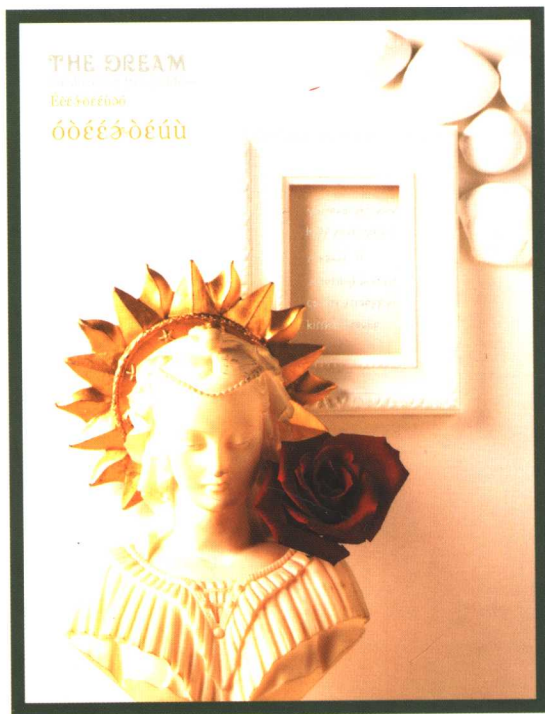

摄影的魅力与构图

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

张禾金 著

PHOTOGRAPHY

复旦大学出版社

FUDAN UNIVERSITY PRESS

J406

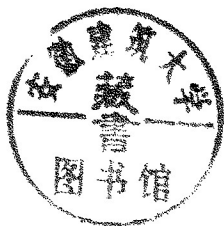
5

2007

摄影的魅力与构图

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

张禾金著

复旦大学出版社
FUDAN UNIVERSITY PRESS

摄影的魅力与构图

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影的魅力与构图/张禾金著. —上海:复旦大学出版社, 2007. 2
ISBN 978-7-309-05377-7

I. 摄… II. 张… III. 摄影构图 IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 010644 号

摄影的魅力与构图

张禾金 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857 (门市零售)
86-21-65118853 (团体订购) 86-21-65109143 (外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 黄文杰
总 编 辑 高若海
出 品 人 贺圣遂

印 刷 江苏扬中市印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/32
印 张 7
字 数 136 千
版 次 2007 年 2 月第一版第一次印刷
印 数 1—5 100

书 号 ISBN 978-7-309-05377-7/J · 91
定 价 32.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

写在书前的三言两语：

光，影，形，色，质。

线，面，曲，直。

情，感，思，幻，悟。

真，假，梦，虚，实。

如果你能把这洒落遍地的星星点点，丰满而朴实的五谷良种收集在你的手中，奋力地播撒在艺术的大地上，你就会迎来丰年的收获。

摄影的场面会瞬间即逝，摄影的构图却会凝固恒久。只要你有志于辛勤地耕耘，报答你的必将是年年的丰收。

张禾金 2006 年 6 月 6 日于上海巴林屋

摄影：马蒂娜·费兰克（1938— ），生于比利时

目 录

第一章

营造摄影魅力的基本法则	1
-------------	---

第一节

先从我们周边的事物谈起	3
1-1-1 用你的双眼去体验构图与非构图	3
1-1-2 深入浅出话构图	9
1-1-3 主构图与次构图的存在	13
1-1-4 形式与内容的手足之情	15
1-1-5 审视能力与驾驭能力的不同	20
1-1-6 为什么摄影也要引入构图学	22
1-1-7 摄影的客体、主体与表现手段	24

第二节

从构图的基本结构切入	29
1-2-1 构图的基本骨架——点、线、面	29
1-2-2 点的象征与内涵	33
1-2-3 线的结构与表现	36
1-2-4 面的形式与多变	44
1-2-5 甜美的曲线与圆	46
1-2-6 通常而又奇妙的点、线、面交织	50

