

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

MICHAEL FREEMAN

[英] 迈克尔·弗里曼 著

汪梅子 译

摄影师的视界2

迈克尔·弗里曼突破瓶颈的摄影构图与设计

THE PHOTOGRAPHER'S EYE: A GRAPHIC GUIDE

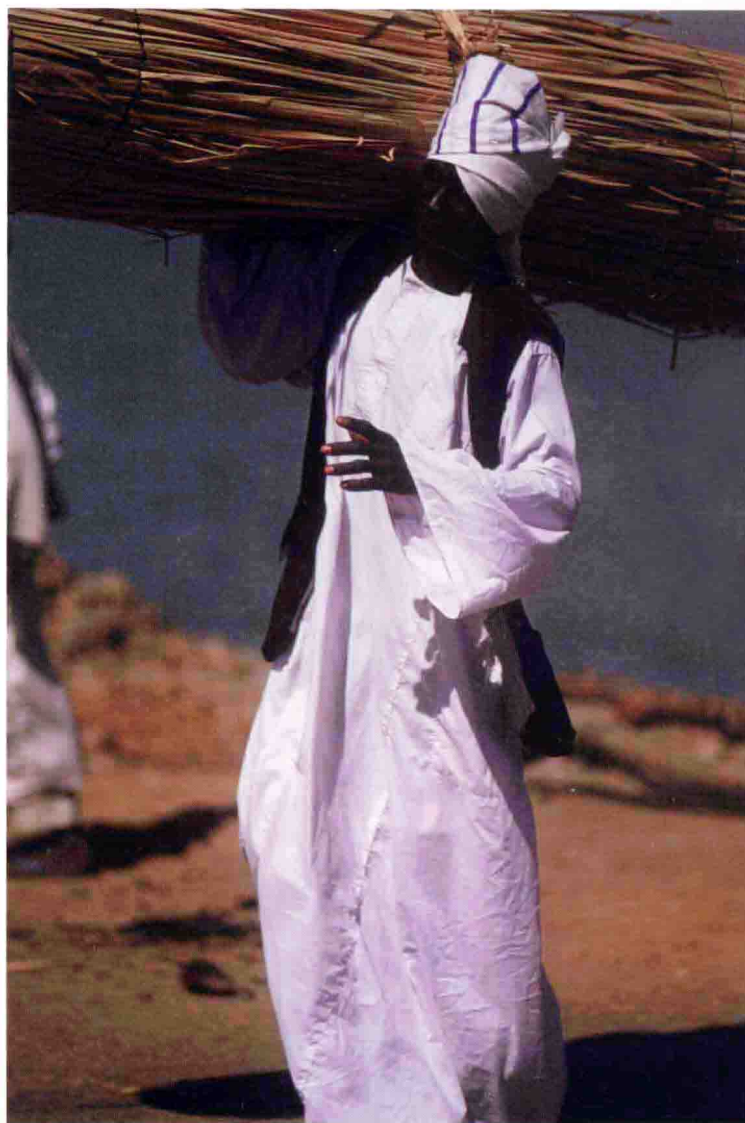
Instantly Understand Composition & Design for Better Photography

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

摄影师的视界

迈克尔·弗里曼突破瓶颈的摄影构图与设计

THE PHOTOGRAPHER'S EYE A GRAPHIC GUIDE

Instantly Understand Composition & Design
for Better Photography

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影师的视界. 2, 迈克尔·弗里曼突破瓶颈的摄影构图与设计 / (英) 弗里曼 (Freeman, M.) 著 ; 汪梅子译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 7

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-35169-2

I. ①摄… II. ①弗… ②汪… III. ①摄影构图—基本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061405号

-
- ◆ 著 [英] 迈克尔·弗里曼
 - 译 汪梅子
 - 责任编辑 陈伟斯
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京华联印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 12
字数: 445千字 2014年7月第1版
印数: 1-10 000册 2014年7月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-6305号

