

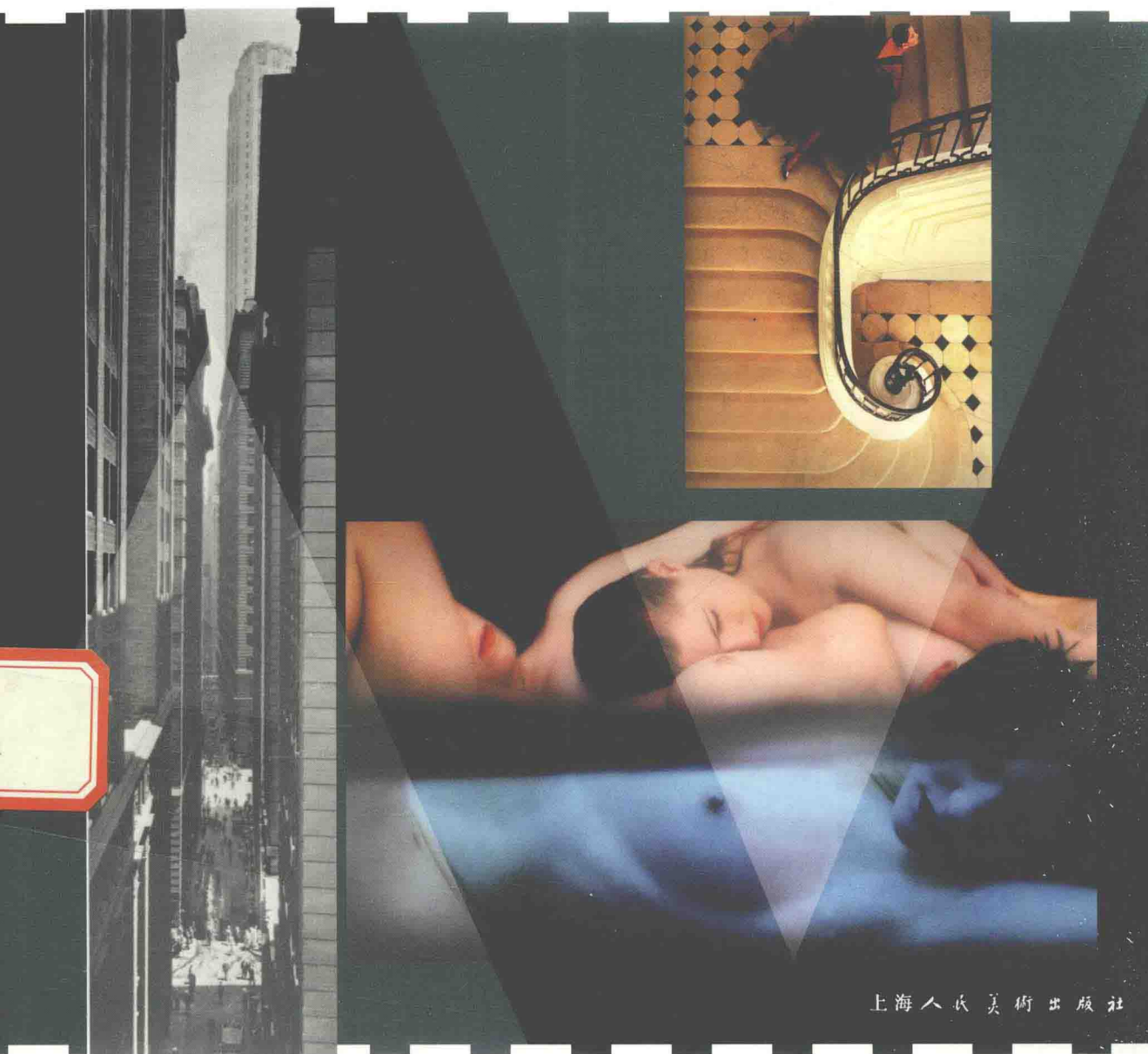
D I G I T A L

高等院校摄影摄像精品教材

摄影

用光与构图

编著 ● 林路

上海人民美术出版社

D I G I T A L

高等院校摄影摄像精品教材

摄影 用光与构图

编著 © 林路

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影用光与构图 / 林路著. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5586-0246-7

I. ①摄… II. ①林… III. ①摄影光学 ②摄影构图
IV. ①TB811 ②J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 041945 号

高等院校摄影摄像精品教材

摄影用光与构图

编 者: 林 路

设 计: 施韧鸣 黄婕瑾

责任编辑: 张 璆

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路 672 弄 33 号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7.75 印张

