

(下 册)

中级摄影教程

蔡 林 编著

电子科技大学出版社

291849

J41

31

2

中级摄影教程

(下册)

蔡 林 编著

电子科技大学出版社

中级摄影教程

蔡 林 编著

※

电子科技大学出版社出版

(成都建设北路二段四号) 邮编 610054

四川省计划生育宣传教育中心印刷厂印刷

新华书店经销

※

开本 850×1168 1/32 印张 27 插页 32 字数 668 千字

版次 1997 年 4 月第一版, 印次 1997 年 4 月第一次印刷

印数 1~5000 册

ISBN7-81043-662-7/J·8

定价: 40.00 元 (上、下册)

内容提要

这本书是根据中华人民共和国内贸部、劳动部1993年关于中级摄影师等级考核标准要求的内容和深度来编写的系统而全面的摄影教科书。包括摄影成像的原理、照相机、摄影附属设备、现代感光材料、拍摄基本技术、被摄体的照明、摄影画面的构图艺术、黑白暗室工作、彩色摄影的原理与应用、彩色暗室工艺、摄影艺术概论浅谈、几种常见题材的拍摄实践等内容。本书采用理论与实践、普及与提高、技术与艺术相结合的方法进行深入浅出、通俗易懂的讲解,因此,不但能提高读者的摄影技术水平,还有助于提高读者的摄影艺术修养和审美能力。为了便于读者的理解和复习,在每章正文之前写了“本章要点”,正文之后有“复习思考题”。全书附有大量的黑白和彩色插图及23个附录。书中照片除署名者外,均为蔡林同志所摄。本书除可供业余摄影爱好者和专业摄影工作者自学摄影理论之外,还可作为各类摄影学校、中级摄影师培训班的专业教材。

第 7 章 摄影画面的构图艺术

本章要点

一、摄影构图的概念，摄影构图画面简洁、多样统一、均衡、源于生活、虚实对比、形式服从内容等法则的运用。

二、画面中主体的作用和主体位置的经营，使主体突出的方法；主体的作用和处理原则；前景的作用及选用的原则；背景的种类及处理方法；空白的作用及处理原则。

三、特写、近景、中景、全景、远景各自的特点。

四、拍摄距离、拍摄高度、拍摄方向对画面构图的影响。

五、S形构图的特点及常采用的形式；三角形构图的特点及不同的三角形在画面中的视觉特性；圆形构图的特点及圆形构图的种类；十字形构图的特点和常用的方式。

第一节 摄影画面构图的基本法则

一、摄影画面构图的定义

构图一词，来自拉丁语“Composition”，是造型艺术的专用名词，它含有把客观景物各个部分艺术地安排在画面中，组成一个完整的整体的意思。

摄影的画面构图，是摄影者把要拍摄的客观对象，通过精练的表现形式，有机地安排在摄影画面里，使摄影作品的主题获得充分而完美的表达。

摄影构图从广义上来说，它贯穿于摄影创作的全过程，即摄影者为了表达自己创作意图的整个艺术构思和造型表现的全过程，包括从主题的确定至摄影作品的最后完成。从狭义上来说，摄影构图是指为表现某一特定的主题思想和美感效果，在一定的画面空间里，恰当地安排和处理形象及形象间的关系和位置。

摄影构图因摄影艺术家创造性的精神劳动和实际操作相结合而使摄影作品更具审美特性。在拍摄时，摄影家利用照相机的取景器，对自然界的客观景物进行审美的取舍，使摄影画面简洁明快。所以，有人认为摄影构图属于减法，这是摄影构图与绘画构图中最为显著的区别。

摄影艺术属于造型艺术的一种，它不可避免地受到其它造型艺术构图的影响。在各种造型艺术构图规律的影响下，不少的摄影艺术家通过不断地借鉴、探索和实践，总结出了以下的基本规律：即画面简洁、多样统一、均衡、内容与形式、疏与密、构图源于社会生活的法则等等。摄影艺术家通过对这些规律的把握，通过照相机取景器对画面结构合理的安排，以美的构图形式来表达

