

人像摄影四部曲

雕琢 光线

—— 庄开歌 著

M A S T E R I N G
L I G H T

人像摄影四部曲

雕琢光线

M A S T E R I N G
L I G H T

庄开歌 著

 浙江摄影出版社

责任编辑 林味熹
装帧设计 杨 喆
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影四部曲. 雕琢光线 / 庄开歌著. — 杭州 :
浙江摄影出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-5514-2071-6

I. ①人… II. ①庄… III. ①人像摄影—摄影光学
IV. ①J413 ②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第299962号

人像摄影四部曲 **雕琢光线**

庄开歌 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/12

印张: 12%

2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2071-6

定价: 68.00元

CONTENTS

目 录

前言	6
主光造型	8
辅助光	14
理解背景光	24
勾勒轮廓	40
修饰光的美化	48
学习自然光	58
掌握人工光	72
善用光位	84
知晓光质	108
控制光比	116
测光与曝光	124
光线的色温	138
鸣谢	149

人像摄影四部曲

雕琢 光线

M A S T E R I N G
L I G H T

人像摄影四部曲

雕琢光线

M A S T E R I N G
L I G H T

庄开歌 著

 浙江摄影出版社

CONTENTS

目 录

前言	6
主光造型	8
辅助光	14
理解背景光	24
勾勒轮廓	40
修饰光的美化	48
学习自然光	58
掌握人工光	72
善用光位	84
知晓光质	108
控制光比	116
测光与曝光	124
光线的色温	138
鸣谢	149

PREFACE

前言

欢迎阅读本套丛书

我们一直认为，我们拍摄自己，是出于爱和对美的颂扬。所以，当我们拿起照相机面对眼前的人物时，要时常怀着一颗真诚而充满敬业的心去拍摄。我们相信，这也是一个摄影师本真的拍摄姿态。所以，我们愿意告诫步入或即将步入人像摄影领域的摄影师们，技术和技法固然重要，但选择一种什么样的心态与你的拍摄对象相处，才是更重要的事。你最终会发现，你的真诚和敬业会为你带来丰厚的回报。当然，技术和技法仍然是我们实现表现目的的必要手段。所以这套《人像摄影四部曲》丛书，在更大层面上依然是为了解决入门级人像摄影师如何更成熟、成功地表现人像主题而打造的。它从人像摄影最本质的技法和理论入手，将人像摄影技术和技巧归纳总结在四个单元中，分别为构图、用光、主体和摄影师的内在修养等，通过精彩的案例深入细致地进行讲解，简洁易懂，并在字里行间和图例说明中引发读者作更深层次的思考和拓展，进而达到举一反三的学习效果。

内容简介

在一定意义上，人像摄影艺术就是用光的艺术。用光的重要性对于人像拍摄不言而喻。在《雕琢光线》一书中，我们分别从人像拍摄的若干用光要领和知识理论入手，细致讲解了光线的主光、辅光、背景光、轮廓光、人工光、自然光、光位、光质、光比等精要内容。每一个知识点都可以在细化的案例讲解和图片分析中得到直观和富有成效的理解，这对于具有一定人像拍摄经验的摄影师而言，更具有借鉴性和启发意义。并且，为了帮助较初级的入门读者能够轻松、深入地理解相关的知识点，特意添加了“延伸阅读”和“技法提高”两个板块的内容，以达到更系统的讲解效果。尽管作者力图将用光的知识和经验精彩地展示出来，但总难免有百密一疏和不当之处，还望读者朋友们给予斧正。

