

紅色深情、藍色夢幻、綠色清新，3 種封面任您選！

施威銘 主編

構 構

對•透•光•影•造•型•質•感•色•彩•形•狀•空•間

Digital Photography Composition

攝影者的主張
想像力的實踐

冬

旗標出版股份有限公司

構

對。透。光。造。質。色。形。空。
比。視。影。型。感。彩。狀。間。
Digital Photography Composition
攝影者的主張
想像力的實踐

感謝您購買旗標書，記得到旗標網站

www.flag.com.tw

更多的加值內容等著您…

1. 建議您訂閱「旗標電子報」：精選書摘、實用電腦知識搶鮮讀；第一手新書資訊、優惠情報自動報到。
2. 「補充下載」與「更正啟事」專區：提供您本書補充資料的下載服務，以及最新的勘誤資訊。
3. 「線上購書」專區：提供優惠購書服務，您不用出門就可選購旗標書！

買書也可以擁有售後服務，您不用道聽塗說，可以直接和我們連絡喔！

我們所提供的售後服務範圍僅限於書籍本身或內容表達不清楚的地方，至於軟硬體的問題，請直接連絡廠商。

- 如您對本書內容有不明瞭或建議改進之處，請連上旗標網站 www.flag.com.tw，點選首頁的**讀者服務**，然後再按左側**讀者留言版**，依格式留言，我們得到您的資料後，將由專家為您解答。註明書名(或書號)及頁次的讀者，我們將優先為您解答。

旗標網站：www.flag.com.tw

學生團體 訂購專線：(02)2396-3257 轉 361, 362
傳真專線：(02)2321-1205

經銷商服務專線：(02)2396-3257 轉 314, 331
將派專人拜訪

傳真專線：(02)2321-2545

國家圖書館出版品預行編目資料

構圖 攝影者的主張、想像力的實踐 / 施威銘 主編
— 臺北市：旗標，西元 2009.07 面；公分

ISBN 978-957-442-614-0 (平裝)

1. 攝影技術 2. 數位攝影 3. 風景攝影

952.2

97008302

作 者／施威銘主編

發 行 人／施威銘

發 行 所／旗標出版股份有限公司

台北市杭州南路一段15-1號19樓

電 話／(02)2396-3257(代表號)

傳 真／(02)2321-2545

劃撥帳號／1332727-9

帳 戶／旗標出版股份有限公司

總 監 製／施威銘

行銷企劃／張慧卿

監 督／施威銘

執行企劃／江玉玲・林佳怡

執行編輯／江玉玲・林佳怡

美術編輯／陳慧如

封面設計／古鴻杰

校 對／江玉玲・林佳怡

校對次數／7 次

新台幣售價：599 元

西元 2009 年 7 月 出版

行政院新聞局核准登記-局版台業字第 4512 號

ISBN 978-957-442-614-0

版權所有・翻印必究

Copyright © 2009 Flag Publishing Co., Ltd.
All rights reserved.

本著作未經授權不得將全部或局部內容以任何形式重製、轉載、變更、散佈或以其他任何形式、基於任何目的加以利用。

本書內容中所提及的公司名稱及產品名稱及引用之商標或網頁，均為其所屬公司所有，特此聲明。

旗標出版股份有限公司聘任本律師為常年法律顧問，如有侵害其信用名譽權利及其它一切法益者，本律師當依法保障之。

牛涓涓 律師

數位攝影學習地圖

◆ DSLR 攝影基礎概論 ◆

F990 DSLR

單眼數位相機聖經

賴吉欽老師專為數位攝影人擬訂的學習歷程，有系統地幫助攝影愛好者建立完備且紮實的數位攝影基礎

F9655

DSLR 入門 實拍解析

以『實拍』案例解說為主軸，實際分析比較照片的『好』與『不好』，徹底掌握攝影精髓

◆ 數位攝影進階研習 ◆

F998

數位攝影的光與影 採光、測光、曝光

攝影是光影的具體呈現，本書要帶攝影人深入閱讀自然界的光影密碼，藉以提升作品的境界、落實想像的空間

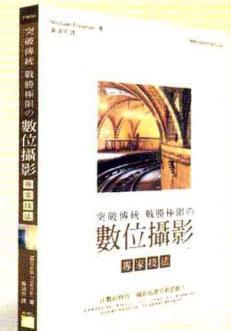
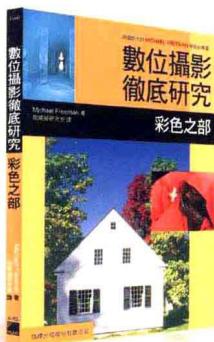