摄影艺术作品的主题思想内容，从而给观众以美的启示和美的享受。

二、画面简洁的法则

摄影画面构图中的简洁是指画面上的主体要突出，陪体要适当，主宾分明。但是简洁不等于简单。在拍摄中要做到主宾分明，必须注意：一不要让陪体压倒主体，令人有喧宾夺主之感；二不要和盘托出，主宾不分；三不要完全舍去陪体，在画面上只留下孤零的主体，这样就会变成“简单”了。

三、多样统一的法则

一幅摄影艺术作品的画面总是有一定的限度，但摄影艺术作品画面构图的变化却是无限的。只有在有限的艺术作品的画面上不断地变化构图形式，摄影作品才具有新意，才能给观众以更多的美的感受。

摄影艺术创作的构图必须具有变化，但是这种变化又要求必须在统一中去寻求，在统一中去求得变化。在摄影艺术创作的构图中如果只有变化而无统一，这种变化是无章法的，是零乱的，就象一盘散沙一样令人不可理解；如果只有统一而无变化，摄影作品的画面就会显得单调，无生气，只能给观众留下一种呆板的感觉，对这样的摄影作品，也就谈不上有什么艺术价值和给观众以真正的艺术享受了。所以，摄影艺术作品的画面构图只有真正达到了多样与统一有机地结合在一起，才能使画面结构和谐、优美，才能生动有力地揭示摄影艺术作品的主题思想，才能给观众以真正的美的享受。

摄影艺术家在遵循多样与统一相结合的基本原则时，还不能因循守旧、墨守成规。应该在统一的原则下，不断地进行探索，创造出新的形式，以使多样的变化形式不断地丰富和发展。

四、均衡的法则

摄影画面中的均衡是一种视觉感受的概念，在摄影领域中，画面上的前、后、左、右、上、下等各部分景物的安排所形成的线条结构，影调深浅的分布等，能显示出一种均势，使人产生协调而稳定的感觉。影响摄影画面均衡的因素很多，其中最主要的因素是：被摄景物的大小、疏密、虚实、动静和明暗对比等。采用均衡的准则来处理这些问题，就能够取得较好的造型效果。画面的均衡形式有对称式和不对称式两种。

1. 对称式均衡

这种构图的画面两边的物体是对称、相等的，如图 7—1 所示。由于其构成画面的整齐划一，所以一般适合表现庄严的建筑物、正面人物或结构严谨的装饰性景物；缺点是变化较少，画面显得简单、呆板。

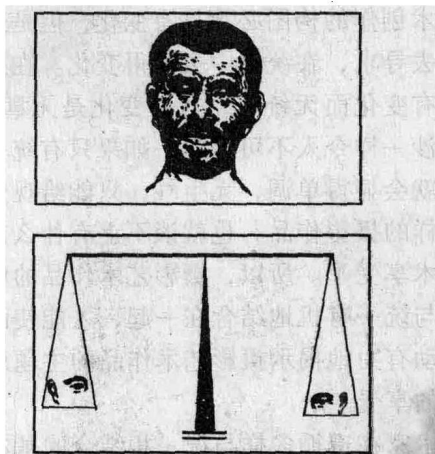

图 7—1 对称式均衡

2. 不对称式均衡

不对称式均衡构图的画面两边的物体是不对称、不相等的。

一边的物体多，但体积较小；另一边的物体较少，但体积较大，从而取得了视觉上的均衡，如图 7—2 所示。不对称式均衡的构图显得生动、活泼、变化很多，是摄影中常用的。

摄影画面中各部分景物相互间的均衡关系，是通过自身的大小、形状、质感和方向等形成的影调和线条总体结构表现出来的。在摄影创作中，有时也不一定要过分地强求画面的绝对均衡，应根据摄影画面上主体的需要和自己的创作意图灵活地加以处理，因为有些主题和内容要求打破某种平衡的状态，以表现其激烈的气氛。

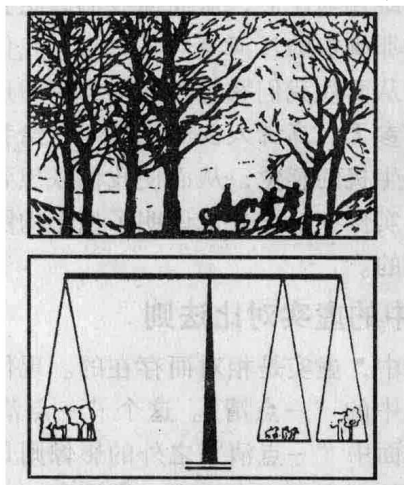

图 7—2 不对称式均衡

五、构图源于生活的法则

摄影构图的基本法则是摄影艺术借鉴了绘画、雕塑、建筑等造型艺术和其它多种艺术的宝贵经验，并经过多方面摄影构图实践归纳和总结出来的。但是，无论借鉴了其它造型艺术的经验，还是通过摄影艺术创作构图实践的总结，摄影艺术创作构图的基本规律都是和人们对自然界客观事物认识过程中的生理反应、心

