

数码摄影构图

维斯摄影 编著

轻松入门

科学出版社

www.sciencep.com

选题号: 4518
类别: X211
责编: 李小楠
录排: 外排

CX号: 5662
印厂: 凯达
印数: 实印 4 500 册

数码摄影构图轻松入门

维斯摄影 编著

拼版顺序
扉页+版权 (2 页)
前言 (2 页)
目录 (6 页)
正文 (266 页)
总计: 275 页

 科学出版社

北 京

内 容 简 介

摄影构图是一门奇妙的视觉艺术。优秀的摄影构图，可以使拍摄的画面不再仅仅停留于复制美丽，更能创造出体现拍摄者个性及魅力的独特美感。

本书针对数码摄影的特点，结合作者多年的拍摄实践及心得，从构成要素、造型任务、基本造型元素、拍摄位置、视觉心理、画幅、光线、色彩等方面，对摄影构图的一些基本规律进行了剖析和总结，并精选国内外大量优秀摄影作品加以深入解读，为读者呈现出丰富多彩而又妙趣横生的摄影构图技巧。此外，本书还对人像摄影、风光摄影等领域的构图技巧进行了特别阐述，有利于读者有针对性地快速提升数码摄影的构图水平。

本书内容详尽实用，图片华丽精美，讲解深入浅出，非常适合广大数码摄影爱好者参考学习。

需要本书或技术支持的读者，请与北京清河6号信箱（邮编：100085）发行部联系，电话：010-62978181（总机）转发行部、010-82702675（邮购），传真：010-82702698，E-mail: tbd@bhp.com.cn。

图书在版编目（CIP）数据

数码摄影构图轻松入门/维斯摄影编著. —北京：科学出版社，2009
ISBN 978-7-03-024479-6

I. 数... II. 维... III. 数字照相机—摄影构图 IV. TB86

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第063192号

责任编辑：李小楠 / 责任校对：高雅
责任印刷：凯达 / 封面设计：深度文化

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京凯达印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年10月第1版 开本：787mm×960mm 1/16
2009年10月第1次印刷 印张：17.25
印数：1-4 500册 字数：394千字

定价：48.00元

我们珍视生命中所有那些稍纵即逝的美妙瞬间，希望记忆可以超越时光恒久留存。当我们用数码照相机试图记录下那些点亮岁月、震撼我们身心的影像时，有时却难免会产生这样的遗憾——我们无法如我们所期盼的那样，游刃有余地捕捉到壮丽的山色、恬静的湖光，或是人群熙攘中翩若惊鸿的某个身影……

而这一切或多或少都与摄影构图有着这样或那样的联系。优秀的摄影构图，可以使在众人眼中平凡无奇的画面焕发出夺目的光彩，拍摄者自身的艺术素养、个性及修为也会在这一刻得以充分地体现。

目前，市场上的数码照相机功能齐全，对焦、曝光等较传统照相机更为方便，且对于不同的拍摄题材都设置有相应的拍摄模式。但是任何一款数码照相机都无法预先设置好构图的模式，这就需要每一位拍摄者不断学习摄影构图理论，利用各种机会欣赏和研究有借鉴意义的摄影佳作，同时针对不同拍摄主题进行锲而不舍的拍摄实践，有意培养具备个人风格的摄影理念。

本书的编写正是基于与广大数码摄影爱好者共同研讨的目的，通过剖析摄影画面背后的创作意图，精心提炼值得参考的经验与思路，并加以富有启发性的延伸，最终全面解读数码摄影构图的实用规律及法则。

本书在编写过程中得到了许多人的帮助，在此致以最真挚的感谢：“38度”摄影博客圈圈主长途司机、“狐拍社”摄影博客圈圈主幸运小东西、“摄影爱好者”摄影博客圈圈主网络有忌。

