

《影视光线创作》

图书基本信息

书名：《影视光线创作》

13位ISBN编号：9787550250421

出版时间：2015-6

作者：刘永泗,刘莘莘

页数：498

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《影视光线创作》

内容概要

北京电影学院摄影系名师之作

最经典、最前沿的影视照明百科全书

理论为纲，探究传统、自然、印象派及当代光效法的艺术内涵

实践为主，介绍实景、内景、棚景、人物及特殊情况的光线处理

直击《盗梦空间》《雨果》片场，亲绘千余幅灯位图解析照明技巧

引用日本、韩国最新电视剧，阐述数字时代低成本照明的追求

【编辑推荐】

《影视光线创作》是大师半个世纪教学和创作经验的结晶，作者刘永泗是北京电影学院知名教授，门下有张艺谋、顾长卫等弟子。

《影视光线创作》是一本百科全书式的影视照明教材，也是一本可供随时查阅的片场指南。从基础知识、艺术内涵到外景、棚景、实景的具体操作，书中都有清晰有效的论述。对各种环境、场景、人物、类型的布光方法，也都事无巨细地进行指导。作者亲自绘制千幅灯位图，甚至可以直接根据灯位图来摆灯。

《影视光线创作》紧跟数字时代前沿，力图展现21世纪电影摄影照明的新观念、新方法。所引用的片例，多为近几年的优秀电影作品，如《盗梦空间》《少年派的奇幻漂流》《雨果》《艺术家》《国王的演讲》等。作者还特别关注最新日韩电视剧的制作情况，研究了如《平清盛》《医龙》《厕所女神》《成均馆绯闻》等剧，阐述了数字时代低成本照明的艺术追求和富有成效的方法。

【内容简介】

本书从艺术内涵和具体操作入手，系统讲解怎样运用光线这项影视摄影中的核心元素，进行艺术表达。全书共分十三个章节，前七章分别介绍光线的基本概念与分类，光与色彩、造型、亮度平衡等的关系，以及各类先进的照明器材；后六章援引千余幅作者亲自绘制的灯位图及实际电影画面，深度解析外景、棚内及实景等具体环境的照明方法，对传统、自然、印象派光效法以及当代影视创作中上述方法的综合运用进行详细阐述。

本书着眼于数字时代最前沿的影视照明观念和方法，所引片例也多为近年的优秀电影作品，如《盗梦空间》《少年派的奇幻漂流》《艺术家》；以及日韩电视剧，如《医龙》《成均馆绯闻》《平清盛》等。

《影视光线创作》

作者简介

刘永泗，北京电影学院摄影系教授、中国电影家协会会员。1960年毕业于北京电影学院摄影系，长期从事影视教学和艺术创作。拍摄了多部影视剧作品，出版了《影视摄影》《影视摄影光线处理》《影视光线艺术》《影视照明技巧》等专著，以及《美的解构》（合著）。

刘莘莘，原北京电影制片厂艺术创作人员中心录音师，现任中国电影集团公司艺术创作人员中心录音师。1997年毕业于北京电影学院录音系，曾担任多部电影、电视电影、电视剧的同期、后期录音师工作，承担北京电影学院摄影系进修班录音课程教学工作。著有《美的解构》（合著）。

书籍目录

- 前 言
- 第一章 光与视觉
- 第二章 光影结构
- 第四章 光与造型
- 第五章 光与色彩
- 第六章 光与亮度平衡
- 第七章 照明器材
- 第八章 外景光线处理
- 第九章 特定条件下的光线处理
- 第十章 棚内光线处理
- 第十一章 实景光线处理
- 第十二章 人物光线处理
- 出版后记

