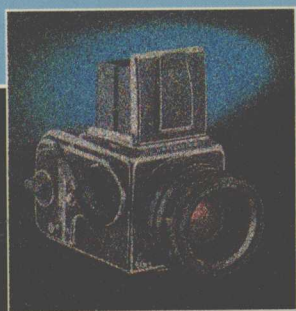

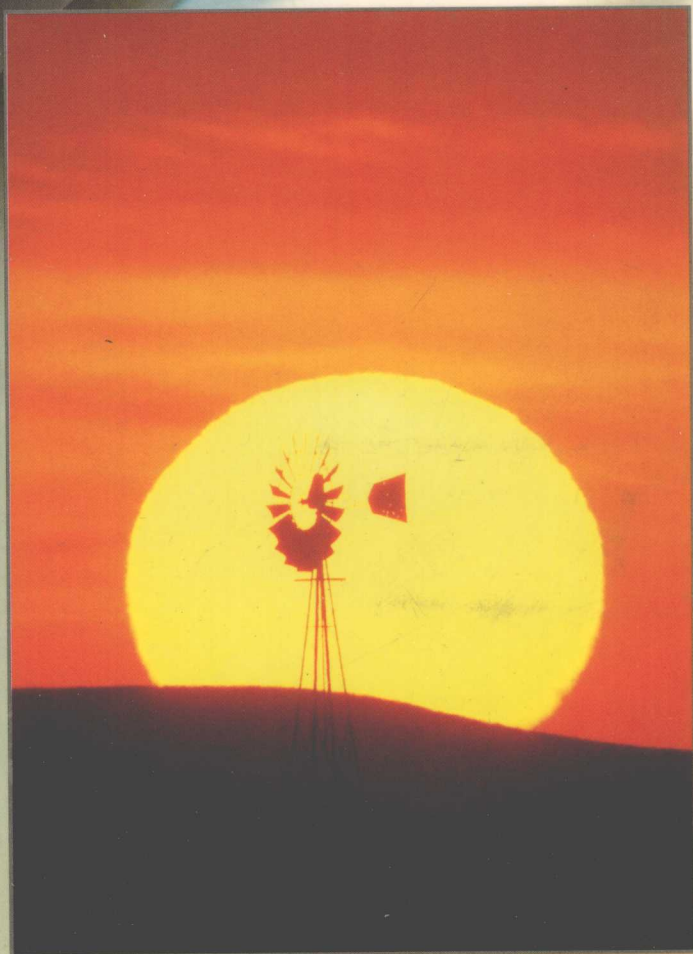
美国摄影系列

LEARNING
TO SEE CREATIVELY

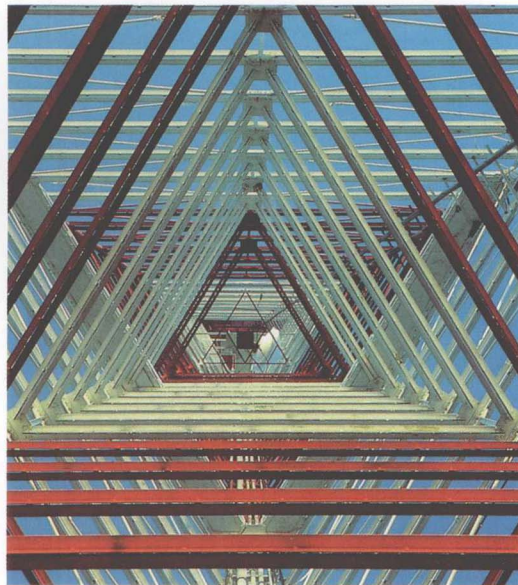
现代摄影构图

原著：[美] 布莱恩·彼得森
翻译：光 辉

辽宁美术出版社

LEARNING TO SEE CREATIVELY

How to Compose Great Photographs

BRYAN PETERSON

美国原版书翻译出版 辽宁美术出版社独家享有中译本专有出版权

美国摄影系列

LEARNING TO
SEE CREATIVELY

现代摄影构图

原著：〔美〕布莱恩·彼得森

翻译：光 辉

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

Originally published in the United States in 1988 by Amphoto Books, an imprint of Watson-Guptill publications, a division of BPI communication, Inc., 1515 Broadway, New Yprk, NY 10036, United States of America.

