

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Beijing Film Academy
Photography Course IV

北京电影学院
图片摄影专业教程

④

孔祥竺 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

北京电影学院图片摄影专业教程. 4 / 孔祥竺等编
著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5
(中国设计教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6552-2

I. ①北… II. ①孔… III. ①摄影艺术—高等学校—
教材 IV. ①J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022028号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 17

字 数: 290千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 王 楠

装帧设计: 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6552-2

定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

THE RESEARCH OF CHINESE DESIGN EDUCATION PATTERN

01

摄影构图

孔祥竺 著

前 言

摄影诞生至今，已有一百余年的历史了，在这个过程中随着科学技术的发展，其手段已经达到了相当完美的程度。现代已被广泛应用于人类社会生活的各个方面。无论是政治、经济、文化艺术、科学研究的各个领域，我们都可以看到它的踪影。它特别表现在作为传媒与人民群众有着广泛密切的联系。不仅如此，随着社会经济生活的提高，摄影已成为普通人民文化生活的一种活动方式。由于摄影应用的广泛性，以及其影像的魅力，吸引着众多的人们，希望从事这个专业，成为职业摄影家。在我从事教学的过程中，经常收到青年朋友的来信，其内容一是表达自己对摄影的热爱，有的达到了着迷的程度，其情十分感人；其二是表达渴望进行系统理论学习的心情。完全可以理解，在现代要在摄影专业上有所成就，系统的学习是必需的。

摄影理论知识主要有两部分，一是摄影技术理论，一是摄影艺术理论，学习中两者都不可偏废。摄影构图就是摄影艺术理论中的一门课程。构图是造型艺术中的一个十分复杂的问题，它涉及到与艺术相关的一切方面，所以在学习构图的同时，要注意加强各方面的修养，以帮助提高学习的效果。摄影构图是一门实践

性很强的课程，因此学习摄影构图还要联系实际学习，为此在课程中我们安排了较多的作业，希望能认真完成。

学习摄影构图重要的是提高艺术感觉。这是个分寸间的问题，是很微妙的，要在这方面有所收获，就不但要进行理论学习，还要多实践、多观摩优秀的造型艺术作品，从中吸取营养。大家都知道，构图是富有个性与创造性的，它只有在良好的艺术感觉与相应的造型能力的基础上，才能得到充分的体现。

本课程主要讲述构图的一般规律，是一个初学摄影者应该掌握的基础知识和基本的训练。通过这个阶段的学习，在摄影的创作活动中可能会获得一点自由，站在这个起点上可能就是在一个新的高度上遨游了，但它还有待更广博的知识的滋养，将自己的水平提高到一个更高的境界。

