

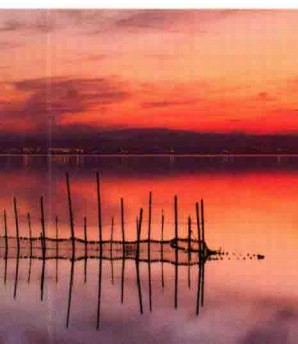
构图之美

[美] Tony Worobiec◎著
邢广利◎译

摄影大师解密视觉语言，点拨摄影构图的绝妙之处
培养构图思维，提升照片美感，树立个人作品风格

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

构图之美 / (美) 沃罗比克(Worobiec, T.) 著; 邢
广利译. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.8
ISBN 978-7-115-39544-3

I. ①构… II. ①沃… ②邢… III. ①摄影构图
IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第121680号

版权声明

Copyright © David & Charles Limited 2015

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from the publisher.

本书由David & Charles公司授权人民邮电出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。未经出版者书面许可, 书中任何部分不得以电子和机械等任意形式, 通过翻拍、记录等手段复制、伪造、传播。

内 容 提 要

本书从一种全新的角度探讨摄影中的构图, 旨在帮助读者通过优化构图来树立自己的个人作品风格。书中除了介绍常规的点、线、面、图形等构图元素, 还从视觉语言表达的层面上讲解数量关系、平衡与抵消、透视与支点、色彩心理学、质感与旋律等构图意识, 并结合后期处理的方法介绍进一步优化构图的方法和技巧。

本书适合摄影爱好者, 尤其是在构图方面遇到瓶颈的摄影爱好者参考阅读, 也适合有一定经验的摄影师作为参考资料。

-
- ◆ 著 [美] Tony Worobiec
译 邢广利
责任编辑 翟磊
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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 9.75 2015年8月第1版
字数: 224千字 2015年8月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-3454号
-

定价: 59.00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

目录

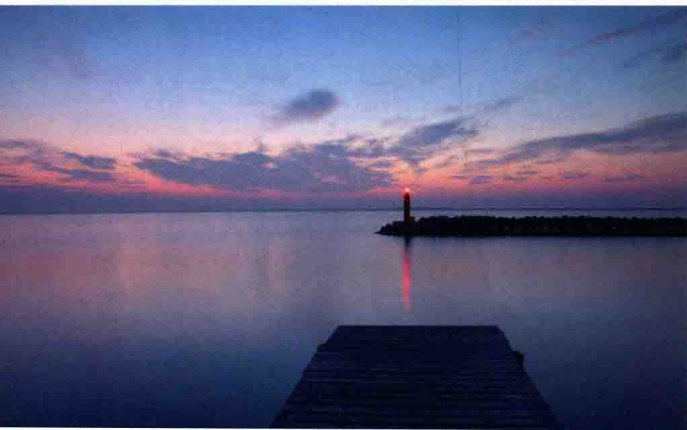

第1章 从传统的视角看构图

- 三分构图法/ 8
- 黄金分割螺旋/ 11
- 黄金分割三角/ 13
- 识别画面中的形状/ 14
- 平衡和抵消/ 16
- 主体和陪衬/ 19
- 视觉支点/ 20
- 把视觉主体放在角落里构图/ 21
- 对角线构图/ 22
- 杂乱场景的构图/ 23
- 正相和反相/ 25
- 构图中的线条/ 26
- 用一条引导线来创造透视/ 28
- 强大的对角线构图/ 31
- 曲线之美/ 33
- 视觉句号/ 35
- 前景和背景的关系/ 36
- 用前景模仿背景/ 39
- 建立尺寸、比例和大小意识/ 40
- 在照片内部将各个元素联系起来/ 42
- 单一视觉主体的照片/ 43
- 成对的视觉主体/ 45
- 利用奇数和偶数/ 47
- 少即是多——通过剪裁让观赏者想象/ 49
- 数量的呼应/ 50
- 了解色彩心理学/ 52
- 用互补色创造视觉冲击力/ 56
- 用和谐的色彩组成创造协调的画面/ 58
- 用进色和退色创造景深效果/ 60
- 添加一抹亮色/ 62
- 使用单色进行创作/ 63
- 框架构图/ 65
- 造型的魅力/ 68
- 破碎的造型/ 70
- 表现视觉元素的质感/ 71

第2章 用构图树立个人风格

- 中央子午线/ 74
- 偏离中心构图法/ 78
- 画幅的选择/ 79
- 拍摄反光/ 84
- 空气透视/ 86
- 不同深浅的灰色/ 87
- 单色之美/ 89
- 高调照片和暗调/ 91
- 控制色调范围的好处/ 93
- 留白的意义/ 95
- 连接主题与空的空间/ 97
- 剪裁字符/ 98
- 尝试极简主义风格/ 99
- 创作剪影作品/ 104
- 孤立主体产生的视觉冲击力/ 106
- 提亮视觉主体/ 107
- 控制景深/ 109
- 镜头的选择/ 110
- 抽象摄影/ 111
- 摄影中的旋律/ 113

