

27个构图要素介绍，轻松掌握常规构图技巧 23条用光技法详解，深入诠释经典用光要诀

31种构图实战技法，27种用光实战技法，为您全面扫清构图用光障碍 600余幅精美作品，带您领略构图用光的绝妙之处

精通摄影 构图与用光

雷依里 | 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

随书附赠
多媒体教学光盘
镜头分辨率测试卡
相机镜头跑焦测试卡

精通摄影 构图与用光

雷依里 | 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青社
中青社

感谢为本书提供图片的摄影师(排名不分先后):

卓鹏、梁灿、梁超、陈丹丹、雷依里、张羽、郑毅、缪、刘沛、张鹏、王维、王菲、李佳倥

感谢在本书留下美丽身影的模特们(排名不分先后):

张纹清、刘雯雯、清清、子烨、张玮夷、宝宝、冯晓、李星泽、刘佳琳、阿兔兔、阿菲、雪珩、梓晗、刘天怡、七七、闵雨琪、赵灵川、刘梓涵、晶晶、久美子、柳岩、冯晓、小花、徐文艳、婉旋、刘柳、胡丹

(如有遗漏,敬请谅解)

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明:本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可,任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为,必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报,对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cylaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

精通摄影构图与用光 / 雷依里编著. —北京:中国青年出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5153-1627-7

I. ①精… II. ①雷… III. ①摄影构图 ②摄影光学 IV. ①J406 ②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第097311号

精通摄影构图与用光

雷依里 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 易小强 林 杉

助理编辑: 张君娜

封面设计: 六面体书籍设计 郭茜倩

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 21

版 次: 2013年9月北京第1版

印 次: 2013年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1627-7

定 价: 89.00元(附赠1DVD, 分辨率/跑焦测试卡)

本书如有印装质量等问题,请与本社联系 电话:(010)59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正正黑系列, 方正兰亭黑系列

构图、用光是摄影技法的精髓，也是获得成功照片的关键因素。

构图是创作融合画面多要素的重要步骤，在美术界中被广泛应用，是最基础的美术理论和方法。自摄影诞生以来，摄影的表现手法也受到了美术构图的影响，许多美术构图的理念和方式被赋予在摄影中，它是经典，但也是枷锁。构图往往面临很多选择，这些选择影响着拍摄视角以及照片构成。成功的构图意味着摄影师可以清晰有效地传达想要表达的信息，吸引观者仔细观察照片并最终获得深切的体验。

摄影构图一条重要的原则就是构图没有标准样式。构图更像文学，虽然有一些通行的典型手法，但却没有定式和统一的规则。观者的眼光和摄影师的视角具有差异性。因此，初学者切忌不可陷入标准构图的条框之内。

本书为您讲解了构图在各种不同门类的摄影创作中的作用以及如何实际操作相机组织画面元素，最终获得完美的画面构图效果，使照片张弛有度。

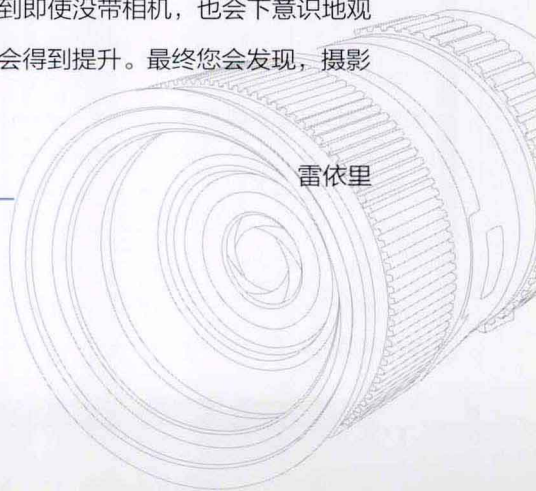
相比构图，用光的技法则更加神奇。无论是传统摄影还是数码摄影都依赖光的存在，光赋予照片最原始的生命。用光的方式不仅是一项简单的摄影技术，更包含了摄影师内心的情感，以及对于照片整体基调和气氛的控制。对于光线效果格外敏感的摄影师往往更容易获得成功，他们对光线的感情非常深厚，视光影效果为照片的灵魂和一切。

