

用光影 技巧的运

第3章



01 学会拍清新高调与神秘低调照片

清新、自然的高调照片

80% 以上的画面为白色或浅灰色，能够给人以明朗、纯净、清秀、淡雅、愉悦、轻盈、优美、纯洁之感。

在拍摄高调照片时，在构图方面应该保证包括主体和背景在内的区域都应该是浅色调的；在用光方面则应该选择正面光或散射光，例如，多云或阴天的自然光，由于能够形成小光比，减少物体的阴影，形成以大面积白色和浅灰为主的基调，因此常用于拍摄高调照片。

需要注意的是，画面中除大面积的白色和浅灰色外，还必须保留少量黑色或其他鲜艳的颜色，如红色，这些颜色恰恰是高调照片的重点，能起到画龙点睛的作用。这些面积很小的深色调，在大面积淡色调的衬托与对比下，使整个画面有了视觉重点，容易引起观者的注意，同时避免了因为缺少深色后，高调产生苍白无力感的问题。

高调照片适宜表现雪景、海景和人像等摄影题材。



凝重、神秘的低调照片

80% 以上的画面为黑色和深灰色，常用于表现严肃、淳朴、厚重、神秘的题材，低调画面常给人以神秘、深沉、倔强、稳重、粗放的感觉。

在拍摄低调照片时，在构图方面应该注意保证深暗色的被摄体占画面的大部分面积；在用光方面则应使用大光比的光线，因此，逆光和侧逆光是比较理想的光源角度。在这些光线照射下，不仅可以将被摄体隐没在黑暗中，同时还可以勾勒出被摄体的轮廓，使画面更具看点。

与高调照片类似，在低调照片中也应该存在少量的亮色或艳色，使画面沉而不闷，在总体的深暗色氛围下呈现生机，同时避免了低调画面由于没有亮色而显得灰暗无神的问题。

低调照片适宜表现剪影、夕阳等摄影题材。



02 用好光影，照片立即大变样

利用投影表现特殊的画面氛围

阴影，即通过光照由物体投射在另一个平面上的阴暗区域，该阴影的形状能够在一定程度上反映出投影的主体。有时光和影会在画面上交错出现，尤其是当深暗的投影与画面明亮的主体在画面中有规律地交替出现时，阴影的加入则使画面显得更有形式美感。

