司挑选合适的摄影师来完成的。由于从事商业摄影的工作人员个体间有所差异，不同专长，如有的擅长静物摄影，有的擅长建筑摄影，有的擅长拍摄时装大片，有的擅长户外大型拍摄，因此，广告公司必须能知人善任，针对自己的产品想表现的预期效果，选择最合适的摄影师合作。

目前国内的不少生产厂家，其本身就设有产品宣传部门，这种部门往往遍布全国各大城市，形成一个产品宣传销售的网络，除了实物（产品样品）的展示外，他们也常常直接委托某些摄影师拍摄制作大量的宣传册。为了更好地推广产品，企业对待用于宣传的照片总是持非常慎重的态度，因为只有照片拍得好，能充分地引

起消费者的关注，产品才有可能被顺利地推销出去，从而达到产品宣传的目的。所以，厂方也同样非常重视摄影者的业务水平。而反过来，对于摄影者来说，只有充分掌握各类商业摄影拍摄的各种技术手段，才能最大限度地满足厂方的要求。

目前的商业摄影涉及的领域非常广泛，概括起来大致分为产品摄影、人像摄影、广告摄影等几大类。产品摄影以表现产品为主要目的，人像摄影按要求和性质不同分为创意性人像摄影和纪实性人像摄影，广告摄影以传递商业需求为主要目

的。广告摄影涉及到商业社会的方方面面，分工也越来越精细化、规范化，通过前期构思创意、配合主题文字方案、口号构成整体广告宣传。

伴随着数字时代的到来，商业摄影也提出了更多新的要求，数字相机的联机拍摄已成为现实，对计算机操作平台的掌握以及相关软件的熟练应用，不仅提升了摄影的效率，更拓宽了商业摄影的表现形式，为商业摄影的发展提供了更广阔的创作空间。

第二章 摄影工作室的建立

摄影工作室的建立是一项复杂、庞大的工程，它包含了大量的、细致的工作，大到摄影工作室的建立预算，小到电源插座的数量安排，从摄影室内部格局的设计到摄影照明设备的安装，从背景、道具的购置到设备的配置，都需要经过科学的、合理的计划和安排。

对于一个完整的摄影工作室来说，无论是产品摄影、人像摄影，还是广告摄影，一般都包括用于进行拍摄活动的摄影棚和对胶片进行后期处理的暗室两个基本部分；在引入了数字图像处理技术的工作室里，还要求根据需要另行配备计算机等相应的数字化拍摄、输入、处理和输出设备。由于条件的不同，对于面积大小不同的摄影工作室，其构成和建立有着不同的要求和计划，但是都必须遵循着这一原则：不同的面积大小，尽其极大的可能性，以满足其各种功能的拍摄需求，达到物尽其用的效果。

一个摄影工作室中，会配备大量的灯具以及一些特殊的道具（例如电动背景、电风扇等），这些设备都需要消耗大量的电能。因此对于摄影工作室的建立，在其设计装修之前就要优先并充分考虑到工作室的配电方案，允许使用的电量要足够所有灯具和设备的总用电量，并要留有

一定的余量以作为备用。与此同时，还要留有足够的电源插座，并将这些插座合理安排在摄影工作室中，以方便拍摄过程中的使用。

摄影工作室一般可以考虑建立在建筑物的顶层或北面。建立在顶层时可以在一定程度上利用自然光照明；而建立在建筑物的北面时，可以将朝向北面的窗户设立为大面积的落地式玻璃窗，这样可以利用北面的自然光线进行照明，达到我们所需要的拍摄效果。当然我们也可以不像上述那样安排，这样我们的拍摄就完全依赖于照明灯光了。摄影工作室根据面积的大小需要进行不同的设计，分大型摄影工作室、中型摄影工作室和小型摄影工作室。

（一）大型摄影工作室

大型摄影工作室通常都隶属于一些大型的广告公司和专业的人像摄影工作室。在我国不少婚纱影楼的拍摄场地多为这一类的摄影工作室。大型摄影工作室的面积一般很大，配置齐全，有着完整和配套的服务设施。图1所示为大型摄影工作室平面图。典型的大型工作室通常包含摄影棚、暗室、化妆间、工作间和卫生间等部分。由此可见，大型摄影

工作室的建设成本很高,在使用中各方面的消耗费用和设施维护费用也相对较高,往往只有大型的公司才能够保证其日常的正常运行。

大型的摄影工作室主要分为两个部分:服务设施和工作设施。很明显,服务

大、安置设备最多的空间。由于其面积较大,被摄对象的活动空间相对较宽裕,因而大型摄影工作室适合于拍摄汽车、大型产品、人像以及群像肖像。一般来说摄影棚四周的墙壁应该刷成灰色或白色,保证光线在此空间中的均匀性,同时在拍摄的

