

· 若有光 ·

云浮木

著

唯 美 人 像 摄 影 美 学 攻 略

解密唯美人像摄影拍摄全流程

/ 摄影是我热爱一生的事情

There is light in the soul,
and there will be beauty in the person.

中国工信出版集团

电子工业出版社
<http://www.phei.com.cn>

若有光

唯美人像摄影美学攻略

云浮木 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

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

若有光:唯美人像摄影美学攻略/云浮木著. —北京:电子工业出版社,2018.1

ISBN 978-7-121-33253-1

I. ①若… II. ①云… III. ①人像摄影—摄影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第306288号

责任编辑:姜 伟

文字编辑:赵英华

印 刷:北京顺诚彩色印刷有限公司

装 订:北京顺诚彩色印刷有限公司

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:720×1000 1/16 印张:13

字数:332.8千字

版 次:2018年1月第1版

印 次:2018年1月第1次印刷

定 价:79.00元

参与本书编写的有古今、徐蕊、王霖川、徐德鹏、但霄、余航、湛昊泽、朱炜、
蓝珺、邱崇霖、张焱、余洪江、罗琼、郭涛、李恩绮。

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 zltz@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。

云浮木

生于1992年，天秤座，擅长拍摄欧美情绪人像和清新人像，注重人像摄影内容的营造和表达。供图于多家出版社，有个人私教班，学生遍及国内外。

推荐序 1

摄影人之间的友谊往往靠各自的审美认知而维系。初识云浮木，他的名字令我印象深刻。抽象且富有诗意，有一种高高在上的感觉。当然也会担心聊不到一块儿去，毕竟我是一只接地气的“小海螺”。不料几句话他便滔滔不绝，仿佛蕴藏着那种见树如见林的功力。对于图像的理解和感知，即便不经大脑过滤，也能触及本质。与这位青年的攀谈如同在海边喝着香槟，吃着沙丁鱼罐头，惬意且应景。我想他的这本书也会给大家这种感觉吧，少几分教条刻板，反而会像是一位真挚的朋友与你交流共进。艺术与思想便是要这样，在亲和力之中如蔓藤一般蔓延，总有一天会在云中支起足以令人仰望的悬木。

海螺壳（独立摄影人）

推荐序 2

摄影的构图不在于有多精巧，而画面引导至深的是情绪。用光影结合起来谱写画面的质感和美感，用情绪来填充画面里的内涵，与环境的结合加以润色，相得益彰。

认识云浮木数年，亦爱好影艺，并对摄影颇有研究。

我曾翻阅此书，其中涵盖摄影之源流发展、艺术功能、艺术魅力、拍摄技艺、后期手法等内容。用大量图片举例说明，深入浅出，对摄影初学者甚有教益，可谓以图示理、以图明意、以图示范者也。

云浮木能把汉服的大方、洒脱，唐装的雍容华贵都在作品中表现得淋漓尽致，形成属于自己的独特风格。

在人像摄影作品中，人物的美姿往往体现在笑不露齿、低首回眸、余光轻扫等细微之处，云浮木对人物眼神表情的精准捕捉与举手投足的自如把握，使其作品中的画面语言呈现出理想生动的效果。

云浮木的内心世界很丰富，感情细腻，作品基调柔和。

“现实主义的题材表现浪漫主义的情感”，这或许是对他作品最好的诠释。

给别人的书作序是一件很难的事情，于我还是第一次，还好我对他比较了解。他是一个很豁达的人，对我的要求不会太高，我就大胆地胡写一通以为序。

Gyeonlee（人像摄影师）

推荐序 3

摄影我认识的木木，谦逊，幽默，有风度，对待每一次拍摄都非常认真严谨，他的作品有着自己独有的色调和对美的理解。算起来，跟木木相识近三年，而今木木已成为摄影界富有卓见的前辈，但他依旧还是我认识之初的那个不忘初心的少年，大概也正因如此，让他保持着创作的热情和想象力。让我印象深刻的是，他的每一次旅行都带着一颗飞翔少年的心，从青海到大理，从广州到成都，几乎走遍全国几十个城市和地区，每每带回来的照片里的美景和美人，都极具震撼性和电影感。我相信书中一定有他这几年一路走来的珍贵经验和感悟，这是用比同龄人更丰富的阅历浇灌出来的字字箴言。遇见木木我很幸运，让我见识到摄影的更多可能性，更会以此共勉。

