

轻松掌握摄影构图秘诀！完美表现精彩光影效果！让构图和用光从此更加简单！

摄亦有道6

数码摄影构图与用光

唯艺影像 编著

各种场景下
构图和光线
的运用技巧

- 自然风光
- 人像
- 动植物
- 夜景和建筑
- 静物

摄影基础入门
构图技法
光线的应用

咔嚓先锋摄影杂志特别推荐

灵活运用闪光灯

发挥器材最大潜能

中国青年出版社

中国青年电子出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

中青雄狮

摄亦有道6

数码摄影构图与用光

唯艺影像 编著

 中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

 中青社

Foreword

前言

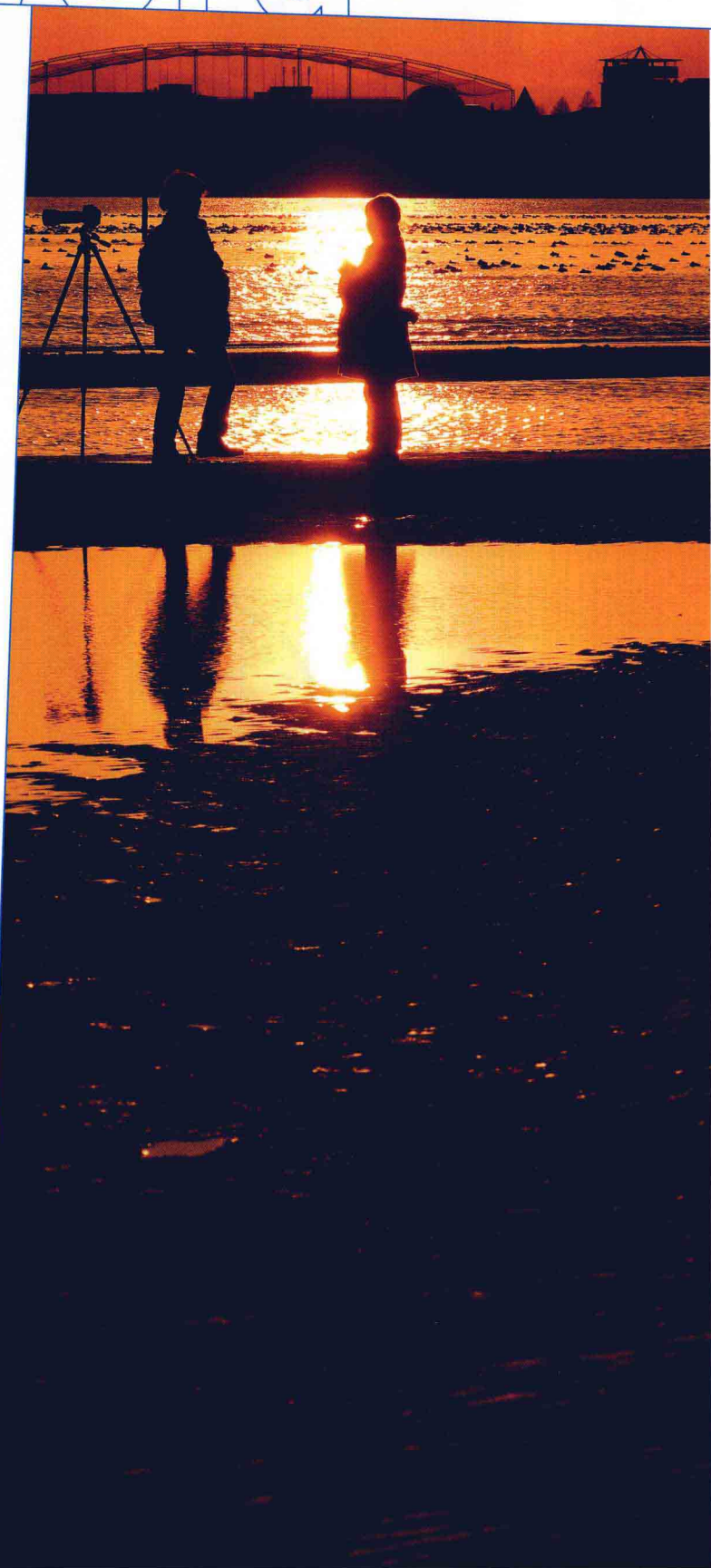
摄影是利用相机进行构图，将光线作为画笔进行创作的艺术。构图是通过相机将画面元素进行组织的过程，光线是摄影必不可少的先决条件，影响着照片的气氛和情感的传达。要拍摄一张打动人的照片，构图和光线起着至关重要的作用。

完美的构图和精彩的用光可以凸显画面内容，增强画面气氛。面对不同的拍摄对象，如何取景构图才能更好地表现被摄主体；什么样的构图才能使照片更加精彩；怎样利用光线使主体更加突出；如何使用光线来渲染画面气氛，使照片更加感人……本书将针对以上广大摄影爱好者关心的问题一一讲解。