本书为您解析了光线在一张照片中呈现的角度、颜色和方向等属性，介绍了如何提炼和控制照射在被摄对象上的光线，以使照片获得最佳光影效果。

除了讲解摄影构图与用光的经典理论，本书还在实拍章节针对人像、风光等不同题材的构图、用光技巧进行了实例分析。拍摄者均可以通过更多的尝试，找到针对被摄对象的最佳构图方式和针对现场光线的最佳解决方案，体验和经历令人兴奋的发现和创造美的全部过程。

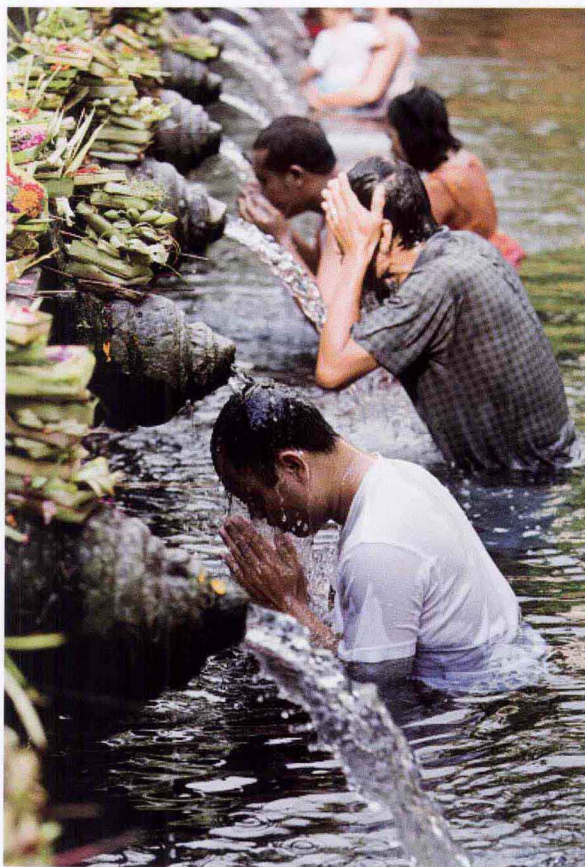
构图和用光离不开摄影师的观察和眼力。作为摄影师，应该做到即使没带相机，也会下意识地观察所见的可能成就被摄对象的构图和用光方式，慢慢地，观察力便会得到提升。最终您会发现，摄影构图和用光还可以表现摄影师的个人品味和审美取向。

雷依里

▶ 摄影构图快速入门

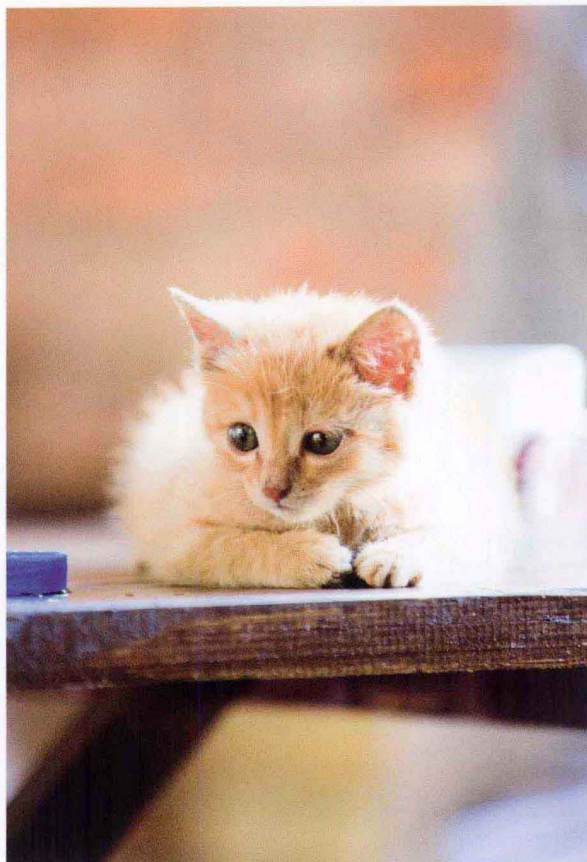
构图无处不在	22
精彩构图成就完美照片	22
典型的对比: 合理构图与不合理构图	24
发现画面主体的眼力	25
突出的主体	25
简洁的画面	26
明确的主题	26
眼睛在画面中观察的顺序	27
构图操作的顺序	28
先对焦还是先构图	29
对焦	30
什么是对焦	30
自动对焦	30
弱光下使用手动对焦	31
引导出画面主体的构图方法	32