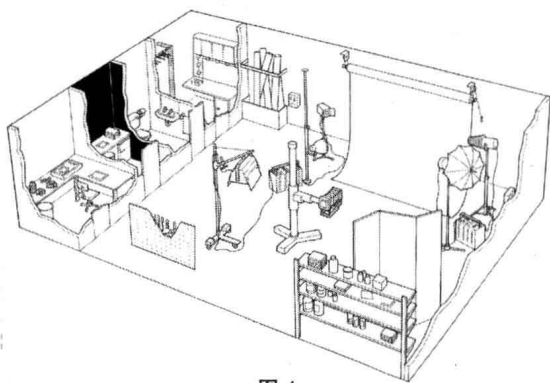

图 1

设施是在拍摄活动中为拍摄工作人员和模特提供相关服务的场所,舒适、方便的服务设施是拍摄活动能够顺利完成的保证。在典型的摄影工作室中,服务设施包括了化妆间和卫生间。而工作设施则是摄影师、模特进行摄影创作活动的场所,包括摄影棚、暗室和工作间。工作设施的完备程度直接制约着拍摄创作,摄影棚的空间大小、照明灯具的类型和附件的完备、背景的丰富与否以及道具的齐备都会影响到创作过程中的光线造型效果、影调的表现、色彩的表达以及环境气氛的营造,进而影响到对于拍摄主体的塑造与刻画。

摄影棚是整个工作室的核心部分,整个摄影创作活动都是在这个空间中进行的,因此它也是整个工作室中占地面积最

过程中也可以利用这种中性色作为背景。在利用这种中性色的墙壁作为背景时,往往是以一面墙壁作为依托,建立一个无缝的圆角背景。在建设施工时,要对施工单位进行详尽的交代并进行严格的验收。在大型的摄影工作室中,照明灯具可以使用吊挂式或落地式两种。吊挂式照明灯具往往应用于空间面积较大的摄影棚,这种照明系统使用非常方便,特别是在地面上没有大量的连接照明灯具和控制器的电缆线,但是造价较昂贵,系统的安装比较复杂。因此建议由专业生产厂家设计并安装为宜,比如瑞士的爱玲珑公司、日本的高明公司在国内均有此项服务。而落地式照明系统的造价相对比较便宜,设计安装也相对比较简单,在使用中主要出现的问题

是地面大量的电缆连接线容易在拍摄活动中引起不必要的麻烦。在摄影棚中应将拍摄时可能使用到的器具配备整齐,例如:万用脚架、相机用脚架、可移动的折叠反光板、各种灯具及其附件等。在不影响拍摄的墙壁上可以考虑设立一个工具悬挂背板,用来悬挂各种常用的工具,例如折叠式反光板、折叠式遮光板、闪光灯同步连线等。同时在摄影棚中还应建立一些存放物品的案台,用于放置闪光灯附件、照相机附件以及拍摄时需要使用的道具。也可配备一些移动式的案台,用于放置备用相机、待用胶卷等物品,便于摄影师随时使用。

(二) 中型摄影工作室

中型摄影工作室一般适合在规模比较大的个人工作室和一些中小型的摄影公司里,中型的摄影工作室是比较常见的。由于这些机构的资金有限,其所占有的建筑面积就比较有限,为了尽可能完成各项

拍摄任务,人们在摄影工作室的建立上往往省去了用于服务的化妆间和卫生间,并取消了暗室和工作间等,只保留有摄影棚,且摄影棚的面积与大型工作室的基本相当。而中型工作室省略的工作间等一些功能性设施则在摄影棚中的部分位置出现。图2、3所示为中型摄影工作室。

在中型摄影工作室中,摄影棚的背景与大型工作室的不同,往往是以吊挂式的活动无缝背景纸作为背景,这样可以通过调节装置来对背景进行更换,而不采用在一面墙壁上设置无缝的圆角背景,这样大大节约了空间。背景的设置移动式,在图2中由于其有朝向北方的落地式窗户,有时可以利用自然光进行照明,所以选用的背景为移动式,可以在摄影棚中根据需要随时移动。在图3中,拍摄活动完全依赖于人工照明灯具,不存在利用自然光而改变背景的需要,所以选用了固定式背景。各种灯具在不同的中型工作室里的应用是不同的,在图2中主要使