F999

構圖- 攝影者的主張 想像力的實踐

構圖不只是取景，要懂得結合「美學」與「技術」的攝影眼，運用鏡頭搭配光圈與快門的變化，把景物、光線、時間用攝影者的觀點加以呈現

◆ 攝影專題 ◆

F996 數位攝影徹底研究- 彩色之部

跟攝影大師學色彩構圖！唯有真正的理解，才能將色彩運用自如，準確捕捉、構築完美的攝影作品

F997 數位攝影徹底研究- 黑白之部

跳脫真實色彩的牽絆，徜徉於細膩的光影變化之間，為風景、人文、古蹟、建築，創造出豐富的層次

F9650 突破傳統！戰勝極 限的數位攝影專家技法

享譽國際的攝影大師 Michael Freeman 要告訴您數位時代的攝影新思維，達到超越傳統攝影的新境界！

序 PREFACE

寫作這本書，可說是把過去 5 年來的攝影工作做個整理，其內容總共包含 21 個國家，探訪數百景點。

數位相機的普及讓更多的人走向戶外、上山下海、走向自然，這真是一個好現象！攝影是一種花費有限、樂趣無窮，並且是正面、有益身心的全民活動。經由攝影，我們拍下美景、拍下美的人、事、物，自然而然的讓更多人開始重視美感、懂得美學，並且從視覺上的美進而深入探究更有內涵意義的美。攝影讓我們以有品味、有想法的角度看世界，拓展視野，進而回饋到自己的週邊，在潛移默化中讓環境、生活的品質加以提升。

攝影人對環境有較敏銳的觀察，從中我們也可以了解並學習到他人的優點。就以希臘而言，這個連國旗都是藍白顏色、眾人心目中夢幻的國度，其實它許多熱門島嶼都是十分貧瘠、連樹木都難以生長的地方，但是希臘人卻有辦法把它創造成全世界一流的旅遊勝地！到過希臘，終於才知道為什麼台灣會被稱為 Formosa，因為台灣的天然資源實在比希臘各島嶼好上太多了。但是天然資源優於希臘太多太多的台灣，又為什麼有許多不堪呢？兩個國家國民所得相當，生活的態度大不相同，應該才是差異的所在吧！當然，台灣也逐漸往好的方面發展，大家一起來加油！

攝影，不只是直截了當的把眼前的景拍攝下來，攝影者可以找尋不同的角度、等待時機、運用技巧把自己的想法呈現出來，這種屬於攝影者獨特想法的作品，會不斷帶來自我的挑戰與省思，進而成為自我成長的動力。攝影人如果能在這樣的過程中創作，必然百花齊放，各展擅長，其成果必然可觀。拍攝照片只是一個開端，數位時代的攝影讓我們可以深入到創作過程的所有環節，從拍攝、編修、輸出，就連最終端的紙材也有它的學問與樂趣，凡此總總，攝影者都可以深入掌控到甚至每一 bit 的細節，這在底片的時代是難以置信的，在數位的時代裡，請大家務必不要放棄這樣的權利與機會！

本書之完成，端賴 WonderView 旗景數位影像、陳志賢先生、張宇翔先生以及旗標研究室多位同仁之協力，在此特別感謝！

主編 施威銘 於 7/20/2009

目錄 CONTENTS

PART

1

構圖

01 構圖：攝影者的主張	04
02 攝影眼：我對攝影的觀點	20
03 作品傳遞的訊息	28

PART

2

鏡頭的運用

04 鏡頭的特性	04
05 中段變焦鏡頭與標準鏡頭	07
06 廣角鏡頭	12
07 望遠鏡頭	24
08 微距鏡頭	34

PART

3

構圖設計與規則

09 攝影是減法還是加法	04
10 填滿畫面	14
11 黃金分割與井字構圖	19
12 直幅或橫幅	34
13 平衡與比重	44

目錄 CONTENTS

PART

3

構圖設計與規則

14	對稱與鏡像	56
15	對比	64
16	大小比例	74
17	透視	78
18	打破規則	85

PART

4

構圖的設計元素

19	點	04
20	線	07
21	形狀	18
22	質感的表現	22
23	圖案與造型	26
24	色彩	32

PART

5

空間的安排

25	佈局：構圖空間的安排	04
26	前景、背景的應用	16
27	視向空間	24
28	留白	29
29	攝影角度	32
30	泛焦：創造最大的景深	46
31	框景構圖	50

