

专业构图理论 · 全面实战技法 · 世界摄影佳作

CHIP
FOTO
VIDEO

视觉新媒体 编著

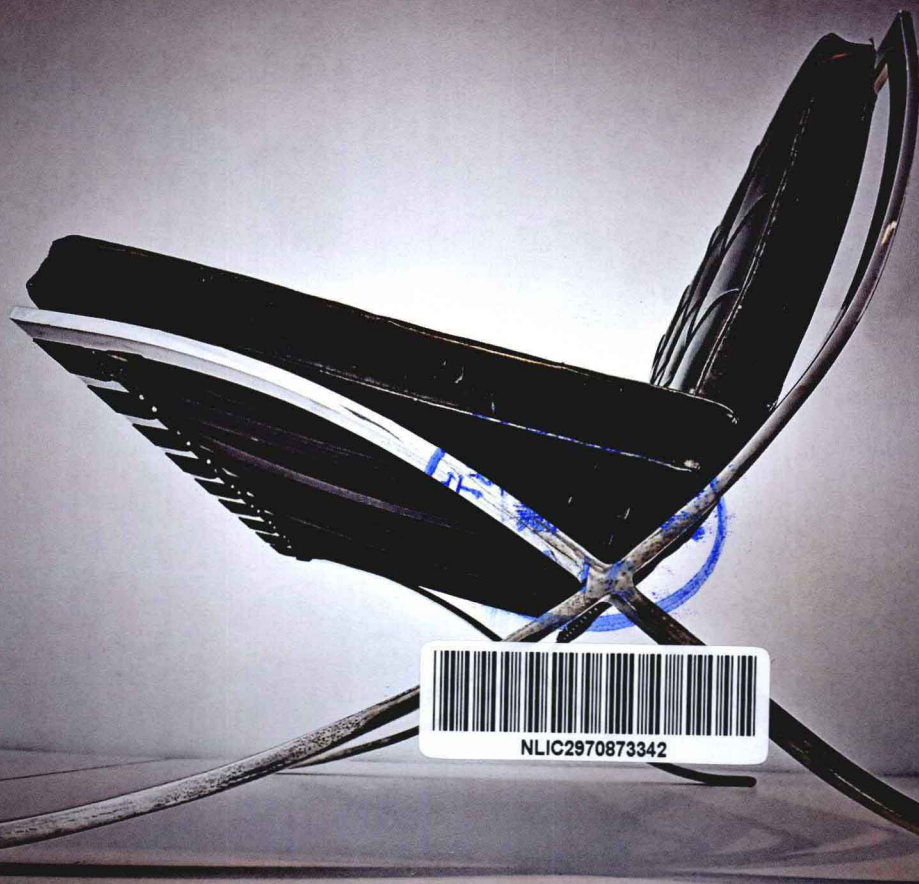

机械工业出版社
China Machine Press

构图决定成败

CHIP
FOTO
VIDEO

视觉新媒体 编著

机械工业出版社
China Machine Press

构图是摄影中极其重要的环节，决定着作品的成败。本书从理念入手，结合基础、实战和赏析等几个方面，为读者详解摄影构图的技巧和力量。开篇是名家理念；接着第1篇从构图基础起步，介绍摄影中与构图相关的各种元素；第2篇从实战角度分析面对不同摄影主题，该怎样构图；最后一部分为佳作欣赏，让读者打下摄影基础之后，从构思与审美上有更高的提升。全书200多张精选摄影作品全部配有构图点评、拍摄参数，其中不少作品出自国际级摄影师之手，点评专业且富有深度，非常值得摄影爱好者学习、体会。

本书适合初、中级摄影爱好者阅读和学习，也适合摄影艺术爱好者欣赏与收藏。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

构图决定成败 / 视觉新媒体编著. —北京：机械工业出版社，2013.3

ISBN 978-7-111-41625-8

I. ①构… II. ①视… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第036144号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：刘莎 朱艳霞