▶ 掌握构图的要素

比例各异的画幅	36
比较和控制取景范围	37
使用横幅构图还是竖幅构图	38
经典的黄金分割法则	39
三分法的几种应用形式	40
在三等分线的交点上放置被摄主体	40
使用三等分线	41
点在画面构图中的应用	42
点元素	42
散点式构图	42
线条在画面构图中的应用	43
水平线	43
垂直线	43
曲线	44
对角线	45
引导线	46
展现平面的手法	47

展现三维立体空间	48
挖掘形状的魅力	49
圆形	50
三角形	51
中心构图	52
天平式构图	53
抽象的图案	54
表现物体质感	55
营造轮廓	56
黑白影调的特有魅力	57
影调的魅力	58
发现照片中的照片	59
框式构图	60
抽象的表现手法	61
形式感的表现手法	62
营造颗粒感	63

Chapter 04

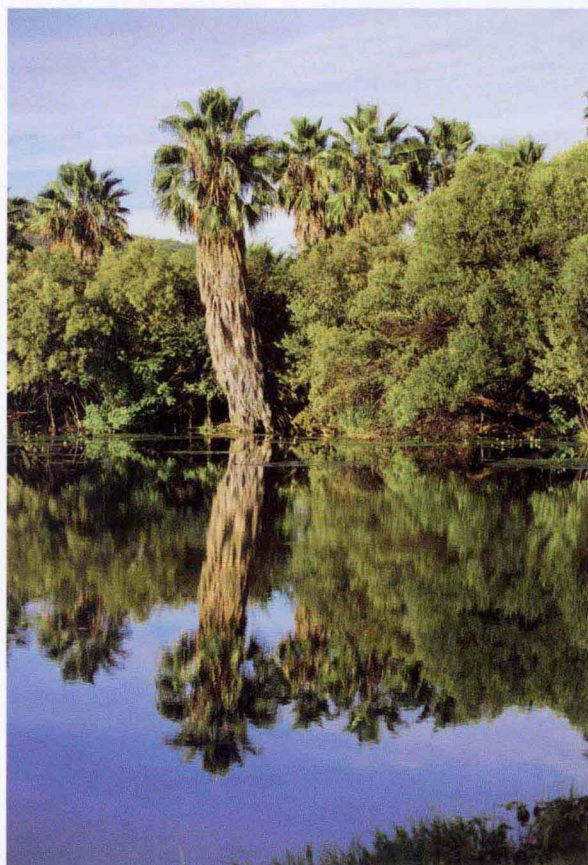
► 对比与均衡

对比	76
主体和陪体	76
明暗对比	77
利用阴影和倒影	78
大小对比	79
刚柔对比	79
色彩对比	80
动静对比	80
形状对比	81
节奏	82
比例	83
对称与镜像	84
视向空间	85
前景	86
背景	86
画面的平衡与协调	87

