

rockynook

THE DRAMATIC PORTRAIT
THE ART OF CRAFTING LIGHT AND SHADOW

光影艺术

克里斯·奈特的戏剧化人像摄影用光法

[美] 克里斯·奈特 (Chris Knight) 著 傅凯著 译

CHRIS KNIGHT

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

rockynook

光影艺术

克里斯·奈特的戏剧化人像摄影用光法

[美] 克里斯·奈特 (Chris Knight) 著 傅凯茗 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

光影艺术 : 克里斯·奈特的戏剧化人像摄影用光法 /
(美) 克里斯·奈特 (Chris Knight) 著 ; 傅凯茗译. —
北京 : 人民邮电出版社, 2019. 4
ISBN 978-7-115-49848-9

I. ①光… II. ①克… ②傅… III. ①人像摄影—摄
影光学 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第283889号

版权声明

© Posts & Telecom Press Co., Ltd 2019. Authorized translation of the English 1st edition ©2017 by Chris Knight. Published by Rocky Nook, Inc.

This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

All images © Chris Knight unless otherwise noted.

本书中文简体字版授权人民邮电出版社有限公司出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] 克里斯·奈特 (Chris Knight)
译 傅凯茗
责任编辑 张 贞
责任印制 周异亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 11.8 2019 年 4 月第 1 版
字数: 348 千字 2019 年 4 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2017-5596 号

定价: 108.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章 人像的起源

13

比听起来更有趣

艺术风格的变革

16

艺术和人像的变革

17

古埃及（公元前3100年~公元前332年）

17

希腊格调（公元前800年~公元前600年）

18

继续前行，罗马帝国（公元前753年~公元476年）

19

中世纪（476年~1500年）

21

荷兰初期（1420年~1550年）

22

意大利的文艺复兴（1341年~1600年）

23

复兴

24

早期文艺复兴（1400年~1479年）

24

文艺复兴的全盛时期（1475年~1525年）

27

文艺复兴对其他国家的影响

34

警惕：矫饰主义（1520年~1580年）

37

继续前行，巴洛克（1580年~1750年）

39

给荷兰熔炉加把火（1600年~1680年）

42

再见，洛可可时代（1700年~1785年）

47

新古典主义，换种话说就是：为什么你又回来了（1750年~1860年）

49

浪漫主义（1800年~1850年）

50

摄影艺术的诞生（1826年~1827年）

52

画意摄影（1885年~1915年）与现代主义（1910年~1950年）

54

发现真我的摄影（1962年至今）

55

本章总结

57

第2章 科学打光

59

操控光线的利器

观察的方式 62

对比度 65

阴影 70

光的质量 71

操纵光线 76

光线的相对范围 79

背景的相对位置 82

给你的光线找活干 84

使用光比来控制对比度 88

光比: 1:1 89

光比: 填充光源减1挡 90

光比: 填充光源减2挡 90

光比: 填充光源减3挡 91

光比: 填充光源减4挡 91

为什么光线的尺寸很重要 93

为什么打光设备的形状很重要 95

光线的衰减如何影响对比度 98

随心所欲地打光吧 100

把不希望打光的地方遮住 105

特殊采购清单 107

本章总结 111

第3章 造型

113

塑造光线、心情和人物面部

详解光斑 115

主光斑	116
环形光	117
伦勃朗光	117
明暗交接	118
光源的相对位置	119
泛光与短光	120
光源的垂直高度	122
什么情绪，什么光线	123
本章总结	123

第4章 多少种光源 125

用单光源或混合光源更好地表达创作意图

以拍摄意图为导向的照明选择	127
影棚拍摄与外景拍摄	128
单一光源与多光源方法	129
单光	132
两种光源	135
三种光源	138
本章总结	140

第5章 色彩 143

引导视线并影响观众

如何演绎色彩	145
颜色描述	146
颜色：表征和情感	146
更好地显示颜色	155

单色	155
补色	156
邻近色	158
三色系	158
记忆色	159
本章总结	159

第6章 风格 **161**

做出更好的视觉选择

强化目的	163
服饰	164
背景	167
景深	167
对比度	168
光线	168
自然环境与影棚	168
纹理	172
头发和化妆	172
道具	174
本章总结	175