定价: 108.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

摄影之所以迷人，是因为影像有着无可比拟的表现力。作为资深摄影师与摄影作家，迈克尔·弗里曼深知在摄影教育方面，只通过文字讲解无法传达摄影的精髓，而通过图形化的手段为摄影爱好者解构影像，才能让他们更好地理解并掌握摄影构图的技巧。这本书，就是为此而写的。这本书，用视觉的方式讲授摄影构图。

在本书里，迈克尔·弗里曼总结了10大类影响构图的因素和构图法，深入剖析每种构图因素的特点与变化，并引申出相应的80余种构图方法。这10大类构图因素包括取景、位置安排、分割、图像、拍摄角度、光学、动作、色彩、并置以及合并。重要的是，弗里曼将每个讲解的案例都进行了图形化的处理，他认为，尽量将讲解的信息保持在纯粹的视觉和图像层面，比任何后期构建的讲解文字更直接、清晰、明了，更能帮助读者领悟其中奥秘。

无论是职业摄影师还是业余爱好者，都能从本书迅速学到摄影设计和构图精髓，提升审美能力，进而掌握拍摄优秀作品的关键技能。

版权声明

Michael Freeman's The Photographer's Eye: A Graphic Guide: Instantly Understand Composition & Design for Better Photography by Michael Freeman, ISBN: 978-1908150912

Copyright © The Ilex Press Limited 2013

Michael Freeman's The Photographer's Eye: A Graphic Guide: Instantly Understand Composition & Design for Better Photography is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文版由THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

