

数码摄影新时尚丛书

构思画面

胡晶 著

黑龙江科学技术出版社

数码摄影新时尚丛书

构思画面

胡晶 著

黑龙江科学技术出版社

中国·哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

构思画面/胡晶著. —哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2005.12

(数码摄影新时尚丛书)

ISBN 978-7-5388-5020-8

I.构... II.胡... III.摄影构图 IV.J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 152767 号

责任编辑 盛晓光

封面设计 杜学辉

版式设计 韩雪娇 王闻博

数码摄影新时尚丛书

构思画面

GOUSI HUAMIAN

胡晶 著

出版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)53642106 电传 53642143(发行部)

印刷 哈尔滨市工大节能印刷厂

发行 全国新华书店

开本 889×1194 1/32

印张 5

字数 100 000

版次 2007 年 3 月第 1 版·2007 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-4 000

书号 ISBN 978-7-5388-5020-8/TB·108

定价 30.00 元

走向彼岸的导航图

在摄影创作的喧闹水域里，总是呈现着百舸争流的动人景象，一番竞技之后，争渡者又总是走进不同的境遇：有的驶向艺术创新的辉煌彼岸；有的则在遥望彼岸的渴望中搁浅或沉没了。摄影创作的实践，就是如此地向我们昭示着技术与技巧的意义！故而，我们很需要一张指引正确航向，避开急流险滩的导航图。虽然这种“导航图”已经不少，但由于数码技术闯入摄影领域，引起了摄影技艺的“大动荡”、“大分化”、“大改组”，旧的“导航图”已经不再实用，急需一批新的“导航图”问世。《构思画面》就这样应运而生了。

摄影艺术是运用光影手段结构的视觉艺术。这种结构方式便是摄影构图形式。构思画面包括画幅确定、主体安排、透视与空间深度处理、色彩控制、影调与线条应用等各种造型元素。摄影构图是摄影作品的骨架，构思画面也是一幅作品能否成功的关键所在。

近年来，国内外图书市场上专门介绍构图的书，已经有了一些。就我个人的阅读感觉而言，我看到的那些域外的书，过于拘泥于个人创作体验，显得杂乱琐细；国内有些此类的书，有偏于程式化、教义化。本书在克服这两种倾向上作了积极努力，也收到了很好的效果。

从本书的整体效果看有三个特点，给人的印象是很深的：

其一，作者充分利用了个人的创作实践，增强了“技艺”的可操作性。作者本人是一位摄影艺术家，发表和展出过许多个人作品。丰富的创作实践，为讲解构图技艺提供了可靠的论据，也

给了读者以伸手可触的第一手资料。书中引用的许多作品都是作者自己创作的，有些甚至是专门为本书拍摄的。较之那些旁征博引的说教、讲述，更贴近了读者的摄影操作。

其二，作者充分利用了个人的教学实践，增强了“技艺”的针对性。作者是大学摄影专业的教授，常年从事摄影教学。学习摄影的人，在理解摄影技艺上的难与易，作者比较清楚。所以，作者没有按照一般“程式”写作，而是注重“难”“详”“易”“略”，详略有致。这样，既避免了“画面杂乱”、突出了“主体”，又令读者节约了不少眼球。

其三，作者充分尊重了读者的主观能动性，增强了人们对“技艺”的延伸理解。摄影艺术创作的规律无疑是严格的、绝对的，但人们对这种规律的理解和表述都具有很大的弹性。即使我们真正认识了摄影的客观规律，也很难穷尽它；即便我们“穷尽”了其规律，作为感知符号的语言和文字也很难“绝对”地把它表达准确。所以，作者在讲述“技艺”时，给读者留下了充分的思考余地，供读者自己发挥和补充。这样做，无论对于摄影科学研究和摄影队伍培养都是有意义的。

摄影是一门年轻的艺术。但科学是没有年龄的，不能因其“年轻”，就认为可以唾手可得。相反，正因为其年轻，认识和研究这门科学的任务反而繁重。数码技术营造出来的空前庞大的摄影队伍，对摄影科学的普及和提高，提出了更高、更紧迫的要求。摄影教学、科研工作者、摄影艺术家，有义务为人们提供更多更好的摄影创作“导航图”。在摄影艺术创作的彼岸，有热烈的掌声和欢呼声等待着你们！

