

Book

远望图书

Digital
Single Lens Reflex
Photography

DSLR摄影专家技法

光影之道

王美木 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

大师运用光线的秘密

揭示人像、景物、商品拍摄用光法则
掌控自然光、棚光、闪光等光线运用技巧

DSLR摄影专家技法 光影之道

DSLR SHEYING ZHUANJIA JIFA
GUANGYING ZHIDAO

王美木 编著

重庆大学出版社

内 容 提 要

本书以 DSLR 为引入点来介绍摄影中十分重要的用光诀窍。摄影基础之一的光线运用是很多初学者要成长为高手,必须熟练掌握的技巧。在本书中将对室内、室外、影棚;阴天、雨天、雪天、雾天、夜晚等场景创作时的用光法则进行讲解。并对如何运用自然光线、人造光线来提升照片的艺术表现力提出建议。针对书中实例图片,介绍当时光线条件下不同的拍摄手法,让读者在学到知识的同时,也能跟随大师去领略摄影的精髓。

图书在版编目(C I P)数据

DSLR 摄影专家技法. 光影之道/王美木编著. —重庆:
重庆大学出版社, 2008. 10
ISBN 978-7-5624-4617-0

I. D… II. 王… III. 数字照相机—摄影照明—照明技
巧 IV. TB86 TB811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 129435 号

DSLR 摄影专家技法 光影之道

王美木 编著

责任编辑:卢 茂

版式设计:王明娟

责任校对:文 鹏

责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学 (A 区) 内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆康豪印务有限公司印刷

*

开本:889 × 1194 1/16 印张:15 字数:250 千

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-4617-0 定价:58.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

我们一直生活在充满光与影的世界里,两者构成了世间万像的基本形态,它们就像阴阳一般既相互交融、又分明独立。摄影正是用它们不同的搭配方法来展现众生百态的艺术行为,因此擅用光线是每个摄影师都必做的功课,也是摄影中重要的基础知识,可以说谁掌握了控制光线的技巧,谁就离大师更近一步。

自然光、棚光、闪光……都是摄影时经常会遇到的,运用不同的光线,能够打造出不同的作品。在这里我们将对黎明、早晨、正午、傍晚、日落、夜晚等不同时段的拍摄方法进行介绍。揭示人像、静物、景物的不同用光法则。提供棚内裸灯、柔光箱的各种运用技巧。分析雨中、阴天、雾气、烈日等不同天气的光线特点。学习日光灯、车灯、霓虹灯、白炽灯等不同生活光线下的拍摄效果。把形形色色的光线分门别类,通过简单易懂的语言细细解读,让摄友们能更清楚地了解到在拍摄中将会遇到哪些光线,该如何去运用它们。

著名摄影师王美木先生将会把用光的诀窍倾囊相授,并用不同样张实例为大家解惑排忧,让广大摄友们不在摄影用光上再犯迷糊,将更多的精力用在照片的艺术提升上。同时也希望各位看官在阅读本书后能成为控光达人。

助理摄影师:彭泽祥

自90年代初开始从事摄影行业,黑白暗房到摄影技艺都有过系统的学习。从事了5年的暗房工作和10余年的传统摄影。随着后摄影时代的到来,开始转入数码摄影。历经传统摄影到数码摄影的整个沿袭过程,是一位实战经验相当丰富的资深摄影师。

专题1 人像用光

影棚用光	2
一、裸灯+蜂巢(侧逆光)	5
二、裸灯+四叶片(侧逆光)	7
三、裸灯(45°侧光)	10
四、柔光箱(45°侧光)	11
五、柔光箱(大平光)	12
六、柔光箱(侧逆光)	13
七、以柔光箱为背景拍摄剪影	14
八、柔光箱(顶光)	15
九、柔光箱+柔光箱(大平光)	16
十、裸灯(侧逆光)+柔光箱(侧光)	16
十一、裸灯(侧逆光)+柔光箱(侧逆光)	18
十二、双柔光箱(夹光)	21
无须抱怨的顶光	23
一、顶光也休闲	24
二、顶光写真	29

