

熱靴上的閃光燈

為了作業上的迅速方便，直接把閃燈插在相機頂熱靴上來拍照，永遠都是可行的選項之一，依照主角與背景之間的距離、閃燈焦距變化以及燈光的位置，還如何去平衡閃燈光線與現場光，所能拍出的結果變化也會很大。

假如主角就背靠著牆面或背景上，想要拍出無影的效果，可以把閃燈插在相機機頂熱靴上，然後以水平方式構圖來拍攝（圖 2.1）；這種構圖方式會讓閃燈平均照亮主角的左右兩側，把陰影效果減少到最低程度。記住一點，就算你需要的是直式照片，但需要無影效果時，還是要以水平方向構圖來拍攝，事後再加以裁切成直式照片即可（圖 2.2）。

圖 2.1 | 只要把閃燈直接插在機頂熱靴上，以水平方式構圖拍攝，就能得到幾乎沒有陰影的照片。

如果是拍攝直式的人像照，從機頂上打出光線，依照你旋轉相機的方向不同，會在主角的左側或右側產生明顯的陰影（圖 2.3），另外，為了確保光線能夠完整而均勻地照亮整個畫面，記得一定要把閃燈燈頭焦距設為最廣，至少要跟拍攝時所使用鏡頭的焦距一樣，甚至更廣。舉例來說，如果使用 35mm 鏡頭來拍攝，那麼閃燈燈頭的焦距就至少設為 35mm，甚至設定為 28mm 或 24mm 都可以。

圖 2.2 | 如果要拍攝無影的直式照片，可以用水平方向構圖來拍攝，事後再加以裁切成直式照片即可，雖然這麼做，最後的照片尺寸會比較小一點。

圖 2.3 | 拍攝這張照片時，相機是轉成垂直方式來構圖，機頂閃燈位在左方，讓主角身上的陰影落在了右邊。

圖 2.7 | 拍攝的原始檔案，光束的邊界分明，呈現出漂亮又富有戲劇效果的畫面。

圖 2.8 | 打光示意圖，閃燈高舉至離地約八英尺，朝下對著主角來打光。

圖 2.9 | Lightroom 的設定，為了突顯出光束散射的效果，我使用了幾組漸層調整設定，修飾被照亮的壁面，增加對比和清晰度。

在最後完成的作品中，根本看不出來是在完全沒特色的走廊上所拍的（圖 2.10）；這裡要特別說明的是，圖 2.7 裡所使用的是一支 Cactus RF60 閃燈，它的特色是光線在水平方向擴散的角度相當的廣，這也就是說，如果讓它直對著一面白牆打光，然後把光圈縮小大約曝光不足一級的話，你會看到光線明顯呈現水平帶狀。我曾經拿 LumoPro LP180 閃燈與 Cactus 閃燈直接比較測試，LumoPro 閃燈系統就沒有這種帶狀光束的效果；就技術上來說，呈現帶狀的光照分佈，理應是一種缺點，但運用在這張作品上卻是剛好符合我的需求。

圖 2.10 | 最後完成的作品，原本平淡的白牆搖身一變，成為模特兒身後具有強烈特色與紋理效果的背景。

控光裝置的選擇

本書內所示範的拍攝場合，多半是使用未加裝控光器材的閃燈來打光，不過，我自己偶爾還是會用到少數幾種控光裝備，本節就要介紹這幾種選項。

反光傘

如果需要在外拍場地拍攝較為「專業」的人像大頭照（圖 2.11），我會帶著反光傘。為什麼要特別強調「專業」這兩個字呢？我們來看看圖 2.12 的拍攝現場，雖然反光傘能夠給我漂亮正常的打光，但是我的拍照現場架設方式卻常常是很不正常。

圖 2.11 | 如果我需要拍攝多張「專業」人像大頭照，就會帶上反光傘。

圖 2.12 | 雖然反光傘可以拍出正常的漂亮照片，但我的現場設定通常都不怎麼正常。

圖 2.13 | 如果沒有帶著反光傘出門，臨時需要柔光效果的話，我會利用附近的白牆做反射式跳燈打光。

假如拍攝的主題比較不那麼正式，像是帶景的人像照等等，我通常會直接把反光傘丟在家裡；而如果在正式拍攝時，臨時決定改用柔光來拍攝，那我會選擇利用附近的牆面做反射打光，如同拍攝圖 2.13 這張照片時就是如此。如果對此有興趣，可以參考我的前一本書 [〈超摳門的創意拍攝方案〉](#) 裡的技巧說明。

