

SHEYING GOUTU 150 LI

摄影构图

150 例

谷威 著

江苏人民出版社

现代摄影技法百例丛书

摄影构图

150 例

谷威 著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 150 例/谷威著. —南京:江苏人民出版社, 1999. 12

ISBN 7-214-02392-X

I. 摄... II. 谷... III. 摄影构图-普及读物
IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 67078 号

书 名 摄影构图 150 例
编 著 者 谷 威
责任编辑 李以恭
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 6.75 插页 8
印 数 1—6 120 册
字 数 126 千字
版 次 2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7 214·02392-X/J·110
定 价 18.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

轻轻松松学摄影

生活中有许多美好、闪光的瞬间,值得我们铭记,摄影则是留住美丽瞬间的最佳手段之一。

当照相机刚刚问世时,是有钱人玩的高档玩艺儿。随着现代科技的发展和人民生活水平的提高,今天,大多数人对摄影已不再陌生,购相机、学摄影已成为当今家庭生活的时尚。

为了拍好照片,你会去找一些有关相机的使用说明书等参考资料,或去购买一些摄影基础知识方面的入门书籍。但往往你会觉得,这些资料中理论性的东西讲得多,而实际拍摄时,又会感到无所适从。

其实,照相机是由人设计制造的,它的使用有一定的规律可循。拍摄时只要人们按照规律去做,将会得到事半功倍的效果。但如果单靠摄影爱好者在实践中去探索、去总结规律,却又要花费很多的时间。

为了使摄影爱好者能轻轻松松学摄影,有例可循,有规律可依,我们策划并组织编写了《现代摄影技法百例丛书》,给摄影爱

好者提供一条学摄影的有效捷径。

这套丛书以摄影的技法技巧为主要内容,注重实用性。它将深奥的摄影理论分解为若干具体的例子,每个例子介绍一种技法技巧,图文并茂,简单明了,使你一看就懂,一学就会。丛书的作者均为国内资深的摄影家,他们有着较高的摄影理论水平,又有着极其丰富的摄影创作经验。书中介绍的每一个范例,都是他们多年艺术实践的经验总结,有较强的可读性和可操作性。

通过对一个个实例的学习,一步步地实践下去,就能使你在较短的时间内,熟练地拿起相机,爽爽地去咔嚓咔嚓,记录下你的美好生活。这时,你会惊奇地发现,学习摄影并不难,你的摄影技术技巧在不知不觉中便取得了长足的进步。

照范例学摄影,不失为学摄影的一条提径,有兴趣你可以试试。

1999年11月

前 言

构图,是指一幅画面的结构,是平面视觉艺术的一项基本功。《辞海》中“构图”条的释义为:“构图,造型艺术术语。”艺术家“为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间,安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成艺术的整体。”构图的好坏,将决定一幅作品的成败。

摄影,作为平面视觉艺术的一个门类,有它自身存在的特性。它脱胎于绘画,但又不同于绘画。丰富的绘画构图理论,摄影可以借鉴,但绝不能照搬硬套。摄影构图有何特性呢?复旦大学教授马悛麟先生说:“摄影构图兼有自然属性和社会属性……因为摄影技术是属于技术科学,而画面的组合结构是思想观念的反映,是美,是心灵的一种表现,具有艺术性质,这应该是摄影构图的特点。”摄影构图的纪实性、现场性和瞬间性,是与其他平面视觉艺术的最根本的区别。有人讲,摄影构图是一个思维过程,是一种组织技巧。这话很对。但说它帮助摄影家从无序的被摄事物中找出顺序,就有点本末倒置了。应该说摄影构图是摄影家从无序的被摄事物中找出秩序,把散乱的点、线、面、光、色等视觉要素组织成一个可以理解的,同时又是优美悦目的画面,并有力地传达出摄影家的各种情感。事实上,摄影家是摄影构图的主体,技术要靠人来掌握才有生命,是摄影家支配摄影构图,不是摄影构图支配摄影家。我在这里反复强调,是想说明一个道理:摄影家创造了摄影构图,学习摄影构图是为了更新的创造,只要发挥主观能动性,摄影构图这门技巧,是会完全掌握和创造性地应用的。摄影家是主人,绝不做奴隶!

