

光影霓裳

唯美古风汉服人像摄影

用光影传承古典魅力
以影像弘扬传统文化

耘耘众生

著

专业古风
摄影师教你拍出
清妆古韵

解密东方意境之美

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

唯美古风汉服人像摄影
光影霓裳

耘耘众生

著

电子工业出版社

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

光影霓裳：唯美古风汉服人像摄影 / 耘耘众生著. --- 北京：电子工业出版社，2017.6

ISBN 978-7-121-31534-3

I. ①光… II. ①耘… 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108506号

责任编辑：姜 伟

特约编辑：刘红涛

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

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：18

字数：403.2千字

版 次：2017年6月第1版

印 次：2017年6月第1次印刷

定 价：89.00元

插画作者：乃丹。

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 zllts@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

中华民族有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，并不仅仅表现在音乐上，我们的手工艺品、陶瓷、书画、摄影、雕刻、人文、建筑、习俗、节日礼节、乡土风情等无一不渗透出我国的文化与风范——“中国的风范”，这才应该是真正的“中国风”。

“中国风”“古风”其实只是带有中国元素的作品风格，中国古风汉服艺术，不是简单地穿上古装戏服，从建筑场景、人物塑造、道具的运用，到模特的表情、神态等肢体语言都包含着有中华优秀传统文化元素和内涵。在我们东方的传统审美里，最注重的就是写意，注重情景交融，这种内敛的美脱胎于我们这个民族自己的传统文化，叠石理水、曲直有法的江南园林是美，大气瑰丽的唐风、淡雅清逸的宋风是美，大到恢弘的古建筑群，小到精致的发间钗梳，都是美，它们所承载的是千百年的艺术精华。

汉服文化，是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系：《礼记》《后汉书·舆服下》《晋书·舆服》《宋书·礼五》《南齐书·舆服》《魏书·礼志四之四第十三》《隋书·礼仪七》《旧唐书·舆服》《新唐书·车服》《宋史·舆服》《明史·舆服》，通过祭服、朝服、公服、常服及配饰体现出来。汉服文化从三皇五帝延续至今，通过连绵不断的继承完善着自己，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。在当代，汉服文化正在通过“汉服运动”这一民间文化运动形式逐渐复兴。

汉服文化的表现，每一件服饰、每一件头饰、每一件妆扮、每一个风姿、每一个眼神和气质，都代表了不同时期汉文化的元素和大气的文化内涵。

我们小时候读唐诗宋词古文观止，看戏曲过节庆，练书法画国画等，对传统文化有了了解和喜爱，就会从中汲取到很多创作灵感。其实拍摄中国风内容的作品非常广泛，不拘一格才好，从秦朝到民国，都是有很多很好的历代佳人才子的传说和故事题材可以创作的。

汉服摄影，除了摄影的基本技术、光影表现、构图体现和色彩的

搭配外，更重要的是对汉服服饰的认知和对中国传统文化的内涵、礼仪、典制、历史、故事、宗教和人物的理解。所以，应该更多地表现汉文化的“内涵”和倡导积极、健康、向上的精神，这不仅仅是对服装、道具、场景、环境、摄影等方面的综合体现，也是对于传统文化的理解和表达。汉服摄影，要寓于传统，更要传承于传统。

宣传和弘扬中华优秀传统文化，需要我们每一个人从点点滴滴做起。汉服摄影带给我们的，不仅仅是摄影光影艺术的享受，更是一种汉文化的洗礼和熏陶。宣传中华文化，传承精华，义不容辞！

感谢昆明锦瑟文化、花月砂艺术珠宝、重回汉唐汉服、衔泥小筑汉服等提供了服装、道具！感谢中华礼乐大会、中国古风音乐会、海峡两岸汉服文化节、福建汉服天下、昆明汉服社、西安汉服社团的支持！