格柵板

我也有一組 Rogue 三合一閃燈格柵，它是一組結合了束光筒與格柵板功能的產品（圖 2.14），當我需要很窄的光束照明（例如圖 2.15）時，就會把它拿出來使用。它是一種容易取下和裝上的小型控光器材，使用起來效果非常棒，事實上，我有時還可以讓主角直接靠著白色背景牆（圖 2.16），藉由這個控光裝備有限的照明範圍能力，讓主角後方牆面完全變暗（圖 2.17）。如果把格柵條拿掉的話，那麼拍起來的效果就如圖 2.18 所見。

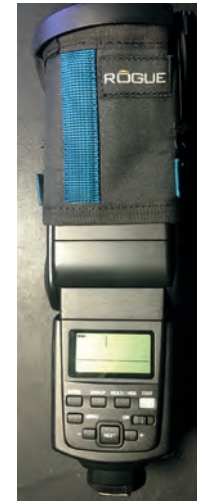

圖 2.14 | 由 Expolmage 出品的 Rogue 束光 / 控光格柵，它體積非常輕巧，當我需要很窄很集中的打光時，它的效果非常的好。

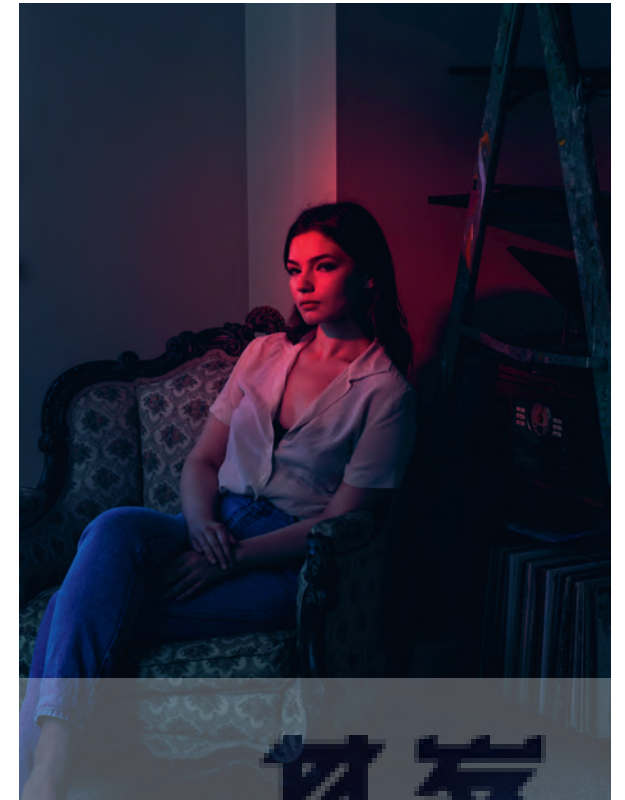

圖 2.15 | 這張照片除了現場光之外，只另外加上了窄範圍紅色打光來增添風格；打光是利用 Rogue 格柵板加上紅色膠片所製作出來的。

圖 2.16 | 打光的設定，主角就緊鄰著背景牆面，不過由於使用了格柵板，背景會因為光照範圍的限縮，變成全黑色。Photo by Karen Koenig

圖 2.17 | 使用格柵板所拍的照片，使用格柵板時，光照範圍變短了，背後的白色牆面完全變成黑色。

圖 2.18 | 未使用格柵板的照片，把格柵板取下後，就會發現原來格柵板消除掉的照明範圍還蠻廣的。

你也許有聽過「不存在的全黑背景」這種東西，這意思是說，如果能讓環境光照明效果完全消失，只留下針對主角打光的照明，就能在主角背後製作出全黑的背景；這個技巧的重點，在於主角的打光千萬不要去照到背景的景物。在第一本書 [〈超摳門的創意拍攝方案〉](#) 裡，拍攝芭蕾舞者的那個範例中，我有介紹過這個技巧，不過在這裡我要把它進一步推向極緻。

圖 2.19 | 打光的設定，我兒子 Jack 站在家中木門前方約四英尺的距離，用來替他打光的閃燈除了裝有束光 / 格柵板之外，另外還在前方掛了一塊小小圓形透射擴散盤，位置離閃燈頭約兩英尺遠，用來打出小範圍的柔光照明。

