

photographers'
pip
institute press

阳光下一切都是美丽的，这一切需要你的双眼去发掘。

—— 查尔斯·霍桑

完美影像黄金法则 色彩 光线 构图

[英] Sue Bishop 著
黄一凯 译

COLOR LIGHT & COMPOSITION

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

完美影像黄金法则
色彩 光线 构图
COLOR LIGHT & COMPOSITION

[英] Sue Bishop 著 黄一凯 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

完美影像黄金法则：色彩 光线 构图 / (英) 毕
晓普 (Bishop, S.) 著；黄一凯译. — 北京：人民邮电
出版社，2010.7

ISBN 978-7-115-22783-6

I. ①完… II. ①毕… ②黄… III. ①摄影技术
IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第068161号

版 权 声 明

Text and photographs © Sue Bishop, 2009

© in the Work GMC Publications Ltd, 2009

Images on page 17 © R. Beau Lotto of www.lottolab.org

This translation of Color, Light & Composition is published by arrangement with Photographers'

Institute Press an imprint of Guild of Master Craftsmen Publications Ltd.

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, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from GMC Publications Ltd. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2010.

本书中文简体版由GMC Publications Ltd授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

完美影像黄金法则——色彩 光线 构图

- ◆ 著 [英] Sue Bishop
译 黄一凯
责任编辑 王琳
- ◆ 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>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/20
印张：7.8
字数：229千字 2010年7月第1版
印数：1-4000册 2010年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-0694号

ISBN 978-7-115-22783-6

定价：49.00元

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

反盗版热线：(010)67171154

内 容 提 要

色彩、光线及构图是判定一张作品成败的关键。本书将以优美、简洁的语言和丰富的实例，讲述数码摄影核心技术——色彩、光线与构图。全书分色彩、光线和构图三部分，皆以美学理论为基础介绍拍摄原则与技巧，其间穿插大量佳作样片，并配有摄影师拍摄思路。并在各部分最后，分别介绍了使用Photoshop调整色彩、光线和构图的实用方法及操作说明。

本书适合有意通过学习色彩、用光和构图来提升自己摄影水平的摄影师和摄影爱好者阅读，也可作为主题摄影学习者的参考读物。

色彩..... 11

色彩属性	12
暖色与冷色	18
背景中的接近色与后退色	26
纯色	28
淡色	30
色彩多寡	32
以色彩作为主题	36
反射色彩	40
使用滤镜强化色彩	42
使用 Photoshop 调整色彩	48

光线..... 53

光线属性	54
硬光	56
软光与硬光之间	60
软光	62
顺光	66
侧光	68
逆光	72
光影变幻	78
光线的色温	80

白平衡	84
使用 Photoshop 调整光线	86

构图..... 91

取景与构图	92
广角镜头	94
标准镜头	98
望远镜头	100
微距镜头	105
三等分构图原则	109
如何处理地平线	113
对称构图	117
保持画面平衡	120
竖构图与横构图	124
画面中的线条	126
吸引视线	130
主体比例	133
运用景深	138
简洁	142
移摄法	150
使用 Photoshop 调整构图	152

目 录

前言

相机仅仅只是用于记录影像的一种工具，但是通过创意的表现手法，也能让影像成为一种艺术。无论为了哪一种目的，基本的摄影技巧都是必不可少的。但为了带来美的享受，摄影师就必须和其他门类的艺术家一样，掌握平面构成方面的诸多相关知识。色彩、光线与构图也许是其中最重要的三点。色彩理论可以告诉我们，不同色彩表现有何异同，它们之间又是如何相互影响的。掌握光线可以让我们懂得，不同类型的光线如何影响画面效果。学习构图则可以帮助我们获得更加赏心悦目的影像。

发现景物之美，只是一张成功摄影作品的一半。接下来的挑战是如何让照片超越平淡的记录，而成为一件艺术品；使图像不仅仅是对现实的单纯记录，而是可以发出自己的声音。毫无疑问，摄影师的眼力，或者说摄影师从眼前的场景中选取若干元素进行构图的能力，是其中的关键。数个世纪以来，智者们不断在争论“什么是艺术”，这样的问题已经超越了本书的范畴。我们只是希望用这本书展现摄影艺术的一种可能性，即摄影技术与摄影师眼力的结合带来的影像之美。这种美不光向观者传递世界的本来面貌，同时还激发观者对世界进行思考。

