

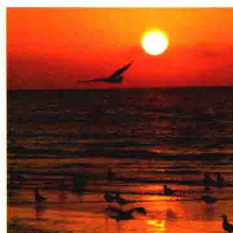
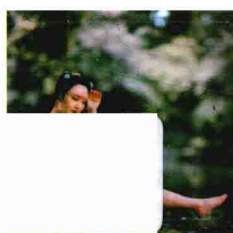
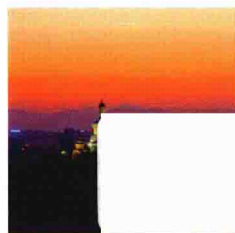
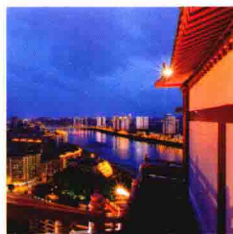
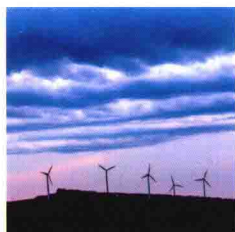
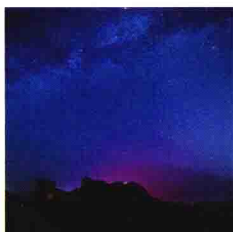
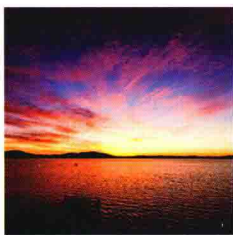
摄影美学2

构图·影调·实战

决定照片成败的真正因素，
在于摄影美学。

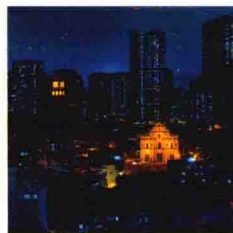
赵鹏

编著

PHOTOGRAPHY AESTHETICS
突破构图的限制
解密影调与画质 全方位实战练习

摄影三要素 新手入门指南

中国工信出版集团

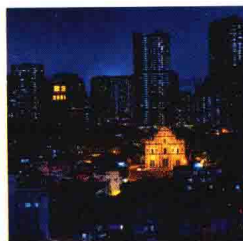
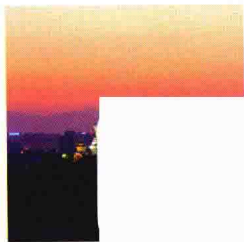
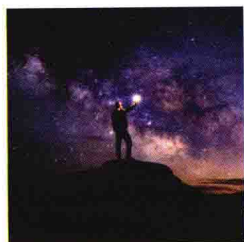
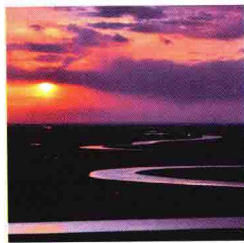
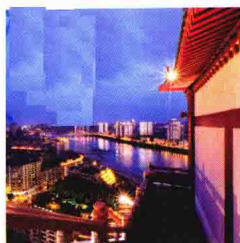
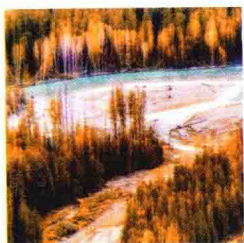
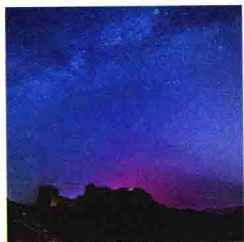
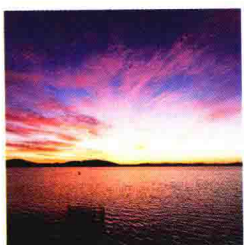

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

摄影美学2

构图·影调·实战

赵鹏
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，它只会忠实地记录眼前的场景，而不能像眼睛那样过滤掉纷繁杂乱的干扰元素，只关注最精彩的部分，即人眼具有提炼的功能，天生具有构图能力。

本书就是解决从人眼观感到相机呈现照片的转变问题，培养读者将看到的美景转化为摄影作品的能力。

本书一共11章，循序渐进地介绍了构图的想法、选择与审美，恰当的拍摄时间，照片丰富的层次，加减的艺术，照片的画质，合适的后期处理等内容；并对比较重要的林木、水景、草原、夜景、人像等题材进行了经验总结，帮助广大读者尽快拍摄出漂亮的摄影作品。