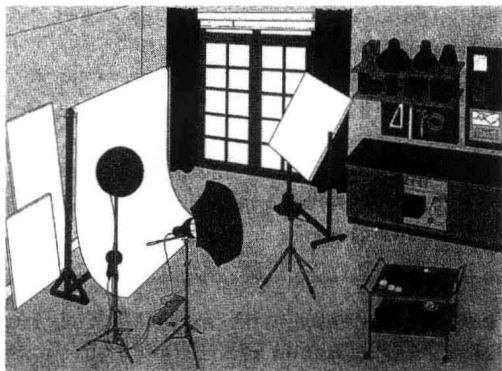

图 2

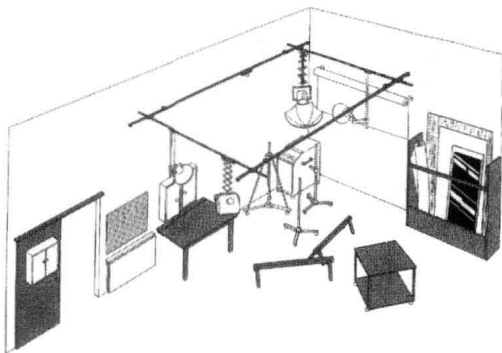

图 3

用的是脚架支撑的落地式灯具，而图3中则使用天花导轨来安置吊挂式灯具。在中型工作室中，灯具要求的数量较多，而且种类要齐全。还要配备一定数量的三脚架和反光板、遮光板等，用于拍摄中局部细微调节光线效果。中型工作室在主要摄影区域外，往往还开辟出一些小的空间，设置一些存放灯具附件和常用工具橱柜或折叠的台板，同时也可以背景旁设置背景纸存放架。这样的设置将弥补其相对于大型工作室里缺少的服务设施和一些工作设施。中型工作室的拍摄空间是比较宽裕的，用于放置相机等工具的移动式案台也是中型摄影工作室中必备的设施。

（三）小型摄影工作室

小型摄影工作室的工作空间非常有限（如图4），其布局时应充分、合理地利用空间，与中型工作室类似，小型工作室也只有摄影棚一个部分，且面积有限。在我们日常生活中，多数人的工作室和一些摄影爱好者的工作室都属于小型摄影工作室。由于建筑面积的限制，在小型工作室中一些不必要的设备如折叠台板、木马、木台等，都可以省略，而只需要配备遮光板、反光板、背景纸存放架等必须的设备。在小型工作室中通常使用固定吊挂式背景，空间的限制使得背景的移动没有实现的可能性。同样照明灯具的使用也很有限，在小型工作室里，朝向北方的一面应设置大型的通体窗，这样可以充分利用自然光照明进行拍摄创作，也避免了过多

的灯具占用有限的空间。为了调节自然光照明强度，可以在窗前设置可以调节的百叶窗。虽然通体窗的使用使得我们在摄影创作中能够尽可能使用自然光，但是照明灯具依然有着重要的作用，在小型的工作室中，应当配备至少三只以上的灯具及其附件。

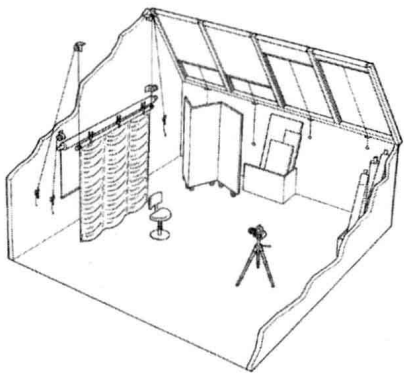

图4

第三章 照明灯具与道具的选择

在摄影工作室中，照明灯具是一个非常重要的因素，对于照明灯具的选择与使用，直接影响到我们拍摄得到的影像的效果。

目前摄影用照明灯具具有两大类：连续光源和电子闪光光源。

连续光源一般包括强光白炽灯、卤钨灯、金属卤素灯三类。连续光源是依靠灯丝燃烧发热而产生的在光谱上连续的发光体。强光白炽灯的色温一般在3200K-3400K，金属卤素灯的色温则达到6000K。在我们的摄影工作室中，常用的是卤钨灯，这一类又称为卤素填充气体白炽灯，是在白炽钨丝灯内，充入一些卤族元素或其他化合物，当灯泡点燃时，在一定温度条件下，卤素填充物与从灯丝蒸发出来的钨化合，形成气态的卤化钨，通过气体的扩散，又在灯丝附近进行热分解，使钨重新附着在灯丝上。这样通过卤化钨的不断进行再循环，钨丝损耗既小，玻璃灯泡壳又不会变黑，保持了稳定的光通量。卤钨灯主要有溴钨灯和碘钨灯，其外壳都是用耐高温的石英玻璃制成，具有体积小、光效高、寿命长等特点。但是在使用时，产生的热量较大，不宜长时间使用，且色温较低，在彩色摄影时对于颜色的还原需要通过滤光镜调节。