全书分为四个部分，第一部分首先从摄影知识入门开始，介绍如何选择适合自己的相机、镜头及拍摄前的各项准备工作。第二部分为第3章到第6章，介绍构图的相关概念、取景的角度与方位、常见的构图法则等相关内容。第三部分为第7章到第12章，重点介绍光线的种类、光线与色彩的关系、不同光线在拍摄时的应用方法等相关内容。通过这两部分的介绍，帮助拍摄者熟悉并了解摄影中的两大重要元素——构图与用光，只有掌握好构图取景的方法，以及用光的技巧，才能拍摄出更加动人的画面。最后是第四部分，总共5章内容，分别通过不同题材对象的拍摄，讲解实际拍摄中如何有效地运用构图和光线来展现被摄对象。

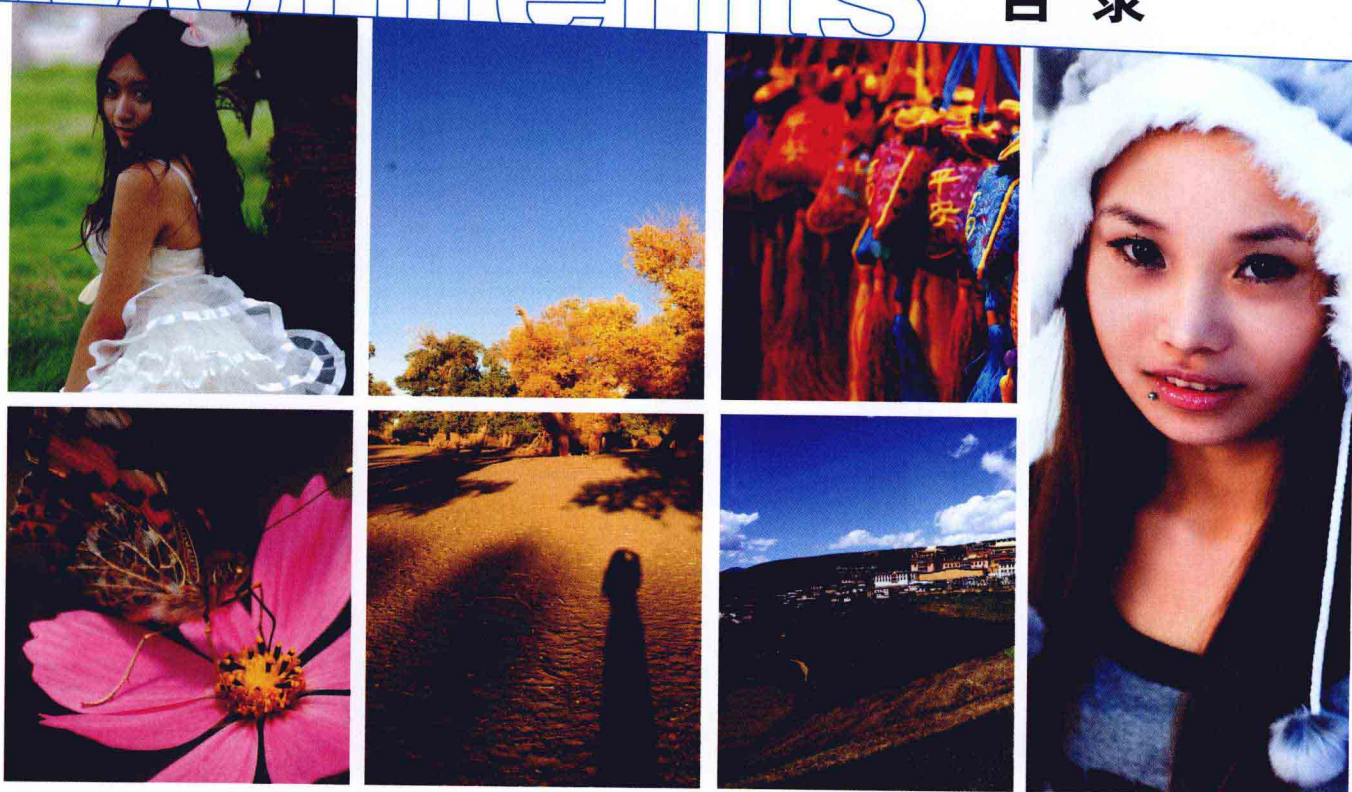
本书在讲解摄影拍摄技巧理论的同时，还选取了大量精美的照片供您欣赏学习。希望在帮助您学习理论的同时，给您带去更多视觉上的享受；也希望通过这些精美的画面，使您能够更加快速地提高自己的摄影水平。特此感谢本书中照片的提供者零度、陈涵石、火刚等摄影师。

唯艺影像

Contents

目录

PART 01 摄影入门篇

Chapter 01

拍摄前的准备

选择适合自己的数码相机	14
认识数码单反相机	15
拍摄前的准备事项	16
电池的安装与充电	16
各类存储卡的选择与安装	16
格式化存储卡	17
开启网格线	17
照片画质与尺寸的选择	18
掌握正确的拍摄姿势	19
三脚架和摄影包	20
了解三脚架的功能与使用注意事项	20