1-2-7	点、线、面与内涵的升华	53
-------	-------------	----

1-2-8	组织结构式构图的象征意义	61
-------	--------------	----

第三节

	形象思维式构图与心理律动	70
--	--------------	----

1-3-1	对称与均衡	75
-------	-------	----

1-3-1-1	小孩子的圆与大人的圆	77
---------	------------	----

1-3-1-2	对称与均衡的结构交织	86
---------	------------	----

1-3-1-3	量化与均衡的微妙关系	87
---------	------------	----

1-3-1-4	形式与内容的完美统一	89
---------	------------	----

1-3-1-5	空间占据的均衡方法	91
---------	-----------	----

1-3-2	变化与统一	97
-------	-------	----

1-3-2-1	强统一与弱变化	98
---------	---------	----

1-3-2-2	理性的统一与变化的趣味	99
---------	-------------	----

1-3-3	对比与和谐	101
-------	-------	-----

1-3-3-1	和谐中的对比	103
---------	--------	-----

1-3-3-2	黑白分明与相互渗透	104
---------	-----------	-----

1-3-4	集中与呼应	107
-------	-------	-----

1-3-4-1	集中与呼应的趣味表现	108
---------	------------	-----

1-3-4-2	集中与呼应的拟人化	111
---------	-----------	-----

1-3-4-3	画内与画外的呼应	112
---------	----------	-----

1-3-4-4	集中与呼应的交叉性	113
---------	-----------	-----

1-3-4-5 集中与呼应的距离美	116
1-3-5 节奏与韵律	117
1-3-5-1 强化节奏的秩序感	119
1-3-5-2 视觉与听觉的共有形式	121

第二章

构图中的色彩学与多层面积累的意义	123
------------------	-----

第一节

构图中的色彩学	124
2-1-1 无彩系的作用与调和法	127
2-1-2 正对比色的冲击力与兴奋度	132
2-1-3 邻近色的统一与和谐	134
2-1-4 同类色的悦目和宁静之美	134
2-1-5 对比色的两种调和法	136
2-1-6 正对比色的纯度与效果	138

第二节

第二次构图的意义	139
2-2-1 留有遗憾与妙手回春	141
2-2-2 赋予主题第二次生命	141
2-2-3 发挥个性和创造性的助手	142
2-2-4 超长式构图的特殊视觉享受	143

第三节

在通俗的体验中感悟深奥的法则	144
2-3-1 有特色的摄影构图训练	144
2-3-2 矛盾空间的有效配置	147
2-3-3 疏能走马与密不透风	152
2-3-4 激情在先, 构图在后	157
2-3-5 有时要借助自然的力量	158
2-3-6 黄金分割与3:7的格局	158
2-3-7 双重视点的集约性	161

第四节

追求构图的哲理内涵	163
2-4-1 并非现代的传统对话	164
2-4-2 凝固、坚硬与呆滞不同	167
2-4-3 均衡的失重感	170
2-4-4 弱化的目的在于强化	172
2-4-5 神宫的神秘神在哪里	174
2-4-6 乱中求静的氛围营造	177
2-4-7 永无均衡的均衡	179
2-4-8 在无序中追求节奏的魅力	181

第五节

摄影构图所需要的素质与修养	182
---------------	-----

2-5-1	艺术修养不能只从书本里学到	183
2-5-2	创作理念是作品的倾向所在	183
2-5-3	创作意图的明确十分重要	183
2-5-4	创作方法是表现主题的平台和手段	184
2-5-5	情绪、情感的有无是作品感染力 强弱的评判标准之一	184
2-5-6	审美趣味是主体和客体产生共鸣的 重要渠道	184

