

AG 摄影工作室
编著

构图，决定一切！

400余幅精选照片，满足任意器材下对摄影构图知识的需求。

3大构图组成、**7**大构图元素、**28**种构图规则、**8**类共**30**余种光线及色彩特性等，完美诠释广义层面的构图知识与技巧。

人像摄影的**24**个构图技巧、风光摄影**6**类题材、**30**个构图技巧、动物摄影**10**个构图技巧、建筑摄影**12**个构图技巧，帮助您快速掌握摄影构图的知识与技巧。

 composition

跟我学数码摄影构图

— Learn the composition of digital photography with me —

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

AO 摄影工作室 编著

构图，决定一切！

[📷] [📐] composition

跟我学数码摄影构图

— Learn the composition of digital photography with me —

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书是针对初入摄影门槛的数码单反相机拥有者撰写的指导性图书,可供专业摄影工作者和业余摄影爱好者巩固摄影构图基础知识,提高实拍能力,并为进一步开阔思路、拓宽视野、提高创作能力打下坚实的基础。本书以理论结合实践、技术穿插艺术为写作目标,并结合实拍图例,着重于启发和引导读者学会用摄影的眼光去观看和思考,最终从根本上提高读者的摄影水平。

本书深入浅出,内容丰富,言简意赅,并配备了大量高水准的精美实拍图片,力争为初涉摄影的读者铺设出最好、最高的起跑线。通过短时间的阅读学习,使读者尽可能多地掌握最有效、最有水准、最有艺术含量的摄影构图知识,以拍出更理想的摄影作品。

图书在版编目(CIP)数据

跟我学数码摄影构图 / A6 摄影工作室编著. -- 北京:
中国铁道出版社, 2011.7
ISBN 978-7-113-12886-9

I. ①跟… II. ①A… III. ①数字照相机—
摄影构图 IV. ①TB86 ②J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 077460 号

书 名: 跟我学数码摄影构图

作 者: A6 摄影工作室 编著

责任编辑: 苏 茜

读者热线电话: 010-63560056

特邀编辑: 李新承

编辑助理: 张 丹

封面设计: 张 丽

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(北京市宣武区右安门西街 8 号 邮政编码: 100054)

印 刷: 中国铁道出版社印刷厂

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.5 字数: 228 千

书 号: ISBN 978-7-113-12886-9

定 价: 49.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社发行部联系调换。

前言

构图，即构成、经营画面中各个组成元素的相互关系，最终获得统一而完美的整体。构图在摄影中占据着举足轻重的作用，在欣赏一幅摄影作品时，首先是读其立意，看其表达，而先抛开立意不谈，所谓的“看其表达”则是看其画面的表现技巧，即画面的构图技巧，只有力求于将其光、影、形、色、质等各方面在画面中较好地相结合才能最终获得统一而完美的摄影画面，以利于画面的主题表达，既明确摄影师的立意，又有利于增强画面的视觉观赏性及艺术感染力。

构图作为一种重要的造型手段，合理有效地运用它将有助于画面内容思想的表达并使画面获得一定的艺术感染力，整体的画面构图处理是否得当直接影响着摄影作品画面的成败。而当构图作为一种反应过程时，则是摄影师将被摄部分从繁复的环境中抽离并运用一定的编码手段将其在画面中进行组织、经营，以准确地向观者传达出其摄影师所体会到的独特感受，将观众的视点及注意力引向画面中所主要呈现的元素之上。

而学习构图的最终目的在于学以致用，在于在此基础上灵活地、有创意地应用，古画论中早有提及：画有法，画无定法。而本书则贵在对摄影构图理论知识系统地阐述之余，还大量地总结了更多常见题材的拍摄技巧，着重于启发和引导读者学会用摄影的眼光与思维逻辑去观看和思考，而不是简单、死板地罗列知识，因为知识是有限的、死板的，而思维方式则是无限的、灵活的，希望本书能为读者打开一扇崭新的窗户，从根本上提高读者的拍摄水平，使其赢在起跑线上。

编者以绪论、构图理论知识，以及人像、风光、动物和建筑各类题材的实拍将本书分为三大部分十个章节，系统地阐述了摄影构图的理论知识和实践技巧。其中绪论部分初步明确了摄影构图的定义、目的和特点等，从本源上论述了摄影构图。而构图理论知识部分则从画面的基本构成、常见元素、基本规则，以及与构图有着紧密关联的光线和色彩方面，结合实拍图例进行了详细、系统的讲述，为之后的实拍章节做好了充分的准备。本书最后一部分则针对性地结合了具体的常见拍摄题材对其所需器材、拍摄技巧，以及经典构图样式等分别加以讲解，进一步带领读者在实践拍摄中将构图理论知识融会贯通地加以应用，最终使读者达到学以致用的目的。

通过对本书的学习，希望可以使初涉摄影的读者少走弯路，并且使读者在较短的时间内尽可能系统地掌握摄影构图的知识与技巧。更重要的是，要结合本书进行实践拍摄，这将有助于培养读者以摄影的方式进行观看的习惯，学会从被摄对象中将其明暗、色彩、质感、形状和线条等构图元素有效地剥离、提炼，进而轻松地完成拍摄。

