

摄影家参考丛书

摄影构图

的最佳选择

[德] 恩斯特·韦伯 著
贺西安 李海靖 译

中国摄影出版社

陈 申主编
摄影家参考丛书

摄影构图的最佳选择

〔德〕恩斯特·韦伯 著
贺西安 李海靖译

中国摄影出版社

(京)新登字180号

摄影家参考丛书

摄影构图的最佳选择

原 著 恩斯特·韦伯

翻 译 贺西安 李海靖

责任编辑 高 琴

出 版 中国摄影出版社

印 刷 人民美术印刷厂印刷

发 行 新华书店北京发行所

开 本 850×1168 1/32

印 张 5.25

插 页 16

首次出版 1993年 9月

首次印刷 1993年 9月

印 数 1—10000

I S B N 7—80007—086— 7/J·86

定 价 5.40元

前 言

我们的时代是视觉艺术得到充分发展的时代。《摄影构图的最佳选择》简明扼要地论述了图片构成的原则及其视觉基础。它将帮助读者形成观察景物的方法，以便在景物真正的意义和完善的形式上摄取照片。

优秀的照片常常来自机会。本书目的在于培养读者的判断力，训练读者的眼睛，以便更多地创造机会和更好地利用机会。为此，本书由全新的观点看待景物，并利用众多图解和照片提供佐证。

本书重点放在摄影画面分析上。通过学习由浅入深地分析照片，读者将形成正确评价被摄体的能力，从而间接地改进自己的照片。

为便于参考并对照片分析提供帮助，书中对每一构图要素都给予特定符号象征。书末附有 60 道练习，可供读者实践新学得的技巧并检验自己的进步。本书还附有 300 余幅彩色和黑白图片。

本书可供一切从事业余和专业视觉艺术的人员使用。

目 录

第一部分 视觉与构图

视觉交流·····	2
图像技术简史·····	2
人总是以今天的方式观看吗? ·····	3
书画刻印艺术的机械化·····	5
影像的新意义·····	6
视觉生理学·····	8
眼 睛·····	8
视网膜 ·····	10
晶状体 ·····	12
虹 膜 ·····	12
明暗适应 ·····	13
视色素 ·····	13
空间视觉 ·····	14
运动知觉 ·····	15
眼睛与大脑 ·····	16
眼睛与大脑分类和选择 ·····	16
影像稳定 ·····	11
选择定向 ·····	19
视觉记忆 ·····	19
眼睛不是客观仪器 ·····	19
格式塔与知觉心理学 ·····	20
绝对场 ·····	21
形式(格式塔) ·····	21
图形-基底关系 ·····	23

两维平面上的深度觉	32
(透视、重迭、结构梯度、照明、空气透视、受文化背景制约的视觉)	
观看图片的视觉通路	36
信息论	38
情感论题	43
画面构成	46
第二部分 黑白照片分析	
照片分析技术	50
图形-基底	52
对比	54
信息值	56
相似	58
照明	60
侧光	62
逆光	64
平视透视	66
低视点	68
高视点	70
前景·中景·背景	72
结构梯度	74
剪影	76
空气透视	78
平面	80
强烈线条	82
水平线条	84

对角线条	86
垂直线条	88
反对角线条	90
直角	92
拱形	94
圆形	96
对称	98
黄金分割	100
绝对清晰	102
选择焦点	104
虚化的运动	106
正方形画面	108
横式长方形画面	110
立式长方形画面	112
第三部分 彩色视觉与构图	
彩色视觉	116
光与色	116
色视觉理论	117
加色混合	118
减色混合	119
补色	119
色彩的定义	121
光的颜色	122
色温	122
色感的分类	123
色彩系统术语表	123

彩色构图	124
色彩对比	124
色彩和谐	124
对色彩的主观响应	125
色彩持久性	126
色彩心理学	126
第四部分 彩色照片分析	
同时对比	130
连续对比	131
质量对比	132
补色对比	133
色别对比	134
明暗对比	135
冷暖对比	136
数量对比	137
第五部分 构图技巧	
合适的位置	140
恰当的焦距	142
正确的透视	144
准确的过滤	146
适当的时间	147
第六部分 概要	149
附录 60 道练习	157

第一部分

视觉与构图

视觉交流

图像技术简史

简单的历史回顾，有助于说明视觉和设计在多大程度上取决于人类的进化和教育。

自古以来，人类就有借助影像交流与客观世界打交道的基本需要。

视觉交流最早可追溯到 35000 至 10000 年前的旧石器时代晚期。那时，人类第一次借助影像传达其印象。如西班牙北部、法国南部和北非狩猎部落创作的给人深刻印象的岩洞素描和岩洞彩色绘画可以追溯到那一时期。