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次

印 数: 0001-2500

书 号: ISBN 978-7-5586-0246-7

定 价: 46.00 元

摄影艺术的创作和其他艺术样式一样，都有一些最基本的规律和法则，这些规律和法则决定了艺术作品能够成立的基础。比如拍摄一张照片，一张不仅仅是曝光准确、对焦清晰的照片，而是一张具有一定的审美情趣或者能够给人以某种感悟的照片，一定会涉及这样的一些因素：构图、用光、瞬间的把握以及其他更为复杂的成分。那么，如何把握这些因素，充分运用摄影的各种造型力量，将一张照片变成一幅艺术品，正是摄影视觉语言所希望探讨的。

出发点很清楚：就是希望给喜欢摄影的人提供最有效的创造机会。尽管从严格的意义上说，任何艺术都是没有捷径的，摄影也不例外。但是我们却可以找到相对更为有效的方式，从曲曲折折的迷宫中尽快步入希望之门。我们集中归纳了各种摄影用光构图的基本规律，结合世界上优秀摄影家的作品，通过对他们创作规律的分析，从画面中提炼出一些值得借鉴的元素，告诉每一位喜欢摄影的人，优秀的摄影作品是如何诞生的，它们之间具有哪些值得注意的要点。

尤其是理论和实践的经验告诉我们，不管是具有天生的悟性，还是经过了后期锲而不舍的努力，在摄影的构图、用光、瞬间的把握以及其他各种摄影构成的空间中，都是有一定规律可循的。关键是我们怎么来面对这笔财富，使其变成我们自己的东西。其实很简单，书中所分析和提炼的规律，是一个逆向的过程，它只是给每一位对摄影感兴趣的人提供了一些值得借鉴的思路。最后的成功与否，不是取决于你是否亦步亦趋、按部就班的模仿，而是决定于你是否能够在理解这些规律性东西的基础上，发挥自己的创造能力，从而达到新的高度。其实古人早已说过：学我者生，似我者死。艺术永远是在不断出新出奇的过程中向前发展的。

具体来说，光影的语言在摄影中能传递各种各样的信息：被摄体的形状、体积、质感、色彩、明暗关系、空间深度、自然状态等。而摄影构图却是在做减法，以求获得最简洁动人的画面。全书以用光和构图这两个基本的视觉语言为出发点，论及摄影用光的方方面面，包括光与影的造型、光的调性与色彩、自然光与人工光、驾驭光线的方式以及摄影大师的用光案例等。同时涉及摄影构图的各种层面，包括摄影构图与设计、构图的平面与三维、摄影的技术手段与观念、摄影构图的风格形成以及摄影大师的构图案例等。最后结合光影和构图的视觉关系，力求举一反三，登堂入室。

目 录

前言

第一章：摄影用光基础

一、光线的角度解读	6
1. 正面光的特征	6
2. 侧面光的力量	6
3. 逆光的个性魅力	8
二、光线的质感解读	9
1. 散射光的柔	9
2. 直射光的硬	11
3. 如何转换光线性质	12
4. 综合理解光的特性	13
三、影调结构的魅力	15
1. 什么是影调结构?	15
2. 影调的对比与调和	18
3. 个性化的影调结构	19
4. 调性的视觉心理	21
四、质感与肌理	22
1. 质感的形成	22
2. 表面结构与质感	23
3. 影调的肌理组合	23
4. 肌理组合的辩证关系	24

第二章：深入用光技巧

一、自然光摄影	28
1. 主动控制光线	28

2. 光线与透视	30
3. 光线的强弱控制	32
二、经典的光影语言	35
1. 亚当斯的区域曝光法	35
2. 暗部细节曝光法	36
3. 亮部层次曝光法	36
三、创意的光影	38
1. 灵活调节影调结构	38
2. 在复杂光线中出新出奇	38
3. 善于发挥好的光线	40
4. 光线的创意语言	41
四、光与影的延伸	43
1. 独辟蹊径的用光	43
2. 勇于突破自己	43
3. 避免表面光影的误导	44
4. 光影与情感的关联	45

第三章：摄影构图基础

一、摄影构图的平面设计	48
1. 构图与空间的形	48
2. 平面中的线条发现	49
3. 线的分割作用	50
4. 各种比例的分割	51
二、技术手段与摄影构图	52
1. 镜头焦距的视觉特性	52

