

数码摄影诊所③

拍摄背景 → 照片会诊 → 实战指导 → 作品分析

◎ 上百种典型会诊案例 ◎ 专家诊断构图知识与技法 ◎ 摄影题材构图妙方60招

这样构图才完美

◎ 光影视觉 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

数码摄影诊所③

这样构图才完美

◎ 光影视觉 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书通过大量精彩照片，以生活化的语言，和朋友聊天式的模式，通过一个个生动的案例，以对比的方式，将摄影构图的一系列知识由概括到具体，由浅显到深入地逐步展开，全面讲解了数码摄影构图的方法和技巧。

本书内容涉及构图的概念、构图的特性、构图的基本原则、构图的基本元素，同时收纳十余种常见构图方式及创作方法，摄影题材亦包括人像、风光、花卉、动物、静物等多个方面。

本书对初级摄影爱好者具有指导意义，同时也非常适合具有一定摄影基础知识的摄影爱好者和发烧友。

图书在版编目（CIP）数据

这样构图才完美 / 光影视觉编著. — 北京：中国铁道出版社，2013.1
（数码摄影诊所；3）

ISBN 978-7-113-15267-3

I. ①这… II. ①光… III. ①数字照相机—摄影构图

IV. ①TB86 ②J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第202468号

书 名：数码摄影诊所3·这样构图才完美

作 者：光影视觉 编著

责任编辑：王宏

特邀编辑：赵树刚

责任印制：赵星辰

读者热线电话：010-63560056

封面设计：子时文化

出版发行：中国铁道出版社（北京市西城区右安门西街8号 邮政编码：100054）

印 刷：北京精彩雅恒印刷有限公司印刷

版 次：2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

开 本：880mm×1230mm 1/32 印张：8 字数：234千

书 号：ISBN 978-7-113-15267-3

定 价：39.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社发行部联系调换。

前言

Preface

摄影不是一门单纯的技术，它以美学理论为基础，通过对光线、色彩、线条等元素的组织来再现被摄对象客观、真实状态的一种造型艺术。

在这个造型的过程中，我们通过构图将客观生活中的三维世界有机地凝聚在有限的二维画面中，运用艺术的思维方式和表现手法将作者所要叙述的主题思想、心理感受融入到摄影作品之中，同时，构图担负着突出主体、吸引视线、简化杂乱、均衡画面的作用，通过画面构造传达阐释更多的信息，反映作者对某一事物的感受，并借以引起观者切身真实的情感共鸣。因此，构图作为摄影艺术重要的造型及表现手段，起着非常重要的作用。

摄影构图是一个综合性较强的课题，它不仅涉及摄影技术理论知识的层面，而且还涉及美学的范畴。拍摄者自身的艺术修养、审美能力的高低直接影响了其对摄影构图的组织与安排。所以，在学习摄影构图的同时还要对自己的艺术修养进行加强和提高，以帮助增进学习的效果。

摄影构图本身具有很强的实践性，在摄影的过程中我们会发现构图是一项非常具有创造性的实践，无论怎么做，都会产生全新的视觉感受，这一点是其他的学科所无法达到的。而构图又是摄影乐趣的集中所在，因为每一张照片的产生都离不开构图，而各种构图方法又与拍摄各要素有机地结合在一起，彼此无法单独存在。它们之间每一种不同的组合方式能够产生完全不同的拍摄效果，这就像一个无穷变化的万花筒，吸引着我们不断去尝试。同时，我们要明白一点，那就是对于摄影构图来说，没有一个方法是绝对正确或是绝对错误的，随着摄影艺术的发展，不同时代审美的要求，摄影构图的创作方法层出不穷，只有发挥自己的想象力与创造力，才可以使自己不断向新的高度攀登。

摄影构图的方法在理论上来说是相对有限的，但是，随着数码技术的日益成熟，数码相机和一些软件的使用为摄影爱好者提供了无数的可能性，在摄影道路上，我们还要以更加饱满的热情不断探索前行。

本书本着和广大摄影爱好者共同学习研究的目的，总结了一些摄影构图的基本法则和既定规律。在这里仅以编者的观点，作为一个平台，和喜欢摄影的朋友们进行交流与探讨，不足之处还需要大家不吝指正。

