

影视艺术与传媒应用型教材
丛书总主编 李锦云 郅建业

摄影构图

S H E Y I N G G O U T U

王福战 / 主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

影视艺术与传媒应用型教材
丛书总主编 李锦云 郅建业

摄影构图

S H E Y I N G G O U T U

王福战 /主 编
杜宏艳 /副主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图/王福战主编. —北京:北京师范大学出版社, 2015. 8
影视艺术与传媒应用型教材
ISBN 978-7-303-19253-3

I. ①摄… II. ①王… III. ①摄影构图—高等学校—教材
IV. ①J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 172858 号

营销中心电话 010-58802181 58802123
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子邮箱 gaojiao@bnupg.com

SHEYING GOUTU

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码:100875

印 刷:保定市中国画美凯印刷有限公司
经 销:全国新华书店
开 本:787 mm×1092 mm 1/16
印 张:13.5
字 数:172 千字
版 次:2015 年 8 月第 1 版
印 次:2015 年 8 月第 1 次印刷
定 价:49.00 元

策划编辑:周 粟	责任编辑:马佩林 周 粟
美术编辑:焦 丽	装帧设计:焦 丽
责任校对:陈 民	责任印制:陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58808284

Qianyan | 前言

《摄影构图》教材主要是针对应用型影视艺术院校摄影等专业的学生学习而编写，内容简练通俗易懂，为了让学生做到理论和实践完美结合，教材中每讲一部分理论，马上用相关作品说明。本教材收录了摄影作品 334 张，其中 327 张为主编王福战所摄，照片类型广泛，其中有风光、人像、民俗（生产、生活）、武术、花卉、军训场景、动物等作品。纵观以上作品，均构图合理，用光讲究，大都为纪实摄影，真实自然，是摄影摄像、电视节目制作、广播电视编导等专业摄影课的范例和参考作品。

本教材主编王福战，一级摄影（摄像）师，中国摄影家协会会员，河北影视家协会会员。1964 年毕业于北京电影学院电影摄影专业，被分配到国防科委 21 基地（8023 部队）工作 10 年，曾荣获集体一等功一次，独自筹建起基地摄影队，自编教材、自任教员培养编导、摄影、照明、剪辑多人，任负责人。1974 年转业到河北省，第一个筹建河北科教电影制片厂（河北电影制片厂），曾任编导室主任、副厂长、艺委会副主任等职，摄制科教、纪录、案例等电影 17 部，共 54 本；录制电视剧 9 部，共 30 集；电视专题近 80 部；影视广告 50 部左右。作品获全军奖 3 项、华北奖 1 项、省部级奖 4 项、地市级奖 2 项，记集体三等功 1 次。2000 年王福战退休，适逢河北传媒学院成立，被聘为教授，主讲摄影摄像，2005 年被聘为河北传媒学院影视系主任，2007 年任影视艺术学院院长、顾问等职。在电影厂除了对影视艺术业务的管理和摄制外，由于对图片摄影的酷爱，见缝插针，在几十年的时间里拍摄了大量的摄影作品。本书从中筛选出部分精品作为摄影构图图例，编辑出版，希望对全国传媒艺术专业应用型教育教学以及专业、业余摄影者的学习提高有所裨益。

王福战
2015.6.1

目 录

第一章 摄影构图的概念与造型元素	1
第一节 摄影构图的概念	2
第二节 摄影画面的造型元素	2
一、点	2
二、线	5
三、面	13
四、影调	15
五、色调	21
六、形状	24
第二章 摄影画面的构成	27
第一节 主体和陪体	28
一、主体	28
二、陪体	33
第二节 前景、背景和空白	35
一、前景	35
二、背景	41
三、空白	49
第三章 构图形式与拍摄位置的选择	53
第一节 构图形式的选择	54
第二节 拍摄位置的选择	60
一、选择拍摄范围	60
二、确定拍摄角度	66
三、确定拍摄高度	72

第四章 光线处理与构图	77
第一节 光线的方向	78
一、顺光	78
二、顺侧光	79
三、侧光	82
四、侧逆光	84
五、逆光	86
六、高角度光	88
七、低角度光	90
第二节 塑型光线	90
一、主光	90
二、副光	92
三、轮廓光	94
四、环境光	95
五、效果光	96
第三节 光线的性质	99
一、直射光	99
二、散射光	101
三、高色温光	103
四、低色温光	105
五、光比	106
第五章 透视与构图	109
第一节 透视的种类	110
一、线条透视	110
二、影调透视	113
第二节 控制透视的手段	116
一、摄影距离与镜头选择	116
二、仰俯角度的处理	117
三、明暗影调的处理	118
四、画面虚实处理	119
五、色彩饱和度的处理	120
六、反差大小的处理	121