2. 寻找新奇视点	54
-----------------	----

3. 剪裁与二度创作	55
------------------	----

三、摄影构图的关系处理	57
-------------------	----

1. 景别的运用	57
----------------	----

2. 景深与虚实	58
----------------	----

3. 主体与陪体	61
----------------	----

4. 前景与背景	63
----------------	----

第四章：摄影构图进阶

一、摄影构图的视觉节奏	68
-------------------	----

1. 形的重复和韵律	68
------------------	----

2. 画幅格局的选择	70
------------------	----

3. 宽画幅构图特例	72
------------------	----

4. 封闭式与开放式构图	74
--------------------	----

二、影子的构图方式	76
-----------------	----

1. 影子的形态	76
----------------	----

2. 影子的造型力量	77
------------------	----

3. 阴影的应用	79
----------------	----

4. 阴影的独立造型	81
------------------	----

5. 剪影的魅力	81
----------------	----

三、构图的心理因素	83
-----------------	----

1. 走向与朝向	83
----------------	----

2. 趣味中心	86
---------------	----

3. 通过直觉把握构图	87
-------------------	----

4. 排除视觉干扰	89
-----------------	----

5. 变形的心理基础	90
------------------	----

6. 学会乱中寻序	92
-----------------	----

第五章：摄影视觉语言综述

一、光线与色彩构成	96
-----------------	----

1. 光线性质与色彩还原	96
--------------------	----

2. 曝光与色彩控制	98
------------------	----

3. 光线强弱与色彩	99
------------------	----

4. 色彩的协调	100
----------------	-----

5. 色彩的冷暖	101
----------------	-----

6. 色彩的情感	102
----------------	-----

7. 形与色的直觉理解	103
-------------------	-----

二、光影与构图控制特例	104
-------------------	-----

1. 室内现场光概说	104
------------------	-----

2. 现场光运用技巧	106
------------------	-----

3. 闪光灯与人工光源	108
-------------------	-----

4. 从瞬间看光影构图	109
-------------------	-----

5. 相对画家的特殊性	112
-------------------	-----

三、视觉语言的多元与突破	114
--------------------	-----

1. 沙龙唯美的格局	114
------------------	-----

2. 主观创意设计	114
-----------------	-----

3. 构成的反叛精神	116
------------------	-----

4. 变化中的风格	117
-----------------	-----

5. 从镜头中看到了什么?	118
---------------------	-----

D I G I T A L

高等院校摄影摄像精品教材

摄影 用光与构图

编著 © 林路

上海人民美術出版社

摄影艺术的创作和其他艺术样式一样，都有一些最基本的规律和法则，这些规律和法则决定了艺术作品能够成立的基础。比如拍摄一张照片，一张不仅仅是曝光准确、对焦清晰的照片，而是一张具有一定的审美情趣或者能够给人以某种感悟的照片，一定会涉及这样的一些因素：构图、用光、瞬间的把握以及其他更为复杂的成分。那么，如何把握这些因素，充分运用摄影的各种造型力量，将一张照片变成一幅艺术品，正是摄影视觉语言所希望探讨的。

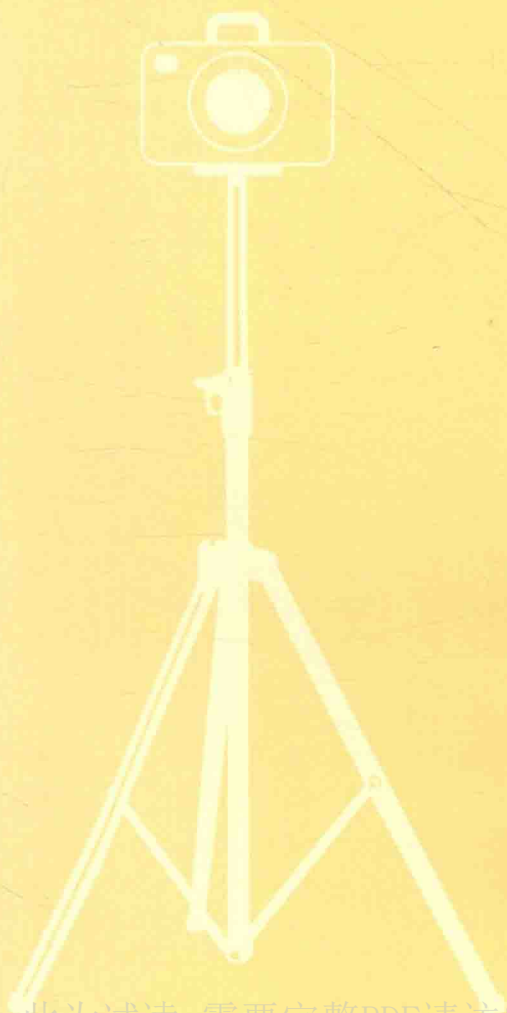
出发点很清楚：就是希望给喜欢摄影的人提供最有效的创造机会。尽管从严格的意义上说，任何艺术都是没有捷径的，摄影也不例外。但是我们却可以找到相对更为有效的方式，从曲曲折折的迷宫中尽快步入希望之门。我们集中归纳了各种摄影用光构图的基本规律，结合世界上优秀摄影家的作品，通过对他们创作规律的分析，从画面中提炼出一些值得借鉴的元素，告诉每一位喜欢摄影的人，优秀的摄影作品是如何诞生的，它们之间具有哪些值得注意的要点。