精彩短评

- 1、非常棒，值得反复研读
- 2、实用到可以直接拿来片场做灯位图。另，很可能是我国年纪最大的日剧粉。
- 3、目前为止看过关于照明的书中最全面的
- 4、好厚
- 5、没想到刘老师是医龙厨...
- 6、全！
- 7、收获极大 相见恨晚
- 8、这本书从摄影系到导演系像圣经一样的存在，刘老爷子真大神！
- 9、老爷子经验智慧结晶，我扫了一遍，堪称巨细靡遗，从业人员必须人手一册。而且很潮，韩剧啊、日剧啊，各种画风都有，全面到爆。【片例片单】<http://www.douban.com/doulist/38575712/>
- 10、拿到手先粗略翻了一遍。从基础理论到器材介绍到场景运用，深入浅出，图例丰富，非常系统靠谱的专业书。最爱的是里面的场景讲解的机位图，太实用了！【可以直接拿出来套用啊！！【可惜前阵子拍短片时候这本书还没出版;(【待后面再仔细详读
- 11、把我的灯拿来
- 12、很全面详细，非常不错，要是全彩色就更好了，案例可以选择更牛逼的一些电影。真的非常超值
- 13、很多实例，可当工具书用。系统的体系犹如拨开云雾。但作为理论书籍，不能避免有些许无谓的因果论。一切都取决于环境，取决于被摄物，取决于你想要的效果。17.2.1
- 14、简直是舞台设计专业的教案！！
- 15、后浪电影学院077《影视光线创作》北京电影学院摄影系名师之作，最经典、最前沿的影视照明百科全书。

1、北京电影学院摄影系在几个年级开设了专门的灯光班，用本科四年，甚至更长的时间去培养专业灯光师，可能的确是因为光是很难掌握的，而电影的奥妙又往往在于光。我们常常会发现某种打得很柔很顺服的自然光效难以实现，或者某种夸张的戏剧光效是有张力的……然而自己在面对光线的时候，硬、不舒服、不够有想法，恐怕是大多数导演都会面对的问题。但是灯光组已经在很努力的工作，怎么发现问题和解决问题，大家都不知道。因为灯光是很难还原的，景别、调度、乃至动效、环境声，这些都可以通过视觉听觉的仔细捕捉重现，但现场到底有多少灯？怎么布灯？我们看不到。我自己现在同时在进行拍摄和教学工作，两项工作中都会发现光线是最难沟通的部分。拍摄中由于自己的经验不足，似乎很难给出明确的指令让摄影师和灯光师帮助实现；而在教学中，众所周知，除了几所最核心的专业院校，其他高校的影视专业有钨丝灯的都很少，更不要提灯光教学和实践。这本书的横空出世，至少在一定程度上缓解了这种问题。对于学生而言，本书帮我们把电影画面拉高、拉宽，让我们看到了环绕在环境中的灯光——灯位、型号、每盏灯的作用、和摄影机的配合——当你再回到画面本身的时候，光线不再是摸不着头脑的东西，而变成了技术的存在和有生命的电影创作组成。电影本来就关乎工业，怎样以技术手段实现艺术效果，是影视专业学生一辈子都要学的东西。这本书我自己的读法是这样——找到相关影片和段落，拉片，自己试图还原，然后回书本查阅。感觉这是个有效的方式，至少准确率在提高。希望这种准确率是可以还原到拍摄现场和教学中的。本书几乎以穷举的方式罗列了各种光效的布光方式，这些是可以作为工具书查阅和参考的，可供查阅的还有不少技术指标。总之，实用性相当强的一本书。推荐。=====ps，刘老师今年八十，看这么多日剧韩剧，真是萌萌哒！