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

2013年4月第1版第1次印刷

230mm×214mm·12.8印张

标准书号：ISBN 978-7-111-41625-8

定价：68.00元

凡购买本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88378991；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259（兼传真）

投稿信箱：（010）64882614；88379604

读者信箱：zhuozhongtushu@126.com；hzjsj@hzbook.com

我们不只是用相机拍照。我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐，爱过的人。

——安塞尔·亚当斯
(*Ansel Adams*)

摄影之路如同攀登山峰，曲折险峻，但我们依然前行，只为遇见下一刻更奇美的景色，下一刻更好的自己。

前言 Preface

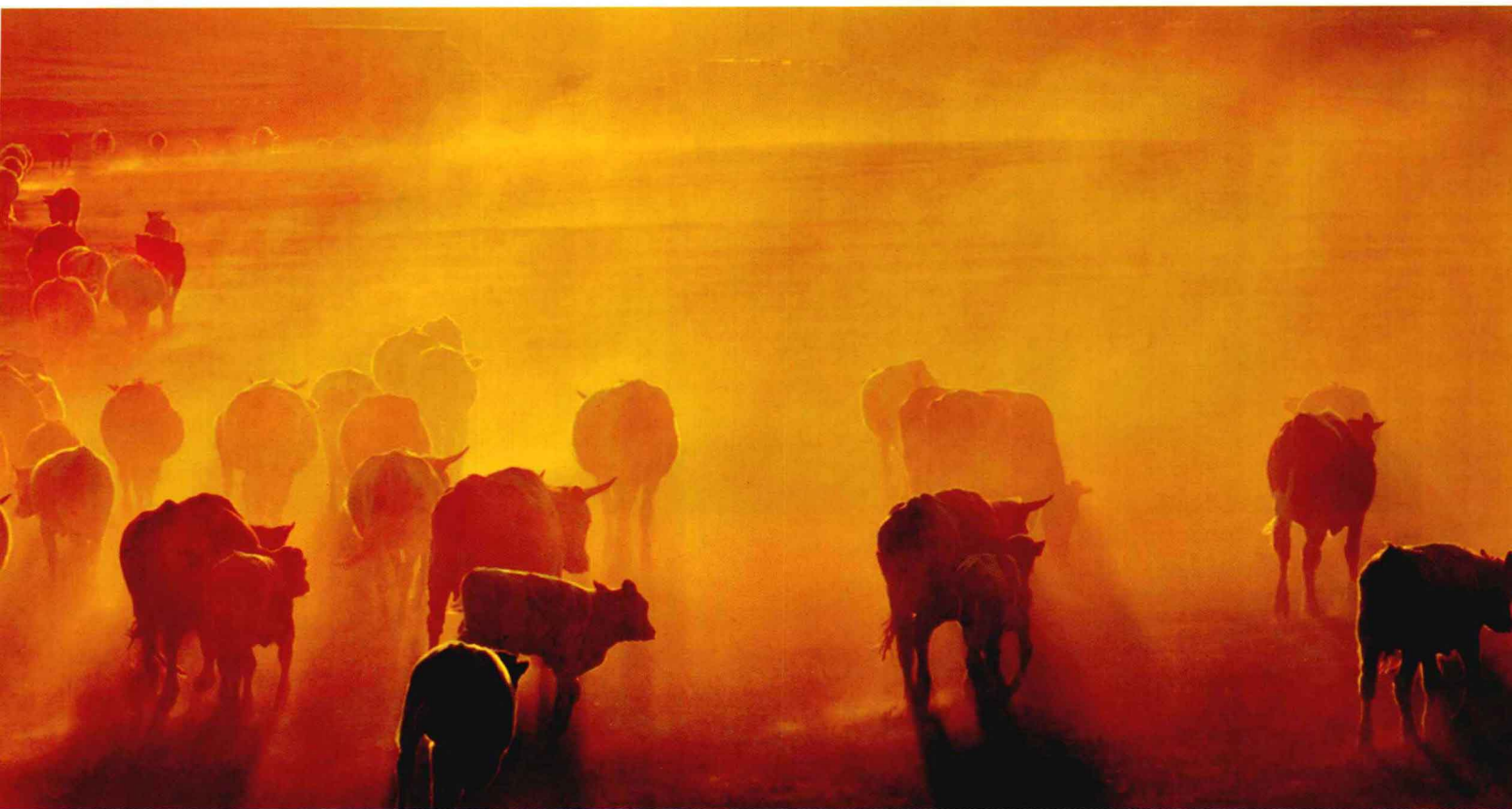
向着下一张精妙的照片出发吧!

