

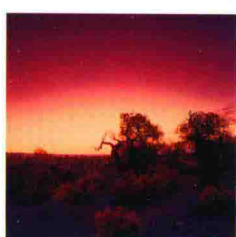
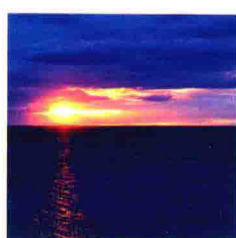
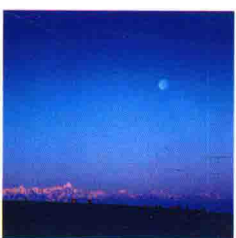
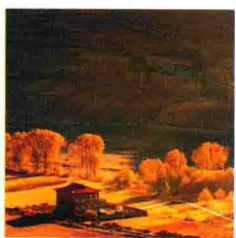
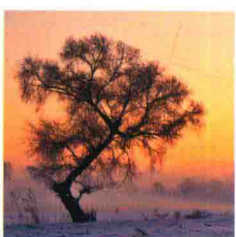
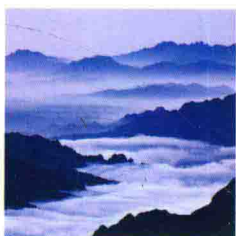
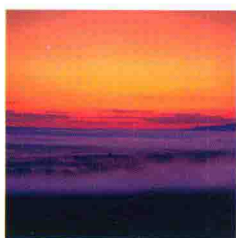
摄影美学

构图·光影·色彩

决定照片成败的真正因素，
在于摄影美学。

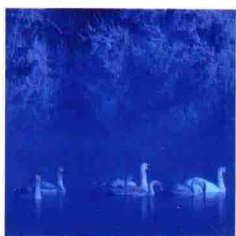
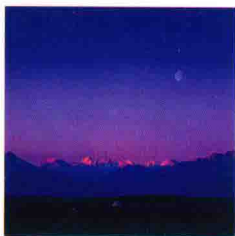
深度行摄

编著

PHOTOGRAPHY AESTHETICS

解密构图
掌控光线 驾驭色彩

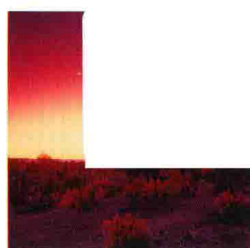
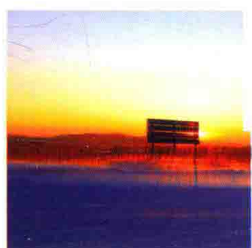
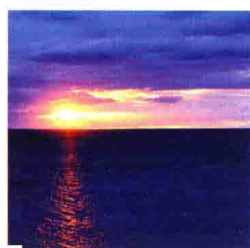
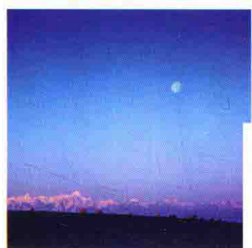
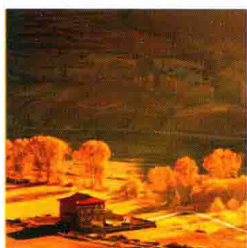
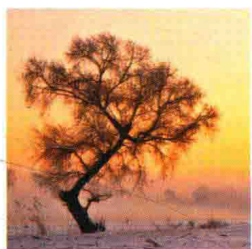
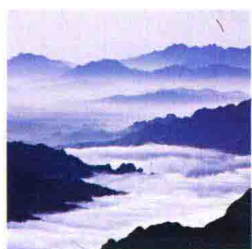
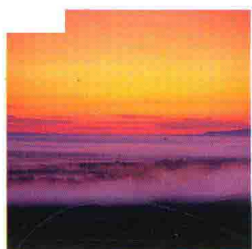

摄影美学

构图·光影·色彩

深度行摄

编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

决定照片成败的真正因素,在于摄影美学。相机与人眼是不同的,它只会忠实记录眼前的场景,而不会像眼睛那样过滤掉纷繁杂乱的干扰元素,只将注意力关注到最精彩的部分。即人眼具有提炼的功能,具有天生的构图能力。