本书中文简体字本由版权所有人授权辽宁美术出版社独家出版, 1997。
版权合同登记 图字: 06 - 1997 - 06 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代摄影构图 / (美) 彼得森著; 光辉译. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 1997.9
(美国摄影系列)
ISBN 7-5314-1772-3

I . 现… II . ①彼…②光… III . 摄影构图 IV . J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第16505号

美国摄影系列

现代摄影构图

LEARNING TO SEE CREATIVELY

原著: [美] 布莱恩·彼得森 翻译: 光辉

辽宁美术出版社出版 大连新世纪印刷信息产业有限公司印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 8.5 字数: 40千字

印数 1-3,000册

1997年9月第1版

1997年9月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭志国
责任校对: 侯俊华 臧 红

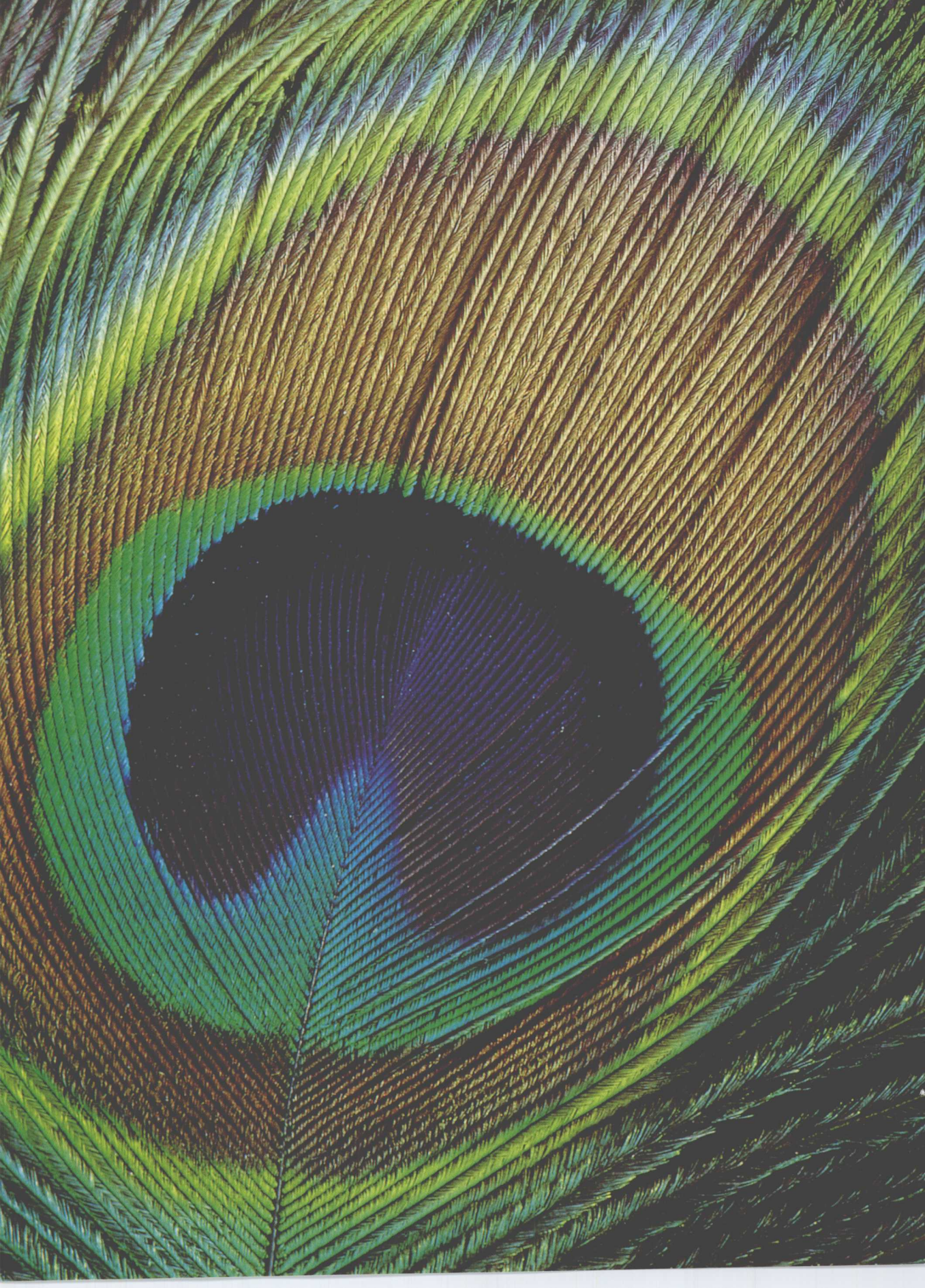
封面设计: 栾 鹏
版式设计: 木 军

ISBN 7-5314-1772-3/J·868

定价: 58.00元

目 录

前言	7
第一章 利用镜头扩展视野	9
一、广角镜头	16
二、标准镜头	22
三、望远镜头	26
四、微距及近摄镜头	36
第二章 构图的要素	41
一、线条	44
二、形状	50
三、外观	54
四、格式	58
五、质感	64
第三章 构图——作品成功的关键	69
一、强化主体的视觉效果	74
二、水平定位	82
三、水平与垂直	88
四、改变拍摄位置及角度	92
五、设计典型构图	98
六、轮廓照	102
七、破除成规	104
第四章 影响曝光的因素	109