编者

2011年1月

contents

CHAPTER 1 绪论

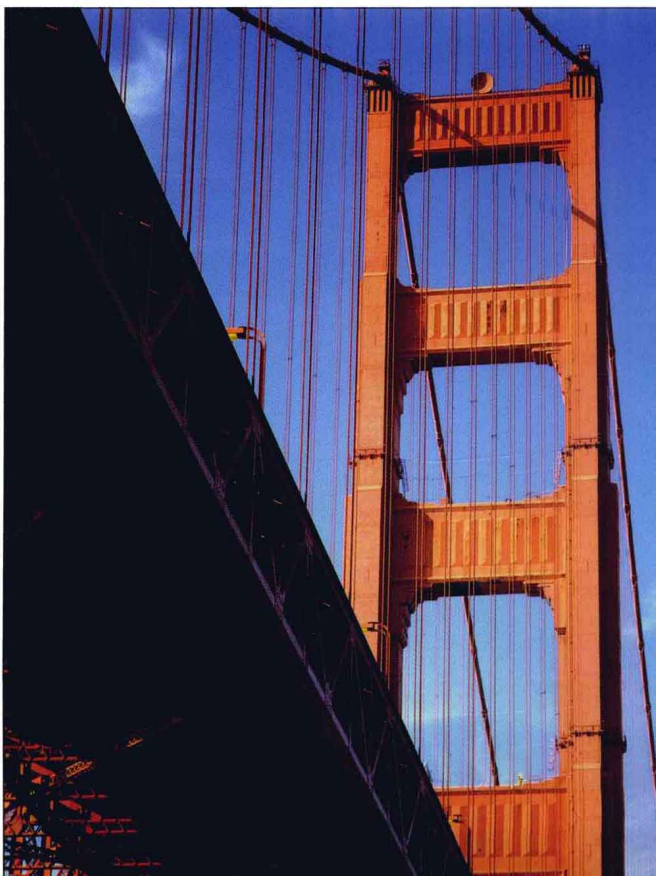
- 2 摄影构图的定义
- 4 摄影构图的目的
- 5 摄影构图的特点
 - 5 摄影构图的镜头性
 - 6 摄影构图的现场性
 - 7 摄影构图的瞬间性
 - 7 对象变化的瞬间
 - 8 曝光的瞬间

CHAPTER 2 画面的基本构成

- 10 主体
 - 10 主体的概念与作用
 - 11 主体的条件
 - 12 主体的处理方法
- 14 陪体
 - 14 陪体的概念与作用
 - 15 陪体的处理方法
- 15 环境
 - 15 前景的运用
 - 16 中景的运用
 - 17 背景的运用
- 18 主体、陪体和环境之间的关系
 - 18 画面布局的对称和均衡
 - 19 画面中的节奏感
 - 19 画面的留白效果

CHAPTER 3 构成画面的基本元素

- 21 点
 - 21 点的概念
 - 22 点的应用
- 24 线
 - 24 线的概念
 - 25 线条与心理
 - 27 线的形成与应用
- 29 形状
 - 29 形状的概念
 - 29 形状的应用
- 31 图案
 - 31 图案的概念
 - 32 图案的挖掘
- 33 肌理
 - 33 肌理的概念
 - 34 影响肌理的因素
- 36 光线
- 37 色彩

contents

CHAPTER 4 基本的构图规则

39 摆放位置

- 39 三分法
- 40 水平
- 41 垂直
- 42 斜线（含对角线）
- 44 放射线
- 44 透视牵引
- 45 曲线
- 46 L形
- 46 三角形
- 48 圆形
- 49 中心
- 50 对称
- 51 散点式
- 52 紧凑式
- 53 画框式