了解摄影包的品牌与作用	20
认识不同的镜头	21
人像摄影常用镜头——定焦、长焦	21
风景摄影常用镜头——变焦、广角	21
纪实、生态摄影常用镜头——标准、微距	22

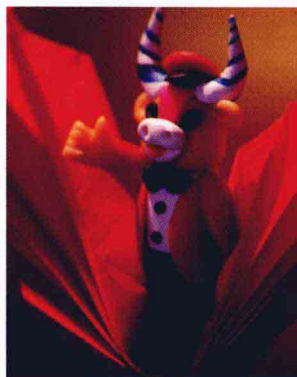
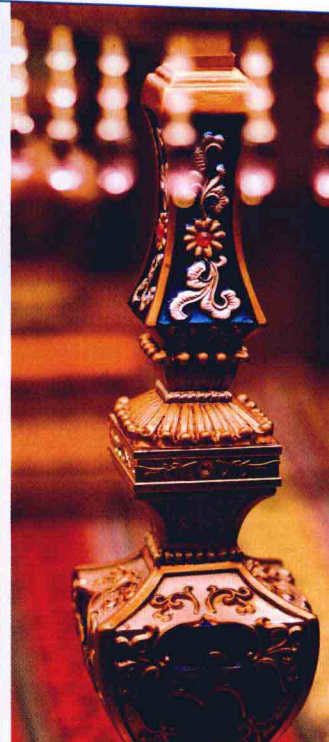
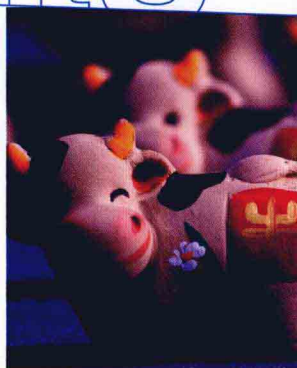
Chapter 02

摄影基础技术

合理对焦	24
手动对焦自主确定对焦点	24
自动对焦高效快速确定被摄体	24
多重对焦自主设定对焦范围	25
不同测光模式应对不同的现场光线	25
点测光针对画面局部测光	25
平均测光获取大面积测光值	26
中央重点测光以重点区域测光为主	26
方便快捷的拍摄模式	27
AUTO模式适用于各类拍摄场景	27

Contents

目录

风景模式展示风景画面	27
肖像模式拍摄人物	28
微距模式特写局部细节	28
运动模式捕捉快速运动的对象	28
夜景模式记录迷人夜色	29
夜景人像模式拍摄暗光场景人物	29
光圈优先 (Av) 模式自定义光圈大小	30
快门优先 (Tv) 模式自主设置快门速度	30
P模式自动曝光组合	31
M模式手动设定光圈与快门	31
运用光圈营造画面景深	31
利用不同快门速度表现不同运动状态下的对象	32
光圈快门组合应对各类拍摄场景	32
感光度对画质的影响	33
光线充足时尽量使用低感光度	33
高感光度应对特殊暗光场景	33
准确的曝光使画面更完美	34
增加曝光补偿提高画面亮度	34

降低曝光补偿使画面更浓重	34
多重曝光营造独特效果画面	35
白平衡对画面明暗、色彩的影响	35
自动白平衡调整画面色调	35
根据不同的环境光线选择白平衡模式	36
运用不同白平衡模式营造特殊色调效果	36