一、快门速度	112
二、光圈	114
第五章 有效光的利用	119
一、早晚光线的利用	124
二、阴天光线的利用	132

前言

“怎样才能拍摄出与众不同的摄影作品？”这是所有从事摄影工作的人共同关心的问题，我认为答案就是学会创造性地去观察世界。大多数人都是以一种平常的感觉去观察世界，所得到的影像基本上是相同的。只有借助有创造性的眼光去观察世界，才有可能拍出引人注目的作品。为了培养创造性的观察力，你必须试着去了解世界，把心中的偏见及先入为主的观念排除。回想一下，为何有时你能拍出好作品，有时却不行，这于你当时的心理、情绪、创作意念有很大关系。学习有创造性地观察世界与你对你所拥有的摄影器材的了解、掌握和使用的熟练程度也有很大关系。所以你必须有意识地去努力，利用照相机这一工具，将人类的想像力与周围环境的抽象意念统一起来，把你所观察到的表露出来。

本书的目的是教你如何认识、如何避免那些导致平庸作品的偏差观念，用一种全新观察世界的方法和独特的构图来表现你对世界的新的见解。本书内容由多组照片构成，包括为了看得更仔细而将照片放大的局部。我认为摄影构图是运用镜头中观察到的每一幕主角、配角，将摄影者的心境或情感表达出来。所以本书中每一张照片都不是用来证明所谓“正确”处理被摄体的方法，而是用来诠释当时的情境。我将自己的理念及经验提出来与各位分享，希望能够对您创造性的观察世界有所帮助和借鉴。

创意是每张佳作的基本条件，通常与发明、想像力、灵感及理解力等综合因素有关。但千万不要误认为创意仅是由上述诸因素构成的。我们可以走自己的路，用自己的方法去学习创意。我已经把数以百计的学生，从他们自认为完全不会创意的情况下，辅导成摄影高手，

因此我引以为自豪。

认真读完“构图的要素”一章之后，你将会发现构图的重要性，通过观察而得到构图比特意安排的构图更有影响力。在你了解这点的同时，即已踏入了创造性观察的领域。请注意我对分析构图的建议，诸如构图要素中的情感信息及它们在当时的景象中所扮演的角色，反复把书中的构图，以你自己的方式设计出草图，将有助于把自己的风格表露出来，经过一段比较后，将逐步地修正你的看法，提高你的水平，使你拍出更好的作品。