主光造型

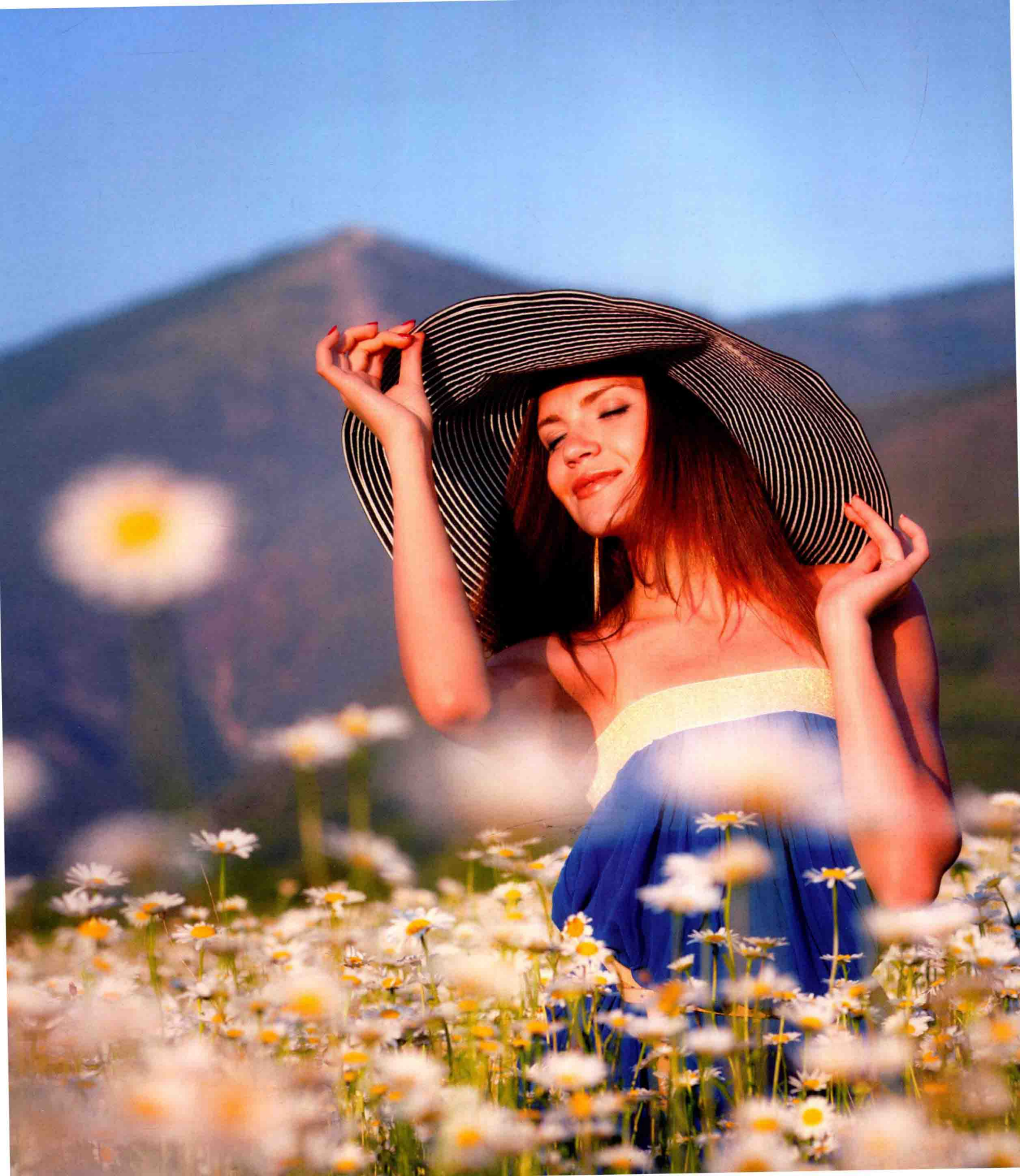
主光在人像拍摄中承担着塑造人物形象的作用，是主要造型光源，在人像的光效和画面气氛上起着主导作用。当我们确定了拍摄主题，选择好了拍摄角度后，接下来首先要做的就是确定画面的主光。只有确定了主光，才有可能进行其他诸如添加补光、修饰光等相关布光工作。而确定主光要与画面的主题表达和人物形象相契合，换言之，主光是为了服务画面表达而运用的。对于被摄人物而言，主光对其最主要的影响就是人物的明暗变化以及由此而产生的不同视效。主光位置的高低、左右、前后的变化，都会直接影响人物亮部与暗部的造型效果。因此，确定主光，在很大程度上就是在确定主光的位置。当然，在我们使用人工灯具布光拍摄时，因为可以人为移动光源，所以主光可以相对自由地根据所拍模特和主题变化位置和角度，甚至是光照的强度和色彩。但是在主要以自然光条件拍摄时，如室外环境，可能就不再具备人工光源可移动的优势。我们在选择主光时，更多地应该首先分析环境中的光线情况，确定哪些光线适合做主光，而后主要是考虑太阳光照的角度以及强弱，再相应地调整模特姿势以及拍摄角度等以与主光光效相契合。此外，在实际拍摄中，有可能会因为拍摄对象的范围较大，或者是需要更强烈的主光照明，而需要增加灯光的数量以获得更完整、鲜明的人物形象。不过需要注意的是，所加灯光的光位、光质要保持一致，比如并行排列，保证主光源是从一个方向投射到被摄对象上，以避免光照杂乱、阴影多重的现象。

