

怎/样/学/摄/影/丛/书/

摄影构图

刘永祥 编著

黑龙江科学技术出版社

怎样学摄影丛书

摄影构图

刘永祥 编著

黑龙江科学技术出版社

责任编辑:焦德福
封面设计:刘道毅
版式设计:王 莉

怎样学摄影丛书

摄影构图

SHEYING GOUTU

刘永祥 编著

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)

印 刷 哈尔滨工程大学印刷厂

发 行 新华书店重庆发行所

开 本 787×1092 1/32

印 张 7.125

插 页 2

字 数 140 250

版 次 1997 年 2 月第 1 版·1997 年 9 月第 2 次印刷

印 数 6 001—11 000

书 号 ISBN 7-5388-3051-0/TB·87

定 价 13.20 元

目 录

一、摄影构图概述.....	(1)
(一)构图学	(1)
(二)构图的来历	(2)
(三)构图的作用	(4)
(四)摄影构图的特性	(6)
(五)摄影构成	(9)
二、影响摄影构图的主要因素.....	(13)
(一)客观因素	(13)
1. 形象因素	(13)
2. 光线因素	(16)
3. 色彩因素	(18)
(二)主观因素	(20)
1. 观察与构思	(20)
2. 角度与构图	(25)
3. 镜头与构图	(30)
4. 瞬间与构图	(40)
5. 曝光与构图	(42)
6. 画框与构图	(44)
7. 剪裁与构图	(46)
三、摄影构图的基本规律.....	(48)

(一)多样统一的规律	211=1/23	(48)
(二)对称·均衡		(52)
1. 对称式均衡		(53)
2. 重力均衡		(56)
3. 非均衡画面结构		(60)
(三)节奏·韵律		(61)
1. 节奏		(63)
2. 画面节奏的作用		(64)
3. 节奏形成的几种形式		(65)
4. 韵律		(69)
(四)衬托·对比		(72)
1. 动与静的对比		(74)
2. 虚与实的对比		(77)
3. 疏与密的对比		(81)
(五)特异·夸张		(84)
1. 变形夸张		(85)
2. 影调夸张		(88)
3. 色彩夸张		(88)
(六)残缺·完整		(89)
四、摄影构图的基本变化		(94)
(一)形态的变化		(94)
1. 形态的属性与分类		(95)
2. 形态变化的基本原理		(96)
3. 常规形态与变形形态		(98)
(二)空间的变化		(101)

1. 空间的含义	(101)
2. 空间的维度概念及变化	(103)
3. 镜头前的现实空间	(104)
4. 画面空间的职能	(105)
5. 画面的视觉空间	(106)
6. 画面空间对气氛的塑造作用	(107)
7. 画面空白与空间	(107)
8. 画外空间	(109)
(三) 光线的变化	(110)
1. 方向的变化	(111)
2. 强度的变化	(114)
3. 集散的变化	(115)
4. 色温的变化	(116)
(四) 线条的变化	(117)
1. 直线类线条	(118)
2. 曲线类线条	(118)
(五) 影调的变化	(123)
1. 基调的变化	(125)
2. 中间调	(126)
3. 高调	(126)
4. 低调	(127)
5. 剪影	(128)
(六) 色彩的变化	(134)
1. 光线因素	(134)
2. 环境因素	(135)

3. 主观因素	(136)
4. 彩色配置	(137)
(七) 画框的变化	(138)
1. 画框的确定	(139)
2. 画框的象征意义	(139)
3. 画框的比例	(140)
(八) 布局的变化	(143)
1. 横向式构图	(145)
2. 竖向式构图	(146)
3. 斜向式构图	(148)
4. 三角形构图	(150)
5. X 形构图	(155)
6. S 形构图	(157)
7. 圆形构图	(161)
8. L 形构图	(162)
9. V 形构图	(163)
10. 框式构图	(164)
11. 辐射式构图	(165)
12. 锯齿形构图	(165)
13. 对称式构图	(167)
14. 线条式构图	(169)
15. 影调式构图	(171)
16. 装饰式构图	(171)
(九) 视平线的变化	(174)
1. 高视平线构图	(175)