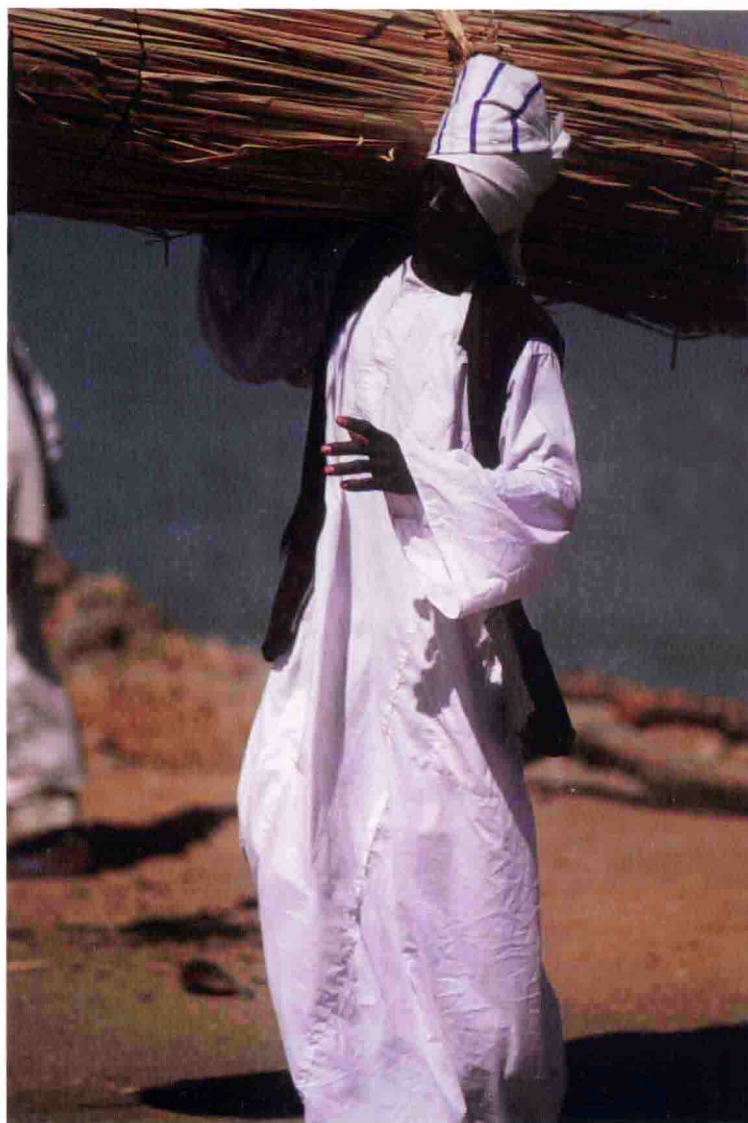
目录

前言	7
第1部分 取景	8
引言	10
边缘的排列	12
松散	14
契合画框	16
打破边框	19
高度	20
正方形	23
宽度	24
全景	26
画面之外	28
第2部分 位置安排	30
偏离中心	32
中心位置	34
远端	36
画中画	38
若即若离	40
风景中的人物	42
揭秘	45
双人镜头	46
第3部分 分割	48
古典	51
对称	52
古怪	55
割裂	56
角度	58
直线	60
第4部分 图像	62
水平线条	64
垂直线条	66
斜线	68
曲线	71
三角形	72
圆形	74
节奏	76
图案与原野	78

第5部分 拍摄角度	80	第9部分 并置	154
从正面拍摄	83	未察觉的并置	156
从高处拍摄	84	远近并置	158
从上方拍摄	87	压缩	160
从低处拍摄	88	堆叠	163
穿越	91	层次	164
隧道	92	类画造型	166
精确	94	剪影	168
从近处拍摄	97	动作巧合	170
从远处拍摄	98		
		第10部分 合并	172
第6部分 光学	100	拼贴	174
深度	103	分步动作	177
不可能的深度	104	合成	179
选择性聚焦	106	合成(续)	180
渐变色背景	109	图像合成	183
渐变色前景	110	实用合成	184
倾斜	112	序列	186
反焦	114	装置	189
移轴	116		
身临其境的广角	118		
冷静的长焦	120		
第7部分 动作	122		
凝固	124		
半空	126		
动感	128		
移入画面	131		
移出画面	132		
瞬间	135		
视线	136		
第8部分 色彩	138		
鲜艳	140		
淡色	142		
温和	145		
主题	146		
调色盘	149		
色点	150		
对比	153		

摄影师的视界

迈克尔·弗里曼突破瓶颈的摄影构图与设计

THE PHOTOGRAPHER'S EYE A GRAPHIC GUIDE

Instantly Understand Composition & Design
for Better Photography

官麟台

贈工部尚書象賢

THE PHOTOGRAPHER'S EYE A GRAPHIC GUIDE Instantly Understand Composition
& Design for Better Photography

「+」 世界顶级摄影大师
「」 World's Top Photographers
MICHAEL FREEMAN

摄影师的视界2

迈克尔·弗里曼突破瓶颈的摄影构图与设计

[英] 迈克尔·弗里曼 著 汪梅子 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

摄影之所以迷人，是因为影像有着无可比拟的表现力。作为资深摄影师与摄影作家，迈克尔·弗里曼深知在摄影教育方面，只通过文字讲解无法传达摄影的精髓，而通过图形化的手段为摄影爱好者解构影像，才能让他们更好地理解并掌握摄影构图的技巧。这本书，就是为此而写的。这本书，用视觉的方式讲授摄影构图。

在本书里，迈克尔·弗里曼总结了10大类影响构图的因素和构图法，深入剖析每种构图因素的特点与变化，并引申出相应的80余种构图方法。这10大类构图因素包括取景、位置安排、分割、图像、拍摄角度、光学、动作、色彩、并置以及合并。重要的是，弗里曼将每个讲解的案例都进行了图形化的处理，他认为，尽量将讲解的信息保持在纯粹的视觉和图像层面，比任何后期构建的讲解文字更直接、清晰、明了，更能帮助读者领悟其中奥秘。

无论是职业摄影师还是业余爱好者，都能从本书迅速学到摄影设计和构图精髓，提升审美能力，进而掌握拍摄优秀作品的关键技能。

版权声明

Michael Freeman's The Photographer's Eye: A Graphic Guide: Instantly Understand Composition & Design for Better Photography by Michael Freeman, ISBN: 978-1908150912

Copyright © The Ilex Press Limited 2013

Michael Freeman's The Photographer's Eye: A Graphic Guide: Instantly Understand Composition & Design for Better Photography is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文版由THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

