

数码摄影

构图

宝典

孙迎新 杨小宇 编著

摄影的诀窍

构图的圣经

数码摄影

构图

宝典

孙迎新
杨小宇
编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

摄影构图就是根据拍摄对象和目的,采用一些艺术表现手法,有机地组织、安排画面元素,以充分表现被摄对象和主题。对于摄影人来说,掌握并合理的运用构图是拍摄独具魅力的照片的必要前提,合适的构图能让平凡的主题瞬间焕发魅力,让优秀的主题更熠熠生辉。

本书从构图理论、画面结构布局、拍摄视点、形象造型任务、构成元素与影调、色彩和用光7个方面讲述了数码摄影构图的方法和技巧。对于每个构图方法,都从理论上进行了细致阐述,并用精美的摄影佳作及对应构图示意图进行演示,使读者直接看图就能掌握这些构图方法,因此非常适合摄影爱好者学习,也可作为高等院校和摄影培训机构的教材。

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图宝典 / 孙迎新, 杨小宇编著. —北京: 中国电力出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5123-1754-3

I. ①数… II. ①孙… ②杨… III. ①数字照相机—摄影构图
IV. ①TB86②J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 101845 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 8 月第一版 2011 年 8 月北京第一次印刷

889 毫米 × 1194 毫米 16 开本 18.5 印张 512 千字

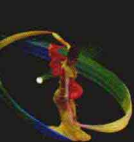
印数 0001—5000 册 定价 78.00 元 (含 1DVD)

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

P R E F A C E

前言

经过两年的准备，从选题策划、征集摄影佳作到正式写稿，版式编排到最终出书，笔者花费了大量时间和精力来构思的这本《数码摄影构图宝典》终于可以和大家见面了。虽然其中的过程艰辛漫长，甚至是苦不堪言，但是看到成稿，有一种如释重负的感觉。能对读者有所裨益，是对编者最大的安慰。

《数码摄影构图宝典》是一本包含了所有摄影构图知识的专业指南，本书以数百张专业摄影家提供的精彩摄影作品作为例图，系统地讲述了摄影构图的方法和技巧，并深入阐述了色彩和用光的精髓和奥妙。每章内容的含金量甚至都可作为一本独立的书，字里行间渗入了笔者对摄影艺术的深刻思考和贯通，具有很强的实践性和指导性。对于欲从事摄影的人来说，本书将可以帮助你轻松掌握专业数码摄影技能，提升摄影构图境界。

一本真正卓越的数码摄影构图教材绝对需要大量精彩的数码相片，河南摄影家协会创作部主任、著名风光摄影家张志新、河南省巩义市摄影家协会秘书长曹振普、河南省女摄影家协会主席杜平、商业摄影师祁连山、商业摄影师薛欣、风光摄影家张伟红、航拍摄影师白开水、独步山羊、广州大洋电视台编导董相玺等均均为本书提供了不少精彩摄影作品。化妆师珠珠和阳阳、模特筱希、李丽、聪聪、马召、宣麒、孙虹、小娟、李依晨、赵芳菲的倾情演绎更是为本书添色生辉，有了这么多朋友的热情和无私，才使得本书得以顺利完成！

感谢著名摄影家、中国摄影家协会会员张锦辉老师为本书提供了精美的封面照片，中国教程网站长祁连山先生为本书提供Photoshop多媒体教程。

本书主要由孙迎新和杨小宇编著，为本书编写提供帮助的人员还有张志新、曹振普、杜平、张迎庆、祁连山、彭庆民、闫广君、杨胜莉、李斌、陈文祯、姜全芳、李炳占、陈斌、潘炳章、萧文杰、周庆贤、万澍群、侯圣涛等。