由于个人水平有限，书中还有很多的缺憾与不足，也希望大家多批评指正！艺术无止境，相互学习，共同进步！

耘耘众生

2017年4月28日

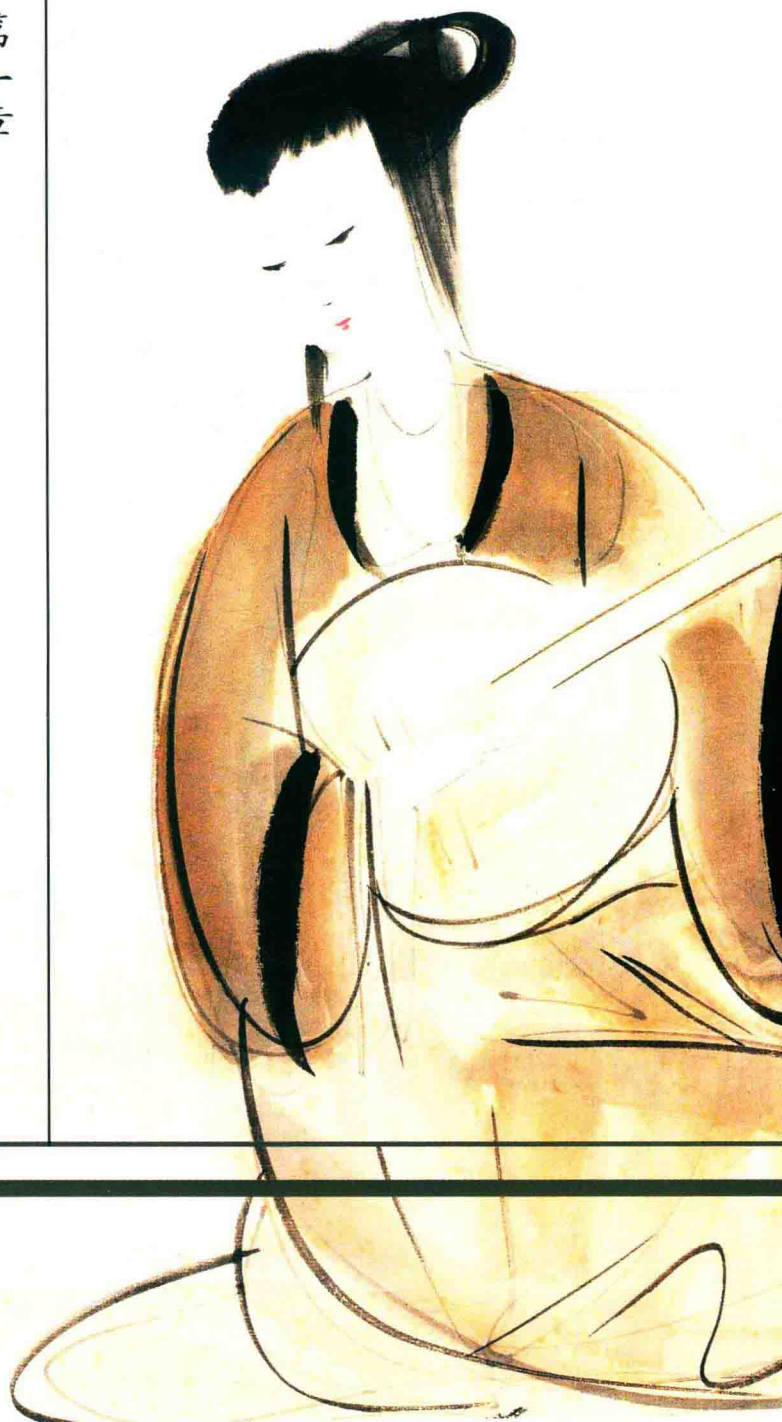
目录

第一章	中国传统文化与汉服文化.....	001
一、	中国传统文化的技艺表现形式	002
二、	中国古代传统汉服服饰艺术	010
三、	汉服文化中的发式、头饰和饰品	032
四、	汉服文化中的妆面艺术表现	039
第二章	古风汉服人像摄影.....	045
一、	什么是古风摄影和汉服摄影	046
二、	汉服文化元素之于摄影创作中	052
三、	古风汉服摄影的表现方法、内容和形式	054
四、	古风汉服摄影的传统技艺文化体现.....	064
五、	古风汉服摄影场景道具、灯光、配件的基本要求	078
第三章	古风汉服人像摄影的基本技术.....	081
一、	古风汉服摄影对摄影器材的要求和不同场景相机与镜头的配比、设置	082
二、	古风汉服摄影的光影和画面构图学.....	096
三、	掌握古风汉服人像摄影中的色彩搭配	103
四、	汉服姐妹装、亲子装、儿童装、汉服婚典的拍摄	138
第四章	古风汉服人像摄影的用光和拍摄基本技术.....	147
一、	充分利用自然光与人工补光、闪光灯补光（用光	