PART

6

時間的痕跡

32	時間流逝	04
33	用速度構圖	08
34	機會快門：等待構圖元素的出現	13
35	用光線構圖	17
36	重複曝光	21

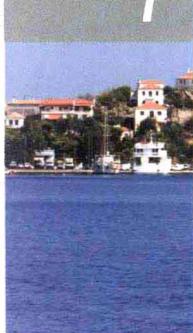

PART

7

數位編修與構圖

37	數位時代的構圖	04
38	二次構圖—裁切	08
39	合成全景照片	16
40	為照片加上文字點綴	19
41	為照片加邊框	21
42	數位變色魔法	26

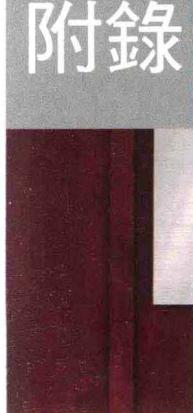
PART

附錄

連作與系列專題

02

構圖

安瑟·亞當斯說：「沒有好的照片規則，只有好的照片」本書將會解說許多構圖的方法與規則，但是一開始放這幅這作品就是要告訴大家，好的作品不需要規則，只管大膽的去創作。規則只是為了打好基礎，創作才有力量！

圖・文／施威銘

01 構圖：攝影者的主張

「構圖」，英文叫做 Framing 或 Composition，但我認為 Framing 只是框景或取景而已，Composition 則具有「組合時空、景物」這種由攝影者創作的積極意義，就如同音樂是由音樂家作曲 (Composition) 一樣。

構圖不只是取景，它是運用鏡頭搭配光圈快門的變化，把景物、光線、時間用攝影者的觀點加以呈現。所以，構圖必須有攝影者的觀點，影像才有生命，否則將顯得空洞。

構圖，廣義而言是攝影者以相機、鏡頭為工具來呈現自己對事物的看法，進而創作自己內心圖像的一種藝術。如果把構圖侷限於框景、取景，那未免是將攝影過度的設限、僵化而失去其藝術創作的靈魂了。

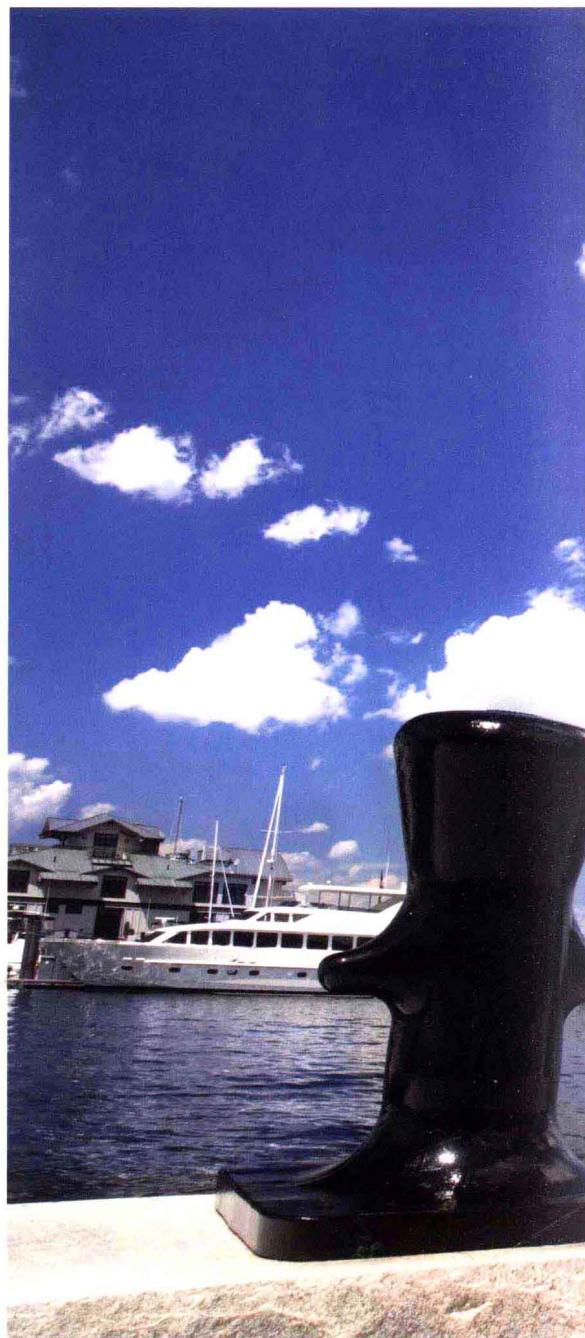
攝影有兩個面向：一是**技術面**，包括：對焦、測光、色溫、ISO、鏡頭、景深、濾鏡、光圈快門的控制…等等，二是**美學**，指的是攝影者的想法、觀點、氛圍的形成…，**構圖**即是這兩個面向的結合。

