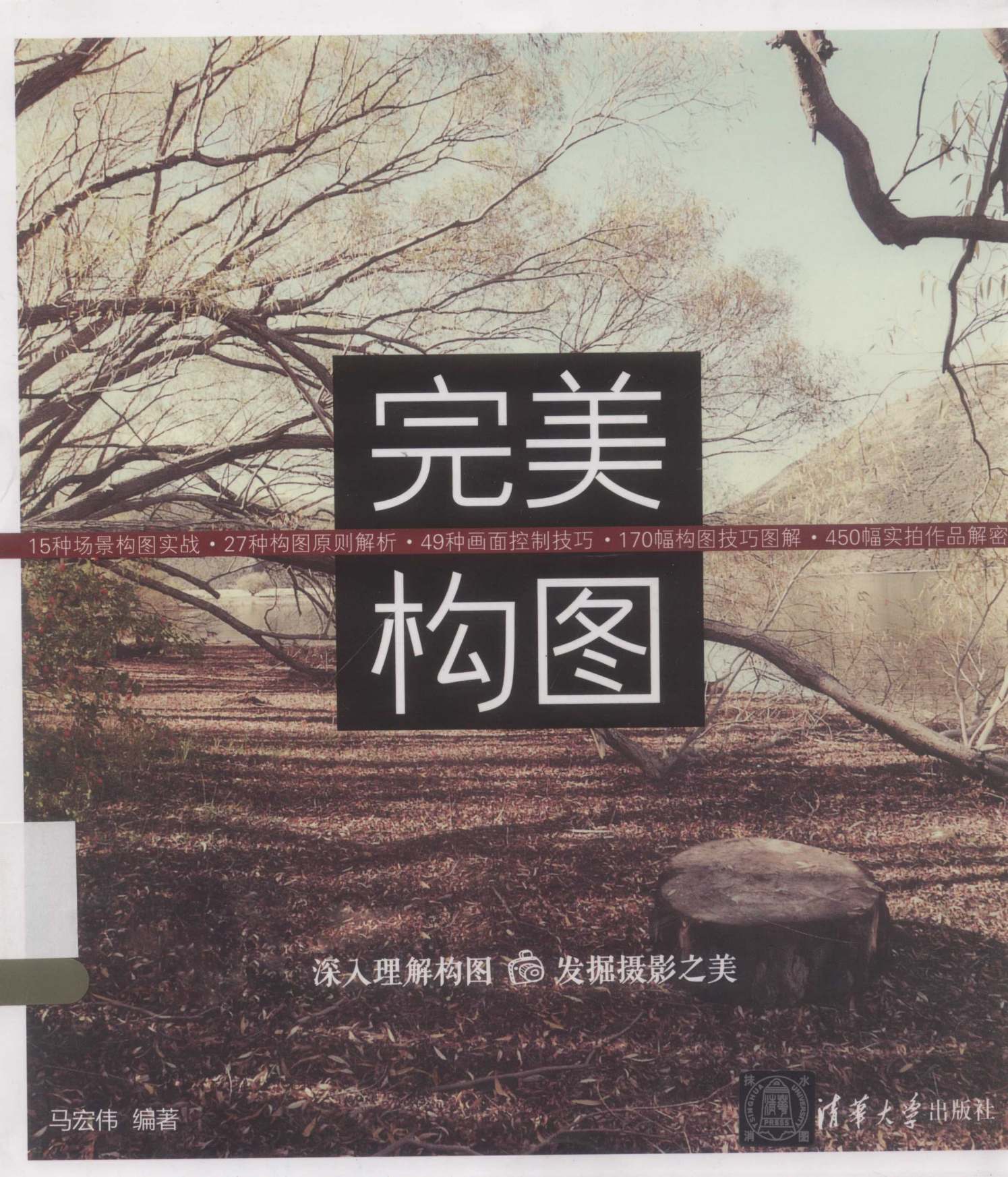

完美

构图

15种场景构图实战 · 27种构图原则解析 · 49种画面控制技巧 · 170幅构图技巧图解 · 450幅实拍作品解密

深入理解构图 发掘摄影之美

马宏伟 编著

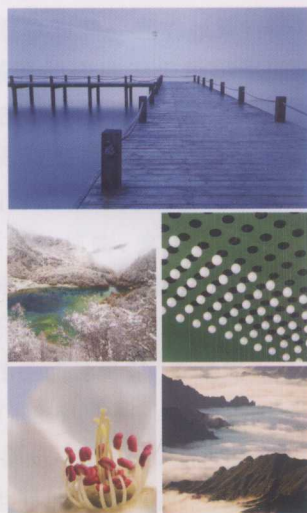
清华大学出版社

014037166

J406
57

完美构图

马宏伟 编著

清华大学出版社

北航

C1725342

J406

57

内 容 简 介

构图是摄影中具有决定性意义的技巧之一，也是一幅照片成功与否的关键因素之一，因此，熟练掌握摄影构图的各项基本技能，并灵活运用于摄影实践之中，是非常必要的。本书共分6章，从摄影构图的基本概念，到构图元素的组合与协调；从构图的基本原则，到构图与画面控制的关系；从构图能力的培养与提高，到各种摄影场景的构图实战，都做了详尽的阐述。特别是全书选用了作者近年来的数百幅实拍佳作，并配以图解的方式，使每幅作品的构图理念和构图技巧跃然眼前，非常直观，易于理解，对广大摄影爱好者和摄影专业的学生等有着立竿见影的突出效果。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