另外，特别感谢资深摄影人茹民牛先生、肖东生先生、武天宇先生以及几位美丽的模特麦静雯、程小宝、L玮宝贝、夹心馒头等对于本书的大力支持！

如果您希望就摄影方面的问题与笔者进行沟通，欢迎登录笔者的博客 (<http://byzlp.blog.sohu.com>)，留下您宝贵的意见和建议。

“38度”摄影博客圈

<http://38group.q.sohu.com>

长途司机

<http://endlesstrip.blog.sohu.com>

“狐拍社”摄影博客圈

<http://hupaishe.q.sohu.com>

幸运小东西

<http://lucky00000.blog.sohu.com>

“摄影爱好者”摄影博客圈

<http://syahz.q.sohu.com>

网络有忌

<http://wangluoyouji.blog.sohu.com>

摄影模特麦静雯

<http://pp.sohu.com/user/16535969>

摄影模特L玮宝贝

<http://pp.sohu.com/photoview-284300882-13325609.html>

摄影模特夹心馒头

<http://mantouyaojing.blog.sohu.com>

在本书编写过程中，以下人员参与了模特邀请、摄影师约稿、资料收集整理、照片修饰等方面的工作，在此表示感谢。

雷剑、吴腾飞、雷波、左福、范玉婵、刘志伟、李美、邓冰峰、詹曼雪、黄正、孙美娜、邢海杰、刘小松、陈红艳、徐克沛、吴晴、李洪泽、漠然、李亚洲、佟晓旭、江海艳、董文杰、张来勤、刘星龙、边艳蕊、马俊南、姜玉双、李敏等。

第1章 摄影构图概述

- 2 1.1 摄影构图的定义
- 5 1.2 摄影构图的目的
- 7 1.3 摄影构图的特点
 - 7 1.3.1 镜头性
 - 7 1.3.2 现场性
 - 9 1.3.3 瞬间性
- 11 1.4 影响摄影构图质量的因素
- 13 1.5 摄影构图质量的检验

第2章 摄影画面的构成要素

- 16 2.1 主体
 - 16 2.1.1 概念与作用
 - 17 2.1.2 处理方法
- 22 2.2 陪体
 - 22 2.2.1 概念与作用
 - 23 2.2.2 处理方法
- 26 2.3 环境
- 28 2.4 其他
 - 28 2.4.1 前景
 - 31 2.4.2 背景
- 35 2.5 主体、陪体、环境之间的关系

第3章 摄影构图的造型任务

- 38 3.1 立体感
 - 38 3.1.1 利用光影构成关系塑造立体感
 - 40 3.1.2 利用对象的角度塑造立体感
 - 42 3.1.3 利用对象的透视关系塑造立体感
 - 43 3.1.4 塑造立体感时的注意事项
- 44 3.2 空间感
 - 44 3.2.1 空气透视
 - 53 3.2.2 线性透视
- 59 3.3 质感
 - 59 3.3.1 概念
 - 60 3.3.2 表现技巧

第4章 摄影构图的基本造型元素

- 67 4.1 画面中的点
 - 67 4.1.1 概念
 - 68 4.1.2 应用
- 71 4.2 画面中的线
 - 71 4.2.1 概念
 - 73 4.2.2 线条与心理
 - 78 4.2.3 形成与应用
- 82 4.3 画面中的面
- 87 4.4 影调与基调
 - 87 4.4.1 高调
 - 88 4.4.2 中间调
 - 88 4.4.3 暗调
 - 90 4.4.4 硬调
 - 91 4.4.5 软调

第5章 拍摄位置与摄影构图

- 94 5.1 拍摄角度
 - 94 5.1.1 正面角度
 - 97 5.1.2 斜侧面角度
 - 100 5.1.3 侧面角度
 - 102 5.1.4 反侧面角度
 - 103 5.1.5 背面角度
- 105 5.2 拍摄高度
 - 105 5.2.1 平视拍摄
 - 109 5.2.2 俯角拍摄
 - 111 5.2.3 仰角拍摄
- 116 5.3 拍摄距离
 - 116 5.3.1 远景拍摄
 - 118 5.3.2 全景拍摄
 - 120 5.3.3 中景拍摄
 - 121 5.3.4 近景拍摄
 - 123 5.3.5 特写拍摄
- 124 5.4 拍摄位置的选择

第6章 摄影构图的视觉心理

- 128 6.1 平衡

数码摄影构图轻松入门

目 录

CONTENTS

- 128 6.1.1 对称
- 129 6.1.2 均衡
- 133 6.2 变化
- 133 6.2.1 对比
- 136 6.2.2 集中与呼应
- 138 6.2.3 节奏与韵律

第7章 画幅与摄影构图

- 142 7.1 画幅的形式
- 142 7.1.1 横画幅
- 144 7.1.2 竖画幅
- 146 7.1.3 方画幅
- 147 7.2 照相机的机械性对画幅的影响
- 147 7.2.1 快门
- 148 7.2.2 光圈
- 149 7.3 照相机的镜头对画幅的影响
- 150 7.3.1 广角镜头
- 151 7.3.2 标准镜头
- 152 7.3.3 长焦镜头