形状独特的影子往往能成为画面的重要构成元素，尤其是傍晚或者日出时，建筑物、树木或动物等往往会形成巨大的阴影，是一种很好的造型元素。

物体的投影还可以表现出空间的透视感，形成近暗远淡、近深远浅的画面效果，给画面增添戏剧性的效果。

此外，灯泡、射灯等人造光源也可以制造出投影效果，常用来表现神秘、特殊的画面氛围。

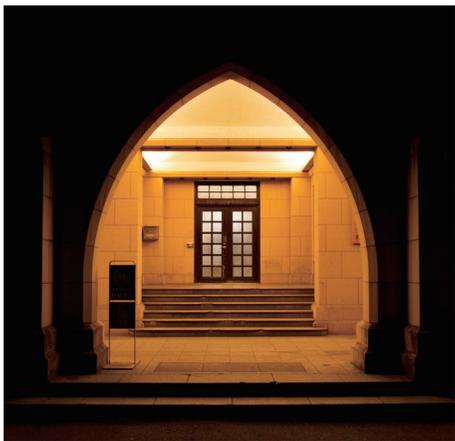


利用阴影简化画面

一些较重的阴影可以遮挡住环境元素，起到简化画面的作用，并突出画面中的主体。

虽然在现实环境中看到的阴影很少有死黑效果，那是因为人眼的夜视能力要比手机强很多，所以可以通过降低曝光补偿或者后期调整暗部的方式来加重阴影。

这就要求摄影师在观察时就能想象出调整之后的阴影效果，从而通过在脑海中形成的最终效果来指导前期拍摄。

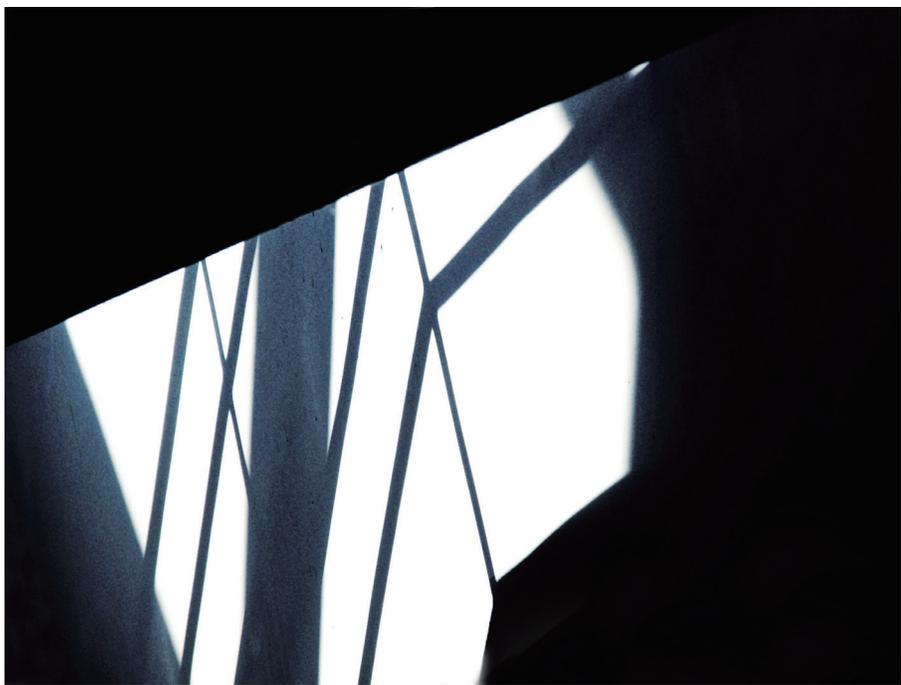


将影子作为画面主体

影子不仅可以作为陪体来营造氛围或者通过明暗对比突出主体，还可以直接作为画面的主体。这种“本末倒置”的方式往往能产生奇妙的视觉及心理感受。

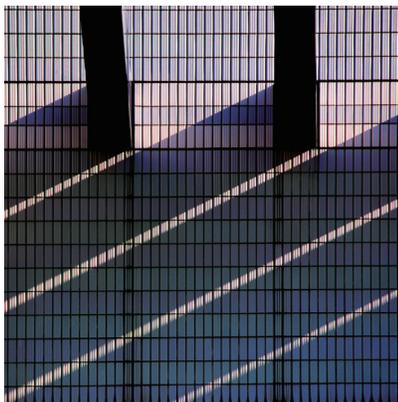
当摄影师只拍摄影子时，观者会不自觉地联想：“什么景色会投下这样的影子呢？”从而让画面具有神秘感。

但如果反过来，则会变得习以为常，观者也不会对画面内容有更多的想象。



利用阴影形成的线条

有些阴影会形成有规律线条，利用线条可以让画面增添几何美感，或者引导观者的视线等。除此之外，阴影形成的线条还会出现明暗对比，而利用明暗交替可以让画面更有形式感。



03

利用剪影拍摄简洁的画面

所谓剪影，即按被摄体外轮廓形成的剪纸式阴影实体，比阴影更具象。剪影与阴影不同，因为阴影只是实体所产生的虚影，其本身不存在任何细节，但剪影却是由实体形成的抽象画面，因此，蕴含着更为充分的表达效果，并由此使观者产生联想，画面显得更有意境与张力。

拍摄剪影本身并不复杂，但发现漂亮的剪影对象却有一些技巧。比较实用的技巧是在逆光下眯起眼睛观察主体，通过减少进入眼睛的光线，将被摄体模拟成剪影的效果，从而更快、更好地发现剪影。

此外，构图时的一大误区也必须注意，即如果拍摄的是多个主体，不要让剪影之间产生太大的重叠，因为重叠后的剪影可能让人无法分辨，从而失去表现剪影的意义。

当然，如果能够利用空间错视的原理，使两个或两个以上的剪影在画面中合并成一个新的形象，则可以尽量使其相互重叠，为画面添加新的艺术魅力。



04

用光线塑造立体感

光线也影响着物体立体感的表现。光线能够在物体表面产生受光面和背光面，如果一个物体在画面上具备了这两个面，它就具备了“多面性”，观者才能直接感受到景物的形体结构。

不同方向的光线中，侧光和斜侧光能更好地表现这种立体结构，因为这些光线能使被摄体有受光面、阴影面、投影和质感，影调层次丰富且具有明确的立体感。

另外，被摄体的背景状况也影响着其立体感的表现。如果被摄体与背景的影调和色彩近似，缺乏明显的对比，则不利于表现立体感。只有被摄体与背景形成对比时，才能突出其立体感。



05 用光线表现质感

光线的照射方向不仅影响了画面的立体感，还对物体的质感有根本性的影响。

若要有效地表现质感，应当注意选择合适的光位，因为质感的强弱在很大程度上取决于光对被摄体表面的照明质量和方向。只需利用侧光或前侧光，就可以将被摄体的质感表现出来。



06 用光线营造画面气氛

在摄影中可以利用光线来营造特定的气氛，给人以身临其境的感受。

有气氛的照片有更强的表现力，但气氛却又极难说清与捕捉。气氛往往在某个时间段或某些状态下以特定的光线形式呈现出来，但要抓住它，既需要机遇，也需要技巧。

无论是人造光还是自然光，都是营造画面气氛的第一选择，尤其是自然界中的光线，有时晴空万里，拍摄出来的画面给人以神清气爽的感觉，有时乌云密布，给人以压抑、沉闷的感觉。这样的光线往往需要长时间的等待与快速抓拍的技巧，否则就会稍纵即逝。

比起自然界中的光线，人造光的可控性会好许多，少了许多可遇而不可求的无奈，只要能够灵活运用各类灯具，就能根据需要营造出神秘、明朗、灯红酒绿或热烈的画面气氛。值得注意的是，在拍摄类似效果的照片时，控制好曝光量是至关重要的。

