

摄影构图

用光与 甘霖
周佳
编 著

色彩设计

你最得意的照片中究竟隐藏着多少摄影专业知识？

拥有数十年实战经验的专业摄影人士为你一一揭秘，并将这些摄影秘笈倾囊相授，助你轻松进阶摄影大师，让你拍出的每张照片都是精美大片！

摄影构图 黄金分割法构图、水平线构图、对角线构图、棋盘式构图、S型构图、放射线构图、三角线构图、汇聚线构图、对比与对称……

摄影光线 人造光、自然光、混合光、顺光、逆光、顶光、侧光、装饰光、背景光……

画面色彩 色温、固有色、环境色、消色、色彩冷暖效果、多色彩组合、黑白色稳定、邻近色平实逼真……

摄影构图

用光与

霖 驿 著
甘 周 佳 编

色彩设计

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分的内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图、用光与色彩设计/甘霖, 周佳驿编著
. -- 北京: 中国青年出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5153-5489-7
I. ① 摄… II. ① 甘… ② 周… III. ① 摄影构图 ② 摄影艺术-色彩学
IV. ① J406
中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第014802号

策划编辑 张 鹏
责任编辑 张 军
封面设计 乌 兰

摄影构图、用光与色彩设计

甘霖 周佳驿/编著

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 50856188 / 50856189
传 真: (010) 50856111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 15.5
版 次: 2019年8月北京第1版
印 次: 2019年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-5489-7
定 价: 89.90元

(附赠摄影秘技+语音视频教学等海量资源与独家秘料)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 50856188 / 50856189
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

