

THE STEP BY STEP SECRETS
FOR HOW TO MAKE YOUR PHOTOS LOOK BETTER

HZ BOOKS
华章科技

数码摄影 构图·光影·色彩

张 炜 郑志强 骆 军 编著

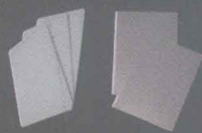
您值得拥有的一本数码单反摄影圣经

- 只要运用本书一点技巧 就能让照片与众不同
- 只要知道本书一点诀窍 就可以让您马上拍出好照片
- 全面揭秘构图、用光、色彩三大摄影核心技术

超值赠送：摄影专用灰卡纸与白卡纸

- 灰卡纸是拍摄高质量照片的保证，是摄影师的必备工具
- 白卡纸可为拍摄目标设置白平衡，还原拍摄目标的真实色彩

超值
赠送

全彩
超值版

机械工业出版社
China Machine Press

您值得拥有的一本数码单反摄影圣经

THE STEP BY STEP SECRETS
FOR HOW TO MAKE YOUR PHOTOS
LOOK BETTER

客服热线: (010) 88378991, 88361066
购书热线: (010) 68326294, 88379649, 68995259
投稿热线: (010) 88379604
读者信箱: hzsj@hzbook.com

华章网站 <http://www.hzbook.com>

网上购书: www.china-pub.com

封面设计 范华明

上架指导: 摄影

ISBN 978-7-111-32687-8

9 787111 326878

定价: 99.00元

要创作出完美的摄影作品，摄影理念是最重要的因素。从眼前的拍摄场景中提炼出构图、光影与色彩的要点，并进行综合抽象，最终形成作品，是一名摄影师应具有的最基本的素质，也是拍摄出完美照片最重要的环节。

本书分为三篇。第一篇为构图，介绍构图基础、构图法则、具体的构图形式等知识；第二篇为光与影，介绍光的基本概念、测光与曝光、各时段的光线特性、光影的艺术、闪光灯的效果等知识；第三篇为色彩，介绍色彩基础、摄影配色、摄影中影响色彩的因素、色彩的综合运用等知识。

本书涉及的知识面广泛，从摄影基础知识到创作进阶均有详细讲解，适合摄影爱好者、摄影新手、职业摄影师等各层面的读者阅读。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

数码摄影构图·光影·色彩 / 张炜，郑志强，骆军编著.—北京：机械工业出版社，2011.1

ISBN 978-7-111-32687-8

I. 数… II. ①张… ②郑… ③骆… III. 数字照相机—摄影技术 IV. ①TB86
②J41

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第235203号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：郅朝怡

中国电影出版社印刷厂印刷

2011年3月第1版第1次印刷

185mm×260mm·25印张（含0.25印张插页）

标准书号：ISBN 978-7-111-32687-8

定价：99.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88378991；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259

投稿热线：（010）88379604

读者信箱：hzjsj@hzbook.com

前 言

数码单反摄影的热潮已经席卷了当前的社会，越来越多的人接触到了摄影，通过摄影来记录身边的事物，并进行艺术的创作。但摄影是一门艺术，并不是只要拿起相机就可以拍摄出完美的作品，仅仅熟练掌握相机操作的技术还远远不够，如同其他艺术一样，进行摄影创作最重要的环节是理念的实现与延伸。

随着数码单反摄影热潮的兴起，摄影图书市场也已趋于成熟。但当前市场上介绍摄影创作理念的图书相对较少，仅有的少数图书也只是涉及了构图与用光两个方面，作为摄影理念重要一环的色彩却因为大多数摄影师美术基础的匮乏而少有涉猎，本书在色彩方面的介绍，是当前图书市场上的一个突破与创新。

本书针对数码单反摄影最基本的构图、光影与色彩知识展开介绍，通过一幅幅作品来阐述摄影理念，将理论知识融合于实际拍摄中讲解，详细剖析每幅作品并给出拍摄时的操作要领，使读者能够在学习摄影创作理念的同时掌握拍片的要领。