拍摄器材：尼康 135 照相机，尼克尔 70-200mm 镜头

拍摄数据：快门速度 1/250 秒，光圈 f/3.5，感光度 ISO

200

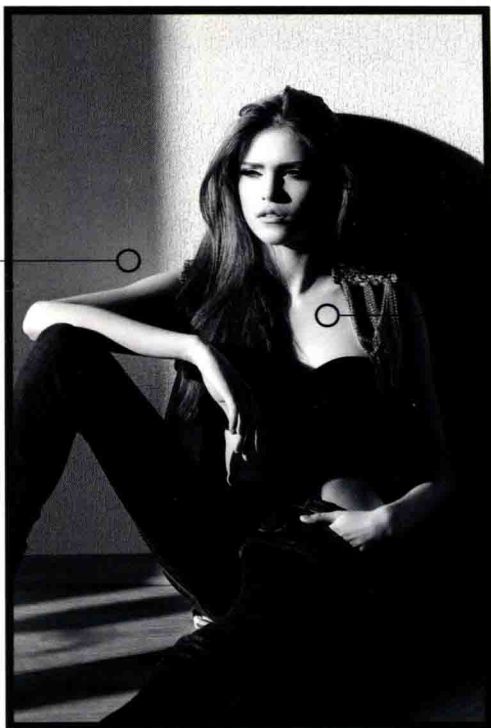

延伸阅读

主光

主光也称塑形光，是指照明被摄对象的主要光线。主光直接描绘被摄对象的表征，制约整个场景的光线布置，影响画面的影调、色调布置和光影形式，是画面中最重要的照明光线。直射光、聚光灯或者是透过门窗的天空光都可做主光。在只用一个主光进行照明的光效中，一般都会配以辅助光、逆光等多种光线进行塑形，主光处理的好坏会直接影响到被摄对象的立体形状和轮廓形式等的表现。

投影的存在起到了很好的衬托作用，它对比明亮区域，带来明暗互衬的层次效果，突出模特的立体感，并营造出一种放松、惬意的画面氛围，富有光影美感。

从室外投射进来的阳光，比如窗户光，是一种被认为较为自然和亲切的光线，它可以成为我们刻画模特形象的一种优良光线，富有独特的魅力。比如这幅画面，明亮的太阳光斜射进室内，以直射光光效成为了画面的主光源，并在人物身上营造出大光比的明暗效果。

直射光

直射光也被称为硬光，是指能产生明显方向性并在被摄体上产生清晰投影的光线，包括太阳光和聚光灯照明。直射光的特点是：有明显的照射方向，被摄体分为受光面和背光面，具有光与影的两重性，明暗反差强，光比大。当直射光与其他光源配合使用时，会产生良好的艺术效果。

技法提高

善用窗户光

窗户光是一种颇具塑形能力的光线，因为相对于自然光，它更加容易控制，尤其是其强弱和软硬，都可以通过一定的手段得到改变。比如若窗户光照过强，可以拉上一层薄窗帘进行遮挡，也可以选择朝北向的窗户，因为它在一天中基本受不到太阳的照射而以光质柔和的散射光为主照明。在窗户光前拍摄，我们可以调整模特的不同姿势和朝向，得到不同的塑形效果。比如若要较为完整、明亮地表现人物形象，并希望形成眼神光，那么让模特朝向窗户，制造顺光光效就可以得到实现；如果是要强调人物的立体形态和皮肤质感，那么让模特侧面朝向窗户，制造侧光光效就可以得到实现；若模特有生动的体态身姿，那么还可以让模特背对窗户制造逆光光效，产生剪影效果来表达美妙的曲线和形体。

