

看佳作学构图

C O M P O S I T I O N

300 余幅直观图例讲透数码摄影构图

- 经典构图原则、衍生应用与创意构图思路
- 视角 / 前景 / 线条 / 光影 / 留白对构图的优化
- 人像 / 风光 / 建筑 / 动物 / 生态等主题实拍演练

顾锡 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

看佳作学构图 / 顾锡编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2013.2
ISBN 978-7-115-28599-7

I. ①看… II. ①顾… III. ①摄影构图—基本知识
IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284729号

内 容 提 要

本书是一本指导摄影爱好者、数码单反用户快速掌握构图技巧的实用指南,全书以通俗易懂的方式配合丰富的图例,讲解构图在摄影中的应用。书中针对风景、人像、动物、植物等常见拍摄题材,通过直观的效果展示与对比,解析如何在拍摄中恰到好处地活用构图原则来提升作品水平。

本书适合摄影爱好者,特别是想通过学习构图来提升拍摄水平的单反用户参考阅读。

看佳作学构图

-
- ◆ 编 著 顾 锡
责任编辑 翟 磊
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/24
印张: 9.67
字数: 447千字 2013年2月第1版
印数: 1-3500册 2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-28599-7

定价: 49.00元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

看佳作学构图

C O M P O S I T I O N