本书由张炜、郑志强、骆军编著，邵克难、苏岩、周海、马宏伟、孟戈、方芳、王瑜曼、王绍江等资深摄影师为本书提供了多幅宝贵的图片，在此对他们表示衷心的感谢！

编者

2011年1月

第一篇 构图

第1章

构图基础..... 1

1.1 认识构图.....	2
什么是构图.....	2
点、线、面.....	6
透视.....	8
镜头与构图的关系.....	11
1.2 构图元素.....	17
突出的主体.....	18
映衬的陪体.....	20
适当的留白.....	21
前景与背景.....	22
1.3 直幅还是横幅.....	24
直幅取景.....	24
横幅取景.....	26
1.4 不同视角的构图.....	28
仰视取景.....	28
平视取景.....	30
俯视取景.....	32

第2章

构图法则..... 37

2.1 黄金构图法则.....	38
黄金构图原理.....	38
九宫格构图.....	42
三分法构图.....	46
视点构图.....	48

2.2 对比构图法	50
虚实对比构图	50
大小对比构图	51
远近对比构图	53
动静对比构图	54
明暗对比构图	58
色彩对比构图	60
2.3 减法构图	63
景深减法	63
阻挡减法	64
夸张减法	65
2.4 视觉平衡构图法则	66
重量平衡	66
刚柔平衡	68
色彩与明暗平衡	70
视线平衡	74

第3章

构图形式..... 77

3.1 水平线	78
3.2 竖直线	80
3.3 对角线	84
3.4 S形构图	86
3.5 曲线构图	88
3.6 正三角形与倒三角形构图	92
3.7 圆形	95
3.8 封闭式与开放式构图	96
3.9 放射式构图	98
3.10 对称式构图	99
3.11 框景构图	101

第二篇 光与影

第4章

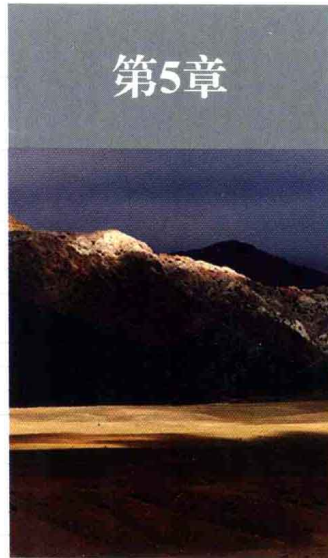
光的基本概念 103

4.1 光的性质.....	104
直射光	104
散射光	107
反射光	110
4.2 光线的方向与特性	112
顺光	112
斜射光	113
侧光	116
逆光	118
顶光与脚光	120
有趣的光影效果	123
4.3 光线强度与反差	126
光线强度	126
光线的反差	132
4.4 光线强度与色彩饱和度	135
4.5 室外人造光摄影	136
4.6 影棚灯光摄影	137
聚光灯与泛光灯效果	137
主灯	138
辅助灯	140
发型灯	142

第5章

测光与曝光 145

5.1 测光与曝光的定义	146
5.2 测光原理	148
5.3 测光表的工作原理	152
5.4 测光模式	154
评价测光	154
局部测光	157
中央重点平均测光	158
点测光	160

5.5	曝光补偿.....	164
5.6	获得最准确曝光的条件——使用灰卡.....	166

第6章

各时段的光线特性..... 169

6.1	色温的概念.....	170
6.2	早晨的光线.....	172
6.3	上午的光线.....	176
6.4	中午的光线.....	181
6.5	下午的光线.....	185
6.6	黄昏的光线.....	188
6.7	夜晚的光线.....	194

第7章

光影的艺术..... 201

7.1	光线质感的表现.....	202
	质感的定义.....	202
	光影的质感.....	203
7.2	营造不同的光影氛围.....	206
	光影与氛围.....	206
	高反差光影的效果.....	207
	低反差光影的效果.....	208
7.3	情感的表达.....	210
	硬调光的情感.....	210
	软调光的情感.....	211
	光线反差表达的情感.....	212
7.4	星芒的魅力.....	214
7.5	透光的精彩.....	217
7.6	剪影的表现力.....	220
7.7	抽象光影.....	224
7.8	阴影表现效果.....	228
7.9	多色彩光影的魅力.....	232
	边光的表现力.....	232
	拍摄烟花.....	236

第8章

闪光灯的效果 239

8.1	闪光灯的慢门同步	240
8.2	闪光灯的种类	241
	内置闪光灯	241
	外接闪光灯	242
8.3	闪光灯强度与范围	246
8.4	直接闪光	247
8.5	反射闪光与柔光罩效果	249