本书实例精彩美片预览

摄影 - 构图

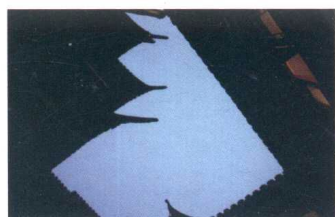
◀ 垂直线构图

◀ 黄金分割法构图

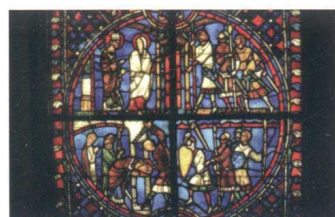
◀ 矩形构图

◀ 框架式构图

◀ 棋盘式构图

◀ 十字形构图

◀ 斜线构图

◀ S形构图

摄影 - 光线

◀ 春季柔和光

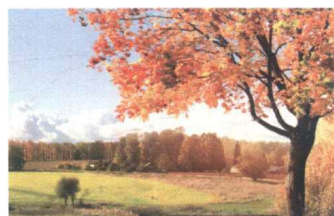
◀ 冬季苍凉光

◀ 多云日光

◀ 晴天日光

◀ 秋季温和光

◀ 室内自然光

◀ 夏季热烈光

◀ 阴天日光

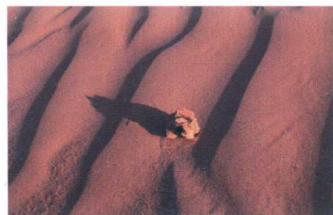
摄影 - 色彩

◀ 固有色

◀ 黑白色

◀ 环境色

◀ 混合色

◀ 冷色调

◀ 邻近色

◀ 暖色调

◀ 消色

摄影 - 实例拍摄

◀ 大眼睛萌宝

◀ 可爱猫咪

◀ 浪漫蝴蝶

◀ 露水樱桃

◀ 美味面包

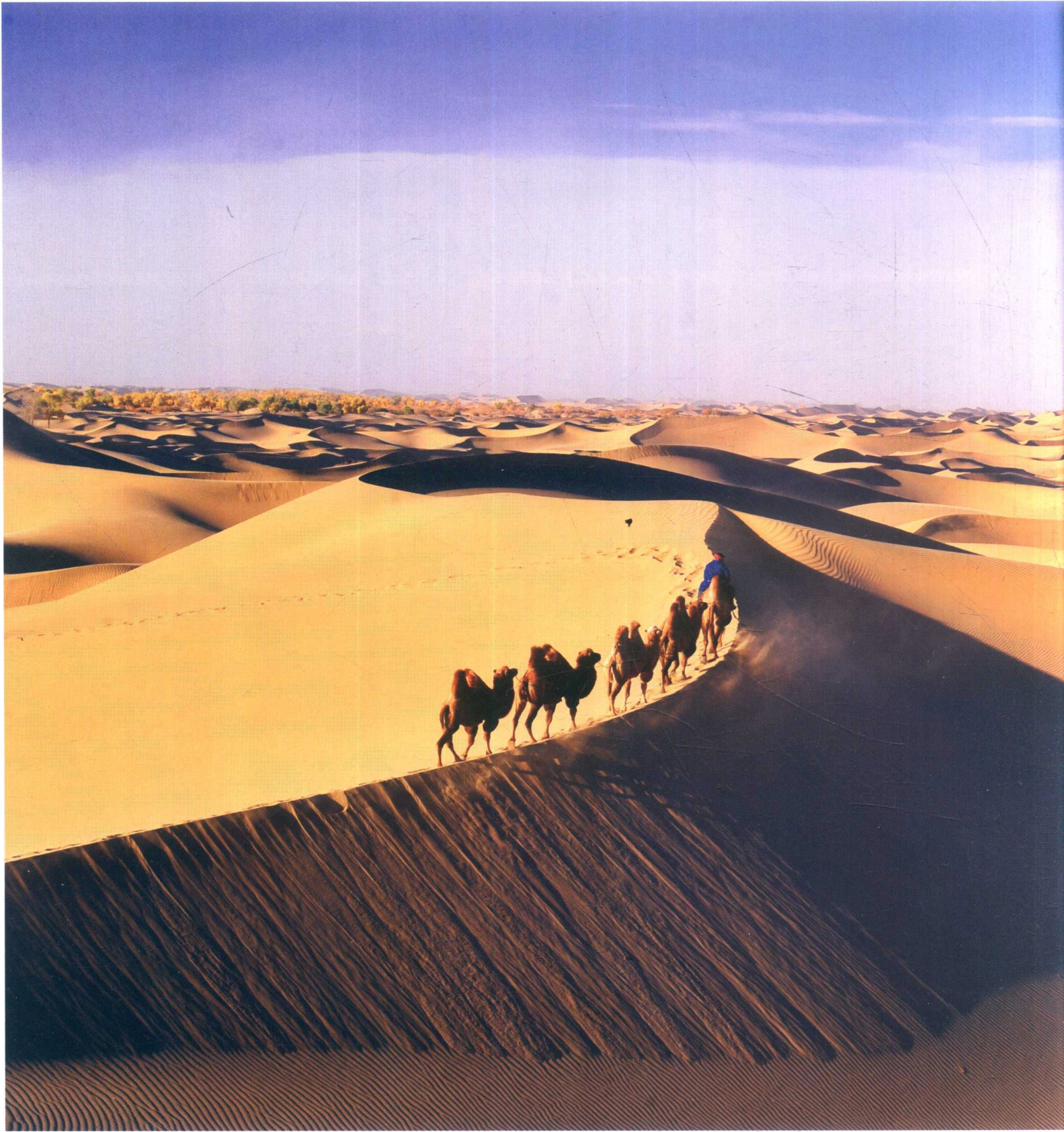
◀ 唯美婚纱照

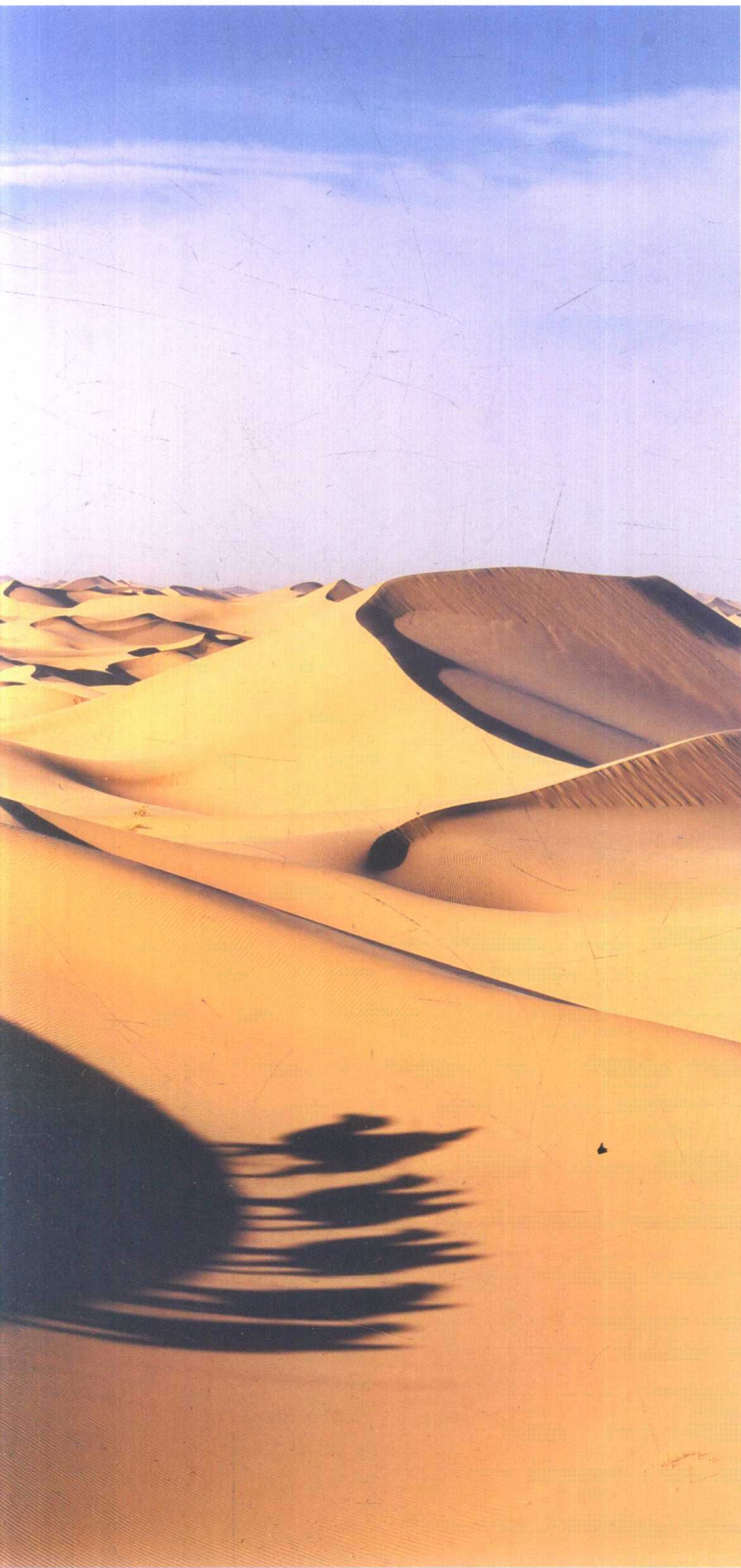

◀ 温馨玻璃杯

◀ 小桥流水

前言