2. 低视平线构图	(175)
3. 中视平线构图	(177)
(十)景别的变化	(179)
1. 远景构图	(180)
2. 全景构图	(181)
3. 中景构图	(181)
4. 近景构图	(182)
5. 特写构图	(183)
(十)前景与背景的变化	(185)
五、人像摄影构图	(190)
六、静物摄影构图	(196)
七、广告摄影构图	(200)
八、现代摄影构图	(205)
1. 面壁式构图	(206)
2. 边角式构图	(206)
3. 残缺式构图	(211)
4. 错误式构图	(211)
5. 简洁式构图	(213)
6. 错位式构图	(216)
7. 剪辑式构图	(218)

一、摄影构图概述

(一)构图学

构图学是研究形式美的一门科学,属于美学范畴。美学,在造型艺术中,从理论到实践最重要的一课,就是构图学。正因为它是研究形式美的,一般地很容易被人仅仅理解为形式问题,甚至脱离内容而单纯考虑形的组合;或反其道而行之,忽视形式对内容的作用而单纯强调内容的决定性。这样就容易把二者机械地分开或者折衷起来。如果这样简单地去理解构图学,就难免走向“形式决定一切”或“内容决定一切”的形式主义公式化的歧途。

摄影构图学正是注意了这些问题,认为内容与形式是完整的统一体,形式为内容服务而又能反作用于内容。只有辩证地、全面地探讨二者的密切关系和相互作用,从理论上、形式法则上进行构图规律的研究,才能更完整地揭示出形式美的奥蕴。

简单说,构图是画面形的处理和安排,就其实质来说,是解决画面上各种因素之间的内在联系和空间关系,把它们有

机地组织在一个画面上,使之形成一个统一的整体。因此,构图乃是摄影家将自然界的“形”变成艺术的“形”过程中的一个重要环节,置于构思和具体表现方法之中。掌握构图规律,有助于对艺术技巧其它环节的理解,也有助于把构思化作具体的艺术形象。

人类在发展,审美观念也在发展,这些都决定着表现方法的变化,随着摄影艺术的发展,构图规律也起着变化。构图既是作者思想感情转化为表现形式的桥梁,也是作者艺术思维的再现。因此,构图学的规律既具体又抽象;既讲不太具体,又不能讲得太具体;这类学问,可以说既明又暗,既易又难;既有规律可循,又无规律而遵;构图的规律,也像艺术作品产生的规律一样,似乎可以捉摸,而又捉摸不住,正如宇宙一样,是一个永远解释不透的奥秘。

为了繁荣摄影艺术创作,为了继承优秀的文化遗产,我们探讨和研究构图学,目的是为了推陈出新,发展现代美学理论,加强艺术实践。使之更全面地、辩证地理解构图学在摄影艺术创作上的重要意义,创作出更多更好的摄影作品。

(二)构图的来历

构图一词最早出现在拉丁语中,其意思是结构、组成、联结和联系。即是构成画面、确定画面中各个组成部分的相互关系,以便最终组成一个统一的整体——线条、光线和影调结构上完美的画面。

构图一词,是常用的绘画术语,学习西画这是一门基本课程。

构图在中国画论中叫“布局”。南齐谢赫六法称“经营位置”,也有称“章法”、“置阵布势”等。中国画的意思就是把形象在画面上组织起来加以安排,更加艺术化、条理化。无论东方或是西方,构图都不能脱离内容,为构图而构图,必然陷入形式主义泥坑。中国画论上讲,先立意后为像,就是这个道理。

