

让我们从认识摄影规律开始，然后尝试打破规律，在实践中获得真正的进步！

非常摄影手记

大师构图攻略

◎ 顾荣军 著

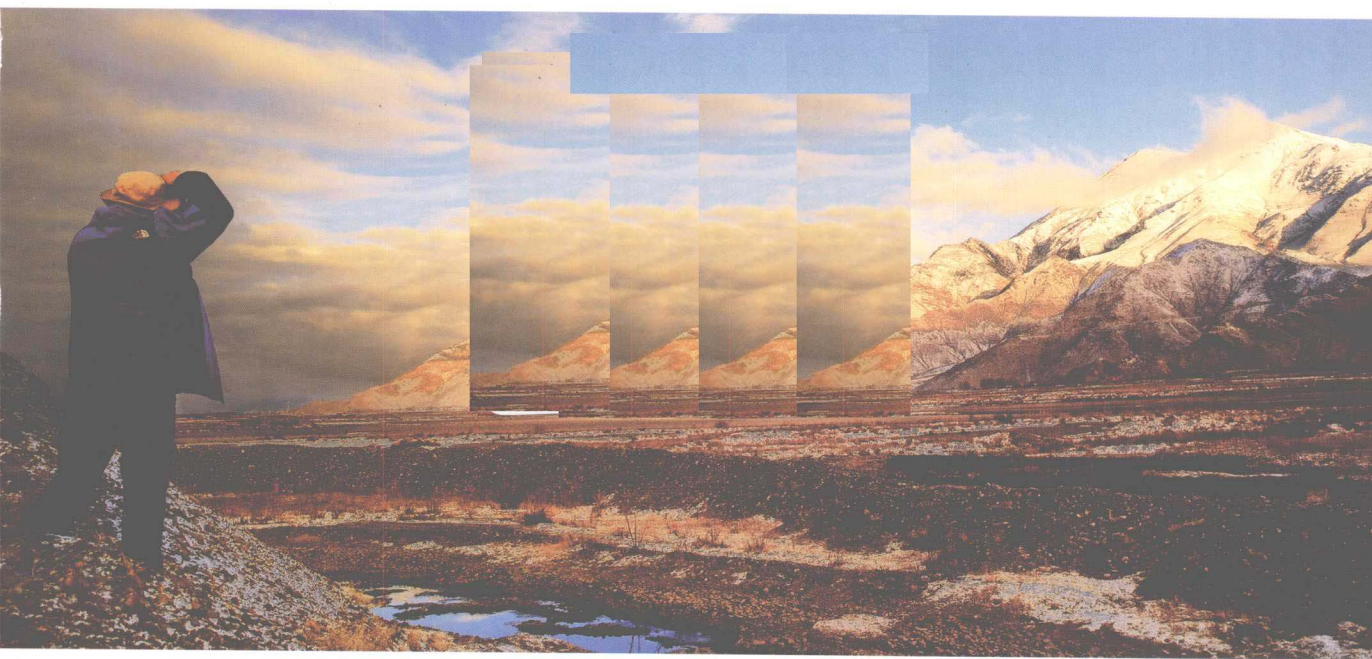

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

非常摄影手记

大师构图攻略

◎ 顾荣军 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京•BEIJING

内 容 简 介

构图是每个涉足摄影的人必须要面对并掌握的一项基本摄影技法和理念。本书摒弃了诸多理论,以实用性强的构图案例为讲解对象,深入浅出地讲解了各种构图方法,以及在拍摄不同场景或主题时如何构图。本书的目的在于帮助读者认识规律,打破规律,从实践中获得真正的进步!

全书共分为“解密篇”和“实战篇”两个部分。其中“解密篇”主要介绍关于摄影构图方面的理论知识,主要包括向大师学习构图、摄影观念大解放及从菜鸟作品里总结构图之十大忌;“实战篇”主要介绍必须掌握的十种构图法则、人像摄影构图及风光摄影十大热点构图。

本书适合那些想要学习摄影,热爱摄影的人们。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

非常摄影手记:大师构图攻略/顾荣军著.--北京:电子工业出版社,2010.6
ISBN 978-7-121-10873-0

I. ①非… II. ①顾… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第087560号

责任编辑:朱沐红

文字编辑:王 静

印 刷:北京画中画印刷有限公司

装 订:北京画中画印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本:787×1092 1/16 印张:19.25 字数:470千字