第7章 后期处理 **177**

画龙点睛之笔

照片是怎么加工出来的	179
RGB与CMYK	183
增色法	183
减色法	183
颜色的组成	186

原始文件	187
直方图	188
调整原始文件	191
为什么要发展打印技术	193
工作流程	194
图片挑选与编辑	194
后期调整	195
修整	198
清理工作	198
遮光与炫光	202
最后的收尾工作	217
本章总结	219
第8章 个人风格	221
做自己	
发展你的个人风格	223
创作一个有凝聚力的作品	224
设备并不重要（但其实也很重要）	225
设备的问题	225
为什么设备很重要	226
图像的叙事方法	227
案例研究	228
琳达的肖像	228
职业拳击手	230
北方的女王	233
本章总结	235
写在结尾的几句话	236

rockynook

光影艺术

克里斯·奈特的戏剧化人像摄影用光法

[美] 克里斯·奈特 (Chris Knight) 著 傅凯茗 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

光影艺术 : 克里斯·奈特的戏剧化人像摄影用光法 /
(美) 克里斯·奈特 (Chris Knight) 著 ; 傅凯茗译. --
北京 : 人民邮电出版社, 2019.4
ISBN 978-7-115-49848-9

I. ①光… II. ①克… ②傅… III. ①人像摄影—摄影光学 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第283889号

版权声明

© Posts & Telecom Press Co.,Ltd 2019. Authorized translation of the English 1st edition ©2017 by Chris Knight. Published by Rocky Nook, Inc.

This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

All images © Chris Knight unless otherwise noted.

本书中文简体字版授权人民邮电出版社有限公司出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] 克里斯·奈特 (Chris Knight)
 - 译 傅凯茗
 - 责任编辑 张 贞
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 11.8 2019年4月第1版
 - 字数: 348千字 2019年4月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-5596号

定价: 108.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

内容提要

没有光，就没有摄影。正如每一位摄影师都知道的——“摄影”这个词的英文词根来自于希腊语，它们组合在一起的意思就是“用光线来刻画”。但鲜为人知的是，与“光”处于对立面的“影”在摄影中也蕴藏着无限创意，具有更强的表现力。

在本书中，作者从历史上的经典人像绘画作品入手，讲解光影的特性，并将这些技巧运用到摄影中来，分享了其独特的用光经验，展示了通过合理的用光，适当匹配画面中的光影比例，让你的人像摄影作品变得不再平凡的技巧，使读者提升自己的拍摄水平。

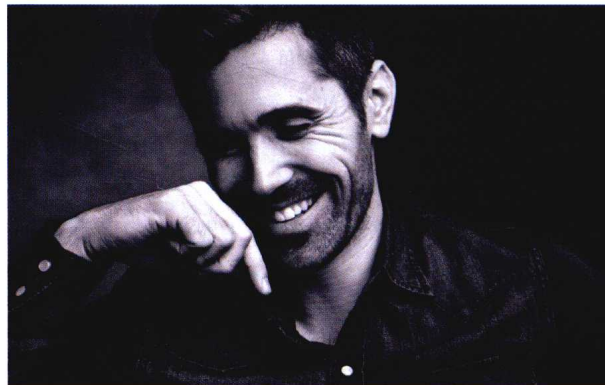
如果你已经具备了一定的人像摄影用光基础知识，并且有意愿提升个人摄影作品的艺术表现力，创作出具有戏剧性光影效果的人像照片，那就快翻开本书，开启一场光影交织的人像摄影之旅吧！

作者简介

克里斯·奈特出生于德国的威斯巴登，自幼便生活在空气湿润的美国佛罗里达州。他把对艺术史的无限热爱与科技的理性思考相结合，并融入电影的元素，同时坚守着对每一个细节的执着。

Vogue、*People*、*MSNBC*、*ABC*、*Ocean Drive*和*GQ*等多家媒体都刊登过克里斯·奈特的作品。

克里斯·奈特目前任职于普瑞特艺术学院和纽约电影学院。

致谢

首先感谢我父母的支持，是你们教会我踏实做事，并从小培养我的创造力。感谢泰德和苏珊，让我的行文更加流畅，句式更为简洁。还有贾斯汀、康内利、里克和纳韦德，感谢你们为这本书的辛勤付出，我会永远心怀感激。感谢参与到本书创作中的每一个人，感谢你们提供素材选题，并在我需要的时候愿意听我倾诉。最后，感谢琳赛，你是我创作本书的动力源泉。因为有你，我才得以创作本书，是你一路激励着我，你是一位不可多得的伙伴、激励者、梦想家。衷心感谢你们的一路相伴。

前言

拍摄人像照片是一件轻而易举的事情，但是当我们让这张人像照片的目标性更为明确的时候，就能赋予其深度并能承受住时间的考量。当我们在进行摄影创作的时候，通常会忘记扪心自问这样一个问题：我们拍摄照片的意义何在？然而，这个意义恰恰是让一张照片与众不同、难以忘怀的点睛之笔。通常，在学习摄影的初期阶段，像打光和后期处理这种技巧更为具体且容易掌握，而探寻摄影的意义就往往被忽略或者得不到应有的重视。