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，循序渐进地学习摄影美学知识，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。

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. 2, 构图·影调·实战 / 赵鹏编著. --北京: 电子工业出版社, 2019.5

ISBN 978-7-121-36202-6

I. ①摄… II. ①赵… III. ①摄影美学 IV. ①J401

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第057386号

责任编辑: 赵含嫣 特约编辑: 刘红涛

印刷: 天津画中画印刷有限公司

装订: 天津画中画印刷有限公司

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: 787×1092 1/16 印张: 15 字数: 412.25千字

版次: 2019年5月第1版

印次: 2019年5月第1次印刷

定价: 89.00元

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 zltts@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

在拍摄过程中，尽管有人使用功能全面的数码单反相机，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，它只会忠实地记录眼前的场景，而不能像眼睛那样过滤掉纷繁杂乱的干扰元素，只关注最精彩的部分，即人眼具有提炼的功能，天生具有构图能力。

本书，就是解决从人眼观感到相机呈现照片的转变问题，培养读者将看到的美景转化为摄影作品的的能力。

本书是《摄影美学》的第2卷，全书前半部分对第1卷的内容做出了有益的补充。包括构图的想法，选择与审美，拍摄的恰当时机，照片丰富的影调层次，照片加减的艺术，照片画质控制，合适的后期处理等内容；后半部分则重在实拍，对比较重要的林木、水景、草原、夜景、人像等摄影题材进行了经验总结，帮助广大读者尽快拍摄出漂亮的摄影作品。学完本书之后，一定会激发你摄影创作的无限热情。

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。

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，循序渐进地学习摄影美学知识，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。

书中部分知识点可能会不够全面和深入，有限的图书篇幅很难将摄影这门“手艺”讲得全无漏洞。如果读者在学习过程中发现欠妥之处，或者对数码照片的后期处理等知识点有进一步的学习要求，可以加入我们的摄影教学QQ群242489291，与笔者进行一对一的沟通和交流。还可以关注我们的公众号shenduxingshe（深度行摄），学习摄影知识！

读者服务

读者在阅读本书的过程中如果遇到问题，可以关注“有艺”公众号，通过公众号与我们取得联系。此外，通过关注“有艺”公众号，您还可以获取更多的新书资讯、书单推荐、优惠活动等相关信息。

投稿、团购合作：请发邮件至 art@phei.com.cn。

扫一扫关注“有艺”

目 录

第 1 章	构图的想法、选择与审美	001
1.1	完整与不完整的构图	002
1.2	线条的重叠与展示	004
1.3	平面的重合与错位	006
1.4	利用前景去创作	007
1.5	二次构图的重要性	008
1.6	构图的想法	009
1.7	从无序到有序	012
1.8	从无形到有形	014
1.9	选择能融入情感的场景	016
1.10	有法而无定法	017
1.11	选择	019
第 2 章	恰当的拍摄时间	021
2.1	归根结底是光线	022
2.2	拍摄案例分析	032
2.3	不要局限于光线	037
第 3 章	丰富的层次	047
3.1	景别层次	048
3.2	深度理解影调层次	058
3.3	配色的艺术	070
第 4 章	加减的艺术	079
4.1	为何要做减法	080
4.2	减法始终存在	081
4.3	摄影中的五大减法	083

4.4 同时做好加与减	088
4.5 加法的艺术	091

第 5 章 照片的画质 097

5.1 系统和操作的稳定性	098
5.2 低感光度和高感光度	102
5.3 对焦	105
5.4 相机自身设置与合理后期处理	119

第 6 章 合适的后期处理思路 121

6.1 全局控制：影调、色调与细节的优化	122
6.2 兴趣点的强化：直接调整	125
6.3 兴趣点的强化：抠图与局部优化	126
6.4 帮助相机合成	127
6.5 堆栈合成	128
6.6 景物合成	129
6.7 优化与创意	131

第 7 章 林木之美 133

7.1 寻找兴趣点	134
7.2 寻找缝隙	136
7.3 合理的搭配	137
7.4 色彩和纹理	139
7.5 光影效果	144
7.6 特别的林木	147

