

国际摄影基础教程

畅销经典 & 全面升级

更多案例 · 更多练习 · 更具实用性

COMPOSITION

摄影构图

[英] 大卫·普拉克尔 / 编著

赵阳 露滢 / 译

——将各种元素合理安排以获得最佳布局的技巧

第 2 版

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

国际摄影基础教程

COMPOSITION

摄影构图

[英] 大卫·普拉克尔 / 编著

赵阳 露滢 / 译

第 2 版

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中西双猫

Second edition © AVA Publishing SA 2012

First Edition published in 2006

This book is published by arrangement with Bloomsbury Publishing PLC.

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士 AVA 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyclaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号: 01-2013-4270

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图：第2版 / (英) 普拉克尔编著；赵阳、露滢译。

—北京：中国青年出版社，2013.8

国际摄影基础教程

ISBN 978-7-5153-1849-3

I. ①摄… II. ①普… ②赵… ③露… III. ①摄影构图—教材 IV. ①J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 184104 号

国际摄影基础教程：摄影构图(第2版)

[英] 普拉克尔/编著 赵 阳 露 滢 /译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：杨昕宇

责任编辑：刘稚清 林 杉

封面制作：六面体书籍设计 孙素锦

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：11.5

版 次：2013 年 11 月北京第 1 版

印 次：2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1849-3

定 价：58.00 元

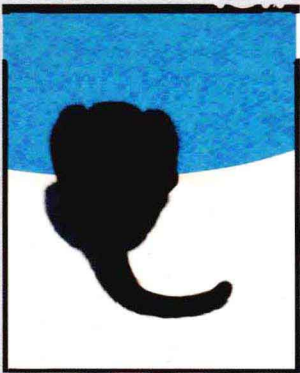
本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

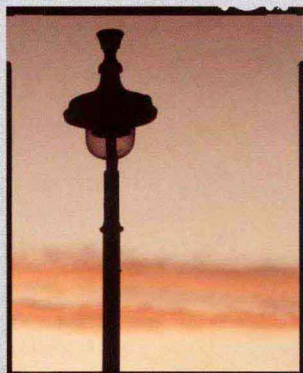
读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.cypmedia.com>

基础	9	形式元素	35	组织空间	91
构图案例	11	点	36	取景框	92
规则	15	线	42	平衡	109
视点	22	形状	50	空间外观	113
透视	24	形体	56	案例研究：利用空间	116
比例	29	质感	63	练习：景深	118
案例研究：简化，		图案	69		
简化，再简化	30	色调	70		
练习：镜头和透视	32	色彩	74		
		案例研究：美学与			
		形式要素	86		
		练习：探究单一物体	88		

组织时间	121	创意	135	应用	155
时间流逝	123	形成自己的观点	137	景观	157
瞬间	124	对比与幽默	140	静物	158
决定性瞬间	127	不平衡	142	肖像	160
连续摄影	128	裁切	145	纪实	163
案例研究：移动相机	130	色彩	146	人体	164
练习：重拍摄影	132	数码成像	148	运动/体育	167
		案例研究：改造		美术	169
		旧工艺	150	广告	170
		练习：利用“淘来的”			
		照片	152		

结束语	172
参考文献和参考网站	173
索引	174
致谢	176
职业道德	177

国际摄影基础教程

COMPOSITION

摄影构图

[英]大卫·普拉克尔 / 编著

赵阳 露滢 / 译

第 2 版

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

Second edition © AVA Publishing SA 2012

First Edition published in 2006

This book is published by arrangement with Bloomsbury Publishing PLC.

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士 AVA 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cypaw@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2013-4270

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图：第2版 / (英) 普拉克尔编著；赵阳，露滢译。

— 北京：中国青年出版社，2013.8

国际摄影基础教程

ISBN 978-7-5153-1849-3

I. ①摄… II. ①普… ②赵… ③露… III. ①摄影构图—教材 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184104号

国际摄影基础教程：摄影构图(第2版)