在圖 2.19 裡可以看到拍照時的設定，我兒子 Jack 站在家中木門前方約四英尺的距離，閃燈上裝有 Rogue 三合一閃燈格柵板，它能让閃燈光源變小，也同時限縮了照明的範圍，這樣就能製作出不存在的黑色背景。你可以注意到在閃燈前方約兩呎處，還加掛了一塊小型透射擴散盤，讓打光變得柔和一些。圖 2.20 這張照片是使用反光傘來打光，你可以看到背後的場景並不完全是全黑色的，這是因為反光傘打出來的光線，有部分還是照到了 Jack 身後的木門上；至於圖 2.21 則是只使用格柵板來打光的情況，雖然這次成功製作出了不存在黑色背景的效果，但是打光卻比較粗糙生硬。圖 2.22 則是使用在圖 2.19 中所見設定方式的拍攝結果，在純黑背景前方有著柔和打光的人像照作品，目標達成！

柔光罩

假如需要柔和的照片，但光線照射範圍又要夠短（來製作出漂亮又戲劇性的照明），我通常會使用柔光罩搭配格柵板（如圖 2.23 所示）。不過，就跟反光傘一樣，我仍然很少會把柔光罩帶出棚外使用，因為我外出拍攝時一向都是盡量精簡所帶的裝備。如同圖 2.19 的場合，使用加了格柵板的柔光罩，也能製作出不存在的黑色背景效果，但由於柔光罩的體積實在很大，帶著它出門不止增加負擔，如果是在戶外場地拍照，還需要再多帶沙包，主角和背景牆面最好也要能拉開足夠的距離，以免光線也照亮了背景部分（圖 2.24）。

圖 2.23 | 這是 Cactus 的可收摺式柔光罩，上頭有加裝格柵條，當我需要照射範圍較小的柔光時，就會把它拿出來使用。

圖 2.24 | 加裝了 Cactus 柔光罩與格柵條來打光所拍出的結果，主角其實站在離亮色背景前不遠處，但由於光線照射範圍很短，所以仍然變成全黑的效果。

擋光葉片

最近我有機會替著名的詩人、饒舌歌手以及演員 Saul Williams 拍攝照片，這次的工作機會其實來得有些幸運：當我知道他將在我住處附近的夜店表演時，馬上找出他經紀人的聯絡方式，寄了封電子郵件給他，簡短的自我介紹，並表明我希望能有機會幫他拍攝人像照。我解釋說我可以在表演現場，等他彩排後，只需安排個 15 分鐘的時間即可，他們想必被我的熱情給感動了，答應我的要求。他的表演對我的人生有著莫大的影響，因此我非常希望能將許多想法概念呈現在照片作品中。

在重溫他的音樂時，我有了一個想法，他曾說過他的歌喉有如黑暗中的光明，這個概念讓我想到可以讓 Saul 身處在紅色的環境中，全身幾乎隱沒在陰影裡，只有一道光線照亮了他的雙眼；這裡可不是像圖 2.15 那樣，使用格柵控光來打出一道聚光照明而已，而是需要一道很窄的光束劃過背景牆面，去導引觀眾目光去注意到主角的臉龐。當時的我並未擁有能打出這種光線的控光器材，也就是能裝在閃燈上頭的四葉擋光板。

一般的四葉擋光板是用金屬板所製成，圍在光源上下左右四邊，葉片可進行開闔的動作，這種東西通常只會在棚燈或持續性錄影用燈光上看得到，不過當你需要打出垂直或水平的光帶效果時，這就是最佳的工具了。問題是，一般的小閃燈根本找不到適合使用的擋光板，至少在我僅有的幾小時前置作業準備時間內，是完全不可能在附近的相機器材專賣店中找到適用的替代品（我一直到拍照的當天凌晨才確定整個作品的概念）。