2、可以完全肯定的是，这是一本诚意之作。从整部著作的构架上来讲，近五百页的内容，被详细划分为十三章。全书从视觉、解构、分类、造型、色彩、平衡、器材等基本因素切入，再细分到各类特定光线下的影视光线处理，例如外景光线、棚内光线、实景光线、人物光线，从这几个方面，由骨干到血肉，从内到外结合起来，循序渐进的构建了整个影视光学的框架，不可不说，已经相当全面。从阅读的快感上而言，这本书绝不会艰涩难懂或古板生硬的让你翻一翻便想束之高阁。从我收到此书后便着手阅读，至今已经有一个多月了。作为一名现当代专业的研究生，平日里对影视批评的接触也算是比较多了，但是如此认真的看一本专业性的影视光线解析著作倒真是头一回，所以难免有种发现新大陆的感觉。之前也有看过不少北影出的影视教材，说实话有时候有些不知所云，或者太专业，或者太空泛缺少实例，没有一次完整的看完过。而这本书不一样，初看觉得像是一本非常完备的教科书，仔细看起来却发现专业之余，还十分具有可读性，对于喜爱影视，且想更深入了解影视光线制作手法的影迷们来讲，更是一本不可多得的，能提升自我的宝典。除了其他类似著作会涉及到的这些关于光线的专业基本知识之外，从第六章开始，书中加入了大量实例，许多电影和电视剧片段截图选的深得我心，总算看到一本十分接地气又不失品位的专业工具书，其实配图的精准度十分影响阅读感，如果能在乏味的知识术语间，看到不少经典、深入人心、引人回味的电影截图，或者曾经热播的影视剧截图，拿来做案例分析，这样代入感极强，也令人更有参与感，增加阅读兴趣。无形中也提高了知识的接收率。这不仅考验编者的观影量和整体统筹感，还考验编者的观影品味，此书能全面兼顾，实属难得。从专业性角度来讲，毋庸置疑，它是一本相当专业的工具书。全面而细致的分析了光与亮度、光与影、光影在影视作品中的运用这三大问题。前七章的内容几乎囊括了有关光线的一切，从光源这一基本概念到照明器材的选择，从光的可塑性到光与亮度的互动性，都十分全面，几乎可以不再需要借助其他工具书。最令人感动的是图例示范，第八章里，在说明阴天、雨天等环境下光线处理的问题时，大量截图全做了光线解析简图配在一旁，可以快速、清晰的理解示例，既节约了时间，又能充分渗透书本知识，体现了此书的便捷性与专业性。总的来说，近五百页，图例精准且多，全是经典！品位之高令人发指！这么厚厚一本关于影视光线创作的著作，可以直接拿来当教材，也可以供资深影迷进行内力提升，无论是影视小白，还是从影的专业人士，都能够得到一个系统认知上的完整。是一本不可多得的好书，而且从章节的编排以及示例的处理上来看，着实下了一番功夫，十分感谢在众多古板、守旧、过时的影视类工具书中，能有这样一本全面佳作出现，已经推荐给各位学影视方向的师妹们参读了，愿能有更多这类良心作品出现。推荐！

3、这本书真的很棒！ 这本书真的很棒！ 这本书真的很棒！ 重要的话必须说三遍。
这是我看完第10页的感受。不可否认，这本书让我脑洞大开。 作为曾经是物理生的我，一直

《影视光线创作》

以为自己所学的光学原理是全部。原来，我只是井底之蛙。看电影、电视剧，所关注的焦点，不外乎就是剧情、画面、对白、人物，从来没深入思考过其中展现的光影变幻。直到看了这本书。

《影视光线创作》，专业之人必看，非专业人最好也看看。它会在不经意间就让人对光影交错的美妙，深深着迷，甚至是着迷。这本书共有495面，从根本意义上来说，它是一本实实在在的教科书，或是影视专业的圣经，不夸张地说。本书从光与视觉、光影结构、光的分类、光与造型、光与色彩、光与亮度平衡等13个方面去阐述光线创作知识。内容涵盖之广、之深、之透，连我这一外行人都理解大半了。如果热衷拍视频，不妨看看。我不会告诉你们，我已把书画得稀里哗啦了。虽然说书本很厚，但啃下来，会发现，它里面几乎没有废话，每个篇幅所讲述的内容，都能解已疑惑。

在翻阅的过程中，我总是不由自主感叹着：光的美感有多妙，或是哎呀，原来电影里，男女主角的美，其实有部分原因是光影所诠释的。拍过视频的人，往往会碰到这样的情况：视频里的人物，总是缺少立体感，难以诠释朦胧美，亦或是神秘感。我也曾碰到，一直百思不得其解。直到看了这本书。若只是纯粹的理论知识，让人无聊、无趣、无意思，甚至是困倦、厌烦，都是常有的事，但这本书避开了雷区，以大量的实例，去演绎所讲述的核心理论。既增强接受度，又便于提高学习的热度。可谓是一举两得。无论是资深摄影人亦或是新手摄影者，最佳拍照时刻，大多推崇早上或下午，何解？那时因为，这两个时间段，光线变化缓慢，照度和色温几乎恒定不变，平均色温为5600K。景物中垂直面和水平面都受到均匀的照度，能较好地表现物体线条和立体形态。那中午拍摄，就真的不行？非也非也，冬季中午的太阳光较低，选取适当的角度，亦是拍摄可以的。这本书以专业的讲解，纠正了我知识的错误。总结来说，在设计界，PS能把丑女瞬间变美女，厉害的话，无丝毫痕迹，让人识别不出；而在摄影界，光影亦能做到，且能让人打从心底里认同，甚至爱上这一丑女，这就是光影变幻的高明之处吧。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com