第三篇 色彩

第9章

认识色彩 253

9.1	色彩基础知识	254
	色彩由来与物体颜色	254
	色彩三属性	259
9.2	色系	262
	红色系	262
	橙色系	266
	黄色系	268
	绿色系	271
	蓝色系	274
	紫色系	277
	黑与白	280
	灰色	284
9.3	色彩之间的关系	286
	色轮	286

互补色	286
相邻色	289
暖色系	290
冷色系	292
9.4 色彩空间	294
sRGB与Adobe RGB	294

第10章

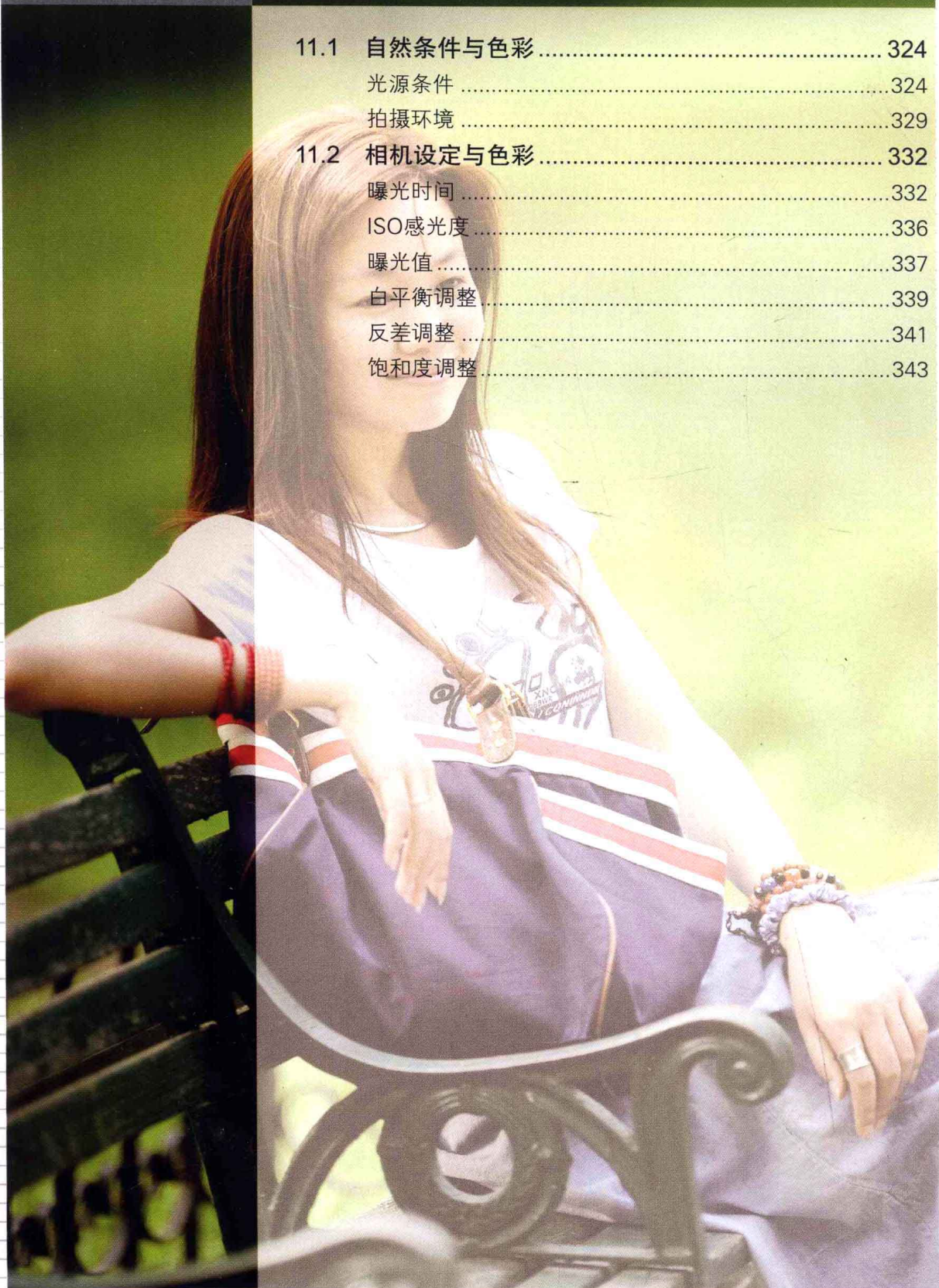
如何善用色彩 297

10.1 根据表达主题确定色彩	298
10.2 色彩的协调性（一）	300
10.3 色彩的协调性（二）	304
10.4 色彩对比	306
10.5 强烈色彩	308
10.6 淡雅色彩	309
10.7 色彩与心理	310
10.8 配色的一般规则	313
色调配色	313
近似配色	314
渐进配色	316
对比配色	318
单重点配色	319