[英] 普拉克尔/编著 赵阳 露滢/译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：杨昕宇

责任编辑：刘稚清 林 杉

封面制作：六面体书籍设计 孙素锦

印 刷：深圳市精彩印联合商务有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：11.5

版 次：2013年11月北京第1版

印 次：2013年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1849-3

定 价：58.00元

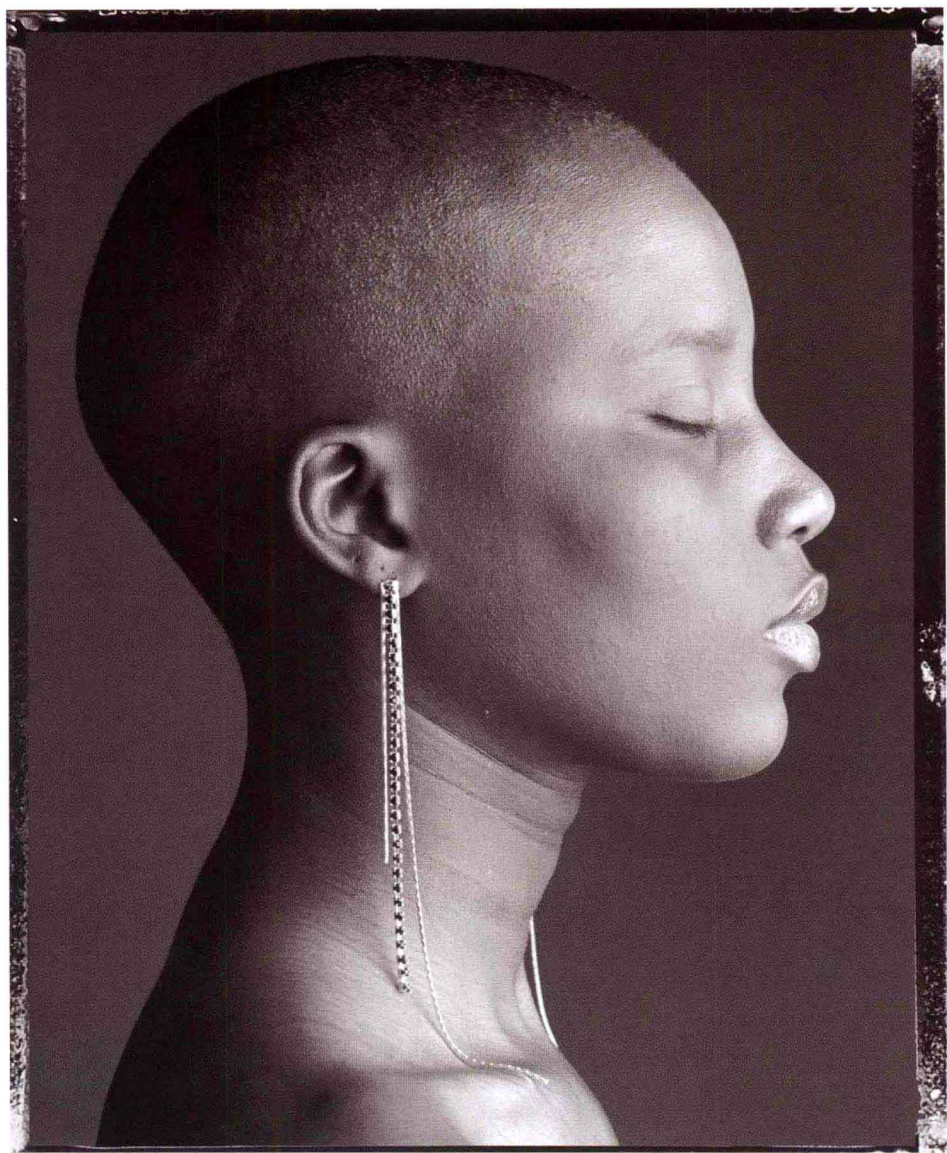
本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.cypmedia.com>

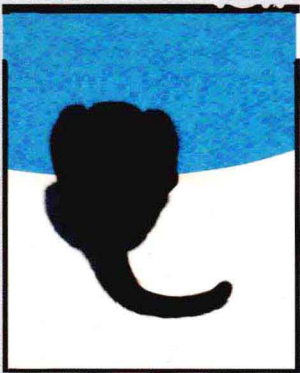

Binette 12 (上图)

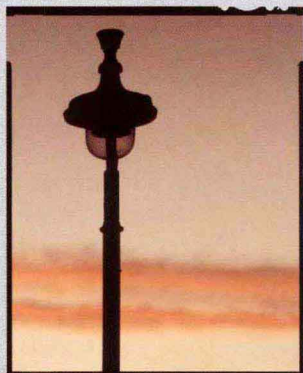
这张人像照片的构图非常简单，强调了被摄主体美丽、大胆而又生动的形象，以及皮肤的肌理和受光情况

摄影师：娜娜·苏泽·迪亚斯（Nana Sousa Dias）

拍摄参数：Pentax 645相机，Pentax 135mm macro镜头，光圈f/22，快门速度1/60秒，Ilford HP5 Plus胶片，用带有1平方米大小柔光箱的Multiblitz Magnolite 32闪光灯照明

基础	9	形式元素	35	组织空间	91
构图案例	11	点	36	取景框	92
规则	15	线	42	平衡	109
视点	22	形状	50	空间外观	113
透视	24	形体	56	案例研究：利用空间	116
比例	29	质感	63	练习：景深	118
案例研究：简化，		图案	69		
简化，再简化	30	色调	70		
练习：镜头和透视	32	色彩	74		
		案例研究：美学与			
		形式要素	86		
		练习：探究单一物体	88		