完美构图/马宏伟编著. — 北京：清华大学出版社，2014

ISBN 978-7-302-35624-0

I. ①完… II. ①马… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第046704号

责任编辑：王金柱

封面设计：王翔

责任校对：闫秀华

责任印制：王静怡

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：北京天颖印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210mm×235mm

印 张：17.5

字 数：448千字

版 次：2014年6月第1版

印 次：2014年6月第1次印刷

印 数：1~3500

定 价：89.00元

产品编号：052601-01

前言 PREFACE

摄影术可以说是人类历史上最伟大的发明之一。现存最早的照片可以追溯到19世纪20年代,由法国发明家约瑟夫·尼埃普斯完成。从2000多年以前人类发现小孔成像原理,到16世纪运用照相暗屋来记录光影,人类一直在寻找一种能够保存影像的技术。直到1837年达盖尔发明银版摄影法,照片才以一种比较稳定的方式保存下来,摄影术才得以创立,直到今天,这种摄影术还能在快速成像相机上找到传承。

摄影术真正走入大众化,要得益于美国柯达公司在1888年生产出的新型感光材料,一种可以缠绕的“胶卷”,就在同一年,柯达发明了世界上第一台能够安装胶卷的照相机,这大大提升了照相机的便携能力和创作方便性。

20世纪中叶,在某些特定领域开始研究运用数码手段进行成像的相机,并在20世纪末逐渐走向民用市场。1995年,柯达发布了数码相机D40,标志着数码相机开始全面进入跨越式发展阶段。