第11章

影响色彩的因素..... 323

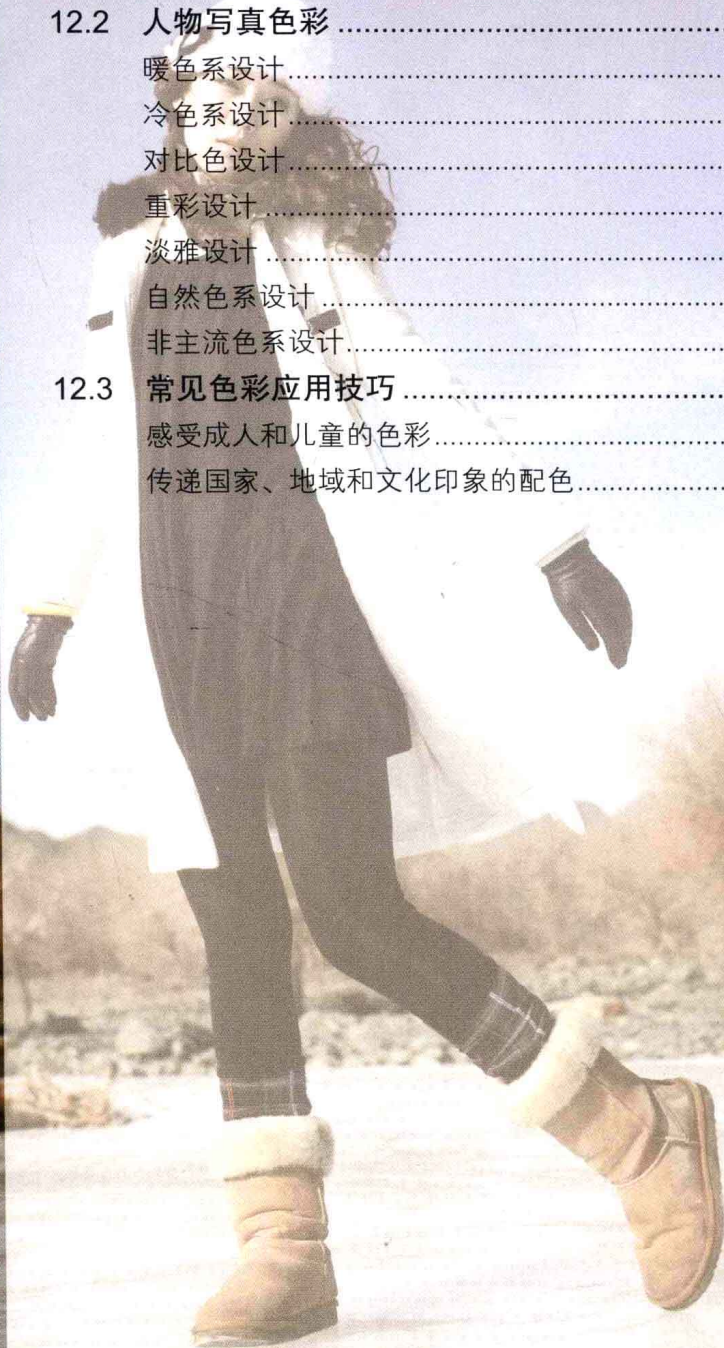
11.1 自然条件与色彩	324
光源条件	324
拍摄环境	329
11.2 相机设定与色彩	332
曝光时间	332
ISO感光度	336
曝光值	337
白平衡调整	339
反差调整	341
饱和度调整	343

第12章

色彩的应用 345

- 12.1 四季的色彩印记 346
- 春季的色彩印记 346
- 夏季的色彩印记 350
- 秋季的色彩印记 353
- 冬季的色彩印记 354
- 12.2 人物写真色彩 358
- 暖色系设计 358
- 冷色系设计 360
- 对比色设计 362
- 重彩设计 364
- 淡雅设计 365
- 自然色系设计 366
- 非主流色系设计 367
- 12.3 常见色彩应用技巧 368
- 感受成人和儿童的色彩 368
- 传递国家、地域和文化印象的配色 371