本书旨在帮助读者学习如何将你的思维赋予所拍摄的作品，让你的摄影作品突破仅仅是一张看起来很好看的照片（当然本书也会指导你如何拍出这种好看的照片）。无论是拍摄人像摄影、时尚摄影、婚礼摄影、画作摄影或者其他任何题材，赋予照片深意的方法都是相同的，即运用打光、造型和布景等大量技法。通过本书，你可以运用所提供的技巧技法，表达出作为一名摄影师或艺术家想要表达的一切。这一切的核心是，你一定要有所倾诉。

那么，为什么我们要选择人像戏剧化的方法来表现一个人物的视觉特点呢？毕竟，人像照片是一个人的图像。事实上，就好比为什么你选择将这本书作为首选一样——都是个人的选择。就好比虽然有海量的视觉风格可供选择，但是最后的选择权在你自己手中。用来进行创作的工具和语言是平淡无奇的，但是你创作出来的作品是独一无二的。

本书可以帮助摄影师将人像摄影提升到更高水平。本书详细讲解打光的详细步骤，从灯源的数量到合理布局，包括打光方式、布局示意图和实景示意图。数千年来的艺术发展，塑造了今天我们所熟知并推崇的视觉审美。了解我们视觉艺术的起源——从古文明到现代摄影——可以帮助我们了解人像摄影中的现实和未来，这些亘古不变的法则会帮助你更好地理解现代的人像摄影和打光技巧。

我们会研究色彩和风格如何揭示人们的心理感受，然后如何实现人像戏剧化。我进行后期制作的流程总体上是在于解释原因，而非阐述方法。这样才可以对后期制作有更为深入的理解，并且可以清晰地认识到它如何为塑造你自己的风格服务。所有后期制作的教程，都是为了将技巧和方法融合到你得意之作的创作历程中。

人像戏剧化可以优雅而简单，也可以华丽而复杂。视觉因素在评估人像时亦可多可少。这一切都由你自己来决定。期待本书能引导你踏上逐梦之旅。

目录

第1章 人像的起源

13

比听起来更有趣

艺术风格的变革

16

艺术和人像的变革

17

古埃及（公元前3100年~公元前332年）

17

希腊格调（公元前800年~公元前600年）

18

继续前行，罗马帝国（公元前753年~公元476年）

19

中世纪（476年~1500年）

21

荷兰初期（1420年~1550年）

22

意大利的文艺复兴（1341年~1600年）

23

复兴

24

早期文艺复兴（1400年~1479年）

24

文艺复兴的全盛时期（1475年~1525年）

27

文艺复兴对其他国家的影响

34

警惕：矫饰主义（1520年~1580年）

37

继续前行，巴洛克（1580年~1750年）

39

给荷兰熔炉加把火（1600年~1680年）

42

再见，洛可可时代（1700年~1785年）

47

新古典主义，换种话说就是：为什么你又回来了（1750年~1860年）

49

浪漫主义（1800年~1850年）

50

摄影艺术的诞生（1826年~1827年）

52

画意摄影（1885年~1915年）与现代主义（1910年~1950年）

54

发现真我的摄影（1962年至今）

55

本章总结

57

第2章 科学打光

59

操控光线的利器

观察的方式	62
对比度	65
阴影	70
光的质量	71
操纵光线	76
光线的相对范围	79
背景的相对位置	82
给你的光线找活干	84
使用光比来控制对比度	88
光比: 1:1	89
光比: 填充光源减1挡	90
光比: 填充光源减2挡	90
光比: 填充光源减3挡	91
光比: 填充光源减4挡	91
为什么光线的尺寸很重要	93
为什么打光设备的形状很重要	95
光线的衰减如何影响对比度	98
随心所欲地打光吧	100
把不希望打光的地方遮住	105
特殊采购清单	107
本章总结	111

第3章 造型

113

塑造光线、心情和人物面部

详解光斑	115
-------------	------------

主光斑	116
环形光	117
伦勃朗光	117
明暗交接	118
光源的相对位置	119
泛光与短光	120
光源的垂直高度	122
什么情绪，什么光线	123
本章总结	123

第4章 多少种光源 125

用单光源或混合光源更好地表达创作意图

以拍摄意图为导向的照明选择	127
影棚拍摄与外景拍摄	128
单一光源与多光源方法	129
单光	132
两种光源	135
三种光源	138
本章总结	140

第5章 色彩 143

引导视线并影响观众

如何演绎色彩	145
颜色描述	146
颜色：表征和情感	146
更好地显示颜色	155