电子闪光灯是利用高压迫使电子离开负极，趋向正极而放电，产生的极强烈闪光的脉冲光源。其核心部件是闪光管，闪光管由透明玻璃制成管壁，管内充满了惰性气体（常用氙气），管两端封闭并接通电极，当高压电流到达两极时，电子被迫从负极趋向正极，产生放电并发出持续时间很短的闪光。闪光持续时间约1/1000至1/5000秒，闪光一开始立即达到峰值，其标准色温为5500K。在工作室中使用的闪光灯上都安装有造型灯，这些灯是连续光源，它们的发光强度相对较低，在闪光时造型灯是熄灭的，它只是用来在拍摄前进行照明观看大致的光线效果和对焦。电子闪光灯体积小、色温稳定性好，瞬间发光量大，使用寿命很长，且闪光时不产生大量的热量。

（一）工作室使用的道具

道具为拍摄活动提供了极大的帮助。在这里我们简单介绍一些常用的道具，以期对摄影工作室的建立有所帮助。

在摄影棚中，摄影用脚架是必不可少的道具，图5中所示为各种型号的摄影用脚架。这些脚架可以分别架设不同型号的照相机，有的脚架上也可以同时架设两台以上的照相机，这样在拍摄中可以架设

不同的照相机以便适应不同的需要。还要提出的是，随着数字化设备在摄影领域的运用，数字相机在摄影中也被常常用来在拍摄前观看拍摄效果，这样这种可以架设多部相机的脚架作用就很重要了。同时有些较大型的脚架带有可移动的轮子，这样便于摄影师在拍摄创作中的移动。

图 5

一般在化妆间配有衣架，这类衣架往往由金属制成，可以悬挂多件供摄影模特更换的衣服，并且衣架还带有轮子，可以随意地移动，如图6所示。

在工作室中，为了便于运送灯具、万用脚架等较重的设备，需要配备可折叠的推车（如图7）或是移动滑板（如图8）。另外还需要配备一定数量的线盘，线盘是用来缠绕连接灯具的电线的。由于摄影工作室里的灯具等用电设备较多，如

图 6

图 7

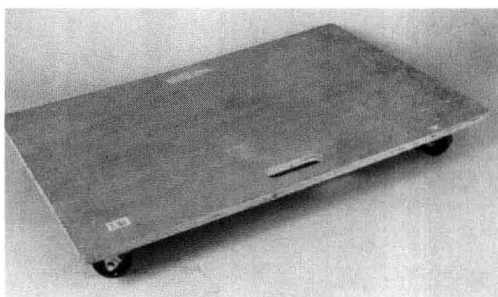

图 8

果过多的电线散布在工作室的地面上，会给摄影创作活动造成不便，线盘的使用可以避免这样的麻烦（如图9）。此外还需要在工作室中放置一个工具箱（如图

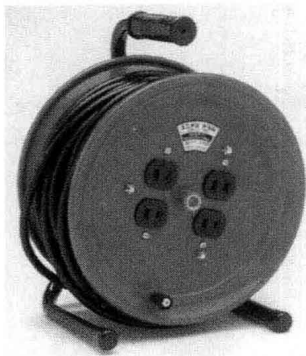

图 9

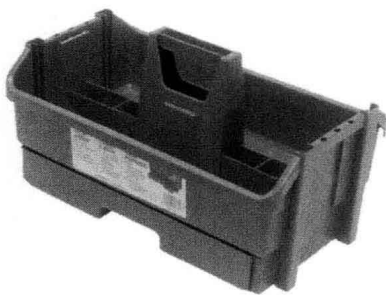

图 10

图 11

10), 里面存放一些常用的工具。在摄影师的拍摄活动中, 一个可移动的工具台(如图11)可以使摄影师随时放置和更换胶片、相机等工具。

摄影工作室中的道具各种各样, 我们应当在以后的拍摄实践中不断总结并可根据需要进行配备。

(二) 背景的设置

在摄影工作室中, 背景的设置是一个重要的环节。在小型工作室中使用的背景多为手动背景装置, 而在中型和大型工作室中使用的背景通常是电动式背景装置。

手动背景装置分为固定式与移动式两种。图12所示为移动式手动背景装置, 在这种背景装置上, 传统的布背景和纸背景都可以使用。支撑整个背景的是两个移动式的万用脚架。同时在此设备上也可以安装一轴式或多轴式背景, 也就是说可以在装置设置上一个或多个背景轴, 一个背景轴是单一的背景, 而多个轴则使装置拥

