

理解摄影色彩

[美] Jerod Foster 著
梅菲 译

用色彩技巧引导视线、设计构图、传递情感

A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO DIRECTING THE EYE,
CREATING VISUAL DEPTH, AND CONVEYING EMOTION

掌握摄影色彩，不止于理论，更重在实践

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

[美] Jerod Foster 著
梅菲 译

理解摄影色彩

用色彩技巧引导视线、设计构图、传递情感

A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO DIRECTING THE EYE,
CREATING VISUAL DEPTH, AND CONVEYING EMOTION

COLOR

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

理解摄影色彩 : 用色彩技巧引导视线、设计构图、
传递情感 / (美) 福斯特 (Foster, J.) 著 ; 梅菲译. —
北京 : 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-38703-5

I. ①理… II. ①福… ②梅… III. ①摄影艺术—色
彩学 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第046747号

版权声明

Color: A Photographer's Guide to Directing the Eye, Creating Visual Depth, and Conveying Emotion, ISBN: 978-0-321-93528-1 Copyright: © Peachpit Press

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press. All rights reserved.

本书简体中文版由Peachpit Press授权人民邮电出版社出版。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] Jerod Foster
 - 译 梅 菲
 - 责任编辑 陈伟斯
 - 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>
 - 北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 12.8 2015年5月第1版
 - 字数: 223千字 2015年5月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-6301号

定价: 88.00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: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第一部分 色彩的世界

第1章 强大的色彩	15
思考色彩	16
色彩是一门通用语言	18
色彩是照片故事的重要组成	22
第2章 色彩的主观性	27
理解色彩的3种方式	28
科学为何如此重要	33

第二部分 画面中的色彩

第3章 用色彩引导视线	39
色彩=光线	40
小颜色, 大颜色	43
用色彩构图	49
第4章 用色彩创造视觉深度	57
关于应用色彩理论的简要说明	58
色轮	58
反差	73
感官超负荷	74
继续前进	78

第三部分 色彩的意义

第5章 色彩情感	83	第8章 改变色彩	181
红色	84	白平衡	182
蓝色	89	人造光2	193
绿色	95	曝光	203
黄色	100	第9章 充分利用照片中的色彩	207
橙色	107	按快门前的最佳准备	208
紫色	111	按快门后的最佳措施	220
白色	115	第10章 拥抱黑白	229
黑色	117	色彩超负荷	230
总结	118	缺少色彩	234
第6章 文化与色彩	121	高反差	238
寻找文化色彩	122	简化	241
色彩的文化感知	138	当你觉得合适	248
考虑本地	147	黑白VS彩色	254
第7章 色彩的条件	153		
黄金时刻	154		
非黄金时刻	156		
蓝色时刻	161		
水	163		
天空	167		
四季	171		
人造光	175		
寻找色彩	179		

[美] Jerod Foster 著
梅菲 译

理解摄影色彩

用色彩技巧引导视线、设计构图、传递情感

A PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO DIRECTING THE EYE,
CREATING VISUAL DEPTH, AND CONVEYING EMOTION

COLOR

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

理解摄影色彩：用色彩技巧引导视线、设计构图、
传递情感 / (美) 福斯特 (Foster, J.) 著；梅菲译。——
北京：人民邮电出版社，2015.5
ISBN 978-7-115-38703-5

I. ①理… II. ①福… ②梅… III. ①摄影艺术—色
彩学 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第046747号

版权声明

Color: A Photographer's Guide to Directing the Eye, Creating Visual Depth, and Conveying Emotion, ISBN: 978-0-321-93528-1 Copyright: © Peachpit Press

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press. All rights reserved.