尽管当时已经使用语言，但影像却是这一时期保留下来的唯一永久性交流工具。直到公元前 3000 年，书写才由苏美尔人完善起来。书写的完善经历了几个发展阶段，从最初的象形文字到抽象符号（在其他文明的早期书写中也能够发现同样的演化过程）。古埃及人以这种方式完善了其书写，从图画进步到象形文字；中国书写也由图画演化到表意文字直到今天的抽象符号。

公元前 1500 年左右，当具有相对较少的抽象符号的最早的

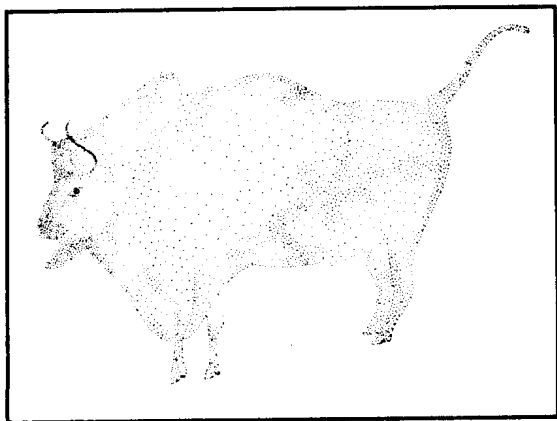

图 1-1

约 15000 年前，
绘于西班牙北部桑坦
德附近阿尔塔米拉洞
穴顶上的“大野牛”
(选自 S·吉戴恩所
著《艺术的演化》)

字母形成时（大概是由腓尼基人完成的），最初的用图形书写的方法丧失了其作为交流工具的重要性。此后，图像作为艺术表现的一种工具与雕刻术一起占据了一个独立位置。

人总是以今天的方式观看吗？

在高级文化形态中，书写的进化毫无疑问伴随着自觉的视觉教育。保留下来的雕塑和早期建筑是这些时代高度创造力和艺术水平的确凿证明。

尽管建筑上取得了许多辉煌成就，但在两维平面上表现三维空间，即透视，直到15世纪意大利文艺复兴时为止，仍然是一个未解决的问题。

那时，没有一种文化形态在其绘画表现上以自然的视觉上正确的方式表达空间。即使到了现在，大多数原始文化形态仍然保留着描绘物体与空间的平面技术。这项技术在今天的儿童绘画作品中也能看见。

正是文艺复兴，以其在科学上对逻辑与客观的喜爱，在艺术上要求人们以世界的本来面目观察世界，轰然走向世界。文艺复兴时期的绘画作品将其强大的现实主义归功于艺术家以正确的透视在两维平面上表达三维空间。这一技术由于同时发现了另一项技术（用油画颜料绘画）而得到加强。人类第一次在描绘形状、

色彩和空间上达到了完美统一。

图 1-2

这两个人是埃及底比斯城拉美西斯（公元前1400-1362年）墓石灰石浮雕上节日群像的局部。

图 1-3

刻在美国犹他州印第安克里克州立公园新闻岩石上的有 200—400 年历史的印第安石雕。

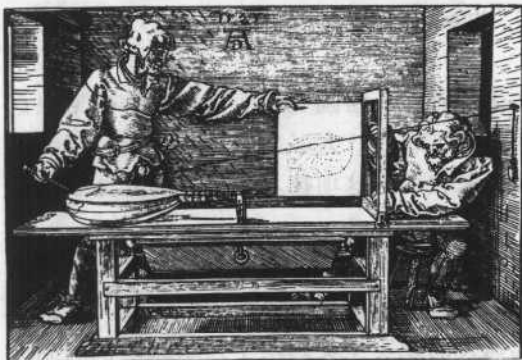

图 1-4

阿尔布雷希特·丢勒 1525 年所作木刻显示用于提供正确透视的绘图器。

图 1-5

一名十岁女童画的没有透视的画，展示了 1971 年在电视摄像室里录像的情形（H·霍夫迈斯特绘）。

早期缺乏这种完美的平衡。即使雕刻与平绘艺术在古希腊已达到顶峰，但在以后的年代里，当色彩的运用在绘画中占据统治

地位时，艺术作品却不再获得同样的完善，色彩压倒了形式。

最早的彩色摄影师面临同样的问题。甚至今天，他们似乎也并不总是成功地使色彩与形式达成理想的和谐。显然，从形式的黑白摄影转变到平面的彩色摄影需要较长的学习与适应过程。