顾锡 编著

人民邮电出版社

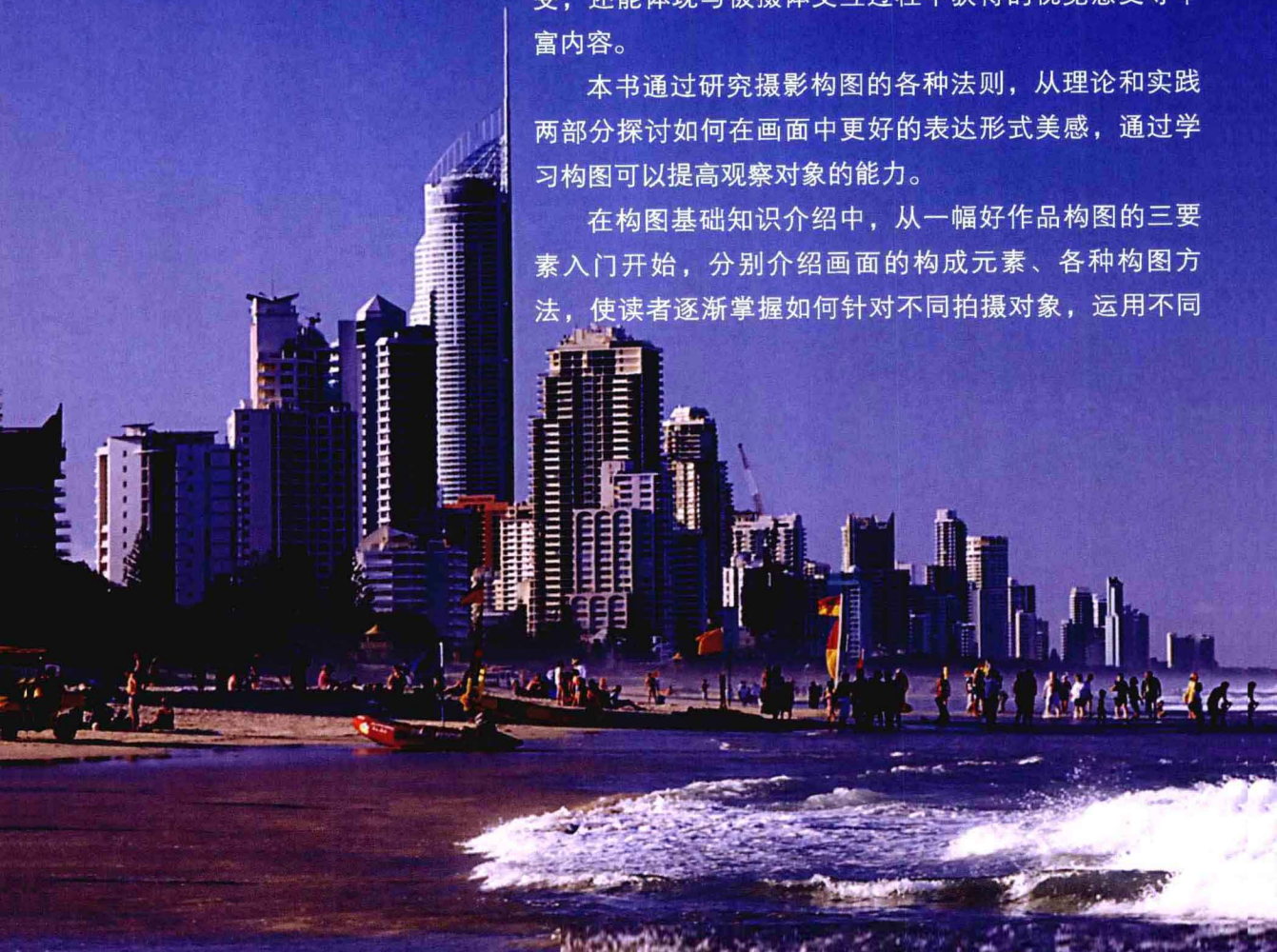
北京

前言

摄影是以静态视觉效果表现对象的一种手段。经过拍摄,让人们开始重视画面美感,从视觉上深入探究更有内涵的美。拍摄者会寻找不同拍摄角度、等待时机、运用技巧把自己的想法表达出来。这种属于拍摄者独有想法的作品,会不断带来自我挑战的灵感,成为自我成长的不息动力。而构图则是创造性表现拍摄者所观察对象的重要手段。其不仅可以展现拍摄瞬间的状态和感受,还能体现与被摄体交互过程中获得的视觉感受等丰富内容。

本书通过研究摄影构图的各种法则,从理论和实践两部分探讨如何在画面中更好的表达形式美感,通过学习构图可以提高观察对象的能力。

在构图基础知识介绍中,从一幅好作品构图的三要素入门开始,分别介绍画面的构成元素、各种构图方法,使读者逐渐掌握如何针对不同拍摄对象,运用不同

的构图方法、视角来创作丰富的画面效果。

在构图实战技巧介绍中，从风光、人像、动物、植物、静物等多种拍摄主题进行举例分析，介绍在实际拍摄中，如何应用各种不同的构图方式，通过摄影语言来表达拍摄者的创作理念，从而使画面更加丰富生动。

全书由理论到实践，结合大量的摄影作品深入浅出地为广大摄影爱好者详细、全面讲解了如何运用摄影语言取景构图，从而以最佳的画面效果表现被摄对象之美，引起观赏者的共鸣以及对美好事物的向往与追求。读者可以循序阅读，也可以直接挑选感兴趣的章节来进行学习，为拍摄打下坚实基础。

本书的出版，特别感谢陈笑、高娟妮，感谢识途老马(杜宁)、追影老翁(王安宁)、大老虎(黄心宇)、悠悠(王惠)、断魂剑魔(葛洪军)、再见阳光001(韦东)、猫小咪(顾轶婷)，他们几位摄友给本书友情提供了部分风光、生态及宠物图片。同时感谢芬尼(张倩)、猫小咪(顾轶婷)、菲儿(刘小梅)、潇潇(闻潇)、筱绡(夏筱绡)、刘晨辰、文文(周文)、绮嫣、张越云、季瑾、小龙女利利(刘利)等模特们的精彩演绎。