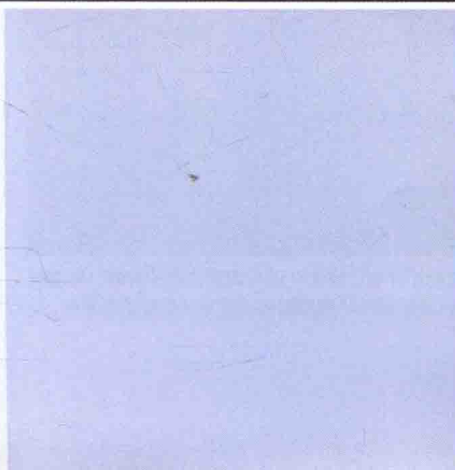

第3章 在后期处理中优化构图

剪裁照片	118
通过HDR技术改变照片的色调	120
勇敢尝试改变画面	121
创作万花筒照片	122
视觉回文	123
反色	125
多图叠加	126
给照片添加暗角	128
是否要添加边框	129

第4章 用全新的眼光看构图

方框内嵌一个圆圈	132
反相对称	134
在混乱中寻找秩序	136
预判精彩瞬间	137
理解编辑的意义与作用	139
尝试不和谐的构图	141
拍摄“难看”的东西	147
我们到底怎样构图	149
总结	153
致谢	155

[美] Tony Worobiec◎著
邢广利◎译

**摄影大师解密视觉语言，点拨摄影构图的绝妙之处
培养构图思维，提升照片美感，树立个人作品风格**

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

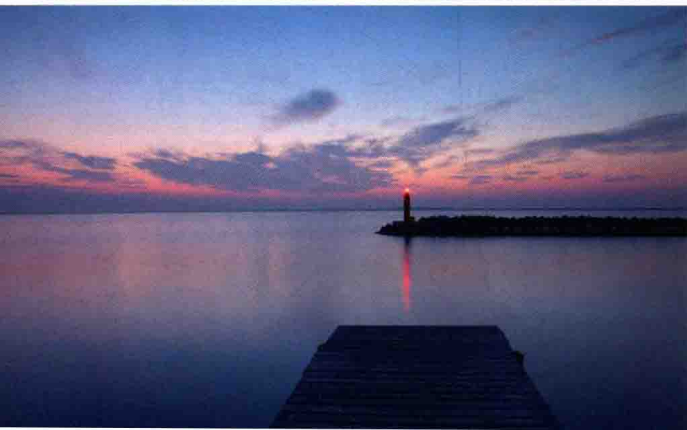

第1章 从传统的视角看构图

- 三分构图法/ 8
- 黄金分割螺旋/ 11
- 黄金分割三角/ 13
- 识别画面中的形状/ 14
- 平衡和抵消/ 16
- 主体和陪衬/ 19
- 视觉支点/ 20
- 把视觉主体放在角落里构图/ 21
- 对角线构图/ 22
- 杂乱场景的构图/ 23
- 正相和反相/ 25
- 构图中的线条/ 26
- 用一条引导线来创造透视/ 28
- 强大的对角线构图/ 31
- 曲线之美/ 33
- 视觉句号/ 35
- 前景和背景的关系/ 36
- 用前景模仿背景/ 39
- 建立尺寸、比例和大小意识/ 40
- 在照片内部将各个元素联系起来/ 42
- 单一视觉主体的照片/ 43
- 成对的视觉主体/ 45
- 利用奇数和偶数/ 47
- 少即是多——通过剪裁让观赏者想象/ 49
- 数量的呼应/ 50
- 了解色彩心理学/ 52
- 用互补色创造视觉冲击力/ 56
- 用和谐的色彩组成创造协调的画面/ 58
- 用进色和退色创造景深效果/ 60
- 添加一抹亮色/ 62
- 使用单色进行创作/ 63
- 框架构图/ 65
- 造型的魅力/ 68
- 破碎的造型/ 70
- 表现视觉元素的质感/ 71

第2章 用构图树立个人风格

- 中央子午线/ 74
- 偏离中心构图法/ 78
- 画幅的选择/ 79
- 拍摄反光/ 84
- 空气透视/ 86
- 不同深浅的灰色/ 87
- 单色之美/ 89
- 高调照片和暗调/ 91
- 控制色调范围的好处/ 93
- 留白的意义/ 95
- 连接主题与空的空间/ 97
- 剪裁字符/ 98
- 尝试极简主义风格/ 99
- 创作剪影作品/ 104
- 孤立主体产生的视觉冲击力/ 106
- 提亮视觉主体/ 107
- 控制景深/ 109
- 镜头的选择/ 110
- 抽象摄影/ 111
- 摄影中的旋律/ 113

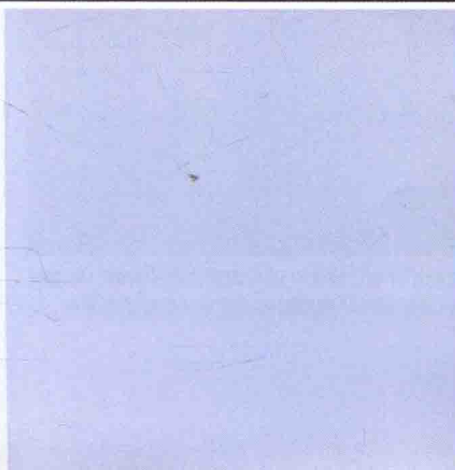

第3章 在后期处理中优化构图

剪裁照片	118
通过HDR技术改变照片的色调	120
勇敢尝试改变画面	121
创作万花筒照片	122
视觉回文	123
反色	125
多图叠加	126
给照片添加暗角	128
是否要添加边框	129

