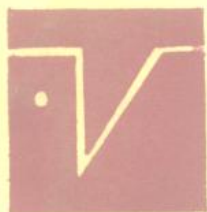

电视业务系列丛书

DIAN SHI YE WU XI LIE CONG SHU

摄影艺术构图

马棣麟 著

- 广播电视概论
- 时代的明星
——漫谈电视节目主持人
- 电视编辑
- 电视摄像
- 电视照明
- 摄影艺术构图
- 电视制作
——技巧·艺术·训练
- 当代世界广播电视

复旦大学出版社

电视业务系列丛书

摄影艺术构图

马棣麟 著

复旦大学出版社

DA123/02
内 容 提 要

本书以摄影的艺术构图为内容主干,从摄影构图的原理、特征、形式和目的要求入手,较为详细地阐述了摄影构图的美学基础,视觉心理关系及构图的具体方法。展开内容时作者十分注意理论联系实际,使读者阅后可在实践中操作。

全书共分摄影构图的基础和特点、摄影构图的对象、摄影构图的形式等十章,每章的结尾都附有思考题,以利读者复习和巩固所学的内容。

本书对广大摄影爱好者和新闻专业师生来说,是一部实用的教材和参考书。

(沪)新登字 202 号

摄影艺术构图

马棣麟 著

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新華書店上海發行所發行 江蘇武進印刷廠印刷

開本 850×1168 1/32 印張 8 字數 207.000

1991 年 8 月第 1 版 1995 年 4 月第 5 次印刷

印數 30000—38000

ISBN7-309-01333-6/J·27

定價:7.50 元

序

中国广播电视学会副会长 邹凡扬

自本世纪 80 年代起,中国的电视进入了黄金时代,中国的“电视文化”也随之崛起,成为人们广泛讨论的话题。

关于文化,若从它的延伸意义上去考察,大致表现为三个层次:即继承、发展与创造。今天,人类社会正进入信息时代。地球变小了,借助于电视的信息传播,一个民族的文化,很容易跨越原来狭小的范围,与世界文化相交融,使它的继承、发展与创造跃入更高的层次,成为既是民族的、又是世界性的文化。

我国正致力于建设一个具有中国特色的社会主义现代化国家。在“电视文化”领域里,我们责无旁贷地必须有自己的独特建树。我们必须以最大的热情,去催发和培植“电视文化”这株瑰丽的时代奇葩,使它更好地为社会主义服务,更好地促进现代化建设,并以其“中国特色”的独特魅力和风采而自立于世界“电视文化”之林!

千里之行,始于足下。我国“电视文化”的崛起和发展,在电视机进入寻常百姓家的同时,首先离不开一支训练有素、具有高度思想觉悟和熟练专业技能的电视从业大军,这不仅包括从中央到地方的众多电视台网的人员,还应包括数量上颇为壮观的活跃于全国各工矿、企业、机关、部队、学校及乡村的电视工作者,电视的摄录工作,今后还可能像摄影一样,进入家庭,成为一种个人爱好,电视摄录者的素质和修养,电视从业队伍的状况,决定着我国“电视文化”发展的现状。作为“电视文化”发展具体体现的电视节目质

量的提高,离不开电视从业人员本身素质和业务修养的提高。但不必讳言,今天在这方面做得还很不理想,离建设起一支有高度思想素质和业务修养的广播电视工作者大军的目標,显然尚有很大的差距。

复旦大学新闻学院广播电视专业集中了电视战线的理论、业务骨干,于1987年率先开始面向广大社会“传经播道”,开设了“电视业务函授”教学。在两三年的教学中,初步形成了较为切合当前电视各门业务提高需要的系统教材;现在,由于施天权老师的艰苦努力,鼎力组织,在进一步加工提高的基础上使这套教材上升为具有一定理论水平的“电视业务系列丛书”。作为曾任“电视业务函授”顾问的我,十分高兴看到这套丛书的出版。这在理论研究和学术著作的出版比较薄弱的我国,无疑是做了一件实事。也是对我国电视事业发展的一种贡献。