PART 02 构图篇

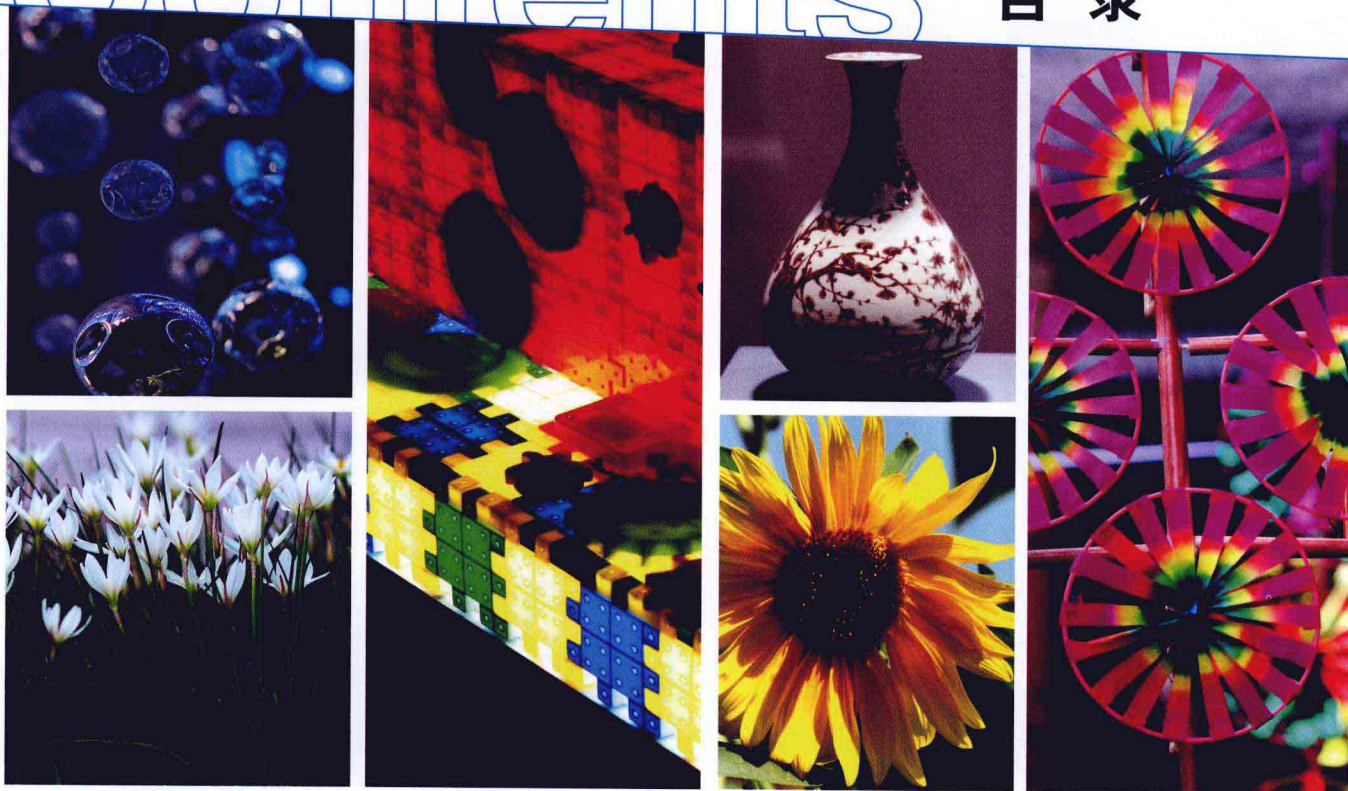
Chapter 03

摄影构图快速入门

认识摄影构图	38
摄影构图的概念与规则	38
黄金分割构图法则	39
画面中的基本元素	40

Contents

目录

画面中的点	40	画面空间感的呈现	51
画面中的线	40	为画面留取适当空白	51
画面中的面	41	借助透视关系突出立体形态	52
影响画面视觉效果的基本元素	41	不同形状物体的虚实关系	53
色彩	41	不同大小物体的对比关系	54
色调	42	简繁、疏密的差异对比关系	55
影调	43	简约画面与夸张画面的表现	56
不同画幅与景别的选取	44	抓住具有规律感的景物对象	56
横画幅与竖画幅的选择	44	重复突出简约效果	56
全景、中景和近景	45	借助几何形态突出造型特点	58
特写和大特写	46	独特视角呈现张扬效果	58

Chapter 04

画面的组织与安排

摄影画面中的三大要素	48
充分体现主体的形象特征	48
合理安排陪体的位置	49
结合背景起到说明的效果	50

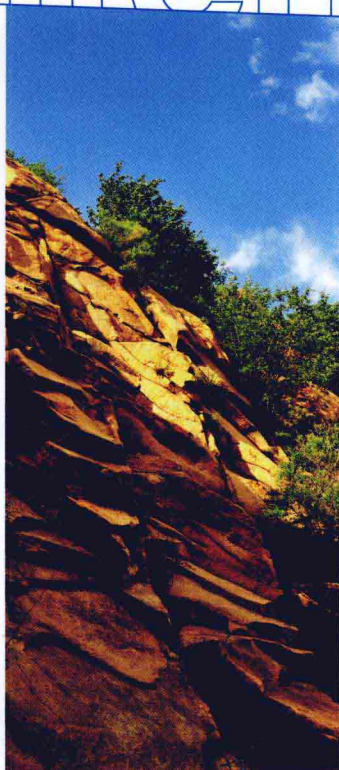
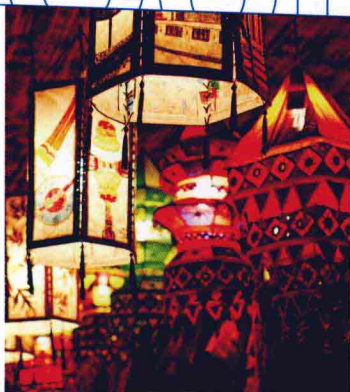
Chapter 05