拍摄器材：佳能 135 照相机，
佳能 EOS 24-70mm 镜头
拍摄数据：快门速度 1/125 秒，
光圈 f/5.6，感光度 ISO 100

延伸阅读

人工光

人工光是与日光等自然光相对而言的,人工光以灯光为主,与自然光是摄影的两大类光源。当今的人工光有白炽灯、卤钨灯、金属卤素灯、短弧氙灯、闪光灯等。在摄影中,要对人工光的性质、色温、特点等有所了解和研究,对于提高照片质量大有裨益。

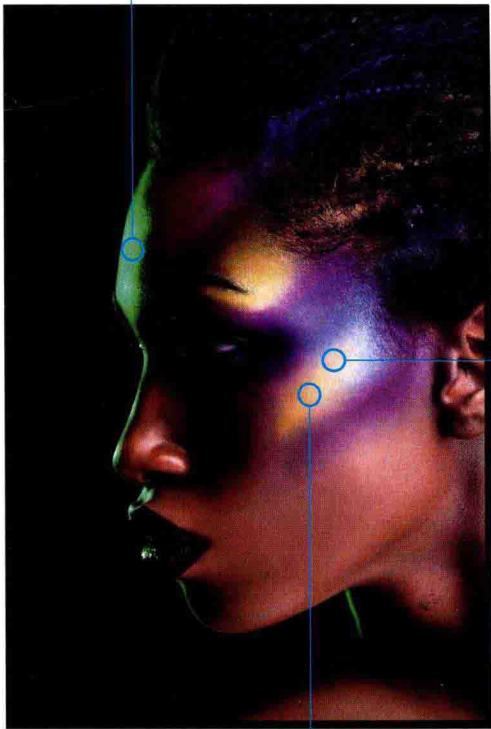
造型光

造型光是指以造型为主的布光,它可以使三维空间的景物及其轮廓、形状、色彩、立体和空间呈现在二维的相纸平面上,并且具有表现主题、渲染环境气氛、表达情感的作用。

散射光

散射光也叫漫射光,它方向性很弱甚或没有,能对景物进行均匀地照明。自然光中的天空光属于散射光,而人工散射光是指从较粗糙的浅色材料上反射或者透射的间接光线,有的散射光也可以从散射式的照明光源中来。散射光的特点是:照度弱,反差小,影调柔和,能柔化被摄体在直射光照射下所产生的阴影。

造型光被处理成绿色调,它勾勒出人物的轮廓,使人物与黑色的背景有效分离,并营造出一种独特的画面氛围,与人物的妆容风格相协调。这会让我们联想到模特身上所具有的独特文化魅力和神秘意味。