尤其是理论和实践的经验告诉我们，不管是具有天生的悟性，还是经过了后期锲而不舍的努力，在摄影的构图、用光、瞬间的把握以及其他各种摄影构成的空间中，都是有一定规律可循的。关键是我们怎么来面对这笔财富，使其变成我们自己的东西。其实很简单，书中所分析和提炼的规律，是一个逆向的过程，它只是给每一位对摄影感兴趣的人提供了一些值得借鉴的思路。最后的成功与否，不是取决你是否亦步亦趋、按部就班的模仿，而是决定于你是否能够在理解这些规律性东西的基础上，发挥自己的创造能力，从而达到新的高度。其实古人早已说过：学我者生，似我者死。艺术永远是在不断出新出奇的过程中向前发展的。

具体来说，光影的语言在摄影中能传递各种各样的信息：被摄体的形状、体积、质感、色彩、明暗关系、空间深度、自然状态等。而摄影构图却是在做减法，以求获得最简洁动人的画面。全书以用光和构图这两个基本的视觉语言为出发点，论及摄影用光的方方面面，包括光与影的造型、光的调性与色彩、自然光与人工光、驾驭光线的方式以及摄影大师的用光案例等。同时涉及摄影构图的各种层面，包括摄影构图与设计、构图的平面与三维、摄影的技术手段与观念、摄影构图的风格形成以及摄影大师的构图案例等。最后结合光影和构图的视觉关系，力求举一反三，登堂入室。

一 摄影用光基础

这一章的主要内容，是些对摄影用光的基础理解。其中重要的是如何观察从正面光到逆光等光线的角度，如何解读各种不同质感的光线以及转换光线的质感，同时学会合理地将光线转化为合适的影调结构，最终在平面的肌理构成上达到就较好的控制能力。

目的 —— 了解摄影用光的规律，从光线的角度、质感等基本元素出发，把握摄影用光的技巧。

重点 —— 懂得如何将光线的运用转化成相应的影调和质感，并且以肌理结构的呈现方式体现在摄影作品中。

课时 —— 8课时

一、光线的角度解读

1. 正面光的特征

光的形态是多种多样的，光的语言又是丰富多彩的。当我们从具体的用光手法开始，逐一探讨光线在各种条件下的生命力时，首先发现的是光线的角度方向对摄影画面的影响力。

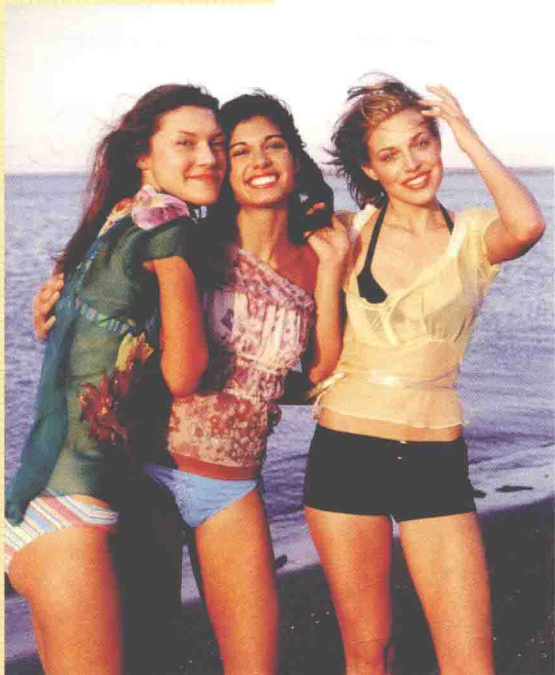
尤其是在复杂多变的室外自然光条件下，照射角度不同的光，使被照物体产生各种不同的受光面与背光面，物体的造型也由此产生各种不同的变化，其效果差别之大，有时是意料不到的。如何在第一时间迅速把握光的方向角度，并且合理地利用它，用好它，也就成为获得好照片的一个最基本的条件。