摄影是一门综合的艺术，如果把相机比作电影拍摄器材，那么从广义上来说，构图就是导演在筛选素材、排布“演员”和场景，以此创作能充分表达想法和情绪的作品。有合适的拍摄器材当然很重要，但巧妙的构思和恰当的安排往往才能给一张照片带来灵魂。同样是巍峨山峰，怎样让你镜头下的它显示出独特的艺术美感？同样是欢乐的人群，怎样让你定格的笑脸拥有更丰富的情感和回味？构图的重要性不言而喻这本书，就想和你分享很多通过构图给照片带来灵魂的方法。

让我们先从理念入手吧。本书开篇就邀来世界级风光摄影大师李元和新生代自由摄影师宋哲鹏，请他们畅谈各自对构图的理解，相信会给你带来不一样的启发。第1~6章组成了第1篇——构图基础与技法，在这里，你可以详细了解到构图理论相关的方方面面。摄影中的节奏与呼应是什么不同的镜头会带来怎样的效果？常用的构图方法都有哪些？这些问题的答案在第1篇里都能找到。

有了理论基础，该进行实战了。第2篇——构图实战与解析内容为第7~10章，我们把摄影中常涉及的各种题材进行了归类，并且总结了相应的

图经验。主题从人物到动植物、从风光到建筑。有了详细的实战指导，相信你在面对各种具体拍摄情况时会更有把握。

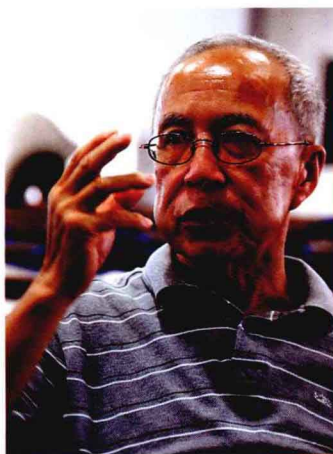
最后一部分是作品赏析，这里呈上更多精彩摄影作品，从构图的角度向你一一展示它们的过人之处。

也许你是一位摄影新手，正一边回看照片文件夹一边纳闷，为什么自己没有朋友拍得好。那么这本书可以帮助你从头梳理构图知识，分析每张图片的构图精妙之处，让你从中找到问题的症结，在朋友中来个华丽升级。也许你已经有了多年的拍摄经验，正在纠结要不要花上一笔“巨款”给自己更新装备，让照片水平提升一把，那不妨也读一读这本书，也许其中就能发现你一直忽略的构思要点，省钱之余，让摄影水平和理念有个飞跃。倘若你是一位影像艺术爱好者，相信这本书里精彩的照片和赏析文字，足以给你带来一次美好的视觉体验。

构图是摄影的根本，决定着一张照片的成败。除去通过书本学习构图，我们更需要通过长期拍摄与艺术品味、思想高度的提升，让构图理念与个人修养全面融合，完美表达。摄影构图的研究之路漫长却充满愉快的挑战，向着下一张精妙的照片，出发吧！■