54 拍摄方向

- 54 正面
- 55 斜侧面
- 56 侧面
- 57 反侧面
- 57 背面

58 拍摄高度

- 58 平视
- 59 俯角
- 59 仰角

60 拍摄距离

- 60 远景
- 61 全景
- 62 中景
- 62 近景
- 63 特写

CHAPTER 5 光线与构图

65 光线对构图的影响

66 光线的性质

- 66 硬光

67 软光

68 光线的方向

- 68 顺光
- 69 前侧光
- 70 侧光
- 71 侧逆光
- 72 逆光
- 73 顶光
- 74 底光

74 光源类型

- 74 自然光
- 75 人工光
- 76 现场光

77 影调

- 77 高调
- 78 中间调
- 78 低调
- 79 硬调
- 79 软调

CHAPTER 6 色彩与构图

81 色彩的基本知识

- 81 色相
- 81 明度
- 81 饱和度

81 色彩的性格

84 色彩的效果

- 84 五彩缤纷
- 85 淡雅
- 86 冷调
- 87 暖调
- 88 对比
- 89 和谐
- 89 单色
- 90 重调
- 90 轻调

91 色彩运用的准则

- 91 对比色的运用
- 91 单纯色彩的运用
- 92 邻近色彩的运用
- 92 互补色彩的运用

contents

CHAPTER 7 人像摄影

94 人像摄影的器材配备

- 94 相机
- 94 镜头
- 97 闪光灯
- 97 反光板

98 人像摄影的基本技巧

- 98 测光模式
- 99 最佳光圈
- 100 快门速度
- 101 对焦方式
- 101 快门优先模式
- 102 曝光补偿

103 人为控制人像摄影的光线

- 103 使用反光板进行补光
- 103 使用闪光灯进行补光
- 104 使用闪光灯做光源

106 经典构图方式

- 106 特写及半身人像的构图
- 108 七分及全身人像的构图

113 创意拍摄手法

- 113 两极视角
- 114 超广角人像
- 115 表现形体
- 116 旋转相机
- 117 动态抓拍
- 118 回眸一瞬
- 119 背影
- 119 影子魔术

120 儿童拍摄的技巧

125 水平构图

127 垂直构图

128 曲线构图

128 对角线构图

130 三分构图

130 三角形构图

132 对称构图

132 风光摄影的最佳拍摄时间——黎明和黄昏

133 拍摄山峦

- 133 光线的运用
- 134 拍摄位置的选择
- 136 不同季节的表现
- 136 其他景物的搭配

137 拍摄日出和日落

- 137 推荐的拍摄时间
- 138 推荐的拍摄地点
- 140 曝光设置
- 140 常用的构图方法

142 湖泊的拍摄

143 瀑布的拍摄

145 花卉的拍摄

- 145 拍摄花卉适用的镜头
- 146 不同光线营造不同的视觉感受
- 148 选择具有视觉冲击力的角度
- 148 拍摄娇艳欲滴的花朵
- 149 拍摄不同背景的花朵