当我们举起照相机面对被拍摄景物时，自然光照从我们的身后照向被摄体，这样一种与光的方向同步的状态，就是摄影中常见的正面光。正面光又称为顺光，也叫“平光”。

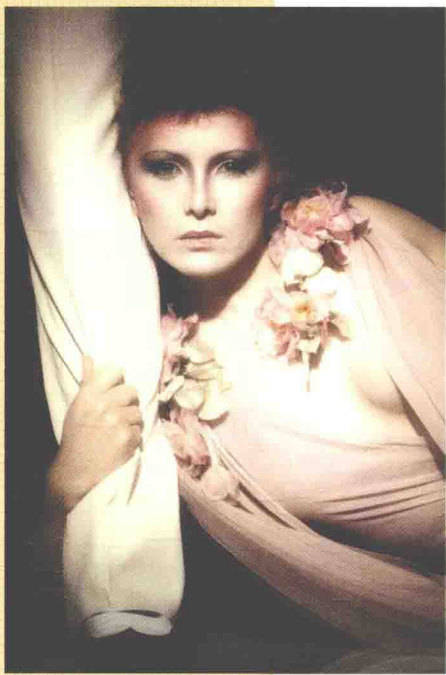
一说起正面光，大多数摄影师（尤其是风光摄影师）都会说，这是一种最难以把握也最不适合拍摄的光线。尽管以正面光角度照明不会产生阴影，照射均匀，但是它的致命弱点就是较为平淡，被照射的景物明暗反差小，缺少丰富的层次，因此透视感弱。照片本身是

平面的，一旦在正面光下拍摄，不但对立体感无助，反而削弱了画面的三维空间感，因此无法让摄影师钟情，也是很自然不过的了。所以在一般的情况下，摄影家不太会依赖正面光获得优秀的照片，而且也很难在正面光下获得成功。

有时在室外受时间和地理条件的限制，不得不使用正面的顺光，尽管这时物体本身的外形难以通过正面的光线来得到勾勒，但还是可以通过不同明暗的背景来衬托物体本身的形，从而弥补正面光的缺憾。比如选择深色的主体衬以明亮的背景，或是明亮的主体衬以深些的背景，拉开景物之间的反差，使物体深度和外形通过光和影的相间排列来实现，就是一种有效的方式。此外，拍摄时或者是利用画面本身复杂多变的形态，或者结合镜头的透视效果的巧妙运用，不仅能弥补因为正面光可能造成的平淡效果，反而可以利用正面光刻画景物过度细腻的影调质感，产生淡雅清新的风格特征。甚至当处于正面光下的前后景物都比较明亮浅淡时，可以略增加一些曝光，使画面形成近似高调的效果，追求一种淡雅清新的艺术风格，这样就可以化腐朽为神奇，充分利用了光照的魅力，达到了化境。