Chapter 03

► 景深效果

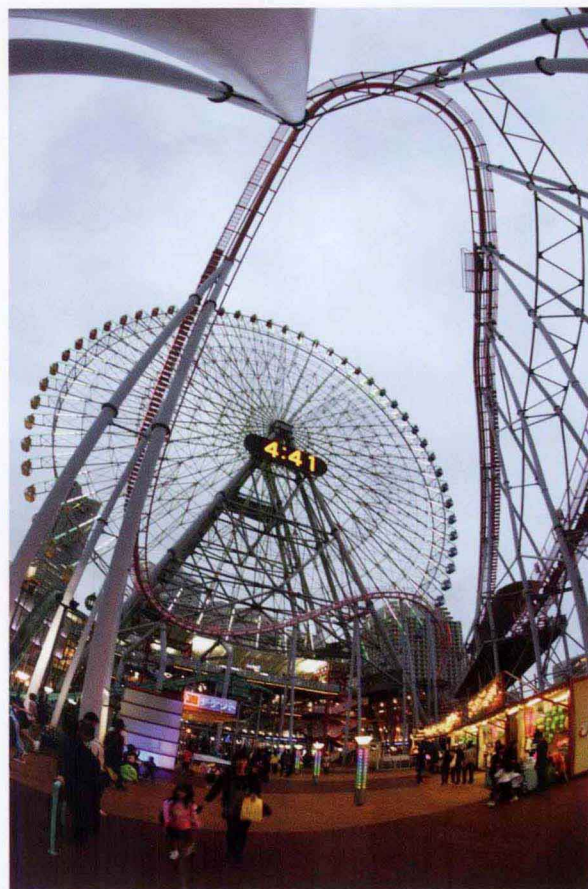
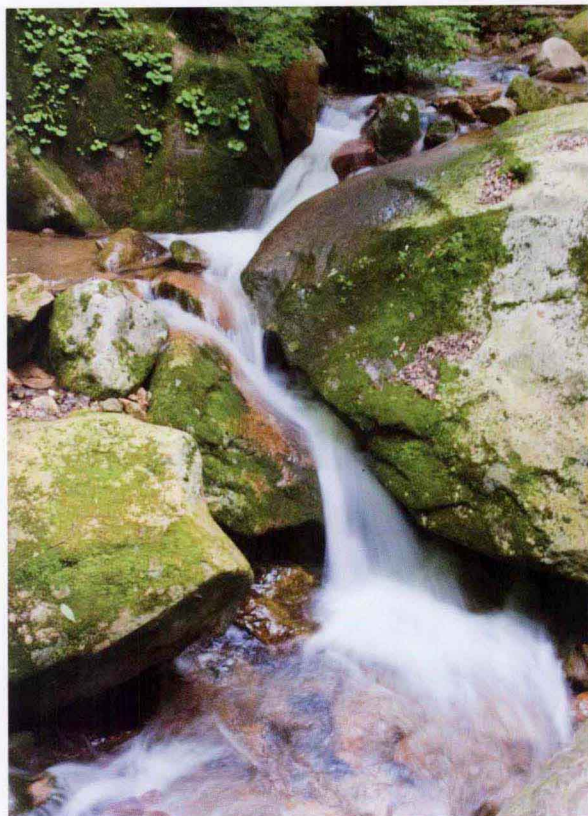
什么是景深	66
影响景深的因素	67
景深与前景、后景	68
对前景对焦拍摄	68
对后景对焦拍摄	68
得到最深与最浅景深的方法	69
通过光圈控制景深	69
通过调整背景控制虚化程度	70
通过调整焦距控制景深	71
关于虚化程度的正确理解	72

Chapter 05

▶ 捕捉时空瞬间

记录流逝的光阴·····	90
捕捉瞬间·····	91
决定性瞬间·····	92
拍摄不同景物常用的快门速度·····	93
定格与虚化的妙用·····	94
奇异的慢速闪光同步·····	95
追随摄影·····	96
记录连续动作的画面·····	97

Chapter 06

▶ 拍摄角度

拍摄视角决定成败·····	100
改变拍摄方位·····	101
改变高度: 鸟瞰·····	102
改变高度: 仰视·····	102
改变观察点·····	103
运用广角镜头的透视效果·····	104
运用长焦镜头的压缩效果·····	105
特殊镜头·····	106
运用鱼眼镜头制造夸张效果·····	106
运用移轴镜头校正透视效果·····	107

人像摄影构图实战

在有限的取景空间内突出人物	110
改变拍摄点控制背景	111
选择排布完美的人像背景	112
金属架作为背景的实例	112
门框作为背景的实例	112
楼梯作为背景的实例	113
全身人像的取景构图方式	114
全身人像的特点	114
相同背景下有不同选择	115
中景半身像的取景构图方式	116
中近景半身像的取景构图方式	116
近景人像的取景构图方式	118
特写人像的取景构图方式	118
对称与面部	120
透视与面部	120
用高低不同的拍摄视角营造变化	121
最基本的拍摄视角有三种	121
平视角度拍摄的局限性	121
高角度俯拍	122
低角度仰拍	122
俯拍人像照片的诀窍和效果	123
仰拍人像照片的诀窍和效果	124
最自然的平视角度	126
采用平视角度拍摄人像照片的实例	127
拍摄角度对画面背景的影响	128
人像摄影中的前景	129
人像摄影中对比手法的应用	131
用横幅构图来拍摄人像照片	132
横幅构图中人物位置的安排	132
用横幅构图刻画人物的身体造型	133
用竖幅构图来拍摄人像照片	134
竖幅构图中人物位置的安排	134
利用对称镜像的方式实现元素的呼应	135
提炼环境元素营造框式构图	135
切割与留白可以展现特殊的画面情感	136
用广角镜头对画面进行夸张表现	137
用广角镜头带来开阔的画面背景	137