影响作品成功的因素很多，诸如镜头的选择、光线的利用、拍摄的时间等等，虽然本书并非摄影的入门书，但我依然编列了一章有关底片、光圈级数及快门速度的资料，原因是它们对创造性地观察、创造性地表现世界有着举足轻重的作用。对这些资料我均以简单明了的方法，一题一议，以丰富的例子及练习加以说明，希望能把这些信息当成尝试的出发点。不论你拍摄的主题是因为对它的感受或是利用神奇的手法使它成为佳作，你都必须记住，镜头的选择，拍摄主体的选择，拍摄地点的选择，位置的选择，色调再现的选择在构图中的重要性。而且必须在关键时刻按下快门。

有些照片是因为直接性和真实感而拍摄的，有些是因为艺术性，有些是为了纪念当时的情景等等。但有些时候你则发现没什么好拍的，这时你千万别怪罪天气不好、光线不良、景物俗气等等，只要你再一次创造性地观察一切，就会完全不同。我认为你通读完本书之后，便会时常找借口外出拍摄，那时你便称得上是一个成功的摄影者。就如同H·戴维·索罗所说的：“问题不在于你看到了什么，而在于你观察到了什么。”

第一章
利用镜头
扩展视野

摄影是一种将现实事物显现在底片上的科学技术。那么，你首先必须掌握镜头的使用方法和学会通过镜头去观察世界。但大多数摄影者对经常使用或不经常使用的各种镜头都存在着不同程度的迷惑。其实每种镜头都具备独特功能，有特殊的用途，通过它们能发现隐蔽在我们周围的有拍摄意义的东西。所以每当你着手拍摄、观察景物、寻找拍摄对象时，千万别忘记你手中的相机和各种镜头，就好像我们正在寻找宝藏忘不了地图一样，通过镜头进行寻找，发现猎物。

影响用相机观察景物的因素有两点，一是你所在的位置；一是镜头的焦距。每种镜头相对同一处景物都有不同视角、不同效果。通过标准镜头所观察到的景物与人肉眼平时所看到景物相当雷同，在相同的情况下，用广角镜头观察，所得到的效果则截然不同，视角扩大，背景、远处的物体的大小比例都变小了；望远镜头则相反，望远镜头只能观察到物体的某一部分，比标准镜头所看到景物的景深缩短，物体变大。以35mm的相机为例，广角镜头的焦距范围是15~35mm，标准镜头是45~58mm，望远镜头是75~300mm或更长的焦距。变焦镜头则是具多种焦距于一身，可以任意选择不同镜头焦距而摄取大小不同的景象。有些变焦镜头还设有微距功能，可以近距离拍摄，但变焦镜头的微距拍出的照片，其大小都无法超过实物的1/4，所以一般情况下，不使用变焦镜头的微距。