本书就是要解决从人眼观感到相机呈现照片的转变问题,帮助你培养将看到的美景转化为摄影作品的 ability。

本书内容全面,语言简洁流畅,内容由浅入深,适合摄影新手从入门开始,循序渐进学习摄影美学知识,培养美学能力;也适合有一定基础的摄影师提高自己的摄影水平;还可以作为摄影培训机构的教材使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

摄影美学:构图·光影·色彩/深度行摄编著.--北京:电子工业出版社,2017.8

ISBN 978-7-121-32246-4

I. ①摄… II. ①深… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169250号

责任编辑:姜伟

文字编辑:赵英华

印刷:天津银博印刷集团有限公司

装订:天津银博印刷集团有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开本:787×1092 1/16 印张:15.75 字数:403.2千字

版次:2017年8月第1版

印次:2017年8月第1次印刷

定价:89.00元

参与本书编写的有郑奎国、郅朝怡、郑林、李书梅、胡华、高翔、姜纪彬、李阳、王栋、王星凯、闫珊珊、赵玉萍、张婷婷、沈秋洽、褚姣姣。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式:(010) 88254161~88254167转1897。

前言

我们使用非常棒的数码单反相机，搭配性能出众的镜头和三脚架及光学滤镜，但拍摄出来的照片仍然不够理想，甚至不如另外一些人用手机拍出的效果漂亮。这时不知你有没有反省过自己，不是技术不到家，而是你忽视了摄影创作最本质的问题——美学设计和创意。

实际上，决定照片成败的真正因素，在于摄影美学。相机与人眼是不同的，它只会忠实记录下眼前的场景，而不会像眼睛那样过滤掉纷繁复杂的干扰元素，只将注意力关注到最精彩的部分。即人眼具有提炼的功能，具有天生的构图能力。

本书就是要解决从人眼观感到相机呈现照片的转变问题，帮助你培养出将看到的美景转化为摄影作品的力量。

最简单的摄影美学，包括四个领域的内容，分别是摄影的视界、构图、光影与色彩。

摄影的视界其实很简单，就是需要你明白眼睛与相机的差别。构图则是具有决定意义的摄影语言，需要理解和掌握最基本的构图法则，还要对不同题材的构图积累大量实拍经验，这样才能让你拍摄的照片变得更加专业。不管你是否同意，我们说构图只是摄影的基础，而光影才是决定照片是否好看的决定性因素。另外，本书还对你忽略掉的色彩构成、混色原理和配色艺术等进行了全方位多角度的介绍，帮助你最终完成摄影美学设计和创意整个课程的学习。

学完本书之后，可能你才会真正意识到摄影美学的重要性，真正激发你摄影创作的无限热情。而本书，也会最终帮助你源源不断地创作出大量优美的摄影作品。

所谓“千里之行，始于足下”，学习本书只是一个开始，你还需要拍摄大量的照片巩固学习成果，积累拍摄经验，培养摄影美学创意的能力，最终成为一名成功的摄影大师。

书中部分知识点可能不够全面和深入，有限的图书篇幅很难将摄影这门“手艺”讲得完全无漏洞。如果读者在学习过程当中发现欠妥之处，或是对数码后期等知识点有进一步学习要求，可以加入我们的摄影教学QQ群240653226，与笔者进行一对一的沟通和交流；也可以关注我们的公众号shenduxingshe（深度行摄），学习摄影知识！

可扫码关注我们的公众号！

目 录

第①章	摄影的视界	001
1.1	摄影语言	002
1.2	用摄影语言分析照片	008
1.3	突出主体的 4 种方法	014
1.4	主体与主题	016
1.5	拍好照片的三条法则	017
第②章	五大构图法则	021
2.1	黄金构图及演化	022
2.2	对比的趣味与故事性	028
2.3	怎样做减法	034
2.4	加法要加什么	036
2.5	万物皆平衡	038
第③章	构图元素的布局与审美	043
3.1	透视	044
3.2	视角	050
3.3	点	055
3.4	线	060
3.5	面与图案	066
3.6	疏可走马，密不透风	069
第④章	从构图到构图	071
4.1	开放和封闭	072
4.2	横与竖如何选	073
4.3	为何这样构图	075