Chapter
08

▶ 风光摄影构图实战

各种镜头的不同表现效果	140
拍摄风光的利器——广角镜头	140
灵活应变——标准变焦镜头	141
强劲望远性能——长焦镜头	142
同一场景具有多种构图可能	143
横幅与竖幅构图各具特色	144
拍摄位置变化营造出不同的画面效果	145
选择最佳拍摄地点	146
最美的风景——日出与夕阳	147
通过构图表现朝阳和夕阳的差异	147
太阳位置的安排及表现手法	148
突出表现剪影	149
夕阳下的景物	149
森林与树木	150
壮美的瀑布和温婉的溪流	152
瀑布的整体表现与水流特写	152
富于变化的溪流表现手法	153
蜿蜒的河流和静谧的湖泊	154
造型各异的古建筑	156
捕捉海洋的景色	158
巍峨的山峰	160
广袤的草原	162
梦境般的冰雪世界	164

Chapter
09

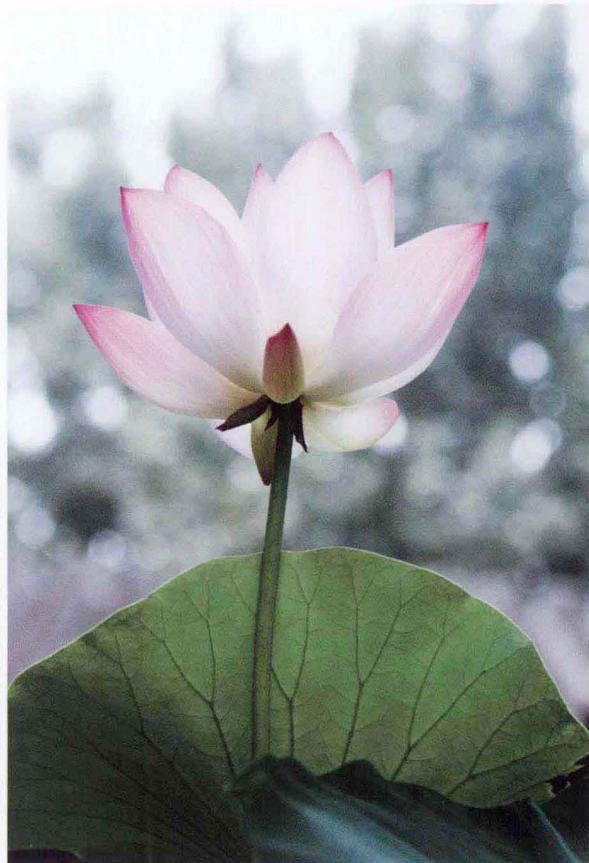
▶ 光的基本原理

光的构成	168
光的七种色彩	168
其他颜色的形成	168
电磁波与可见光	169
电磁波频谱	169
摄影中的两种光源	169
色光三原色	170
加法三原色	170
减法三原色	170
色相环	171
摄影中的反射光	172