点、线、形状、明暗、色彩、质感、立体感等是平面视觉艺术的构图要素,摄影构图也离不开这些要素。对比、节奏、优势、均衡、统一,是平面视觉艺术的构图原理和追求,摄影构图也是运用这些原理进行画面结构组合。但是,这些构图要素和构图原理在画面上的体现,平面视觉艺术的各个门类又有其各不相同的手段和方法。摄影是靠拍摄距离的选择、摄影方向的确定、摄影高度的安排、摄影镜头的使用和感光材料性能的准确把握而达到构图目的,离开了光线、相机、感光材料等基本条件,就没有了摄影,更谈不上摄影构图。画家的洒脱、自由,摄影家永远感受不到,摄影器材等技术的局限,铸成了摄影构图的个性特色。同时,摄影的瞬间纪实性,又要求摄影家在一瞬间一次性地完成构图任务,没有更多的时间让你仔细雕琢,更没有修改、润色的机会,而且绝不会再有同样的瞬间,让你重新安排组合来消除遗憾。对于摄影构图的各种自身局限和特性,我们必须有个明确的认识,并从必然王国向自由王国不懈努力。

摄影构图没有一个固定的程序,先选择什么,后安排什么,都要根据现场的实际情况来确定。事先想像好的完美画面,只有根据现场的实际条件去实现;离开现场,按书本上的程序去操作,绝对拍不出惹人喜爱的好照片。摄影构图是摄影的基本功之一,那么摄影构图的基本功又是什么呢?摄影构图的基本功只有一条,那就是观察,到拍摄现场去观察,在观察中培养自己的眼力。摄影艺术的现场性、选择性、再现性和瞬间性的基本特征,决定了摄影家的创作必须到现场,必须对事物进行细致的观察、深入的了解、匠心的选择,必须有吃大苦耐大劳的忍性,丝毫不能主观臆造、嫁接拼凑、侥幸取巧。

观察,首先要顺其自然,要用自然的心态去观察自然状态下的景物,不能急于求成,更不能去干涉景物。其次不要舍近求远,观察力的培养就是要把自己身边的常见事物作为观察的起

点,从中发现其价值所在,如果发现不了每日发生在你周围的事物的价值,说明你没有进行观察。假若真是这样,就是你到了千里万里之外的天边,也不会发现什么有价值的事物。更为重要的是观察时不仅仅要用眼睛,还要用心灵、用感官、用经验去观察。即用眼睛观察到视觉影像,用心灵观察想像中的影像,用经验观察创造中的影像,只有把三种影像组成为一个完美的整体,才能说明观察能力的提高和成熟。加拿大摄影家弗里曼·帕特森说:“开拓思路,便能找到观察题材的新途径,新发现和新感觉。抛弃常规,探求新规。不要只限于提高现有的摄影方法和技巧,要思考从未尝试过的新路子,新技巧。”

摄影创作是主观对客观的选择,要选择首先要观察,只有通过观察才能发现有价值的事物,才会有选择。一幅摄影作品,就是摄影家意识观念、审美情趣的表露。从一幅摄影作品画面中的点、线、形状、影调、色彩、质感等要素的结构组合中,完全可看出摄影家知识沉积的厚薄、观察力磨练的水平、吃苦耐劳的程度、品德修养的高低。

让我们展开想像的翅膀,解放思想,开拓思路,创造出更加绚丽多彩的作品,给摄影艺术园地增光添彩。

谷 威
1998 年夏

目 录

1	前 言	33	23. 中地平线
1	一、线条·形状	34	24. 高地平线
2	1. 水平线条	36	25. 低地平线
3	2. 垂直线条	37	26. 曲地平线
4	3. 波形线条	38	27. 无地平线
6	4. 弯曲线条	39	28. 动体前空
7	5. 倾斜线条	40	29. 对角线动
8	6. 相交线条	41	30. 对角呼应
10	7. 放射线条	43	31. 脸前留白
11	8. 旋转曲线	45	32. 动作导向
13	9. 板块组合	46	33. 眼神导引
14	10. 单一形状	47	34. 空白不空
15	11. 有序重复	48	35. 间空有序
17	12. 无序变异	50	36. 中心汇聚
19	二、画幅·布局	51	37. 云绕山腰
20	13. 竖幅高耸	53	38. 鸟飞天高
21	14. 横幅平衡	54	39. 虚实相间
23	15. 万幅稳重	55	40. 以虚衬实
24	16. 宽幅广阔	57	41. 以实托虚
25	17. 黄金分割	58	42. 前景搭桥
26	18. 三分线上	59	43. 背景简洁
28	19. 四个交点	61	三、景别·形式
29	20. 画面四边	62	44. 远景显势
30	21. 画幅四角	63	45. 全景貌全
32	22. 二线横贯	64	46. 中景适口
		65	47. 近景传神
		67	48. 特写突出
		68	49. 对称庄重