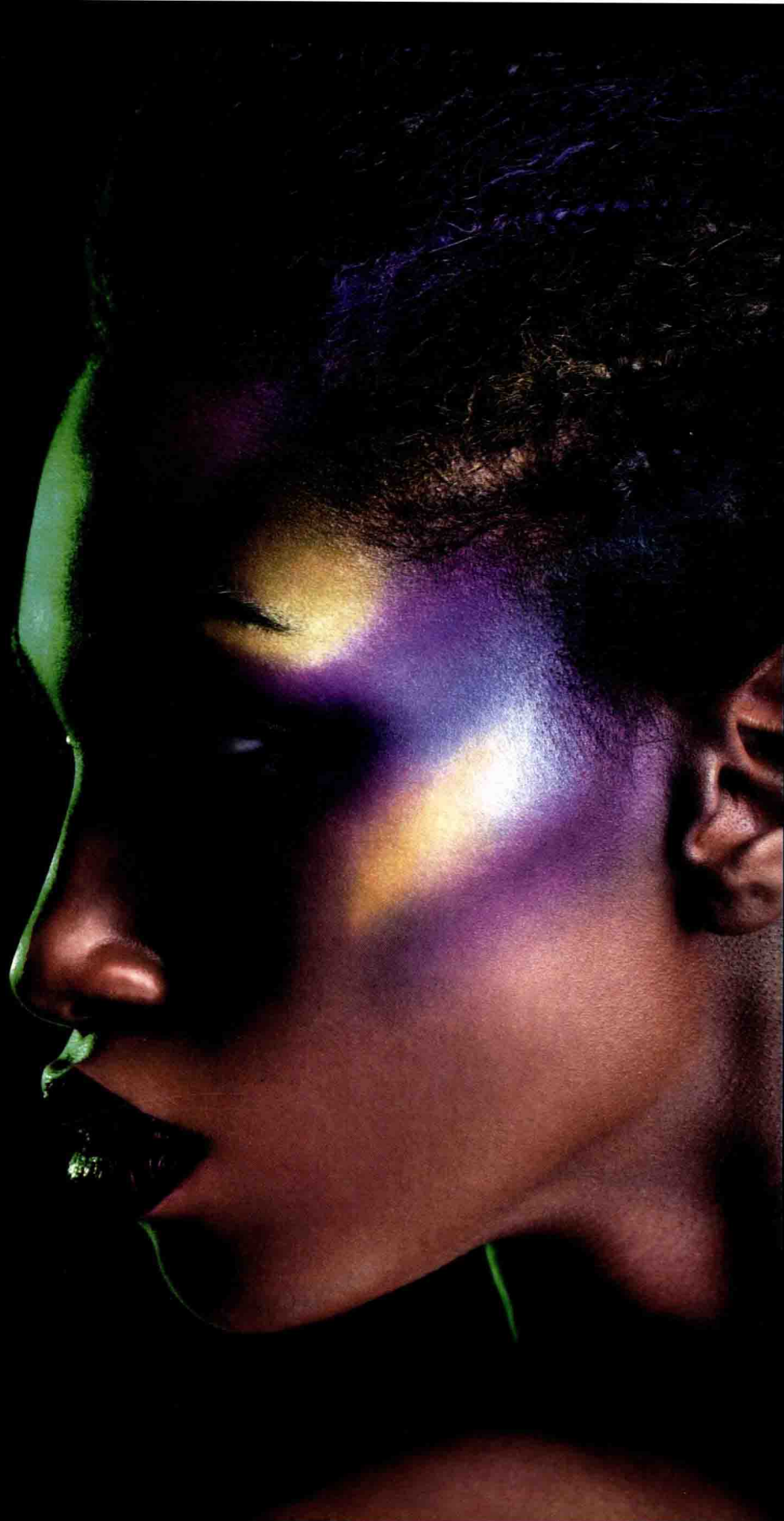
在室内选用人工光作为主光时,我们可以选择直射光光效,也可以营造散射光光效。在这幅画面中,作为散射光的前侧光成为刻画人物的主光,人物面部的肌肤质感更显细腻,肌肤上的色彩得到生动展现,这是散射光的独特能力。主光在人物面部也营造出一定的明暗层次,使模特的立体效果得到增强。

人物皮肤表面的油彩具有比皮肤更强的反光性,使用直射光刻画会凸显油彩的高光而影响到人物形象的表现效果。

技法提高

光线与质感

不同方位的光线对于质感具有不同的表现能力。侧光可以制造阴影,形成鲜明的明暗反差,能够强调皮肤和衣饰等表面的凹凸纹理,使表面的质感特征得到加强。顺光因为缺少投影,大面积的受光区域使皮肤和衣饰等表面变得明亮,并使其表面的凹凸纹理看上去柔和、细腻。逆光同样可以强调皮肤和衣饰等表面的纹理特征,但是其阴影面积要大于明亮区域,看上去影调较为沉重,一般情况下多被用来刻画人物的轮廓特征和头发的蓬松质感。

拍摄器材：佳能 135 照相机，

佳能 EOS 24-70mm 镜头

拍摄数据：快门速度 1/200 秒，

光圈 f/8，感光度 ISO 100