窗外自然光	35
一、变换拍摄的角度	36
二、改变窗外光线的通光量	42
三、配合辅助光源拍摄魅态人像	44
四、冷暖对比	50

车灯人像	52
一、三车灯打光	53
二、双车灯打光	54
三、单车灯打光	55

外景用光	61
一、暖色情调	62
二、环境光源的影响	68
三、散射光线的利用	70
四、明暗对比	72

专题2 静物用光

玻璃器皿	74
水果	78
小饰品	86
日常物品	90

专题3 午后阳光

光影视觉感	96
投影的魅力	112
神秘的朦胧	118
低光位与暖色调	123

专题4 夕阳之光

夕阳日落	126
一、路边	127

二、林荫	131
三、江边	134

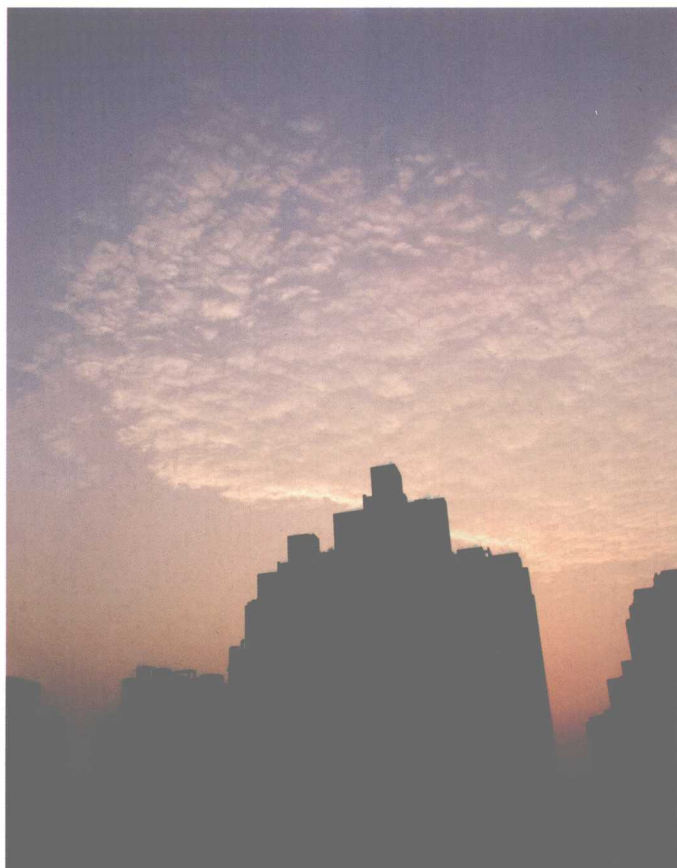
黄昏时候	142
一、天际之色	143
二、公路霓虹灯	149
三、建筑半剪影	153