第三节 空间深度感的控制	121
一、近大远小的对比	122
二、景深的处理	126
三、亮暗对比	128
四、色彩对比	129
第六章 摄影构图中常用的表现形式	137
第一节 宏伟与细微，呼应和均衡	138
一、拍摄宏伟风光	138
二、拍摄细微形象	140
三、呼应和均衡	141
第二节 多样统一与和谐，视觉中心和趣味中心	143
一、多样统一与和谐	143
二、视觉中心与趣味中心	145
第三节 物体的形态与构图	147
一、轮廓	147
二、形状	160
三、质感	164
四、肌理	171
第四节 横竖线条、暗影和黄金分割	173
一、横竖线条与构图	173
二、暗影与构图	179
三、黄金分割	183
第七章 拍摄技巧与构图	187
一、运动摄影	188
二、曝光与曝光量	190
三、改变光圈的大小	194
四、改变快门速度的高低	196

第一章

摄影构图的概念与造型元素

第一节 摄影构图的概念

所谓的“摄影构图”，简单地说就是摄影者在取景时，根据要表现的内容，对从取景器中看到的景物及光影、色彩进行安排与布局。

我国古代画家顾恺之早在东晋时期就提出“置陈布局”的构图理论，后来经过画家的补充发展，形成了中国画的构图理论。所有造型艺术都在追求自己门类的创作方法和造型美的构图。摄影也不例外。摄影构图是向美术构图学习、发展而来，它有广义和狭义之分。广义指主题内容确定，题材景物的选择，画面形式和技巧的运用等整个创作过程；狭义指在拍摄现场，摄影者为表达自己的意图，用摄影技巧把取景器内的景物有机地安排在一幅摄影画面中。摄影画面必须以生活为基础，要比生活更美。这里有内容和形式的关系问题，不要单纯追求美的形式而走上形式主义的歧途，必须做到内容决定形式，使内容和形式达到高度统一。

摄影创作必须深入生活，只有在群众的工作和生活中，才能发现要表现的对象，才能确定要表现的主题思想并进行构图，采用各种摄影手段突出主体和主题，对有损于主题的要进行处理。这样才能使有特征的、美的被摄对象在画面中被表现出来。

在摄影创作中的构图处理有两种：其一是先确定被摄对象，然后再确定表现的主题内容和表现形式，这是一般摄影构图的处理方法；其二是先确定主题思想，再从现实生活中选择拍摄对象和表现形式，这是创意摄影的构图方法。

第二节 摄影画面的造型元素

摄影画面的造型元素，就是组成画面形象的各被摄对象，包括：点、线、面、影调、色调和形状。

一、点

自然界中的圆形物体，在画面中为点状物体，如在【图 1-1-1 野山果】、【图 1-1-2 满天星】中，野山果和柿子本身是圆形，为点状；也有的被摄体本身不是点状，如【图 1-1-3 轮船】、【图 1-1-4 万里长城西头】中，远处的轮船和嘉峪关，虽然不是点状，但由于它们距照相机远，在画面中占的比例很小，在构图时我们可以把它们当成点来对待。