第⑤章 人像摄影画面设计与美姿技巧 085

- 5.1 人像特写美姿技巧 086
- 5.2 人像站姿摄影技巧 093
- 5.3 人像坐姿摄影技巧 096
- 5.4 躺与趴的美姿技巧 101

第⑥章 光的语言：影调与曝光 103

- 6.1 影调层次与曝光 104
- 6.2 曝光的变化与控制 106
- 6.3 测光控制影调 109
- 6.4 用直方图分析影调层次 113
- 6.5 包围曝光的两个目的 116
- 6.6 影调层次的创意拓展 119

第⑦章 光的语言：驾驭光线 123

- 7.1 光比的实际应用 124
- 7.2 光线的属性与照片效果 126
- 7.3 光线的方向与照片效果 132
- 7.4 一天四时的创作 139

第⑧章 打破束缚，玩转人造光 149

- 8.1 一般室内人像用光 150
- 8.2 棚拍基础 154
- 8.3 棚拍用光技巧 158

第⑨章	多变的光影效果	161
9.1	光线与质感	162
9.2	人物的眼神光	166
9.3	捕捉局部光	168
9.4	星芒的魅力	170
9.5	透光的精彩	172
9.6	剪影这样玩	174
9.7	阴影的力量与造型	176
9.8	边缘光的表现力	178
第⑩章	影响色彩的四大要素	179
10.1	白平衡与色温	180
10.2	色温的概念	182
10.3	色彩空间	195
10.4	曝光值与色彩变化	197
第⑪章	简单的色彩	199
11.1	色彩的由来与识别	200
11.2	色彩之间的关系	202
11.3	从色彩三要素到数码后期调色	222
11.4	简单配色规律	227
第⑫章	摄影配色的艺术	231
12.1	风光摄影的色彩	232
12.2	人像摄影的画面色调	241

第①章

摄影的视界

可能你已经掌握了一些摄影语言，如曝光、白平衡等，并且已经能够熟练操作相机，也能拍摄出一些简单的照片。之所以说『简单的照片』，而不是说『摄影作品』，那是因为你还没有掌握另外一些摄影语言，如构图、光影、色彩等。本章我们将介绍这些摄影语言的重要性，并将你的认知从简单拍照提升为真正的摄影创作。

1.1 摄影语言

构图、光影及色彩是宏观意义上的摄影语言，如果将其细分，构图还包括构图元素、构图法则、常见构图形式；光影就要具体到直射光、散射光等；色彩包括色彩的属性及色彩的搭配等。

摄影语言有两个重要的作用，其一，摄友之间交流心得时需要使用摄影语言；其二，也是最重要的作用，就是在进行摄影创作时，需要用摄影语言、摄影思维来构思和创作，这样才能真正创作出好的摄影作品。下面我们先从最简单的摄影构图语言说起。

一张完整的摄影作品，有几个重要的构成部分。第一是主体，是我们要拍摄的对象，可能是人，可能是建筑等。第二是陪体，陪体也称为宾体或客体，主要用于陪衬或修饰主体，或与主体构成一定的故事情节来共同表达主题，所谓“红花需要绿叶配”就是这个道理。第三是前景，前景放在主体景物之前，起到一个过渡的作用，当然还有其他的作用，后面会详细介绍。第四是背景，主要用于交代摄影主体所处的环境、时间、时节等信息，并可以起到对主体的衬托作用。第五是留白，留白是指画面留出一定的空白，没有重点景物的区域，留给欣赏者以休憩和思索的空间。