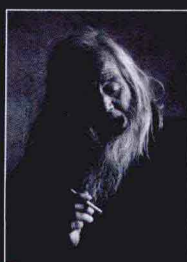
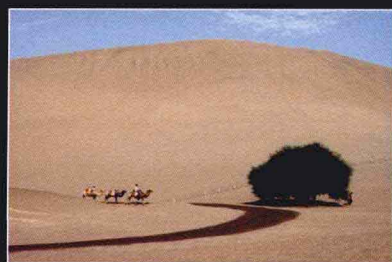
前言

Chapter 01

数码摄影构图概论

1

1.1	摄影构图的概念	3
1.2	构图基本法则	4
1.2.1	对称	9
1.2.2	均衡	9
1.2.3	黄金分割	13
1.2.4	对比	18
1.2.5	多样统一	20
1.2.6	变化和谐	26
1.2.7	节奏和韵律	28
1.3	照片优劣的评价标准	32
1.3.1	主题	32
1.3.2	主体	33
1.3.3	简洁	34
1.3.4	形式美	35
1.4	边框、画幅、幅面划分	38
1.4.1	边框	38
1.4.2	画幅	39
1.4.3	幅面划分	39
1.4.4	使用软件裁切重新构图	46

Chapter 02

画面结构布局

47

2.1	主体	48
2.1.1	什么是主体	48
2.1.2	主体的作用	48
2.1.3	主体的处理方法	50
2.1.4	支点	69
2.2	陪体	72
2.2.1	什么是陪体	72
2.2.2	陪体的作用	72
2.2.3	表现陪体的方式	73
2.3	前景	74
2.3.1	什么是前景	74
2.3.2	前景的作用	74
2.3.3	框架式前景	74
2.4	背景	76
2.4.1	什么是背景	76
2.4.2	背景的作用	76
2.4.3	背景的处理方法	76
2.5	空白	84
2.5.1	什么是空白	84
2.5.2	空白的作用	84
2.5.3	空白的处理	84

Chapter 03

拍摄视点

89

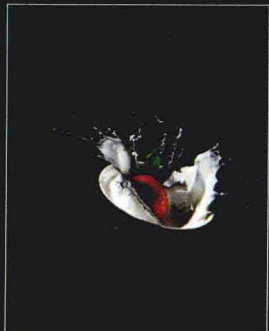
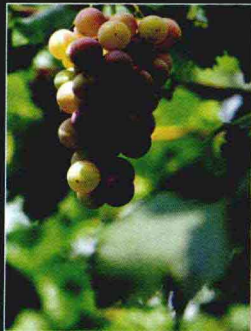
3.1 拍摄角度(方向)	88
3.1.1 正面	88
3.1.2 正侧面	89
3.1.3 斜侧面	90
3.1.4 背面	92
3.2 拍摄高度	94
3.2.1 平视	94
3.2.2 仰视	96
3.2.3 俯视	98
3.2.4 顶视	103
3.2.5 鸟瞰	105
3.3 拍摄距离	112
3.3.1 远景	112
3.3.2 全景	116
3.3.3 中景	119
3.3.4 近景	122
3.3.5 特写	124

Chapter 04

形象造型任务

125

4.1 空间感(透视感)	126
4.1.1 线条透视规律	126
4.1.2 影响线条透视的要素	127
4.1.3 强化线条透视的手段	130
4.1.4 空间透视规律(影调透视表现规律)	132
4.1.5 影响空间透视的要素	132
4.1.6 强化空间透视的手段	132
4.2 立体感(体积感)	148
4.2.1 什么是立体感	148
4.2.2 影响画面立体感的因素	148
4.2.3 强化画面立体感的手段	152
4.3 表面结构(质感)	162

05

构成元素和影调

169

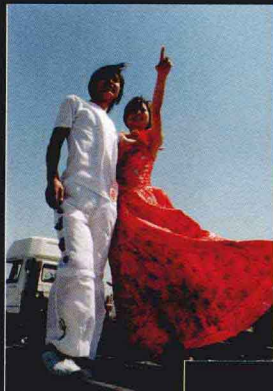
5.1	点	168
5.1.1	点与视觉心理的关系	168
5.1.2	点的提炼和运用	170
5.2	线条	172
5.2.1	线条的分类	172
5.2.2	线条的提炼和运用	174
5.2.3	线条与视觉心理的关系	174
5.3	面	180
5.4	影调	183
5.4.1	高调	187
5.4.2	低调	190
5.4.3	中间调	193