目录

前言	7
第1部分 取景	8
引言	10
边缘的排列	12
松散	14
契合画框	16
打破边框	19
高度	20
正方形	23
宽度	24
全景	26
画面之外	28
第2部分 位置安排	30
偏离中心	32
中心位置	34
远端	36
画中画	38
若即若离	40
风景中的人物	42
揭秘	45
双人镜头	46
第3部分 分割	48
古典	51
对称	52
古怪	55
割裂	56
角度	58
直线	60
第4部分 图像	62
水平线条	64
垂直线条	66
斜线	68
曲线	71
三角形	72
圆形	74
节奏	76
图案与原野	78

第5部分 拍摄角度	80	第9部分 并置	154
从正面拍摄	83	未察觉的并置	156
从高处拍摄	84	远近并置	158
从上方拍摄	87	压缩	160
从低处拍摄	88	堆叠	163
穿越	91	层次	164
隧道	92	类画造型	166
精确	94	剪影	168
从近处拍摄	97	动作巧合	170
从远处拍摄	98		
		第10部分 合并	172
第6部分 光学	100	拼贴	174
深度	103	分步动作	177
不可能的深度	104	合成	179
选择性聚焦	106	合成(续)	180
渐变色背景	109	图像合成	183
渐变色前景	110	实用合成	184
倾斜	112	序列	186
反焦	114	装置	189
移轴	116		
身临其境的广角	118		
冷静的长焦	120		
第7部分 动作	122		
凝固	124		
半空	126		
动感	128		
移入画面	131		
移出画面	132		
瞬间	135		
视线	136		
第8部分 色彩	138		
鲜艳	140		
淡色	142		
温和	145		
主题	146		
调色盘	149		
色点	150		
对比	153		

前言

这本书的出发点是我先前出版的《摄影师的视界》，其关注点是照片的运作原理，而非相机的运作原理。在写这个系列时我意识到一件事：在阐释构图或色彩时，与其用文字辅助，不如用纯粹视觉的方式来简单。这便是这本书的前提。将文字减到最少，由视觉语言来讲述故事。这一决定也让我得以发挥我对绘图的热情，虽然你可能会琢磨，为什么一个摄影师明明有相机，却还要画出来。我实在无法回答这个问题，但对于我来说，这两种方式是融为一体的。无论在何种情况下，我一直都认为大脑对文字和图像的处理方式截然不同，以至于读者在看配插图的书时，随着视线移动，大脑也得不停跳跃。而在这里，我们可以跳跃得少一些，尽量将信息保持在纯粹的视觉和图像层面。摄影本身就是完全视觉性的体验，所以，将拍摄时的情境转化为语言文字，都是之后的重新构建的工作。

接下来主要就是我认为在拍摄中重要的东西，因此我对任何省略的部分都负全部责任，我是故意这么做的。我认为摄影需要三种重要技能，我将它们称为技术、视觉和概念。它们三者各有不同，也都很重要，成为一个真正的摄影师不仅意味着拥有这些技能，还得具备平衡这些技能的能力。技术指的是使用相机的能力，了解曝光、景深、在

电脑上对图片进行后期处理，等等。几乎所有关于摄影的书籍和网站都以此为重点，它的确很重要——但它只是一个开端。视觉技巧更侧重观察、理解、在取景窗中选定场景，当然还有构图。说实话，这才是使摄影从乏味开始变得有趣的东西。第三种技能是概念，不要被这个词吓到，它其实指的是你要对自己拍摄的东西有一个清晰的概念。你想拍的是美感？戏剧性？壮观？或你想传达给观者某种观点？或者想用相机讲述一个故事？

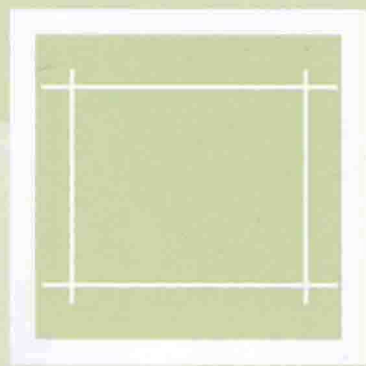
由于大部分关于摄影的文章都只关注技术层面，我一直想强调另外两种技能，因为它们应当获得更多的关注。我在这本书里主要讨论视觉技巧，不过它其实并不能与技术完全剥离开，比如为达到你想要的效果需要什么样的景深，何种快门速度能呈现凝固或动态的效果，这些也很重要。视觉也不能与概念完全分离，比如以并置两个拍摄主体的方式来表明某种观点。