大部份人都認同，**技術**可以從學習而獲得，但是對於**美學**則總愛妄自菲薄，認為自己沒有"天份"！其實不然，**美學**當然可以經由後天學習來獲得。本書除了技術的學習，更注重「美學的素養」，期待各位攝影人了解構圖的真正意涵，並進而提出自己的觀點與見解。

►許多人都認為正午不是拍攝的好時段，但是每個時分都有它的特色，都有它適合拍攝的場景。七月的波士頓港，烈日當空，我用廣角鏡頭來呈現港口的壯闊，並且特別降低相機、靠

近岸邊巨大的鐵柱及絞鏈來拍攝，凸顯出陽剛的氣息。所以每個時分都有它的特色，都有它適合拍攝的場景

地點：美國・波士頓港・
Long wharf

攝影者的觀點

攝影者的觀點可以是一種美感、傳遞一個訊息、訴說一個故事、創造一種形式（style）或感覺（feeling）。

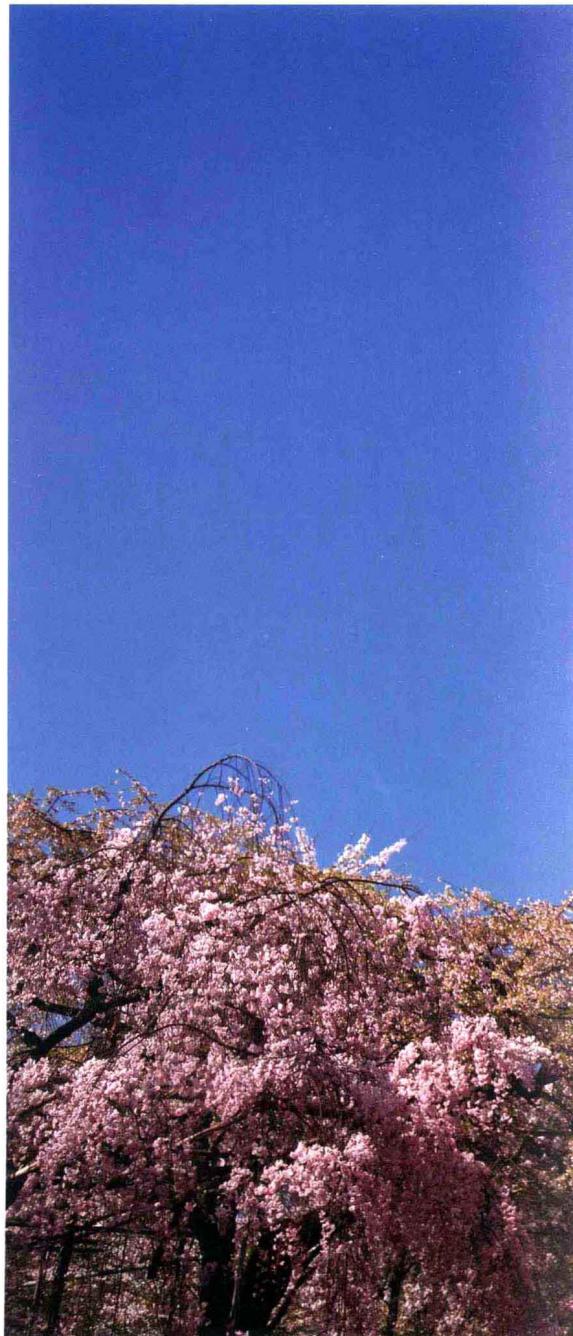
美感

每個人對美的感覺都不一樣，所以美不美不用爭論，自己對美感的培養、提升才是重點。如何培養、提升自己的美感呢？我認為觀摩別人的作品是很重要的，「三人行必有我師」，好的要學習，不好的要避免。只要拍照久了，慢慢就會發現自己以前作品的缺點，這就代表你正在進步當中，如果一個人認為自己的作品永遠都是最棒的，那就表示自己是停滯沒有進步了。