也许更值得一提的是,这套丛书的许多作者,在观点的论述和材料的选取上都比较新,既有很强的实践性,又有一定的理论性;同时还能同世界上一些发达国家的电视事业互为参照,因而不仅切合大专院校广播电视专业教学的需要,同样也能适应各地广大电视从业人员渴望自学取得提高的需要。可以说,这是一套较有价值的丛书。

诚然,比起一切历史悠久,根深叶茂的传统文化,初来乍到的“电视文化”,还犹如一个新生儿,不免显得幼小、稚嫩,就此意义上说,对这套“电视业务系列丛书”也不妨作如是观。然而,没有幼苗破土,何来大树参天?尽管这套丛书存在种种不足,还远称不上成熟与精致。但它毕竟满足了电视事业发展之需,在90年代“电视文化”的不断发展壮大中,相信它一定能不断发挥出自己的作用,焕发出新的光彩。

1990年2月

丛书编者自序

人生有时候真是阴差阳错。少年时一直梦想成为一位女作家：《飘》、《简爱》、《呼啸山庄》、《汤姆叔叔的小屋》，不都是女作家写的吗？于是听不进家长劝我学医的忠告，毫不犹豫地进了复旦大学新闻系。毕业时正逢文革，据说工宣队在我的档案上写下了“此人有海外关系，不宜搞新闻工作”的评语，结果被分到江西农村种田。之后也教过书，当过讲解员、资料员。1981年春调回故乡南通，本来是联系到一所大学教书，但人事干部一看我是学新闻的，而当时南通电台正缺人，文革的禁令似乎也开始解除，“让她去搞广播吧！”一句话，竟使我跨入了一个新的领域。以后筹建南通电视台，我又去做了电视记者，甚至还客串过节目主持人。1984年调回到复旦大学新闻系，系主任看了我的履历，让我与几位教师一起筹办广播电视专业。就这样，我稀里糊涂地进入了广播电视界，算起来，倒也有八、九年了。

我从小好胜，不服输。明明我已经失掉了我的黄金年华，明明我的智力、精力和才能已经大不如许多比我年轻的朋友，但我总想着要把失去的年华追回来，要尽自己的心愿做点事。我几乎是毫不吝惜地压榨自己，在不断应付学校俄语、英语测试的同时，我着手教材的编写工作。我真感谢北京的一批朋友们，中央电视台的几位学长告诫我：“筹办新专业，千万不要耽于事务，编写教材，设置课程，这才是最主要的。”中国社科院的师长提醒说：“要以著述、讲学，带动起专业建设。”北京广播学院电视系、新闻系的同仁们，让我听完了他们的许多课程，并赠送了有关书刊论文。这一切

对于我太重要了。我总认为,世界上有许多美好的东西,这些真诚的友谊和无私的帮助,不正是最美好的东西之一吗?

80年代正值中国电视事业腾飞的年代,在这大气候的熏陶下,由上海广播电视局的几位老同志倡导,我们广播电视专业办起了电视业务高等函授,新闻学院让我主持这一工作。考虑到电视的实践性特别强,我邀请了中央电视台、上海电视台、江苏电视台一些长期从事电视创作摄制的同志一起撰写教材;也想到复旦大学是国家重点大学,在改革开放中更应拓宽视野,引进东西方新的科研成果,我们的教师为此含辛茹苦已是义不容辞。如此便形成了作者队伍的基本格局:有电视台的主任记者、高级编辑,也有复旦大学的教授、讲师。他们有丰富的教学、实践经验,好几位同志还在美国、日本等地工作、学习过。

这套电视业务系列丛书,就是在函授教材的基础上编撰的,现已编成的有:

《摄影艺术构图》	马棣麟著
《电视摄像》	迟进军著
《电视编辑》	黄亚安著
《电视照明》	陈振良著
《时代的明星——电视节目主持人》	徐德仁 施天权著
《当代世界广播电视》	施天权 高冠纲 陆卫华著
《广播电视概论》	施天权著

我至今还没有写成小说,却做起了编撰工作。不过我想,这心意也许是相仿的——希望不要虚度此生,为社会尽一点微力。

施天权

1990年2月

前 言

展现在你眼前的这本《摄影艺术构图》书,是我在复旦大学新闻学院讲授《摄影艺术表现方法》的讲稿,和为《电视业务》函授教材编写的《摄影构图》两稿基础上改写而成的。各章内容的选定一是根据摄影爱好者的喜欢。这些内容近几年我在校内外经常讲,深受学员欢迎。为了满足大家的需要,我尽量把它们整理进书稿中。二是作为一个对摄影深有感情的爱好者,掌握这些构图基本知识是必不可少的。本书的章节也就是这样确定的。

摄影离不开构图。无论是电视新闻摄影,还是艺术摄影创作,或者是广告、肖像、风光、旅游、静物、花卉、家庭生活摄影等等都是如此。俗话说,“不以规矩,不成方圆”。任何一幅赏心悦目的好作品,构图的成功总是它的一个主要因素。笔者参加过许许多多各种各样不同规模的“即时摄影”比赛的作品评选工作,尽管比赛时的对象、环境、照明条件都相同,甚至有的连摄影机的牌子型号都是硬性规定的,但成功与失败之间的差距仍然很大,差别主要是在构图造型的优劣上。获奖者的作品构图,表现的内容顺理成章,主题鲜明,主体醒目,主从分明,赏心悦目。而落选者的画面,因缺少构图常识,不懂章法,画面布局条理不分,主次不明,视觉感受不顺不畅,总有点别别扭扭,甚至出现不知所云的情况。所以,凡是学习过构图原理和方法的,总是肯在艺术地表达内容、提高画面形象的表现力和增强感染力方面狠下功夫,善于把内容融化在画面的艺术形象的造型之中。

摄影艺术的创新也不可离开构图基础。一个有艺术造诣的摄

影者,总是或多或少地继承了古今中外的已有构图成就,又勇于在摄影实践中百折不挠地闯出新路子。所谓“应从有法求无法”讲的也就是这个道理。有的爱好者往往想得很美,总是希望一下子就能拍摄出具有金牌水平的作品来,可是平时既不钻研构图理论,又不严格地在取景过程中选择、概括和提炼,所以往往失败,浪费了许多宝贵的精力、财力和时间。摄影构图是一种艺术创作,是一种艰苦的精神劳动生产。只有以正确的理论为指导,使天时、地利、人和诸条件协调一致,掌握摄影构图之奥秘,便会熟能生巧,创造出优秀的摄影画面。如果没有坚实的理论基础,不懂得构图规律,不熟悉前人经验,凭空怎么能生出巧来呢?

摄影者的基础是否扎实,是同成就的大小是有密切关系的。我参观过大阪艺术大学和日本写真专科学校的摄影教学工作,给我印象最深的一点,就是他们十分重视学生的基础理论教学和基本技术训练。这两所高校的教学设备都很先进,电子化自动化的程度相当高,然而另一种亲眼目睹的事实使我深受启发:我看到日本学摄影专业的一年级学生,在用最原始的照相机进行教学实习。当我觉得不可理解的时候,在现场的辅导教师及时向我作了说明:这类最简单的照相机,可以帮助学生了解镜头的聚焦和几何形的成像结影等基本原理,所以是必不可少的。同样,一年级生使用的暗房冲洗设备——印相、放大、配液、冲卷都是手控的,学校规定他们不准用电子化自动化程度很高的设备操作。教师很明确的告诉我:我们有最先进的摄影设备,但是从有利于学生学好原理打基础考虑,低年级学生就必须这样做。他们认为:培养有发展前途的摄影人才,必须抓紧抓好基础训练。这样的摄影教学思想是科学的、很有见地的。从摄影构图来说,也只有在你懂得平面画的构成规律,又了解摄影取景特点,而且自己必须对构图原理、特点和运用方法运用娴熟,才能在构图实践中纵横驰骋,逾越常规。