第七章 摄影画面的构图艺术

理反应、审美意识的心理感应和社会的、历史的、民族的欣赏习惯与社会生活实践分不开的；同时也与摄影艺术家的生活经历、艺术修养、社会意识和世界观分不开的。

摄影构图源于社会生活是从摄影的种种艺术形式上来讲的，即是指无论是摄影画面中的点、线、面、色彩、影调等所构成的画面外部结构，还是渗透了某种精神意蕴而构成的内部结构，以及为此而实现画面的多样统一所进行的取舍选择和位置的经营，都不能脱离自然的、社会生活的现象而凭空产生。例如在我们游览名山大川时，当峰峦叠障的群山展现在我们眼前，我们就会感到大山的稳定、雄伟与庄严，从而使我们联想到三角形的构图形式；当我们看到那蜿蜒的江河流向东方时，我们感到了一种流动的延伸的动感，从而使我们联想到S形的构图形式；当我们看到森林中排排古树参天、高耸入云的景象时，给我们留下了一种挺拔、高大、充满生机的感觉，从而使我们联想到垂直线的构图形式……。从这些实例中，充分地说明了摄影构图的基本法则是源于自然客观生活的。

六、构图中的虚实对比法则

在摄影构图中，虚实是相对而存在的。现代很多的摄影艺术家主张强调画面中的“一点清”。这个“一点清”即为摄影画面中的实，而在画面中“一点清”之外的影像则是模糊不清的。这种模精不清的影像则为画面中的虚。摄影画面中虚与实的关系应是互为提携，相映衬托的，借以达到画面简洁，主体突出，如图7—3所示，在这幅照片中，除前排的第一名军校女学员实外，其他的学员及背景都是模糊不清的，这是画面中的虚。前排第一名女学员在画面中的虚衬托下，显得非常的突出，这幅照片的画面也显得很简洁。

如果一幅摄影作品的画面上只有虚而无实，就无法分辨出被摄主体，体现不出主体与陪体的关系，也难以体现出摄影作品的

中级摄影教程

主题思想，这种全画面的虚而无实的构图在摄影创作中是很少用的，只是在一些抽象摄影中偶尔采用；如果一幅摄影作品的画面上全部实而无一点模糊的影像的构图，也是不可取的。因为这种只实无虚的画面不能给观众留下想象的余地，将被摄体纤毫毕现、毫无掩藏地展现在观众面前，是难以达到使主体突出的，其艺术感染力会大大的下降。所以在摄影构图中，应该露则露，该藏则藏，使之实中见虚，虚中见实，虚实相生，才能使画面显得妙趣横生，才能使观众产生更多的想象和联想，才能将观众逐步地引入摄影作品的意境中去广开思路。

图 7—3

在摄影构图中对画面中景物的虚化处理主要有焦虚、物虚、动虚、镜虚和光虚等多种。

第七章 摄影画面的构图艺术

1. 镜虚

是指在摄影镜头前再加上一个能使影像虚化的滤光镜，使拍摄出的画面影像边沿的景物产生虚化的效果，或使整个画面的影像柔化，这类滤光镜主要有雾化镜、柔光镜、柔光纱和晕化镜等。

使用雾化镜拍摄时，能将本无雾气笼罩的被摄体，拍摄出具有雾气的效果。

使用柔光镜、柔光纱拍摄，能减弱或消除被摄体表面的某些缺陷，使反差下降，影调柔和。

在摄影镜头前加用晕化镜拍摄，能使画面的中心部分影像清晰，而四周虚化模糊，如图 7—4 所示。

此外，利用变焦镜头在按快门钮的同时进行变焦，亦能取得镜虚的效果。

2. 焦虚

焦虚是指镜头焦点距离清晰范围之外的被摄景物，成像于摄影作品的画面上表现出的一种模糊不清的影像，这种影像为焦点不实所造成的。焦虚分为前焦虚和后焦虚两种。所谓前焦虚是指以焦点为中心，焦点前面的景物在画面上结像模糊不清；所谓后焦虚是指以焦点为中心，焦点后面的景物在面画上结像模糊不清。