无论从最早的银版、胶卷,还是现在占有绝对统治力的数码相机,摄影构图从一开始就成为照片成功与否的重要因素,由于摄影术源于西方,因此,西方的摄影构图理论对世界摄影技术的提升与发展具有举足轻重的地位。我们可以这样理解摄影构图,摄影构图与音乐家的作曲、文学家的写作具有同等的作用与价值,他们组织的是音符、文字,摄影家组织的是光影、色彩,从这一角度来讲,摄影构图与画家的作画似乎更接近一些。

相比而言,西方的油画艺术对于摄影构图的影响更为深刻,油画艺术讲究焦点透视,重视三维立体的视觉效果,这与摄影术不谋而合。虽然油画和摄影构图的渊源更深,效果更为接近,但是,中国画同样对摄影构图有着重要的借鉴作用。中国画也讲究构图,只不过叫法不同罢了,在中国画中,更多的叫做“布局”或“章法”。在中国画布局中的开合、虚实、均衡、对比、疏密、留白、节奏、张弛等,这些都是我们民族艺术中形象思维与逻辑思维交织演化的瑰宝,都可借鉴到摄影构图中。

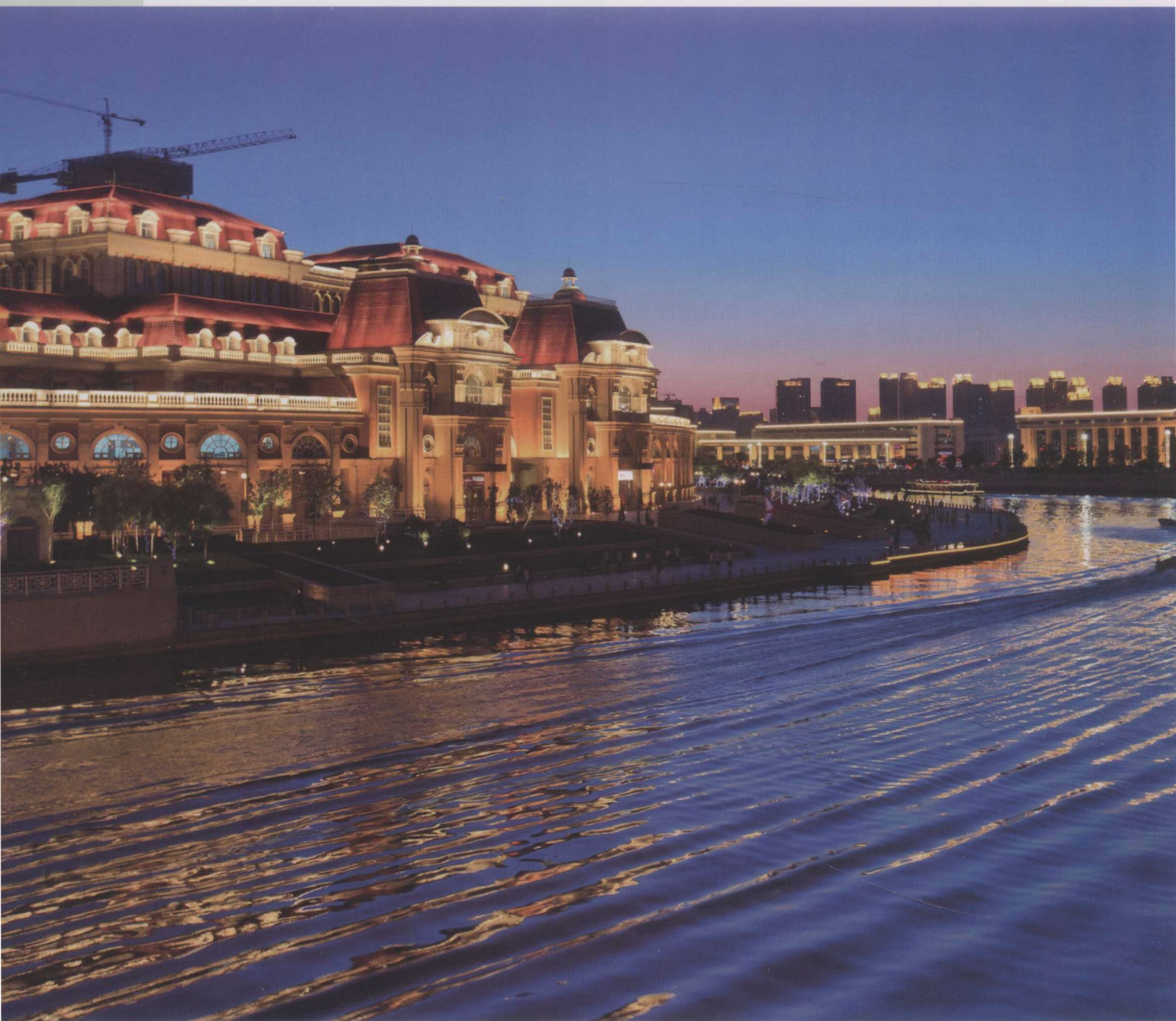
如果把摄影比作是一种描述世界的通用语言,那么我们就可以把构图称为这种语言的“语法”,如果不按“语法”行事,则摄影语言就会出现语法不通、语义不清、语境不畅等问题,可见构图对于摄影的重要性。摄影创作本身就是对世界和社会的感知,对生活的提炼,并以此为主题,加之以自己的思想感悟,传递给观者的一种过程。很多摄影家非常注重这种过程的总结与提高,却忽视了构图的重要性,殊不知,没有合适的构图方式做支撑,作品的主题表现力会大大降低,甚至完全丧失感染力。而有些时候,当被摄环境并非最佳时,如雾天、雨天等,我们可以通过精细的构图来弥补这种先天的不足,也能拍摄出令人过目难忘的好照片。