摄影 邵克难

山体作为背景

晨雾作为陪体

主体对象

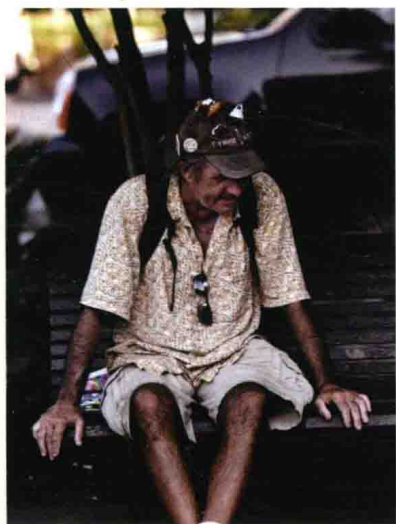
前景

看一下这张照片，很明显，画面中的马是我们想要重点表达的主体，因此非常醒目和突出。远处的晨雾是陪体，起到了衬托马匹的作用，并且与主体马形成了远近呼应，共同营造出照片的主题。照片的前景就是前面过渡的草地，背景就是远处的山体。至于留白，可以认为是中间的空白区域。这就是一张完整照片的五种构图要素，我们用这五种构图要素介绍了一些简单的摄影语言。

如果是拍照，那随意地拍下场景中的马就可以了，摄影则不是这样，需要考虑马放在哪个位置更好，用什么景物来呼应和衬托这匹马，于是远处的晨雾就被纳入进来，与马形成了呼应。而前面阴影中的草地和背景的山体则让画面内容变得非常完整，并且明暗层次丰富。

1. 主体

主体是摄影用来表达拍摄主题思想的核心，是整个拍摄画面结构的中心。

摄影 邵克难

这张照片的主体就是我们要表现的人物，它是整个画面的结构中心，也是这张照片的趣味点所在，自然应该占据突出位置。对于其他的照片来说，主体有可能并不是孤立的，有可能是多个对象。我们要表现主体，需要通过多种构图手段将主体表现得非常突出。

2. 陪体

陪体也称为宾体、客体，是指与主体有情节联系，并辅助摄影作品明确主题。陪体有两个作用：一是映衬主体，并使画面主题表现更明确、内容更丰富；二是陪体可以起到均衡并美化画面的作用，使得摄影作品和谐圆满。

摄影 邵克难

这张照片中，人物是主体，乐器就是陪体，它衬托了人物，并且与人物共同营造了画面的主题，即一位正在专注演奏乐器的老人。

TIPS

摄影作品中，陪体的表现力不能强于主体，否则会喧宾夺主，影响画面的整体效果；陪体要与主体协调一致，并能够起到烘托主体的作用，否则陪体就失去了应有的意义；最后一点是陪体并不是构图中必需的元素，某些特定的画面并不需要出现陪体，如对主体的特写镜头画面等。

摄影 邵克难

这张照片，对于初学者来说，可能会感到比较疑惑，很难分清照片中的蒙古包和马哪个是主体，哪个是陪体。其实，在很多情况下，我们都会遇到这个问题。这里可以这样理解，在有人、动物与其他景物（如花、建筑物等）搭配时，一般人、动物应该作为主体出现，而其他景物则应起到陪衬的作用。当然，这并不是绝对的，因为有时我们在拍摄一些旅游照片的时候，有可能要拍摄的建筑物周边是有游人的，会起到干扰的作用，这种情况下，游人就是作为陪体出现的，或者想避免出现而又不得不出现。

3. 前景

前景是指位于主体前面或离摄影者最近的景物。前景具有烘托主体和装饰拍摄画面的作用。一般前景可以起到过渡的作用，使得主体的出现不至过于突兀，这样画面的整体效果会更加协调；另外前景可以增强画面的空间深度，还可以平衡构图和美化作品画面。

摄影 邵克难

这张照片中，枯木是主体，前景是画面最前方石头与花草的区域。前景的作用是避免使主体出现得过于突兀，起到了过渡视线的作用，这也是前景最简单的一个作用。

以上是前景的第一个作用，下面我们看另外两张照片，来理解前景的另外两个重要作用。我们在拍摄风光的时候，前景是非常重要的。拍摄出好的前景，非常有助于拍摄出好的摄影作品。