06

色彩

197

6.1	色彩学的基本知识	198
6.1.1	色彩的三要素	198
6.1.2	原色、补色、无彩色	201
6.1.3	色彩与人的心理	203
6.2	影响画面色彩的因素	225
6.2.1	固有色	225
6.2.2	光源色	232
6.2.3	环境色	233
6.2.4	镜头和感光器对色彩的影响	234
6.2.5	滤光镜	235
6.3	色彩的处理	236
6.3.1	画面色彩要真实正确还原	236
6.3.2	色彩运用要简洁而有特点	237
6.3.3	建立色彩重音	238
6.3.4	形成画面色彩基调	239

7.1	光线的作用	244
7.2	室外自然光	245
7.2.1	室外直射光	246
7.2.2	室外散射光	262
7.3	室内自然光	276
7.4	反光板	277
7.4.1	柔和反光板布光	277
7.4.2	单向反射式反光板布光	278
7.5	闪光摄影	280
7.6	闪光摄影的光质	284

Chapter

01

数码摄影构图概论

数码摄影构图是根据要拍摄的对象，结合摄影创作的主题思想，以现实生活为基础，采取比现实生活更有力的表现形式，有机地组织安排画面，以便充分地表达主题思想的过程。在实际的拍摄中，通过构思，寻找拍摄角度，选择拍摄对象，运用影调、色彩、明暗、对比、虚实等手段，对真实世界进行取舍，从而形成富有表现力的画面。

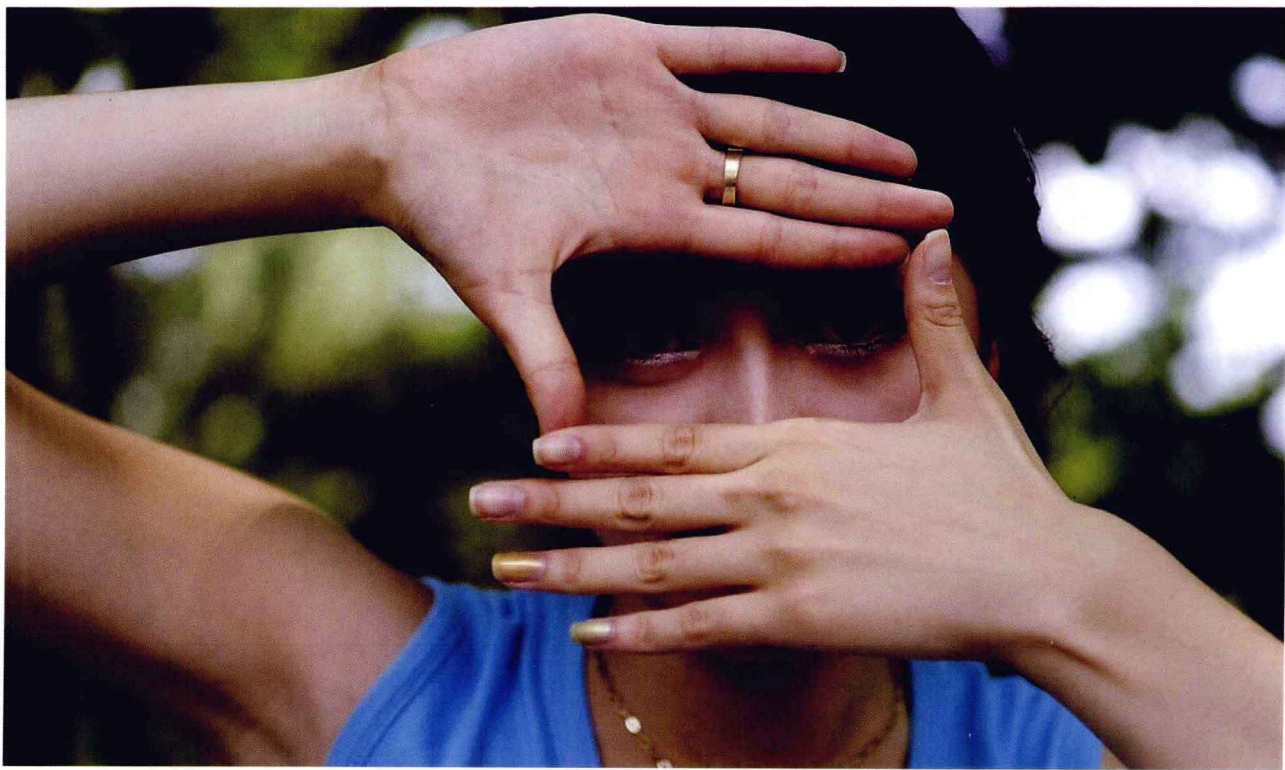
在高空中俯视这种独特的视角下，大自然美丽的 S 形曲线尽收眼底，她的宏大与美丽令人沉醉和震撼。（极目远眺，摄影：白开水）