作 者

目录

第1章 一幅好作品包含的三要素	6	4.2.6 曲线	54
1.1 一个鲜明的主题	7	4.3 面构图原理	57
1.2 一个视觉中心	8	4.3.1 三角形	57
1.3 画面简洁明了	10	4.3.2 圆形	59
1.3.1 直接表现主体	11	4.3.3 矩形	60
1.3.2 间接表现主体	13	4.4 立体构图的范例	61
1.3.3 简化背景突出主体	14	第5章 前景构图的要素及经验	67
第2章 黄金分割构图的基本法则	15	5.1 怎样合理运用前景铺垫	68
2.1 什么是黄金分割构图	16	5.2 前景构图的合理演变及运用	72
2.2 黄金分割构图的特点及其运用方法	17	5.3 前景构图的范例及误区	74
2.3 黄金分割构图的范例	22	第6章 背景构图的要素及经验	82
第3章 黄金分割基本法则的演变	28	6.1 怎样合理运用背景衬托	83
3.1 三分法构图	29	6.2 处理背景的方法及应用范围	86
3.2 构图法则演变的合理性规律	32	6.2.1 虚背景构图	86
3.3 自我挑战构图法则	35	6.2.2 实背景构图	90
第4章 点、线、面的立体构图	40	6.2.3 单色色彩背景构图	91
4.1 点构图原理	41	6.3 背景构图的范例	94
4.1.1 点的数量	41	第7章 视角构图的法则及经验	98
4.1.2 点的大小及位置	42	7.1 正面视角构图	99
4.2 线构图原理	44	7.2 侧面视角构图	102
4.2.1 水平线	46	7.3 仰视角构图	103
4.2.2 垂直线	47	7.4 俯视角构图	105
4.2.3 斜线	48	7.5 视角构图的范例	108
4.2.4 放射线和汇聚线	49	第8章 光影构图法则及经验	112
4.2.5 折线	51	8.1 顺光拍摄的方法	113

8.2	逆光拍摄的方法	114
8.3	侧光拍摄的方法	115
8.4	顶光拍摄的方法	117
8.5	怎样精确捕捉光线的方向进行拍摄	119

第9章 风景摄影构图技法 122

9.1	风景摄影构图考虑的方法	123
9.1.1	选择拍摄时间	123
9.1.2	选择拍摄题材	129
9.1.3	选择拍摄角度	134
9.2	风景摄影构图的常用规则	140
9.2.1	背景的选择	140
9.2.2	光线的运用	142
9.3	山景	145
9.4	水景	148
9.5	平野	152
9.6	建筑	157

第10章 人像摄影构图技法 165

10.1	人像摄影构图基本方法	166
10.1.1	横向构图	166
10.1.2	纵向构图	167
10.1.3	留白的布局	168
10.2	人像摄影构图要点	169
10.2.1	背景不佳时	169
10.2.2	较好的背景	170

10.3	人物摄影基本取景方法	172
10.3.1	全景	172
10.3.2	中景	173
10.3.3	近景	175
10.3.4	特写	176
10.4	儿童	178
10.5	年轻女性	181
10.6	中老年人	186

第11章 动物摄影构图技法 188

11.1	动物拍摄技巧	189
11.1.1	器材的选择	189
11.1.2	表现方法	191
11.2	宠物拍摄	196
11.3	昆虫拍摄	201

第12章 植物摄影构图技法 204

12.1	植物拍摄技巧	205
12.1.1	选择拍摄时间和光线	205
12.1.2	选择拍摄背景	207
12.1.3	选择拍摄角度	209
12.2	花卉的拍摄	212