**阳光下一切都是美丽的，
这一切需要你的双眼去发掘。**

——查尔斯·霍桑

- 色彩属性
- 暖色与冷色
- 背景中的接近色与后退色
- 纯色
- 淡色
- 色彩多寡
- 以色彩作为主题
- 反射色彩
- 使用滤镜强化色彩
- 使用Photoshop调整色彩

色彩

色彩属性

我们身处的世界，五光十色。当我们说什么东西是蓝色，只是给了它一个笼统的说法。单单是蓝色就已经分成了数不清的明暗色调，每一种调子又对应着不同的浓淡，而落在其表面的光线还会对我们最终的色彩感知产生影响。这无穷无尽的色彩，丰富了艺术家的调色板，也丰富了摄影师的镜头。

我们中的大部分人都认为自己可以用语言准确形容所看到的颜色，然而实际并非如此。我们很难孤立地看待一种色彩，对色彩的感知通常都会受到色彩周围环境、

亮度等各方面的影响。当然大部分人十分自信，认为无论环境如何变化，他们至少能识别出红、蓝这类常见的色彩，但实际情况却远非如此。

色彩之间的相互作用

要想有效利用色彩，摄影师首先必须了解不同色彩之间是如何相互作用的。我们通常使用色轮来展现不同色彩之间的关系。首先是红、黄、蓝三原色，随后是橙、绿、紫三间色，它们由三原色两两混合而成。这就是一个最简单的色轮模型，完整的色轮包含了所有色彩渐变，任何一处色彩都可看做相邻色彩的混合。色轮上相邻的色彩被称作调和色，蓝色和绿色就是一对调和色。相对的色彩被称作对比色，正对的两种色彩之间的对比最为强烈，红色和绿色就是最常见的例子。这样的色对又被称为补色，当一对补色同时出现在摄影作品中时，可以带来最强烈的视觉冲击力。