印 次:2010年6月第1次印刷

印 数:5000册 定价:69.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

ecomme

推荐一——摄影构图的“潜规则”

林路（上海师范大学人文与传播学院教授）

摄影构图有没有规律可循，一直是摄影界众说纷纭的事情。一些传统的老法师搬出千百年来绘画构图规则，套用在摄影师的拍摄过程中，总结出一套看似可行，实际上常有误导意味的“规律”，但影响却不小——因为摄影太年轻了，一百七十多年的历史只能以绘画老大哥唯马首是瞻。也有一些激进的观点，认为摄影构图是无规律可循的，只能凭借直觉在按下快门的那一瞬间完成，因此让无数摄影入门者感到一片迷茫。其实这两种极端都是不足取的，而顾荣军的《非常摄影手记——大师构图攻略》恰如异军突起，给摄影构图的理论和实践带来了一片新的天地。

从构图实战出发，既不排斥千百年来绘画中原有的构图精要，以拿来主义的态度小心求证，并且结合优秀摄影师的拍摄实践加以验证，取其精华，去其糟粕，在实际运用中证实其价值取向，挖掘出切实可循的规律，从而起到货真价实的指导意义，就是本书的精彩所在。尤其是顾荣军在摄影杂志工作多年，接触无数著名摄影师和大量优秀的摄影佳作，凭借细心的梳理和编撰，足以让这样一本具有实战意义的构图手记形成独有的风格。

全书从大师作品入手，将高不可攀的佳作拉下神坛，让所有摄影爱好者都可以有一个参照的空间。然后，以观念的解放为宗旨，引导拍摄者从思维模式上解读摄影构图的奥秘。接下来，不惜章节从多个角度出发，让拍摄者知道应该做什么，不应该做什么，在提出问题的同时不断解决问题，就像是手把手的过程，教会你构图的方方面面。书中还结合不同的拍摄题材，区别对待不同主题的构图技法，在开阔视野的同时，也让所有的拍摄主题在构图上有章可循。更重要的是，在讲完了所有的可能之后，还对六位风光摄影大师作品进行深入点评，指出好作品与差作品之界限，从而检验构图的种种可能。这正如纽约摄影学院教材中曾经说过：“所有的规则正是让你来突破”。这才是摄影构图“潜规则”的最高境界所在！

细读全书，语言简洁，行文流畅，图像案例分析丰富到位。更让人欣喜的是，全书还结合心理学、社会学等多门学科的理论，将摄影构图引向更为深入的层面，但是又深入浅出，不露痕迹。一些描述读来更是赏心悦目：比如“不完整构图召唤性满足了我们辐射想象的心理需求，它的挑战性又满足了我们寻求视觉的心理需求”。还有“刻意追求平衡的影像是无力、平淡的。相比之下，看似不平衡的元素（比如色彩强烈对比，明暗强烈对比，面积强烈对比等），当它们通过某种途径达到平衡时，这样的图像才最具有活力……”在这以前，我也曾写过不少摄影构图的指导书籍，但是纸上谈兵的居多，因此读到顾荣军这本新作，自然有了热心推荐的理由。

推荐二

伍振荣(香港树仁大学新传系高级讲师, 香港《摄影杂志》主编)

摄影源自绘画, 早期的构图法则移植自传统绘画的美学要求, 时至今日, 摄影已发展成一种更复杂的传播形式和艺术形式, 而影像的题材和内容, 亦远比传统的画作更丰富和多样化, 因此, 根据不同的题材, 不同的应用, 影像也发展出自己的构图方法和要求。

顾荣军的这本《非常摄影手记——大师构图攻略》是一本兼顾了构图理论和摄影实战的摄影工具书, 读者在书中可以从实际的范例中看到作者如何演绎当代摄影构图的需要, 为精彩的摄影作品以构图方式做的清晰解读, 让大家都可以看得明白、看得清楚。

当然, 摄影构图其实并无绝对的规律, 应根据不同的题材、不同的应用, 以至摄影师不同的风格修养, 可以有不同的构图方式, 但对于初学摄影的摄友而言, 先参考这一本《非常摄影手记——大师构图攻略》的精彩内容, 给自己打好基础, 融会贯通后, 定能挥洒自如, 得心应手地拍摄出理想的作品。