第4章 用全新的眼光看构图

方框内嵌一个圆圈	132
反相对称	134
在混乱中寻找秩序	136
预判精彩瞬间	137
理解编辑的意义与作用	139
尝试不和谐的构图	141
拍摄“难看”的东西	147
我们到底该怎样构图	149
总结	153
致谢	155

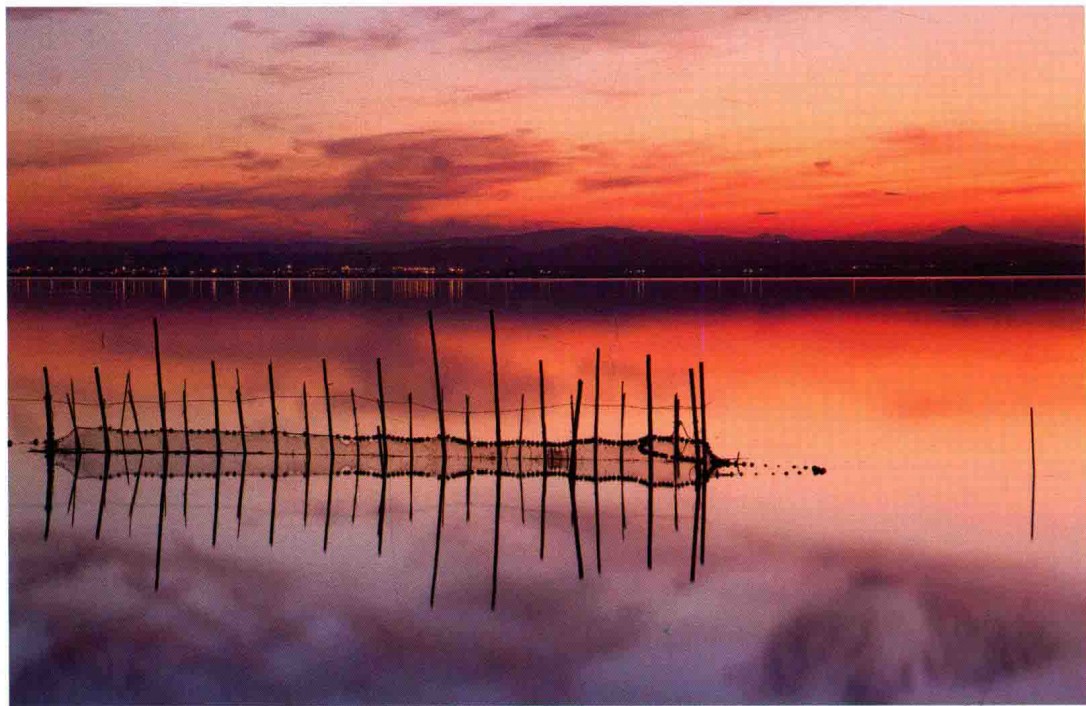

前言

“构图”这个概念在很多的艺术形式中都有广泛的应用，它用来描述画面中各种元素的组织关系，通过这种关系，可以传达思想和感情。在视觉艺术这个大的语境下理解构图，会让你对构图有更深入的了解。画家、建筑师和平面设计师应用的构图原则，在摄影构图中都是相通的。

摄影在19世纪的时候方兴未艾，那个时候摄影的构图原则大多参考绘画的构图规则，并且在这个基础上有所发展。但是，现在有很多摄影师很少再关注绘画作品和这些作品的构图原则，实际上，摄影师可以从绘画构图中，汲取很多经验教训。随着新技术的发展，Photoshop的兴起让摄影与平面设计之间的界限越来越模糊。如果翻阅一下现在摄影杂志上那些介绍Photoshop高级技巧的文章，你将很难分辨真假。摄影师应该意识到，摄影不能在自己的独立王国中运行，在视觉艺术这个领域中，有放之四海而皆准的构图准则。

我们拍摄照片的时候，为什么要进行构图？传统的观点认为，构图是一个动作，这个动作把很多并列的元素，在美学原则的指导下，用赏心悦目的方式排列好。但是，这个构图概念前提是，你刚开始是在一张白纸上进行创作的。摄影与此不同之处在于，你拍摄照片的时候，画面的元素就已经各就各位了。因此，对于一个摄影师来说构图的原则就是，当我们拍下这张照片的时候，是什么东西打动了我们。这就意味着，当你透过取景器观察这个世界的时候，你需要谨慎地选择各种元素，你要确定你的视觉表达能够传达信息和感情。

摄影构图的主要目的是向观者强调，当你拍摄这张照片的那一刹那，你看到了什么。因此在进行摄影构图的时候，你要努力在画面中只囊括你想要拍摄的主体元素，以及那些能够帮助你突出主体的元素。画面中有清晰的视觉主体是非常重要的。