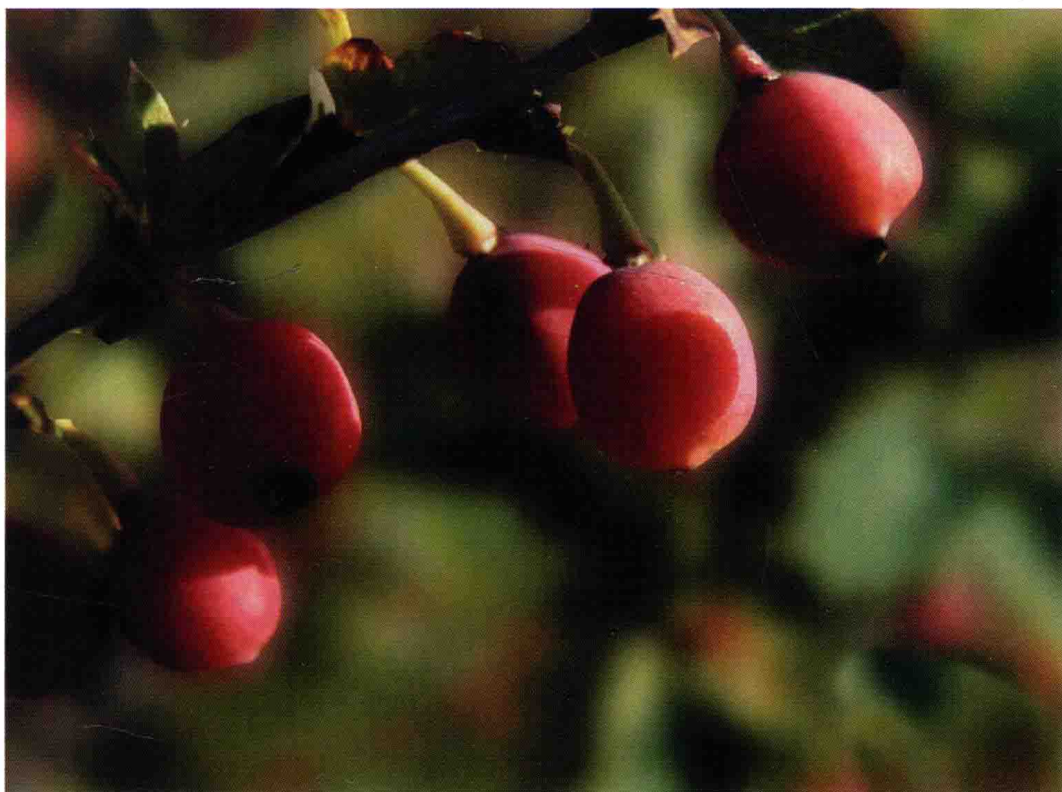

图 1-1-1 野山果

图 1-1-2 满天星

图 1-1-3 轮船

图 1-1-4 万里长城西头

二、线

指画面中被摄体的外部轮廓、内部线条、物体与物体之间形成的线条及明暗或色块交界处形成的线条。其种类有横线、垂直线、斜线、曲线等。这些线条影响到画幅与构图形式，也影响观众的心理。

1. 横线：指画面中向左右延伸的线条。在【图 1-2-1 耕耘】、【图 1-2-2 三亚之晨】、【图 1-2-3 美丽的三亚】中，以山间原野、三亚的山水为主要线条，一般采用横向构图。这些横线有开阔、稳定和气势磅礴之感。

图 1-2-1 耕耘

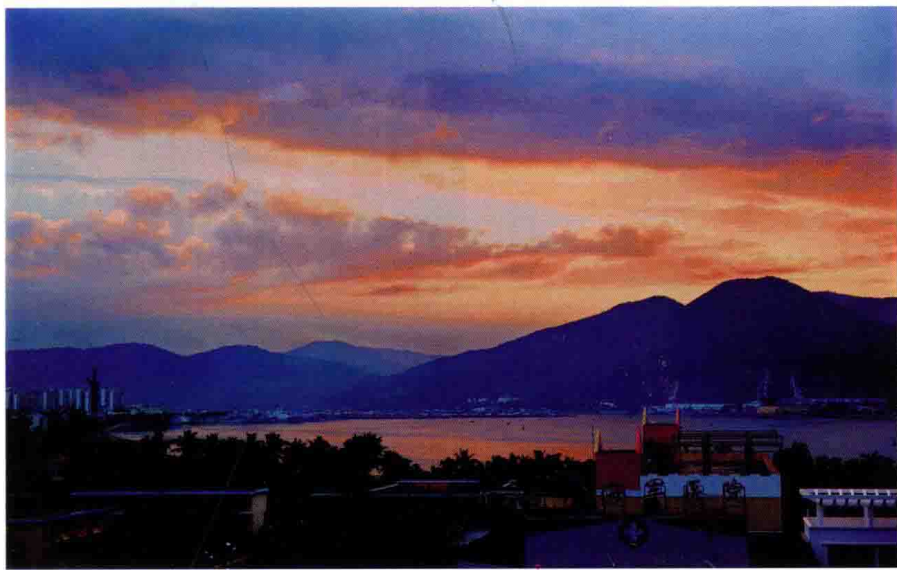

图 1-2-2 三亚之晨

图 1-2-3 美丽的三亚

2. 垂直线：指向上延伸的线条。在【图 1-2-4 长岛码头】、【图 1-2-5 芭蕾】、【图 1-2-6 美的线条 1】、【图 1-2-7 美的线条 2】中，长岛码头的桅杆、芭蕾的冰柱、美的线条中柱子、荷叶杆及倒影，都是向上延伸，并以垂直线为主的线条，有庄重、严肃的感觉。用竖幅构图，可以展示被摄对象形态的高耸与雄伟。