151 树木的拍摄

- 151 神秘树林
- 152 林荫小道
- 152 单形树影
- 154 精致树叶

CHAPTER 8 风光摄影

124 风光摄影的必备器材

- 124 三脚架
- 124 遮光罩
- 124 滤镜

125 风光摄影的构图实例

CHAPTER 9 动物摄影

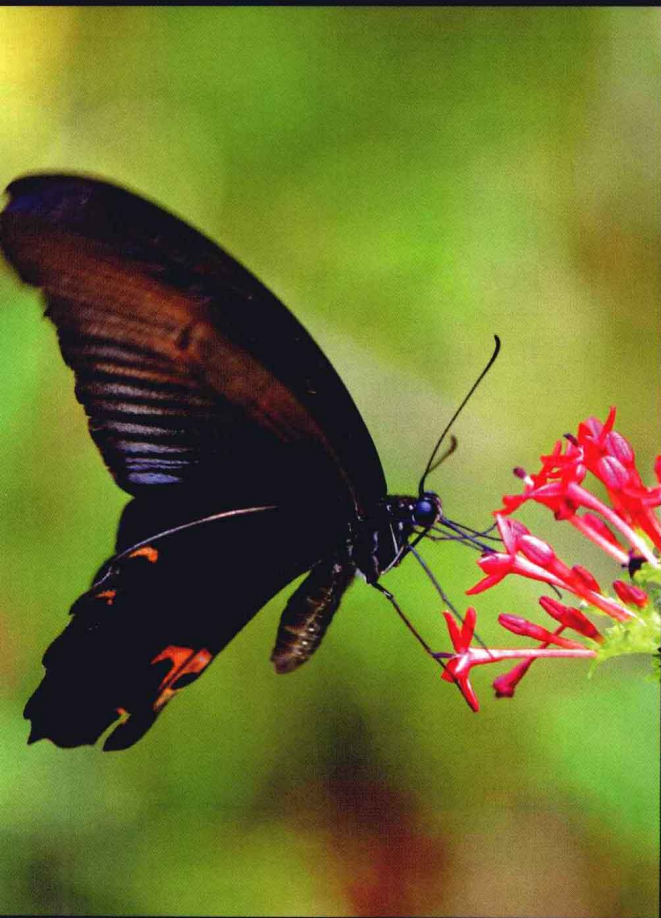
156 眼睛的表现

156 抓拍可爱表情

157 高速连拍捕捉

158 别具一格的动物剪影效果

contents

159 家庭宠物的拍摄技巧

159 拍摄宠物的独特视角

161 和主人一起留影

162 和儿童一起留影

163 宠物之间的留影

164 鱼类的拍摄技巧

165 鸟类的拍摄技巧

CHAPTER 10 建筑摄影

168 拍摄室内建筑的用光

169 横竖画幅的区别

170 仰拍的威严

170 俯拍的宽广

171 水中风情

171 建筑的结构美感

172 建筑的拍摄用光

174 夜景拍摄

174 夜景曝光

174 灯光变星光

175 车流的美丽线条

176 巧用现代建筑的灯光

176 夜城全景

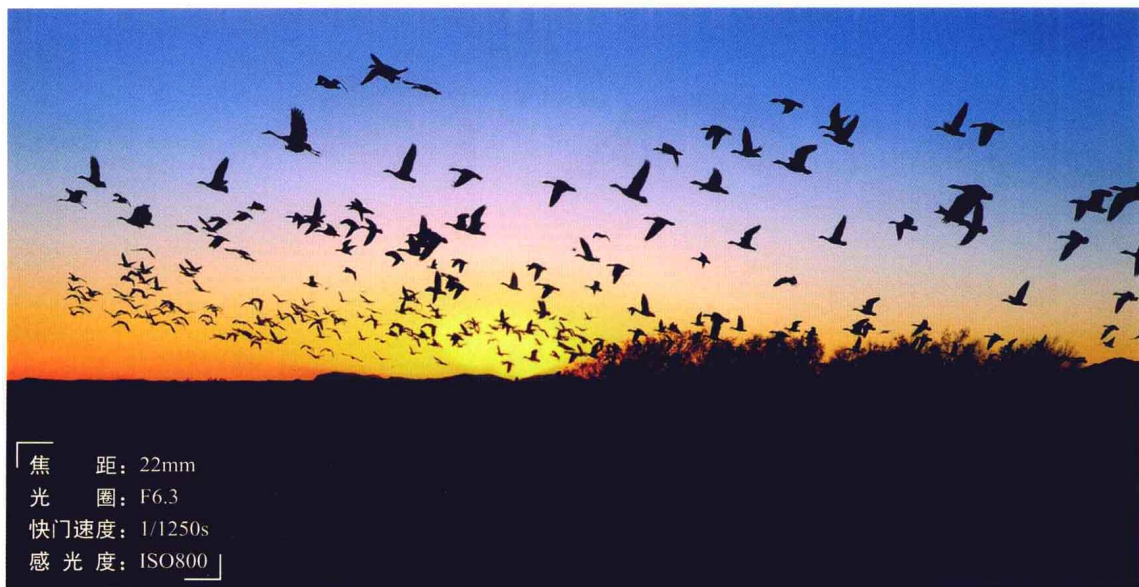
CHAPTER

1

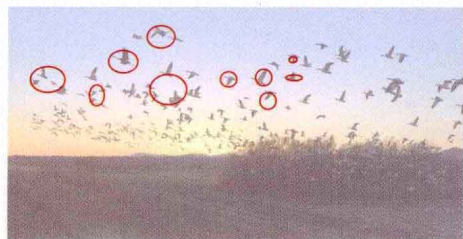
绪论

摄影构图的定义

简单来说，当我们端起照相机通过取景框对看到的事物进行选择的过程，就是在构图。构图决定着作品的成功与否，是贯穿摄影创作的核心问题。广义上的摄影构图包括拍摄题材的选择、表现主题的形式等，狭义上的摄影构图是指在实际拍摄过程中，将点、线、面、光、影、色等进行有机结合的技巧。

构图点评

在运用散点式构图所拍摄出的一张照片中，会有好几个有趣的点在吸引着我们的视线，这就是所谓的散点式构图。这种构图方法尤其适用于关注点较多的场景中，以很好地制造出欢快、忙碌和热闹的现场感，也能够传送更多的主题信息。画面中散点的分布表现出鸟群飞舞的壮观景象，鸟群的疏密分布使画面产生远近感，能够表现鸟群的运动感，以及潜藏的趋势感，并能逼真地呈现鸟群的动态场面。