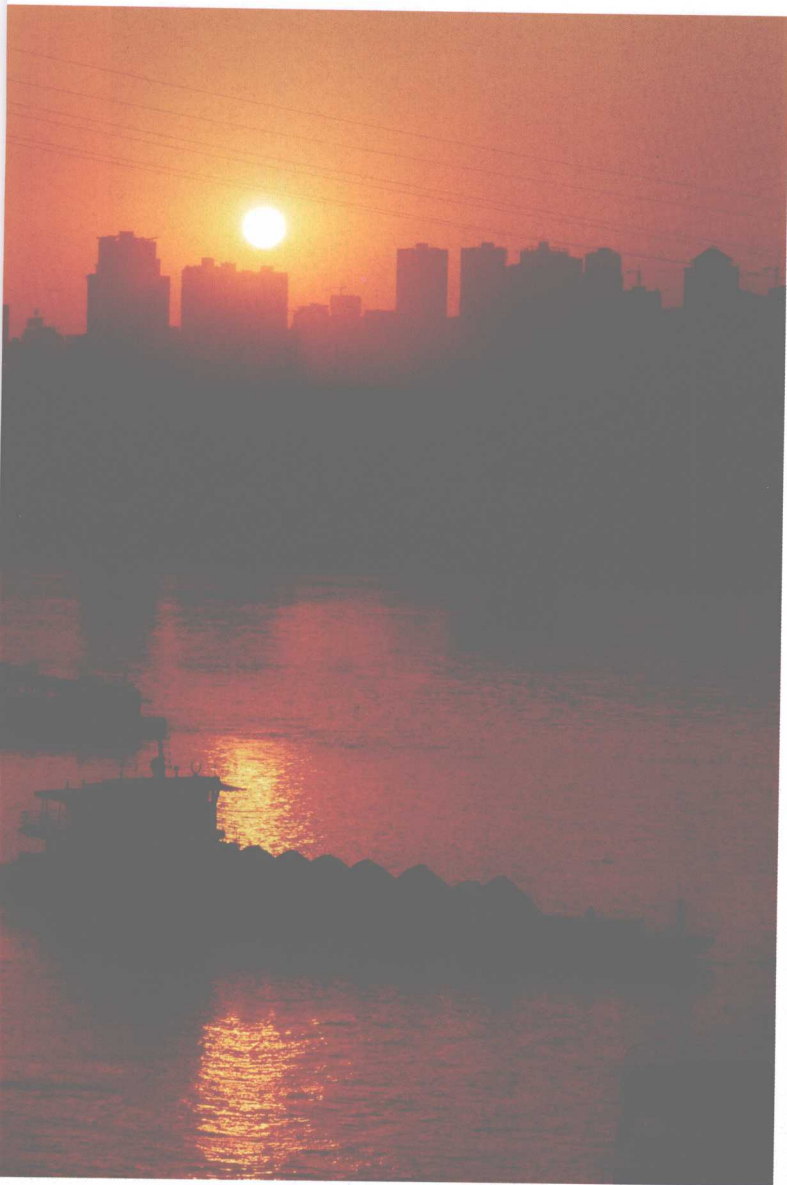
夕阳变奏曲	155
一、风清云闲	156
二、风云突变	158
三、金色晚霞	164

流动光影	165
一、地点的选择	165
二、时段的选择	167
三、构图的选择	169
四、色彩的选择	170

专题 5 夜色魅影

夜里的建筑	172
-------------	-----

都市之夜	184
一、商场与光影	184
二、行人的踪影	187
三、街边的故事	189
四、有趣的喷泉	191
“变味”的建筑	197
一、平行移动照相机	197
二、转动变焦环	201
车灯轨迹	203
一、车灯描画	204

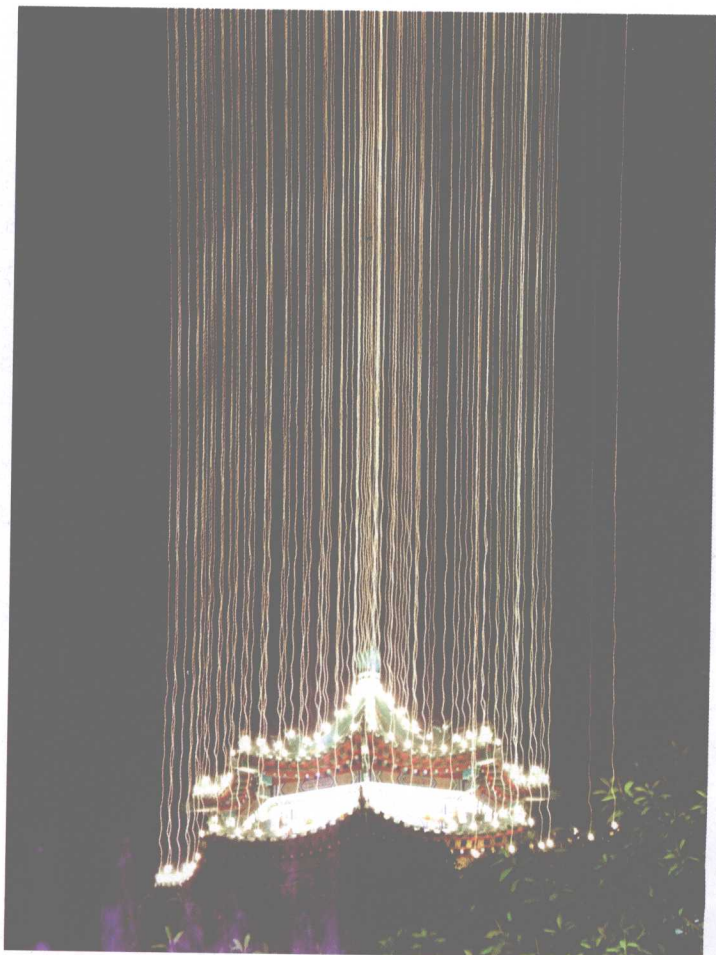
二、凝固的瞬间	204
三、飞逝的光影	206
四、动静对比	209
五、抽象的灯画	210