虽然构图对于摄影来讲具有举足轻重的低位,但“构图有法而无定法”,我们并无需完全教条地遵循各种构图法则或构图定式,虽然这样做可以避免犯构图方面的错误,可以有效地提升出片率。但是,这不是机械的,恰当的突破才能出新出奇,决不能生搬硬套,拘泥死理。事实上,所有的构图方法都有其局限性,并非放之四海而皆准的规则。

既然“无定法”,为什么还要学习摄影构图呢?其实道理非常简单,所有的突破和创新必须基于完整的摄影构图基础和各种构图方法的熟练掌握及合理运用。正如下围棋,基础的知识还是要懂,基本的定式还是要背,残局还是要不断地下。只有这样,才能够在遇到问题时,潜移默化地提调出早已谙熟于心的各种法则,并有效地加以变化和提升,达到最终想要的效果。

除封面署名作者外,参与本书编写的还有翟韵佳、马家旺、于家豪、张海涛、王雪菲、张晓楠、马淑娟、张宝森、马淑会、张宝昌、于东升、邵树燕、邵树华等。

编者
2014年4月

243

243

目录 CONTENTS

第 1 章

摄影构图概论

什么是摄影构图 / 2

摄影构图审美的传承 / 3

摄影构图的艺术特性 / 4

构图有法而无定法 / 6

发现构图之美 / 7

三角形 / 28

矩形 / 29

形状组合 / 30

色彩 / 31

色相、明度、饱和度 / 32

色温 / 34

色调 / 35

明暗 / 36

高调、低调、中间调 / 37

过渡与反差 / 40

投影与剪影 / 42

第 2 章

构图元素的组合与协调

点 / 10

单点的位置 / 11

两点的呼应 / 13

多点的关联 / 14

线 / 16

稳定的水平线 / 18

挺拔的垂直线 / 20

动感的斜线 / 22

优雅的曲线 / 23

线的相交 / 24

形 / 26

圆形 / 27

第 3 章

构图的基本原则

对比 / 46

大小对比突出照片气势 / 47

明暗对比与画面反差 / 48

抓住形状对比的趣味性 / 49

悦目的颜色对比 / 50

质感对比 / 51

动静对比 / 52

前景在对比中的作用 / 54

背景在对比中的作用 / 55

疏密 / 56

散点构图的疏密变化 / 57

疏可走马，密不通风 / 58

疏而不松 / 59

密而不阻 / 60

虚实 / 61

选择性聚焦 / 61

浓淡的虚实趋向 / 63

以动为虚以静为实 / 64

虚实与空间透视衰减 / 65

节奏与韵律 / 66

重复性节奏 / 67

交替性节奏 / 68

渐变式节奏 / 69

放射式节奏 / 71

节奏与休止符 / 73

节奏的小范围效果 / 74

留白与视觉延伸 / 75

留白在画面经营中的意义 / 76

留白与取舍 / 78

抓住留白的机会 / 80

留白与视觉延伸的方向 / 82

反方向视觉延伸的特殊效果 / 84

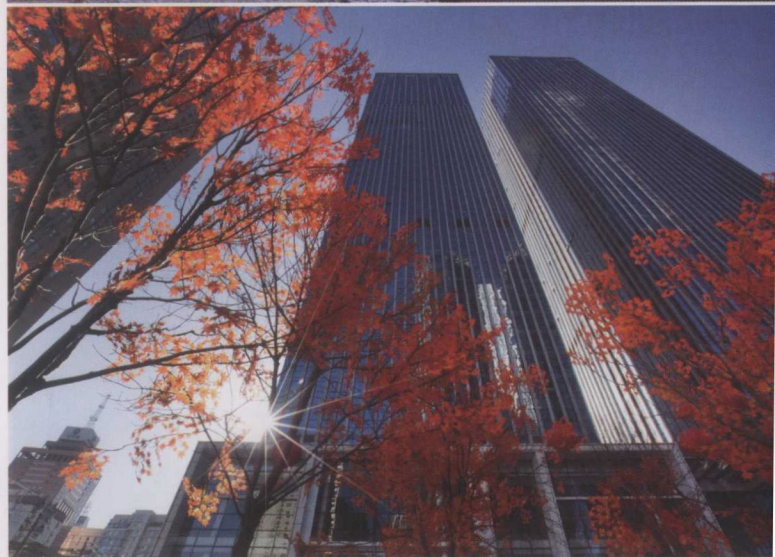
第4章

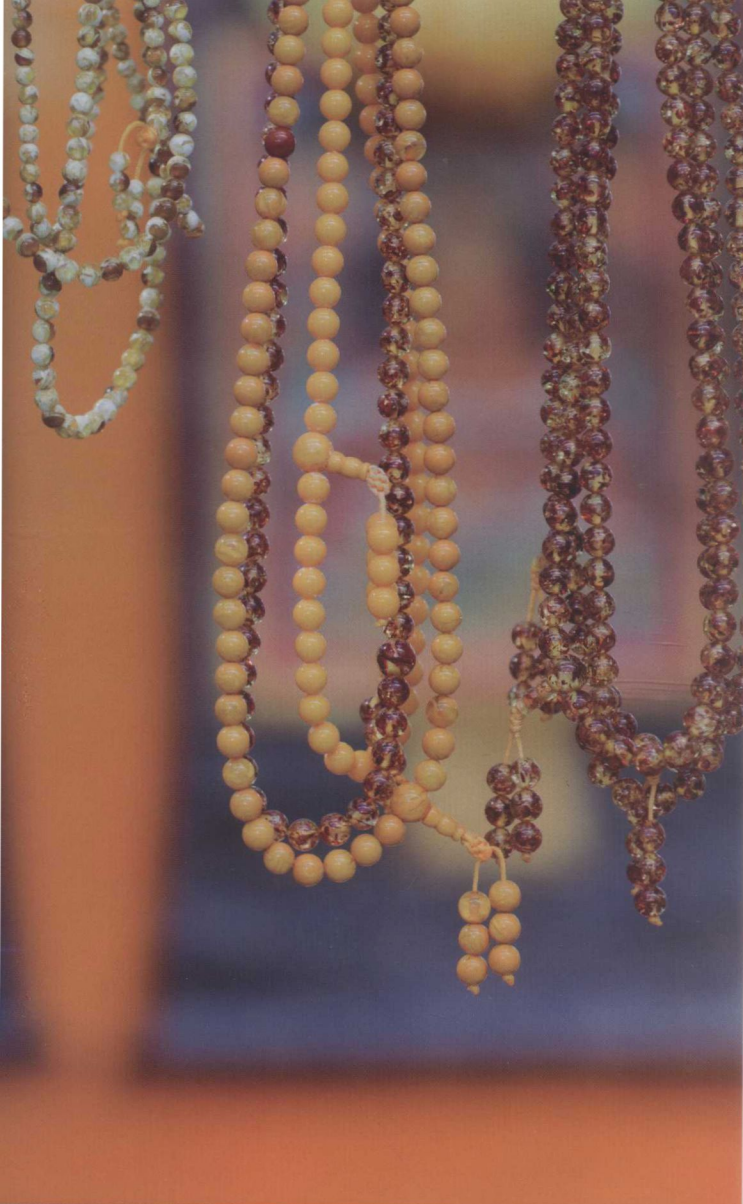
构图与画面控制

构图的数学美感 / 88

黄金比例 / 88

画幅 / 89

横竖 / 92

构图的减法 / 95

构图的加法 / 100

构图的力学美感 / 104

天平式构图 / 104

重力均衡 / 106

视觉均衡 / 108

透视均衡 / 110

色彩与浓淡的力学感受 / 111

张力 / 112

百变三分法 / 113

三分法脱胎于黄金分割 / 113

三分法与九宫格构图 / 114

三分法给主体留下合适的位置 / 115

地平线的位置 / 115

人物的位置与朝向 / 118

三分法与斜线构图 / 119

三分法与曲线构图 / 120

改变角度使三分法构图更具冲击力 / 121

构图的三维空间控制 / 123

拍摄方向、角度与距离 / 123

空间透视 / 129

桶形畸变与枕形畸变 / 132

畸变最小的中焦距 / 133

尝试同一空间的多方向构图 / 134

尝试同一空间的多角度构图 / 136