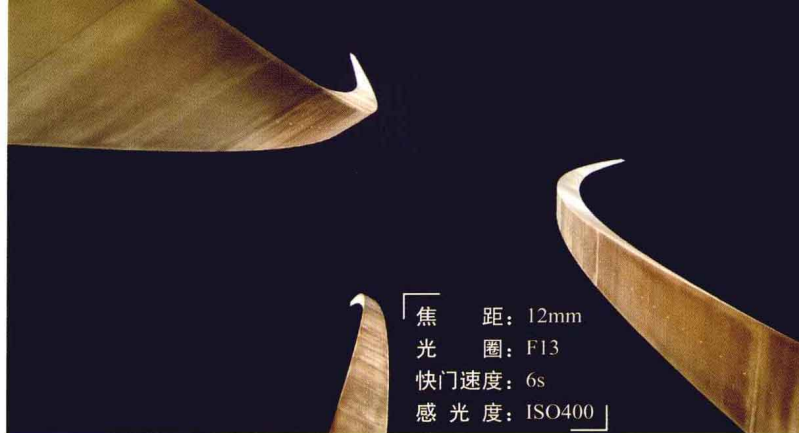

构图点评

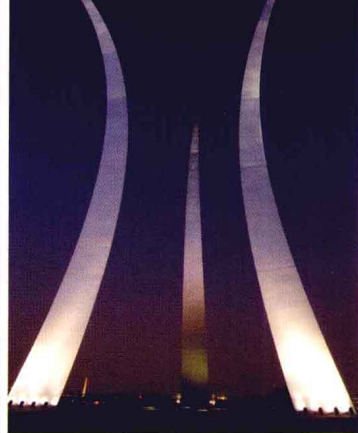
人物位于右侧垂直三分线上，符合三分法构图，起到稳定画面的作用。

使用长焦镜头配合大光圈拍摄人物，虚化背景的同时突出主题。

鲜艳花朵起到点缀画面的作用，使画面色彩更加协调。

焦 距: 12mm
光 圈: F13
快门速度: 6s
感 光 度: ISO400

构图点评

很多时候, 摄影者可以利用主体本身特有的曲线来决定自己的构图内容, 无论是左图的三分法构图还是右图的对称式构图均体现了这一点。不过不同的构图方式所表达的照片含义也不同, 三分法构图突出的是意境和韵味, 而对称式构图更能够表现其宏伟博大。

焦 距: 200mm
光 圈: F7.1
快门速度: 1/40s
感 光 度: ISO400

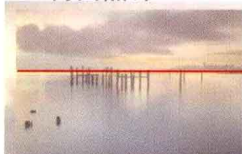
构图点评

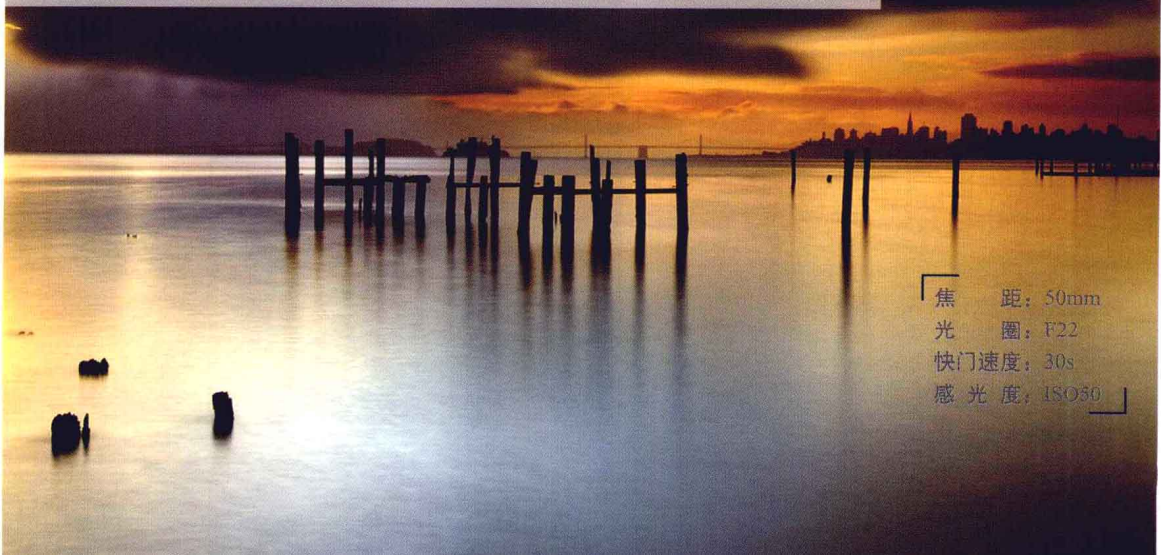
垂直线构图象征的是坚强、庄严和有力。其中竖线

要多于横线。竖线所产生的变异效果非常醒目。由于文化差异和思维方式的不同, 东西方在构图的理解上也是有一定区别的。东方对“构图”的理解是位置、布局 and 章法, 是一种平面思维, 而西方对“构图”的理解是联系、构成和结构, 是一种立体思维。画面中密集的竹子不规则地分布, 虽然元素较为单一, 但空间差异和视觉效果都能够表现出一种韵律感。

构图点评

三分法构图是指把画面横分三份, 每一份中心都可放置主体形态或平行焦点的主体。可表现大空间、小对象, 也可反相选择。这种画面构图表现鲜明, 构图简练, 可用于近景等不同景别。这张照片是典型的东方构图法, 讲究平面布局, 强调景物的意蕴。

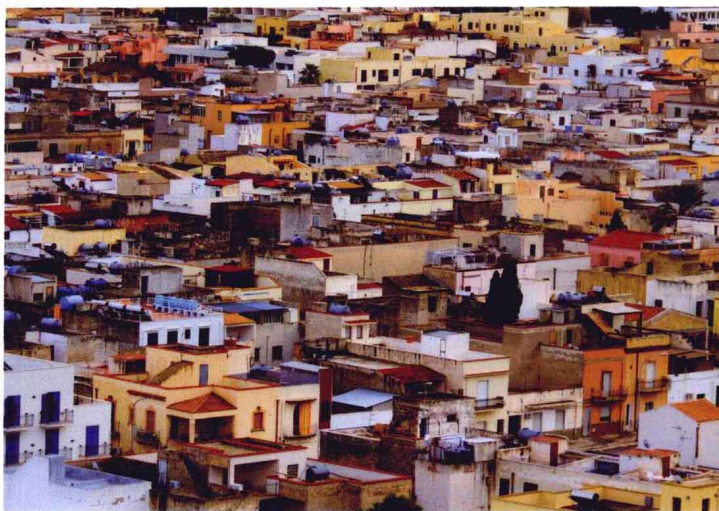
焦 距: 50mm
光 圈: F22
快门速度: 30s
感 光 度: ISO80