第13章 静物摄影构图技法 219

13.1	选择拍摄角度	220
13.2	拍摄对象的照明	224
13.3	选择搭配背景	228

第 1 章

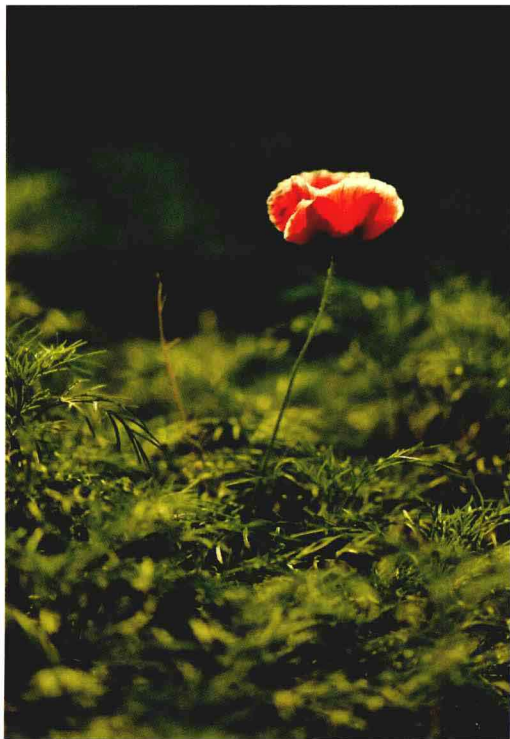
一幅好作品包含的三要素

摄影是一种技术与美学相结合的艺术创作手段。一幅好的摄影作品不只是简单地记录了画面，而是拍摄者运用相机的性能，把景物、光线等因素根据所要传达的信息，通过丰富的构图表现方式加以呈现。

1.1 一个鲜明的主题

许多摄影爱好者都会遇到这样的问题，拍摄了大量的照片，记录了亲眼所见的人或景物，但少有佳作。这是因为拍摄者没有很好地运用构图的方法过滤画面中的信息，没有把所要表现的主体加以强调或突出，使得画面显得过于平淡。那怎样才能拍摄出好的作品？在拍摄前，拍摄者应该先弄清楚一个问题：你要通过这张照片传达给观赏者什么样的信息？这里所要传达的信息就是照片的主题，是拍摄作品的核心关键。

一幅好的照片要有鲜明的主题，可以表现一个人，或是表现景物，甚至可以表现一个故事情节。但主题必须明确，毫不含糊，使观赏者一目了然。

◀ f/3.5, 1/1250s, ISO100, 105mm

左图拍摄的是草地上的虞美人。拍摄者将鲜艳虞美人花朵安排在画面右上角的三分之一交点处，同时虚化了其周围的草地。花朵透亮的红色和草地清新的绿色形成了点与面的强烈对比，使花朵成为画面的亮点。

▶ f/3.5, 1/80s, ISO200, 70mm

右图以正面视角的方式拍摄抱着吉他的女子。突出了细节表达，以人物神态来展示更多的人物内心世界。

1.2 一个视觉中心

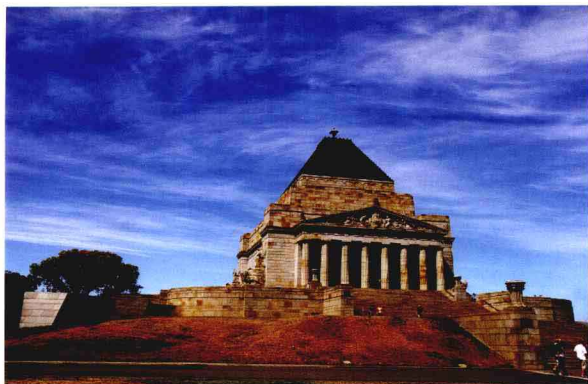
拍摄的主体是拍摄者用以表达主题的主要部分，是照片画面的趣味中心和视觉中心。为了表现主题，拍摄者在按下快门前，要考虑如何将注意力集中到被摄的主体上，如何吸引观赏者的目光。

拍摄的主体可以是单个对象，也可以是一组对象。当拍摄的画面中只存在单个主体对象时，会把观赏者的目光自然引向主体对象，使主体对象得以强调突出。当画面中包含的主体为多个对象时，画面会显得更加丰富、生动、活泼。