在拍摄时形成画面焦虚的方法主要有以下两种：一种是使用大光圈拍摄，利用光圈大景深短的光学原理来使画面的前后景物处在焦外，在画面上形成虚实对比；另一种是使用中长焦距摄影镜头来造成焦虚，这是因为镜头的焦距越长，景深越短。如果将长焦距镜头与大光圈配合使用，其焦虚的效果更好，如彩色照片 7—1 所示，这幅照片由于背景很模糊，使得画面外的主体显得非常突出。

图 7-4

3. 动虚

动虚是指在拍摄时，由于被摄体或照相机的运动而使画面上的部分景物的影像虚化模糊。常见的动虚有物动虚、镜动虚和双动虚等三种。

物动虚是指摄影镜头对着正在运动中的物体进行拍摄，致使运动物体在画面上出现虚化的模糊影像。

当拍摄者乘坐在车、船、飞机、马等运动的物体上，对着地面景物进行拍摄时，只有当被摄体的运动速度和乘坐的运动体的速度保持一致时，被摄体才是清晰的，而不同步的景物均为模糊的。这种虚糊现象，即为镜动虚。

双动虚通常是指采用追随法拍摄运动体时，造成的主体影像

第七章 摄影画面的构图艺术

清晰，而陪体影像虚化模糊。

4. 物虚

物虚是指由于云、雾、尘、烟、透明薄膜、轻纱等物质掩盖被摄体而在画面上形成部分影像模糊的现象。

在风光摄影时利用云彩遮掩，使被摄体的山峰、树木虚实相生，产生一种蓬莱仙岛的意境。这就是云虚的作用。

在摄影中利用雾的空气透视效果，给摄影作品一种朦胧的气氛，使其具有诗情画意，引起观众的种种联想。这就是雾虚的作用。

在拍摄汽车飞驰、群马奔腾、狂风劲吹的场面时，利用飞扬的尘土，使画面部分景物虚化朦胧，造成一种特定环境下的气氛。这就是尘虚的作用。

在拍摄乡间景物时，利用农舍的炊烟在画面上的虚化作用，以表现生活的情趣；在拍摄战争场面时，可利用滚滚的硝烟来表现激烈的战斗气氛。

光虚是利用光线的透射，使画面上产生明亮的光路，被摄体在光路的掩盖下，产生的虚化效果。

七、构图形式必须服从内容的法则

摄影构图的形式是多种多样的，但无论是采用哪一种形式，都必须是符合形式为内容服务的原则。同时摄影作品的内容和主题思想决定着摄影构图的形式。反过来说，美的摄影构图形式又会起到突出和烘托摄影艺术作品的内容和主题思想。摄影构图形式虽然是变化多端的，但其形式无论如何变化，都必须始终围绕着摄影作品的内容和主题思想的要求而转移。没有内容，无主题思想性的摄影作品，其形式是难以表现的，即使是表现了出来，也不可能有真正的艺术性和具有艺术感染力的，更无法在观众中引起共鸣；但是如果有一个好的内容和好的主题思想的题材，而无一个好的、恰如其份的表现形式，其内容和主题思想同样也是

不能得到好的表现，也不能很好地揭示内容的内涵和主题思想，也不能充分地发挥其艺术感染力和给观众以美的艺术享受。所以，摄影构图中的形式和内容的关系，是一种辩证统一的关系，它们二者之间是不能相脱离的，只能相互依存。

第二节 摄影画面的构成

一幅具体的摄影作品的画面，一般是由主体、陪体、前景、背景、环境等构成。

一、主体

在摄影画面上，主体（Subject）是表达摄影作品主题思想的主要对象，是画面结构的趣味中心。每一幅摄影作品都应有自己的主体。主体在画面中的重要作用主要表现在以下几个方面：一是摄影构图的中心；二是主题思想的直接体现者；三是人们进行审美感受的主要对象。因此，在摄影构图时，总是首先考虑主体在画面上的影像大小和视觉的位置，然后再考虑陪体的多少和影像的大小。也就是说摄影者在进行摄影艺术的创作中，总是将主要的精力集中在对主体的大小和位置的经营上。