本书简体中文版由Peachpit Press授权人民邮电出版社出版。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] Jerod Foster
 - 译 梅 菲
 - 责任编辑 陈伟斯
 - 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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 12.8 2015年5月第1版
字数: 223千字 2015年5月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-6301号
-

定价: 88.00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: 京崇工商广字第0021号

献给我的妻子、我的主角阿曼达·沃特斯·福斯特
(Amanda Waters Foster)。我爱你！爱你给我的生活带来的
所有色彩！

致谢

本书的创作得到了很多人的支持，对于他们每一个人，我都由衷地感谢！

我要特别感谢泰德·维特（Ted Waitt），谢谢他启动了此项目。我们在 Photoshop World 吃早餐时的谈话令此项目得以成真。感谢 Susan Rimerman 再一次对本书内容的写作和结构进行指导。还要感谢文字编辑 Peggy Nauts 和校对 Bethany Stough，他们一直在帮助我把杂乱的文字理顺，而且最终结果比我这个得克萨斯人能写出的文章有文采得多。

感谢 Charlence Charles Will 和 Kim Scott 的设计团队，他们按照既定计划创作了一本很精彩的书。感谢 Lisa Brazieal 令图文搭配呈现出最好的效果。

此外，我还要感谢 Peachpit 的其他同事多年来为我的图书销售做出的努力，包括 Scott Cowlin、Sara Jane Todd，以及出版者 Nancy Aldrich-Ruenzel。对于我在 Peachpit 遇见和合作过的人，我要感谢你们的友谊。

我很幸运，我不仅是一名摄影师，而且还在得州理工大学教授摄影。尤其谢谢媒体与传播学院的全体教员，还要特别感谢 Dean Jerry Hudson 博士、Dean David Perlmutter 博士以及 Todd Chambers 博士，你们在我追求专业和学术兴趣方面提供了源源不断的支持。

如果没有亲人的支持，我肯定无法完成此项目。我可爱的妻子阿曼达、永远充满好奇心的女儿 Eva，她们在这期间很有耐心，给我带来了轻松的调剂，我对她们的感激在此无法言尽。我还要感谢我的父母 Jay 和 Marsha，谢谢他们对我的事业做出的贡献。

对所有此处遗漏掉的人，你们这些年来的支持一直激励着我，我很感激。谢谢你们！

前言

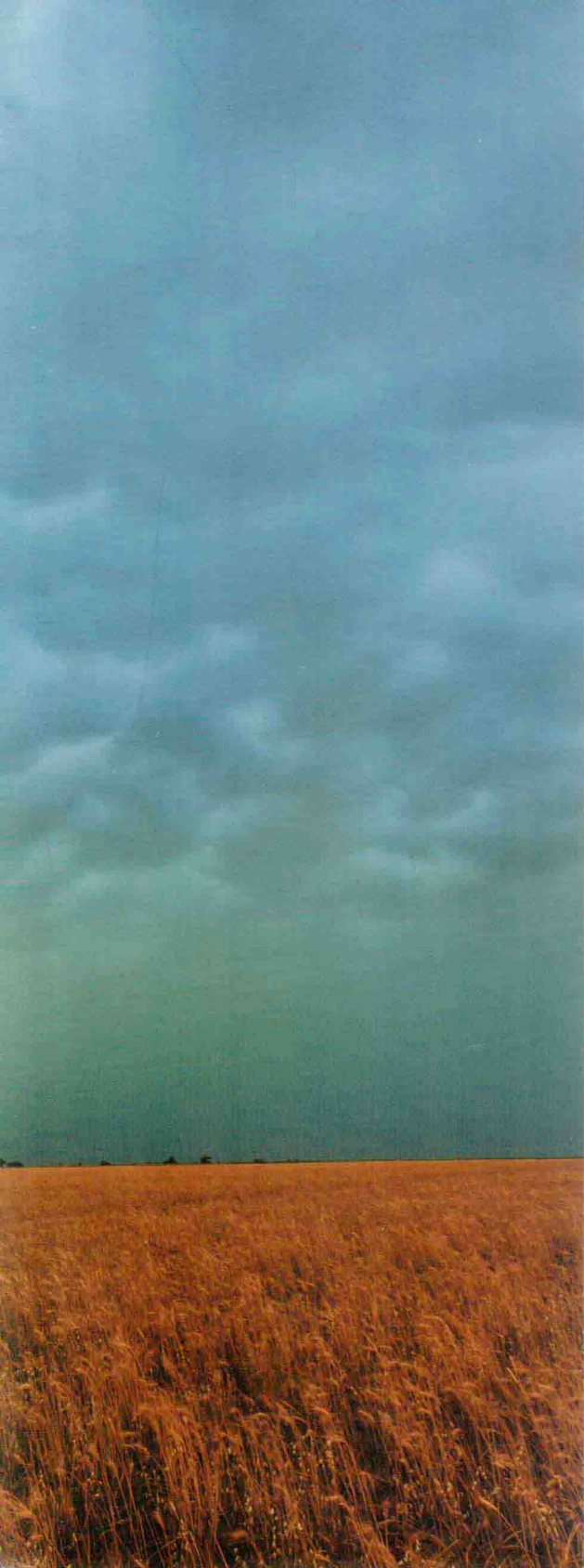
成长期间，我喜欢上了杂志。我觉得杂志里综合了高品质的文章和图片，又有光滑的页面，分量还可以与书相媲美。与许多未来的摄影师一样，《国家地理》杂志讲故事一样的风格吸引了我，不过黄色边框的外观却没有最先抓住我的眼球。坦白告诉大家，我年少时感兴趣的杂志只有一本，就是《大众机械》。我还很清楚地记得，以前去祖父母位于得州中部的牧场时，我会冲到车棚，将许多过期刊物从落满灰尘的书架上拿出来翻看，这些刊物在我触碰之前已经摆在那里很多年了。我会花上好几个小时看图表、图片，偶尔也会阅读某个汽车工厂的特点，或是教读者如何搭建出一个完美的商店服务台的入门介绍。对于一个喜欢飞机、老爷车和发明的8岁男孩，这真是一本非常棒的杂志。老实说，我有一点书呆子气（现在仍是）。