摄影 邵克难

这张照片，这条路就是前景，那么作为线条的路在整个画面中起到什么作用呢？那就是引导观者的视线看向画面的远方。并且，线条由大及小的变化会让观者感受到画面的深度，给观者空间感。简而言之，这种前景起到了引导视线、增加画面空间感的作用。

摄影 曹来京

前景是一簇野花，视角比较低，那么这个前景起到了什么作用呢？首先，这簇野花丰富了画面内容，如果画面中只有一个城垛，则会显得单调，而前景的出现丰富了画面的内容和层次。其次，夸大的前景让画面显得更有距离感、空间感，就不会显得过于呆板。这就是前景的第三个作用，可以增加画面的距离感和空间感。

4. 背景

背景一般是指在主体后面的景物，具有衬托主题、说明环境、丰富画面内容的作用。背景的选择范围非常广泛，天空、草地、山峦、水面、墙壁等都可以作为背景的形式出现。

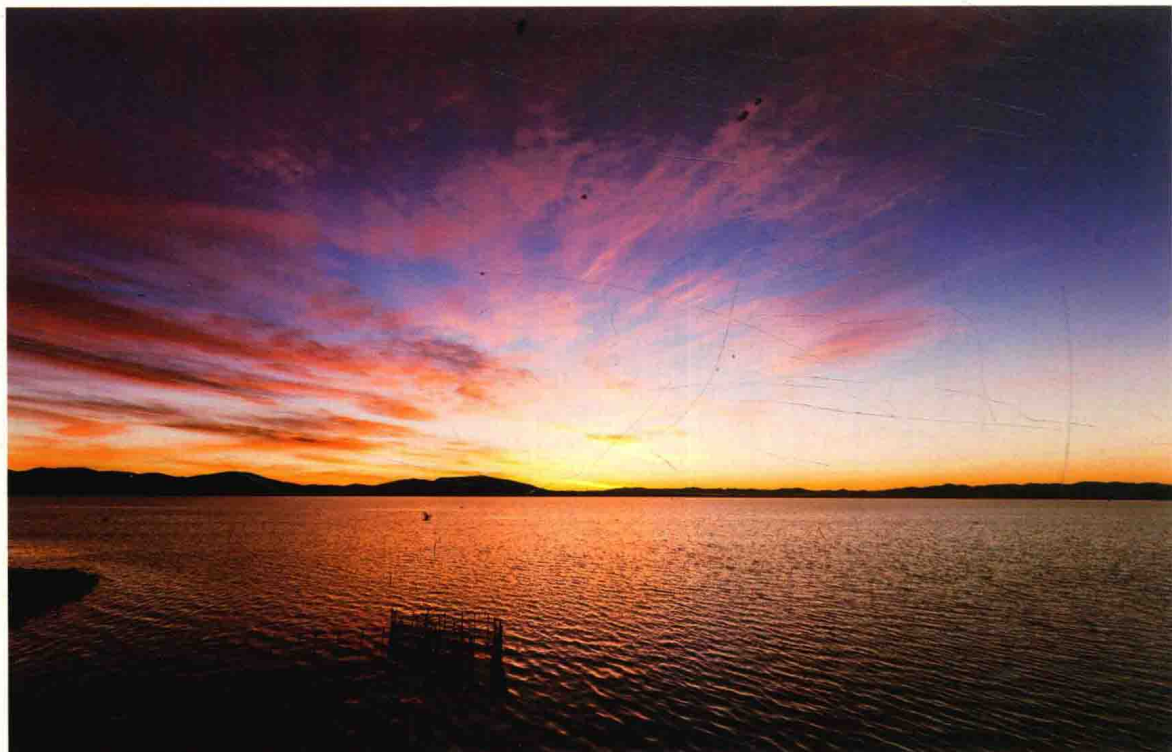
这张照片，天空是背景，这种非常干净的背景能够很好地衬托和突出主体人物，而不会起到干扰作用。