在你对摄影构图有了深入的理解之后，你就可以充满信心地去尝试充满个人风格的构图方式，这样的构图方式，可以更充分地传达信息和感情。

我有一个经验和大家分享：参观画廊或者只是浏览一下画册的封面，可以帮助我们激发构图的灵感。我经常会问我自己：“为什么这个设计能够吸引眼球？”多看一些突破我们视觉极限的照片，也能帮助激发我们构图的灵感。比如说广告产业的设计人员，能够非常熟练地运用各种技巧，吸引人们的注意力，营造某种情绪，因此他们经常能够创造出很多有趣的影像。

通常我们会认为，构图过程中有一系列通用的原则可以使用。实际上，对于构图来说，我宁愿用“建议”这个词来定义它，构图并没有一成不变的原则。我们应该注意：某些场景适用一个构图原则，另外的场景就不一定适用。黄金分割构图法是构图中最广为人知的构图原则，但是，如果在所有的拍摄过程中都运用这个原则，那我们反而就不得要领了。

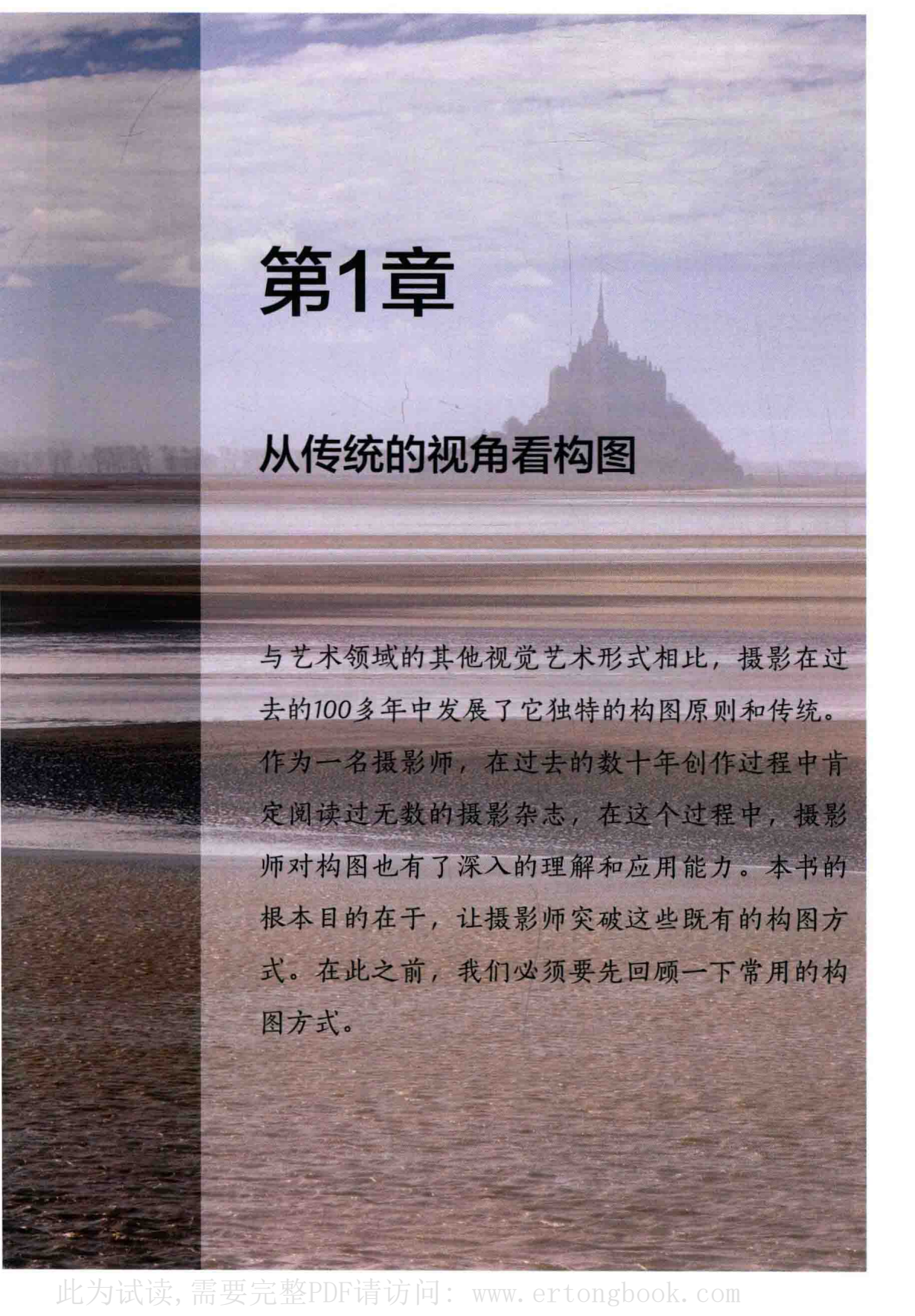
构图是非常重要的。你拍摄的照片，不管技术上如何完美，如果没有理想的构图，你拍摄的