构图是一个综合性很强的问题，涉及的范围很广，由于能力水平所限，很难将其尽述。遗漏在所难免，还可能有些错误，欢迎读者批评指正。

书中摄影作品除署名者外均为本书作者拍摄

Contents

总目录

01

摄影构图

孔祥竺 著

1 216

02

摄影色彩构成

张益福 著

1 156

03

摄影滤光镜

屠明非 编著

1 174

目 录

前言	1
----------	---

第一章 什么是摄影构图

第一节 摄影构图的概念	3
第二节 摄影构图的特点	9

第二章 摄影画面的构成要素

第一节 画面构图的景象构成诸成分	22
第二节 影像构成要素	33

第三章 取景与构图

第一节 观察、研究客观世界	50
第二节 取景	57
第三节 画面构图中视觉形象的造型	64
第四节 建立视觉重点与趣味中心	81
第五节 洗印与构图	85

第四章 摄影构图相关的形式法则

第一节 对称与均衡	92
-----------------	----

第二节	集中与呼应	96
第三节	变化与多样统一——和谐	100
第四节	对比	103
第五节	节奏	106
第六节	黄金分割	108

第五章 摄影构图的手段与技巧

第一节	拍摄位置与构图	114
第二节	摄影镜头与构图	124
第三节	光线与构图	130
第四节	速度、变焦、追随摄影及其它	138

第六章 摄影构图的再认识

第一节	画面世界与客观世界	144
第二节	摄影构图的本质	151

第七章 画面世界是一个层级结构

第一节	画面世界的视觉形象分析	159
第二节	构图的整体性	177

第八章 构图形态及其功能

第一节	具象构图形态	184
第二节	抽象构图形态	193

彩色附图

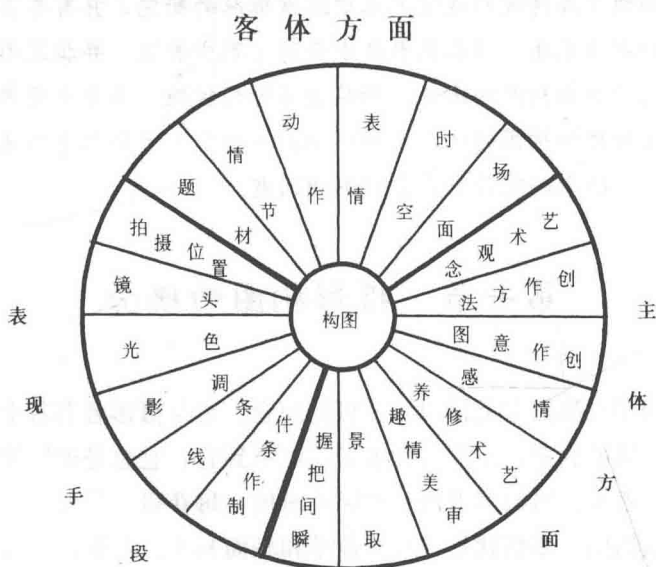
第一章 什么是摄影构图

本章提要 构图是摄影中的常用术语。是摄影的重要表现手段。它是从事摄影艺术的人们潜心研究的对象。构图早在传统的造型艺术中就有很深的研究，并有丰富的理论论述。摄影艺术从中获得了不少教益，并据此形成了摄影构图的概念，指导着摄影的实践。本章主要讲述对摄影构图的认识、摄影构图在摄影艺术创作中的地位、摄影构图的特点等有关的问题。

第一节 摄影构图的概念

构图在摄影中是最引人注目的问题。它与摄影者有着十分紧密而自然的联系，不论摄影者是否注意到它，它总是如影随形一样陪伴着你。当摄影者进行拍照的时候，每获得一张照片，就形成一幅构图。事情就是这样的简单和轻而易举。但是，经常从事摄影活动的人们，大多有这样的经历：拍摄了许多照片之后，当欣赏它们的时候，就感到有的照片十分赏心悦目，有的照片则索

然无味,有的照片又感到好像不是心目中所要表现的景象的样子。究其原因,就会发现,问题大多出在构图处理上。实际上构图就像文章、语言一样,是一种叙事、表意、传情的载体。好的构图就像一篇好文章或漂亮的演讲,内容丰富,条理分明,言简意赅,语调抑扬顿挫,清新流畅,情意溢于言表,十分动人,具有感染力;不好的构图,就像说话抓不住重点,废话连篇,词不达意,使人莫名其妙。因此,就给摄影者提出了一个课题,要拍好照片,就要在构图上多下功夫。确切地说,构图像一个机体,在它的内部有着复杂的结构,并与许多方面的问题有着密切的联系。如果用一个简单的图示表示,把“构图”放在中心位置上,就可看到围绕着它的有多种因素。如线图一所示,有客体方面的题材、场面、情节、事件等;有主体方面的艺术观念、创作方法、创作意图、情感、修养、情趣、审美、取舍、掌握、条件、线条、影调、色彩、光影、镜头、拍摄位置、题材、情节、事件等。

线图一 构图相关的问题示意图

美情趣等；有表现手段方面的拍摄位置、镜头、光线、影调、色彩等。这其中的每一个方面的问题都会影响构图的质量。由此还可以看出，构图是多元化的。有什么样的艺术观念，就有什么样的构图；用什么样的创作方法，就有什么样的构图；选择什么题材、运用什么表现手段，也会产生不同的构图。由此看来，实际上，构图是造型艺术中的一个含义最为复杂的问题。构图是造型艺术创作的关键所在，它决定作品的成功与失败。在造型艺术中，没有任何一个因素像构图这样，与主体、客体、表现手段诸方面有如此广泛、紧密的联系。正像生活、艺术是无限丰富的一样，构图问题也是极为复杂和多方面的。它的复杂程度，使之很难用简单的模式，系统的、简明的方式说清楚。

构图是众多造型艺术创作的共有手段。在《词海》的“构图”条中解释说：“构图，‘造型艺术’术语。艺术家为了表现作品的思想内容和美感效果，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。在中国传统绘画中为‘章法’或‘布局’。”在造型艺术发展的历史中，有许多关于构图的理论著述。我国最早见于南齐谢赫的《古画品录》绘画六法，其中“经营位置”就是讲构图。唐代画论家张彦远在《历代名画记》中，论绘画六法时说：“至于经营位置，则画之总要”，指出构图在绘画创作中是一个非常重要的问题。构图是怎么回事？清代王原祁在《雨窗漫笔》论画十则中有这样一段描述：“看高下，审左右，幅里幅外，来路去路，胸有成竹。然后濡毫吮墨，先定气势，次分间架，次布疏密，次别浓淡，转换敲击，东呼西应，自然水到渠成，天然凑拍，其为淋漓尽致无疑矣。”从这段话里可以看出画家在作画时对于画面构图结构、布局的思考。从整体出发，先定气势，然后铺陈布阵