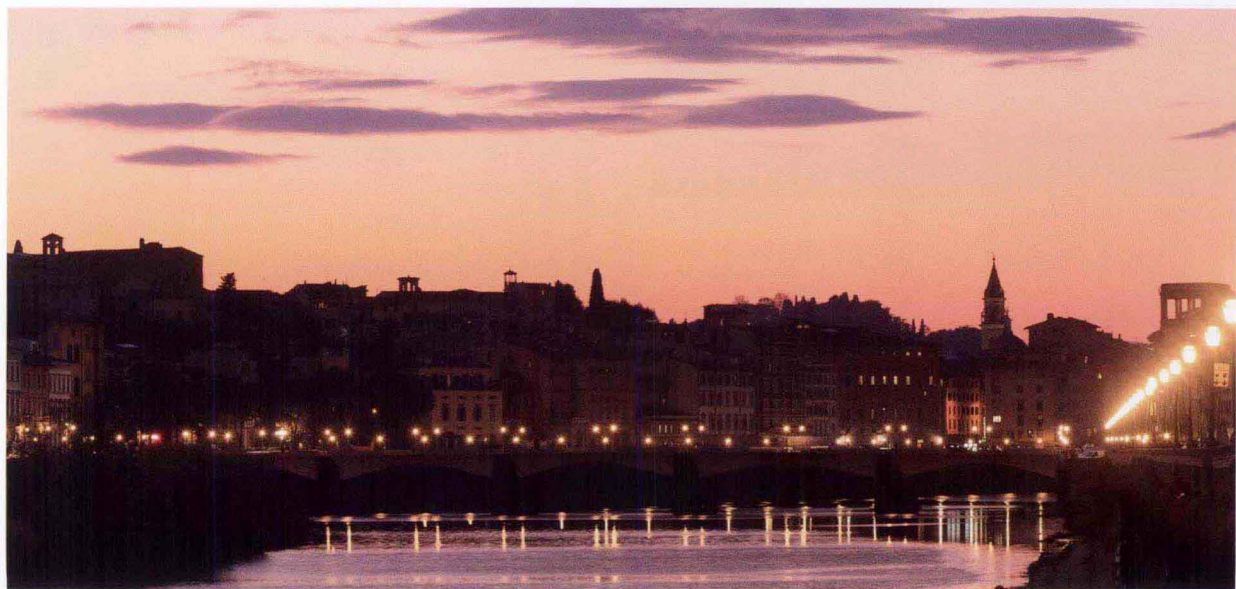
反射光让我们看到这个世界	172
光的反射与折射	172
摄影中偏振光的应用	173
光的电磁特征与光的振动	173
偏振光的成因和特点	173
决定光线强度的各种因素	174
太阳是最强的光源	174
人造光相比自然光更好控制	174
光线强度与距离的关系：平方反比定律	175

▶ 理解色彩与色温

光线是色彩的成因·····	178
我们看到的色彩·····	178
光线影响色彩的具体表现·····	178
色温的由来·····	179
相机如何校正色温·····	180
使用白平衡功能·····	180
自动白平衡具有局限性·····	180
灵活设置白平衡·····	180
暖调画面的感染力·····	181
设备的色彩表现与色域·····	182
美术色相环·····	182
美术三原色·····	182
二次色与三次色·····	183
色相环中的色彩呈线性变化·····	183
色彩的明度·····	184
色彩的饱和度·····	185
单一色彩的搭配·····	186
邻近色搭配的和谐效果·····	187
互补色营造强烈的对比·····	188
冷色与暖色·····	189
色彩对观者的心理影响·····	190
色彩性格·····	192
红色·····	192
蓝色·····	193
绿色·····	193

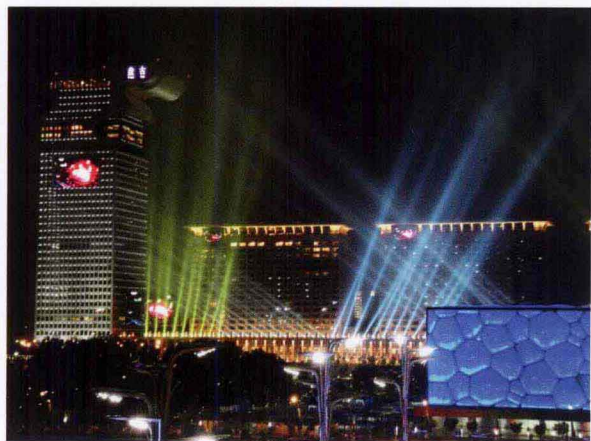

黄色·····	194
紫色·····	194
色彩在民族文化中的差异性·····	195
画面中仅有少量的色彩·····	196
饱满鲜明的色彩组合·····	197

▶ 自然光

接受自然光的恩赐·····	200
硬光与软光·····	201
自然界中的直射光·····	202
自然界中的散射光·····	202
对比强烈的硬调画面·····	203
对比柔和的软调画面·····	204
如何利用日光呈现正确色彩·····	205
自然光线变化的规律·····	206
清晨的光线·····	207
正午强烈的光线·····	208
傍晚微妙的光线·····	209
太阳彻底落山前的夜光·····	210
清晨、傍晚时极富魅力的低角度光线·····	211
太阳高度的影响·····	212
掌控穿过云层的光线·····	213
光线随季节的变化而变化·····	214
特殊天气条件下的光线·····	215
随时间变化的色温·····	216

