

用光绘画

北京电影学院“北京市重点学科‘摄影与电视艺术’成果之一”、“北京市重点建设学科‘艺术学’成果之一”

用光绘画 PAINTING WITH LIGHT

林韬 著

CP 中国电影出版社

[用光绘画_下载链接1](#)

著者:林韬

出版者:中国电影出版社

出版时间:2014-12-1

装帧:平装

isbn:9787106040703

《用光绘画》是一部专门研究摄影创作用光的意识、理念、方法和技巧的著作。让读者

系统地理解艺术用光的过去、现在以及可能的未来发展方向。在强调认识和理念的同时，《用光绘画》也重视实拍过程中的具体控制技术，可以说这是一本直接指导创作实践的著作。读者可以把本书中所论述的创作用光的原理、方法、技巧，直接运用到自己的实际创作中去。本书强调摄影创作的用光意识和用光理念，让读者系统的理解艺术用光的过去、现在以及未来可能的发展方向。

作者介绍:

林韬，北京电影学院摄影系副教授，硕士生导师。

中国影视摄影师学会 会员。

教育背景:

中央美术学院 美术学学士、硕士

北京电影学院 电影学博士

公派留学美国南加州大学（USC）电影学院，研究学习美国电影的摄影与导演创作。具有丰富的海外拍摄以及国际团队合作经验。

近期艺术创作:

n2014，电影：《棉花白了》，摄影指导

n2012，电影：《隐私保险箱》，摄影指导

n2012，新媒体影像：《变构系列》入选参加“艺术北京 / 影像北京主题展——‘同分异构’影像现象展”（主办单位：艺术北京学术委员会）

n2011，纪录片《鄂尔多斯20+10》，导演

n2009，绘画：素描作品《女人体》、《女青年像》入选“中央美术学院素描60周年展”

n2008，数字电影《春天的故事》，导演

专业著作:

n2013，专著《科幻电影启示录》，世界图书出版公司。

n2012，专著《影像的创造》，电子工业出版社（该著作2013年在台湾正式出版）。

n2009，专著《电影摄影应用美学》，中国电影出版社。该著作2011年6月被评为“北京电影学院院级精品教材”一等奖。

教学成果/学术活动:

n主讲课程“造型艺术构思”（也称为“现代影像创作”）被评为“北京电影学院精品课程”。

n2014，美国电影协会-北京国际电影节电影市场“电影大师班”，授课导师。

目录: 第一章、传统与发展

一、光的视觉象征意义

- 1, 东西方传统文化
- 2, 心理学的有关研究
- 3, 光是如何影响人的视觉感受的

二、西方古典主义艺术家对艺术用光的研究

- 1, 达芬奇和《**后的晚餐》
- 2, 卡拉瓦桥和《圣马太蒙召唤》
- 3, 伦勃郎和《扮成圣保罗伦勃郎》

三、现代摄影艺术用光的新探索

- 1, 在摄影创作中, 光是影响画面**终效果的主导因素,
- 2, 现代的摄影艺术于光的使用观念也是有了巨大的突破
- 3, 用光的创造性

第二章、光与摄影

一、光在创作中的作用

- 1取得合适的曝光, 建立画面影调结构
- 2强化和建立画面气氛
- 3建立象征意义上的联系
- 4增强或减弱空间的深度感觉, 在2D的表现媒介上创造3D感受的空间
- 5引导观众的视线和注意点

二、用光的四大基本要素

- 1, 光源的方向和角度
- 2, 光的性质
- 3, 光的强度
- 4, 光的颜色

三、硬光和柔光表现特性

- 1, 硬光的造型特点和技术控制
- 2, 柔光的造型特点和技术控制

四、照明设计原理

- 1, 主光,
- 2, 副光
- 3, 环境光,
- 4, 修饰光
- 5, 光比
- 6, 环境光和曝光比

第三章、曝光控制的技术

一、安塞尔.亚当的“分区系统”

二、从“胶片特性曲线”看影调结构

三、测光方法

四、准确曝光VS**佳曝光

第四章、深入控制画面的调子结构

一、西方古典绘画的研究成果

- 1, 维米尔的绘画,
- 2, 黑灰白三大调

二、不同种类的调子结构

- 1, 全色调
- 2, 低调
- 3, 高调
- 4, 低反差
- 5, 高反差

三、非完整调子

- 1, 几种非完整调子的形式
- 2, 使用原则

四、对画面调子结构更深入的控制手法
1，同一种类型的调子中，三大调分布的不同形态
2，创造质感完全不同的影像效果。
第五章、光的方向与影调质感
第六章，拍摄场景中的光源

.....

• • • • • ([收起](#))

[用光绘画_下载链接1](#)

标签

摄影

电影

光

电影摄影

摄影理论

北京电影学院摄影专业系列教材

艺术史

已购买

评论

【2018年12月9日】

好书，受益匪浅

二刷

平面摄影教材

比较基础。有一定理论探索价值。然后我居然看到了何坦的名字。。。

印刷很差，内容也比较简单，入门还是可以的

讲卡拉瓦乔绘画跟现代电影摄影用光的那段挺有启发的，然后就是对于暗部的理解和认识使我醍醐灌顶。

就是摄影系图片…这书编的也过于自恋了

一般般

四个大字

比较偏向初期的平面摄影，大多是学生的摄影作业和一些经典美术案例。当你认识到光影之后，你会用全新的视角看这个世界。

电影光影启蒙书。

林韬老师的书

摄影离不开光

[用光绘画 下载链接1](#)

书评

[用光绘画 下载链接1](#)