	的技术和技巧)	148
	二、唯美古风汉服人像的角度补光	155
	三、从单灯到多灯和离机引闪的技术与实用技巧	169
	四、掌握主光、辅光和轮廓光的技术	190
	五、古风汉服人像摄影的布光法	197
第五章	古风汉服人像摄影的模拟舞台布光技术	205
	一、创意布光之模拟舞台效果摄影	206
	二、创意模拟舞台效果布光摄影的实用技巧	207
第六章	汉服人像主题故事摄影的策划、准备和分镜头本的 拍摄技术要点	221
	一、汉服故事的策划	222
	二、古风汉服主题故事摄影拍摄的计划、文案和分镜头 本的拍摄技术	223
	三、古风汉服主题故事摄影的拍摄准备	232
第七章	古风汉服人像摄影的图片调色和后期制作	233
	一、清雅风色调的后期调色和制作	234
	二、冷暖自然过渡的后期调色和制作	244
	三、大光比的后期调色和制作	249
	四、明艳色彩的后期制作和调色	258
	五、古风色调的后期调色和制作	266
	六、电影色调的后期调色和制作	272

第一章

中国传统文化与汉服文化

在世界历史上，从来没有一个国家能像中国一样，于中华历朝历代发展史中有着非常丰富的思想、文化、哲学。

中国传统文化是中华民族及其祖先在中华大地上将中华文明演化汇集而成的一种反映民族特质和风貌，并传播到世界各地的民族文化总和，是中华民族历史上各种思想文化、意识形态、观念教育的总体表征，为中华民族世代所继承发展，具有鲜明的民族特点，内涵博大精深、历史悠远的优秀文化，也是中华民族几千年的文化结晶。它包括思想观念、思维方式、哲学理论、价值取向、道德情操、礼仪制度、风俗习惯、行为方式、生活方式、宗教信仰、文学艺术、教育科技、文物典籍等方面，在长期的历史发展进程中，中国传统文化表现出了人类历史上特有的汇集诸子百家的智慧和优长，形成独具东方神韵、深厚内涵的特色，其对于维系中华民族的历史、生存、发展和提升并在很长一段历史时期处于世界领先地位发挥了不可替代的重要作用。

一、中国传统文化的技艺表现形式

中国传统文化首先应该包括思想、文字、语言，之后是六艺，也就是礼、乐、射、御、书、数，最后是生活富足之后衍生出来的书法、音乐、武术、曲艺、棋类、节日、民俗等传统。同时也有了古文、古诗、

词语、乐曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语等表现形式。

礼乐大会拜师开笔礼

（一）诸子百家理论

我国传统文化的精髓就是国学，国学的精髓就是《易经》《诗经》和诸子百家，其中最具有代表性的就是《易经》《道德经》和《论语》，其核心思想就是《易经》《道德经》中的朴素辩证法思想和《论语》中的修身、齐家、治国、平天下的儒家思想，故而诸子百家理论从一开始就影响着中国的传统文化和思想。

（二）技艺

琴：笙、笛子、二胡、古筝、箫、鼓、古琴、琵琶。例如，《茉莉花》和十大名曲（《高山流水》《广陵散》《平沙落雁》《梅花三弄》《十面埋伏》《夕阳箫鼓》《渔樵问答》《胡笳十八拍》《汉宫秋月》《阳春白雪》）。