组织时间	121	创意	135	应用	155
时间流逝	123	形成自己的观点	137	景观	157
瞬间	124	对比与幽默	140	静物	158
决定性瞬间	127	不平衡	142	肖像	160
连续摄影	128	裁切	145	纪实	163
案例研究：移动相机	130	色彩	146	人体	164
练习：重拍摄影	132	数码成像	148	运动/体育	167
		案例研究：改造		美术	169
		旧工艺	150	广告	170
		练习：利用“淘来的”			
		照片	152		

结束语	172
参考文献和参考网站	173
索引	174
致谢	176
职业道德	177

6 简介

最好的照片是卓越的技术与强有力的构图之间的完美结合。尽管人们在构图时的过程不完全一致，但无一不认同：照片会因构图的巧妙运用而更加完美。摄影技术或许是复杂的，但是其应用却是有条不紊的，并且结果总在意料之中。相反，构图则需要运用辨别力以及个人品位。这是一个难题，尤其是对于那些刚开始将摄影作为职业或艺术形式来加以探索的人而言。

许多摄影师从一开始就在不断寻找与摄影技术的可预测性相符合的规则清单或是书籍。构图的第一个规则就是没有规则。尽管摄影技术可以根据拍摄时思考或操作的顺序（对焦、曝光等）被归纳为一系列要点，但这种方法却不适用于构图。要创造一幅充满魅力的图像不可能采用按照清单逐步操作的方式，而必须从整体进行综合考虑。在这个过程中，眼睛和相机“看”事物的方式完全不同，理解这一点非常关键。

我们可以通过练习拍摄单一的形体元素以及通过尽可能多地观察具有出色构图的图像来达到这一目的。对文本有效组织，对图片、案例研究和练习精挑细选，本书正是致力于着手这一过程。

基础

为了使观众了解一张照片，这张照片必须有良好的构图。这部分内容指出了构图的注意事项并关注那些过去对摄影抱有成见的美术观点。

形式元素

如果构图是一种视觉语言的基本语法，那么形式元素——简单的线、形状、形体、色调、图案和色彩——就是它的词汇。

组织空间

创作摄影就是在选定的主体周围放上框架。框架的比例以及主体在框架中的位置会对如何“阅读”这张照片产生重要影响。这部分内容研究摄影的独特能力——处理空间外观。

组织时间

静态摄影可以通过界定而把移动的世界捕获在一张静态的照片中。摄影师可以选择模糊消逝的时间或是让活动定格——选择在活动的巅峰时刻按下快门并将照片序列曝光。

创意

让别人接受你的感知力是重要的。这部分内容讨论如何发展个人摄影风格以及如何“打破规则”，以产生有魅力的照片。

应用

主要的摄影形式包括用不同的方法来构图。这部分内容对景观、人体、肖像以及用于新闻、广告和体育的照片提出建议。在这些照片的拍摄过程中，可能并不把构图视为起中心作用的要素。

阿尔恩茅斯，诺森伯兰郡（Alnmouth, Northumberland, 上图）

这张照片是同时拍摄的一系列照片中构图最佳的一张。所有的构图元素和谐地发挥了作用

摄影师：大卫·普拉克尔（David Präkel）

拍摄参数：Nikon D100相机，18-35mm f/3.5-4.5D AF ED Zoom-Nikkor镜头，18mm，快门速度1/320秒，光圈f/9，ISO200

制作画面

无论是你选择了主体，还是主体选择了你，制作画面的过程都开始了。构图包括创作照片需要探究的所有事物。这一过程从考虑并探索主体开始，随后是选择（包括分析），直到观众的视线落在最终完成的照片上时才结束。

如果给出无数个成像的可能，构图会提供一种可行的方法来分析主体属性，并按照个人感觉和动机来理解这些对象属性，然后把这些元素整合成一个和谐的整体——一张独特的照片。摄影不仅仅是对本体的记录或描绘，由于摄影必须练习将真实世界的一部分选择进入画面，构图也成了摄影师个性表达的方式。

8 简介

伦敦，特拉法加广场，修建中的纳尔逊纪念柱（Nelson's Column under construction, Trafalgar Square, London），1844年（上图）

上图的拍摄时间距福克斯·塔尔博特对外公开其成功的摄影实验仅有五年。这张照片从构图方面对摄影的现状、为什么它不是绘画以及它的发展趋势做出了强有力的说明

摄影师：威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot）

拍摄参数：将17cm×21cm的银盐纸，通过碘化银负片复制。英国国家传媒博物馆收藏

基础

从19世纪中期以来的早期摄影开始，构图就成为摄影实践者的主要关注点。根据已经成熟的美术批评方法，来自美术界的观点令羽翼未丰的摄影技术相形见绌。许多美术构图的规则被强加给摄影。画报摄影爱好者促进了这一趋势向他们期望的方向发展：摄影被艺术当权派视为一种正式的艺术形式。然而，更富有冒险精神的实践者希望摄影凭借本身的条件成为一种独特的表现媒体并反抗传统的美术构图规则。