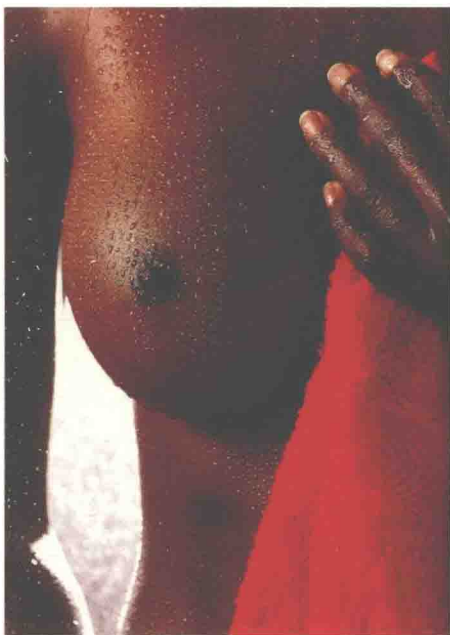
画面有意通过强烈的正面阳光，强化热烈奔放的效果。

英国摄影家贝莱大胆地使用了正面的平面光照，即选择了经典的蝶形布光法，获得了新的生命力。

2. 侧面光的力量

当自然光的角度不再是直接从我们的身后照来，而是以一定

摄影家奥莫选择了45度的测光突出了水珠的闪烁光芒，强化了生命的活力。

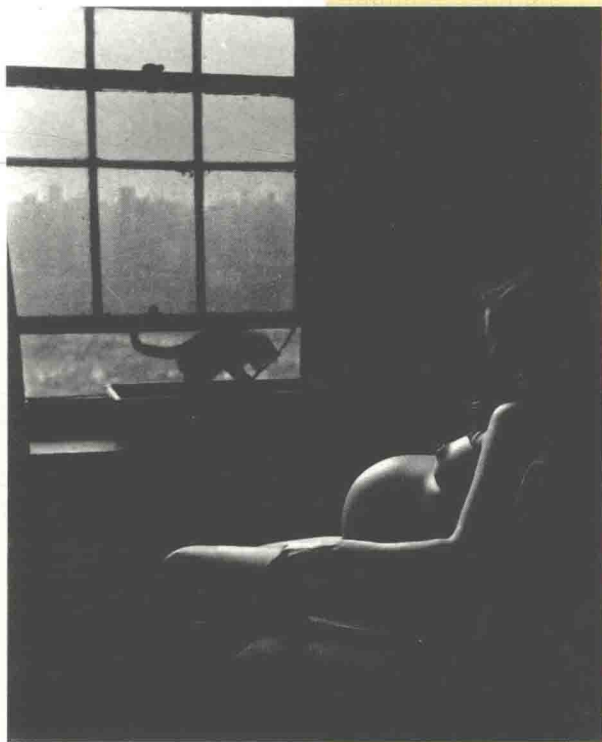

柯特兹的《在蒙德里安家里，巴黎》，是侧光使用的经典之作。

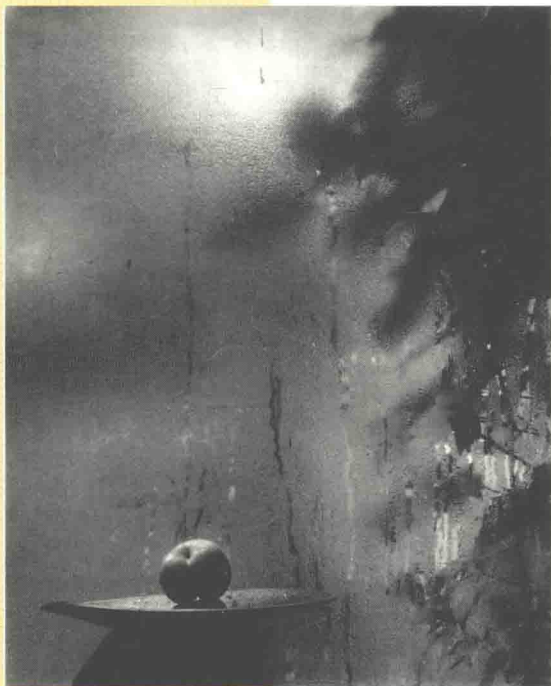
的角度从侧后或侧面方面出现时，就出现了不同的侧光效果。侧光使物体的形态具有丰富的影调，突出了深度，开始产生一定的立体效果，光线的个性魅力也就逐渐出现。

45度的前侧光最符合人们日常的视觉习惯，因此被人们称为“自然”照明，其“自然”的特色主要体现在以下几个方面：一是在45度的侧光下，被拍摄的景物产生很好的光影之间的排列效果，这些光影由于处于一种逐渐的转换过程中，因此不存在谁压倒谁的问题，容易给人以愉悦的视觉感受。第二是相比较正面光而言，景物开始具有一定的明暗反差，能显示景物的立体感和比较丰富的影纹层次，突出了画面的深度感，具有了将平面空间向三维的立体空间转换的可能。第三是对色彩的还原也比较理想，恰到好处的反差对比对于现代胶片的宽容度来说，可以将色彩的最大可能都体现在画面中，比正面光下的色彩显得丰富多彩，层次的损失较少。因此不管是拍摄风光还是人像，在侧面光下，摄影家总有一种得心应手的满足感。

然而仔细分析侧面光下拍摄的照片，有时也会感到遗憾：画面美则美矣，平衡匀称，但似乎还缺少什么？对了，还缺乏一种更为强烈的个性色彩！道理很简单，45度的前侧光由于是将光线和影调处于一种渐变的转换之中，在满足了逐步延伸的视觉心理状态的基础上，可能就因为空气

哈尔斯曼在这幅题为《女人和猫》的作品中，利用光线的诱惑，赋予了神秘的意味。

索德克的《工作室窗前的静物》
是一幅高逆光的佳作。

卡蒂尔-布列松的《法国》，
在散射光的笼罩下，将画面的
影调结构推向了极致。

透视的纵深感还不够强烈而失去了更大的冲击力。因此，当拍摄题材和主题表达本身需要一种比较温和的节奏韵律时，45度前侧光无疑是比较合适的，然而想增加一点力度，还可以选择正侧光。

正侧光又称为90度侧光，这是一种更富个性的光线角度。用照相机面对侧光下的物体，就如同一个观众在观看一出戏剧演出，经常会看到来自舞台的侧面一束强有力的追光照向主体，这束光照和主体形成90度的角度，使主体的一边沐浴在光照里，而另一边却隐藏在完全的黑暗之中，带给观众以震撼力。因此摄影中的90度正侧光，又被称为戏剧性照明。

正侧光使景物的明暗影调各占一半，由于双方的势均力敌，所以高光部分和阴影部分同样成为构成画面的重要组成部分。同时，景物的反差和立体感在正侧光下表现得最为明显，特别是拍摄一些表面结构较为粗糙或是凹凸不平的景物时，会产生特殊的表现力。此外，侧光能产生有趣的投影——尤其是角度较低的正侧光，会形成修长而充满力度的影子，产生深黑色的新的造型，使摄影画面在二维空间中有了再现三维空间的可能。