摄影就是使用某种专门设备进行影像记录的过程，现在比较普遍的包括智能手机与数码相机，本书的内容主要是从数码相机的角度为大家介绍摄影方法。因为，数码相机的诞生从根本上改变了传统的摄影工艺和摄影体系，影响并改变了摄影业，每一位摄影师甚至普通拍摄者的创作观念、创作方法也要随之更新。

摄影界有一句广为流传的名言：摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。当然，我们在平时的生活与工作中，不只有平凡的事物，偶尔也会碰到可遇而不可求的感人景象或震撼人心的瞬间，这时，我们就可以拿起相机，按下快门，将这一刻永远定格。通过本书可以看到摄影师的奇思妙想和世间万物的千姿百态，告诉大家如何用好手中的相机，在摄影上共同分享、共同进步。

本书内容包括数码摄影的基础、拍摄时的构图、用光、拍摄实例及照片的后期处理四部分，其中最主要的是摄影的构图与用光。第一章为数码摄影基础，包括各种硬件的分类与选择，和基本的使用方法，可以供大家在选择摄影设备时作为参考。第二章至第五章主要讲解摄影构图的相关原理及使用技巧。根据不同的题材，不同的应用，对于摄影构图也会提出不同的方法和要求，掌握这些知识是拍摄出理想照片的重要基础。第六章至第八章的内容是关于摄影用光的讲解，包括基本概念、人造光与自然光的特点和使用方法等，用光对照片最后呈现出的效果、观者感受到的氛围等有着非常重要的影响。第九章至第十二章则分别从人像、风景、景物等题材领域，为大家提供大量实例及分析讲解，在为大家增加实战经验的同时，这些精美的照片也会给您带来美的享受。第十三章是照片的后期处