照片就缺乏视觉主体和清晰的布局。“构图”的意思是摆布画面中的元素，画家和平面设计师可以天马行空地摆布这些元素，但是，摄影师却没有这样的自由空间，即便是这样，如果你想要传递信息，摄影构图同样要遵循构图的原则。

构图的终极目的是引导观赏者的视线，让他们关注你认为重要的主体。在摄影构图中，如果你想传递情绪，通过充满韵律地摆布画面元素，可以做到这一点。你对这一点的领悟越深入，你构图的过程就越容易。如果想要拍摄出主题突出、构图简洁明确的照片，你需要对这些元素的视觉心理影像原理有深刻的了解：线条、形状、形式、影调、色彩、质地、尺寸和比例。

虽然我并不要求你沉溺于摄影构图，但是，构图是摄影中最重要的技巧。更进一步说，在学习拍摄的过程中，如果你能够不断学习别的摄影师和艺术家如何进行构图的，你就能够在自己的摄影创作中取得成功。

第1章

从传统的视角看构图

与艺术领域的其他视觉艺术形式相比，摄影在过去的100多年中发展了它独特的构图原则和传统。作为一名摄影师，在过去的数十年创作过程中肯定阅读过无数的摄影杂志，在这个过程中，摄影师对构图也有了深入的理解和应用能力。本书的根本目的在于，让摄影师突破这些既有的构图方式。在此之前，我们必须要先回顾一下常用的构图方式。

黄金分割

有一次，我和朋友闲聊的时候谈到，我打算写一本关于构图的书，他的第一反应就是：“除了黄金分割构图法，你还能说些什么？”对于他来说，黄金分割就是构图的全部。实际上，黄金分割构图比有些人想象的，要复杂许多。很多摄影师都知道，黄金分割构图法起源于绘画艺术，并在绘画构图的黄金分割构图法上有所发展，形成了自己的体系，衍生出了各种有趣的变化。现在，很多照相机的取景器，都带有黄金分割线的网格。除此之外，还有两个非常重要的概念——黄金分割螺旋和黄金分割三角，它们是黄金分割构图的变化形式。

三分构图法

在绘画的传统构图中，作为经典使用的黄金分割构图法，应用在摄影领域，发展为三分构图法。实际上，黄金分割构图法在摄影中的应用更加复杂，并且，不可能达到绘画那样精确。黄金分割是指将整体一分为二，较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值，其比值约为0.618。这个比例被公认为是最能引起美感的比例，因此被称为黄金分割。实际上，如果在摄影中应用黄金分割构图，要求摄影师把视觉主体精确地放置在61.8%的位置上，才能达到画面的协调。当你拍摄的画面只有一个视觉主体时，这个要求是有可能完成的。但是，拍摄照片的过程中，画面里会有很多元素，把所有这些元素都放在黄金分割点上是不可能的。因此，摄影构图在黄金分割构图的基础上，发展出了三分构图法：在画面中，画两条横线和两条竖线，均匀地把画面分割为九块，摄影师可以把视觉主体放置在这四条线的四个交点上。

起源

黄金分割构图法和三分构图法源自人类对自然现象的观察。这是人类尝试着了解自然法则，并且把这些法则应用到设计中的一个案例。应用黄金分割法则，古埃及人建造了雄伟的金字塔，古希腊人建造了稳固的庙宇。与摄影应用黄金分割相比，文艺复兴时期的画家应用黄金分割构图法，达到了登峰造极的地步。达芬奇创作的《最后的晚餐》是应用黄金分割构图的经典案例。日

式花园的设计，贯穿了很多黄金分割的原则，因此也让它风靡全球，这是一个很有趣的黄金分割应用案例。

摄影为什么要采用这样的构图原则呢？追溯一下历史，这一点还是很好理解的。在19世纪，摄影作为一个正式的艺术形式出现，它自然要去寻找创作的指导原则。绘画就为摄影拍摄提供了理想的指导原则。黄金分割原则在古希腊时期就出现了，当代的艺术家们在这个原则的基础上，进行发展和补充，已经形成了完整的理论体系。彼埃·蒙德里安（Piet Mondrian）就是这个领域非常出色的艺术家。他以非具象绘画知名，通过几何元素进行创作，他完全不画眼睛看见的实物，而把绘画语言限制在最基本的因素：直线、直角、三原色和三非原色上。尽管他所运用的构图原则纷繁复杂，很多实际上也不能运用到摄影里，但是，摄影师仍然应该铭记他的非凡成就。

抛开技术的操作层面不谈，对于一个画家来说，构图并不是一件难事：在前景中描绘一个主体人物，在背景中绘制一栋建筑物，在不近不远的中间距离，通过网格的辅助，确定精确的距离，再画上一棵树。对于摄影师来说，却不可能用这样的方式摆布画面中的元素。解决办法看起来似乎也很简单：只拍摄一个单一的视觉元素，或者截取画面的某个部分。但实际上，这个方法也不是屡试不爽的。

那么，在摄影构图中，三分构图法的地位是怎样的呢？它是一个非常实用的构图法则，但

是，它也有以下局限性：

■ 三分构图法起源于绘画艺术最繁荣的时期，它用来追求画面的绝对平衡，并不是所有照片都适合这个构图原则。如果你想在画面中表达痛苦的情绪，三分构图法就不是最合适的构图方式。