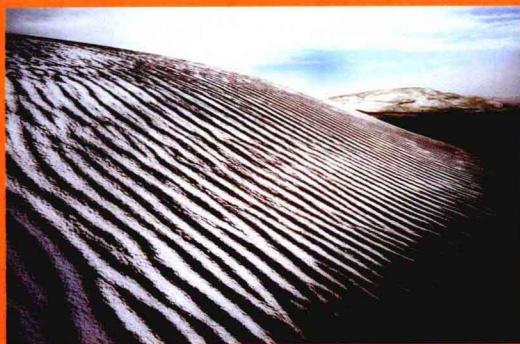
构图决定成败

目录

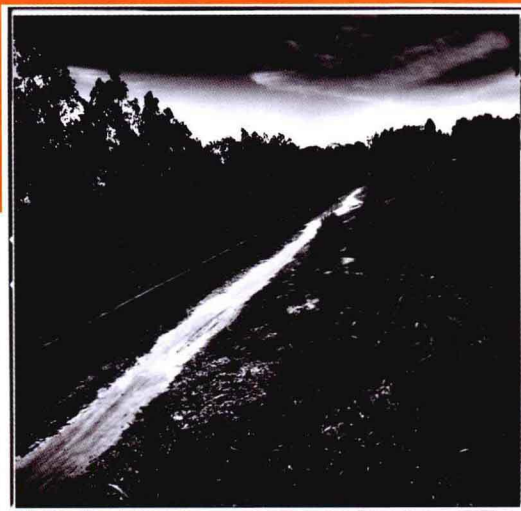
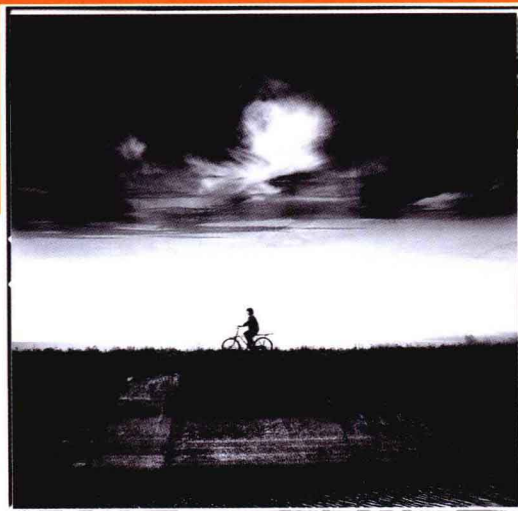
李元:

从构图探摄影与绘画的异同016

宋哲鹏:

用构图套牢观者的心绪023

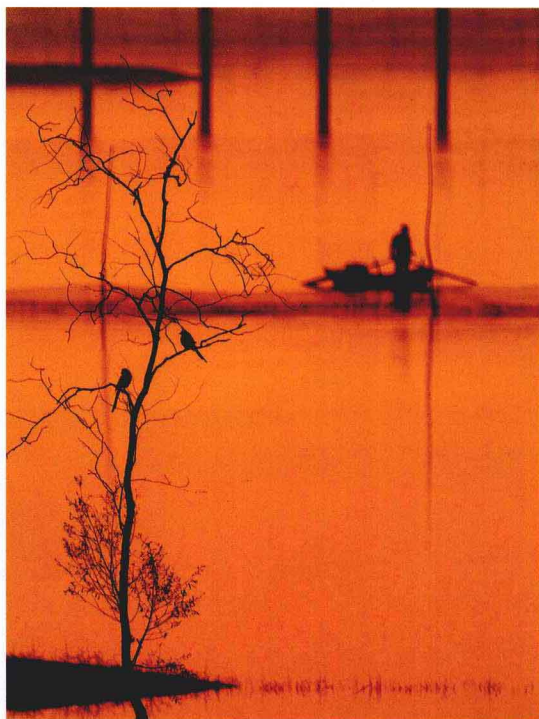

第1篇 构图基础与技法

032

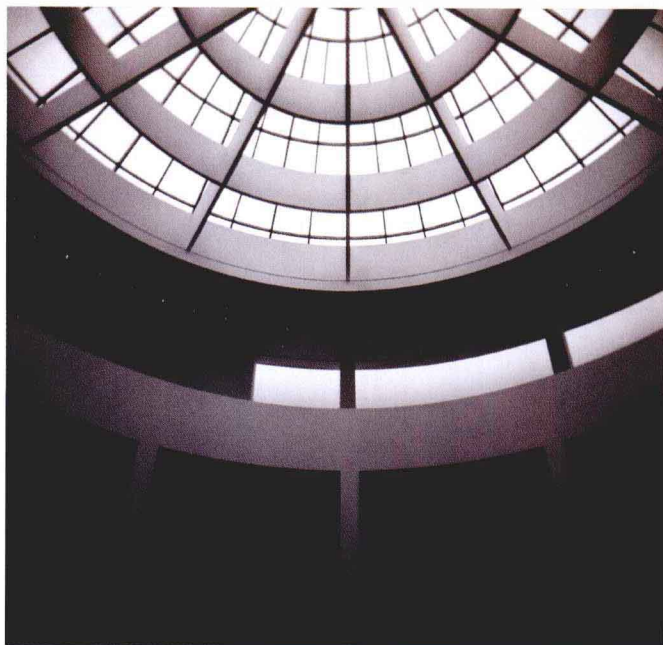
第1章 构图决定成败

- 1.1 什么是摄影构图 033
- 1.2 合理与不合理的构图 035
- 1.3 构图决定成败 037
- 1.4 主题的确立与表达 039
 - 1 观察对象确定构图主题 039
 - 2 通过构图表达主题 040
- 1.5 主体与陪体 041
 - 1 主体、陪体的概念和作用 041
 - 2 怎样确定主体 041
 - 3 怎样突出主体 042
 - 4 怎样巧用陪体 043

044 第2章 构图的基本元素

2.1 点	045
1 单点	045
2 多点	046
2.2 线	049
1 直线	049
2 斜线	050
3 曲线	052
2.3 面	054
1 三角形面	054
2 不规则面	056
2.4 形状	057
2.5 色彩	059
1 色彩的冷暖面积	059
2 色彩的统一协调	060
3 色彩的组合	061
2.6 阴影	062
1 剪影	062
2 投影	063
3 倒影	064