当然，在一种光线的力度感被强化到了极限时，有时也会走向它的反面，带来一些不利的因素。比如在拍摄一张女性的人像时，过分强烈的侧光会形成“阴阳脸”的效果，会让人感到有点不舒服。又比如在强烈的正侧光下，暗部的色彩会完全消失，或者说明暗部分的强烈反差对比会远远超过感光宽容度，因此也就难以正确地还原画面原本的色彩魅力。于是一旦决定选择90度的正侧光，在获得强烈的戏剧化效果的同时，也意识到必须做出牺牲一些细节表现力（包括色彩和影调）的准备。

3. 逆光的个性魅力

逆光恐怕是摄影中最有个性的光线，它的个性的产生，既不像正面光或前侧光以相对温和的姿态出现，也不依赖正侧光强烈的对比效果得以张扬，而是采取了一种含蓄的魅力出现在摄影的光影效果中。因此它的个性往往就染上了一些神秘的色彩，从而受到摄影家的推崇。

我们先来看侧逆光，这是一种从照相机镜头斜对面照射过来的光线，只要角度把握得比较合理，就能照亮被摄体的局部轮廓，而不会进入镜头，影响镜头的成像效果。由于它的角度偏侧，因此很可能使被摄体的一边受光略多一些，另一边少些或甚至没有。但不管怎样，被摄主体的正面是没有照到光线的，因此它的主要表现力完全是依赖逆光所勾勒的轮廓来完成的。在这样的前提下，逆光的侧逆角度对被拍摄物体的影响力就比

较大,要求被拍摄物体轮廓特征比较明显的一面尽可能朝向侧逆光的角度,这样更容易描绘物体的特征,即含蓄又不失鲜明的特征。

要获得侧逆光的最佳效果,关键是注意仔细比较和选取,尤其是对拍摄角度的细微调整,都可能影响最后的拍摄效果。从取景框中看出去,只要发现侧逆光对物体的轮廓勾勒已经能够描绘物体的特征了,就不要再让光线太多地照射到物体的侧面,否则很容易画蛇添足,失去侧逆光下的神秘色彩。

正逆光是指直接面对镜头而来的光照,一般情况下还可以分为两种,一种是高逆光,一种是低逆光。

由于高逆光的角度比较高,光线又是从照相机的对面照射过来,如果拍摄者处于一个俯视的位置上,最适合表现前后层次较多的景物。尤其是在背景比较暗的情况下,高逆光会在每一景物背后勾勒出精美的轮廓光,使前后景物之间产生较强烈的空间距离和良好的透视效果。这时候,逆光就被赋予“轮廓光”的说法,以强调物体的外围特征为主要使命。尤其值得注意的是,如果是在早晨或是黄昏,甚至是在一些湿气比较重的环境中,从对面而来的高逆光会使空气产生独特的透视效果,使画面的氛围相当动人。摄影家面对这样的拍摄条件,不由自主地频繁按动快门,也就不足为奇了。

如果是在角度比较低的逆光条件下,加上主体景物背后是明亮的雪地或水面时,逆光下的景物又会使主体形成剪影效果,以强烈的反差力度和简洁动人的画面取胜,突出了深黑色的形。

日本摄影家竹内敏信有一段关于逆光的论述,可以帮助我们加深对逆光的理解:逆光是风光摄影中最常用的光线,无论是黑白摄影还是彩色摄影都是共通的。为什么说逆光有利呢?因为,摄影是“用光作画”,而在逆光或侧逆光的状态下,所见的物体容易披上一层轮廓光,光质十分美丽,给被摄体增添立体感。