接下来就是尽可能详细解释这些照片为什么以及如何成功，我会尽量不啰嗦。为了清晰阐述这个庞大的主题，我把这本书分成10个部分，每个部分重点讨论摄影中的一个重要主题，从用取景框选定潜在拍摄对象的基本操作，到利用并置和混合不同元素表达观点和想象力。

第1部分

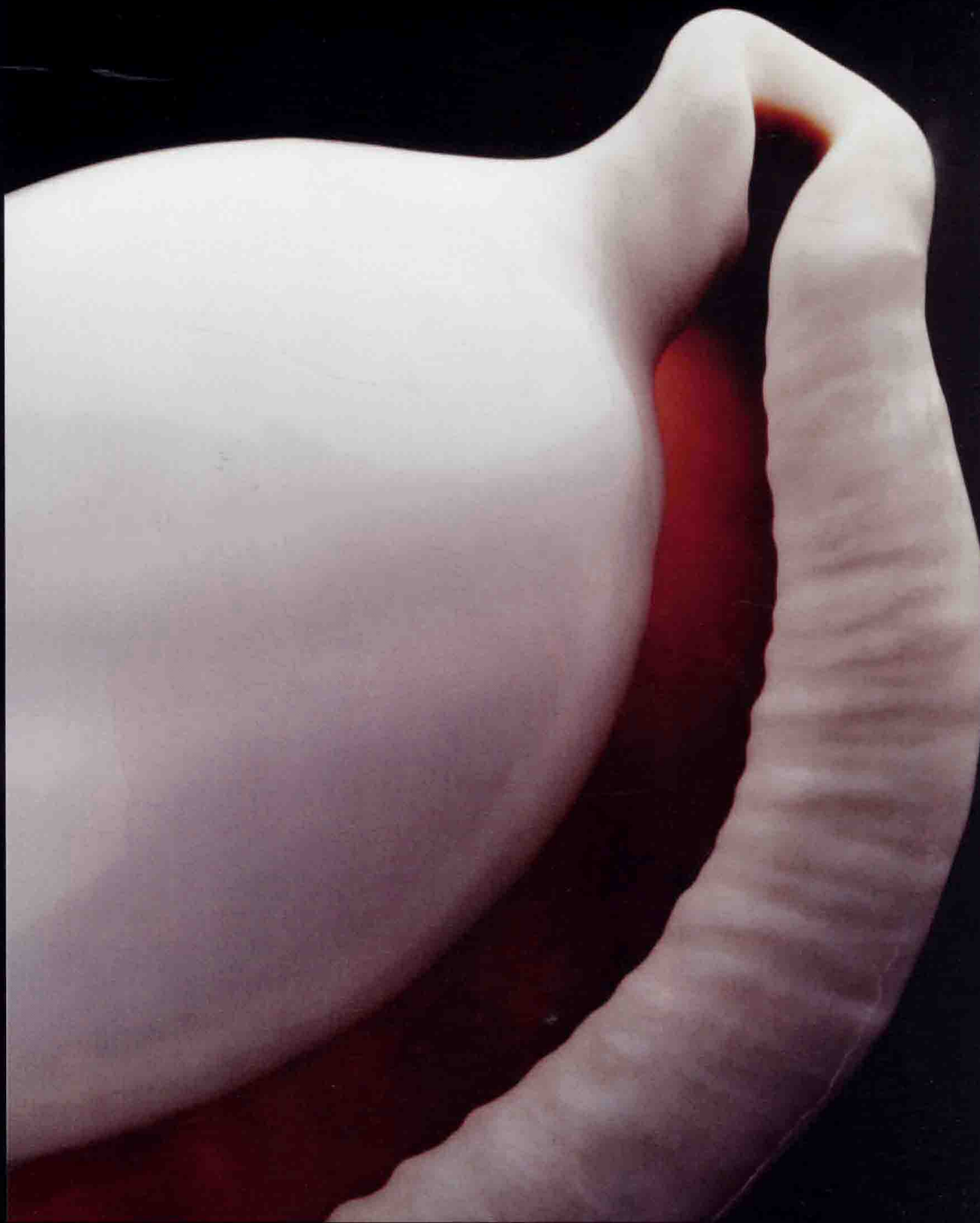
取景

取景和构图之间有着微妙而重要的区别。取景通常是拍摄的第一步，是摄影师需要做出的第一个决定。构图（或者说设计）包括所有组织画面的方式，而取景指的是框选出要拍摄的场景，这时摄影师还没有思考画面中各个元素之间的关系。这个术语原本来自电影拍摄，这并非巧合，它指的是镜头框选出一个场景，随后在这个场景中上演事件。在静物摄影中可能没有这么明显的分离，因为只有一帧画面，但如何分割风景、人物或物体，以及对镜头前景物的取舍，仍然是拍摄决定中最重要的事。

引言

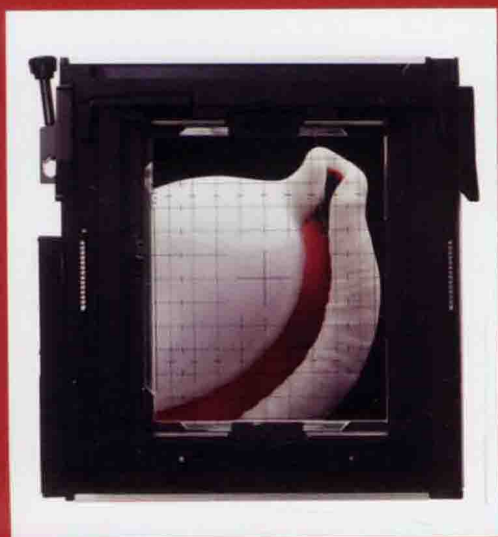