第 8 章	水景摄影	149
8.1	快门与快门拍摄水面	150
8.2	动人的线条	155
8.3	湿润的小空间	157
8.4	大面积水域的拍摄	158
8.5	倒影	161
8.6	瀑布与溪流	164
第 9 章	草原	167
9.1	什么时候去草原	168
9.2	控制天际线的位置	172
9.3	多用黄金构图	175
9.4	抓住变幻莫测的天气	179
9.5	善用长焦	181
第 10 章	“爬楼”与星空	183
10.1	“爬楼”	184
10.2	星空摄影	203
10.3	堆栈与延时	214
第 11 章	人像写真的通用技法	215
11.1	掌控焦段与人像画面	216
11.2	突出人物	222
11.3	让相机与模特眼睛齐平	230
11.4	画面完整才好看	231
11.5	控制线条让画面更具活力	233

第1章

构图的想法、 选择与审美

借助于经验，以及一些约定俗成的常规构图法则，我们可以轻松地实现绝大多数场景的摄影创作。但有一个非常明显的问题，如果画面的构图过于循规蹈矩，那么照片总是会给人一种眼熟的感觉，缺乏创意和变化，自然就不会打动人心。

构图有法而无定法，就是这个意思。摄影师要在掌握既有定律及法则的前提下，尽量提升自己在构图方面的感觉和能力，这样才有可能拍摄出与众不同的摄影作品。

1.1 完整与不完整的构图

构图元素的完整性是指要确保重要构图元素的完整，如主体、陪体等对象，要在画面中完整地显示出来或者显示绝大部分。如果重要景物只显示了一小部分，那么就可能会出现构图不完整的问题，而构图不完整的画面，会给人不舒服的感觉。

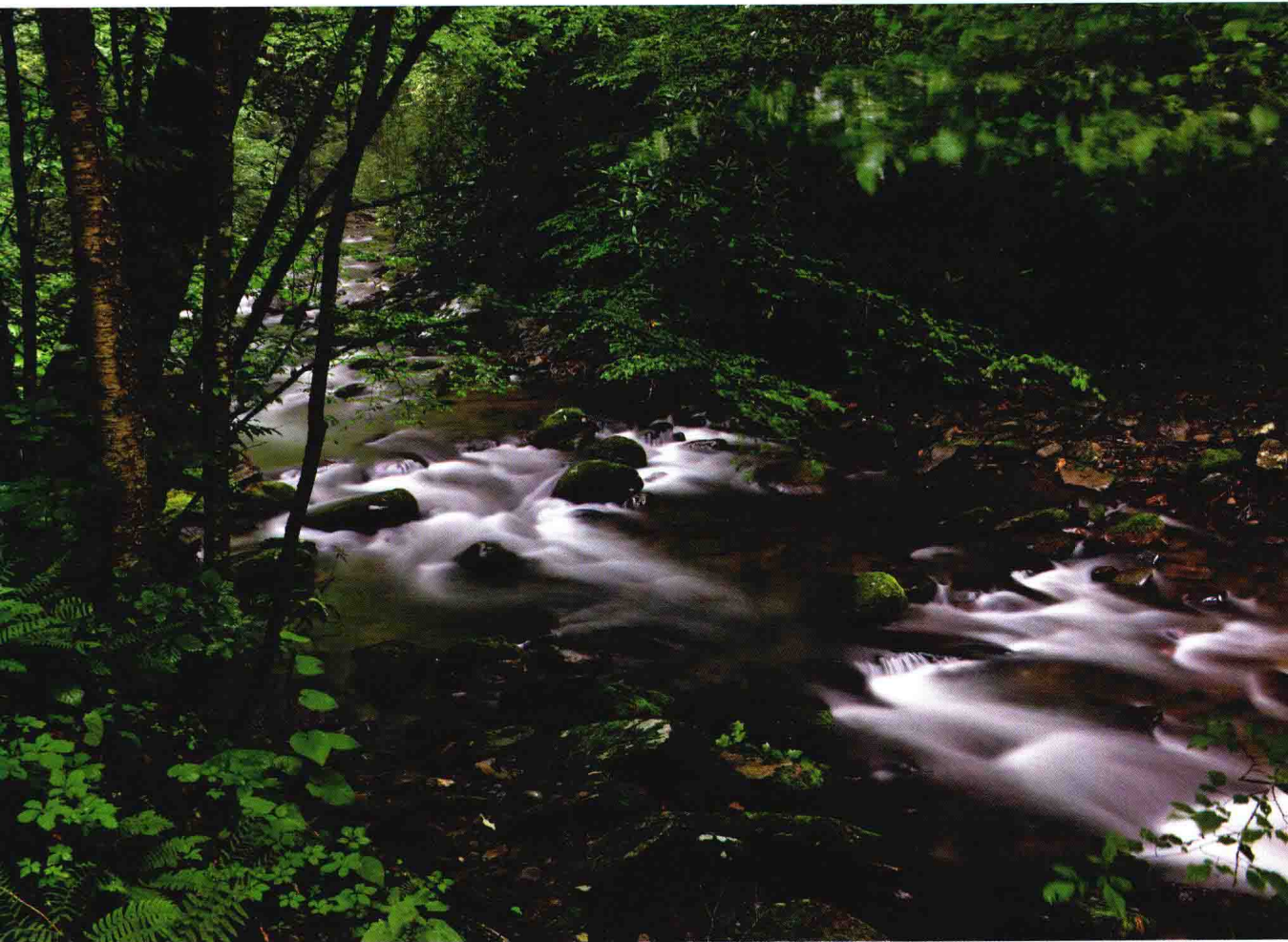
光圈 $f/2$ ，快门 $1/320s$ ，焦距 $85mm$ ，感光度 $ISO100$