在平面艺术中摄影是最年轻的,尽管它成长得很迅速,但成熟

的程度不如姐妹艺术——绘画。因此,对我国古代“画论”中的构图学说,或者是外国的构图理论,只要是对建立我国摄影构图学有益的就应吸收。但是不能用绘画构图来替代摄影构图。我认为,任何一种艺术,如果老是在靠模仿别的艺术过日子,没有自己的性格特征,那就有可能在艺术价值上出现自己否定自己的危险。所以,摄影构图必须坚持发扬自己的特点。我们在学习古今中外的姐妹艺术构图学说和方法,并运用于摄影画面的造型时,不能生搬硬套,囫圇吞枣,必须把它们改造为符合摄影艺术特点,与摄影手段融为一体,使摄影画面造型产生新鲜视觉审美效果的艺术手段。这才算得上是正确的。

视觉审美心理是摄影构图的重要组成部分。这是目前国外摄影界正在研究的新课题,是摄影画面造型向科学化现代化发展的重要标志,也是在摄影表现上开创新路子的一种手法。所以读者学到最后一章,也要有点创造精神。由于摄影是用真实直观可视的艺术形象反映事物,表现主题,所以它才被称为视觉艺术。换句话说,你在进行画面组合时,要注意构图形式和形象结构是否符合视觉的心理活动规律,只有图像在视觉上有舒适快感,才能使读者在视觉上获得美的享受,这是摄影构图的最起码要求。

在当前改革开放的新形势下,怎样使你的摄影画面吸引人?怎样调动读者的视觉积极性?都是值得你去思考和钻研的新课题。你是否已经注意到:近几年,随着对外开放政策的实施,在中外频繁的摄影、电视、电影艺术交流中,读者的欣赏水平、审美要求都有了很大提高,如果你在表现方法上不改变老面孔,还是一切照旧,那末就容易使读者引起视觉疲劳。比如,有不少中青年读者,对简单的过分规则的画面结构,兴趣已经不大;相反,那些稍为复杂一点的,稍为偏离一点的,稍为不对称的构图,倒有较大的视觉刺激力和吸引力,因为这类画面结构能产生较长时间的强烈的视觉兴奋和好奇心理。这究竟是什么原因?其实道理并不复杂。好

奇心理人皆有之，人们在视觉生理的选择性和即时性的影响下，总是对那些“好看”的事物或现象发生兴趣。因此，人们在视觉上比较注意的，绝对不是那些常见的，熟悉的，司空见惯的事物，而是喜欢看那些复杂多变的紧张的含蓄的甚至是幽默一点的画面。郭沫若在《我的童年》中写地理课教师在讲义上尽写些“古而怪之怪而古之”的字，用些“颠而倒之倒而颠之”的句。他把“古怪”和“颠倒”两个词这么颠来倒去地一说，不仅产生了强烈印象而且也变得风趣多了。如果你在摄影构图时根据对象特点，能够匠心别具地组合画面——在满足读者美的享受同时，使求异心理也同艺术结合起来，成为提高读者审美水平的一种手法，而且也是提高画面表现力的一种巧妙之法，有何不可呢？如果你在取景构图时精于构思想象，把画面组织得有起有伏，甚至是有有点“别出心裁”也不是不可以。艺术上的按部就班是创造力的障碍。拘泥于简单的记录式反映，只能产生乏味的、没有特色的作品。笔者主张在艺术上要动足脑筋，挖空心思，标新立异。