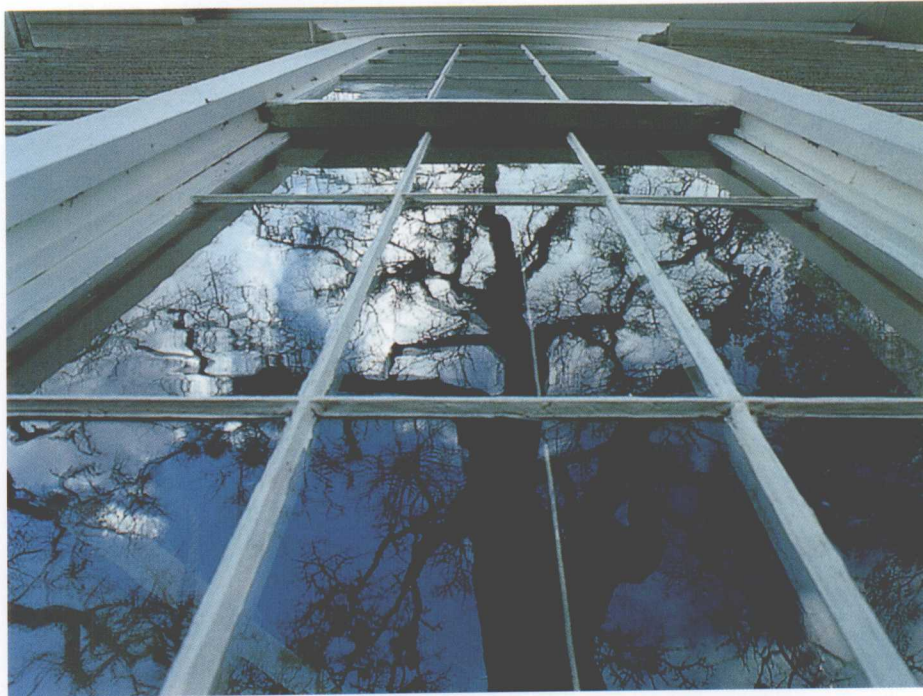
现在相机使用者非常喜欢变焦距镜头，它的镜头有从24~50mm的广角变焦到35~70mm甚至到60~300mm的望远变焦镜头。这些设备使得我们更容易抓住拍出佳作的机会。但我认为，这些只是减少了需要携带的装备，而并非更具创意。有一点要切记，仅仅用了变焦镜头就会使一个人突然成为优秀的摄影家，这是不可信的，也是不可能的，就好像F·劳埃德·赖特就是因为使用了好的笔才成为伟大的设计家，C·蒙奈特之所以成为伟大的画家就是因为使用了颜料和画笔吗？

利用标准镜头拍摄要比其他镜头好得多，假如你分辨不出其原因，那么相机对你来说，也只能是一种记录实景的工具。

几年前，在我还是一位业余摄影师时，只用一只标准镜头拍照，到处寻找题材。这些实践使我了解了标准镜头的限制、极限，掌握了在标准镜头视野范围内观察每个景物的细节，学

会了从不同角度观察事物，变换不同姿势——蹲低、爬高，改变拍摄角度，捕捉最能反映被摄体特征的视点，真正认识和体会到影响视野的因素实际是自身的想像力。

五月，天气晴朗，我来到教堂，在教堂附近观察景象，心中充满希望，非常兴奋。

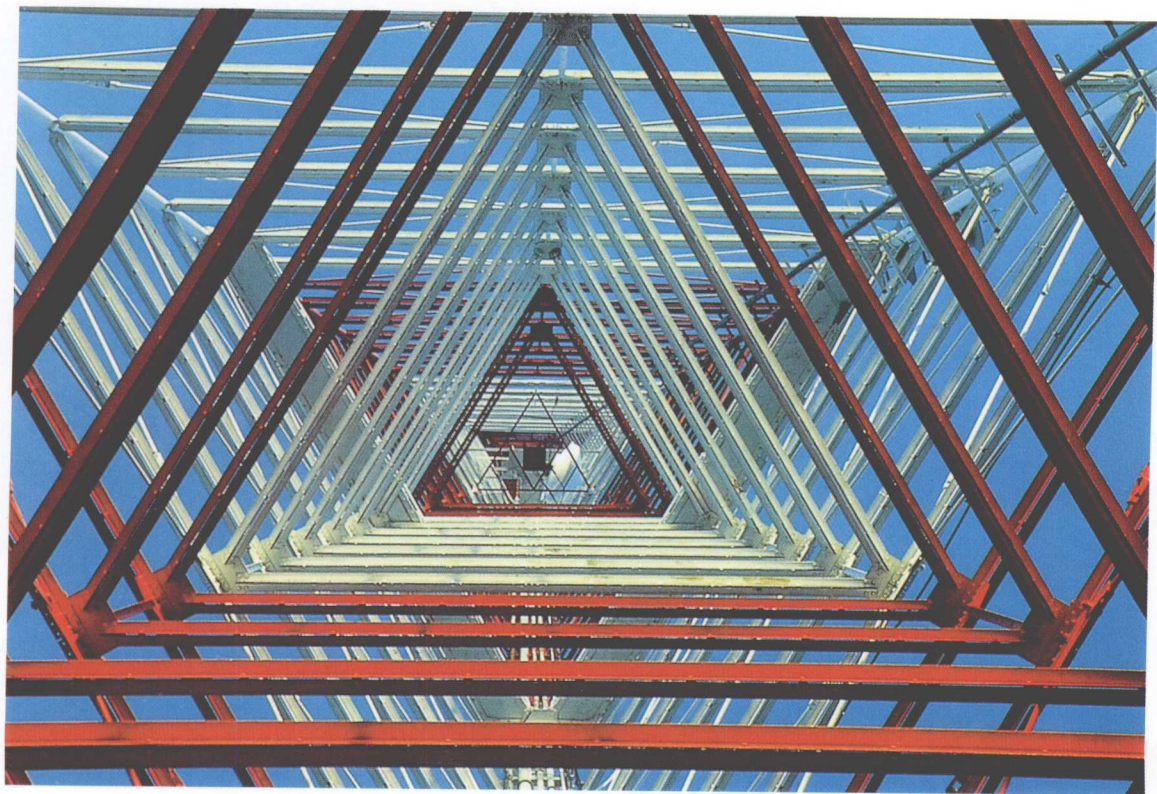
我趴在地上，降低拍摄角度，使用24mm镜头，在草丛中，我自言自语问自己：“假设这些花有眼睛，会看到什么景象呢？”因为当时我与它们的视角是一致的。拍完第一张照片（左上图），我继续巡视周围，努力去发现新的“猎物”，最后我将注意力集中在小土墩上的孤独的石碑上，使用200mm镜头，放大光圈，使近距离的花朵成朦胧状态，石碑从花丛中突出出来，形成了主体清晰，背景模糊的照片（左下图）。