摄影艺术是一门年轻的艺术,由于它继承了绘画造型艺术的精华及本身的特点,从而形成了自己特有的艺术形式。

摄影构图这一名称是从绘画构图转化而来的。一般搞摄影的人习惯叫法是“取景”,但摄影中的取景只涉及到构图的部分内容,并不能包括摄影图的全部含义。

摄影构图学,是研究摄影构图的功能和基本规律的一门科学。虽然与绘画构图学有很多共同之处,但又有差异,硬把绘画上的构图原理和原则搬到摄影构图上是行不通的。

摄影艺术是一门伴随着科学技术发展而兴起的一门新兴艺术,到现在只有 150 多年的历史,而绘画已有数千年的历史,有了原始人,也就有了绘画艺术。几千年的历史,使绘画艺术形成了成套的艺术表现方法和科学规律,如透视规律、构图规律、彩色规律等等,所以绘画方面的这些规律对于摄影艺术来说是一个最好的借鉴。

(三)构图的作用

“构图永远体现构思”。

构图是一个思维过程,它从自然存在的混乱事物中找出秩序。构图也是一个组织过程,是把大量散乱的构图要素组成一个可以理解的整体。构图是对这些要素的反应过程,目的是让这些要素向人们传达作者已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异或同情,达到视觉传递的作用,利用构图这一媒介表达出作者所要表达的思想和情绪。

构图就是要解决“形式美”这个重要问题。一幅艺术作品,无论是绘画还是摄影作品,“神是灵魂、形是外表”,“神”是形的精神实质,“形”是神的形象体现。不同的题材内容,要有不同的表现形式。因此,构图就是一个构思过程,它不单纯是技术问题,而是服从于总构思的具体处理表现方法问题。

构图,就其实质来说,是解决画面上各种因素之间的空间关系,把它们有机地组织在一个画面上,使之形成一个统一的整体。因之,摄影构图有一个“情节结构”与“形式结构”双重问题。

在摄影艺术创作中,不论什么样的题材,在确定创作意图之后,作者的主要创作活动就是寻找和结构一个适于表现主题的形式——构图。这时,谁能结构成一个新颖独特的画面,谁就能拍出一幅好的或是比较好的摄影作品来。所以说,研究、掌握住摄影构图的基本规律,对于摄影创作的成败有着至

关重要的作用。

摄影是从具体事物着眼，把人与人、人与物、物与物有机地组织在一起。摄影构图，不能排斥生活情节。人物之间的情节结构，常常包含着人与人之间复杂细致社会关系和性格冲突，甚至一幅肖像照采取什么姿势，也往往是要根据某种生活情节而定的。一幅摄影作品之所以让人感到真实可亲，因为它是活生生的生活本身的缘故。

构图的另一个因素，就是形式结构的问题。所谓的形式结构，就是从点、线、面、色调等抽象因素着眼，运用形式规律来构成画面的一种方法。而往往我们只把这一因素狭义地认为是构图，那就错了。形式结构只是摄影构图的一个部分，当然也是主要组成部分。本书讲的构图，主要是从形式结构这方面来进行论述。

用点、线、面、色及其有机的组合，运用摄影手段，使之画面形成一种特殊的运动感、节奏感和形式感，当这种形式感的形式结构与画面的情节结构相互配合、有机地融成一体的时候，才能产生一种更加强烈的艺术效果和艺术感染力，使得摄影者们要表现的思想感情得到更加充分和更加完美的表达。

因此，摄影家在考虑构图时，不仅要解决好它的“情节结构”，而且更要进一步解决好它的“形式结构”，这样才能使自己所要表现的特定的内容，获得恰到好处独特的“形式表现”。这正是摄影构图们要解决的重要课题。摄影家要在这两个结构中认真探索、深长思之，才能创作出优秀的作品来。

(四)摄影构图的特性

摄影构图与绘画构图都是“平面构图术”，均是以二维空间表现三维空间，有很多相同之处。但在构图方法和程序上则有很多差异，这是由于摄影的观察方法和表现方法上的特殊性所决定的，具有它特殊的规律。