圖 2.25 | 當我需要替閃燈裝上葉片式擋光板，卻找不到現成品時，就自己利用黑色泡棉板以及大力膠帶自製了一個。

很快的跑了趟附近的器材專賣店之後，我決定自製一套四葉擋光板（見圖 2.25）；拿了一片黑色泡棉板以及黑色大力膠帶，還有一支美工刀，量好閃燈燈頭周圍的尺寸，依照所量的長度來裁切泡棉板，接著把裁好的四片泡棉用膠帶固定在燈頭四周，形成一個緊固的黑色盒子，另外再裁兩片泡棉板，黏在盒子開口處的上下側，也就是開口的葉片遮光板。活動葉片與盒子間的縫隙是以大力膠帶來固定，能讓開口葉片開啟至大約 45 度角的位置；假如需要更窄的開口，只要把開口葉片再收緊，然後再撕一段膠帶來固定即可。如同圖 2.26 的成果圖所示，這種自製器材可是很好用的！我這個自製小道具還有一個額外的優點，那就是沒有裝上閃燈時，可以收摺壓扁方便攜帶，它體積小又超便宜，算是我手上最超值有效的控光裝備了。

圖 2.26 | 幫 Saul Williams 拍攝的人像照作品，有了自製的葉片擋光板，就能拍出腦海裡想要呈現的效果。

圖 2.27 | 打光的設定，將裝有擋光葉片的閃燈，固定在旅舍房間牆上的掛衣勾上，替人像照片製作出陰暗且具有強烈風格的環境。

過了一個星期，我前去紐約進行一場拍攝工作，投宿在 Williamsburg 青年旅舍裡，由於還有一天的空檔能拍攝一些實驗性的照片，所以就連絡了幾位模特兒。我所連絡的三位對象中，有二位說如果能直接過來我下榻處的話，會更方便一些，我試著解釋我所住的只是一間與其他兩名住客合住的旅舍房間內，裡頭的空間實在有些擁擠，但是她們表明這不是什麼問題。話雖如此，我自己很清楚一點，在狹小有限的空間中，勢必得要把打燈的創意發揮到極限才行；這時我自製的擋光葉片又派上用場了。如圖 2.27 裡頭所見，我只能在牆上的掛衣架擺置閃燈，請模特兒倚著門口而站，這應該是唯一能找到的乾淨背景牆面可用了。由於閃燈是緊靠著牆面打光，再加上葉片擋光板的效果，反而意外出現了像雷射光束一般的效果（圖 2.28）。

先前我就有說過了，當 Cactus 閃燈沿著表面打出光線時，會有著很酷很明顯的光束散射效果，而當閃燈頭前再加上葉片擋光板，同樣沿著表面打光，這樣的效果會更加的明顯，甚至變成像是雷射光束一樣；由於想要讓主角身後的牆面稍微失焦，這樣才能讓模特兒與背景有清楚的區隔，因此我使用了稍大的 f/2.8 光圈來拍照（圖 2.29）。在 Lightroom 裡，除了我常用的色彩調整外，還替影像加上一點

圖 2.31 | 最後完成的作品，有著雷射光束的效果，完全是邪惡教主會喜歡的風格。

圖 2.32 | 我想用相同的打光效果來替 Youth Code 樂團成員來拍照，不過，因為這種光線照射範圍很窄，所以需要第二支閃燈，才能替每一位成員打光。

在替洛杉磯工業金屬樂團 Youth Code 成員拍攝照片時，我也想使用相同的燈光效果來作業，不過，由於這種光線實在很窄，當它從一側打光時，完全無法同時平均地替兩位成員做照明，因此我使用了兩支閃燈，每支閃燈上頭都裝有葉片擋光板（參考圖 2.32）。這次我讓擋光葉片稍微開得更大一些，照出的光束看起來也較寬，如圖 2.33 所示。