选择拍摄方位、距离与角度

不同的拍摄方位	60
正面角度画面更平实	60
通过侧面勾勒轮廓	62
斜面带来视觉冲击力	63

Contents

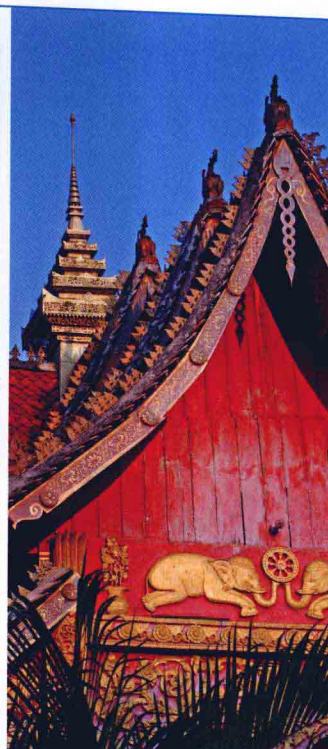
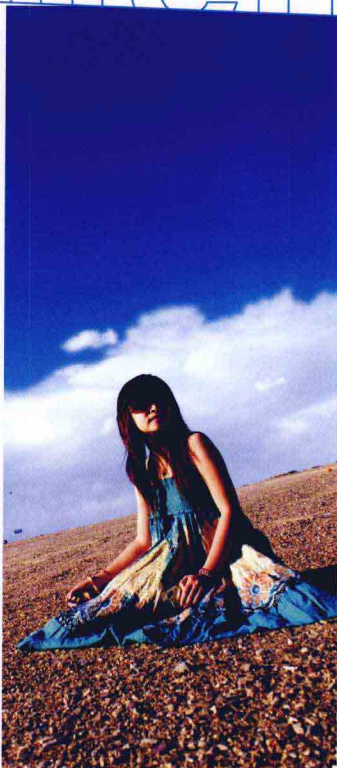
目录

背面营造更多想象空间	64	画面中线与线的组织	79
在不同拍摄距离下取景构图	65	水平线构图	79
远距离拍摄展示全景	65	垂直线构图	80
近距离拍摄突出特征	67	斜线构图	81
特写拍摄表现细节	68	对角线构图	82
选择拍摄高度决定视野范围	70	放射线构图	83
高角度俯拍展现全貌	70	S形构图	84
低角度仰拍突出高大	72	C形构图	85
平角度拍摄再现真实	74	L形构图	86
		V字形构图	87
		十字线构图	88
		画面中面与面的呈现	89
		三角形构图	89
		圆形构图	90
		矩形构图	91
		框架式构图	92
Chapter 06			
借助画面中的点、线、面构图			
画面中点与点的结合	76		
中央式构图	76		
对称式构图	77		
棋盘式构图	78		

Contents

目录

PART 03 用光篇

Chapter 07

认识光线

与光线相关的概念	94
光度	94
光色	95
光比	95
光质	96
光位	97
光线的方向和效果	98
顺光受光更充足	98
侧光突出轮廓线条	99
逆光制造剪影画面	100
顶光增加垂直阴影	101

光线的种类	102
自然光	102
人造光	103
混合光线	104

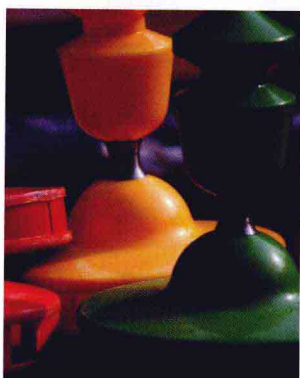
Chapter 08

光线对画面色彩的影响

认识色彩	106
色相	106
明度	107
饱和度	108
色彩与色温的关系	109
物体色彩的分类	110
固有色	110
非固有色	111
消失色	111
借助色彩带动观者的情感	112
色彩的冷暖效果	112

Contents

目录

补色对比强烈有力	113
邻近色贴近视觉	113
丰富的色彩组合	114
黑白色彩永恒稳定	114

Chapter 09

相关器材的应用

认识不同类型的闪光灯	116
内置闪光灯	116
机顶外置闪光灯	116
环型闪光灯	117
室内影棚大型闪光灯	117
室外外拍灯	118
运用闪光灯	119
设置闪光指数	119
设置闪光同步速度	119
反光板与柔光罩的使用	120
三种常用的反光板及其应用	120

吸光板对光线的控制	120
柔光罩的使用及效果	121
各种滤镜的运用	122
偏振镜避免镜面反光	122
渐变镜增强色彩渐变效果	122
星光镜营造十字星光效果	124
色温校正镜调节画面色调	124

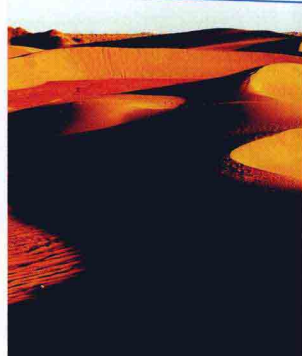
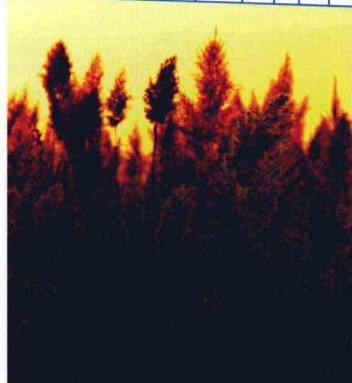
Chapter 10

光线的控制

使用测光表获取准确曝光	126
认识不同的测光表	126
使用测光表的正确方法	127
合理布光	128
安排主光源的位置	128
布置辅助光	129
利用光线塑造形象	130
利用背景光提升画面空间	130