焦距：10mm
光圈：F4.5
快门速度：1/800s
感光度：ISO50

构图点评

西方构图法强调空间上的联系，画面立体感较强。

鳞次栉比的房屋给人以视觉冲撞感、跳跃感，使画面透视效果强烈。

摄影构图的目的

构图是摄影创作的骨架，它决定着作品的成败。在按下快门之前，我们要先弄清楚，自己为什么要拍这张照片？怎样才能拍出想要表达的内容？拍出的照片怎样才能打动别人？弄清楚这些问题后，构图的目的也就十分明确了。

构图点评

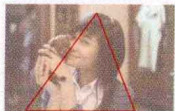

此类构图方式属于线性对比式构图，属于不规则线构图中的一种。在该照片中，水平面作为平行线贯穿画面，而小桥则作为具有视觉引导性的不规则线出现。

不规则线本身存在着多样的属性，杂乱的、抽象的、理性的、神秘的，甚至是相互矛盾的，等等。这些不规则线如运用得当，将会产生奇特的画面效果。

构图点评

三角形构图是指在画面中所表达的主体放在三角形中或影像本身形成三角形的态势。该构图是视觉感应方式，如有形态形成的，也有阴影形成的三角形态。三角形构图产生稳定感，倒置则不稳定。可用于不同景别的摄影，如近景人物、特写等。

焦距: 60mm
光圈: F4
快门速度: 1/20s
感光度: ISO200

构图点评

点与线的结合构图，线是连接的桥梁，点是平衡线的支柱。该图片的线是一条优美的弧线，给人以宁静优雅的感觉；而点是两滴大小不同的水滴，给人以清爽、通透的感觉。

焦距: 50mm
光圈: F1.4
快门速度: 1/80s
感光度: ISO320

构图点评

该照片是以黄金分割法构图拍摄的照片，属于线性构图中最常用的一种构图方式，也许照片主体不一定是人物，但这种构图方式一定是体现美感最有效的方法。

摄影构图的特点

摄影构图的镜头性

在世间万物成为构成画面的元素之前，首先需要使用镜头将它们收录其中，同时还要对进入画面中的各种人、事、物进行主观的选择与安排。镜头种类繁多，因此不论是夸张有趣的鱼眼效果，还是丰富奇妙的微距世界，都能通过镜头呈现在我们眼前。

焦距: 65mm
光圈: F11
快门速度: 1/250s
感光度: ISO200

构图点评

使用微距镜头拍摄物体，能够放大展示物体的细节。在微距模式下拍摄，将微小物体置于画面中央，表现得更加细致。

构图点评

鱼镜头的大视角能将更广阔的场景容入画面当中，神奇的畸变效果增添了画面的趣味性。C形构图既具有曲线美的

特点又能产生变异的视觉焦点，画面简捷明了。然而在安排主体对象时，必须安排在C形的缺口处，以便使人的视觉随着弧线推移到主体对象上。C形构图可在方向上任意调整。

焦距：10mm
光圈：F7.1
快门速度：1/400s
感光度：ISO100

摄影构图的现场性

现场性是摄影构图的一大特性，毕竟摄影不能像绘画那样，随意地幻想或者用画笔进行删减。摄影只能在拍摄现场面对对象进行创作，并且这些客观对象不会根据拍摄者的意愿而发生改变。拍摄者必须根据现场实际情况在短时间内完成观察、选择、构图，以及按动快门等一系列动作。