理，如果您限于实际条件导致拍摄出的画面不够理想，可以利用其中提到的方法进一步完善照片。

本书中涉及的实拍照片，都配有拍摄时的重要参数，供您在实际拍摄中作为参考。

随着数码相机等摄影器材的逐渐普及，越来越多的人加入到了摄影的行列之中。周末在公园小憩，放假回老家探亲，去一个从未到过的地方领略异乡风情，甚至只是在人潮熙攘的大街上散步，都会见到想要永远留住的画面。这时，你就可以利用本书中学到的知识，把它们记录下来。当时光荏苒，再次翻出这些照片，记忆会在一瞬间涌上心头。那些过往的时光、人物、景象，仿佛还历历在目。

在此感谢为本书提供大量图片的摄影师们。这些照片，不只对摄影技巧讲解起到了至关重要的作用，也是广大读者的一场视觉盛宴，让本书能够更加生动、真实、有趣。

同时也感谢各位编辑们的辛苦工作。没有他们的努力，本书不可能如此美观、耐看，很多读者可能因此而无法真正用心沉浸其中，本书也就失去了它真正的目的与作用。

编者

目 录

Chapter 1 数码摄影基础	21
选择数码相机的要素	22
根据题材选择镜头	22
人像摄影中常用的中长焦镜头	23
风景摄影中常用的广角变焦镜头	24
纪实摄影中常用的标准镜头	24
生态摄影中常用的微距镜头	25
其他器材的选择	25
三脚架	25
摄影包	26
滤光镜	26
焦距	27
光圈	28
ISO感光度	29
低感光度	29
高感光度	30
快门速度	31
取景器屈光度	32
对焦模式	32
自动对焦轻松省力	32
手动对焦	33
对焦锁定	33
拍摄模式	33
AUTO自动模式可应用于各类场景	33
人像拍摄模式常用于突出人物主体	34
风景拍摄模式展现风景画面	35
夜景拍摄模式记录迷人的夜色	36
夜景人像拍摄模式展现暗光环境下的人物	37
运动拍摄模式记录快速运动的状态	37
微距拍摄模式特写细节部分	38
光圈优先模式适合自定义光圈值	39
快门优先模式适合自定义快门速度	39
P模式自动确定曝光组合	40
M模式手动设置光圈与快门	40

白平衡模式	41
自动白平衡	41
适应特定光源的白平衡模式	41
手动设定白平衡	42
曝光补偿	43
增加曝光补偿	43
降低曝光补偿	44
多重曝光	44
闪光模式	45
Chapter 2 摄影构图入门	47
摄影构图的概念	48
摄影构图的作用	49
摄影构图的元素	50
点	50
线	51
面	52
色彩	53
色调	54
影调	55
画幅与景别	56
横画幅使视觉延伸	56
竖画幅增强画面竖向感	57
全景涵盖整体画面	58
中景注重画面情节	59
近景弱化环境氛围	60
特写展现局部细节	61
Chapter 3 画面构成	63
体现主体的形象	64
通过位置的关系突出主体	64
通过明暗对比突出主体	65
通过角度与线条的汇聚突出主体	66
合理安排陪体	67
环境的作用	68
为画面留取空白	69
画面构成的有效方法	70
借助角度表现立体效果	70
虚实对比	71
简约与夸张	72

繁简对比	73
大小对比	74
节奏	75
突出造型	76
另类视觉效果	77

Chapter 4 摄影构图的形式规律79

经典构图法则：黄金分割法	80
什么是黄金分割	80
利用黄金分割法构图	80
水平线构图	81
垂直线构图	82
斜线构图	83
对角线构图	84
放射线构图	85
三角形构图	86
中央构图	87
对比与对称	88
汇聚线构图	89
棋盘式构图	90
V形构图	91
S形构图	92
C形构图	93
十字形构图	94
圆形构图	95
矩形构图	96
框架式构图	97

Chapter 5 摄影构图的视角99

改变拍摄位置	100
正面构图使画面更平实	100
侧面构图勾勒主体轮廓	102
后侧面构图强化立体感	103
背面构图体现深层含义	104
斜侧面构图多角度展示	105
改变拍摄距离	106
远距离拍摄展示全景	106
近距离拍摄突出主体	107
微距拍摄展示细节	108
改变拍摄角度	109