066 第3章 构图的高级元素

3.1 景深 067

1 景深在构图中的作用 067

2 大景深与小景深的适用范围 069

3.2 留白 070

3.3 对比 072

1 动静对比 072

2 冷暖对比 073

3 大小对比 074

4 虚实对比 076

3.4 节奏 077

1 重复式节奏 077

2 渐变式节奏 078

3.5 均衡 079

1 对称均衡 079

2 重量均衡 080

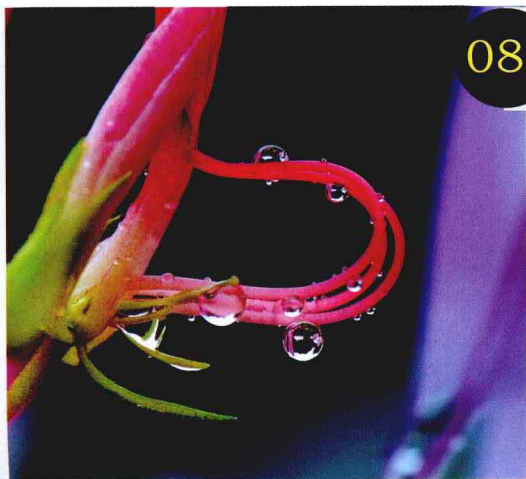
3 疏密均衡 081

3.6 呼应 082

1 色彩呼应 082

2 走势呼应 084

085 第4章 构图的画幅与景别

4.1 横画幅 086

4.2 竖画幅 088

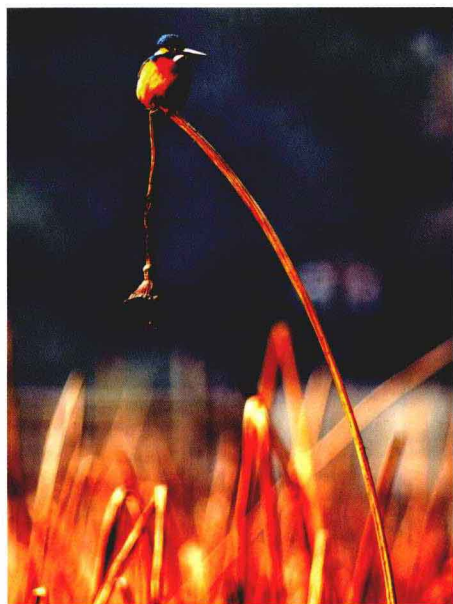
4.3 方画幅 089

4.4 全景 091

4.5 中景 092

4.6 近景 093

4.7 特写 094

095

第5章 拍摄视角与镜头

5.1 平视	096
5.2 俯视	097
5.3 仰视	098
5.4 标准镜头	099
5.5 广角镜头	100
5.6 鱼镜头	102
5.7 长焦镜头	103
5.8 微距镜头	104
5.9 折返镜头	105

107 第6章 常用的构图技法

6.1 水平线构图	108
6.2 三分法构图	109
6.3 垂直线构图	111
6.4 对角线构图	112
6.5 放射线构图	114
6.6 曲线构图	116
1 C形曲线	116
2 S形曲线	117
6.7 对称式构图	119
6.8 棋盘式构图	120
6.9 三角形构图	122

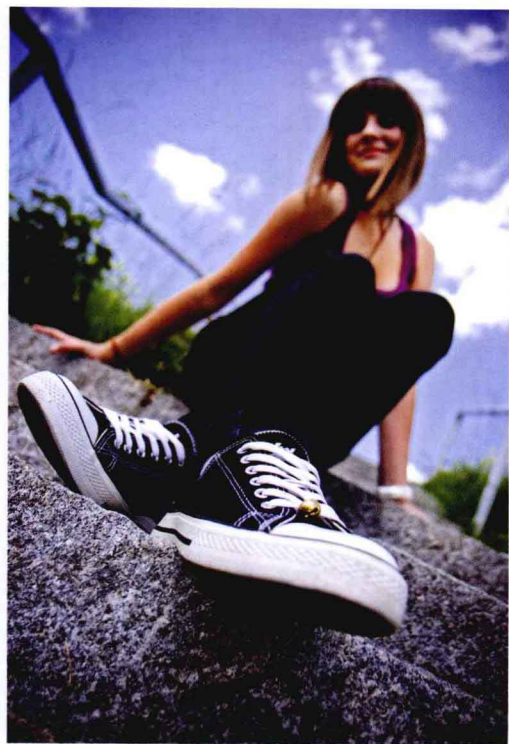
6.10 隧道式构图	123
6.11 十字形构图	124
6.12 框式构图	126

第2篇 构图实战与解析

130 第7章 人物及组合构图技巧

7.1 儿童	131
1 儿童的沟通与引导	131
2 儿童摄影构图技巧	131
7.2 老人	135
1 老人的情绪调动	135
2 老人摄影构图技巧	135
7.3 青年	137
7.4 舞台人物	144
1 舞台摄影构图的复杂性	144
2 舞台摄影构图技巧	144
7.5 生活人物	147
1 灵活运用构图规律	147
2 生活人物拍摄构图技巧	147