构图点评

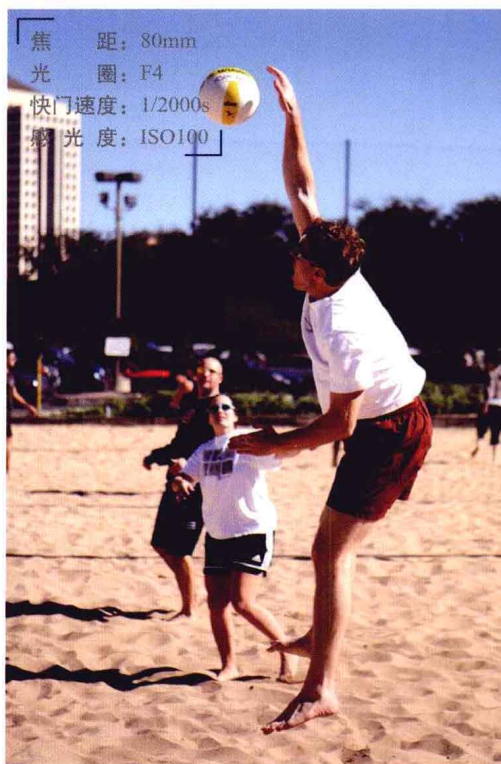

选择动态对焦和连拍模式进行拍摄，以提高拍摄质量。

前景人物起跳时的手臂伸展动作自然形成L形，动态感强，支撑画面框架的作用。

完成构图后迅速按下快门，完成瞬时捕捉拍摄。

拍摄者记录下沙滩排球手扣杀的精彩瞬间，现场感强烈。

焦距：80mm
光圈：F4
快门速度：1/2000s
感光度：ISO100

构图点评

中央构图法突出表现画面中心的儿童动作，展现趣味性的场面。

妙趣横生的照片，需要拍摄者具有良好的观察力和敏锐的捕捉能力。

焦距：148mm
光圈：F2.8
快门速度：1/500s
感光度：ISO400

摄影构图的瞬间性

“瞬间性”是摄影最具魅力的功能，也是摄影构图的重要特性之一。瞬间性有两层含义：一是指对象变化的瞬间，二是指曝光的瞬间。

对象变化的瞬间

现实世界瞬息万变，拍摄者面对的拍摄对象也同样在各种因素的作用下不断地运动变化。因此需要我们在瞬间内把握被摄物的形象并安排构图。

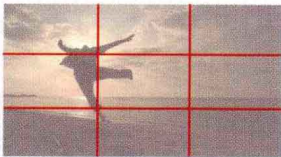
构图点评

儿童是非常多动且情绪多变的，拍摄儿童时非常考验拍摄者的抓拍能力。

焦距：35mm
光圈：F2.8
快门速度：1/1000s
感光度：ISO200

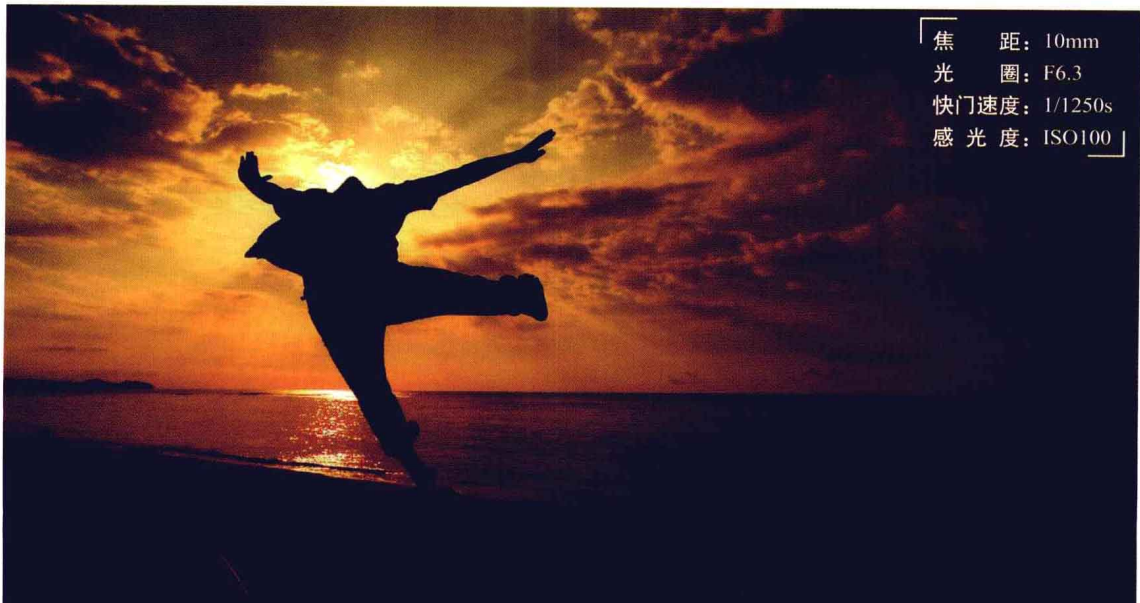
构图点评

剪影拍摄主要捕捉人物动作的轮廓，人物跳起的位置位于三分线相交的焦点处，是典型的三分构图法。

拍摄者捕捉到的被摄人物跃起的瞬间，主体恰好处于黄金分割点上，可见摄影师在按下快门之前已经在心中勾勒出画面的大致形式。

焦距：10mm
光圈：F6.3
快门速度：1/1250s
感光度：ISO100

曝光的瞬间

随着快门的按下，曝光的完成，构图也随之确定。曝光的瞬间过后，被摄物也就此成为历史被如实地记录到相机中，无法再改变。若想改变构图，必须重新拍摄，因此，曝光和构图这一短暂的过程是同步实现的。