摄影 周海

TIPS

选择背景时可以遵从以下几个原则：避免杂乱，力求简洁，可选用如蓝天、草地等单一成分的背景；如果背景中对象较多显得杂乱，可以通过虚化来简化背景；背景色彩不宜过多，否则会造成喧闹的感觉，分散欣赏者的注意力；亮度不宜过高，如剪影等特殊效果例外。

摄影 瞿晓

这张照片的背景也是天空，但布满了霞云。这种天空除了可以丰富画面的层次外，还交代了画面的环境和时间信息。环境是草原上的湖泊，时间就是在日出或日暮时分。这也是背景的一个重要作用。

5. 留白

留白在一定程度上最能够看出摄影师的功底。在早期的中国画中，留白就已经被广泛应用，留白经常能够起到“以虚映实，以少带多”的作用，并且留白的最高境界能够达到“此时无声胜有声”的效果。

在摄影作品中合理地留白，可以有效避免因为画面元素过多或过于拥挤给欣赏者带来的视觉疲劳，给欣赏者留下充足的思考空间，并使欣赏者的思绪能够扩展到更深更远的层次，这更利于表现画面主题，增加作品的艺术感染力与深度。

这张照片，太阳照在波光粼粼的海面上，太阳光束周边有大片的空白海面，这种空白海面的存在，使画面不会特别拥挤，给欣赏者的视线以休憩的空间，这就留给欣赏者思索的空间，这就是留白。

总结：

以上介绍了主体、陪体、前景、背景和留白这五项最基本的构图元素，或者说构图语言的相关知识，希望读者能够认真学习和思考。需要注意的是，并不是所有照片都具备这五项构图元素，可能画面中只有主体，或只有其他一项或几项构图元素，这都是正常的现象。

1.2 用摄影语言分析照片

有时，我们拍摄了大量的照片，但是没有一张照片令人特别满意。了解了摄影语言后，我们就知道了照片哪里存在问题，需要怎样改进。

缺少视觉中心（主体）

这张照片，展现的是萧瑟的草原景象。这张照片给人的感觉不是很好，因为画面中没有主体和陪体，太干净了，这就像一篇文笔优美但却毫无中心思想的文章一样，是不成功的。这种错误是非常严重的，是一种画面缺乏主体或缺乏兴趣中心的构图错误，初学者很容易犯这种错误。

缺少主体的照片

拍摄成功的摄影作品

类似于这种美景，如果场景过于干净，宁愿别拍。如果出现了一棵树或是一匹马，那拍摄的价值也不算太大，因为只有孤零零的一个视觉中心时画面表现力仍然显得不足。而这张照片，作为主体的马，与远处作为陪体的树木一起出现，画面内容就显得丰富了很多。

构图不紧凑

下面这张照片，展现的是水雾中的郁金香。其实，如果要求不是很高，这张照片的构图也是可以的。但仔细斟酌发现，这朵花呈现的细节还是不够，画面四周的留白过多，即主体不够突出。虽然对于其他摄影作品来说，这种展现是可以突出主体的，但对于花卉摄影来说，它的细节呈现还没有到极致。因此，在后期处理时，裁掉了周边的部分区域，使花朵的细节呈现得更清晰，也就是说，让画面的构图更加紧凑。这样，作为主体表面的一些纹理、细节就表现出来了，画面的视觉冲击力更强。

构图不紧凑的画面

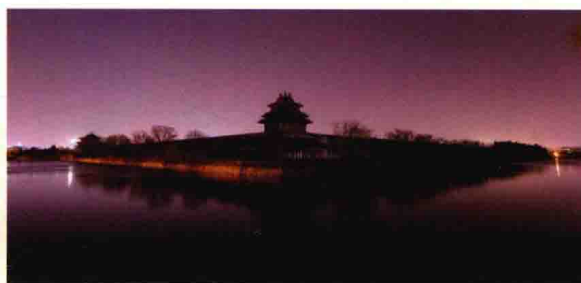
拍摄成功的画面

画面不干净

下面这张照片，拍摄的是故宫的角楼，照片使用超广角镜头拍摄，视角非常大，这样，就不可避免地纳入了一些周边的杂乱景物，这些景物对主体的建筑物就形成了干扰，并且整个画面显得也不够干净，这是初学者在构图时容易犯的第三个错误。那么怎样避免这种错误呢？取景时缩小视角，去掉干扰，让画面干净一些，这样主体就更加突出了。