第三章

商业摄影构图及其特殊性	185
-------------	-----

第一节

商业摄影与构图的关系	187
3-1-1 商业摄影的含义	187
3-1-2 商业摄影更需要构图学	189
3-1-3 商业摄影构图的含义	190

第二节

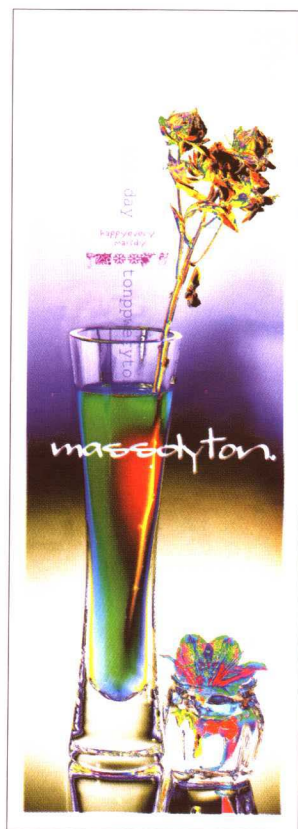
商业摄影构图所涉及的范围	191
3-2-1 商业摄影构图的基本规律	191
3-2-2 商业摄影构图的简洁化	192
结束语：浓缩语句，再唱构图	202

第一章

营造摄影魅力的基本法则

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

摄影：本书著者张禾金，2003 年摄于日本

第一节 先从我们周边的事物谈起

1-1-1 用你的双眼去体验构图与非构图

构图真的有升华摄影魅力的神力吗?有无构图的区别到底在哪儿?对于初次接触构图学的人来讲,这些疑问是非常自然的。因为我们即使不懂构图,在通常判断美丑的时候似乎也不会生出差错。就像平素我们看到一位美丽的少女,只是被她动人的美貌所打动,而无暇去深究她为何如此美貌。一旦要去研究她的美貌来自于何处,反而感觉是一件怪事。对于不从事艺术专业的人来讲,既然判断美的能力已是与生俱来,那么对于如何去营造美的事物也就不那么重要了。如果从今天起,你对如何营造美、驾驭美的事物开始发生兴趣,并萌生了从事艺术的愿望,那么如何营造美和驾驭美的事物对你来说就变得重要起来,而构图这门学问会帮你跨入从事艺术的专业行列里来。

美貌的少女之所以动人,是因为她的容貌五官处于合理的三庭五眼分布之中,是因为她们身体各部符合黄金分割率的比例关系。

“三庭五眼”、“黄金分割率”都是与构图相关的定律。在我们初次涉足构图学的时候,不妨先避开生涩的理论,利用与生俱来的对美的判断能力,通过图片先进行一次直观的审美体验。

让我们来看第4页、第5页的3幅图片，前两张和最后一张相比，无论从兴趣点、冲击力、魅力等几个方面都会产生不同的感受。前两张饱满、充实、富有美感，而最后一张则给人以松散、无序、平淡无奇之感。

为什么这三幅图片的内容都是普普通通的鹅鸭，环境也相差不多，但图片给人的感受却又如此不同呢？在我们还没有学习和掌握构图基本规律的状况下，要说出这三幅图片给人们带来不同感受的原因是比较困难的。接下来再让我们看几组图片。

PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION

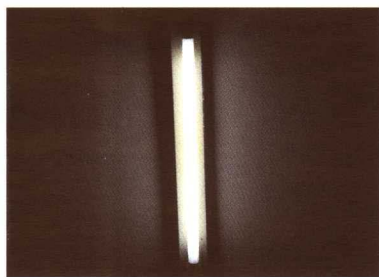
PHOTOGRAPHY AND COMPOSITION
Photography and Composition

为什么上下两幅图片不过是纯净的黑白画面，并且对通常看来必要的画面部分也都进行了过分的剪裁，而画面非没有任何失色之感却魅力倍增了呢？

为什么以上两幅图片的被摄对象都是普普通通的日光灯管，仅仅是在画面上的位置差异，右图比左图便更具冲击力了呢？为什么下图男青年随意席地而坐的生活常态却有超出一般生活场景的诱惑力呢？