■ 当画面中只有一个视觉主体时，你可以以几乎完美的应用三分构图法；但是，如果画面中有多个视觉主题，你就需要考虑其他构图法则了。

颜色和影调

提到三分构图法，人们通常会认为只是把

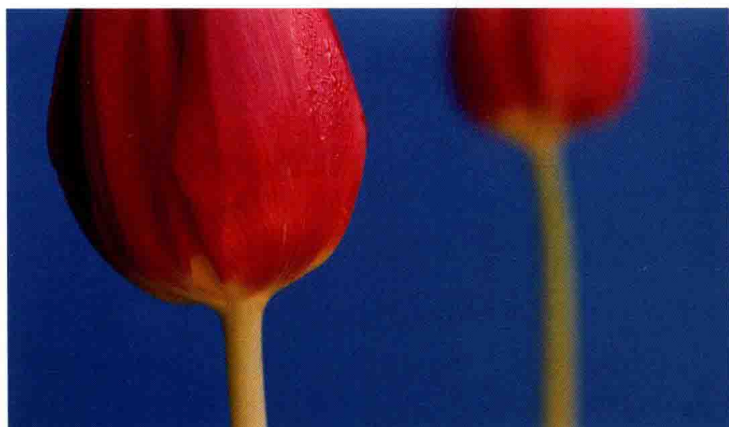

这张照片可以说是三分构图法最经典的应用。画面当中，灯塔是最重要的视觉主体，因此被放置在了画面右上角三分之一的位置。这个构图法则的缺陷在于，这张照片还有其他有意义的视觉主体。在进行构图的时候，可能将一个视觉主体放在三分之一的位置，也可能将两个元素放在三分之一的位置，但不可能同时将所有的视觉元素都放置在三分之一的位置。尽管有这样的缺陷，但是这张照片仍然能够形成相对均衡的构图。

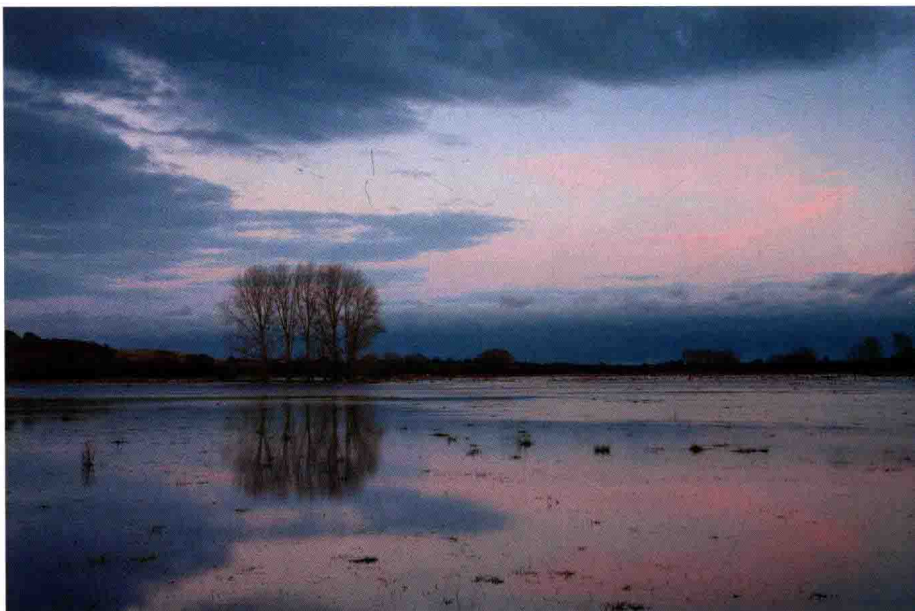
当画面中只有一个视觉主体的时候，画面就变得非常简洁，这个时候就可以完美地应用三分构图法。拍摄这样的一张照片，对于我来说，会自然而然地把模特的眼睛放置在三分之一的位置上。如果要求模特的眼睛精确地处于三分之一的位置，拍摄起来会显得有点困难，但是，这可以通过电脑软件轻松做到，使用Photoshop在后期编辑图片时进行剪裁，一切就显得易如反掌了。

视觉主体放置在三分之一的位罝上。实际上，三分构图法有更复杂的应用方式。大多数摄影师都能够意识到比例和画面平衡的重要性，但是，很少有人能意识到，画面中色彩和影调的平衡也是同样重要的。三分构图的终极目的是把视觉主体放置在三分之一的位罝上，在画面上画三分之一网格的同时，画面也被成比例地分割成了几个区域。

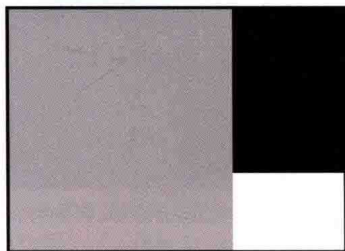

三分法构图不仅可以用来确定视觉主体的位罝，也可以用来确定色彩的分布。这张照片中，色彩主要有蓝色、红色和黄色，这三种色彩在画面中所占的面积是递减的。红色的面积占蓝色的三分之一，黄色占据红色的三分之一，这样就达到了色彩分布的均衡。