由于摄影构图的特殊性——不是一次完成，而是分为前后两步走（取景构图和照片剪裁的再构图），所以我又加了一章《摄影再构图》，对摄影者来说，也是十分重要的。

由于水平有限，时间十分匆促，所以错误和缺点在所难免，希望能得到你的批评、指正。你对本书的意见和建议，请写信到上海复旦大学新闻学院转我收，邮政编码是200433。最后希望你能喜欢《摄影艺术构图》。

马棣麟

于1990年3月书于复旦园

目 录

前言	1
第一章 摄影构图的基础和特点	1
第一节 什么是摄影构图	1
一、摄影构图的必要性(2) 二、摄影构图的含义(2)	
三、摄影构图的目的(3) 四、摄影构图是一种创造性的艺术工作(4)	
第二节 摄影构图的基础	4
第三节 摄影构图的特点	5
一、摄影构图必须亲临现场(7) 二、摄影构图必须在现场完成(7)	
三、摄影构图的方法是观察(8) 四、摄影构图是摄影双方生活在一起时进行的(9)	
五、摄影器材影响摄影构图(9)	
第四节 摄影构图的基本要求	10
一、画面结构要简洁明了(10) 二、画面要有完整的视觉印象(11)	
三、画面的整体结构要均衡(14) 四、摄影构图的均衡方法(18)	
五、画面结构要多样统一(25)	
思考题	27
第二章 构图与拍摄点的关系	28
第一节 摄影距离与构图	29

	一、拍摄距离对构图的影响(29)	二、摄影距离与景别(30)	
第二节	摄影方向与构图		34
	一、对摄影方向的解释(34)	二、不同摄影方向的画面特点(35)	
第三节	摄影高度与构图		40
	一、对不同拍摄高度的理解(40)	二、拍摄高度与画面结构特点(40)	
第四节	镜头焦距长度与构图的关系		42
	一、镜头焦距长短直接影响画面结构(42)	二、镜头焦距长短影响画面透视效果(43)	
	思考题		44
第三章 摄影构图的对象			46
第一节	摄影主体在构图中的地位和作用		48
	一、主题思想与画面主体的关系(48)	二、主体在画面上的地位和作用(48)	
	三、摄影对象就是画面的主体(49)	四、主体在画面上的数量(49)	
	五、主体在画面上的最佳位置(50)	六、突出摄影主体的两种方法(51)	
第二节	摄影画面主体的表现方法		54
	一、近景或特写(54)	二、景深法(55)	
	三、光线描绘(55)	四、色彩对比(56)	
	五、线条透视(56)	六、神态姿势动作(57)	
	七、动感(57)	八、质感(58)	
	九、情节和细节(59)	十、影调对比(59)	
第三节	摄影陪体的表现方法		60
	一、陪体在画面中的艺术作用(60)	二、前景在画	

面上的作用(61)	三、背景在画面上的作用(64)	
四、环境在画面上的作用(66)	五、空间在画面上的作用(67)	
思考题		70
第四章 摄影的构图形式		71
第一节 摄影构图的准则		72
第二节 摄影画面的布局要求		77
一、布局方法(77)	二、人物摄影画面的布局规律(80)	
第三节 摄影构图形式		81
一、爆炸形(81)	二、竖式长方形(82)	三、十字形(83)
四、影子(84)	五、三角形(85)	六、方形(86)
七、水平式(87)	八、均衡式(88)	九、对比式(89)
十、对角线(89)	十一、框式(90)	十二、布满式(92)
十三、横长形(93)	十四、垂直式(94)	十五、S形(95)
十六、散点式(96)	十七、中心式(97)	十八、辐射形(97)
十九、交叉式(98)	二十、非对称式(98)	二十一、圆形(99)
二十二、椭圆形(100)	二十三、对称式(100)	二十四、“井”字形(101)
二十五、黄金分割式(102)		
思考题		105
第五章 彩色摄影构图		106
第一节 色彩在画面结构中的作用		107
一、突出和表现主体(108)	二、渲染和烘托主题(109)	三、深化事物的意义(110)
四、褒贬事		