中国摄影家协会理事

黑龙江省摄影家协会副主席

索久林

目录

第一章 了解视觉要素

为什么要了解视觉要素	2
线条	4
形状	20
质感	28
色彩	32
透视	46
影调	56

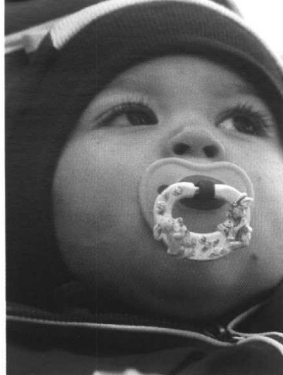
第二章 最佳拍摄位置的选择

如何选择最佳拍摄位置	60
拍摄距离的选择	61
拍摄方向的选择	72
拍摄高度的选择	80

第三章 画面的布局

主体的安排	88
陪体	96
前景	98
背景	102





第四章 组织视觉要素

为什么要组织视觉要素	106
对比	108
节奏	122
韵律	130
对称	134
均衡	138
呼应	150



第一章

了解视觉要素



作者摄于青海

为什么要了解视觉要素

构思画面就是观察与组织视觉要素，突出地表现视觉感受的全部过程。美国著名的摄影家曾说：“我们应该善于观察题材内在的视觉要素。当我们观察船、帆、桥、树、房屋或人物的时候，应该撇开它们的一般特征，而把它们看作是形状、线条、质感、明暗、色彩和立体物的结合体。”

通过取景框去观察周围景物的那一刻起，我们就在有意识地组织画面。虽然任何一幅影像都是由形状、线条、质感、明暗、色彩视觉要素结构而成的，但是在表现某一景物特性时，形状、线条、质地、明暗、色彩等这些视觉要素并不是同时出现的。例如，要着重表现天空时，关键的是色彩；对表现一个鸡蛋而言，重要的是形状；当表现白雪时，质感则占了主要地位。



对表现一个蛋形的雕塑，关键是形状 作者摄于摩纳哥



在自然界中，各种各样的形态，都是具有质感和色彩的 作者摄于伊春

如果在一幅组织好的构图中存在着任何不恰当或干扰成分，观众便会感觉画面不够协调。观察画框的周边部位，以确保没有任何不想要的成分侵入画面，或者没有任何重要的成分超出画框。



影调的对比，突出了主体的形状 作者摄于齐齐哈尔扎龙



要着重表现天空时，关键的是色彩 作者摄于青海



当表现白雪时，质感则占主要地位 作者摄于伊春大平台

另外，线条、形状、质感、影调、色彩这些视觉要素是相辅相成的、互相依存的，是能够任意组合的。一幅能使人赏心悦目的照片，无不是将视觉要素，如线条、形状、色彩、光线的有机结合。想要拍出一幅具有视觉冲击力的照片，就要从认识各种视觉要素开始。

线条

线条在几何学上是指点的移动轨迹，理论上没有宽度和厚度，而只有长度。但在自然界中线条是指面的界限，它紧紧地依附于平面。摄影画面上的线条是由相邻两种影调的分界线构划出来的。任何一幅照片上都存在线条，没有线条也就不存在构图。

画面上的线条有粗、细、曲、直、浓、淡、虚、实之分。不同的线条不仅可以构成不同的图形，而且因其粗细、曲直、浓淡、虚实之不同，能产生不同的艺术表现力。一般来说，不同线条给人的感受可以相对概括为：粗线条强、细线条弱；曲线条柔、直线条刚；浓线条重、淡线条轻；实线条静、虚线条动。