推荐三

Alfonso (西班牙巴塞罗那大学摄影教授 职业摄影师)

对于摄影来说, 无论是拍摄静止还是运动的画面, 都需要用一种合适的构图来表达主题。而这种构图, 其实就是将取景器中的视觉元素进行合理的安排。我们也许可以在顾荣军的这本书中获得一些体会, 因为在这本书中她做了很多的实践工作, 并将很多不同效果进行了对比, 通过对比来证明构图的原理以及应用。摄影构图是一种要通过大量实践方可掌握的摄影技能, 单纯的文字讲解远没有实践例证来得有用。

开 场 白

顾荣军

构图是摄影入门的基本功，喜欢摄影的人不可不学。

不管玩摄影的人对摄影构图的观点有多么不同，在一点上大家都会达成一致，那就是：一张漂亮构图的作品肯定要比糟糕构图的作品要更具影响力，能给人们留下更深刻印象。即便我们拍摄的是同一个事物，使用的是同一种器材，但由于构图上的差异，可能会带来完全迥异的视觉效果，所以我们几乎可以得出这样的结论：摄影构图是有效的，能表达摄影者个性的重要手段。

在摄影中，我们可以将光理解成摄影的血肉，主题思想理解成摄影的灵魂，而构图便是摄影的骨架。没有血肉，没有灵魂，摄影就失去意义，但血肉和灵魂是需要以骨架为依托。所以，我们需要用最适当、最别具匠心的构图，让摄影的主题更具表现力，让摄影作品更能打动人心。

不过，我觉得学习构图如同是学习一门语言，一旦你学会一门语言，它就不再是你需要不停考虑的东西了。因为说话已经是下意识的行为，说什么才是你关注的重点。所以摄影师、摄影爱好者、摄影发烧友，想要让自己的摄影作品更上一层楼，就应该具备流畅地运用构图这门语言，去表达自己想要表达的。

当然现在市场上有各种各样的有关构图的书籍，大家也可以选择适合自己的，买来研究一下。不过读书的目的是为了将书中的理论用于实践，所以我依然强烈建议大家要多实践，实践过的理论方是有用的，否则书便是一堆废纸。

我认为，在摄影构图中，能让照片绝对漂亮的构图规律是很难总结的，不过已经受到过无数摄影前辈总结并认可的常规原则还是值得摄影初学者去实践、验证的。因为摄影构图上的自由是在遵循规定和打破规律中实现的。

写这本书，目的是想以自身实践的方式，和大家一起去检验那些已经被熟悉或忽视的规律。我不建议一定要按照我们实践的规律来拍摄，相反一张漂亮的照片可能正是由打破规律而获得的。让我们从认识规律开始，尝试打破规律，让我们从实践中获得真正的进步。