画面不干净

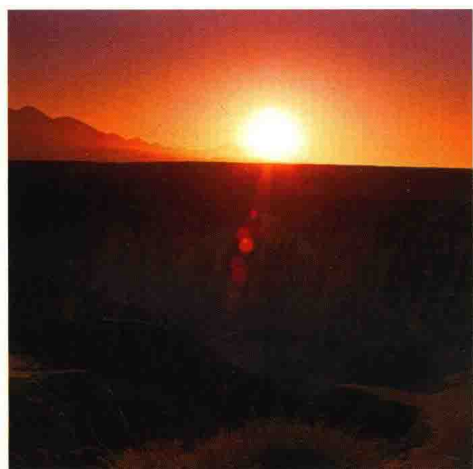
构图成功的画面

取景时，应该多角度观察一下，找到一个画面干净的视角再拍摄。如果实在找不到，那就有两种解决方案：（1）开大光圈，或是增大焦距，将前景和背景极力虚化，弱化干扰元素，就能增强主体部分的表现力；（2）像笔者这样，在后期对照片进行处理，移除掉干扰元素即可。

构图不完整

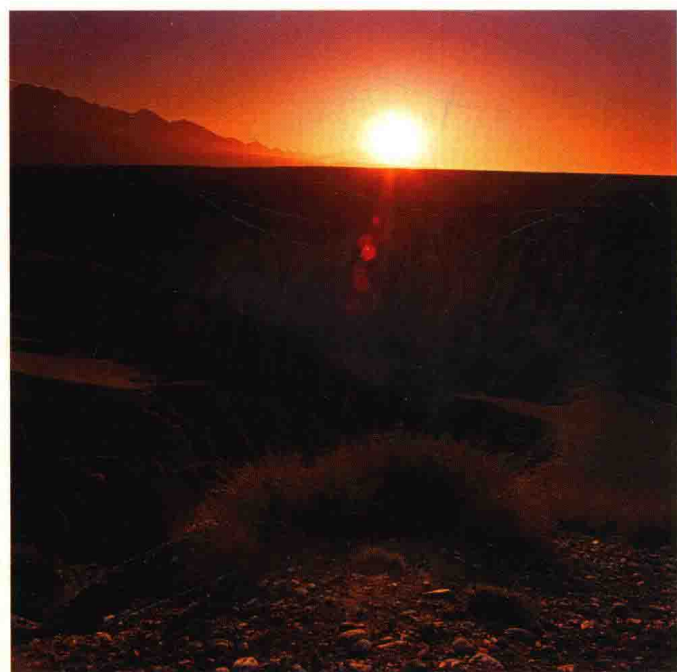
本例是非常难以控制和掌握的一种构图技巧，往往需要摄影师经过长时间的拍摄和积累，才能逐渐理解。看照片，太阳及其他远景的表现力都很好，照片色彩也控制到位，但问题在于前景不够完整，这样前景给人的感觉会很难受，最终就破坏了整个照片。

下面这张照片，为了避免强光下地面景物没有细节，使用了渐变镜遮挡了天空部分，让画面的曝光变得相对均匀一些。但即便是这样，这张照片也不够好，因为画面中的前景给人的感觉很不舒服，这就是构图不完整的一种表现，具体地说，是前景不完整。

构图不完整的画面

如果拍摄时纳入更多的前景，效果会不会好一些呢？查看下图所示的照片，前景中纳入了更多的草丛和地面，与远方的太阳形成呼应，这样构图就变得完整了，照片也会变得好看。其实，构图从不完整到完整之间的差距非常小，但就是这些细微的差别，决定了你作品的成功与否。

构图成功的摄影作品