江边插曲	211
一、江上船只	211
二、江水映象	213

看不见的风景	215
一、寂静的深夜	216
二、熟悉的“陌生”	220
三、夜里看白天	223

月亮的拍摄	224
-------------	-----

附录1: 灯具与光源	225
附录2: 如何看懂直方图	228

1

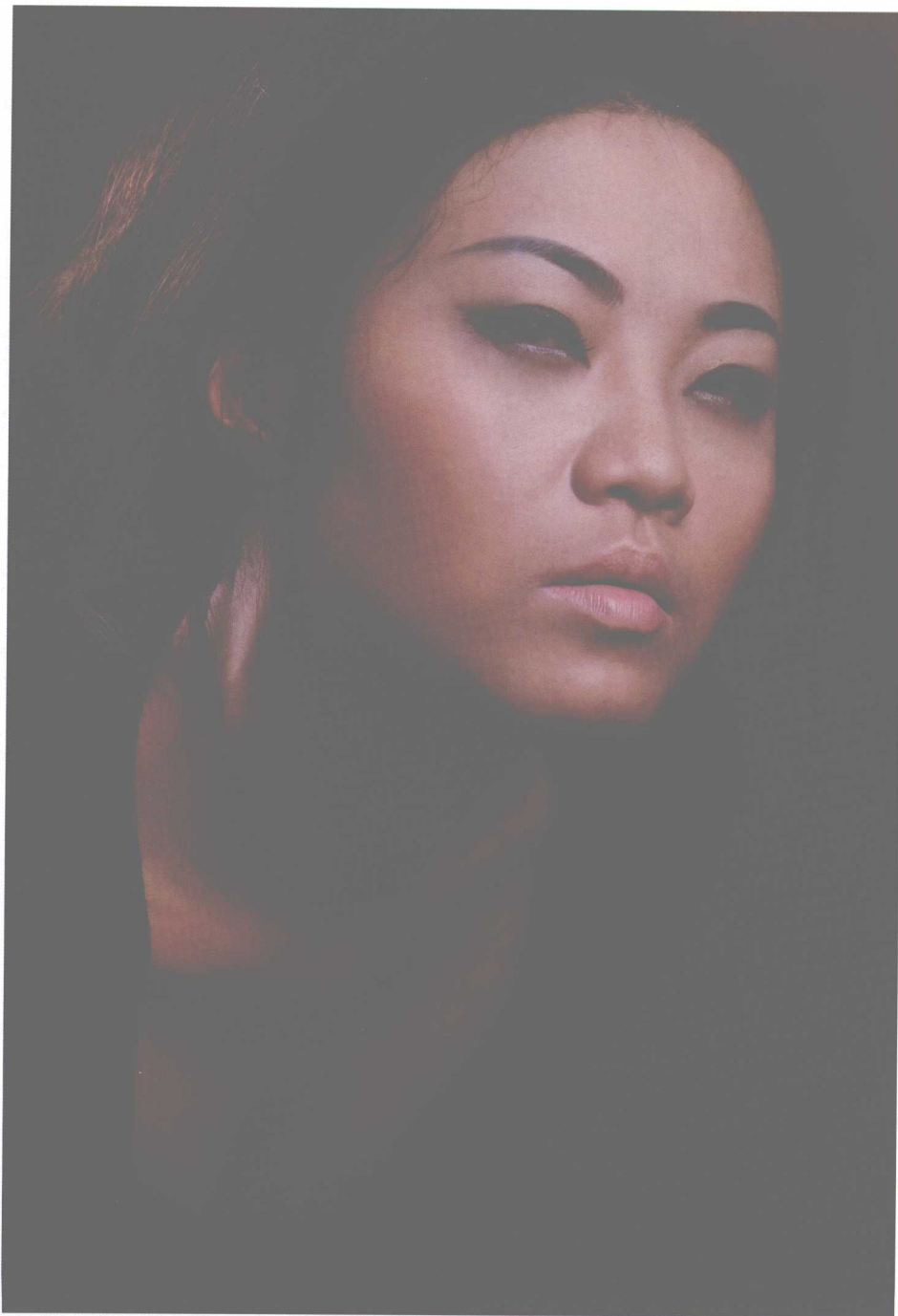
专题

人像用光

本专题将从棚内人像用光到常见的自然人像用光进行讲解。其中经常运用到的窗外光线，很多摄影师都不喜欢的顶光等，这里都将进行介绍。最后还把我们很容易拍摄而很少有人拍摄的“车灯人像”进行了新的诠释。