Contents

目录

利用轮廓光加强物体的轮廓	131
利用光线变化突出明暗对比	131
借助环境光线烘托画面气氛	132

Chapter 11

自然光拍摄

认识不同的自然光线	134
晴朗天气下的直射光	134
阴天柔和的光线	135
多云天气下的散射光	136
清晨时分的光线	137
日落时分的逆光	138
结合室外自然光进行拍摄	139
不同角度下自然光的魅力	139
不同环境下自然光的表现力	140
巧妙运用室内自然光拍摄	141
室内自然光的来源	141
室内自然光下物体形象的表现	142

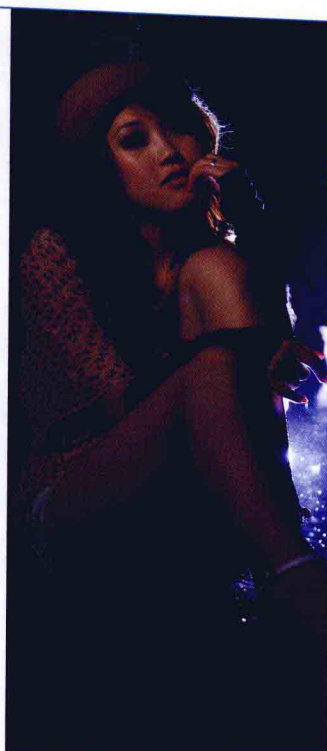
Chapter 12

人造光拍摄

认识人造光	144
室外借助附件调整光线	144
室内借助灯光器材制造人造光源	144
借助光线创作影调	145
高调画面	145
低调画面	145
中间调画面	146
人造光结合白平衡营造丰富色调	147
人造光下丰富的色调	147
结合光源色温与白平衡创造丰富色调	148
使用人造光表现物体特性	149
表现物体的形状	149
表现物体的质感	150
表现物体的透明感	151
拍摄动人的人造光影像	152

Contents

目录

记录光绘的图形效果·····	152
变焦拍摄梦幻光影·····	152

PART 04 综合实战篇

Chapter 13

拍摄自然风光

拍摄山景·····	154
连绵的山峦·····	154
挺拔的山峰·····	155
远近大小对比突出距离感·····	156
结合蓝天使印象更深刻·····	157
表现山脉的高大·····	158
拍摄水景·····	159
充满动感的瀑布·····	159

安静的湖泊·····	160
汹涌的海浪·····	161
宁静的海岸·····	161
弯曲的河流·····	162
拍摄雨、雪、云雾·····	163
雨中朦胧的意境·····	163
雪后银白的世界·····	164
迷人的云海景象·····	165
日出日落时分的暖调云层·····	166

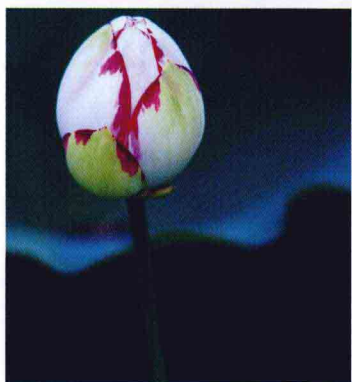
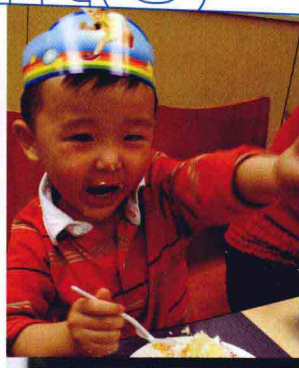
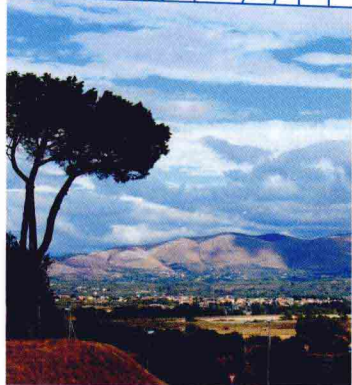
Chapter 14

拍摄人像

拍摄儿童·····	168
捕捉儿童在镜头前嬉戏的样子·····	168
表现活泼的天性·····	169
借助道具突出可爱·····	170
尽可能地减少画面变形·····	171
拍摄少女·····	172

Contents

目录

半身人像表现少女	172	可爱的小猫	182
强调女性身体的曲线线条	173	奔跑的小狗	183
室外结合摄影工具加强自然光	174	飞行中的鸟	183
记录生活和工作	175	动物园中的困兽	184
暖色调烘托人物	176	迷人的海底鱼群	184
夜晚借助闪光灯补光拍摄	177	拍摄树木	185
暗光拍摄时增大光圈	177	表现树木的茂盛	185
拍摄老人	178	突出秋季艳丽的色彩	186
定格专注的神态	178	不同角度呈现树木造型	186
借助环境背景表现人物	178	合理取景表现宽阔视野	187
拍摄合影	179	拍摄花卉	188
温馨浪漫的情侣照	179	纳入大面积花朵	188
为集体照摆姿势	180	特写主体花朵	188
记录丰富的表情	180	柔和光线下增强柔美感	189
		虚化背景突出花朵	189
		特写花朵上的昆虫	190