微澜 Mag (POCO 人像摄影红人)

自序

我是云浮木。

植根于地之木，来日亦可浮于云际。

本书中的照片均为本人拍摄（非本人拍摄的照片会有特殊说明）。

摄影是唯一让我热爱的事情。

大学主修电影。或许是所学专业的缘故才接触到摄影，很羡慕那些摄影师用镜头营造出的诗意，那时候总希望自己也可以做到。因为，与更多的人分享你的思想是一件很荣幸的事情。

第一次拍人像，感觉良好。之后便开始痴迷人像。摄影可以让我提起兴趣，并且让我找到自信和感受到一定的天赋。也许是天秤座善于交友的缘故，认识了当地诸多有相同爱好的朋友。慢慢地后来就有模特约自己拍照，也就认识越来越多的朋友，拍了越来越多的作品，也拥有了自己的“云吞班”和世界各地的学员。当然，自己在学习摄影的过程中历经很多艰辛，也走

过很多弯路，所幸一直在前进，也少不了很多朋友给予的帮助。

对于摄影，笔者时常总结、分享自己的经验，希望对热爱摄影的朋友有所帮助。任何事情都有“捷径”，走对路很重要。我所说的捷径离不开前辈们的指点和自己的努力，有人带路往往会事半功倍。

2015年初，我和北京及江浙沪一带的摄影师开始了近距离的接触，这种面对面的交流让我迅速成长，可以说是我摄影生涯的一个转折点。也是在那时候，有了自己的微博，粉丝累计超过十万。至今拍照三年有余，自己在迅速成长。从摄影的初级水平上升到另一个高度，其实是很难的，多数人拍很多年也还是停留在原地，大都是因为对于拍照的认知理念没有转变过来。

最初拍人像，和很多初学者一样注重模特长相、色彩等形式上的视觉元素，而忽略内容方面的表达。后来不断地从一些摄影交流平台推荐的国内外作品中补充知识，摄影观念也因此发生转变。对于现在的拍摄，我通常先去思考主题，并且会投入足够的时间去做这件事，这一步实在是太重要了。因为其他要素都是为主题而服务的，这样我就不会花过多的时间去考虑主题以外的事情。

首先明确想表达什么，然后再选取恰当的形式来表达。摄影只是艺术语言表达中的一种方式，很直接、纯净，一个人的作品是没办法撒谎的。能够读懂这种表达方式就像学会一门语言。其本质是思想、情绪的载体。

每一个摄影人都会经历由初级到瓶颈期的过程，每一个过程都是考验。瓶颈期不可怕，可怕的是在一个瓶颈期，看不到下一个瓶颈期。当一个从事艺术行业的人，停止跟艺术行业有关的一切“折腾”，专心去过日子的时候，那这条路就真的结束了。追求摄影的意义，本质上是在追求人生的意义、生活的意义。摄影本身是一个过程，结果并不那么重要。

艺术来源于生活，却又高于生活。本书以人像摄影为主线教大家如何在摄影的过程中发现美、创造美，并把美好的事物体现到作品中。书中通过摄影作品为读者分析选景、构图、光线、引导、调色等摄影基本要素，以及一些经验和捷径，帮助大家重新认识人像摄影，能够对人像摄影有更多的想法并迅速成长。