书画刻印艺术的机械化

早在 15 世纪初，谷登堡（德国人 1394—1468）以其活字印刷术的发明实现了书写艺术的机械化。用机械方式产生绘画（即摄影）的能力可以归结于 17 世纪到 19 世纪自然科学所获取的知识。它使任何人，不论其有无绘画天才，都能够利用光—化学工具产生影像。纪录影像的艺术，如同阅读书写一样，对大众变得易于接受。尼普斯发明的摄影术（指 1826 年发明的“日光蚀刻法”——编者注）促进了延续至今的创造性艺术不同风格的流派交替出现的趋势。直到那时，追求现实主义统治着这些艺术。

但是，摄影，这一提供写实主义影像的技术的突然出现改变了那一趋势。艺术家把摄影看作是他们作为视觉记录者功能的威

图 1-6

显
示了十七世纪
排版与印刷车
间的木刻。

图 1-7 1895 摄，所摄人物为作者的祖父母。

胁：肖像绘画基本为摄影所取代；风景绘画离开了现实主义。结果，接连三涌现出冠以各种主义的流派。二十世纪七十年代初的摄影现实主义令人感慨。我们绕了整整一圈，又回到了起点上。

经济需要使摄影作为文献编辑的工具几乎完全取代了素描与绘画。因此，用图片来表现一直与技术进步和当代对速度的要求同步前进。

影像的新意义

虽然，影像不可能完全取代词汇与书写。然而，日益增长的信息正通过电视、电影源源不断地涌向公众。

摄影作为交流工具清楚地显示出影像日益增加的新意义。

吸收信息的这种方便方式非常适应于我们的时代，在这个时代任何人都认为自己没有充足的时间。“一幅图片胜过千言万语”这句格言仍然是有效的。在国际机场以及奥林匹克运动会期间，图示符号代替了多种语言文字，以便防止语言混乱。这是对更加快速有效地获取信息的一项具有重大意义的贡献。质量上乘、恰

到好处的影像是国际性通用语言，对它来说，几乎没有任何人是“文盲”。

图 1-8

这些形象化的图示取代了复杂难懂的各种文字符号，大大方便了乘机者的选择定向（奥特·艾切尔设计）。

视觉生理学

以上历史回顾，目的在于描述影像的历史演化。但是，在探究主要问题之前，必须解释并理解创造力和摄影所需的视觉必要条件：构成视觉的各个方面。只有充分理解视觉系统的可能性和能力，才能在摄影和构图中最有效地利用它。

眼睛是传递感觉的器官，人类利用它来察觉对其生存来说非常重要的周围环境。但是，视觉过程决不是仅仅局限于视觉系统的。

在视觉过程期间，其他感觉——触觉、味觉、嗅觉、听觉以及记忆也参与其间，为记录和分类的目的进行比较。

这一高度复杂的生理-心理过程使我们能够识别周围环境，理解并估价它们。在《创造力的科学》这本书中，鲁斯·施瓦策陈述说，经由感觉获得的知觉以下述比例发生：

视觉占 78%

听觉占 13%

触觉占 3%

嗅觉占 3%

味觉占 3%

记忆保留我们看到的 40%的东西和听见的 20%的东西。

如此明显而简单的视觉过程实际是怎样工作的呢？为更好地理解其复杂性，认识眼睛的构造和功能是有益的。

眼 睛

人眼可以同照相机相比。既然后者是仿造眼睛原理设计的，那么肯定存在某些相似之处。

由物体反射的光以很小的折射穿过眼睛角膜，然后通过眼前房和虹膜孔达到晶状体。晶状体起聚焦或调节作用，它通过折射

光线形成清晰的物体影像。光线通过眼睛的玻璃状液达到视网膜。视网膜中有两种感光器或光接受器：锥体和杆体。视网膜上形成的图像是原来物体的缩小的、上下颠倒、左右相反、收成曲线的影像。

照相机成像过程基本也是如此，但眼睛和照相机两者的相似到此为止。

光线通过照相机镜头直接在感光胶片上形成景物影像。这一影像是潜在的，仅在冲洗后，才变得可以看见并永久存在。

但在视觉过程中，由于光刺激而在感光器上形成的影像是极其短促的，其延续时间只有一秒钟的极小一部分，并不断被抹掉，为其他同样短命的影像所接替。

对眼睛来说，光不过是能够做功的能的一种形式。借助化学—电生理过程，眼睛把光能转变成“编码”信号输向大脑。这些信号借助数百万个捆扎在一起的形成视觉神经的精微的神经纤维传输到大脑视觉中心。大脑通过将其同贮存的图案进行比较，最大限度地在形成刺激的环境中识别和觉察这些物体，译出这些信号。解译过程还把影像再次上下左右颠倒过来。

图 1-9

人右眼水平切面示意图：1.视轴；2.黄斑（中央凹）；3.盲点；4.视神经；5.巩膜；6.脉络膜；7.视网膜；8.眼前房；9.角膜；10.晶状体；11.虹膜；12.睫状肌；13.玻璃体。