三分法的运用是非常方便的。以这张风光照片为例，照片中的地平线并没有处于画面三分之一的位置，但是画面的视觉主体——小树林，处在画面的三分之一分割线的交点上，这样的非对称式构图给人一种愉悦的感觉。

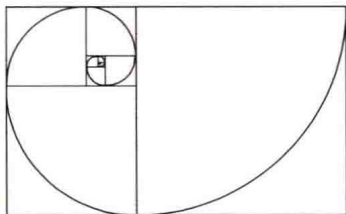
三分法可以应用到颜色的区域分布上：如果一个画面中，两块大小相等的色块，有鲜明反差地并置在一起，这样的画面不会那么让人赏心悦目。但是，如果颜色的分块遵循黄金分割点或者三分法的构图方式，画面就会显得更加均衡（参见色卡）。比如说，红色区域应该占蓝色区域的 $\frac{3}{8}$ ，而黄色区域应该占红色区域的 $\frac{3}{8}$ 。针对影调构图时，这个原则是同样适用的（参见单色色卡）。

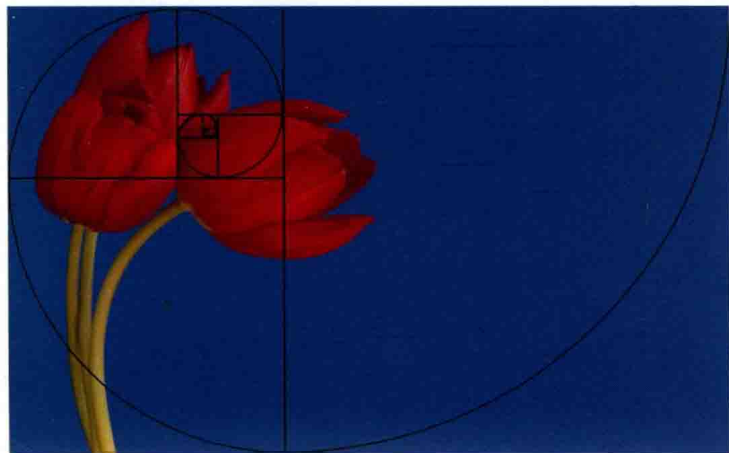
三分法可以按照比例把画面分割为几个区域。这种分割方式，有利于色彩或者影调的均衡。

黄金分割螺旋

黄金分割螺旋（亦称作黄金比率）是黄金分割的一个有趣的应用。从图形上看，这个螺旋形成一个贝壳一样的形状（见图示）。这个螺旋是由一系列逐渐缩小的正方形组成的。在这个图形中，如果最小的两个正方形的边长为1，那么，以这两个正方形的边长和为边长的正方形，边长为2，下一个以这两个正方形边长之和为边长的正方形，边长为3，以此类推，逐渐增大的正方形的边长依次为3,5,8,13……把这些正方形的内切线连接起来，这样的比例形成的螺旋，定义为黄金分割螺旋，黄金分割螺旋不仅有趣，而且显得很美观。此外，如果你把视觉中心放在黄金分割螺旋收拢的点上，也就是最小的两个正方形所在的位置上，画面会显得和谐并且均衡。

贝壳的外形，完美地体现了黄金分割率在自然界的存在。黄金分割率在所有形式的视觉艺术中，都是一个最基本的构图原则。

在摄影创作过程中，如果想要拍摄一张精确符合黄金分割率的照片，是相当困难的。实际操作上，只要你能意识到黄金分割率的存在，就尽量朝这个方向进行构图，黄金分割率就能够帮助你创作出平衡、和谐的照片。在这张照片中，花茎的曲线在画面的左侧，刚好引导你的视线到红色的花头上。