尝试同一空间的多焦距构图 / 136

景深 / 138

用光圈控制景深 / 139

用焦距控制景深 / 139

用物距控制景深 / 141

超焦距 / 142

光影对构图的刻画 / 143

光线角度变化对构图的影响 / 143

顺光构图的细节表现 / 145

前侧光构图的柔和过渡 / 146

侧光突出画面反差与对比 / 148

侧逆光和逆光的构图原则 / 149

构图时如何避免眩光 / 152

眩光并非总是一无是处 / 153

色彩对构图的提升 / 154

发现强烈色彩的对比 / 154

过渡色彩的构图韵律 / 156

色彩轻重与视觉距离 / 158

构图与色彩情感 / 159

色彩与感光度 / 161

消色与主体的凸显 / 162

尝试在同一画面表现冷暖色调的对比 / 164

第5章

构图能力的培养与提高

眼中的画框 / 168

摄影眼的培养 / 168

从无序到有序 / 170

从无形到有形 / 171

画框的禁锢与张力 / 172

搭建虚拟画框 / 173

不放过每个细节 / 174

寻找对比与陪衬 / 175

寻找引导线 / 177

画中画与框中框 / 180

回放与修正 / 182

用心感悟世界 / 183

从优秀摄影作品中汲取营养 / 186

同一场景的不同构图 / 187

实例探究——工地 / 187

实例探究——三朵小花 / 189

实例探究——云海与一棵树 / 191

实例探究——梯田与桃花 / 193

照片重构 / 195

照片的后期裁剪 / 195

照片的水平线调整 / 197

照片的畸变调整 / 198

全景接片 / 199

第6章

场景构图实战

云海 / 202

善用前景提升层次感 / 202

白云生处有人家 / 203

佛光与白彩虹 / 204

动感十足的高山流云 / 205

云雾缭绕的峰林景观 / 207

雨雾 / 208

- 雨中拍摄别具韵味 / 208
- 打造水墨画的意境 / 209
- 雨丝的精彩 / 209
- 雾中景色的朦胧之美 / 210
- 用雾打造纯净的背景 / 211

冰雪雾凇 / 212

- 准确曝光还原纯净冰雪世界 / 212
- 点缀小品增加趣味点 / 213
- 用雾凇做前景突出照片的时间特性 / 214
- 合理选择背景突出冰琥珀质感 / 216

瀑布溪流 / 217

- 慢速快门下的瀑布如纱似雾 / 217
- 高速快门下的瀑布如串串珍珠 / 218
- 中速快门下的瀑布波涛汹涌 / 218
- 侧向拍摄凸显瀑布的气势 / 219
- 拍摄牛奶般润滑的涓涓溪流 / 220
- 关注溪流下的精彩 / 221

江河湖海 / 222

- 用接片拍摄湖泊全景 / 222
- 发现河流的曲线之美 / 222
- 用倒影凸显湖泊的宁静 / 223
- 多变天气下的湖光山色 / 224
- 涟漪亦可参与构图 / 225
- 海滩上的线条和倒影 / 226

山岳 / 227

- 用广角凸显山峰的高大巍峨 / 227
- 长焦距压缩透视拍摄层峦叠嶂的山脉 / 228
- 寻找合适前景打造稳固的三角型构图 / 229

不同时段的质感与色彩 / 230

草原 / 231

- 善用局域光进行构图 / 231
- 发现草原的曲线元素 / 232
- 活用水景增加氛围 / 232
- 风吹草低见牛羊 / 233

日出日落 / 234

- 用渐变镜缩小光比 / 234
- 用云霞增添画面感染力 / 236
- 反向拍摄的低色温效果 / 237
- 拍摄剪影突出晨昏氛围 / 238

缤纷秋色 / 239

- 用色彩构图突出秋色的缤纷 / 239
- 让秋色不再孤单 / 240
- 低角度俯拍落叶的精彩 / 240
- 流动的秋色让画面更生动 / 241
- 大秋色中的小景观 / 241

村寨民居 / 243

- 利用田园风光烘托村寨之美 / 243
- 突出民居建筑的特色元素 / 244
- 纳入生命体突出浓重的生活气息 / 245
- 窗内窗外的不同视觉 / 246