第8章 光线与摄影构图

- 156 8.1 光线与摄影构图的关系
- 156 8.1.1 光线在摄影构图中的作用与意义
- 157 8.1.2 光线对摄影构图的影响
- 161 8.2 按照光线的性质划分光线的种类
- 161 8.2.1 硬光
- 163 8.2.2 软光
- 164 8.3 按照光线的方向划分光线的种类
- 164 8.3.1 顺光
- 167 8.3.2 前侧光
- 168 8.3.3 侧光
- 170 8.3.4 侧逆光
- 172 8.3.5 逆光
- 177 8.3.6 顶光
- 179 8.3.7 底光
- 181 8.4 按照光源的情况划分光线的种类
- 181 8.4.1 自然光

- 184 8.4.2 人工光
- 187 8.4.3 现场光

第9章 色彩与摄影构图

- 193 9.1 色彩的属性
 - 193 9.1.1 色相
 - 193 9.1.2 明度
 - 193 9.1.3 饱和度
- 193 9.2 色彩的性格
 - 194 9.2.1 红色
 - 194 9.2.2 橙色
 - 195 9.2.3 黄色
 - 195 9.2.4 绿色
 - 196 9.2.5 青色
 - 196 9.2.6 蓝色
 - 197 9.2.7 紫色
 - 197 9.2.8 黑色
 - 198 9.2.9 灰色
 - 198 9.2.10 白色
- 198 9.3 色彩的搭配组合
 - 198 9.3.1 五彩缤纷
 - 199 9.3.2 淡雅
 - 200 9.3.3 冷调
 - 201 9.3.4 暖调
 - 202 9.3.5 对比
 - 204 9.3.6 和谐
 - 205 9.3.7 单色
 - 206 9.3.8 重调
 - 207 9.3.9 轻调
- 208 9.4 运用色彩的准则

第10章 人像摄影的构图技巧

- 212 10.1 突出人物主体的方法
 - 212 10.1.1 利用人物主体的面积
 - 212 10.1.2 利用人物主体的位置
 - 213 10.1.3 利用人物主体与环境的对比关系
- 217 10.2 人物轮廓的塑造
- 218 10.3 逆光人像的处理

数码摄影构图轻松入门

目 录

CONTENTS

- 220 10.4 投影在人像摄影中的应用
- 223 10.5 人像正面前方画面空间的处理
- 224 10.6 人像摄影中对瞬间的把握
- 226 10.7 人像摄影中常用的构图形式
 - 226 10.7.1 向心式构图
 - 226 10.7.2 对角线构图
 - 228 10.7.3 画框式构图
 - 230 10.7.4 L型构图
 - 231 10.7.5 紧凑式构图
 - 232 10.7.6 三角型构图

第11章 风光摄影的构图技巧

- 236 11.1 风光摄影中常用的构图形式
 - 236 11.1.1 水平线构图
 - 238 11.1.2 垂直线构图
 - 239 11.1.3 S型构图
 - 240 11.1.4 放射线构图
 - 241 11.1.5 散点式构图
 - 242 11.1.6 满布式构图
 - 244 11.1.7 封闭式构图与开放式构图
- 245 11.2 不同拍摄题材的构图技巧
 - 245 11.2.1 坏天气条件
 - 248 11.2.2 日出、日落
 - 251 11.2.3 丛林
 - 254 11.2.4 花卉
 - 255 11.2.5 夜景
 - 260 11.2.6 建筑

第1章 摄影构图概述

1.1 摄影构图的定义

摄影是一门独立的艺术。摄影构图作为摄影创作的核心问题，贯穿于其整个过程。

追根溯源，摄影构图是在绘画构图的概念以及方式方法的基础上发展而来的。与此同时，摄影构图还衍生出自身的一些特征。

任何一门造型艺术其内容与形式之间都存在着相辅相成的关系，而摄影构图正是通过近乎完美的画面形式，使主题内容得到深刻、纯粹的情感表达。

正确的构图能够通过完美的画面形式表达出深刻的主题内容。在上图中，拍摄者借助仰拍的手法，使画面中的线条向上纵伸，表现出建筑直达云霄的气势，也传达了一种坚毅、积极向上的情绪。