1.1 摄影构图的概念

“构图”一词源于英语单词 composition，它的含义是把各表现对象组成、结合、配置并加以整理成一个艺术性较高的画面，也就是艺术家利用视觉要素在画面上把表现对象组织起来，是在形式美方面诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。构图是把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是揭示形象的全部手段的总和。在《辞海》中，构图被定义为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间中安排人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术作品。

摄影构图是通过摄影手段组织视觉艺术语言来实现摄影者的表现意图，它使内容所构成的一定内部结构得到恰当的表现，只有内部结构和外部结构得到和谐统一，才能产生完美的构图。

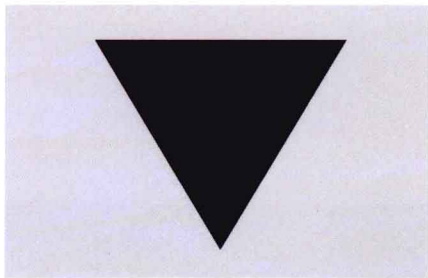
构图需要讲究艺术技巧和表现手段，在我国传统艺术里叫“意匠”。意匠的精拙，直接关系到一幅作品意境的高低。构图属于立形的重要一环，但必须建立在立意的基础上。一幅作品的构图，凝聚着作者的匠心与安排的技巧，体现着作者表现主题的意图与具体方法，它是作者艺术水平的具体反映。

1.2 构图基本法则

摄影师要想拍出好作品，就必须追求构图上的完美。长期以来，人们总结出了一些好的摄影构图所应遵循的基本法则，例如对称、均衡、黄金分割、对比、多样统一、变化、和谐及节奏等。对于初学者来说，这些构图法则具有引导作用，非常容易入门，只要平时记住一些构图要领，在拍摄以前就能生动地想象出照片拍出后会是什么样子，这对于成功地创作出优秀的摄影作品是大有帮助的。

构图基本法则在一些摄影书刊和文章中被广泛介绍，但国内外一些摄影名家却经常告诫人们，“对摄影构图法则不要过分拘泥，因为它会束缚人们的创造性，重要的是理解其精神和作用”。事实上，他们的许多名作也并非都是采用这些法则来创作的。

▼ 当观看这幅摄影作品时，我们首先是感受到了一种威严，这和作品采用对称性的构图是分不开的。但是由于阳光的介入，把画面分为一明一暗两部分，既避免了绝对对称的呆板，又隐喻了光明和黑暗两个时代的对比，使画面颇具戏剧性。
(摄影：张志新)

◀ 机场候客厅是一个颇具特色的地方，由于建筑物特殊的采光结构，产生了复杂的光线效果，摄影师借助光滑地面的倒影捕获了这个光怪陆离的场面。
(摄影：张志新)