接着我又用标准镜头拍了一些石碑的照片，这张“双手紧握”（右上图）就是其中的一幅。这时我非常满意，在教堂四周走动，用24mm镜头观察四周景物，往上、往下、走近、退远地观察着，当走到教堂的窗前，我发现了窗户玻璃上的景象。用24mm镜头仰角拍下了这幅照片（右下图）。它视角广阔，整个构图包括了窗户，还包括了周围的反射景物。

只有不断地向自己挑战,不断地寻找新的拍摄目标,才有助于摄影能力的提高。在寻找最佳拍摄题材的过程中,我得到了一点启示——拍摄角度或许不能改变,但拍摄位置及地点是可以变化的。

在路上我看见一座电线塔映在蓝天中。我用50mm镜头仰角拍下了这张照片(左图)。又用24mm镜头观察同一景物,我发现了50mm镜头的价值。如用24mm镜头拍摄,由于宽广的视野,将塔周围的景致都拍下来了。最后我又用200mm镜头,同样用仰角,但改变了拍摄位置,拍下了下面的照片。由于200mm镜头有限的视角和景深的透视关系缩小,塔的高度和透视也都缩小了很多。

一年半之后，我购买了一只200mm的镜头，开始了新的拍摄实践。这种镜头似乎把景象空间压缩了，视角和景深也同样被缩小了。它的最大好处是可以将远距离的物体变得很近，可以通过镜头观察到不易看到的远处物体。我持续三个月一直使用这个镜头，这期间，我几乎让标准镜头闲置起来。又经过一段的实践，我学会了选择镜头。从那时起，每次拍照，我都用两种镜头观察、拍摄景物，获得不同的效果。在拍风景时，大多使用标准镜头，而望远镜头能把局部拉近、放大。

三年后，我又买了一个24mm广角镜头。当我去树林拍摄风景时，第一次通过广角镜头观察景象时，顿时感到震惊和惊奇。在镜头里，树干被放大、变形，弯曲成椭圆形状，而且就在眼前，再看远处的瀑布、河流尽收眼底。我很快发现，对于风景拍摄，广角镜头与标准镜头有异曲同工的作用，但都需要将主体按照大小比例、透视程度加以强调。