有美感也要有辦法把它拍下來，常常聽到許多人這樣說：『這次到某某地方的旅遊真是美極了，只是我拍照的技術太差，無法把美景拍回來，現場比照片美太多了！』所以，如何強化攝影的技術，把「美」拍下來就變得很重要了。

美的東西往往不是直接擺在眼前，而是存在眾人沒有察覺之處。所以也常聽人這麼說：『同樣到某某地方旅遊拍照，為甚麼你拍的許多景我都沒有看到，好像是到不同的地方一樣，你的照片比現場美太多了！』

所以，到底是「現場比照片美」還是「照片比現場美」呢？其實照片都是現場拍的，唯一的差別是，你有沒有看到、有沒有想法、以及能否把你想法拍出來，如此而已。“看到”是你必須觀察到有哪些景？哪些元素？可以作為拍照的基礎，而面對這些景這些元素，你有什麼想法什麼主張，最後，還要用攝影技術把主張實現出來，也就是把你內心的景拍出來！「內心的景」就是所稱的「攝影眼」。

► 運用絕美的枝垂櫻搭配紅色的鳥居來呈現日式的美感

地點：日本・京都

傳遞一個訊息

幾乎每個看到這張照片的人，都會問同一個問題：『這是怎樣的一個地方呢？』這張照片是我在緬因州一處海角花園拍的。暑夏的大雷雨，烏雲密佈驟雨傾盆而下，沿著 127 號道路走到

盡頭 GPS 已經讀不到資訊的海角小徑，轉個彎在社區小旅店對面的海角，我看到這幅美麗的畫面。

在雷電交加大雨傾盆的午后，把雨刷打到最快，視線還是達不到前方三公尺，我只好把車子停在臨著海灣的道路邊。約半小時後，海面上的烏雲

局部消散了，竟然出現攝影人最喜歡的「耶穌光」，雖然岸上的雨還很大，我用傘遮住相機拍下了這一幕。

▼ 海角花園，這是怎樣的一個地方呢？

▲ 海面上的耶穌光

雨停了，車子轉個彎就看到這個海邊社區，海角花園就在左方的岩岸上。

在 New England，夏天我主要是沿著海岸尋找拍攝的題材，安靜的小漁村、岩岸、燈塔、海景、漁船、纜繩、捕龍蝦的浮標、... 等，具有地方特色的元素，都是我構圖選材的最愛。秋天的 New England 山區、丘陵就更令人著迷了！楓葉、南瓜、秋收的農作、還有林間小屋、紅色的 Cover Bridge、夕陽下的小教堂... 到處都是攝影人夢寐以求的景點！

美國東北部 New England 地區是全美攝影者的朝聖地，Maine 的 Rockland 攝影學校素有名氣，2007 年暑假，我再度拜訪這美利堅的發源地。新英格蘭是美國最早開發的地區，人文薈萃，文學家、思想家、政治家、企業家都是當地文獻記載與耆老所津津樂道並引以為榮的事。然而，在 New England 大部分的地區都還是保留了農業和漁村的風貌，在海邊你到處可以看到捕魚、捕龍蝦和蛤貝的船隻與海員，造就了從康州沿海岸往北到緬因州一帶的特有海岸人文景觀，許多攝影家都對這個地帶的風土人情特別喜好。

New England 地區四季分明，其中以秋天的紅葉 (Fall Foliage) 最令人驚豔！值得你環繞半個地球一再地探訪。而 New England 的夏天也是世界著名的避暑渡假地區，尤其是緬因州岩岸地形特有的景觀，上百座大大小小的燈塔，以及當地人文氣息，呼吸著一般讓攝影人著迷的獨特吸引力。

遙想當初的美國移民應該從來也沒有想要成為一個世界第一的強國，他們為的只不過是自由、民主、平等這種普世的基本人權與一個祥和的家園罷了。從海角花園我們可以感受到當地住民所呈現出來這樣的訊息。

我的家園 Homeland 地點：美國・緬因州 Booth Bay