描绘具体形象，使之相互联系，达到自然天成的效果。黑格尔在“美学”第三卷中谈到，所谓“布局”，“就是通过把不同的人物形象和自然界事物配合在一起，形成一种完满自足的整体，以便把一个具体的情境和它的较重要的动机描绘出来。”“描绘出具体情境中的内容”。张光宇教授（工艺美术教育家、装饰画家和设计家）说：“构图是艺术的骨架，它能起成功与失败的决定性作用”。有关构图的论述很多，不能一一摘录。但仅从以上几段引文中，就可以充分了解构图的意义，了解构图是什么性质及它在艺术创作中的作用。因此，“什么是摄影构图”就不言而喻、不难明白了。

摄影是一门年轻的艺术，从诞生到现在才不过一百多年。由于它与有悠久历史的绘画艺术在表现形式上相近，因而受其影响，摄影构图以与绘画构图有大致相似的观点，指导着摄影的艺术实践。当然，由于造型表现手段不同还是有很多区别的，我们将在有关的问题中加以说明。

摄影画面构图，通常简明的说法，“就是把我们所要表现的客观对象，根据主题思想的要求，以现实生活为基础然而比现实生活更富有表现力地表现形式，有机地组织安排在画面里，使主题思想得到充分的表达。”从上面对构图的论述中我们可以看到，一方面说明了构图有画面“布局”、组织结构的性质，另方面主要说明了内容与形式的关系。依照传统的艺术观念，艺术的内容决定形式，成功的作品是内容与形式的高度完美的统一。但这里对于形式独立的审美价值没有足够的重视。因此，在这里要补充说一句，“构图应具有美的形式”。

这里所说的构图，就是我们长期以来所遵循的现实主义的构图原则。即在摄影实践中，在深入生活的基础上，发现和选择可拍摄的对象，根据对象的内涵，确定一个主题。然后，根据主题，

再对被摄对象进行构图处理。在构图处理中，就是将被摄对象用不同的拍摄角度、光线及各种表现手段，把有益于主题表现的部分突出出来，无助于主题表现或有损于主题表现的东西隐没掉，使对象的特征表现得更鲜明，并以具有审美价值的形式将被摄对象呈现在画面中。这是初学摄影者学习摄影艺术最基本的、必须首先掌握的构图方法。

从这个对构图的论述中，我们还可以看到，这里提到了三个因素：一是客观对象，二是主题思想，三是表现形式。这三个因素都是有丰富变化的，如拍摄对象的变化，影响着表现形式，影响到主题表现；主题的变化，影响着被摄对象的变化，很自然地带来了表现形式的变化；表现形式的变化，影响着主题的表达，也影响到被摄对象的表现。它们之间是相互制约，又是相辅相成的关系。这就提出了一个问题，摄影者在摄影创作实践中，究竟应该以什么为基础来进行构图处理呢？从实践上看，造型艺术创作有“以意寻象”的处理方式；有“以象寻意”的处理方式。“以象寻意”即首先确定拍摄对象，然后确定主题，确定表现形式。前面所说的构图，就是属于这种性质，基本上是属于再现的范畴。“以意寻象”即先确定主题，然后选择拍摄对象，确定表现形式。这里的情况是比较复杂的，其中以现实生活为题材的构图，同于前一种方式的效果。也有如摄影发展初期的“绘画派”的构图处理方式。现代所说的“创意摄影”也是这种构图处理方式。一般说来，就是这么两种情况。但是，大家都知道，在现代意识中，由于概念的变化，有的摄影者对“形式”的相对独立性有特别的偏爱，就追求“形式美”的表现（不是说对“纯形式”的追求）；另外，还应该看到艺术是美的创造，特别是造型艺术是视觉的艺术，它要提供视觉的美感，这就离不开形式；再说，在自然中，美的东西以多种多样的现实形式呈现

出来，只要是可视的美的东西，它就有摄影表现的价值。这样形式又可成为主要问题了。由此看来，构图中的三个因素都可以成为构图处理的基础。一般地说，不论以哪一个因素为基础，三者都应是有机地配合，即恰当的被摄对象、恰当的主题构思、恰当的表现形式相配合。达到这个境界时，就是成功的构图。但是，应该认识到，以不同的因素为基础，会有不同的侧重，它们各是属于不同层面的艺术创作问题。我们将在以后的相关章节中，再进行讨论。