在对镜头有了初步认识并掌握的基础上，便开始了学习摄影的另一个阶段，这就是学习用心观察世界，我称之为全神贯注法。我建议你每天至少用5卷底片去拍摄日出、日落等景物，选择的地点不限，可以在自己家中、海滨、山林或是城镇，在哪都无关紧要，持续拍摄三天。我建议你，第一天使用标准镜头拍摄，第二天使用广角镜头，第三天使用望远镜头。一整天使用一种镜头，开始你不会习惯，很可能非常烦恼，特别对于一个拥有各种镜头设备的人员来说，更是倍加烦恼，但我保证，只要坚持这样做，会使你得到一些很宝贵的经验，你会发现，分别通过不同镜头观察景物比用肉眼去观察更有意义。这种学习方法能够使你更加熟悉、掌握每一种镜头的视野范围和展现能力，当你看到被摄物时，心中立即就呈现出各种镜头所能表现的画面，并很快地、自如地决定所用镜头。

当你来到拍摄地点，准备拍照时，首先，请你务必回想一下上述所讲的方法，然后选择拍摄姿势、角度。拍摄时应尽量避免在与眼睛同高的角度，最好是先走近被摄物，然后倒退回来，从

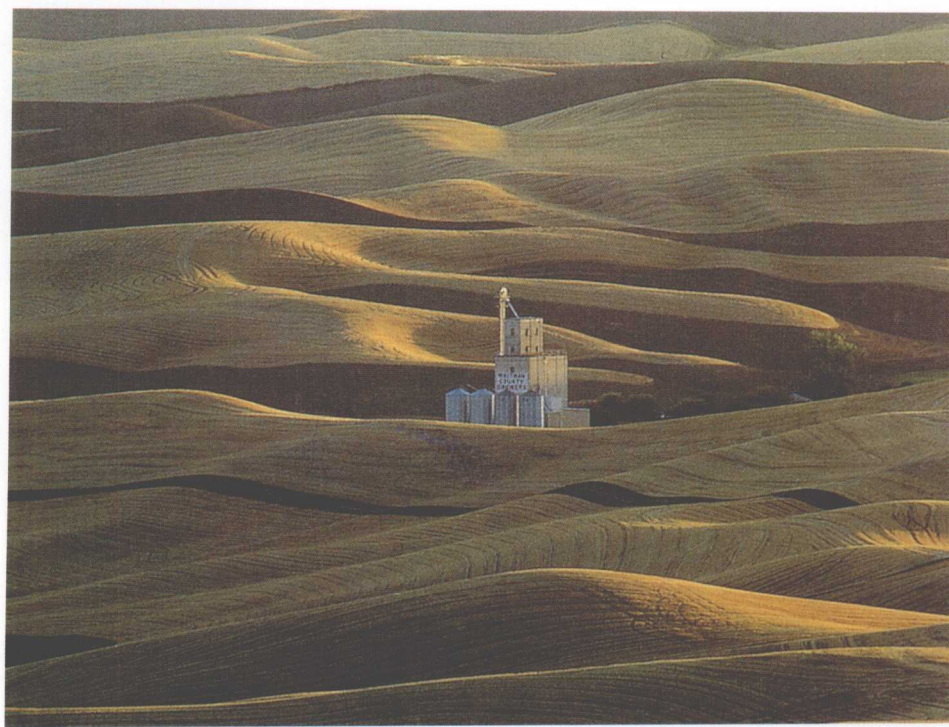

八月的一天，我带着24mm镜头来到桃子园，通过镜头观察，在桃子园中（上图）走来走去，真想从镜头中找出另一番天地来。当我停在一棵小树旁，弯下腰在树中间用相机往下看，立即感到自己像一只小鸟在树上的鸟窝里向下俯视地面，于是我便拍下了满地桃树叶衬托树干的景致（下图）。

各种位置，仔细观察主体和背景的变化情况；采用不同的角度观察景物，用蹲下、爬上树、卧倒在地上、仰望天空等各种角度进行构图，这样你会感觉到在不同位置拍摄，就好像使用不同镜头拍摄一样，都能拍出不同效果的照片，而且你还可以利用各种条件制造前景，选择最佳构图。