编者

2012年10月

目录

CONTENTS

Chapter 01

拍摄优秀照片的秘密

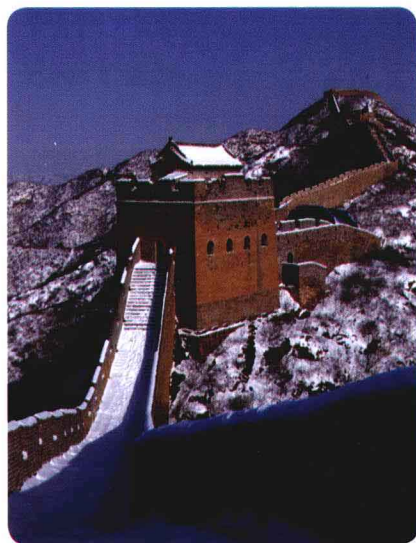
构思多以精巧取胜·····	2
画面简洁但不简单·····	4
这样来突出主体·····	6
构图讲究完美舒畅·····	8
让不同画幅体现不同的情感·····	10
主题鲜明主体突出·····	12
花卉摄影主题的运用·····	14
画面既整体又均衡·····	16
均衡式构图展现庄严·····	18

水平线条的稳定流畅·····	46
线条增强画面的流畅性·····	48
垂直线条的坚强力量·····	50
利用垂直稳定的线条拍人物·····	52
平行线条带来节奏感·····	54
有规律的线条节奏·····	56
倾斜线产生运动倾向·····	60
流畅的线条美感·····	62
曲线带来优美的旋律·····	64
曲线丰富画面结构·····	66
折线使画面更多变化·····	68
抽象随性的不规则线·····	70
同色系使色彩协调统一·····	74
影调彰显主题·····	76
对比色带来视觉冲击感·····	78
对比色突出人物主体·····	80
画面的影调与色彩·····	82
明亮光线带来明快画面·····	86
明亮光线下的曝光问题·····	88
逆光带来强烈视觉刺激·····	90
逆光下表现植物的美·····	92
逆光展现人物轮廓·····	94
虚实对比更易突出主体·····	96
用大光圈虚化背景·····	98
虚实对比中的层次感·····	100

Chapter 02

构图遇到的各种要素

主体突出视觉更鲜明·····	22
注意主体在画面中的位置·····	24
陪体带来有趣的对比·····	26
陪体增强趣味性·····	28
前景可用来表现环境·····	30
前景增加画面空间感·····	32
背景简洁画面更漂亮·····	34
让主体从背景脱颖而出·····	36
留白增加照片的意境·····	38
留白让画面更生动活泼·····	40
让画面有呼吸的空间·····	42

Chapter 03

大师常用的构图法则

满足视觉的均衡式构图	104
达到视觉的平稳	106
画面均衡的视觉美感	108
平衡稳定的对称式构图	110
对称式构图拍建筑	112
对称式构图拍人物	114
富于韵味的变化式构图	118
留白式构图拍摄花卉	120
充满动感的对角线构图	122
漂亮的斜线构图	124
对角线构图拍人像	126
紧凑细腻的紧凑式构图	130
紧凑式构图表现如花美女	132
黄金分割的九宫格构图	134
黄金分割构图展现画面美感	136
美观的九宫格构图	138
鲜明突出的向心式构图	142
漂亮的向心式构图	144
向心式构图展现独特的视觉效果	146
体现高度的垂直式构图	148
体现挺拔的垂直式构图	150
优美且雅致的S形构图	154
强调透视感的X形构图	156
庄重神秘的十字形构图	158
横构图展现十字形	160
小品效果的折线式构图	164
强调广度的对分式构图	166
充满趣味性的框架构图	168
框架式构图突出主体	170
巧用前景变框架	172
引人入胜的棋盘式构图	176
不完整构图可扬长避短	178
不完整构图展现另类美	180

Chapter 04

体会摄影构图的魅力

充满魅力的黑白影调	184
富有影调层次的黑白摄影	186
黑白影调展现细腻质感	188
丰富多彩的彩色影调	190
温暖明快的暖色调	194
拍摄漂亮的暖色调	196
诠释破晓的色彩	198
红色的激情效果	200
红色的明艳感	202
蓝色的悠远与宁静	206
绿色的和平与希望	208
活泼绚丽的橙黄色	210
舒服柔和的浅灰色	212