目录

Contents

非常摄影手记——大师构图攻略

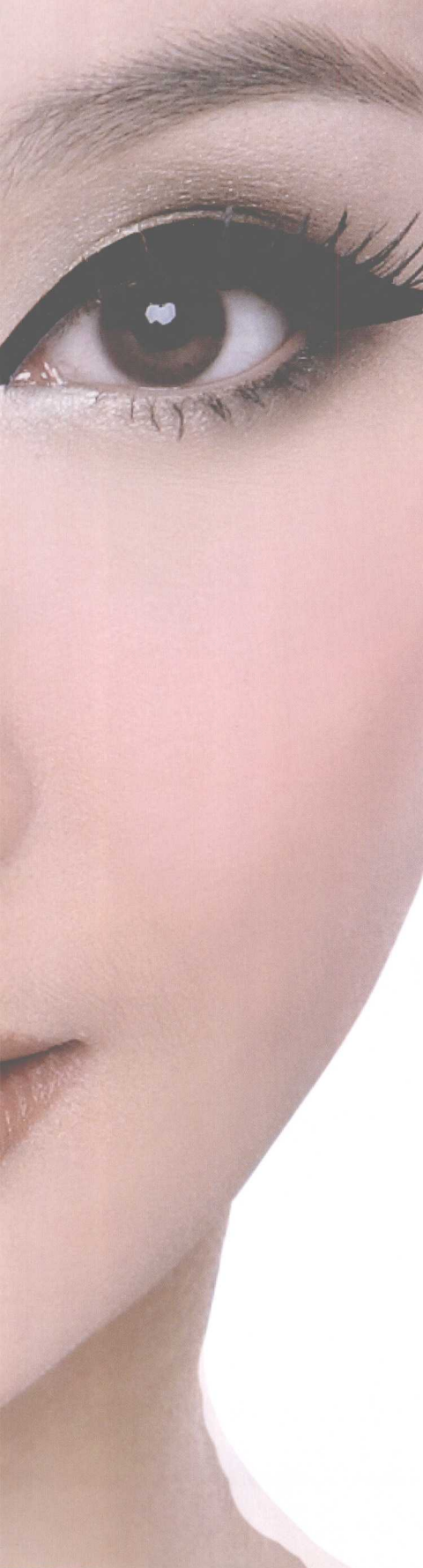
Part 01 解密篇

Lesson 01 向大师学习构图

摄影大师的构图必杀技之一——让一切保持简单	2
摄影大师的构图必杀技之二——完整与不完整同在	4
摄影大师的构图必杀技之三——用光线创造神奇	6
摄影大师的构图必杀技之四——制造框架吸引目光	8
摄影大师的构图必杀技之五——控制好色彩往往能决定摄影的成败	10
摄影大师的构图必杀技之六——把平凡拍成不平凡	12

Lesson 02 摄影观念大解放

构图大解放——向绘画学习构图	14
向绘画学习构图的原因	15
画面的对称与不对称原理	16
黄金分割定律	18
绘画中的留白	20
意境（言外之意与言内之意）	21
构图大解放——从完整性构图到非完整性构图	22
不完整构图之优势一——“扬长避短”	23
不完整构图之优势二——实现对观看者的“心理号召”	23
不完整构图优势之三——选择重点	24
不完整构图优势之四——将形象引到画面以外	25
构图大解放——从封闭式构图到开放式构图的转变	26
构图大解放——用光来摄影	29

目录

Contents

非常摄影手记——大师构图攻略

Lesson 03 从菜鸟作品里总结构图之十大忌

十忌之一——无主题	35
十忌之二——画面太满，透不过气	36
十忌之三——建筑倾斜	37
十忌之四——头撞南墙	39
十忌之五——附加物缠身	40
十忌之六——画面分裂	41
十忌之七——喧宾夺主	42
十忌之八——画面失衡	43
十忌之九——出口被堵	44
十忌之十——画面中植物无来处	45

Part 02 实战篇

Lesson 01 你必须掌握的十种构图法则

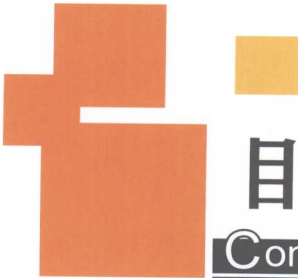
对称式构图法	48
用上下对称式构图拍摄风光	49
左右对称式构图的形式感	51
对称式构图时的拍摄要领	52
相对概念的对称式构图	53
实战分析——对称式构图拍摄大剧院	54
用对称式构图拍摄水边倒影	55
对角线构图法	56
实拍主题——静止的桌面	57
实拍主题——拍摄树木	59

目录

Contents

非常摄影手记——大师构图攻略

实拍主题——江边场景	61
九宫格构图法	62
实拍主题——春天的花朵	64
垂直式构图法	70
构图试验——森林	73
构图试验——直通到底与非直通到底效果比较	74
曲线式构图法	76
实拍主题——城市高架路、立交桥	79
实拍主题——山区公路	80
实拍主题——剧院	81
框架式构图法	83
实拍主题——建筑工地	85
实拍主题——城市风景	87
实拍主题——北京古城	88
实拍主题——公园小景	89
会聚线构图法	91
实拍主题——建筑	93
实拍主题——城市夜景	94
实拍主题——建筑工地、厂房	95
对比式构图法	96
色彩对比对画面的影响	97
面积对比对画面的影响	98
光线对画面的影响	100
光影对画面的影响	101
点和面的对比	102
虚实对比对画面的影响	102
色彩对比中的均衡关系	104
三角形构图法	105
实拍主题——中国古建筑	106
实拍主题——用三角形构图拍动物	109
三角形构图拍摄注意事项	111