▲ f/2.8, 1/400s, ISO800, 200mm

上图将出海劳作的人物置于画面的右侧，以竹篱笆为前景，简化画面，突出人物所处的环境。通过人物的装束，手中所持的工具以及泥泞的地面，以反映人物的特征、状态。

◀ f/10, 1/400s, ISO100, 24mm

利用三角形构图法拍摄建筑，赋予画面重量感，增强视觉上的稳定性。同时，在蓝色天空的衬托下使主体更加突出。

▲ f/22, 1/100s, ISO200, 200mm

图中拍摄的是晨曦中的马匹，画面简单、干净，给人以宁静、平和的感觉。整个画面呈现暖暖的色调，给人以温暖、柔和的视觉感受。

◀ f/4, 1/160s, ISO160, 105mm

左图拍摄时采用多个主体的构图方法。由于主体相似，因此，当画面中同时包含多个色彩艳丽的拍摄对象时，画面显得更加丰富、生动活泼。

1.3 画面简洁明了

要突出拍摄的主体，表达照片的主题，就需要拍摄者运用构图的方法，最有效地简化照片画面。所谓简化就是舍弃那些可能分散观赏者注意力、削弱主题表现的因素，恰当地安排画面元素的主从关系。但简化并不是把主体外的东西统统去除，如果周围环境有利于表现主题，它们就是必不可少的，不能去除。

1.3.1 直接表现主体

直接表现主体就是将被摄影主体在照片画面中以最醒目的位置，再配以合适光线效果和拍摄手法直接呈现给观赏者。这种表现方法可以明确表现拍摄者的意图，常用于拍摄精致的景物、美味的食物或是动植物的特写镜头。

▼ f/8, 1/200s, ISO200, 24mm

拍摄者拍摄的水乡全景，使用移轴镜头在画面中纳入了更多的建筑元素，将水乡村镇全貌直观地展现在画面中。

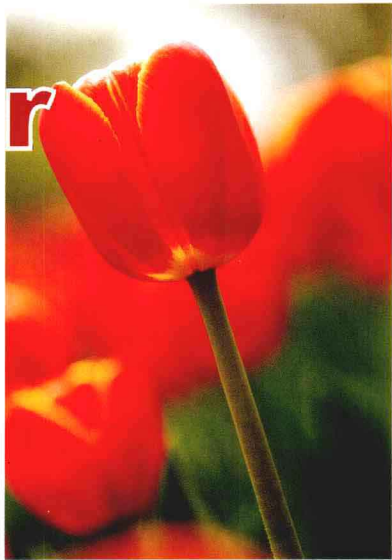
► f/3, 1/100s, ISO400, 60mm

右图中拍摄者利用明亮的光线拍摄小猫，使背景颜色单纯，更好地突出画面中央小猫可人的表情。

◀ f/8, 1/125s, ISO200, 105mm

左图以中心构图的方式拍摄停留在绿叶上的蝴蝶。主体蝴蝶在绿叶的衬托下，显得更加生动有趣，为画面添加了更多生机。

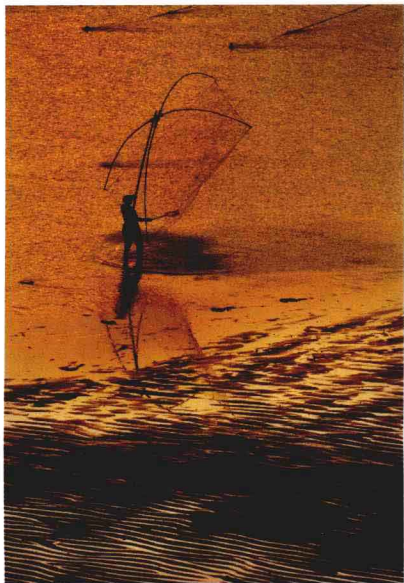
► f/2.8, 1/160s, ISO200, 35mm

f/4, 1/500s, ISO100, 105mm

右图拍摄者以郁金香花为主体，并以一组花朵构成完整的画面，用以展示花朵盛开的场景。这样的构图虽然很好地表现了场景，但主体对象略显散乱。如果将镜头推近，把画面集中在一朵郁金香上，相对弱化周围其他的花朵，同样可以表现花朵盛开的场景，同时画面效果又得以突出。