听笛

棋：中国象棋、中国围棋，如对弈、棋子、棋盘、五子棋等。

书：中国书法、篆刻印章、文房四宝（毛笔、墨、砚台、宣纸）、木版水印、甲骨文、钟鼎文、汉代竹简、竖排线装书等。

画：国画、山水画、写意画；敦煌壁画；八骏图、太极图（太极）等。

（三）民俗

民间工艺：剪纸、风筝、中国织绣、中国结、泥人面塑、龙凤纹样、祥云图案、凤眼、千层底、檐、鸢等。

民风民俗：礼节、婚嫁、抓周、丧葬、祭祀；门神、年画、鞭炮、饺子、舞狮、猜灯谜、对成语、接龙、挑字、对画、对歌、打舞、相亲会、擂台比会、花会等。

抓周习俗

皮影戏

衣冠服饰：汉服、深衣、襦裙、唐装（盘领袍）、唐巾（幘头）、直裰（道袍）、舄、云端履、千层底、绣花鞋、老虎头鞋、维服、俄服、哈服、京服、朝鲜服、藏服、苗服、银饰（苗族）、肚兜、斗笠、帝王的皇冠、皇后的凤冠、丝绸等。

（四）中华民族的传统节日

中国传统节日形式多样，内容丰富，是中华民族悠久的历史文化的重要组成。它承载着神话、传说、天文、地理、术数、历法等人文与自然文化内容。

元宵节

上巳节汉服游园

中国的节日有很强的内聚力和广泛的包容性，每到过节，举国同庆，这与我们民族源远流长的悠久历史一脉相承，是一份宝贵的精神文化遗产。

（五）中国戏剧、音乐

中国戏剧主要包括戏曲和话剧，戏曲是中国传统戏剧，经过长期的发展演变，逐步形成了以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”中国五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。中国古典戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分，堪称国粹，它以富于艺术魅力的表

演形式，为历代人民群众所喜闻乐见。而且，在世界剧坛上也占有独特的位置，与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。因为中国戏剧是在中华文化氛围之中创造出来的，所以中国人的政治观、历史观、审美观已经给中国戏剧贴上了醒目的标签。

福州闽剧

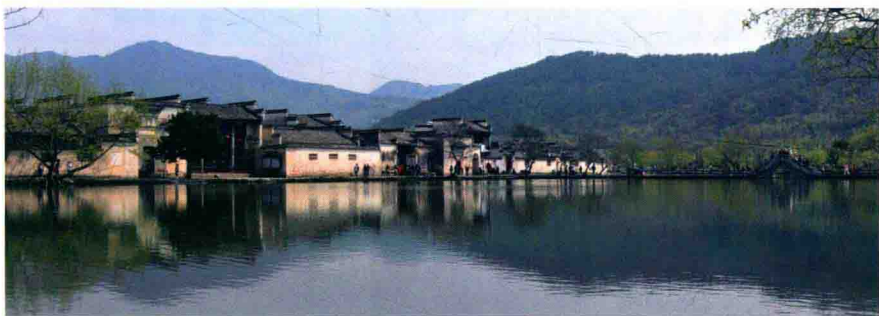
惊喜的是，现在有很多热心于中国戏剧和音乐的人正在用不同的方式传播着中国的古典戏剧和音乐。

中国古风音乐会

（六）中国古典传统园林、民居建筑

中国古典建筑具有悠久的历史传统和光辉的成就，从陕西半坡遗址发掘的方形及圆形浅穴式房屋发展看，已有六七千年的历史。在中国传统建筑中，古典园林是独树一帜有重大成就的建筑。中国园林艺术，以追求自然精神境界为最终和最高目的，从而达到“虽由人作，宛自天开”的审美旨趣。它深浸着中华文化的内蕴，是中华五千年文化史造就的艺术珍品，是一个民族内在精神品格的生动写照。

徽派民居山水

江南园林

二、中国古代传统汉服服饰艺术

(一) 夏商周时期的服饰

中华历史在进入阶级社会后,服饰与社会的经济基础、政治制度、宗教信仰、思想意识、风尚习俗、审美观念等的关系才越来越密切。中国的冠服制度,也就是大约在夏商时代开始初步确立的,至周代趋于完善。

长服木俑, 嘉峪关文物