目录

Contents

非常摄影手记——大师构图攻略

三分法构图法	112
实拍主题——江边风光	113
实拍主题——春天的牛	114
实拍主题——油菜花	114

Lesson 02 人像摄影构图实战

建议人像摄影构图的种类	117
让照片自然又具活力构图法——对角线	117
经典近景人像构图法——眼睛黄金分割法	119
让照片跳起来的构图法——仰拍从身上跳过	121
性感人像构图法——俯拍床上人像	123
完美体态构图法——侧面S形	126
人像摄影镜头的选择	128
非专业人像头的介绍	128
70焦段—200焦段	128
50mm标准镜头	129
105mm镜头及100（90）mm镜头	130
人像镜头	130
人像摄影常用的特效设备	131
反光板	131
闪光灯	131
柔焦镜或丝袜	132
减光镜	132
人像摄影的七种错误	133
人物太小，环境抢占风头	133
人物总是置于画面中央	134
拍摄人物时，不太理想的角度影响面部的呈现	135
出现不适宜的物品影响画面	136
没有互动画面的意识	137
手的尴尬位置	138

目录

Contents

非常摄影手记——大师构图攻略

画面中间一根柱，破坏画面	139
人物摄影的七个元素	140
要解决的三个关于人像摄影构图的问题	140
七大元素对构图的影响	146
Lesson 03 风光摄影十大热点构图大实战	
必须掌握的五种构图法	192
减法构图法	192
三分法	194
黄金分割法	196
虚实对比法	198
倒影构图法	199
十大热点拍摄主题	202
荷花	202
黎明：用简化法刻画黎明	211
画意摄影的构图	215
日出与日落	219
构图江南	227
像大师一样熟练雕刻都市表情	237
拍摄生动而不寂寞的海	250
天空与云彩的构图之道	259
山的风景	273
叶与林	288

Part 01

解密篇

学会欣赏他人作品，从他人的作品风格里去探索自己的风格，将他人的视觉要素，融入到自己的观点中，我把这个过程称之为“解密”。

学摄影和学会欣赏摄影作品是同一件事情，很多人并不能认识到这一点。要懂得将自己的作品与别人作比较，并能正确评价别人照片的人，一定在摄影上造诣日深；不屑欣赏他人作品而只沾沾自喜自己作品的人，他的艺术之路将遭遇局限。

Lesson 01

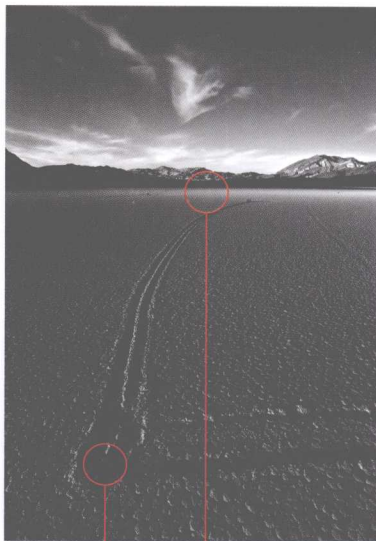
向大师学习构图

想一下子精通构图大师之绝技很困难，但我们可以通过分析大师的作品来获得最直观的体验，从而提高我们的构图水平。

摄影大师的构图必杀技之一——让一切保持简单

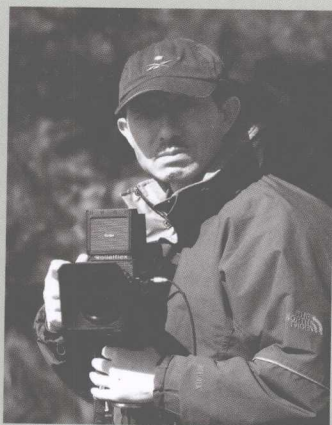
摄影师：段誉衡（加拿大）

作品分析

①这是一个竖构图，画面中遵循了三分法的原则，但它不是安静的三分法，而是通过一条曲线增加了图片的动感。

②黑白照片最离不开的是质感和影调，在这幅照片中，淤泥路的光影刻画出它的质感，也增加了画面的“皮肤”质地。

大 师 简 历

段岳衡，湖南人，中国“摄影十杰”，中国摄影家协会成员，湖南省摄影家协会功勋理事。1968年初中毕业后插队、服役、当记者。

1983年开始摄影创作。

1995年毕业于中国人民大学新闻摄影专业。他的作品在国际、国内影展影赛中屡获大奖。他先后获第六届富士杯全国摄影十杰第三名，连续获湖南省第一届、第二届摄影十杰称号，第九届国际摄影艺术展览获铜奖。段岳衡是北美首位与富士公司签约的华裔摄影家。