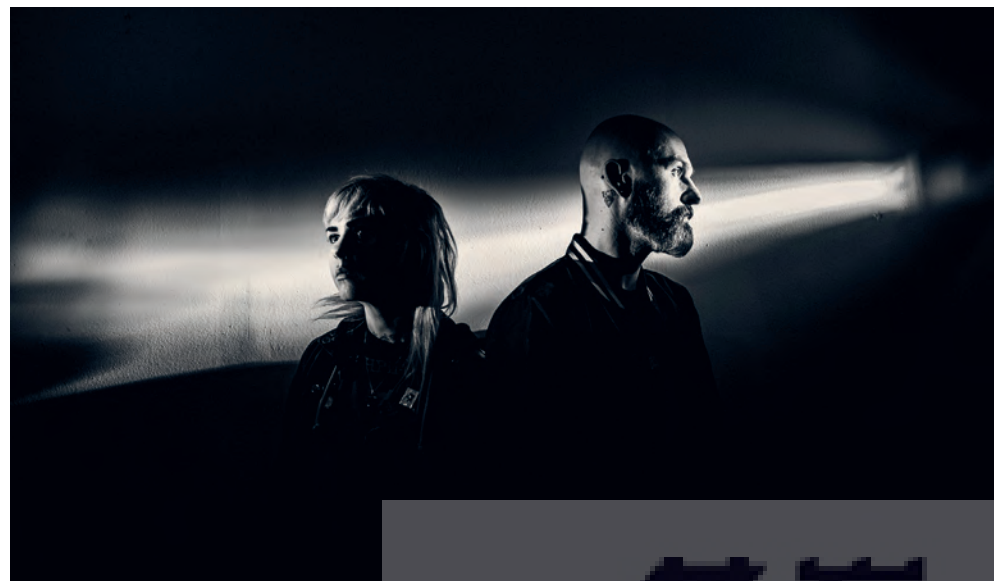

圖 2.33 | 最後完成的照片相當有力，氣勢磅薄，一如他們的音樂。

圖 2.36 | 照片中可以看到我自製的 24 英寸長束光筒，前方還有加一塊形狀片。這種加長的束光筒，打出來的光帶邊緣分界，比之前使用較短的葉片擋光板更加清楚，這是因為光源到形狀片之間的距離變得更長了。

圖 2.37 | 從延伸束光筒所打出來的光線很窄，光帶形狀明顯而均勻（右圖）

在圖 2.36 裡，可以看到我使用了一個自製特長型束光筒，足足有兩英尺長！我另外在束筒開口處加裝了一塊**形狀片**（這是放在光源前方，用來改變光線形狀或光線品質的小東西），這樣只留下一道很窄的水平開口讓光線照射出來；和比較短的葉片擋光板比較之下，束光筒增加的長度能進一步把光線照射範圍縮窄，但同時也能讓光線更均勻，而光帶的邊界也更清楚，這是因為形狀片離閃燈燈頭更遠了（參考圖 2.37）。基本上，只要葉片擋光板、形狀片或者任何控光道具離閃燈燈頭越近，所打出來的光線邊緣就會越柔和。

最後要提醒你，當閃燈裝在相機機頂熱靴上時，如果裝有葉片擋光板，也能製作出很棒的打光效果，呈現水平帶狀的光條看起來會很酷、很有特色；不過，還記得我稍早前有提到過的重點，當閃燈位在機頂時，如果還想拍出垂直構圖的無影效果，那麼就仍然得以水平方向構圖先拍下照片，事後再裁切成垂直構圖的格式，圖 2.38 的照片就是這麼處理的。

圖 2.38 | 當閃燈直接插在相機機頂熱靴上時，使用葉片擋光板能製作出很酷的照明效果，這張照片就是很好的例子。

燈光的擺位

既然談到了光源的塑形，就不能不提到與控光同等重要的燈光擺位；事實上，光源位置的影響力可能還更大一些。依照光源與被拍攝主體之間的距離遠近，光線照明的範圍以及陰影效果會有很大的變化；圖 2.39 是在置物枱上的空玻璃杯場景，這是我幫 Jeni's Splendid 冰淇淋公司進行的另一場拍攝專案，對於這次的照片，他們要求呈現出明亮、優雅同時帶有清晰陰影效果的效果。由於拍攝對象是冰淇淋，所以能掌握的拍攝時間遠比以人物為主角來得更緊迫，畢竟，冰淇淋會溶化，但人物可不會。所以，在正式使用冰淇淋來拍攝前，我先拿了一個空杯來進行打光的調整。

從照片裡可以發現，畫面中光線照明範圍在右上角處開始衰減，再仔細看看陰影處，你可以判斷出光源是位在畫面左側，比玻璃杯還高的位置。以這次的專案來說，比較理想的情況應該是光線散布得更廣，而陰影也要更清晰明顯。