色轮

色轮可以用来描述不同色彩之间的相互关系

摩洛哥的鞋摊

摄影师在摩洛哥西部旅游城市马拉喀什的露天广场可以拍到不少色彩纷呈的优秀作品。尽管这幅照片中的颜色多种多样，但在鞋子造型的统一下，彼此相处十分和谐

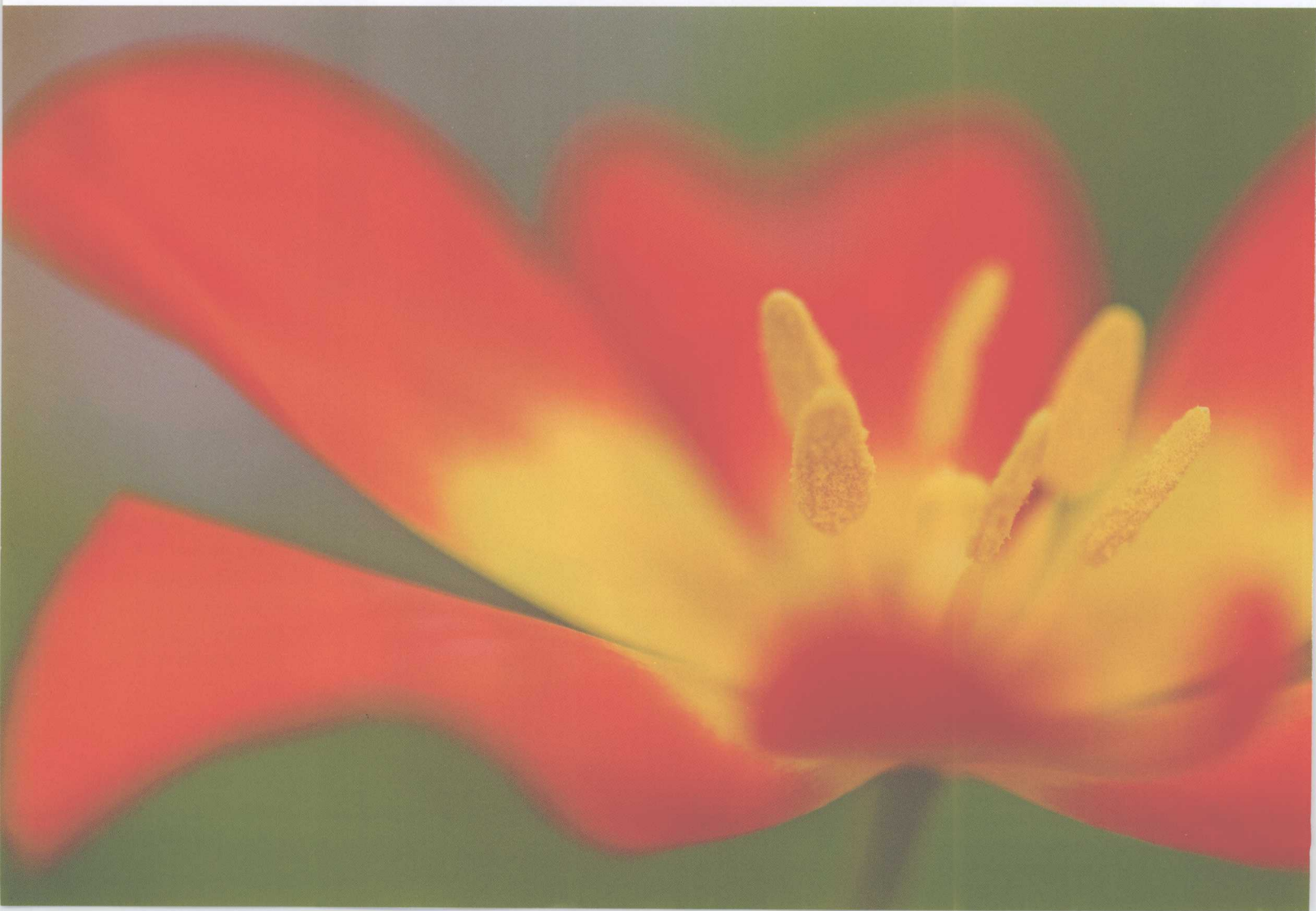
松下DMC-LX2数码相机，6.7mm镜头，ISO 400，光圈f/2.8，快门 1/30s

色轮也被分为“冷”“暖”两个不同的部分，红、橙、黄被称为暖色；绿、蓝、紫被称为冷色。暖色在画面中十分突出，被称为接近色，可以迅速抓住观众的注意力；冷色则会产生疏远感，被称为后退色，不会对观众起到明显的吸引作用。这一点对于拍摄时的构图取舍十分关键。观众的注意力会不自觉为画面中的暖色内容吸引，这可能与作者目的相符，亦可能相悖。

红色郁金香

这朵郁金香上的红、黄两色是常见的暖色，即接近色。在浅绿的冷色背景映衬下，显得分外突出

尼康D2x数码单反相机，105mm微距镜头，ISO 100，光圈f/3.8，快门1/400s

花苞

我十分喜欢这幅花朵含苞待放的样子，花瓣就好像皱成一团的丝绸。为了最大程度凸显花苞的翠红，我反复改变拍摄机位，选择了一片绿色的背景，并使用大光圈镜头将其晕成一片碧绿。

尼康D2x数码单反相机，105mm微距镜头，ISO 100，光圈f/5，快门1/180s

视觉平衡

在画面中运用补色创造反差和视觉冲击力时，需要妥善处理好接近色与后退色之间的关系。举例来说，蓝色是橙色的补色，因此我们在拍摄一个橙色花瓶时，可以将其放在蓝色背景布上以表现其色彩。反过来，将蓝色的花瓶放在橙色背景上拍摄则显得非常奇怪。尽管这两种情况色彩反差相同，但后者却会给人不舒服的感受。这是因为画面主体为后退色，而背景为接近色。