只要你有时间或精力，取景就应当尽可能严格和准确。在摄影棚内进行静物拍摄大概就是取景的极致了吧。摄影师具有完全的掌控，而且必须让事物以某种有序的状态呈现。这个例子中，拍摄对象是一枚白色贝壳。还有什么比这更简单的呢？布景和打光也特意采用了很简单的方式：以黑色塑胶为背景，在上方使用大型柔光箱。这些决定并不是随便做出的，而是呈现体积和形状的最佳方式。我用了特写，因为我想展现优雅的曲线，而且通过展示细节可以呈现出一个完全不同的感官世界。但要选取多少细节，取景止于何处？曲线轮廓应该距离画面边缘多远？如何分割贝壳、黑色背景和贝壳的红色内部之间的比例？切口和空白与贝壳的各种曲线与画面边框的关系应该是成比例的。

▲ 贝壳，1981年

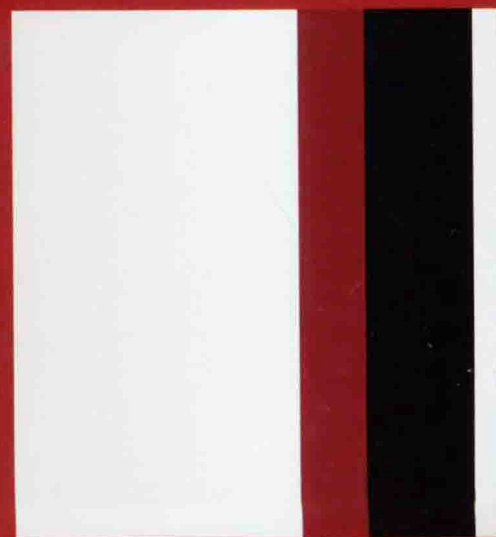
▲ 黑色塑胶背景，从顶部打柔光

▲ 在4×5英寸大画幅相机的取景屏上选取的画面

▲ 曲线与画面边框相交的角度对画面分割产生的影响

▲ 还考虑了三种不同颜色的比例