有多个背景效果。在活动式的背景装置上, 还有一对可以上下移动的活扣, 这个活扣与背景轴相连接, 这样可以根据拍摄的需要调节背景的高度。在移动式背景装置底端还有一对伸缩活扣, 这对活扣主要是为了便于背景的移动。与移动式背景装置相比, 固定式背景取消了移动式万用脚架, 而将整个装置固定在工作室的一面墙壁上, 这样背景具有相当的稳定性和优良的操作性。

电动背景装置由于装有电动卷动机, 因而为固定式, 且体积相对较大。同时电动背景装置基本都能够手动操作, 也就是说在停电时依然可以使用。这样可以看出电动背景是在手动背景的基础上加装电动卷动机而成。图13所示为电动背景装置示意图。整个装置由金属支架、回转轴、背景纸(背景布)构成。图14所示为电动背景装置地面卷动机安装示意图。我们可以从图中看出, 电动背景装置是将背景与背景卷动机连接, 再通过滑轮组和圆缆绳与固定在地面的升降机连接

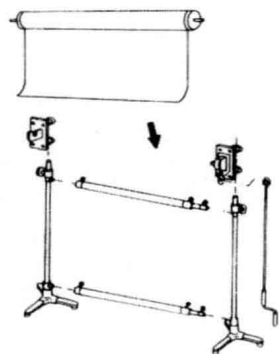

图 12

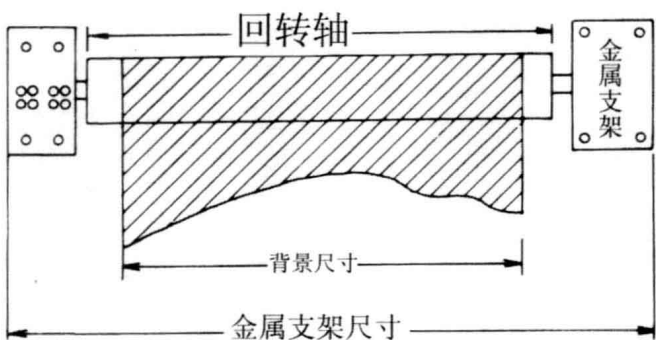

图 13

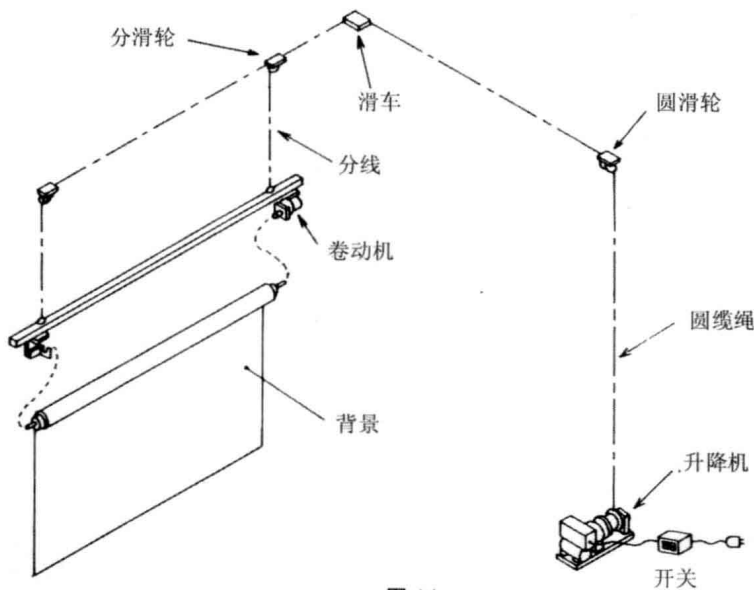

图 14

构成的。这种安装方法多用于大型的背景。同时应当指出，电动背景装置安装使用后，每年需要进行一次检查，以保证设备的正常运转。

（三）暗室的配置

暗室是摄影工作室一个重要的组成

部分。由于在暗室中同时使用到水和电，这样如何合理地规划暗室就是一个值得我们谨慎考虑的问题。

一个标准的暗室由以下几个部分构成：观片工作区、印相放大工作区、冲洗工作区和干燥区。

观片工作区是用来对放大的底片