Chapter 05

摄影技术增加构图表现

慢速拍摄带来神奇效果·····	216
慢速快门拍摄磅礴的瀑布·····	218
星光镜增强画面形式感·····	220
长焦镜头有效压缩空间·····	222

就这样让你爱上长焦镜头·····	224
利用微距拍摄另类画面·····	226
利用微距捕捉温馨细节·····	228
弱光摄影表现个性效果·····	232
弱光下的花卉·····	234
二次构图让画面更完美·····	238
画意摄影增加诗画意境·····	240
拍摄意境美的画面·····	242

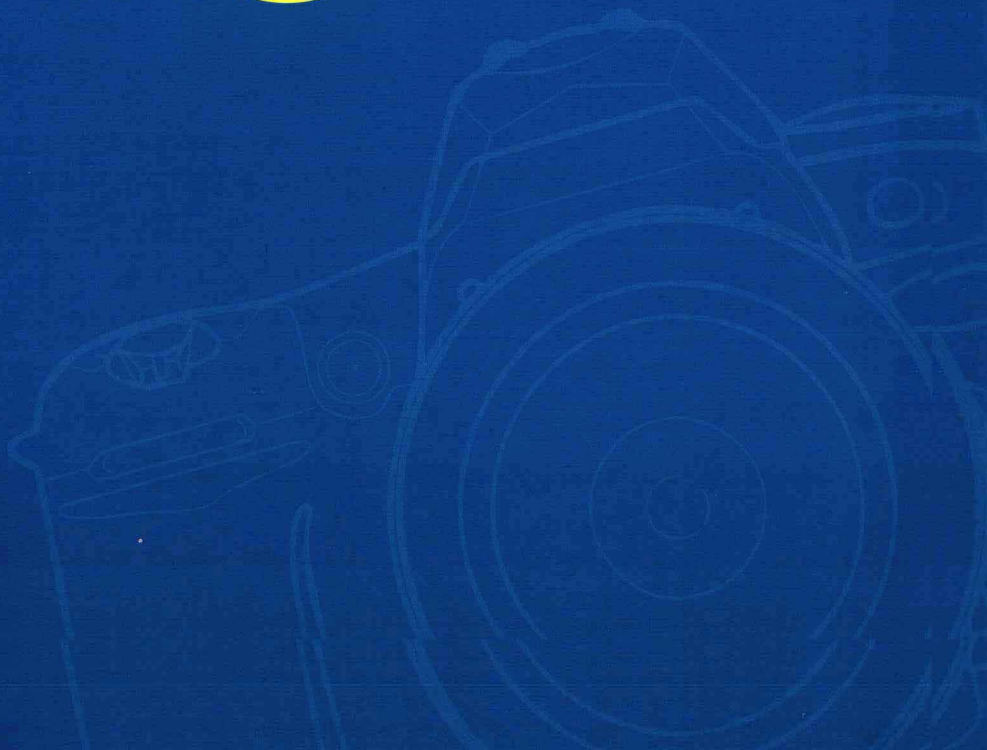

01
CHAPTER

数 码 摄 影 诊 所 **3**

——这样构图才完美

拍摄优秀照片的秘密

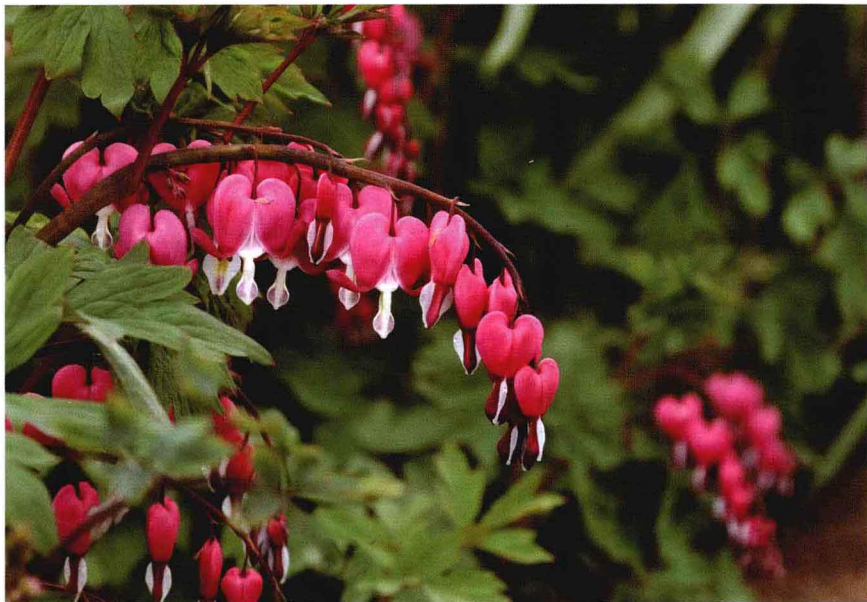
1.1 构思多以精巧取胜

拍摄背景

一幅漂亮的照片，不是简单的拍摄一幅画面，其间往往反映了拍摄者的思想感情、构图水平、美学运用以及摄影技术等多方面的因素。这幅照片拍摄于一个公园，摄影师精心安排画面中的每一个元素，想要完美的表达花卉的优美。

构图是表现摄影内容的一个重要因素，构图作为作品中全部视觉艺术语言的组织方式，不仅是使拍摄内容得到恰当的表现，也是拍摄者思想的集中展现，所以只有当我们的构思和拍摄对象的组织结构得到和谐统一时，才能产生完美的构图，得到令人满意的视觉效果。

❗ 问题照片

拍摄数据：焦距：200mm 曝光模式：手动 快门：1/4000s 光圈：F4 曝光补偿：无

✚ 照片会诊

画面中各元素的使用几乎面面俱到，主体、陪体、前景、背景都有表现，这样一来反而削弱了主体的表现力，加上在强烈的光线下，画面色彩饱和度较低，颜色整体发白，导致画面不仅显得杂乱，色彩也不够漂亮，观者看后不禁觉得有些遗憾。