今天，摄影以一种美术从未有过的方式民主化：每个人都可以成为一个摄影师。“快照”的历史和现代摄影学的历史一样长，其多数是由对构图规则几乎没有正式了解的摄影爱好者所拍摄。这些偶然的快照已经以一种后现代主义的方式得到了摄影师和摄影艺术家的赞赏，并且被默认已经达到了艺术的顶峰。摄影照片在新闻媒体、广告和商业中的广泛存在大胆地废除了美术的历史概念，为新型构图创造了机会——尽管使其比以前更加风格化。

构图规则赋予摄影师一种组织原理的力量，但也可能成为一种抑制创造力的艺术束缚，并且可能导致老套的照片。多数的所谓构图“规则”是基于当权派和实践者之流对传统上所谓的精彩照片的分析，而非基于科学实验或调查。

这一章节关注摄影的动机和心理，并研究快照与正式构图的照片之间的区别。这一章节还关注某些仍然适用于摄影的美术概念，并讨论相关的概念。

“拍照和摄影之间存在着天壤之别。”

罗伯特·海内肯 (Robert Heineken, 美国摄影师)

构图案例

拍摄照片的目的是什么？我们进行摄影以分享经历，向人们展示他们可能不会看到的东西，并述说关于世界或自我的、无法用语言很好地描述的东西。

构图是确定并组织元素以产生和谐照片的过程。照片中的每个对象组成了这张照片的“构图”。学习构图就像学习语言，一旦你学会一门语言，它就不再是你谈话时需要不停考虑的东西。摄影师的目标应该是流畅地运用构图这门语言。

我们对摄影对象的反应和我们对现实事物的反应几乎一样。有一个大致的等式：我们的反应越强烈，照片越好。如何证明呢？在图片新闻的照片中，一位受伤后奄奄一息的士兵会让你不寒而栗。如果我们无法把摄影对象视作一个人，那么我

们就只能把这次摄影看作是对红色、粉红色和卡其色的研究。构图是一个结构化的过程。但是，在熟悉的对象面前，构图就会起到其他的作用，而不仅仅是结构化。构图需要以情感为源头——没有情感的构图虽能创造出表面上令人悦目的照片，但骨子里却没有任何内涵可言。

为使我们更好地理解构图的规则，必须将照片的组成部分从形式上分解为线、形状、形体、肌理、图案和色彩。尽管单独地研究这些元素是最有利的，但构图是将它们组合起来的过程——就像一张处方里的各个成分。相机很少会单独地遇到这些元素中的某一个。在接近任何主体时，摄影师必须首先发现相机中场景的组成元素。只有这样，才能开始决定如何平衡和整合这些构图元素。

“几何学与视觉艺术的关系正如语法与写作艺术的关系。”

纪尧姆·阿波里奈（Guillaume Apollinaire，作家、立体派画家的朋友）

盘子（Plate，左页）

黑色和白色强化了形体、色调和结构。三根手指与盘子（作为一顶帽子“佩戴”）上的三个点对应。通过赋予独特的个人技巧，这一“瞬间”为主体创造了一种诡异而雅致的特别感觉

摄影师：吉姆·艾伦（Jim Allen）

拍摄参数：Sinar P 5×4相机，210mm Nikkor f/5.6镜头，Kodak Tri-X黑白胶片，用光照亮白色的墙壁

选择和布局

眼睛和镜头“看”到的东西并不相同。大脑积极地、连续地处理从眼睛接收到的信息，同时删除那些不需要的细节，但是在相机被动地表现画面时，这些细节会和你希望表现的物体同样明显。

人们携带相机的动机决定了什么会吸引他们的眼球——或许是因为对人像或风景感兴趣。当某个物体吸引了他们的注意力，他们会停下来，把相机举到眼前并按下快门。然而，以这种方式拍摄的照片通常是失败的。如果向他人展示这些照片，拍摄者在展示的同时往往还需要向他人解释照片原本要描述的事件是怎样的。

出现上述问题的原因在于相机被用来记录那些无法记录的东西——人们按下快门，努力让相机去捕捉他们对于某一场景或事件的复杂想法或是个人的感受。换句话说，这样的图像并没有经过构图。因此能够被观者识别并且有益于传达信息的部分并没有被捕捉到，从而导致图像所要传达的意思模糊不清。

由此我们可以了解，在拍摄时，根据内心的想法进行构图，在你按下快门的瞬间，就很容易得到一张符合内心想法的照片。构图可以帮助你根据自己的想法和感受，选择将哪些元素安排在相机前。