这是比较合理的构图方式，虽然人物没有拍全，但是整体给人感觉比较协调，这是一种完整的构图。

这个画面给人的感觉是非常难受的，因为照片的下边缘裁到了人物的腰部关节。这种关节的切割是一种典型的构图不完整的表现，相比于上面的照片，虽然只裁掉了下方很小的一部分，但却造成了天差地别的两种效果。前者是合理、完整的构图，后者是不合理、不完整的构图。

除了人像题材，其他题材的摄影也同样要考虑构图的完整性。

光圈 f/22，快门 8s，焦距 34mm，感光度 ISO50，曝光补偿 -0.7EV

对于这张照片，虽然拉丝的溪流所占的比例并不是特别大，但是与周边的绿叶组合起来，营造出了一种非常幽静、有旺盛生命力的画面。

再来看这张照片，为了突出画面当中的河流，裁掉了左侧的一些树干，看起来主体更加醒目了，但照片左侧给人的感觉是非常难受的，这种难受主要来源于前景的不完整，这也是构图不完整的一种表现。

1.2 线条的重叠与展示

在构图时，场景当中的一些线条、平面、纹理等，最好全部或局部地展示出来，形成错落有致的搭配。人们最不能容忍的一种问题就是照片当中的一些线条形成重叠，彼此阻挡，这样的画面给人的感觉也一定是不好的。

光圈 f/1.6，快门 1/320s，焦距 85mm，

感光度 ISO100

在这张照片中，虽然人物的双臂与双腿都有一定程度的重叠，但好在没有完全重合，身体左侧的胳膊和腿部线条都表现出来了一些。因此，画面给人的感觉并不会太难受，并且配合人物的动作以及年龄，呈现出了一种羞涩的美感。可以设想一下，如果人物的双腿彻底并拢，取景角度再向左倾斜一些，那么人物的双腿以及双臂的线条会完全重合，画面一定会让人感觉不舒服。

光圈 f/2.5，快门 1/1000s，焦距 85mm，

感光度 ISO100

再来看这张照片，照片当中坐着的人物，一条腿伸直，一条腿弯曲，这是一种经典的坐姿，这样可以避免线条的重合。

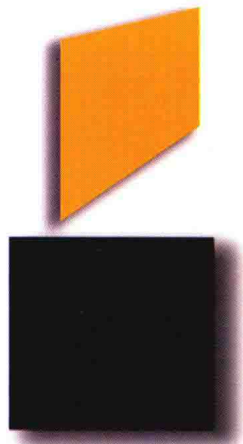
光圈 $f/1.6$ ，快门 $1/1250s$ ，焦距 $50mm$ ，感光度 $ISO100$