摄影构图也是摄影的一种思维方式。它以一种意象形式从观察客观现实、创作构思开始就一直伴随着摄影者。当摄影者面对景物进行观察时，眼睛所见的景象，就在头脑中以一定的画面形式生成构图意象，并在头脑中进行着各种构图形式的比较；摄影者在想表现什么景色的时候，也会在头脑里生成某景色画面构图的意象，这种意象并且十分活跃，时时变化着意象中的构图形式进行比较，直到拍摄完毕。这种思维方式是不可避免的，不论你有意或无意，都不能脱离这种思维模式。它有两个显著的特点：（1）它与客观景象不同。客观景象是一个开放的大系统，意象则是由景象的某个局部构成的一个新的整体；（2）在意象中补充了人们的经验——生活、文化积累。因此，它总是以摄影者认为最完美的形式呈现在摄影者的头脑中，摄影者在作审美判断时，总是以人们头脑中的意象为依据。我们经常发现拍摄的结果与想象的不一样，就是意象与实际景象的偏离。对于摄影构图的这种思维方式，我们要有充分认识并应很好地把握和运用它。

研究、掌握构图是摄影者的重要任务。研究它的目的，就是要掌握其规律，帮助处理好构图，使画面构图能有很强的艺术性、很高的审美价值，以及很好的叙事、表意、传情的效果。

这里，我们再强调说明一点：摄影构图不仅是一个画面景物的“布局”、“章法”组织结构的问题。组织结构只是形式，仅仅是构图的外表，它更重要的一面还在于表现什么？不论是客观景象具有的含义，或是主体意识中的某些内涵，或者是美的发现，它们总是我们必须注意考虑的问题。

第二节 摄影构图的特点

构图在造型艺术里是共性问题。简单地说，都是指的布局、结构。但是由于手段的不同，造型方式的不同，表现形式也有差别。

例如绘画是画家将要描绘的景象变化为心象，然后面对画布进行构图、布局、描绘。按照达·芬奇的说法，“绘画是一门科学”。“绘画科学的第一条原理：绘画科学首先从点开始，其次是线，再次是面，最后是由面规定的形体。”“绘画是所有人 and 万物的主人——假如画家想见到能使它迷恋的美人，他有能力创造他们……假如他想看到骇人的怪物，滑稽可笑的东西，或者动人侧隐之心的事物，他们是他们的主宰与创造主。假如他愿意创造荒芜人烟的地区，炎热气候中的浓荫之地或者寒冷天气中的温暖场所，他也全能办到，要山谷，他可以造山谷……事实上，由于实在，由于想象力而存在于宇宙间的一切，画家都可以先存之于心中，然后表之于手。他并且把他们表现得如此卓越，可以让人在一瞥间同时见到一幅和谐匀称的景象，如同自然本身一样。”（摘自《芬奇论绘画》）即或同是绘画（美术），工艺美术较之绘画在构图创作上也有不同。我国工艺美术教育家、装饰和设计家张光宇教授，在谈到装饰构图的特点时说：“装饰构图就是不受自然景象的限制，往往是服从于视觉快感，而

突破平凡的樊笼，往往是一种向上的或者飞升的崇高挺拔精神的一种形态。”另外，绘画流派众多在构图方面都有很大的不同，例如立体派，“只存在一个意图，把对象世界引归到立体几何形体。”抽象派则完全丢掉具体的物象，而代之以点、线、面、形、色的组合。从上面的引文里，我们可以看出绘画构图的规律：

1. 是在对对象整体感觉的基础上，将头脑中的形象，分解为各个部分，然后，从点、线开始一笔笔地在画布上描绘物体，并将物体重新组合，最后形成完整的艺术形象。

2. 画家可以自由地进行构图结构，塑造形象。可以充分发挥画家的主观能动性，在画面上可以随意根据需要，或夸张，或削弱某物象；或增加，或删除某物象。画家可以不受自然的限制，任意变化物象形态。同时融入记忆中的物象形态，渗入自己的主观意识和情感，画家可以随意创造任何形象。

摄影构图在这些方面是完全不同的。不是像绘画那样结构画面和塑造形象。摄影构图的特点，概括说来与以下几个问题有关：

1. 摄影构图的镜头性；
2. 摄影构图的现场性；
3. 摄影构图的时机、机遇与瞬间性；

一、摄影构图的镜头性

镜头性表现为以下几方面：

1. 只要为镜头所“看见”的东西，都将纳入画面；
2. 形象与构图的整体构成；
3. 准确的影像透视效果；
4. 虚实的影像构成；