154 第8章 风光及气候构图技巧

8.1 水景	155
8.2 山峦	163
8.3 原野	171
8.4 雪景	178
8.5 雾景	182
8.6 清晨	185
8.7 傍晚	190

195 第9章 动物及植物构图技巧

9.1 鸟禽	196
9.2 其他动物	201
9.3 花卉	205
9.4 树木	212

220

第10章 人文及建筑构图技巧

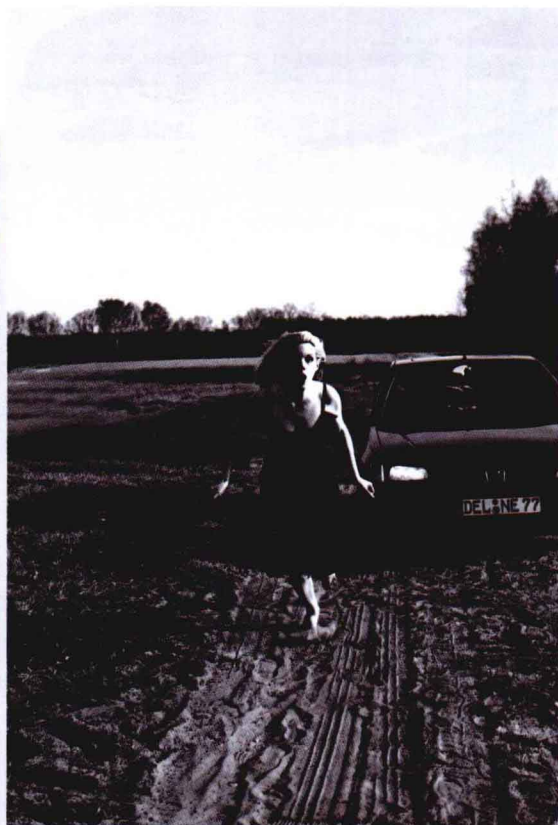
10.1 乡镇 221

10.2 城市 227

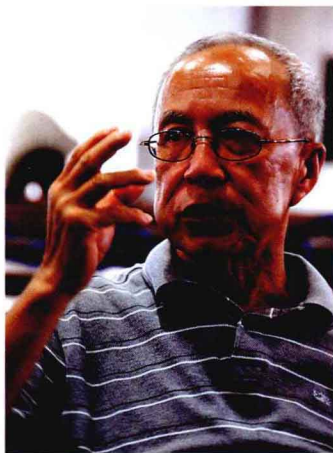

236

精彩构图作品赏析

李元： 从构图探摄影与绘画的异同

李元：

美国印第安那大学哲学博士，世界知名风光摄影大师，
世界华人摄影学会副会长。

对于像摄影这样一个工业革命的产品来说，它是什么？它的潜力到底可以发挥到什么程度？我们没有前例可循，这使得早年的摄影者，大多从绘画上去找寻借鉴。毕竟这两者都是在一个画面上来表现创意者的观察和思维。

但是，摄影到底不是绘画，而且作为一项科技产品来说，它随着科技的进步而随时在改进。在日趋简便的机械化、电子化操作下，摄影已经成为每一个人都能使用的工具。在这样广泛应用的情况下，一张照片的意义和它的价值，都不是三言两语可以总结的。即使探讨摄影和绘画的异同，也不可能一言以蔽之。不过认识到两者之间的一些差异，确实有助于摄影的追求。在这里，我先从构图方面来探讨摄影和绘画之间的异同。

不论是摄影或绘画，创意者必须发挥构图的功能，通过视觉的语言来表达他的观察和思维。而从构图的基本点来看，一幅画面是点、线和面等不同图形的结合。在绘画里，这些不同图形是用画笔勾画出来的。画家对于它们之间的位置和安排，不但有绝对的掌握和主观性，而且从一开始，他的构思和操作就是建立在画布这块有限的空间里。他决定了宾主之间位置的安排，然后再向画面的边缘部位延伸出去。有意识地把自己想要表达的充满在画框以内的范围里。

但摄影则不同，以风光摄影为例，大自然对于我们的启发，是来自一个没有画框局限的空间。除非我们能带来启发的情景收录（甚至突出）在有限的画面上，一张照片为观众所带来的反应，不一定就是我们在现场得到的。另一方面，要发挥构图的功能来突出景物为我们所带来的启发时，用在构图上的点、线和面来自大地上客观存在的景、色、光、影。而我们对这些图形的控制和在画面上的安排，却是依赖于镜头和拍摄角度等非常有限的选择上。

换句话说，摄影对于我们的挑战，就是如何在没有局限的空间中，表现出我们的观察和意图。数码摄影的发明，似乎为摄影者带来了改变现实局限的更多可能。但是对我来说，摄影的功效在于发现和启发。如果我们只是根据自己既定的思维去创建一个画面，那么摄影和绘画又有什么差异呢？而且，特别在风光摄影里，过分人为的修饰，往往使得观赏者无法“进入”景物的画面境界里。