第一篇 构图

第1章

构图基础

1.1 认识构图

什么是构图

构图最初的定义来源于西方的美术，西方艺术家在创作作品时，通常首先对画面对象组合进行设计，包括对象与对象之间的平衡、对象之间的对比以及整体画面的视点安排。在中国的绘画领域，特别是国画画论中，构图的过程称为布局，但因为布局这一定义并不能完全反映构图的所有内容，所以当今的摄影领域将所有与构图相关的设计过程统称为构图。由此可见，摄影构图是从美术的构图演化而来的。

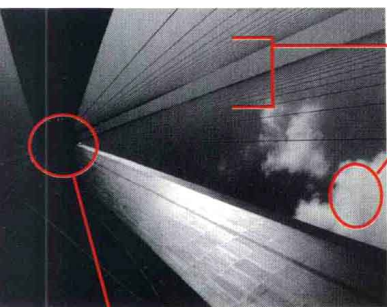
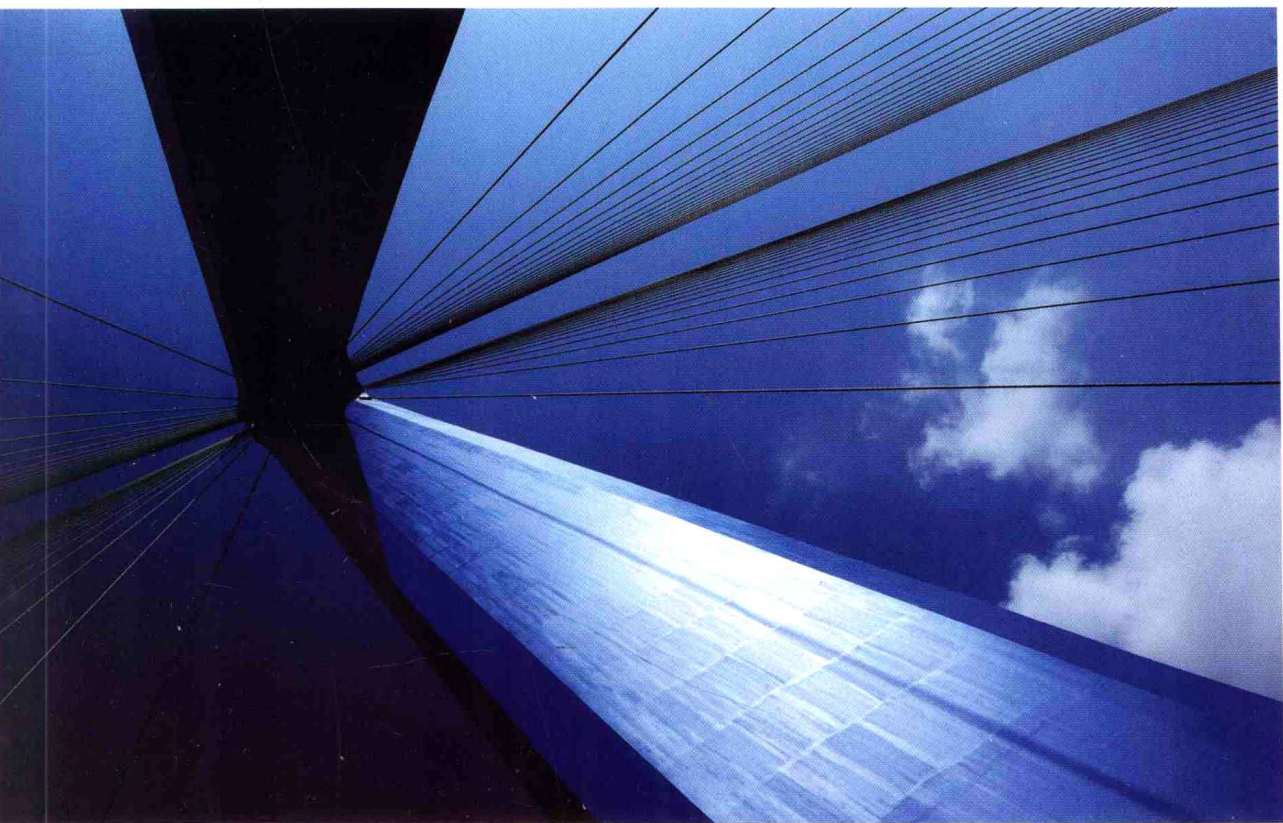