📖 实战指导

想要表现漂亮的主体就要把它的特点尽可能集中地展现出来，如果过多的画面构成元素妨碍了主体表现，那么就尽量简化它们。永远记住的一点是：摄影是减法的艺术，过犹不及。

这样拍就对了

作品分析

这幅照片的色彩和光照条件与左侧画面基本相当，只是使用了更大的光圈和较长的焦距，这样一来，背景完全被虚化成为有深浅渐变的色块，这样一来，画面更加简洁，主体则显得更加突出，无论形态还是色彩都被强化了，整体得到了最好的表现。

拍摄数据

焦距 300mm

快门 1/1000s

光圈 F1.2

曝光补偿 无

1.2 画面简洁但不简单

拍摄背景

构图不单是指简单的操作，还意味着把自然物象引入到不同于自然的一个独立存在的世界的过程。画面简洁的构图，能够跟好的突出拍摄主体，增加画面的色彩。

构图和设计是可以通用的，因为它们含义相通。设计是艺术家为了明确而且更好地表达自己的思想而适当安排各种视觉要素的一种构思。构图同样不仅仅是简单的选择，而是需要增加或者摒弃一些元素，使画面中的各视觉要素有机地结合在一起，形成美好明快的画面效果。

! 问题照片

+ 照片会诊

拍摄对象本身具有漂亮的色彩和形状，其间也有很多有趣的细节，但是拍摄的时候忽略了背景的处理，规律的格状花纹减弱了主体的表达效果，画面的整体效果也大打折扣。

实战指导

尽量将背景做简化处理，简洁的背景才会有简洁的画面效果，主体特征才会更加突出。

拍摄数据

焦距 66mm
快门 1/100s
光圈 F5.6
曝光补偿 无

拍摄数据

焦距 135mm快门 1/100s光圈 F5.6曝光补偿 无 这样拍就对了 作品分析

选择更近的距离进行拍摄，有效地压缩了空间，使得背景无法遮挡的纹理感完全虚化，达到无法辨别的程度，这样不仅使画面达到简化的效果，也使主体的细节更加突出，形态和颜色有了更好的表达。