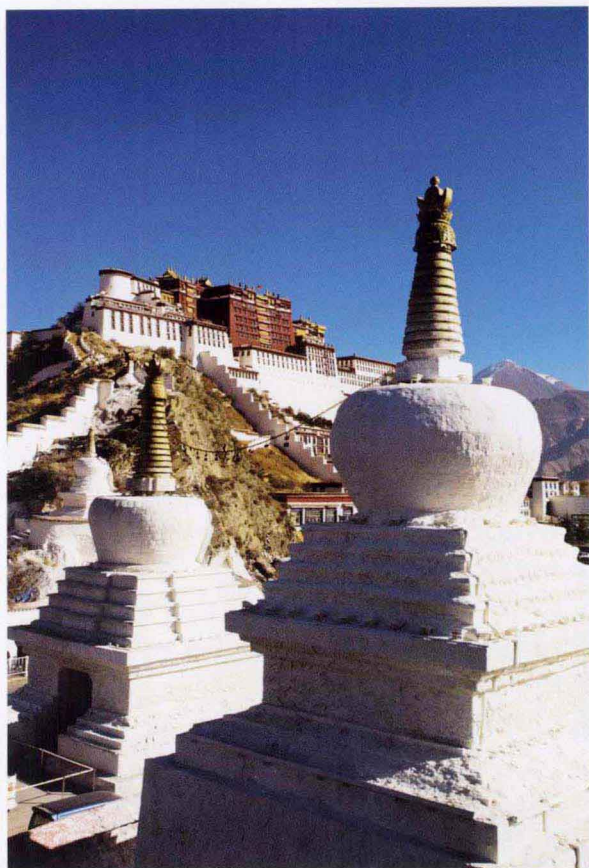
▶ 弱光与人造光

室内光由直射光和散射光构成·····	220
弱光环境中手持拍摄的技巧·····	221

窗口光的魅力·····	222
巧妙利用窗口光的照射区域·····	223
日光与灯光的混合光效果·····	224
各种灯光的混合光效果·····	225
奇妙多变的舞台光影·····	226
充满变化和奇异效果的舞台灯光·····	226
不同色彩的灯光营造的迷离效果·····	226
舞台摄影的秘籍·····	227
舞台摄影实例·····	227
何为弱光环境下的有效光·····	228
弱光下的曝光与对焦·····	229
迷人的火焰·····	230
烘托特殊氛围的火焰·····	231
白炽灯的特征和照明效果·····	232
荧光灯的特征和表现效果·····	233
常见的高强度放电灯、射灯·····	234
用街灯营造成星光效果·····	235
五光十色的霓虹灯·····	236
拍摄繁华的商业街·····	237
营造抽象的放射状线条·····	237
怎样捕捉节日里的烟花·····	238
精确控制——月亮的拍摄技法·····	239

▶ 控制和使用光线

通过影调提升照片表现力	242
淡雅的高调	243
凝重的低调	243
阴影和光影的对比呈现	244
光影的韵律	244
捕捉阴影构成的韵律和形式感	245
控制阴影的长度	245
捕捉美丽的水中倒影	246
控制倒影的虚实和比例	246
虚实结合的倒影表现手法	247
光线控制色彩的表现力	248
光线控制形状的表现力	248
光线突出物体质感	249
光线塑造画面立体感	250
光线控制画面的反差	251
捕捉色彩和光线的最佳组合	252
光线被物体吸收和反射	253
利用光线的反射进行创作	254
镜面无处不在	254
难点! 高反差物体的拍摄	255
巧妙运用偏振镜	256
色彩搭配的和谐与冲突	257
中性灰的层次与表现力	258
玩转创意光绘	259
拍摄光源	260
捕捉天空中的线形光束	260

光线的方向与效果控制	261
顺光	262
侧光	263
逆光	264
逆光带来美丽的轮廓光	265
逆光塑造苍劲的剪影	266
半透明物体在逆光下被打透	267

▶ 曝光技巧

正确曝光应该是最佳曝光	270
曝光的正确顺序	271
测光模式: 评价测光	272
测光模式: 中央重点平均测光	273
测光模式: 局部测光与点测光	274
反差与宽容度	275
灵活运用曝光补偿	276
最后的武器——包围曝光	277
舍弃暗部的曝光方法	278
舍弃亮部的曝光方法	279
如何完成对太阳的曝光	280
在画面中营造点光源	281
曝光与意境——宗教的神圣感	282
曝光与意境——完美的舞台效果	283