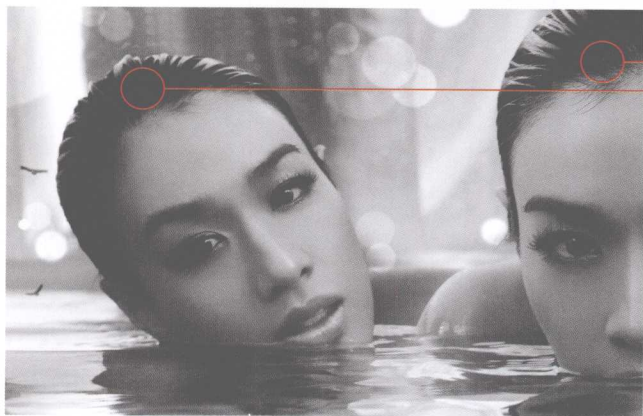
大 师 经 验 总 结

虽然摄影构图有很多种，但简洁始终是第一不能忘却的画面原则。无论如何构图，使用什么技巧，最终都是为了突出主题，而简洁往往能够轻松实现画面的中心思想的体现。在摄影实践中，很多人往往记得使用各种技巧，但忽略了摄影作品的最终目标——体现视觉中心点。

摄影大师的构图必杀技之二——完整与不完整同在

摄影师：颜志雄（中国）

②
①

作品分析

①左边是模特完整的一张脸，但因为是在水里，所以水中的细节成为这张脸的补充。

②右边是正面构图，却切割了人物脸部的另一面，虽然是不完整，但却增加了照片的想象力，这也是为画面营造艺术感染力的一种方式。

颜志雄

英国皇家摄影学会会员

中国摄影家协会会员

中国摄影界个人成就最高奖金像奖获得者

中国摄影艺术大展金奖获得者

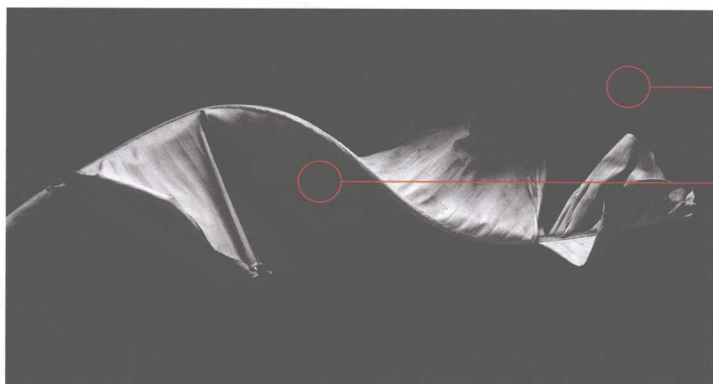
中国人像摄影大展两枚金奖获得者

一张摄影作品中，若是某个部分突然消失，必须会对观看者的视觉心理产生召唤。我们会千方百计凭借经验去补充那些缺欠的部分，根据部分去猜测整体。所以在人像摄影中可以采用不完整构图，来唤醒人们的视觉记忆和想象力。

摄影大师的构图必杀技之三——用光线创造神奇

摄影师：Per Volquartz（美国）

①

②

作品分析

①为了突出摄影师要表达的主题，作品采用了黑色的背景，使被光线照亮的芭蕉叶更能抓住观看者的眼球。黑背景也使本作品更具有形式感。

②将一片平常且残破的芭蕉叶拍摄得如此精彩，在很大程度上得益于大师对光线的理解。本作品中，摄影大师巧妙地运用光线照亮主体，恰当的用光使叶片层次分明。另外，摄影大师特别注意到叶片主体的弯曲形状，并且成功地用光线勾勒出来，画面中优雅的S形线条使作品富有动感，虽然简单却不单调。而且，叶面上自然的明暗对比、过渡，使画面质感强烈，并具有三维的效果。