梯田 / 247

- 用广角镜头拍摄彩霞满天的壮美梯田 / 247
- 用长焦镜头拍摄远处的梯田和云海 / 248
- 拍摄春花掩映的梯田 / 248

桥梁 / 249

- 斜向拍摄最具冲击力 / 249

古桥的风采 / 251

发现桥拱的美丽 / 252

电塔 / 253

用逆光突出光影效果 / 253

用顺光突出冷暖对比 / 253

排列的韵律感 / 254

视觉的偏差 / 255

雾中的电塔之林 / 256

树木与森林 / 257

利用陪衬体衬托古树的高大 / 257

贴近树木夸张枝干 / 258

利用透视汇聚效果拍摄森林 / 259

发现枝干的韵律美感 / 260

城市夜景 / 261

夜景的准确曝光 / 261

打造城市灯光的星芒效果 / 262

流光溢彩的汽车灯轨 / 263

五彩斑斓的城市焰火 / 265

闪电下的城市夜景 / 266

变焦拍摄增添画面动感 / 267

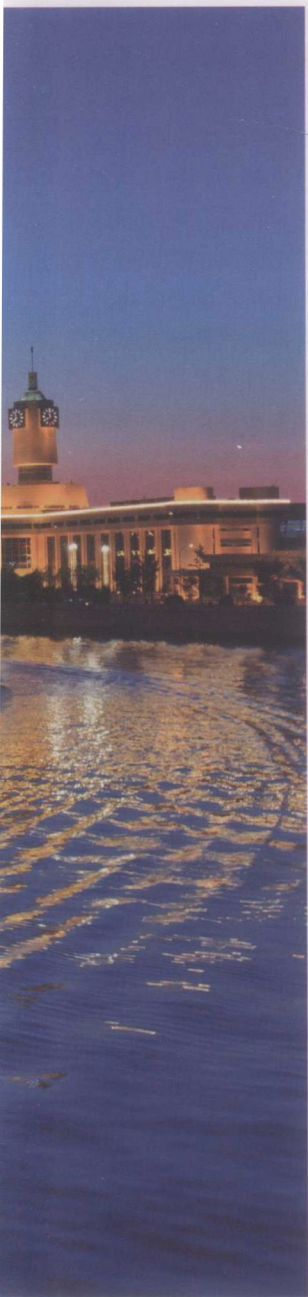
缜密构图下的多重曝光 / 268

第 1 章

摄影构图概论

概括地讲，摄影构图是摄影画面经营中的一种重要手段，是把各种构图元素进行有效组织的一种布局方式，是全面体现摄影者思想和意图的一种实现过程。

1 什么是摄影构图

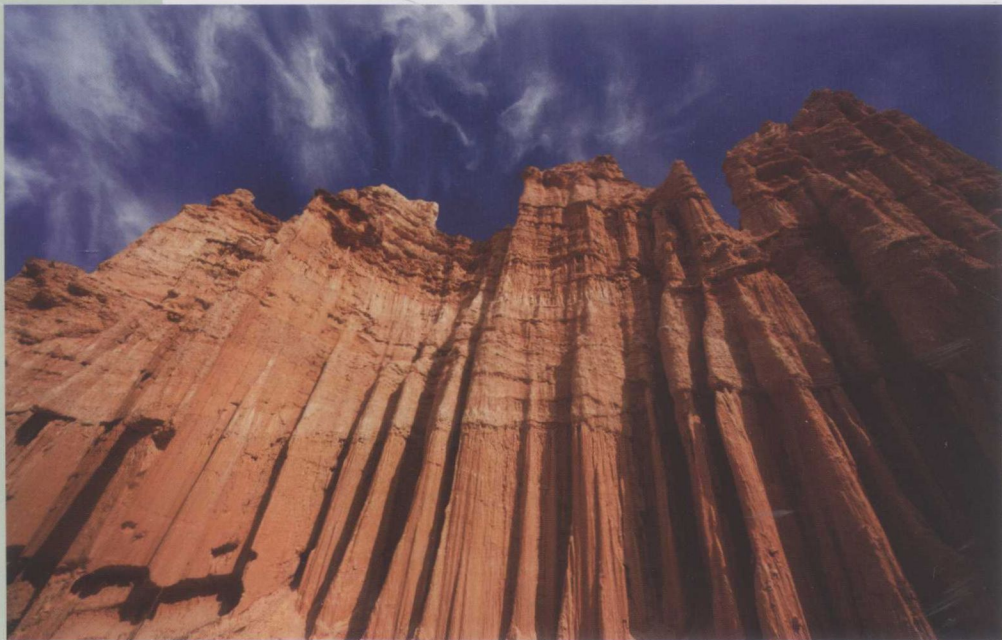
所谓“摄影构图”，是指通过摄影技术与摄影造型，把三维空间中的点、线、面、体等转化为由边框控制的二维空间，以实现拍摄目的，达到记录或艺术创作，并反映拍摄者对被摄体的认知与情感的一种手段。《辞海》中这样定义构图：“艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体”，摄影构图亦如此。

具体来讲，摄影构图至少包含两层含义：其一是空间上的构图；其二是思想上的构图。空间上的构图，就是要把点、线、形、色彩、明暗、质感、影调等摄影元素进行有机组合，并尽可能地对所有无关元素和干扰元素进行剔除，以期获取最佳的视觉效果。思想上的构图，就是在空间构图完善的同时，要尽可能地把拍摄者的思想、认知与情感赋予在摄影作品中，使摄影作品艺术化、形象化，使其具有更强的感染力，以期引起观者的共鸣。

很多摄影前辈对于摄影构图都有自己独到的见解，认真领会其深意，对于提高对摄影构图的认

知，有着事半功倍的效果。亨利·卡蒂埃·布列松曾经说过：“对我来说，照相机就是一本写生簿，捕捉即时灵感的工具，你要在瞬间对你所看到的一切提问并做出决定，通过一个有限的取景器向人们解释这个世界发生了什么，这是一种最简单直接的表达，却也需要你集中精力、训练有素、敏感并有几何构图的美感。”，这充分体现了亨利·卡蒂埃·布列松对摄影构图的深刻理解。而美国摄影家L.小雅各希斯的理解则更为直观：“构图是从摄影者的心灵的眼睛做起的，构图的过程也被称为‘预见’，就是在未拍摄某一物体之前或正在拍摄的时候，就能在脑海中形成一个图像。通过经常分析自己和别人的作品的构图，就会使自己的这种预见本领更加娴熟，变成一种本能。”

什么样的构图可以称得上优秀的摄影构图，每个人可能会给出不同的答案，但无论如何，有几点是共通的，那就是一幅优秀的摄影作品，必定要做到主题明确、主体突出。要做到这些，就要尽量做到画面简洁、画面均衡、拒绝干扰等。