69	50. 打破对称	107	77. 大小对比
70	51. 均衡平稳	108	78. 高低对比
72	52. 打破均衡	110	79. 粗细对比
73	53. 三角对等	111	80. 曲直对比
75	54. 直角灵便	113	81. 明暗对比
76	55. 圆形团结	114	82. 动静对比
78	56. S形优美	116	83. 多少对比
79	57. 十字神秘	117	84. 虚实对比
81	58. 斜线交叉	118	85. 轻重对比
82	59. 米字内聚	120	86. 软硬对比
83	60. 框架集中	121	87. 新旧对比
84	61. 布满画面	122	88. 质感对比
86	62. 天女散花	124	89. 情绪对比
87	63. 呼应生趣	125	90. 褒贬对比
88	64. 影子生辉	127	五、光线·透视
89	65. 造对角线	128	91. 正面光平
91	66. 造指向角	130	92. 侧光立体
93	四、角度·对比	131	93. 逆光深远
94	67. 正摄对称	132	94. 顶光坚实
95	68. 侧摄立体	134	95. 脚光变形
96	69. 背摄新奇	135	96. 直射刚毅
98	70. 平摄自然	136	97. 散射柔和
99	71. 仰摄高大	137	98. 线条透视
101	72. 俯摄开阔	139	99. 大气透视
101	73. 标头求真	140	100. 多点透视
103	74. 广角变形	142	101. 散点透视
104	75. 长镜压缩	143	102. 夸张透视
106	76. 变焦放射	144	103. 消逝透视

146	104. 重叠透视	175	130. 主体居中
147	105. 影调透视	176	131. 主体靠边
148	106. 色彩透视	177	132. 单眼看人
150	六、影调·色彩	179	133. 有天无地
151	107. 中灰中性	180	134. 不留余地
152	108. 高白雅洁	180	135. 左顾右盼
154	109. 低黑壮实	182	136. 影像重叠
155	110. 剪影注目	183	137. 影像虚糊
156	111. 形色结合	184	138. 有色无彩
157	112. 形重色轻	185	139. 五彩缤纷
158	113. 消色过渡	185	140. 色线横穿
158	114. 色彩和谐	187	八、剪裁·加工
159	115. 色彩变异	188	141. 改变画幅
160	116. 基色明确	189	142. 删割多余
161	117. 暖调热烈	190	143. 改变主陪
162	118. 冷调清雅	191	144. 突出情趣
163	119. 重彩厚重	192	145. 校正线条
164	120. 淡彩淡雅	194	146. 叠放加彩
165	121. 色相对比	195	147. 叠放生辉
166	122. 明度对比	196	148. 对接加幅
167	123. 补色对比	197	149. 旋转虚化
168	124. 纯度对比	199	150. 遮挡变调
169	125. 冷暖对比	201	后 记
170	126. 类色对比		
171	127. 色量对比		
172	128. 单一色彩		
173	七、创新·出奇		
174	129. 主陪不分		

一、线条·形状

线条和形状,是摄影构图要素中两个基本要素。

摄影线条与绘画线条,有其相同之处,但又有着极其鲜明的区别。绘画线条,是画家用画笔在画面上勾画形象、分割平面。而摄影家在照片画面上的线,是指被摄景物的轮廓线和景物与景物之间的分割线;另一方面也指被摄景物本身的形状所呈现出来的广义上的“线”。线条可使画面“活”起来,吸引观赏者的视线,可把画面上的景物联系起来,构成完整的视觉结构,也可把观赏者的注意力导引到画面的趣味中心区域,还可增强画面的节奏韵律。

形状,是被摄物体在画面上的展示。摄影家在照片上展示景物的形状,可用轮廓线勾画,可用影调和色彩显现。照片画面就是用形状组合而成的。

线条与形状是个不可分割的连体婴儿,有了线条才会显现出形状,有了形状也就会呈现出线条。但线条和形状绝不是一回事,而是两个含意不同的概念。

图 1 晨

1. 水平线条

水平线条是直线。直线包括水平线条、垂直线条和倾斜线条多种。

照片画面上的水平线条,给人以平稳、宁静、安定的感觉,显示出向左右延伸的作用,具有坚硬、刚毅、有力的“情感”效果。但较缺乏活泼和变化,动感不强,宜用来表现平静的情绪和稳定的场景。

水平线条,一般多用在横幅画面中。因为水平线条的方向延伸作用,会使宽广的场景显得更加宽广,更为宁静。

《晨》(图1)这张照片是以水平线条为主线条的构图。船坞的两条黑粗线在画面中心,显得较为突出,船只排列在船坞下,在视觉中也是一条粗黑的水平线条,湖岸与湖水的结合处,也形成了一条水平线条,对岸林带虽然是一个面,但实际上也是一条灰色的水平线条,几条水平线条成了这幅照片的主要构成特点,使画面给人强烈的稳定、宁静感。虽然前景中的石头和四条不规则排列的小船,以及右上角垂直的柳丝和船坞上立着的人不是水平线,但破坏不了画面的宁静感,反而形成左右对角呼应的