我还记得该杂志有非常绚丽、迷人的封面。直到今天，当有人问我为什么喜欢杂志摄影时，我都会说是受《大众机械》吸引眼球的彩色封面的影响。难怪这些年来，我对照片、电影、设计中色彩的鉴赏能力一直在提升。

正如接下来的文章标题所介绍的，色彩至关重要，而且一直都是，永远都是。我很幸运，在摄影生涯的早期就有机会与一些善于捕捉迷人光线和其所带来色彩的摄影师们建立了紧密的联系。例如摄影师 Wyman Meinzer 和 Earl Nottingham，在我实际如何看待光线和光线所创造的色彩、色彩如何在画面中相互搭配，尤其是如何从情感上感染观众方面，他们对我产生了重要的影响。他们以及其他人的作品向我展示了色彩能在自己的作品中发挥出多么强大的力量。

这本书是在课堂上萌芽的。虽然我意识到了色彩在摄影中的重要性，而且也在自己的作品中加以利用，但是从来没有想到我在得州理工大学教授的入门摄影课程中也有色彩的一席之地。我们讨论色彩有哪些意义，我告诉学生们观察色彩的主要方法，是让他

们学习其他摄影师的作品，讨论绝妙的光线。最后，我决定将色彩这部分作为早期课程中较重要的一部分来讲授。于是就有了此书。我从视觉和色彩理论、个人经验，从与其他摄影师、编辑的谈话中获取线索，开始向深处讲授色彩，既有理论的角度，又有创作的角度。在准备这些讲义的过程中，我开始彻底意识到色彩这一元素对我的摄影是多么的必不可少，意识到我应该如何将它与摄影创作的其他技术和因素结合起来。我希望学生们可以注意到他们身边的色彩，并学会利用这些色彩创作出有趣味的、有故事性的照片。

接下来的章节都只有一个目的，就是让读者去思考、观察以及拍摄伟大的色彩。本书认为色彩在所有摄影类型中都是通用的，从风景摄影到人像摄影，无所不适。这不是一本理论书（虽然一开始会涉及一些色彩的理论知识），而是为摄影师提供的资源，随着知识工具箱的不断扩大和丰富，摄影师们会变成有目的的图像创作者。本书主要从4个角度对色彩进行讨论——色彩对于摄影作品的价值、色彩的原理、色彩的普遍性和文化诠释意义以及将自己定位为摄影师来捕捉伟大的色彩。本书指出了为什么抽象地看待色彩会有助于创造杰出的构图和视觉纵深，以及为什么某些色彩能触动心弦，给充满内容的画面增添另一层的故事内容。