圖 2.39 | 注意看看物品投射的陰影，你可以判斷出光源是位在畫面左側，比物品還高幾英尺的地方。

圖 2.40 | 重新調整了閃燈頭照射角度，並將其擺得離商品更遠一些，光線就能更均勻地打滿整個畫面。

為了打出能夠覆蓋整個畫面的均勻打光，我把閃燈燈頭焦距調為 24mm，同時讓燈光位置再多退後幾英尺，離產品更遠一些；在此同時，由於光源退後了，光圈就需要開大一些來補足光量的減少，同時確保照明能完整覆蓋整個取景的畫面（圖 2.40）。值得注意的是，雖然閃燈的輸出只有 1/4，但是我的光圈還是只有 f/16 這麼小，這是因為整個場景的範圍不算大，光源其實還是離得夠近（圖 2.41）；另外，整個場景布置成純白色，有利於光線到處反射，也讓畫面看起來相當明亮，這也是能使用小光圈的主因之一。能使用小光圈，就代表影像能夠保持銳利，對於任何一種食物或商品照的拍攝來說，是非常棒的優勢。

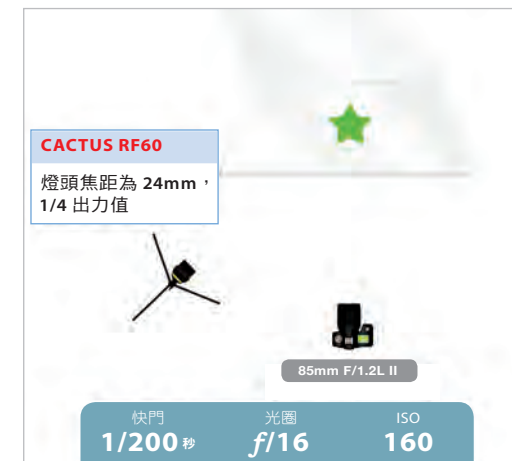

圖 2.41 | 打光示意圖，雖然閃燈出力值只有 1/4，但是由於整個場景都是白色，光源也其實離商品不遠，所以我還是可以使用到 f/16 的小光圈來拍攝；而小光圈也能讓照片更清晰銳利。

圖 2.42 | Lightroom 的設定，這張照片所做的調整大部分是集中在對比度，對比設定滑桿幾乎一路拉到了最右側，好讓照片裡的色彩帶出來（哦！我應該這麼說，等到冰淇淋放到杯裡時，照片內就有色彩可調整了）。

在 Lightroom 裡所要進行的顏色調整不需要太多，就能呈現出我想要的表現，我主要做的是對比度調整，當冰淇淋放入杯裡之後，就能讓色彩更加醒目，同時把高光設定滑桿調低，陰影滑桿拉高，盡量保留住這兩個區域內的影像資訊（圖 2.42）。

圖 2.43 | 把冰淇淋放入後所拍攝的第一張照片，畫面中的影子看來有些雜亂。

圖 2.44 | 我試著變動不同的燈光位置，最後將光源置於偏正中央稍高的地方，讓陰影範圍變小，照片看起來清爽許多。

確定了打光方式，我就可以準備好放入冰淇淋來拍照了。雖然光源比較靠近商品時，看起來也不錯（圖 2.43），但物品的投影彼此交錯，右邊的冰淇淋上被影子給覆蓋到，讓照片看起來比較雜亂。為了解決這種情況，我把燈架稍微往右移一些，變得比較偏正面來打光；另外光源位置也提高了半英尺左右，這一點小改變讓商品的影子長度減少了，照片看起來也更乾淨一些（圖 2.44）。在 Lightroom 裡套用我在圖 2.42 所做的設定後，最終結果看起來美味又可口（圖 2.45）。

使用小閃燈，而不是使用帶有模擬燈的棚燈拍攝照片時，改變光源位置是很困難的工作，因為無法立即看到改變的效果，這需要很多經驗累積才能上手，不過這裡有個小技巧，那就是一邊觸發閃燈光線，一邊仔細盯著場景觀察，不需要試拍的動作；也就是先直接以肉眼來看陰影的情況，之後才使用相機來拍攝。

圖 2.45 | 最後完成的作品，是不是很可口的樣子？

多樣性讓生活更增添樂趣

圖 2.46 這張照片的拍攝設定，和圖 2.45 完全相同，只不過把背景換成了粉紅色而已，燈光同樣是沒有加裝控光裝備，位在商品左前方高一點的位置，拍攝出來的結果符合了客戶想要的品牌形象，如圖 2.47 所示，但是，如果客戶對你的期望不只是做到剛好而已，而是希望看到更多不同選擇呢？也許更別出心裁？畫面中呈現更多的元素？是否還有其他的選項？因此在完成初步的拍攝之後，我又花了幾分鐘的時間，拍了幾張自己覺得 Jeni 團隊可能會喜愛的風格，提供他們第二種更戲劇性的選項。