F8,1/500s,12mm,ISO200

占据画面2/3的土林是画面的主体，天空中白云的曲线形状恰到好处地烘托出土林的挺拔与高大，超广角镜头的运用使得这种效果更为突出。

摄影构图审美的传承

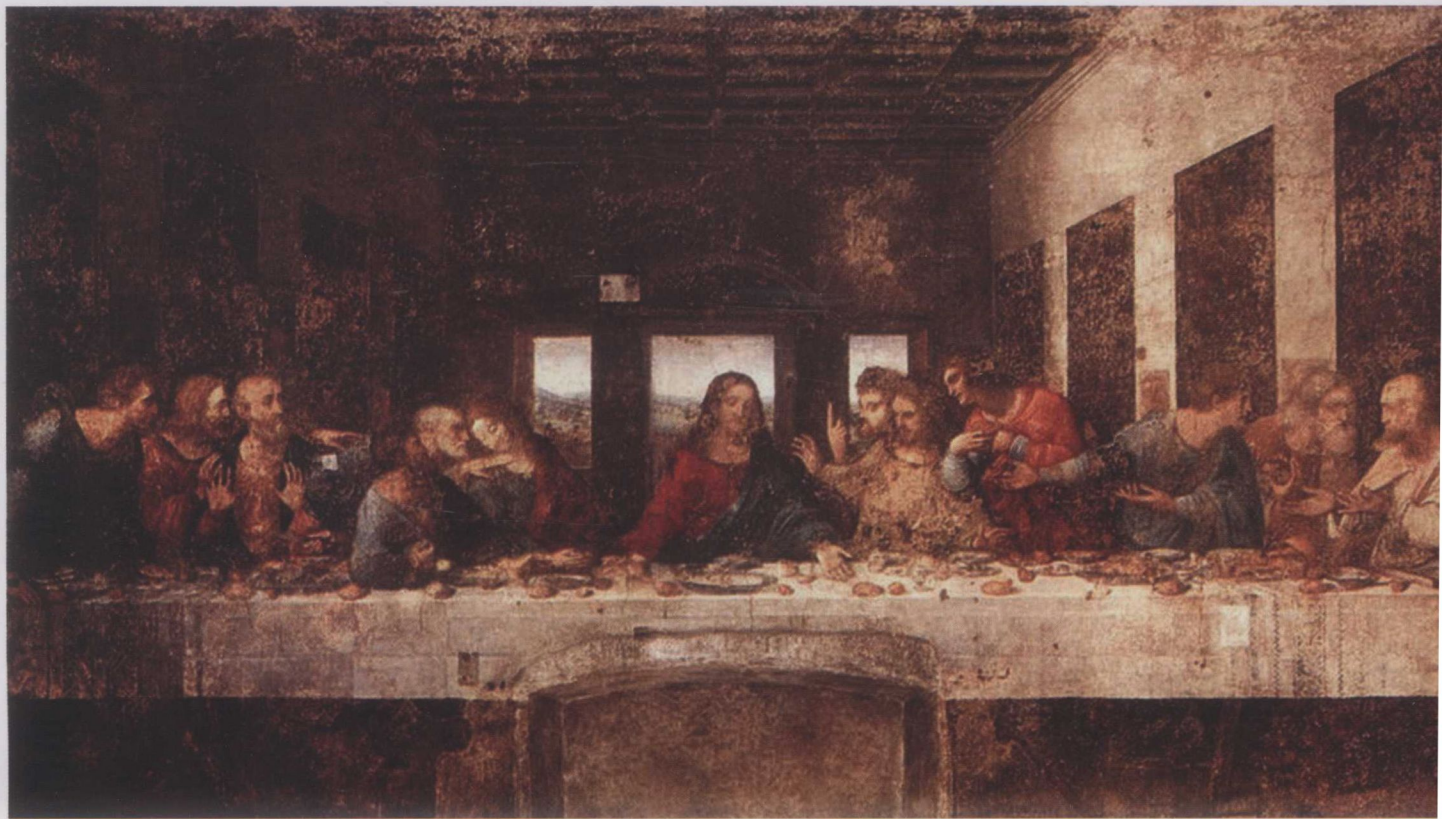
由于摄影术源于西方，因此西方的摄影构图理论对世界摄影技术的提升与发展具有举足轻重的地位。构图一词来源于英语的Composition，或许来源于欧洲其他语言亦或更加古老的语种，我们在此无需深究。其实，Composition一词并非仅仅局限于构图一种意思，更多的时候，该词的意思为作曲、作文、构成、合成等，也正因为于此，更有助于我们深入理解构图的真正含义。

我们可以这样理解摄影构图，摄影构图与音乐家的作曲、文学家的写作具有同等的作用与价值，他们组织的是音符、文字，我们组织的是光影、色彩，从这一角度来讲，摄影构图与画家的作画似乎更接近些。

相比而言，西方的油画艺术对于摄影构图的影响更为深

刻，油画艺术讲究焦点透视，重视三维立体的视觉效果，这与摄影术不谋而合。油画强调结构严谨，造型准确，如达·芬奇绘在米兰圣玛利亚德尔格契修道院餐厅墙上的《最后的晚餐》，就堪称焦点透视的经典力作。

虽然油画和摄影构图的渊源更深，效果更为接近，但是，中国画同样对摄影构图有着重要的借鉴作用。中国画也讲究构图，只不过叫法不同罢了，在中国画中，更多的叫做“布局”或“章法”。中国画布局中的开合、虚实、均衡、对比、疏密、留白、节奏、张弛等，都是我们民族艺术中形象思维与逻辑思维交织演化的瑰宝，都可借鉴到摄影构图中，所谓“拿来”是也。