在 Europe 许多历史悠久的教堂内，从穹顶到墙壁，很多都保留着比较完好的绘画作品，当前摄影构图的概念、原理及法则都来自于这些美术绘画的构图。

在摄影领域，研究构图可以使摄影者处理好所拍摄画面的空间关系，包括对象高度、宽度与深度之间的关系，从而达到突出拍摄主题、增强作品纪实效果与艺术效果的目的。构图过程中，把构思中典型化了的人或景物加以强调和突出，舍弃一般的、表面的、烦琐的、次要的画面内容，并恰当地安排宾体及其位置，选择环境，使作品比现实生活中见到的事物更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。

构图的另外一个重要目的是把摄影者的思想和认知形象化与艺术化，然后传递给受众，是一种抽象信息具体化、形象化的交流。需要补充的一点是，摄影构图绝不仅仅是空间几何艺术，还应该包括：光影关系，如具体构图中的明暗对比构图法；色彩关系，如具体构图中的色彩对比构图法；人的视觉体验，具体就是几何构图可能会失去平衡，但从视觉效果来看，却是完美的构图作品，这是因为空间几何、光影、色彩这三者的相互关系在人眼中获得了很好的平衡效果。

构图的几何点：固定钢索的交汇点是整个画面的重点和重心，因为在构图点上，所以它又是视觉中心，这样可进一步强调其地位，给欣赏者留下深刻印象

构图的几何形状：线条引导欣赏者的视线走向，可增加画面的动感和韵律感，还可以使画面具有视觉冲击力

色彩的调节：散落的白云调节了整体画面的色调，使画面不至于为单一的蓝色，其丰富了构图元素并使画面左右两侧获得很好的平衡，还可防止画面给人一种乏味、刺眼的感觉

拍摄模式：A/Av

ISO感光度：400

光圈：F11.0

快门速度：1/1000s

镜头：24mm

曝光补偿：0EV

拍摄要点

- 构图时将线条交叉点置于欣赏者的视觉重心位置，能够更好地吸引欣赏者的注意力。
- 使用评价测光模式，对准右侧柱子表面反光的非最亮位置或天空测光，这样可使左侧柱子背光面曝光不足但仍保留一定细节，最终画面整体影调层次与细节都很丰富。
- 在色彩构成方面，不可错过天空飘过的白云，这样可以调节画面的色彩层次。

拍摄模式: A/Av	ISO感光度: 100
光圈: F22.0	快门速度: 1/250s
镜头: 16mm	曝光补偿: -0.7EV

构图点，也是视觉中心

光影表现：利用光影的明暗对比，增强了画面的立体感，显得非常真实

拍摄要点

- 太阳置于黄金构图点附近。
- 尽量使用最小光圈，对准太阳周围较亮的天空测光。为避免太阳曝光过度，要降低一定量的曝光补偿（本画面曝光补偿-0.7EV）。

构图处理是否合理得当，是否有美感与创新意识，对作品的最终效果影响很大，因此构图也是摄影学中最基础的内容。构图是理念方面的知识，对于摄影者来说，一方面要知其然并且知其所以然，另一方面要培养自己对于构图艺术的感觉。例如，黄金构图被绘画者、摄影者所推崇，摄影者不单要掌握黄金构图的原理及扩展应用，还要知道为什么黄金构图能够构造出视觉效果完美的作品。

拍摄模式: M	ISO感光度: 100
光圈: F2.5	快门速度: 1/100s
镜头/焦距: 28mm	曝光补偿: 0EV

拍摄要点

- 太阳将近落山时，环境亮度比不高，因此使用大光圈F2.5拍摄，以获得充足的曝光量。由于是广角镜头，因此景深并没有明显变浅。
- 使用三分法构图，将天际线置于画面上部1/3处。
- 使用评价测光模式，这样画面整体曝光比较均匀，不会有过大的明暗反差，看起来比较舒服。

每个摄影者都认为三分法构图比较符合人的视觉规律，显得和谐、完美，但这是为什么呢？您是否真正明白其原理？原因在于三分法也是一种黄金构图形式。关于黄金构图的概念，将在后面详细介绍。