我把燈光一路移到商品的後方去，並加上了自製的葉片擋光板進行打光（圖 2.48），結果客戶還蠻喜愛這樣特殊風格的作品（圖 2.49），最後決定用它來當作下一季的預告宣傳照片。

圖 2.46 | 這裡的打光設定與圖 2.45 一樣，只不過將背景換成了粉紅色而已。

圖 2.47 | 這是客戶想要的風格，也是他們一開始要求的效果。

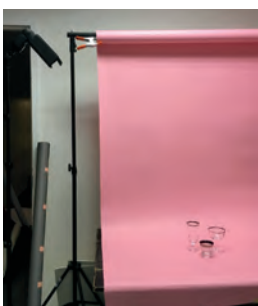

圖 2.48 | 我把燈光一路移到商品的後方去，並在閃燈上加裝葉片擋光板。

圖 2.49 | 這張照片看起來風格更為強烈，更富有戲劇性效果，最後客戶決定拿來當作接下來宣傳活動中所使用的商品照。

場景設定猜猜看

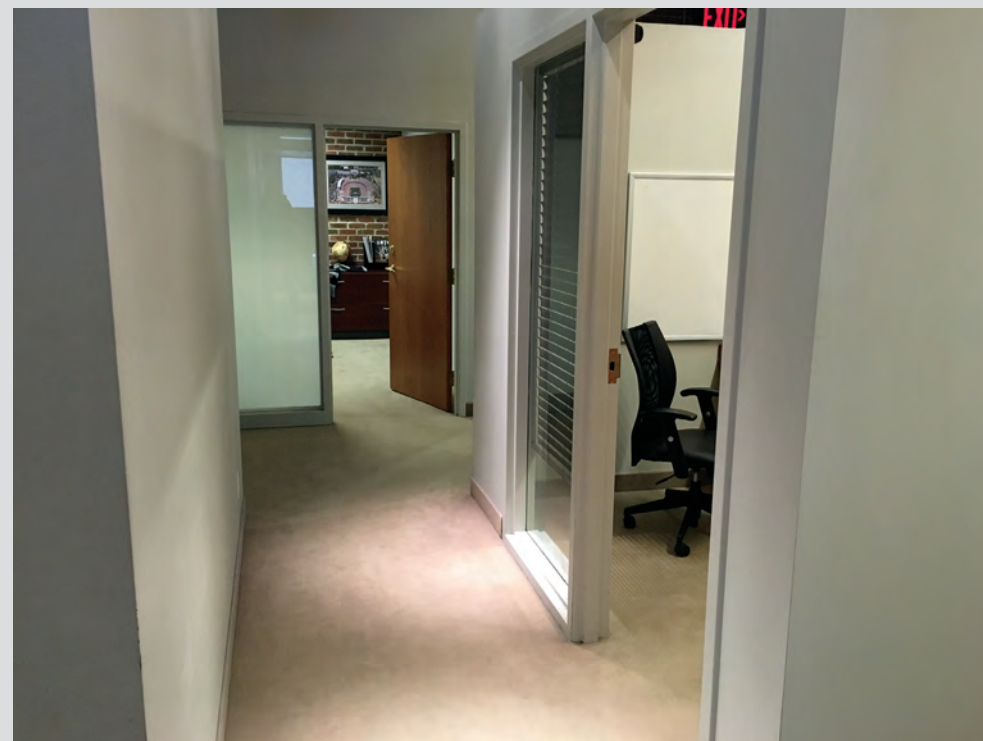

圖 S.1 | 猜猜看，如果我想要拍出憂鬱風格人像照的話，會選擇把燈光擺在哪？主角放在哪個位置？

假設你在幫平面媒體拍照，而你從編輯處收到的指示很簡單：「幫主角拍出很戲劇性的照片」但是等你在雜誌社與被拍攝主角碰面時，卻發現可用的場景是像圖 S.1 那樣子，你會選擇把燈光架在哪？而主角又要站在哪裡，才能拍出戲劇性的人像照作品？想知道我是怎麼做的，可以翻閱書末解答說明。