作为达·芬奇的名作，《最后的晚餐》有很多值得摄影人借鉴的构图技巧。

明·樊晖的《溪山远眺图》层层递进，虚实得法，留白恰当，对于风光摄影的构图很有借鉴价值。

摄影构图的艺术特性

摄影作为一门艺术，除了具有其他艺术形式所共有的一些特性之外，还具有一些特有的艺术特性，这其中包含了瞬间特性、叠加特性、镜头特性和现场特性。

- 瞬间特性是摄影构图的重要特性之一，被称为“瞬间的艺术”，因为大多数的摄影作品都是在瞬间拍摄完成的，这其中又包含了摄影术定格瞬间的技术性。一方面我们要注意被摄体的千变万化，寻找最能够打动人的瞬间，同时也可以利用相机的高速快门，捕捉到平时无法看到的瞬间，如水滴落下弹起的水花、子弹击碎苹果的瞬间等。
- 叠加特性与瞬间特性相辅相成，构成了摄影构图的另一重要艺术特性，其包括两层含义：其一是利用慢速快门记录运动的轨迹，使每个瞬间通过时间的累计而形成流畅的线条，如用慢门拍摄飞瀑、灯轨等；其二是利用相机的多重曝光功能，使每个瞬间通过叠加的方式同时显示在一张照片上，形成别具特色的艺术效果。
- 镜头特性也是摄影构图艺术特性之一，这主要源于人眼的结构，虽然人眼也可以随

着视距的变化对焦距进行微调，但是其范围很小。有研究表明，人眼可在相当于40mm~60mm等效135mm相机焦距范围内变焦，也正因为人眼的这种特性，一般把50mm左右焦距的镜头称为“标准镜头”，简称“标头”。我们通常所看到的影像，都是基于该焦距范围在大脑中的成像。因此，对于广角镜头（短焦距镜头）和远摄镜头（长焦距镜头），我们并没有其直接的感官成像经验，而由于相机镜头的存在，使得我们可以看到平常无法看到的画面，如广角镜头的透视感和长焦镜头的压缩感。此外，大光圈镜头所形成的虚化效果，也是人眼很难模拟实现的，因此也会颠覆人眼的认知。

- 现场特性也是摄影构图不可忽视的特性，不同于绘画的随心所欲，由于受到现场环境的局限性，摄影构图往往是要从纷杂的影像元素中提取最能够表现拍摄目的与拍摄主题的被摄体进行创作，也正因为如此，绘画往往被称为“加法”的艺术，而摄影则被冠之为“减法”的艺术。不过，这也成就了摄影创作的纪实性优势。

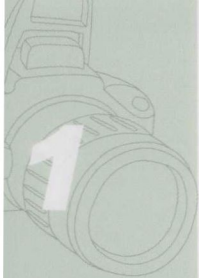

F11,1/200s,100mm,ISO160

借助于多灯同步闪光，使用1/200s的快门速度，也可定格水滴落下弹起的水花。

7次曝光叠加而成的图片，完全颠覆了人眼的认知度。

构图有法而无定法

俗话说“没有规矩，不成方圆”，说的就是做任何事情必须按照一定的秩序、规则、章法行事，否则就会产生混乱。摄影构图亦是如此，总有一些规律可循，如本书所总结的摄影构图的基本原则：对比、疏密、虚实、节奏与韵律、留白与视觉延伸等，熟练掌握这些原则，摄影构图就会变得轻松，这一点对于初学者大有裨益。

如果把摄影比作是一种描述世界的通用语言，那么我们就可以把构图称为这种语言的“语法”，如果不按“语法”行事，则摄影语言就会出现语法不通、语义不清、语境不畅等问题，可见构图对于摄影的重要性。摄影创作本身就是对世界和社会的感知，对生活的提炼，并以此为主题，加之以自己的思想感悟，传递给观者的一种过程。很多摄影友非常注重这种过程的总结与提高，却忽视了构图的重要性，殊不知没有合适的构图方式做支撑，作品的主题表现力会大大降低，甚至完全丧失感染力。当被摄环境并非最佳时，如雾天、雨天等，我们可以

通过精细的构图来弥补这种先天的不足，也能拍摄出令人过目难忘的好照片。

虽然构图对于摄影来讲具有举足轻重的地位，但“构图有法而无定法”，我们无需完全教条的遵循各种构图法则或构图定式，虽然这样做可以避免犯构图方面的错误，可以有效地提升出片率。但是，这不是机械的，恰当的突破才能出新出奇，决不能生搬硬套，拘泥死理。事实上，所有的构图方法都有其局限性，并非放之四海而皆准的规则。

既然“无定法”，为什么还要学习摄影构图呢？其实道理非常简单，所有的突破和创新必须基于完整的摄影构图基础和各种构图方法的熟练掌握及合理运用。正如下围棋，基础的知识还是要懂，基本的定式还是要背，残局还是要不断地下，只有这样，才能够在遇到问题时，潜移默化地提调出早已谙熟于心的各种法则，并有效地加以变化和提升，达到最终想要的效果。

F4.0, 1/8s, 300mm, ISO200

最开始，我也是准备在水边等待日出的，这是该拍摄点常规的拍摄方式，当看到很多摄影人已经一字排开，我临时改变了主意，我并不想拍摄和其他人过于雷同的所谓的作品。于是，我收拾好装备，往后退了几百米，找到了一个小土包，重新支起三脚架，架好相机，虽然很多人不喜欢风光照片中有过多的人物出现，但是这何尝不是一个新的视角呢？与其和大家拍到差不多的照片，倒不如尝试新的构图方式，正所谓“退一步海阔天空”。