	物(111) 五、艺术均衡(112) 六、美化人物(112) 七、美化画面(114) 八、表现季节(114) 九、表现时间(115) 十、表现质感(115)	
第二节	色彩与视觉的关系	116
	一、色彩在视觉上的冷暖感(117) 二、色彩在视觉上的进退感(117) 三、色彩在视觉上的快慢感(118) 四、色彩在视觉上的浓淡感(119) 五、色彩在视觉上的胀缩感(119) 六、色彩在视觉上的轻重感(120) 七、色彩在视觉上的疲劳感(120)	
第三节	彩色构图与色彩的喜好习惯	121
第四节	彩色构图与色彩变化规律的关系	124
	一、光与色的关系(124) 二、光的不同照射方向对色彩的变化影响(126) 三、摄影距离对色彩的影响(128)	
第五节	彩色摄影构图技巧	128
	一、确立画面的色彩基调(129) 二、彩色画面的布色方法(130) 三、彩色构图与色彩对比(134) 四、彩色构图与色彩和谐(136)	
思考题	140
第六章 摄影画面的对比造型	141
第一节	摄影对比造型的优势和特点	143
	一、摄影对比法的优势(144) 二、摄影对比法的特点(145)	
第二节	摄影对比构图方法	148
	一、色调对比法(149) 二、形体对比法(150) 三、概念对比法(153)	
思考题	167

第七章 高大和分散运动对象的构图方法	168
第一节 为什么要用接片构图	169
第二节 大场景的横长形接片构图法	172
第三节 高耸垂直形的接片构图法	177
第四节 分散运动对象的接片构图方法	181
第五节 摄影接片构图的后期制作工作	183
思考题	185
第八章 摄影再构图	186
第一节 摄影再构图常识	187
一、再构图是艺术造型的有机组成部分(187)	
二、产生摄影再构图的主客观因素(188)	
三、摄影再构图基础(189)	
四、摄影再构图在造型艺术中的独特性(190)	
五、摄影再构图的目的要求(191)	
第二节 摄影再构图的艺术作用	192
一、改进画幅的格式和高宽比例(192)	
二、裁割画面多余和杂乱之物(193)	
三、删除画面的有害之物(194)	
四、改变画面的主客体关系(195)	
五、突出画面的主要人物(196)	
六、突出画面的情节和细节(197)	
七、变画面的有限为无限(198)	
八、加强画面的运动感(200)	
九、突出画面的节奏和韵律感(200)	
十、使画面均衡优美悦目(201)	
第三节 摄影再构图的操作方法	202
一、再构图是艺术再构思(202)	
二、再构图的工具(203)	
三、再构图的操作方法(203)	
思考题	204

第九章 电视摄影构图	205
第一节 电视摄影构图基础	206
一、电视图像语言的单位(207)	
二、电视摄影镜头的运动方法(208)	
三、电视摄影蒙太奇(210)	
四、电视镜头的组接原则(213)	
五、电视镜头的组接方法(215)	
第二节 电视摄影构图的特点	216
一、电视画面框及时值(216)	
二、电视摄影构图的连续性特点(218)	
三、电视摄影构图的对位特点(218)	
四、电视摄影构图的呼应特点(219)	
五、电视摄影构图的运动特点(219)	
思考题	221
 第十章 摄影构图与视觉审美心理	 222
第一节 摄影构图和视觉功能	223
一、摄影者对视觉功能要重新认识(223)	
二、视觉神经是大脑的一部分(225)	
三、视觉与视错觉(228)	
第二节 摄影构图与视觉心理因素	229
一、画面框与视觉心理的关系(229)	
二、“不完整”构图法的视觉心理(230)	
三、构图的艺术均衡与视觉心理(232)	
思考题	239