▶ 影棚摄影与影棚布光

带你进入摄影棚的世界	286
摄影棚简介	286
寻找摄影棚	286
租赁摄影棚	286
摄影棚中的硬件设备	287
闪光灯灯头	287
灯架	287
标准罩	287
4叶挡光板	287
束光筒	288
柔光箱	288

反光伞	288
滤色片	289
反光板	289
风扇与泡沫烟雾发生器	289
背景板	289
利用附件系统控制光线的软硬	290
柔光箱	290
硬光的营造	290
软光的营造	290
如何在影棚内进行测光和引闪	292
最高闪光同步速度	292
手动曝光模式	292
用测光表测光	292
闪光灯的引闪方法	292
影棚中最常用的蝴蝶光	293
使用硬光营造发型光	293
双灯鳄鱼光营造柔美效果	294
上方柔光箱、下方反光板的 经典布光方法	295
影棚静物布光实例	297
最常用的拍摄静物的布光方式	297
拍摄玻璃杯的布光方法	297
侧光表现产品质感的典型范例	298
拍摄多种静物组合时的布光范例	299

人像摄影用光实战

- 光线可以突出人物的形态 302
- 逆光下使用反光板补光 303
- 将人物渲染成金色的美丽时段 304
- 光线可以传递和表达人物的情绪 305
- 人像摄影中的高调画面素雅纯净 306
- 人像摄影中的低调画面深沉悠远 307
- 必不可少的眼神光 308
- 低饱和度的画面更加时尚 309
- 让模特位于高光区域中 310
- 突破常规——花斑脸的表现效果 311
- 光线不但决定影调，还可以营造特殊色调 312
- 玻璃的遮挡渲染忧郁气氛 313
- 白天的剪影和夕阳下的剪影 314
- 眩光使画面绚丽多彩 315

风光摄影用光实战

- 风光摄影需要应对复杂的光线条件 318
- 壮美的水景 319
- 倒影的呈现 320
- 海洋在各种光线所呈现的效果 321
 - 白天的海 321
 - 夜晚的海 322
 - 凝固凶猛的海浪 322
- 绝美的景观——瀑布 323
- 巍峨的山景 324
- 山中奇观——日照金山 325
- 冬日里的雪景 326
- 变幻莫测的云雾 328
- 拍摄云雾的最佳时间 329
- 五彩斑斓的秋色 330
 - 巧妙利用光影 330
 - 最佳拍摄时间和拍摄地点 331
 - 使用偏振镜渲染色彩 331
- 用光线展现风格各异的建筑 332
 - 用光线强调建筑的色彩和结构 332
 - 用反光表现玻璃幕墙中的抽象图案 333
 - 明暗影调的对比 333
- 最美的时光：日出与日落 334
 - 朝阳与夕阳的细微差别 334
 - 把握黄金时刻 334
 - 夕阳下的景物 335
 - 太阳升起前的光线 335

精通摄影 构图与用光

雷依里 | 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

感谢为本书提供图片的摄影师(排名不分先后):

卓鹏、梁灿、梁超、陈丹丹、雷依里、张羽、郑毅、缪、刘沛、张鹏、王维、王菲、李佳倥

感谢在本书留下美丽身影的模特们(排名不分先后):

张纹清、刘雯雯、清清、子烨、张玮夷、宝宝、冯晓、李星泽、刘佳琳、阿兔兔、阿菲、雪珩、梓晗、刘天怡、七七、闵雨琪、赵灵川、刘梓涵、晶晶、久美子、柳岩、冯晓、小花、徐文艳、婉旋、刘柳、胡丹

(如有遗漏,敬请谅解)

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明:本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可,任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为,必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报,对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521012

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: cyp_law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

精通摄影构图与用光 / 雷依里编著. —北京: 中国青年出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5153-1627-7

I. ①精… II. ①雷… III. ①摄影构图②摄影光学 IV. ①J406②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第097311号

精通摄影构图与用光

雷依里 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 易小强 林 杉

助理编辑: 张君娜

封面设计: 六面体书籍设计 郭茜倩

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 21

版 次: 2013年9月北京第1版

印 次: 2013年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1627-7

定 价: 89.00元(附赠1DVD, 分辨率/跑焦测试卡)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正正黑系列, 方正兰亭黑系列