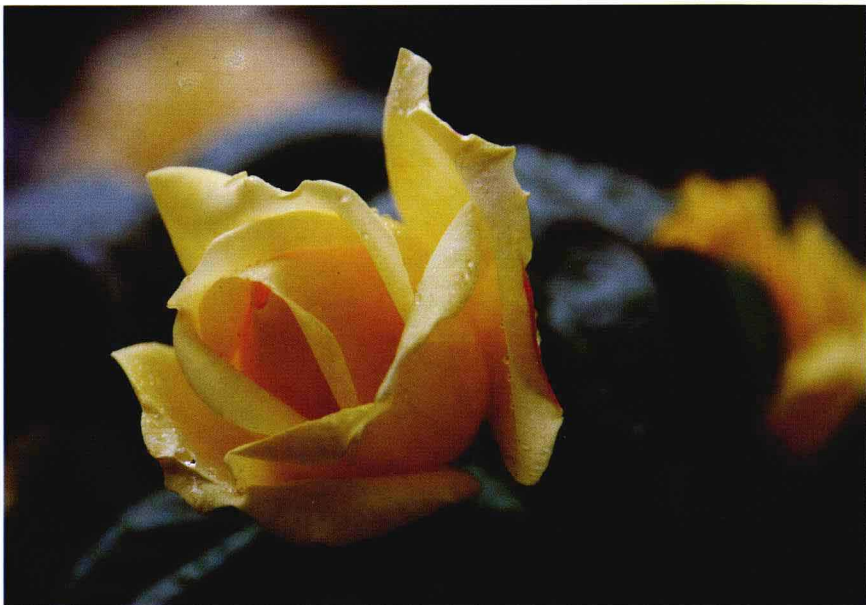
1.3 这样来突出主体

拍摄背景

我们所拍摄的每一个题材，不管它是平淡还是宏伟，普通亦或非凡，都蕴含着视觉美点。比如我们看到的人、树、房屋或者花卉的时候，应该先撇开它们的一般特征，从其形态、线条、质地、明暗、颜色来系统并且有条理地进行处理与分析，从而更好的突出主体。

摄影是摄影者通过运用各种造型手段，在画面上生动、鲜明地表现出被摄物的形状、色彩、质感这一系列要素的关系。构图的目的是把选取的被拍摄对象加以强调、突出，从而舍弃那些一般的、表面的、烦琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使作品比现实生活更形象、更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。

❗ 问题照片

拍摄数据：焦距：135mm 曝光模式：光圈优先 快门：1/80s 光圈：F6.3 曝光补偿：无

⊕ 照片会诊

这幅拍摄花卉的照片，花朵的形态，处于画面的位置都没有太大的问题，不足的地方仍然是背景处理得不够简洁，尤其处于背景的大花朵，显然它受到的光线比拍摄主体要强烈，所以呈现出较大面积的亮色，对主体产生了不利影响，有些喧宾夺主的感觉。