这本书还向大家介绍了哪些情况尤其适合捕捉好色彩，以及哪些技巧可以有目的地引入色彩。书的结尾处列出了一套摄影的“最佳范例”，学生们可以立即将其应用到相机和电脑上，以便从一开始就可以尽量好地控制色彩。我总结了自己作为报道摄影师、旅行摄影师和环境人像摄影师的经历（这些经历都在照片里反映出来了），不过此处所讨论的观点可以应用到摄影的所有领域。

也许，写一本关于色彩的书有点冒风险，会让人感觉在讲一些陈词滥调的东西。抛开色彩背后的科学理论不说，我们可以简单直

早期，我从一些导师和影响过我的人那里学到了一样东西，那就是关注独特的颜色，例如这种正在越过西得州麦田的钢青色乌云

ISO 50, 1s, f/11, 17mm 镜头

白地说：色彩是主观的。作为摄影师，我们必须对自己所创作的图像进行很多选择（有时候甚至是在出外景之前就要做出决定），而且色彩就是其中最人性化的决定之一。这也正是摄影色彩的迷人之处——它能对人产生影响。某些色彩会比其他色彩更能引起某些人的反应。虽然大量鲜明、突出的色彩会令许多人感到厌烦，但它们同样会令许多人感到舒适。如果想完全对色彩这个问题保持客观，那就要把人的因素去掉，然而，摄影师以及摄影作品的观赏者都是人。本书第5章和第6章主要介绍人们对色彩的诠释，读者阅读完这两章之后，如果不同意我的观点，没有关系，如果你对那些色彩理解得比我更深，这更好。这两章为大家理解色彩的含义提供了一个更加通用的方法，但不能彻底地涉及所有可能。我也不可能用其他方式来讲解。

有必要声明一下，这本书不是介绍如何在后期处理软件中打印或处理色彩的，而是教大家如何观察和演绎我们拍摄下来的色彩，我们要利用这些色彩讲故事、传递情感。尽管这本书涉及的摄影领域远大于简单的拍照，不过相比后期制作，本书还是更多地侧重于实际的拍摄行为。我始终相信，要想在后期将色彩演绎得完美，就要提前利用好色彩。虽然我不想让读者觉得我是那种抗拒色彩后期处理的“老顽固”，但我还是要向大家强调以摄影的方式观察色彩。而且我也相信这本书涉及的很多理论都可以融入到后期处理工作中，进行一定程度的、甚至大量的色彩调节。

从根本上说，本书要阐述的是色彩对摄影起到多么强大的作用。所以，读者要养成留心色彩的习惯，把自己的体验捕捉下来，让别人看到。最终，大家要深刻地理解色彩是如何发挥作用的，并学会利用色彩来讲述精彩的视觉故事。

红色传递能量，白色代表天真无邪，绿色象征着自然和生机——各种色彩和这张我两岁女儿Eva的照片很相衬

ISO 100, 1/2500s, f/2.8, 34mm 镜头

目录

第一部分 色彩的世界

第1章 强大的色彩	15
思考色彩	16
色彩是一门通用语言	18
色彩是照片故事的重要组成	22
第2章 色彩的主观性	27
理解色彩的3种方式	28
科学为何如此重要	33

第二部分 画面中的色彩

第3章 用色彩引导视线	39
色彩=光线	40
小颜色, 大颜色	43
用色彩构图	49
第4章 用色彩创造视觉深度	57
关于应用色彩理论的简要说明	58
色轮	58
反差	73
感官超负荷	74
继续前进	78