1.3.2 间接表现主体

间接表现主体一般是以背景来衬托主体对象，主体在画面中所占比例不一定很大，但是通过环境烘托和气氛的渲染来加强主题的表现力。

◀ f/5.6, 1/640s, ISO200, 400mm

左图没有以人物的动作特写为画面，而是将人物主体放置在画面的一个点上，借助傍晚的光线使整个主体呈剪影状。但观赏者通过画面中前景的浅滩形成的纹理和人物的倒影，依然可以联想到主体人物所处环境，以及劳作的状态。

小技巧

在选择和处理背景环境时，应注意背景环境的形态、色调等因素。使背景环境与主体形成一定的对比变化，从而避免主体和背景环境太过相近或雷同，使画面在层次感上显得过于平坦。

► f/5.6, 1/320s, ISO320, 200mm

右图中以梯田为大场景，主体是耕种的人物，在画面中并不占有大篇幅的比例，但在展示画面过程中却清晰地表现了照片中所要表达的一种忙碌而有序的梯田劳动场景。

1.3.3 简化背景突出主体

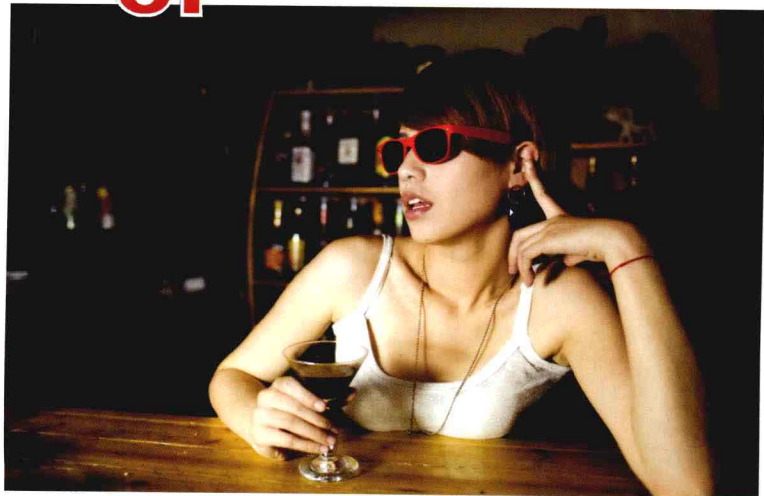
在构图时，初学者常会因为被主体吸引，为了可以将主体完整地纳入到画面中，而忽略了旁边的景物，反而使拍摄的画面显得松散，缺乏视觉冲击力。因此，大胆地简化拍摄对象，使陪衬的景物清晰度和趣味性都不超过画面中的主体，可以更好地衬托主体，使画面简洁明快、和谐统一。

◀ f/2.8, 1/160s, ISO200, 28mm

▼ f/2.8, 1/160s, ISO200, 35mm

左图这张照片的主体是酒吧中的女子，为了体现主体所在的环境，将周围的酒柜、吧台等很多杂乱的景物也纳入了画面中。使得画面显得有些凌乱，主体人物的气势也被大大削弱了。如不把杂乱的景物纳入整个场景，适当地运用减法，拉近镜头或靠近主体进行拍摄，把焦点集中在人物的造型上，虽然看不到完整的场景，但是观赏者同样可以通过女子手中的酒杯，以及背后在阴影中的酒瓶产生相应的联想。

第2章

黄金分割构图的基本法则

黄金分割构图是摄影构图的经典规则，许多基本构图规则都是在此基础上演变而来的。但在实际拍摄过程中，我们不可能都严格地按照黄金分割法则来进行拍摄。在掌握基本的规律后，还需要拍摄者根据拍摄对象的自然形态，及拍摄环境等因素通过自己的判断灵活运用。