实战指导

对拍摄角度稍做调整，不要让其他花朵比主体花朵显得更亮，或者可以利用较暗的道具遮挡住影响画面效果的部分，曝光准确，保证突出主体的主要地位。

拍摄数据

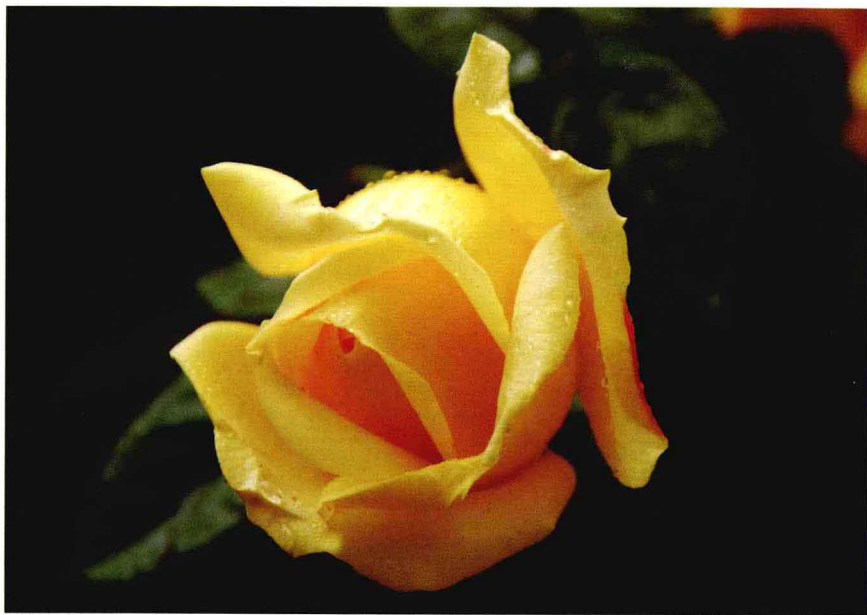
焦距 135mm

快门 1/160s

光圈 F5.6

曝光补偿 +0.3

这样拍就对了

作品分析

再次拍摄的时候，使用了一张黑色卡纸将较亮的花朵遮挡住，同时使用曝光补偿，满足了主体曝光需要；这次拍摄的效果就要好很多，不仅背景变得简洁，而且画面的色彩也得到了更好的表现，主体显得更加突出、完美。

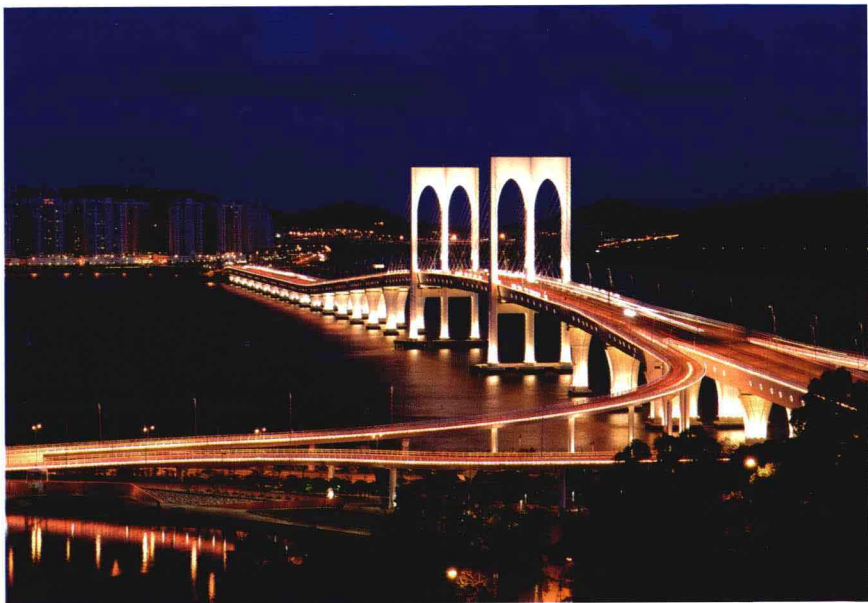
1.4 构图讲究完美舒畅

拍摄背景

生活中有着无数美的画面，给我们留下深刻的印象。好的构图作品也一样，让我们感觉非常流畅和完美的感觉。生活和美是紧紧联系在一起的，关键在于我们作为摄影者必须具备敏感的直觉和丰富的想象力。

什么样的作品才称得上是一幅有具有良好构图的作品呢？最基本的就是要做到视觉效果好，看上去比较舒服。不论画面中的组成元素多或者少，颜色丰富还是简单，都要让人一眼看去感觉自然舒畅，各元素的结合符合人们的视觉规律，没令人奇怪或反感的视觉效果。只有作为观赏者来真切感受时，才能知道构图是否合理自然。