第三部分 色彩的意义

第5章 色彩情感 83

红色	84
蓝色	89
绿色	95
黄色	100
橙色	107
紫色	111
白色	115
黑色	117
总结	118

第6章 文化与色彩 121

寻找文化色彩	122
色彩的文化感知	138
考虑本地	147

第7章 色彩的条件 153

黄金时刻	154
非黄金时刻	156
蓝色时刻	161
水	163
天空	167
四季	171
人造光	175
寻找色彩	179

第8章 改变色彩 181

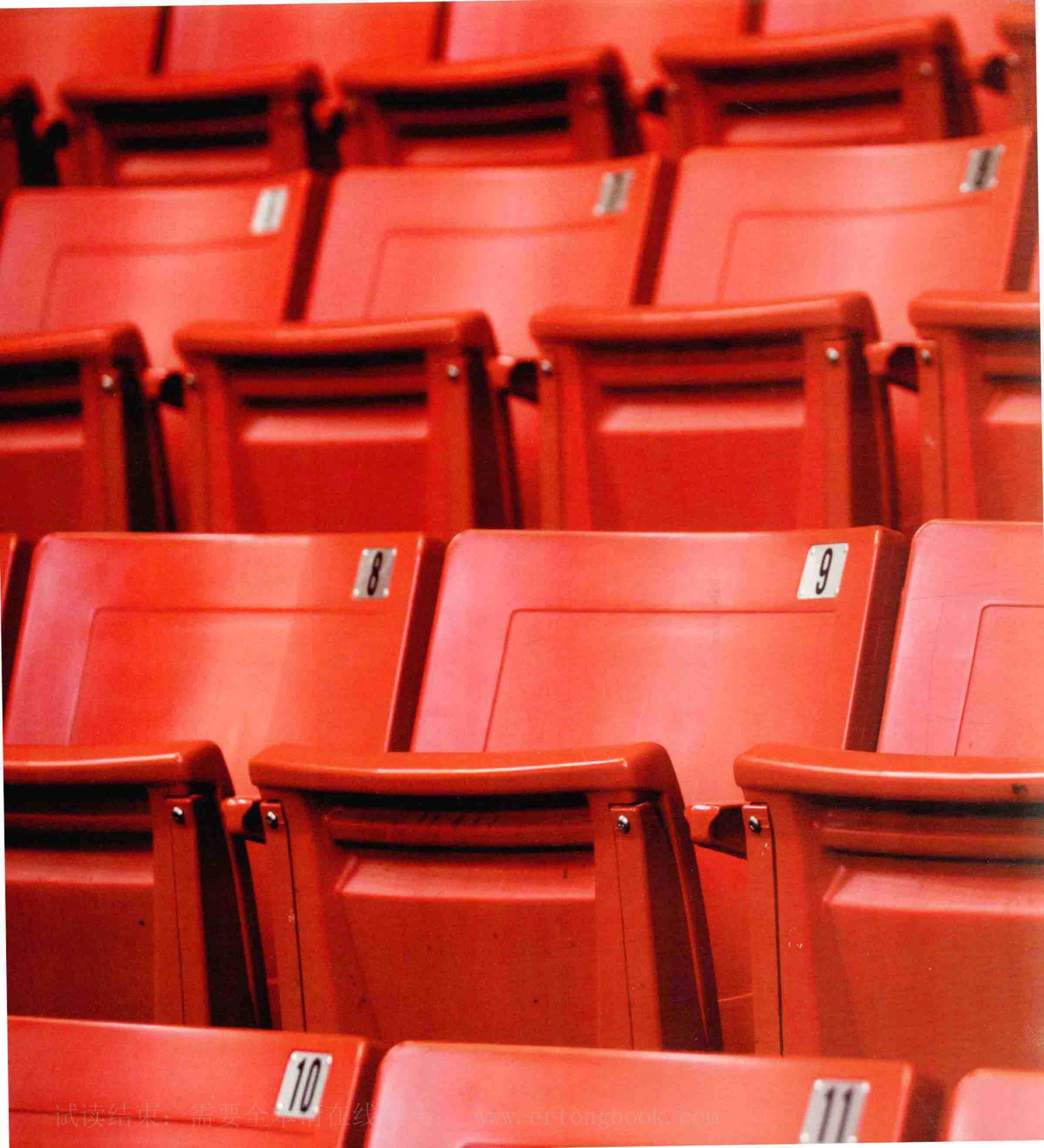
白平衡	182
人造光2	193
曝光	203

第9章 充分利用照片中的色彩 207

按快门前的最佳准备	208
按快门后的最佳措施	220

第10章 拥抱黑白 229

色彩超负荷	230
缺少色彩	234
高反差	238
简化	241
当你觉得合适	248
黑白VS彩色	254

8

9

10

11