曾听说斯伯肯华盛顿的佩劳斯郊区是一个一望无际披满麦衣的平原，便决定去研究一下它的摄影魅力。

当我站在斯地普脱布特山顶端往下瞭望，发现四面都是延绵无际、波浪起伏的麦田，我用50mm、200mm镜头观察整个景象，选择拍摄角度，设计构图，在日落时拍下了这两幅照片。为了证明望远镜有排除景象的能力，我希望你们将这两幅照片细致地比较，假设我没有透过200mm镜头寻视风景，便没有第二张照片（下图）。从这些经验中我得出一个启示，通过取景器观察景物时，必须首先养成一个好的习惯，那便是不断地更换镜头，使景象能在你心中留下强烈的印象。

充分地发挥你的好奇心，让它尽情地发展，敏锐地捕捉到异乎寻常的构图。例如：海鸥如何从它所站的栖木上观察海岸？田鼠透过高大的草丛可以发现什么？松鼠在地面仰视，可能看到什么样的景象？在马术比赛时，穿梭在牛仔马靴间的狗能看到什么？透过火炉中的圆形木材观看客厅将是什么样的呢？总之，千万别忽视从每个位置观察景象，要非常留意，发挥你的思维和想像力选择观察世界的位置，并用新奇、

不寻常的透视方法为你的照片构图。

拍出好的照片除了必须具备丰富的经验外，还必须知道自己拥有的各种镜头的功能、观察景物的范围，还必须富于创新意识，具备将周围环境与主体相统一的意念，变换使用各种新的方式去观察、感受那些熟悉的景物，一定会拍摄出与众不同的照片。无论如何，保持舒展的心情，尝试各种不同的方法，便是拍出优秀作品的秘诀。

根据气象预报，得知明天早晨下霜，这是一个拍照的好机会，为此我彻夜难眠。清早，薄雾已经将外边的风景披上了一层毛毯，我准备去拍照，就在我启动汽车时，发现汽车前方的防风玻璃及车上都布满了晨霜，晨霜上呈现出一片毛绒绒的露珠，在朝阳的映照下，异常晶莹美丽。

我用50mm镜头拍下以车为主体的第一张照片（上图）。接着又用55mm镜头的微距进行拍照。微距镜头对景深有着严格的限制，固需要三脚架固定相机。我使相机与车窗平行，用短距离对焦，逆光拍下了第二幅照片（下图）。晨曦中的金黄色光线、闪烁着亮丽的薄霜、小树枝的投影交织在一起，构成了一幅趣味横生的抽象画面。

一、广角镜头

广角镜头具有宽阔的视野和惊人的景深，这就是风光拍摄者非常喜欢它的原因，但它有一个特点，就是不容易设计出好的构图，特别受到业余摄影者的非难。经常能听到对这类镜头的抱怨“会拍出很多杂物”，而我却因此喜欢它。我喜欢它的理由与一般人正相反，我认为只要仔细地选择拍摄位置，便能毫无困难地解决构图问题，并有助于丰富内容。对广角镜头还有一种“非议”，也可以说是一个特点，即是景物变形。因此必须特别注意取景器中的影像。

学习和掌握广角镜头的特性，利用它的特点去观察世间万物的美，广角镜头正在等待着你随时使用。

广角镜头能扩展视野，加大景物间的视觉距离，夸大镜头中近距离物体的影像，加强视觉感受。另外它在构图时宽容度比较大，因此在使用时千万别忽略了它的每一个功能，就是在拍摄特写时也有着重要作用。现在制造的广角镜头以15~21mm为极限，很容易使物体的影像扭曲，利用好这一点，有时可能将无生气的东西，拍得活泼起来。

我们常使用的广角镜头是24~35mm的镜头，至于选择哪一类镜头，完全根据自己的情况决定。

广角镜头很少被用来拍摄人体肖像，除非想用讽刺的手法表现主体，它具有扭曲主体的功能，因此能把极平凡的景物变得滑稽有趣。我利用20mm镜头拍下了一只正在护栏边吃草的牛。每个人随时都可能变成滑稽小丑，当然牛也不例外。