效果,使画面更为稳定,线条产生变化,使得画面增添了一些生气。

图 2 香港楼群

2. 垂直线条

垂直线条也是直线,直线均显得刚毅有力,垂直线条的视觉效果尤为明显。

垂直线挺拔、高耸,富有男性的阳刚之气,多用于表现庄重威严、高耸有力的景物。但较为古板,活泼情绪不足,不宜表现横向运动的场景和柔弱活泼的景物。表现楼群的高耸、男子汉性格的人像、高大的树木森林、庄重威严的建筑物时,大多以垂直线条为结构主线,并将粗黑的垂直线条表现得更为有力。

拍摄高耸的建筑物时,大都采用仰视的角度,这样会使垂直线条在建筑物的顶端交集起来,使建筑物有了倾斜感,使垂直线

条在视觉上成了倾斜线条。要改变这种情况,使被摄物的垂直线条在画面上真正成为刚直的线条,拍摄时就要远离建筑物,尽量使用望远镜头。相反,如果要表现强烈的视觉效果和画面的深度效果,那就可在近距离仰摄,甚至采用广角镜头拍摄。

照片《香港楼群》(图 2)是在一座高楼的楼顶拍摄的,基本上是平视角度,但前景中的几座楼,因离相机较近,垂直线条也略有轻微的倾斜感,只有离相机较远的楼房,它们的垂直线条才刚直高耸。

图 3 避暑双喜

3. 波形线条

波形线条是曲线。

从大的概念上划分,线条分直线和曲线两类。直线包括水平、垂直、倾斜等多种;曲线包括弯曲线条、波形线条、圆形线条等。

曲线的组合,会使画面显得有变化,较为优美,多用于表现柔软的景物和和谐的气氛,少女的体态曲线就被艺术家们誉为

“美的线条”。曲线的优美、柔弱,正好与直线的刚毅、力量、坚强相对应。

波形线条除具有曲线的基本特点外,还有一种动感。特别是画面上出现有节奏的波形线条时,会使人联想起河流滚滚向前的波涛,从而产生视觉动感。在繁华的城市中拍摄大街上接连不断的汽车,在宁静的乡村拍摄流淌的河流,在喧闹的海滨拍摄大海汹涌的波涛,画面上就会出现波形曲线。这样的画面不仅给人以美感,还给人以动感。如果拍摄起伏重叠的波形线条的大山画面,会使人产生壮美的感觉。

照片《渡海观音》(图3)拍摄的是一幅寺庙里的泥塑作品。画面上大海波涛形成的波形曲线,给人以滚滚向前的感觉,特别是雕塑艺术家给观音娘娘的随行人员脚下都踏上了飞云,更加增强了动感效果。照片把这立体的泥塑艺术再现在二维平面上,视觉动感同样十分强烈,这些都是波形线条产生的艺术效应。

图4 耕

4. 弯 曲 线 条

弯曲线条是与直线条相对而言的一种线条。

弯曲线条从视觉效果上来讲,是最优美、最生动、最吸引人的线条。曲线条给人优美、柔和的感觉,象征优雅、繁衍和成长,有的艺术家甚至把曲线称为“美的艺术结构的基础”。但是,在实践中我们也感到,如果弯曲线条在画面中出现的过于强烈,过分地强调弯曲线条的艺术效果而无限度地追求优美、柔和,画面则会显得软弱无力,甚至显得呆滞、空虚、无力和沉静。

正确的、适度的应用弯曲线条,是在摄影构图中必须引起摄影家重视的一个问题。所谓正确和适度,就是要看我们拍摄什么景物,要反映什么气氛,要表现什么内容,要表达什么情感。如果我们是拍摄少女和儿童,要反映柔和、安详的气氛,要表现优美动人的场景,要表达优雅、温馨的情感,那就应该选择应用弯曲线条,如果是表现男子汉的刚毅、岩石的坚硬,那当然应选用直线条去精心刻画。

摄影家赵德苏先生的代表作《耕》(图4),就是一幅较典型的以弯曲线条为构图主线的摄影作品。画面上拖拉机夜耕时灯光画出的轨迹,生动而优美,非常吸引观赏者的视线,给人一种美的艺术享受。试想,如果这幅作品是以直线为构图主线,那将会产生另外一种感情色彩,有可能十分生动,但绝不会如此优美。