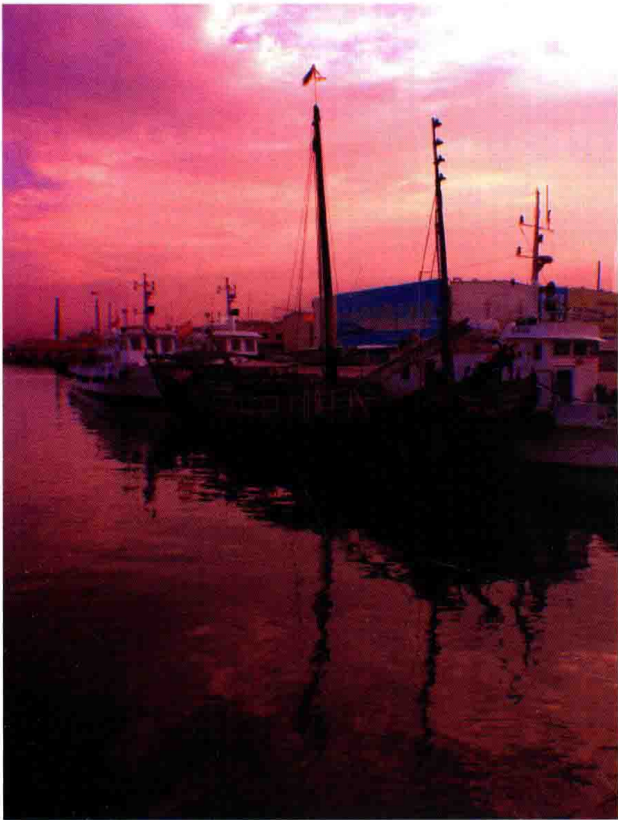

图 1-2-4
长岛 码头

图 1-2-5
芭蕾

图 1-2-6 美的线条 1

图 1-2-7 美的线条 2

3. 斜线：画面中倾斜的线条。在【图 1-2-8 大峡谷】、【图 1-2-9 野三坡大桥】、【图 1-2-10 野三坡风光】中，长长的桥体和层层的山坡，主线为斜线，动感强，给人兴奋的感觉，并用横幅画面展示气势。

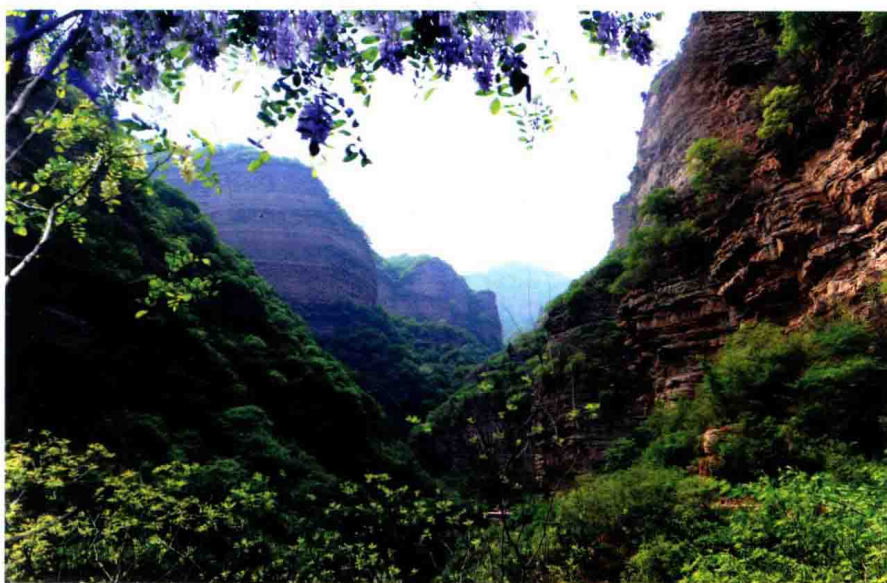

图 1-2-8 大峡谷

图 1-2-9 野三坡大桥

图 1-2-10 野三坡风光

4. 曲线：是不同形状的弯曲线条。【图 1-2-11 锻炼】、【图 1-2-12 龙腾】、【图 1-2-13 张家界风光】的被摄体都是曲线，有优美、流畅、韵律的感觉。

图 1-2-11 锻炼

图 1-2-12 龙腾

图 1-2-13 张家界风光 (王红宇摄)

5. 粗线：画面中，不论哪种形状的线条，都显得粗壮有力，这样的线条就是粗线。在【图 1-2-14 拍晚霞】、【图 1-2-15 松林中】、【图 1-2-16 电影博物馆大门】三幅照片中，弯曲的树干、参天大树、平行竖线/斜线，其线条都较粗，显得强而有力。

图 1-2-14 拍晚霞