影棚用光

影棚用光，将各种常见的灯位以更为感性直观的形式用图片来进行讲解。

影棚用光。
富士 S5，手动曝光，F11、1/125s、ISO 100；模特：王亚川

首先我们先来感觉一下曝光的强弱即过度和欠缺而带来的不同效果。同时认识到不一定曝光过度或欠缺就不好，曝光的强弱选择可直接导致画面给我们的不同视觉感受，而这些不同的感受，对于每个人的欣赏角度和喜好程度都可能不同。

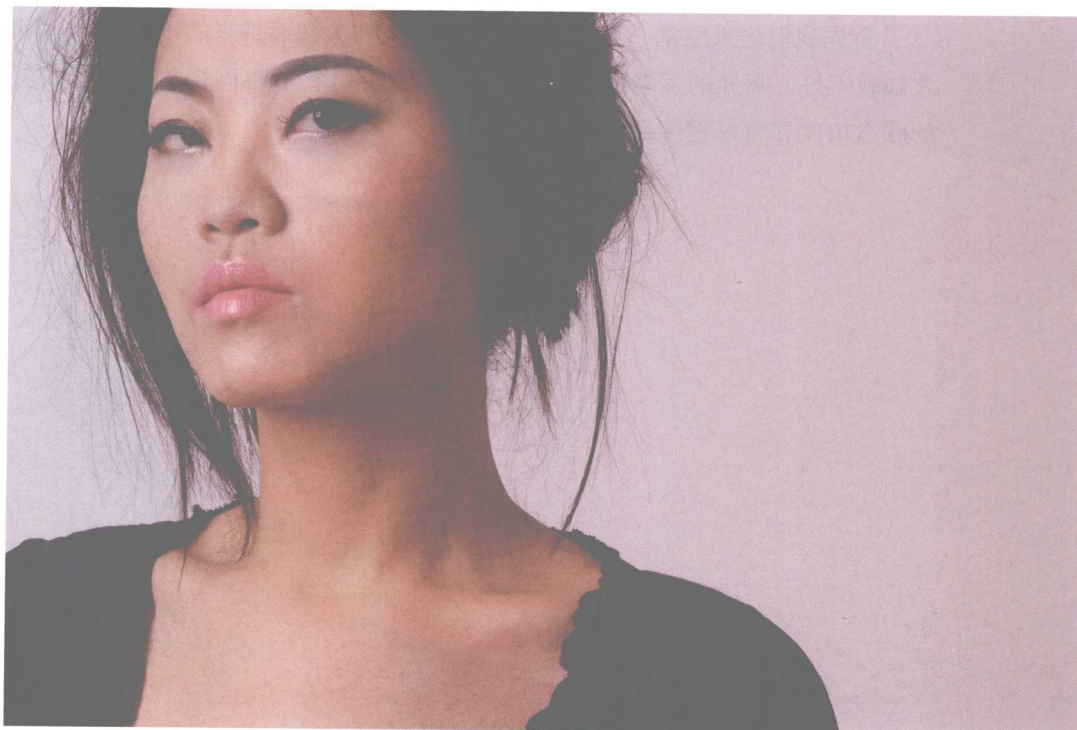
曝光严重过度，面部几乎没有了层次，但同样有人喜欢这样的画面，认为脸部很“干净”。