摄影画面中的主体可以是人，也可以是物；可以是一个对象，也可以是一组群像。在摄影构图中，对于主体在画面中位置的经营应根据所要表达的内容和结构形式美的规律来安排。对于主体在摄影画面中位置的经营，古今中外不少的摄影艺术家作了不少的研究，得出了如下几种安排主体在画面中的位置形式：一是按照“黄金分割率”来经营主体的位置；二是用竖线将画面分为三等份，将主体安排在其中任意一条竖线或临近竖线的位置上；三是将主体放在画面的X形的会聚点上；四是放在画面的S线结构的任意一点之上；五是放在画面呈V字线型的最低点上。

上述的五种经营主体位置的形式，是有道理的。但在这里还

第七章 摄影画面的构图艺术

应该指出，经营主体位置的形式绝对不止这五种，而且它也只是一种形式，而不是一种固定不变的模式。因此，在实际拍摄中，应根据拍摄的题材，所要表现的内容，加以灵活的运用，也就是说，主体在画面中的形式必须服从内容的需要。

突出主体是摄影艺术创作中的主要任务。如何才能使摄影画面中的主体更具有吸引力，更能产生满意的视觉审美效果，通常是采用以下两种方法来使主体得到突出。

1. 直接表现法突出主体

这种方法通常是不仅要使被摄主体在画面上占有很大的面积，如用特写或近景拍摄；而且还要使被摄主体占据画面的主要位置。这是一种开门见山的表现手法，能够使观众一目了然地了解被摄主体，以此来使观众产生强烈的视觉印象，如图 7—3 所示。

2. 间接表现法突出主体

这种方法是利用拍摄的表现技巧来突出主体的。其特点是主体的形象在摄影画面所占的影像比例面积并不大，但要求在视觉上要鲜明突出。常常是采用黑白影调的对比，彩色色块大小的对比，彩色色彩冷暖的对比，彩色色调的对比，用前景烘托主体，用线条透视来引导主体，用大面积的静止物体来衬托小面积的运动物体等等。彩色照片《佛兰》（见彩色照片 7—2）这幅作品就是采用间接表现法突出主体的例子。画面中盛开的佛兰所占的面积比例很小，但在大面积的不同明度的绿色、褐色兰草鲜叶和枯叶的衬托之下显得非常突出。

在摄影中是采用直接表现法还是采用间接表现法突出主体，这要看摄影者的创作意图，所要表现内容的特点以及摄影创作的种类来合理地选择。

二、陪体

陪体是摄影作品中与主体有密切联系的景物，是摄影画面中

中级摄影教程

陪衬主体的景物或人物。陪体是摄影画面的组成部分，它在摄影作品画面上的作用主要有以下几点：

1. 帮助说明主体的作用

通过陪体来说明被摄物体所处的地点、场所、时间、季节、天气等。

2. 突出主体的作用

通过摄影画面中的陪体，使画面中的主体形象表现得更加充分，更加醒目。例如红花在绿叶的陪衬下，红花就显得更加鲜艳醒目。

3. 均衡画面的作用

通过摄影画面中的陪体，来加强画面的均衡。

4. 美化画面的作用

画面中陪体的影调（色彩的和谐与对比）起着活跃画面，加强主体形象感染力的作用。

5. 完整构图的作用

画面中陪体的出现常常能加强画面的纵深感，使画面的影调层次更加丰富。

在摄影构图中，对陪体的处理是十分重要的，因为它直接关系到摄影作品内容的表达和艺术感染力。在处理中，陪体应随主体的变化而变化，对于有方向性的陪体，应与主体相呼应。

陪体的处理恰当与否，会直接影响摄影作品内容的表达和艺术感染力。陪体随主体的变动而变动，有时可能会在画面中成为不完整的形象。在摄影画面上，陪体应处于次要的地位，不能“喧宾夺主”、“强宾压主”，要与主体相呼应，并与主体和背景相结合，形成一个完整而统一的整体。

三、前景

前景是位于被摄主体前面或距摄影镜头前近的景物，它是摄影画面中的环境的一部分。在摄影画面中前景的位置并无一定之