好的摄影作品，能表述一个故事、唤醒一片记忆，传递沉思、感动、悲伤或快乐的情绪，看到你眼中的世界。因为摄影，或许你可以成为更好的人。

当拿起相机的时候，你会发现一个不一样的世界。

光影随行俱乐部2群
125473805

目 录

第1章 大美之源	1
1.1 人像摄影相机的选择	2
1.2 感光元件与相机画幅	5
1.3 光圈	8
1.4 快门	10
1.5 ISO (感光度)	10
1.6 曝光	11
1.7 焦段	11
1.8 定焦镜头	12
1.9 人像摄影镜头的选择	15
第2章 格局之美	19
2.1 三分之外	21
2.2 制造“深度”	24
2.3 平衡之道	27
2.4 饱满构图	36
2.5 千里之外	40
2.6 一箭之地	43
2.7 一剪千金	45

第3章 雕光刻影	47
3.1 阳光灿烂的日子	50
3.2 迷雾	52
3.3 微光	54
3.4 混合光	59
第4章 风月无边——选景	61
4.1 群体结构	63
4.2 简约场景	68
4.3 室内场景	73
4.4 广阔场景	76
4.5 室外场景	83
第5章 模特引导	85
5.1 侃侃而谈	86
5.2 借助道具	89
5.3 场景依赖	96
第6章 人靠衣装——服装搭配	99
小结：个人风格的塑造与思考	108
第7章 调色	109
7.1 数码照片为什么要调色	110
7.2 调色特性	110

7.3 系统学习	111
7.4 色彩	113
7.5 肤若凝脂——人物皮肤修饰	138
7.6 清新人像调色	146
7.7 古风调色	149
7.8 欧美调色	156

附录 作品欣赏	163
---------------	-----

第1章 大美之源

我们经常说，“工欲善其事必先利其器”。也就是说，工匠要想使他的工作做好，一定要先让工具变得锋利。同样，对于摄影来说，一幅好的作品的诞生，也一定需要摄影师有着极其扎实的摄影基础，而在这其中，对于摄影器材的了解与选择是每一位摄影人都应该熟知的。

虽然本书开篇也会谈到目前市场上大多数摄影类书籍均会涉及的光圈、快门等摄影基本知识，但不同于以往摄影类书籍中老生常谈、了无新意的讲解方式。本书以实战作品为案例，深入浅出地对摄影知识进行较为全面的分析，使学习摄影的人能够更容易接受和掌握，实现知识输出的最大化。

1.1 人像摄影相机的选择

自 1839 年摄影术产生至今，随着技术的不断提高，相机也实现由第一台木式照相机向如今各种类型数码相机的飞速革新，相机的发展也使摄影变得越来越专业化，进而细分出人像摄影、静物摄影、艺术摄影及商业摄影等摄影类型。

常常会有摄影初学者问我，既然现在市场上有着种类如此繁多的相机，那么对于人像摄影，哪一款相机更为优秀呢？在回答这个问题之前，我觉得有必要和初学者先谈谈两个观念性的话题。

第一个话题，摄影器材对于作品到底有多重要。在这方面，一些刚刚接触摄影的人往往会认为，用越好的摄影器材，就越能拍摄出优秀的作品，于是便容易陷入一味追求升级自己手中的摄影器材的误区之中，这对于摄影人理解摄影是有百害而无一利的。其实，真正的有内涵、有深度的摄影，与摄影器材的品质是没有太大关系的。

我们都知道，安塞尔·亚当斯是伟大的摄影家，他的许多代表作，例如著名的《月生》《爱德华·韦斯顿》等，都是不朽的传世之作，甚至在今天都没有人能够超越这些作品。在亚当斯所处的时代，没有数码相机，更没有像 Photoshop 这样的图片处理软件，他的作品所具有的极高的艺术价值，来自于他独到的眼光与成熟的技术，而非相机本身。换句话说，摄影并非对现实世界的简单记录，摄影器材之于摄影人，也并非创作的依赖，它只是一个工具，真正赋予摄影作品生命的，是镜头中的世界与摄影人的想象力在脑海中碰撞所迸发出的灵感。