富士 S5、手动曝光、F5.6、1/125s、ISO 100；模特：王亚兰

曝光过度，面部层次欠缺，但仍然有不少人喜欢这样的画面。
富士 S5、手动曝光、F8、1/125s、ISO 100；模特：王亚兰

曝光正常，面部层次比较丰富。
富士 S5，手动曝光，F11、1/125s、ISO 100，模特：王亚川

曝光欠缺，面部层次丰富，皮肤质感表现比较好。
富士 S5，手动曝光，F14、1/125s、ISO 100，模特：王亚川

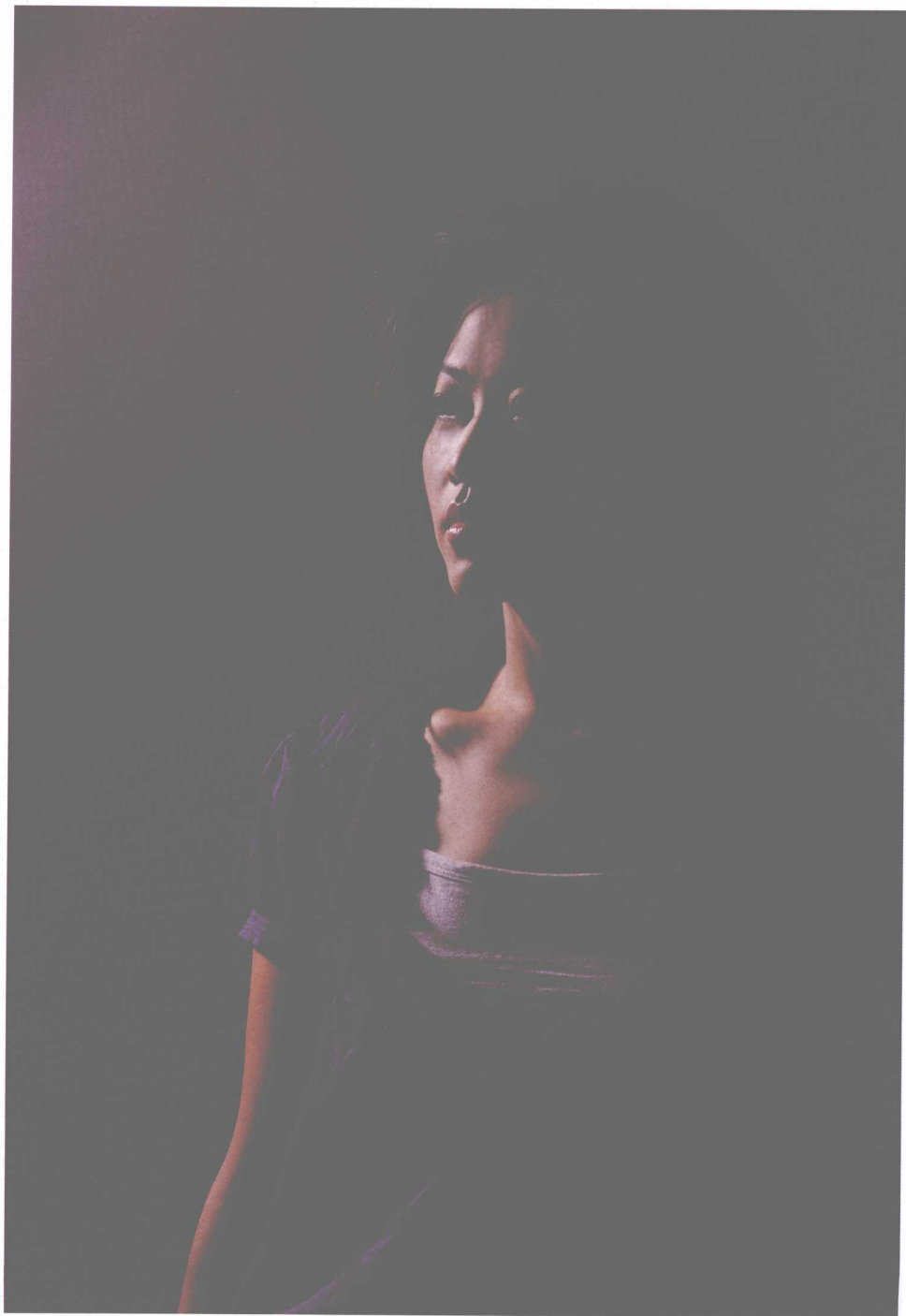
接下来我们以各种灯位的打法来进行一一的讲解。

一、裸灯+蜂巢(侧逆光)