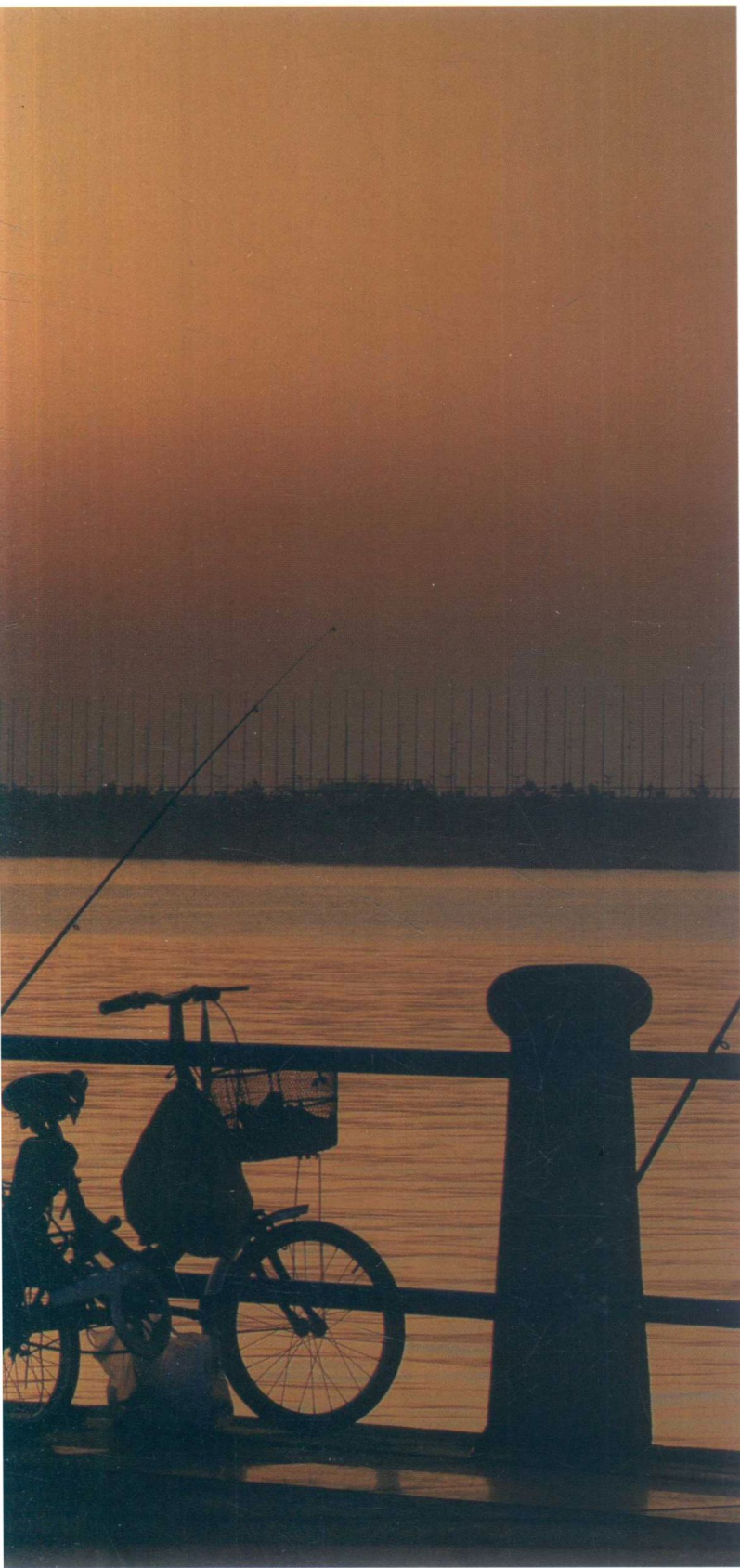
高角度拍摄展示全貌·····	109
低角度拍摄突出高大·····	110
平角度拍摄真实再现·····	111