在这张照片中，人物的双臂虽然没有完全展开，但是放在了不同的高度，并且在与相机朝向垂直的平面上打开，具有很好的线条感，而人物的腿部同样也是很放松的角度，展示出了线条的美感，避免了因为线条重合而让画面显得呆板的问题。

1.3 平面的重合与错位

人像特写主要表现人物的头部、肩部及胸部，因此这3个部分的动作和线条变化就非常关键。在拍摄时，要注意头部与胸部（肩部）的体块错位，避免它们在同一平面上，这样的特写动作才会有变化和力度。

在右图所示的示意图中黄色为面部，灰色为身体部分，在拍摄人像时，应该让这两部分产生一定的错位，这样画面会更有张力。

光圈 $f/2$,

快门 $1/1250s$,

焦距 85mm,

感光度 ISO100

如果人物的胸部体块朝向镜头，头部也面向镜头，这样就会缺少变化，所以让人物身体侧开一些，与人物面部平面形成一定的夹角，即平面错位，这样就增加了特写动作的力度。

1.4 利用前景去创作

用前景去创作，这是一条非常有用的风光摄影技巧。

很多经典的场景，有无数摄影师曾经拍摄过，未来也会有更多的摄影师去拍摄，我们很难再拍摄出与众不同的画面效果。面对这种情况，有一条很好的经验可以帮助你，那就是完成一次拍摄之后，尝试寻找有意思的前景，利用前景来丰富照片的影调层次和内容，使画面给人不同的感觉。从这个角度来看，我们没有必要改变主体对象、背景等，而只是改变前景就可以得到一张新的摄影作品，这是非常高效的。

光圈 f/6.3，快门 1/40s，

焦距 35mm，

感光度 ISO200

这是箭扣长城经典的“肖像”照，在云海与桃花的衬托下显得愈发美丽。

光圈 f/6.3，快门 1/40s，

焦距 24mm，

感光度 ISO1600

更换前景，画面就会给人不一样的感觉。

1.5 二次构图的重要性

对于初学者，可能意识不到构图的重要性，所以在拍摄照片时往往不够严谨，看到美景轻易就按下了快门，然后继续寻找下一个景观，继续快速拍摄。虽然这样拍摄的照片有很多，但是大多数看起来会不太完美。因此，二次构图对于初学者来说是尤为重要的。如果将摄影构图分为前期和后期，那么初学者后期的二次构图可能是拍摄是否成功的决定性因素。

有一定经验和水平的摄影师，同样也需要进行二次构图。因为前期拍摄时不够理想的因素实在太多了：可能是行程匆匆的原因，时间紧迫，出现考虑不周而造成照片不令人满意的情况；也可能是因为携带的镜头焦距不够长，无法将远处的景物拍得更突出，这就需要裁剪构图来突出主体景物；还会出现“一颗老鼠屎，弄坏一锅汤”的情况，在完美的取景角度上，画面边缘出现一根电线杆、一条斜拉的电线等。

光圈 f/7.1,
快门 1/160s,
焦距 200mm,
感光度 ISO125

拍摄这张照片的机位在公路上，距离远处草原上的马匹还有一段距离，并且机位比较低，无法获得很好的高度，这样构图就会有问题，比如说远景中想要重点表现的羊群作为陪体就不够明显。

经过裁剪——裁掉了空旷的上方天空，变相地强调了主体，远处的羊群也变得更加明显，与前方的主体产生了一种联系和呼应，画面就变得精彩起来。这在拍摄时显然是不可能完成的操作，但在后期的二次构图当中，我们就让照片实现了很好的蜕变。

1.6 构图的想法

所谓构图的想法，从某种意义上来说就是摄影的想法。

这句话的意义在于创作之前我们一定要提前构思，带着一定的想法去创作、去拍摄、去构图。有想法才能够让我们的作品有内容，照片才会更有意义。

光圈 f/5.6，快门 1/51s，焦距 16mm，感光度 ISO1600

看这张照片，星轨与地景残破的长城城墙进行搭配，在画面里有一种时空轮转、世事沧桑的情感。在拍摄这个场景之前，摄影师就构思要将矗立几百年甚至上千年的长城城墙与亘古不变的星空组合起来，这对于情感的表达是很有意义的。可以设想一下，如果用星空与一般的岩石或树木搭配，是不会起到这种情感抒发的作用的。