构图点评

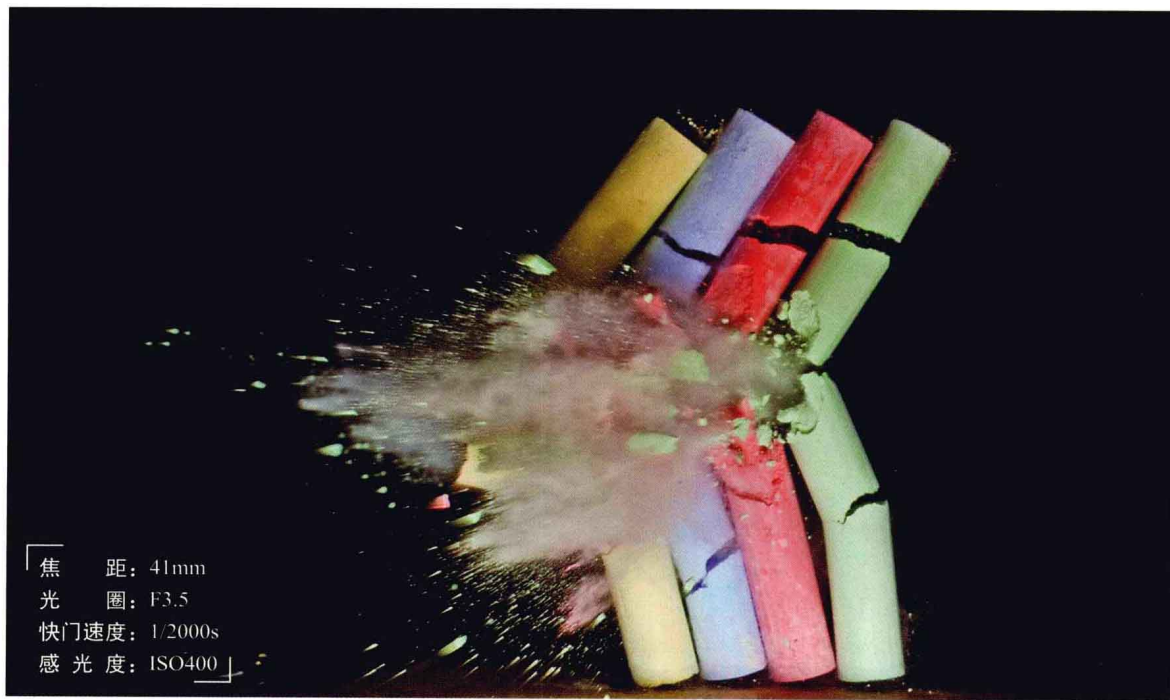
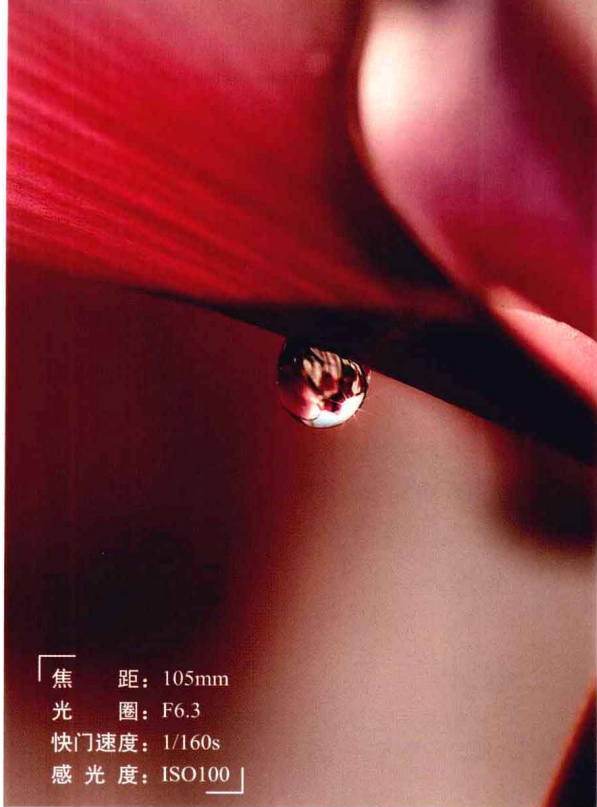
中央构图法，水滴位于花叶下端摇摇欲坠，通过线条的塑造和光线的良好运用，使水滴的欲坠感很强。

焦距：105mm

光圈：F6.3

快门速度：1/160s

感光度：ISO100

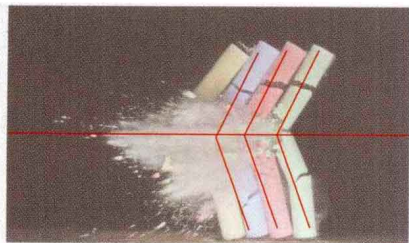
焦距：41mm

光圈：F3.5

快门速度：1/2000s

感光度：ISO400

构图点评

粉笔以L形姿势瞬间断裂，画面左侧留白范围大，给爆发动势留以运动方向。将画面水平划分，并将爆发瞬间锁定在画面中心，也就成为观看者瞩目的焦点，并增加视觉的冲击强度。

粉笔断裂的瞬间，如果不是高速摄影的记录，我们也许永远无法看到这一幕。