Chapter 15

拍摄动植物

拍摄动物	182
------------	-----

Contents

目录

Chapter 16

拍摄夜景和建筑

拍摄夜晚街景	192
繁华的都市夜生活	192
借助红灯笼营造气氛	193
夜色下的水中倒影	193
酒吧别致的小景	194
拍摄城市建筑	195
城市地标性建筑	195
桥梁建筑	195
线条感丰富的建筑物	196
现代建筑的内部空间	197
拍摄民俗建筑	198
藏区独特的建筑	198
宁静的水乡古镇	199
表现异域风情	200

Chapter 17

拍摄静物

拍摄室内装潢	202
温馨的室内设计风格	202
特写室内局部小景	203
光线与色彩的完美结合	204
拍摄淘宝商品	205
用于出售的服饰	205
鞋子的拍摄方法	206
使小饰品更加精致迷人	207
拍摄可口美食	208
特写突出中式菜品细节	208
西式餐点与餐具的完美搭配	209
具有广告视觉效果的饮品	210
拍摄诱人的新鲜水果	210
拍摄生活小景	211
可爱的玩具	211

精美的艺术品	212
公园里的小景别	212

CHAPTER 01

拍摄前的准备

•选择适合自己的数码相机 •认识
数码单反相机 •拍摄前的准备事
项 •掌握正确的拍摄姿势 •三脚
架和摄影包 •认识不同的镜头

拍摄者将画面的少女与秋景同时纳入画面完成拍摄,截取人物的上半身与画面上方少量树枝的纳入,使画面看起来更加协调。配合长焦镜头的使用,使画面更加具有表现力。

[光圈:F11 曝光时间:1/160s ISO:100 焦距:26mm]

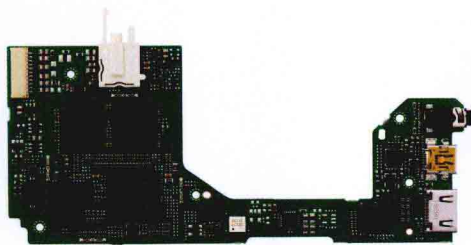
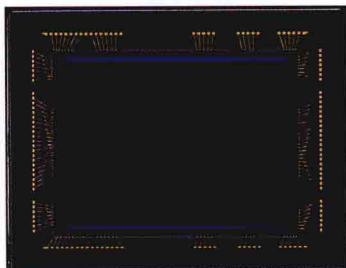
选择适合自己的数码相机

目前，市场上销售的数码相机大致可分为数码单反相机和家用型消费类数码相机。在众多的相机品牌和机型中，到底哪一款相机才适合自己呢？在选择数码相机的时候，我们应该更多地从自己的用途和数码相机的价位来考虑，下面就来看看选择数码相机的一些要点。

如果购买数码相机仅仅是拍拍旅游照片或者日常生活的留影，其实是没有必要购买一款价格昂贵的数码单反相机的，选购一款价位在2000元左右的全自动数码相机就足够了，例如选择如右图所示的佳能IXUS 110 IS数码相机。

如果是专业的摄影创作，那么可以考虑价格稍微高一些的数码单反相机，以便在功能上和一些特殊效果的拍摄上能够得到更好的保证，例如可以选择如右下图所示的尼康D700数码单反相机。

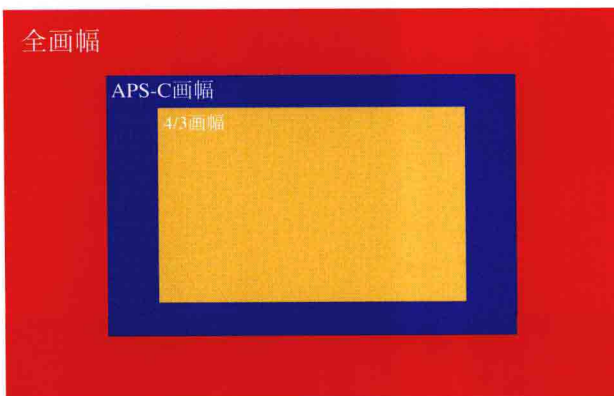
在选购数码相机的时候，最主要的参考是数码相机的核心，即感光元件，如下左图所示为数码相机的CMOS感光元件。另外，我们还可以关注一下数码相机中的影像处理芯片，如下右图所示。数码相机的感光元件与很多重要参数和功能都有关系，例如像素、降噪能力等。

在选购数码相机的时候不要被数码相机的高像素所蒙蔽，虽然说像素越高越好，但是如果我们只是一个普通的摄影爱好者或者只是用相机在日常生活中拍摄的话，其实1000万像素就足够了。通常参加摄影比赛的作品也就是800万像素。拥有过高有效像素的数码相机，其价格也会相应提高。

很多朋友在选购数码相机的时候比较关心相机在弱光下的降噪能力。在弱光下拍摄时如果不能保证手持稳定，那么拍摄出来的照片会是模糊的，这时只有通过提高感光度来提高快门速度进行拍摄。通常提高感光度之后，拍摄出来的照片画面上会出现很多的噪点，画面变得非常的粗糙。所以在选购数码相机的时候，一定要了解相机的降噪能力，只要在相机默认的高感光度下拍摄时，没有太多的噪点就可以了。