裸灯加用蜂巢后其聚光性非常强。画面中模特的左手和左脸根本无法受光,在画面中也基本处于黑色;而右手和右脸受光性的强弱也是很显而易见的,右手的受光强度明显比右脸的受光要弱,从而也造成了一幅画面内同一个模特的肤色不统一,

但这随着后数码摄影时代的到来也算不上什么问题了。不过使用加有蜂巢的裸灯来拍摄人物的肖像也是种选择,单灯侧逆光拍摄使人物相当个性化,并且多少都会具备不同程度的神秘感,这就是蜂巢带来的效果,对于刻画人物内心世界的人物照而言,它更是把好手。

裸灯加上蜂巢后其通光量会降低。
富士S5、手动曝光、F8.1/125s、ISO 100;模特:王亚川

DSLR 摄影专家技法——光影之道

蜂巢聚光性非常强，我们同样也可利用它对模特的服装进行修饰，明暗分明的层次感使得服装的质感很强，最好在暗部加用反光板进行补光，避免过大的光比，丢失太多的层次。

加用蜂巢后，曝光量应随之增加。
富士 S5、手动曝光、F8、1/125s、ISO 100；模特：王亚川

二、裸灯 + 四叶片(侧逆光)

主光源为逆光时，为表现模特的面部，采用让模特转头向主光源一方，拍摄其侧面。而模特脸部的另一面基本上不受光，为让其有从明到暗的过渡层次，在不受光的这一面加以反光板进行适量的补光。主光源为单灯加四叶片的时候，和加用蜂巢一样，均适合低调画面的拍摄。原本使用的白色背景，由于四叶片的聚光性，白色背景几乎未能受光，拍摄后白背景呈灰色调。若要使白背景在拍摄后保持不变，还需要对白背景再增加背景光源。