Chapter 6 光线入门·····113

光线的基本概念·····	114
光度·····	114
光质·····	115
光色·····	116
光比·····	117
光源的种类·····	118
人造光·····	118
自然光·····	119
混合光·····	120
光线的方位及效果·····	121
顺光使画面光线充足·····	121
逆光制造剪影效果·····	122
顶光避免产生阴影·····	123
侧光凸显立体感·····	124
合理布光·····	125
主光·····	125
辅光·····	126
轮廓光·····	127
装饰光·····	128
背景光·····	129
准确测光·····	130
认识不同的测光表·····	130
使用测光表的方法·····	131
光线与画面的色彩·····	132
色温·····	132
固有色·····	133
环境色·····	134
消色·····	135
色彩的冷暖效果·····	136
多个色彩的组合·····	137
黑白色的稳定性·····	138
邻近色平实逼真·····	139

Chapter 7 自然光拍摄·····141

室内自然光·····	142
------------	-----

室内自然光的角度	142
室内自然光的强度	143
不同季节环境下的室外日光	145
春天和秋天	145
夏天	147
冬天	148
不同天气的日光	149
晴朗天气的日光	149
阴天天气	150
多云天气	151
大雾天气	152
白天各个时间段的日光变化	153
Chapter 8 人造光拍摄	155
常用灯具及其附件	156
影室灯	156
热靴闪光灯	157
外拍灯	157
反光板	158
人造光形成的影调	159
低调画面	159
中间调画面	160
高调画面	161
人造光表现物体特征	163
表现物体的形状	163
突出物体的质感	164
展示物体的透明感	165
Chapter 9 人像摄影的构图与用光	167
景别在人像摄影中的应用	168
全景人像	168
中景人像	170
近景人像	171
特写	172
影响景别的因素	173
随场景变化的构图与光影	174
人物与环境相融合的户外人像摄影	174
利用光线确定室内画面色调	175
通过人造光展现夜间人物	176
突出人物主体的典型特征	177

抓拍儿童的可爱瞬间	177
直面相机的儿童写真	178
借助道具突出儿童可爱	179
通过周围环境表现儿童	180
定格老人专注的神态	181
通过背影表现老人特点	182
半身人像突出少女神态	183
全身写真展现身体的曲线美	184
增强自然光强调人物主体	185
人物生活与工作状态展示	186
柔和光线烘托人物柔美一面	187
增大光圈表现暗光中的人物	188
情侣生活照与婚纱照	189

Chapter 10 风景摄影的构图与用光 191

展现山水风景的构图与光影	192
横画幅展现山体的连绵起伏	192
竖画幅展现山体高大	194
茂密的森林美景	195
低速快门捕捉动感的瀑布	196
不同地域的秀丽河水	197
突出风景的季节变化特征	198
春季的柔美光线	198
夏季的烈日炎炎	199
秋季的黄色意境	200
冬季的洁白雪景	201
建筑摄影构图与用光的人文氛围	202
现代都市的地标性建筑	202
横画幅展现桥梁的跨度	203
寻找建筑的局部特征	204
线条丰富的内部空间	205
建筑摄影的夜间用光	206
高大的古代城墙	207
宁静的古代院落	208
色彩丰富的民俗建筑	209

Chapter 11 静物摄影的构图与用光 211

室内静物不同的拍摄方式	212
小饰物展现温馨画面	212
近距离拍摄生活用品	213

利用背景展现工艺品的美感	214
黑色背景突出工艺品的神秘	214
虚化的背景突出主体	215
特写珠宝首饰	216
钻石的光芒突出首饰的档次	216
展现首饰的线条	217
色彩诱人的美食和水果	218
新鲜诱人的水果	218
特写突出美食细节	219

Chapter 12 动植物摄影的构图与用光

展现动物的特点	222
可爱的小猫	222
多角度展现活泼的小狗	223
通过用光展现水中的动物	224
从多个角度拍摄蝴蝶	225
停靠栖息的鸟儿	226
老虎和豹子	227
不同季节的树木	228
表现茂盛的树木	228
突出秋季色彩	229
不同角度呈现树木的造型	230
通过取景表现宽阔的视野	231
突出花朵的艳丽色彩	232
大面积的花卉场景	232
虚化背景突出主体花朵	233
特写展现花朵细节	234
特写花朵上的昆虫	235
柔和光线展现花朵的柔美	236

Chapter 13 数码暗室

摄影作品的文件格式	240
JPG格式	240
RAW格式	240
RAW 格式的工作原理	240
改善照片的构图与用光	241
校正拍摄角度	241
调整曝光不足的画面	243
调整曝光过度的画面	245
再现夕阳西下的场景	247

摄影构图

用光与

霖 驿 著
甘 佳 编
周 编

色彩设计