如果是选择数码单反相机，那么感光元件的尺寸大小也是选购的参考。数码单反相机按感光元件尺寸大小可分为全画幅相机、APS-C画幅相机以及4/3画幅相机。全画幅相机的感光元件尺寸为36mm×24mm，与早期的底片大小差不多，而APS-C画幅相机的感光元件尺寸为22.3mm×14.9mm或23.6mm×15.8mm，比全画幅感光元件要小很多，4/3画幅相机的感光元件尺寸就更小了，只有17.3mm×13.0mm，从右图中我们可以看出这三类相机的感光元件大小对比。不同类型的相机，在使用同样的镜头时，镜头焦段会产生系数转换。在全画幅相机上使用50mm这个焦段，则相当于在APS-C画幅相机上使用34mm的焦段，其转换系数约为1.5，这是因为全画幅相机感光元件尺寸是APS-C画幅相机感光元件尺寸的1.5倍所造成的。

认识数码单反相机

在了解了如何选购适合自己的数码相机之后，接下来我们来认识一下数码单反相机上每一个按键的名称和功能，以便能更进一步地了解数码单反相机，并学习数码单反相机的使用和参数设置。其实，无论是数码单反相机还是全自动数码相机，很多功能按钮的作用都是一样的，下面以尼康D5000为例，向大家介绍数码单反相机正面和背面的按钮名称及其功能。

摄亦有道

Point

不同品牌不同型号的数码单反相机，在外观上都具有相似性，当我们了解某一款数码单反相机的功能按钮及使用菜单后，可以套用到其他的数码单反相机上，这也大大地方便了广大消费者对数码单反相机的使用与学习。

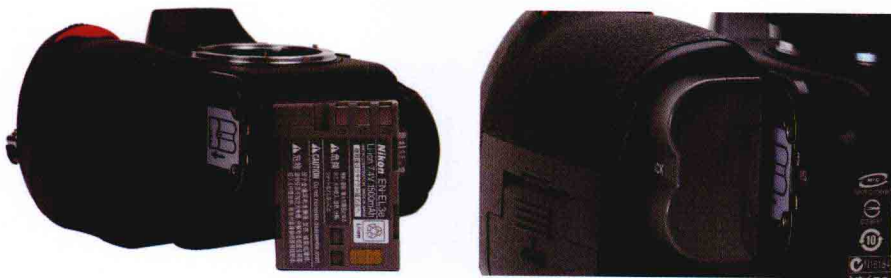
拍摄前的准备事项

购买相机之后要想拍摄照片，还需要有一个充分的准备过程，首先要安装电池、存储卡，然后还需要对相机的常用参数进行设置，当这些准备事项都做完之后，就可以开始拍摄了。

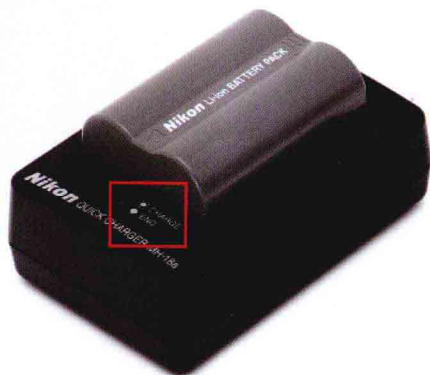
电池的安装与充电

拍摄之前第一件事是安装数码单反相机的电池。下面介绍关于安装电池的操作方法。

- 1 首先关闭相机，准备好电池并找到相机的电池盒盖，如下左图所示，按盒盖上的标识打开电池盒盖。
- 2 将电池装入到电池槽中，如下右图所示，然后关上电池盒盖，当听见“咔”一声就将电池安装好了。

在对电池进行充电时，先将电池安装到充电器上，如右图所示，然后接通电源。通常充电器上会有两个指示灯，当电池充电时，充电指示灯会不停闪烁，当充电完毕之后，充电指示灯会关闭而另外一个指示灯会亮。充电完成后，应及时关闭电源，不要让电池一直处于充电状态。

各类存储卡的选择与安装

目前，使用在数码单反相机上的存储卡有两种：一种是CF卡，也称为图形卡，如下左图所示；另一种是SD卡，如下右图所示。选择什么类型的存储卡需要根据相机的存储方式来定。在选购存储卡的时候，首先要考虑两个参数，即存储卡的容量大小和存储卡的存储速度。

一般情况下，选择4GB或8GB容量大小的存储卡基本上就可以满足日常和外出旅游拍摄了；对于存储速度来说则应尽量选择高速的存储卡，例如购买存储速度为90MB/s的存储卡。接下来我们就来看看，如何将存储卡安装到数码单反相机中。

- 1 准备好存储卡，在相机的右侧找到存储卡插槽盖，如下左图所示。
- 2 打开存储卡插槽盖，然后如右图所示将存储卡推入插槽中直至发出咔哒声。此时，存储卡存取指示灯将会点亮几秒钟。最后将存储卡插槽盖关闭即可。