裸灯+四叶片+反光板。

富士S5、手动曝光、F3.5、1/2s、ISO 100；模特：王亚兰

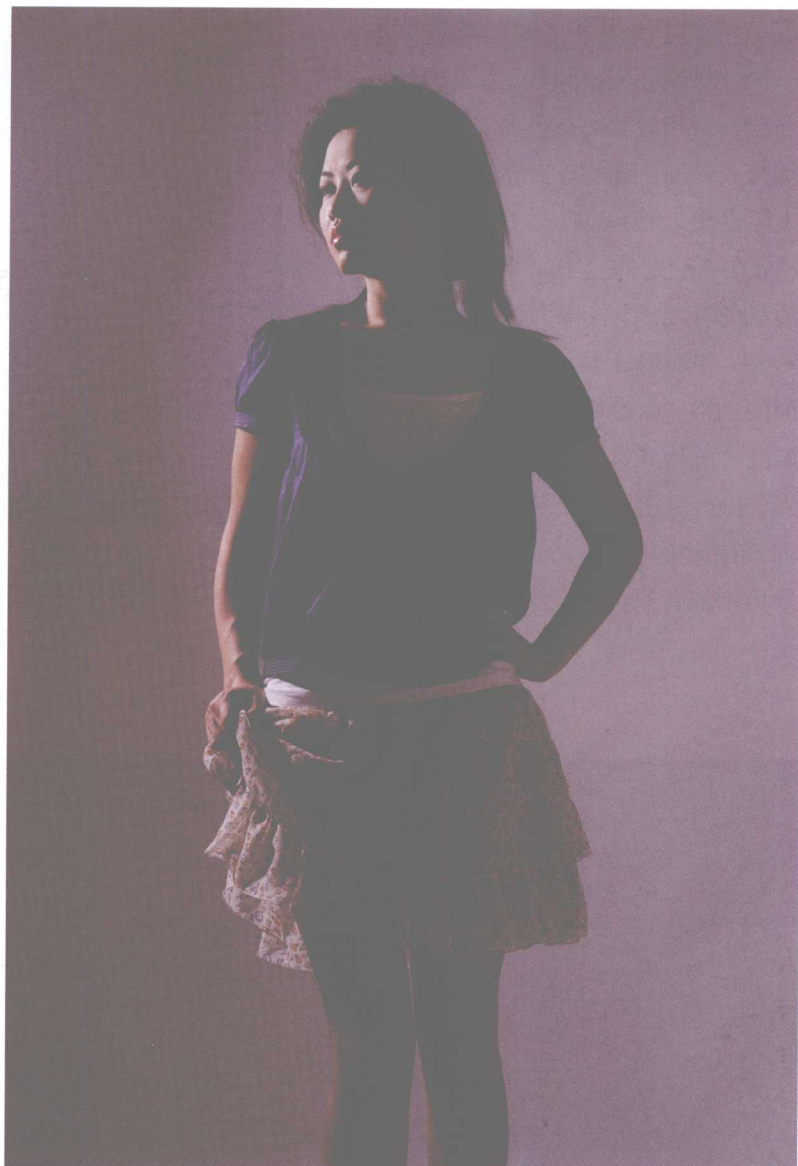

单灯拍摄时，白背景可当作灰色背景使用。

富士S5、手动曝光、F11、1/125s、ISO 100；模特：王亚兰

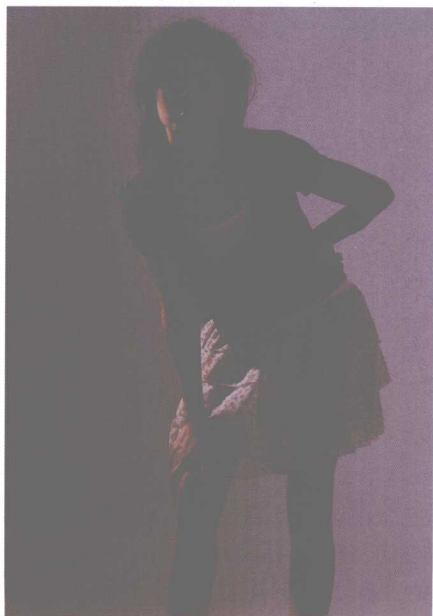
四叶片聚光的方向性比蜂巢灵活,可自行调节其光源上下左右的方向。
富士S5、手动曝光、F11、1/125s、ISO 100;模特:王亚兰

侧逆光加上四叶片,聚光性同样明显,与蜂巢相比弱一些。我们可清晰地看到,模特正面几乎没有受到主光源的影响,比如服装正面的层次几乎无法体现,加用反光板才使得服装有了些层次感。

当模特正面面对镜头的时候,其脸部的表情几乎无法得以体现,这与蜂巢的效果似乎很雷同。

利用四叶片比蜂巢的聚光性略弱的特性,让模特转身朝向主光源而站,再略微地转身回头,其轮廓的表现非常舒服,线条也很明快。

四叶片的聚光性让模特的姿势选择有一定限制。

富士S5、手动曝光、F14、1/125s、ISO 100;模特:王亚兰

专题 1

人像用光

调整好模特的站位,利用聚光性强的特点,表现模特线条和轮廓。
富士S8,手动曝光,F11,1/125s,ISO 100;模特:王亚川

三、裸灯(45° 侧光)

裸灯属于硬光源,光线相对柔光箱而言比较生硬,不像柔光箱那样“面面俱到”,我们正好可利用这样的“缺陷”对模特的脸型作一个较完美的修饰。

将不加任何修饰的裸灯位于模特前侧45° 的位

置进行打光,灯位略微偏高。模特脸转向光源一侧,脸会随着角度的变换自然地得到修饰,变得窄一些了;而另一面脸受光源的影响渐渐地“黑”了下去,也得到了修饰。整个画面中,模特的脸型靠转头和灯光得到了很好的控制。

裸灯测光对模特脸型有完美的修饰。
富士 S5、手动曝光、F16、1/125s、ISO 100 模特:王亚三