树荫下的散射光,对于人像摄影非常合适。

二、光线的质感解读

1. 散射光的柔

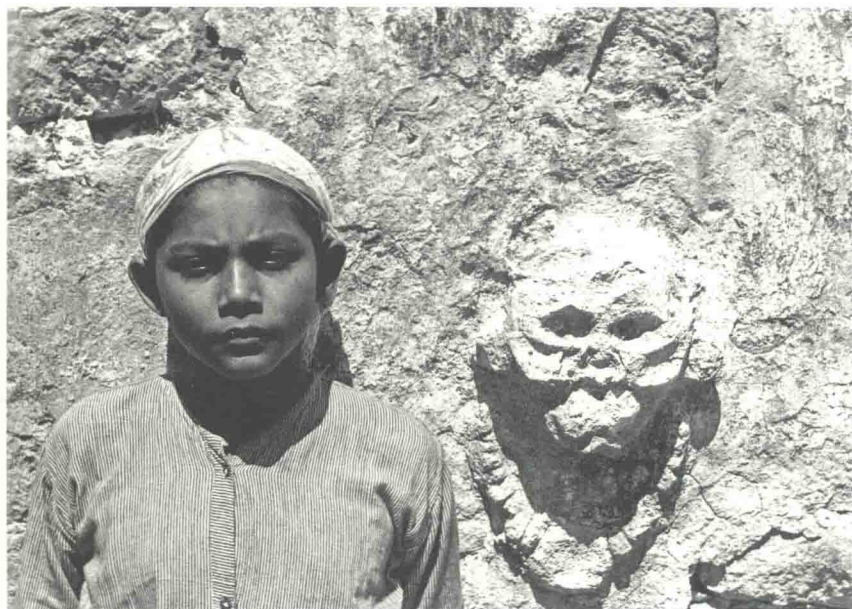
个性化的光线质感,主要指的就是强聚光与散射光这样两种类型的光线性质。由于从特性上区分,强聚光与散射光是两种截然不同的光质,它们对摄影造型语言的影响也具有非常重要的地位,因此在分析这两种

直射光使画面的戏剧化效果得到了强化。

性质的光线时，一方面要强调其中的区别，尽可能提炼出个性化的东西，有效地运用于拍摄实践中。另一方面，还可以寻找它们之间可能相互转化的因素，从而在不同的创作条件下，化被动为主动，得心应手地驰骋于光与影的缤纷跳跃间。

用“柔情似水”来形容散射光是最恰当不过的了。作为一种呈散射状态的照明光线，以其偏重阴柔的空间效果和在照片上所形成的柔和状态，已经成为摄影师在拍摄时所经常用到、也非常喜欢的光线。从散射光所形成的基础出发，一般可以分为这样两种类型：

布拉沃的这幅《肖像》是在接近中午的直射阳光下完成的，主要想利用岩石上的一个石像，和人物肖像形成巧妙的对照。

一种是指在自然光照的条件下自身形成的散射光,它是一种不由拍摄者的主观愿望所决定,但是可以进行充分利用的光线。比如在阴天或是云层很厚的天气,或是在有雾的时刻,还有就是在日出以前的一段时间以及日落以后的自然光线。由于这时的太阳所形成的漫散射光线,没有明确的方向性,所照明的物体也就没有鲜明的投影,明暗反差也不会很强烈,一切都处于一种柔和的过度氛围中,因此形成了总体的特性——柔。

另外一种是由人工所控制的散射光,一般都是在室内的灯光下形成。比如在大型的柔光箱过滤后的光线,通过反光伞或是其他柔光材料柔化后的光线,甚至可以使一些没有加上集光设备的照明灯,都属于这样的范围。拍摄时通过调整柔光材料或是柔光设备,可以改变光线的散射程度,从而达到控制光线不同柔和程度的效果。

在一般情况下,散射光以其宁静、淡雅、细腻、柔和的风格在摄影中构成写意的可能,在漫反射的柔情中呢喃低语,因此也就更多地适合风光摄影中的高调画面,或是人像摄影中的少女、儿童,静物摄影中光滑的反光体等,以配合拍摄题材营造相应的气氛。

布兰特让人体靠近一扇窗户,形成较为强烈的直射光效果。同时利用进入窗户的光线向远处的散射,构成了室内散射光特征。

2. 直射光的硬

铿锵玫瑰是一种力量的比喻,在这里用来形容直射光的强烈效果,虽然不是很贴切,但却充满诗意。和散射光一样,直射光的形成也可以分为两种不同的情况。

一种是指晴天太阳照射的光线,这是一种平行光束,由于具有明显的投射方向,因此产生无可抗拒的力量感。在这样的光照下,被照射的物体会产生清晰而明确的投影,物体本身的明暗反差也很强烈,因此会出现过渡强硬的立体感。清晰的外形和明显突出的轮廓,也使物体在直射光的照射下显得形态饱满,这也是力量感产生的重要原因。

另外就是指在摄影室内由聚射的照明灯所发出的光线,就是在一般的照明灯光前放上一些集光镜之类的使光线能够凝聚的辅助设备,使光线也形成目的明确的平行照射方向,强化光线的力量。

正是由于光线的性质会形成不同的描绘语言,因此和散射光相反的是,直射光的强烈和方向性强构成了爽朗的写实魅力,一束强有力的光线可以直抒胸臆,特别适合展现对比度较大的风景画面,或是拍摄人像摄影中的男性和老人、静物摄影中质感粗糙的非反光体等。当然,前提最好是处于侧光或是逆光等角度下,将这种强烈性发挥到极致,击打出