❗ 问题照片

拍摄数据：焦距：45mm 曝光模式：手动 快门：5s 光圈：F8 曝光补偿：无

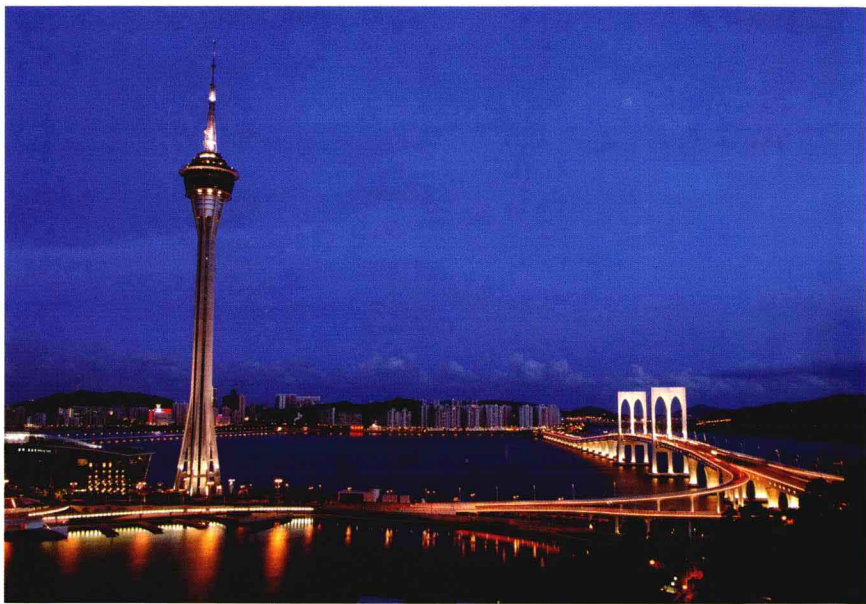
+ 照片会诊

画面拍摄的本来就是夜景，暗部较多，而拍摄入画的建筑由于桥体的遮挡又产生了相当多的阴影，这样一来，画面整体黯淡的元素较多，也显得有些杂乱。

📷 实战指导

夜景的迷人之处往往在于璀璨的灯光带来的光芒四射的效果，较长的曝光时间能带来较强的明暗对比的视觉刺激，适当地调整画面明暗面积，往往会让画面更加均衡漂亮。

拍摄数据

焦距 28mm快门 8s光圈 F8曝光补偿 无 这样拍就对了 作品分析

重新构图，减少阴影面积的表现，画面中暗部面积变得更为适中，效果明显发生变化，流光溢彩的街道和光芒四射的建筑群给观者带来明朗的视觉感受，画面整体比例均衡，影调协调，显得更加自然舒畅，更具艺术表现力。

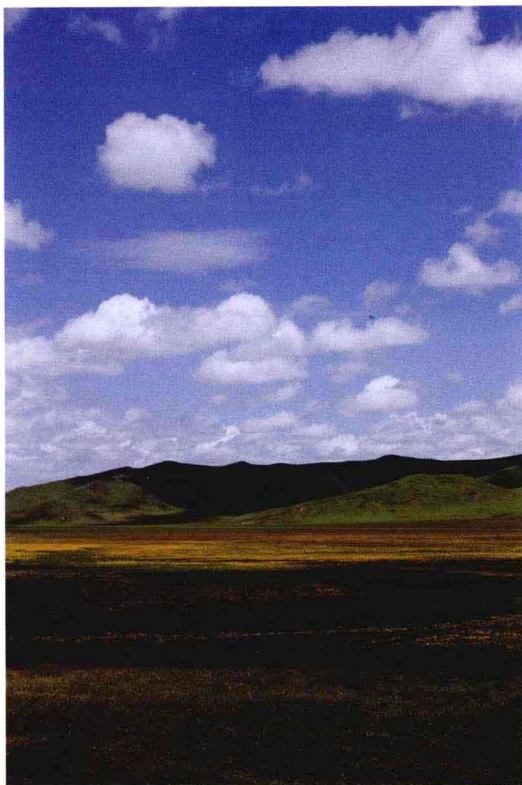
1.5 让不同画幅体现不同的情感

拍摄背景

广阔无垠的草场，金黄的油菜花田，远山如黛，晴空如洗，洁白的云朵仿佛山间的羊群，柔软舒展，并在头顶不断变换着姿态。置身这碧空绿野之间，似乎可以忘记时间，只想躺下来，被那巨大的云影覆盖，看着云展云舒，心无杂意，自然开怀。

画面的构图和写文章也有相同之处，比如，作文需要有章有法、有主有次、相互呼应、虚实对比、藏露隐现、简繁适中、疏密无间等，对于构图来说，同样存在这样的规律，不仅要通过表现主体来体现主题，还要取得各个元素之间的和谐统一，使画面完美舒畅。

❗ 问题照片

+ 照片会诊

对于比较广阔的拍摄对象来说，竖构图虽然可以在一定程度上更好地表现高度感，但似乎不足以更全面地表现主体整体的形态特征。

📖 实战指导

如果拍摄宽广或者狭长的对象，选用横构图，可能会将主体全貌更多地拍摄进画面，从而使画面显得更均衡自然。

拍摄数据

焦距 70mm
快门 1/250s
光圈 F11
曝光补偿 无