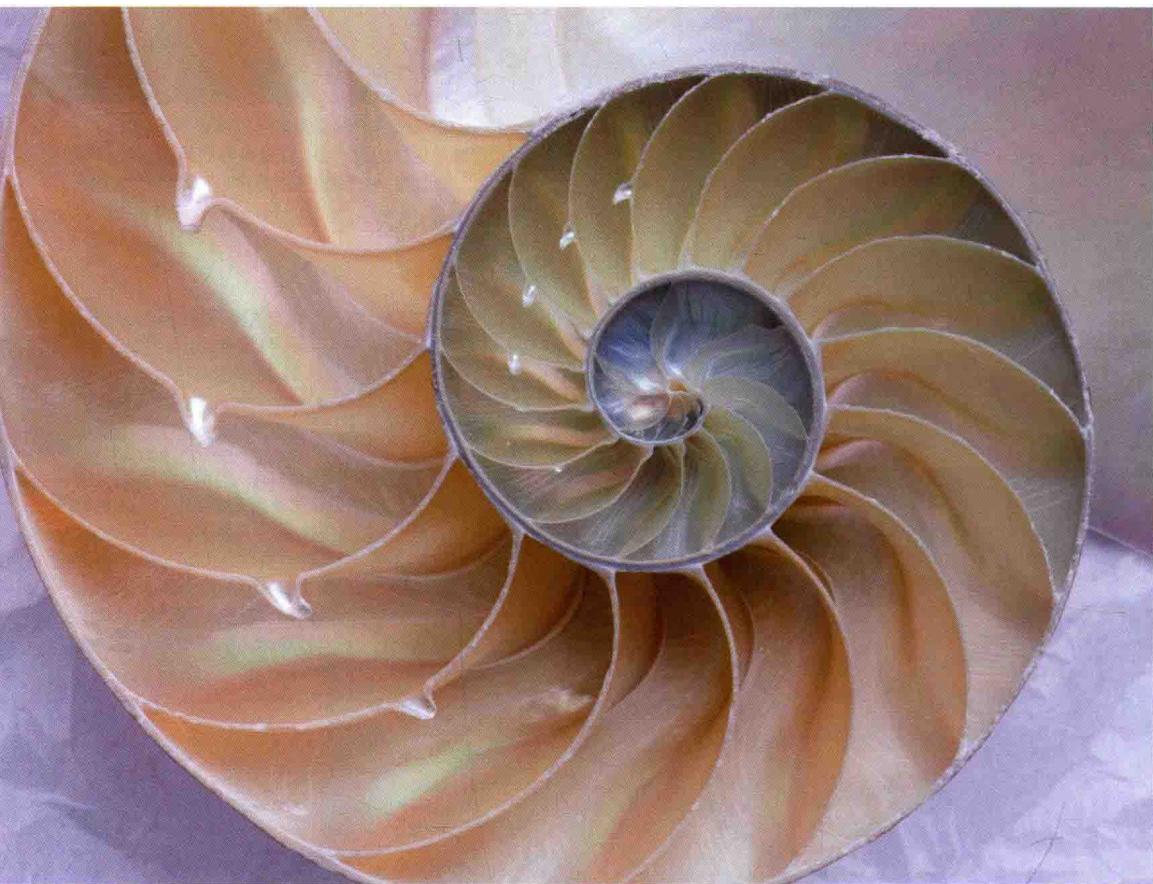
这一串有趣的数字是由数学家斐波那契发现的，因此被命名为斐波那契数列。斐波那契数列的有趣之处在于它们经常在自然界中出现。自然界很多事物的排列规则，都符合斐波那契数列的规律，比如说：松树的球果，向日葵花头里向日葵籽的排列方式，菠萝、花椰菜（菜花）以及贝壳。如果遵照这个自然规律进行摄影创作的构图，虽然充满挑战，但是拍出的作品往往是精彩绝伦的，虽然拍摄出来的照片源自于复杂的数学数列，但充满了简洁的美。

作为摄影师，学习黄金分割构图的一个巧妙方法是，从摄影构图的角度出发，观察自然界中存在的黄金分割螺旋。与此同时，我们还可以观察到，黄金分割螺旋已经非常深入地影响到了所有视觉艺术的方方面面，特别是对建

筑设计的影响尤其深入。不仅很多建筑结构采用了黄金分割的原理，还有很多建筑物的细节也都应用了这个原理。黄金分割螺旋可以产生美感，让人产生兴趣，它是所有设计最基础的原理。

思考要点：

- 黄金分割曲线是创造和谐并且平衡影像的一个方法。
- 在自然界中，存在着无数的蕴含黄金分割曲线的自然现象。无论对于画家还是摄影师，它都是进行创作、激发灵感最基础的原理。
- 黄金分割螺旋是深入人心的设计构图原理，因此，在我们进行日常创作的时候，经常会不经意的应用它。

黄金分割螺旋蕴含在很多自然事物中，最经典的例子就是，在很多贝壳上，我们可以看到清晰的黄金分割螺旋。

黄金分割三角

黄金分割三角，是摄影师可以运用在构图中的另外一个应用。它同样可以帮助摄影师创造出均衡的画面。如果画面中有对角线，这个构图方法尤其适用。黄金分割三角同样可以帮助摄影师在拍摄照片之前，将画面的结构视觉化（参见示意图）。在一个矩形的画框中，用对角线把矩形分为两个均等的三角形。从矩形剩下的两个角中的任意一个角出发，朝着对角线做一条垂线，这样，矩形就被分割成了三个相似的三角形，即三个对应角相等、对应边成比例的三角形。这样的构图方式，把一个矩形分割成了三个区域。与此同时，也可以把画面的视觉主体放置在两条线的交点上。因为这样的构图方式应用了黄金分割比

例，因此将其称为黄金分割三角。实际上，如果你使用黄金分割点构图的话，最终呈现的结果也会和黄金分割三角所呈现的结果是一样。黄金分割三角应用起来更加简便。

思考要点：

- 当画面中有明显的对角线出现时，黄金分割三角构图法就能够得到完美的应用。
- 黄金分割三角构图和黄金分割点构图法大同小异，区别在于前者需要画对角线和垂线，后者需要画横竖各两条直线。

黄金分割三角构图法与黄金分割点构图法殊途同归。在这两张照片的案例中，这棵孤独的小树，明显就是这张照片的视觉中心。构图时，把这棵树放置在黄金分割三角对角线和垂线的交点，画面的平衡感油然而生。