构图是通过对画面中形体、色调等因素的控制来突出其所要表达的主题的。左图为黄昏时分逆光拍摄的作品。落日形成的橙黄暖色调与逆光形成的剪影效果，增强了画面中神秘、浪漫的氛围。这种含蓄的美感给人留下了想象与思考的空间。

“对称”是一种常见的构图手法。这种手法可以增强画面的平衡感和稳定感。在左图中，柔和的光线与淡雅的整体色调深化了画面中安逸、恬静的意境。

“构图”一词来自拉丁语。由于文化方面存在的差异，东、西方对“构图”一词的理解也有所不同。

东方对“构图”的理解是布局、章法、位置，是一种平面思维。

西方对“构图”的理解是构成、结构、联系，是一种立体思维。

这两幅图分别代表了东方和西方在构图理解上的差异。左图采用的是典型的东方构图法，重视画面的平面布局，强调景物的意蕴；右图则采用了西方构图法，强调空间上的联系与纵深。

具体到摄影构图，其概念还有广义和狭义的区别。

广义的“摄影构图”包括拍摄题材的选择、拍摄主题的确立、画面形式的表现、造型技巧的运用等方面，简单地说，是对摄影创作的整体把握与安排，是拍摄者创作思想的实现。

狭义的“摄影构图”是指在拍摄中对画面的布局、结构和效果等的安排与把握，也就是将点、线、面、光、影、色等通过一定的技术手段及技巧进行有机的结合。

总的来说，摄影构图是发现、选择、布局安排、组织结构的艺术，是将画面中的视觉符号（如点、线、面、光、影、色等）进行有机的结合，在深化表现主题的前提下形成视觉上的美感。

在上图中，拍摄者通过对拍摄角度的选择，使画面主体与其水中的映像完美结合，在视觉上形成一种奇特的美感。同时，拍摄者还利用前景栏杆及其投影的线条指向，引导观者将视线移向画面主体，并采用冷暖对比的手法使画面的色调更加鲜明。

1.2 摄影构图的目的

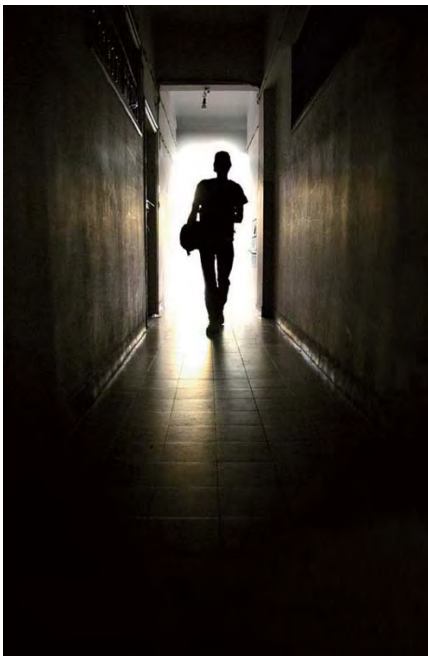
摄影构图是为了使摄影作品达到形式和内容上的和谐、统一。

对拍摄主体进行全方位的造型。

在这两幅图中，拍摄者着重于对拍摄主体身体局部的表现，根据背景环境为拍摄主体精心设计了动作。

将观者的视线引向所要表达的拍摄主体。利用拍摄主体表现作品的内容，传达拍摄者的思想。

在这两幅图中，拍摄者巧妙地利用空间明暗以及体积大小的对比，将观者的视线引向所要表达的拍摄主体。在左图中，通道尽头的光线汇聚成一个天然的焦点，人物主体的剪影在焦点中得到强化；右图中的人物主体只是在进行一个平常的动作，周围巨大的景物与其形成了鲜明的对比。

通过一切造型手段，对形成画面的各种因素进行安排与控制，以形成画面的形式美感。

这四幅图的共性是抓住了各种因素间的偶然性。很多时候，这种偶然性可以通过不同的造型手段营造出来，这就需要拍摄者具备捕捉和创造的能力。

在构图中寻求画面的形式美感其实只是过程，能够更好、更深刻地表达主题思想才是构图的最终目的。此外，摄影创作存在着多种可能性，所以摄影构图也是一种无法之法。为了更好地表达主题思想，可以打破任何所谓的构图规律和法则。