水中细细白桦树的倒影显现出线条的纤弱 作者摄于伊春



冷色的环境使粗粗的暖色水塔的线条分外醒目，粗线条的水塔控制了整个画面的稳定 作者摄于泉州

在自然界中，有形线条是直观的、可视的，它以明显的线条形状与结构出现在画面上。



旋转的楼梯以曲线条展示于人
作者摄于法国



竹林形成的实线条给人以幽静之感
作者摄于北京紫竹院

提示

摄影作品中的线条不同于绘画作品中的线条，可以任意画在画面上。摄影画面中的线条是提炼出来的。摄影者要善于运用镜头角度、光线等摄影自身的特殊手段，把不同物体富有表现力的外沿轮廓线加以突出和强调。

线条有很强的概括力，线条的形态是千变万化的，最基本的可分为直线和曲线。在画面中存在的线条无论是直线还是曲线，无论是水平线还是垂直线，都有其存在的价值。不同的线条可产生不同的画面效果，拍摄中应合理布局和使用。



水平线条

水平线条（横）是指与画面上下边平行的并向水平方向延伸的线条。水平线条有宁静和左右流动的感觉。在一定的条件下，水平线条可使画面平静。

照片中常见的水平线条一般都是地平线。水平线如果位于画面正中，将上下的空间一分为二，这种对等分割使画面上半部分明亮，下半部分阴暗。这种分割的画面显得平静、宽广。但是处理的不好，会使画面单调、乏味和呆板。在照片中，如果要表现某种宁静的感觉，就可在构图时让水平线条占主导位置。如果照片是全幅的，那么这种宁静将会更加强烈。



水平线占主导地位，加强了湖面的宁静感 张建设摄于英国



一条水平线的偏移，都会使画面中较大部分压向较小的部分，视觉的趣味中心又都会集中在较大的部分上。上图中天空和风景面积分配保持不平衡的1:6，使低地平线揭示高耸的椰子树的特性，并且强调天空、大气、云彩以及无限的空间 姜述业摄于泰国



水平线位于画面中，并将上下的空间一分为二，画面上半部分是明亮的，下半部分是深暗色的。地平线的横线条给人以平稳、舒张之感 张守臣摄于内蒙



垂直线条

垂直线条是上下延伸的线条，并产生由上向下流动的感觉，垂直线条有耸立、上升、下降（瀑布）、挺拔、高耸、向上的特征，一般都是表现垂直、细高的被摄体，如塔式高楼、喷泉、纪念碑、垂挂的瀑布和路旁那垂直挺拔的椰树。

垂直线条一般给人以坚定、庄重、沉着之感。垂直线在一定的空间内，与其他形式要素形成一定关系时，会产生一定的运动方向及较为具体的心理效应。



路旁那垂直挺拔的椰树形成的垂直的竖线条，有挺拔、高耸、向上的特征 作者摄于法国

图中纪念碑垂直线条给人以庄重肃穆的感觉。画面上用一条垂直线条将其分割成左右空间对称的构图形式。使用这种分割,使画面显得稳定而高耸,但这种对等分割处理容易使画面显得呆板。张新民摄于俄罗斯



画面中垂直的水流给人以流动的感觉 姜述业摄于镜泊湖

斜线条一般都具有方向性，线条的方向性是指从一个定点出发沿着一定方向运动的轨迹。在摄影构图中可以利用线条的方向性来引导人们的视觉行为，让人们按着你所设计的视觉线路阅读你的画面。关注线条的方向，将有助于创作出一幅能表达自己感觉的图片。

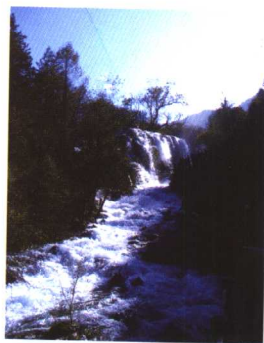


斜线条

对角线条

对角线条是指垂直线向右轻微倾斜，并由左下方向右上方延伸线条。对角线暗示运动和方向，并有助于把观赏者的目光引向主体。有人认为对角线从左下方向右上方伸展时是最有力的。

水流形状为单一线条组成构图例子，画面由对角线构图，线条的方向性把人的视线引向了瀑布的顶端壶口处 张新民摄于四川



画面由河流形成的对角线构图，把人们的视线引向了天边 作者摄于呼伦贝尔