我们把摄影与绘画构图程序相比较，就可以找出摄影构图的特殊规律来。

绘画是先设计构图——主观为主；

摄影是先选择构图——客观为主。

绘画艺术一般说来，是属非现场构图，可以任意取舍，以主观为主，可按自己设计好的构图去进行创作。

摄影是纯现场构图，直接用取景器和镜头进行现场构图，以客观为主，适当取舍。

在绘画和摄影构图的特点上，有人说：“绘画是加法构图，摄影是减法构图”。这种说法说明了一定的道理。说明了摄影在构图取舍上同绘画的取舍，有着质的区别。作为绘画艺术，可以随心所欲的进行构图，任意地安排和涂抹，不一定在现场进行构图；虽然速写、素描等是现场作画，但选择性较强，允许集中、综合、进行典型塑造。作为绘画创作，画家更可以根据构思设计构图，可以随意添加，现实中没有的东西也可以进行虚构和想象。但并不被认为是违背生活真实，用艺术法则来解释，“艺术源于生活，高于生活”，塑造完美的艺术形象。

作为摄影艺术来说,虽然也是塑造完美艺术形象,但必须是纯现场构图,照相机的镜头要始终对着真实存在景物,从取景器中进行现场构图,以客观景物为主,选择取舍。这种取舍是有一定限制的,它要求摄影家面对客观存在的形象和时机,进行选择,调整,运用各种摄影技巧进行必要的夸张和削弱,以期达到构图的合理、简洁、新颖。

绘画是按透视规律法则去构图(焦点透视法则、散点透视法则);

摄影是按透视规律去选择构图(选择角度、运用镜头等)。

绘画对于透视的理性和感性的把握随意性较大,可以按着自己的意图去发挥,或夸张变形、或逼真严谨。按着自己对透视的理解去构图。

而摄影创作对透视的理性和感性的把握来说,与绘画相比,随意性较小,是按照镜头所限定的透视规范去构图,只能按限定的透视范围适当地发挥感性和理性的东西。

摄影构图是由几道程序完成的:

取景——构图第一程序;

剪裁——构图第二程序。

这两道主要构图程序是受摄影工具——照相器材所决定的。

与绘画相比,从照相机的取景框中进行构图,是摄影构图独特的创作方式和技术手段。取景是摄影的第一次构图。

剪裁——第二次构图。由于拍摄时种种原因的影响,第一次构图很难达到理想的画面构图,摄影还可以通过剪裁手段来进行第二次艺术加工,对原构图进行必要的修正,它是强有

力的“补救”措施。通过这次关键性的第二次构图,使主题内容更加突出,主体更加鲜明,构图更加理想、完美。

综上所述,摄影构图与绘画构图从手法上相比,它有很多优越性。

构图快速、逼真,但需要摄影家当机立断。摄影家在拍摄时除对光线、角度、镜头等作适当的选择外,关键是要有敏锐的观察力、要善于抓取发展变化着事物形象的富有表现力的典型瞬间——瞬间完成构图的能力。

摄影家与画家不同,对画家来说,瞬间构图能力、捕捉瞬间美固然重要,但更重要的是在作画过程中根据自己的感受进行不断地修改、提炼、取舍和综合概括,这种取舍提炼,画家有很大的自由度;而摄影家必须一次性的精选构图,并且只能在眨眼的刹那间作文章,在一刹那间捕捉美、完成艺术的综合概括——构图要在一刹那中定乾坤。

在摄影构图时,常会受到时间、空间等各种客观条件的限制,因此,只有在拍摄实践中随时调整构图思维,灵活地运用构图法则和有效的技术与技法,才能获得比较完美的构图形式。从中可知,摄影构图与绘画构图相比,虽然有它的优越性,但也有它的局限性。作者的构思、想象、构图意图、在表现上都受到客体的限制(当然静物摄影、广告摄影要好一些),作者处在被动地位,时间性、技术性要求强,没有绘画那样自由。尤其是当镜头对准大千世界时,往往处于难以抉择的境地,不知如何构图,如何取舍,所有的构图法则在这里都一无所用。因此,摄影构图的法则不是万能的,主要是在艺术实践中不断丰富和变通这些法则,才能真正掌握摄影构图的特性。

(五)摄影构成

构图与构成二者词义不同。

构图的英语为 COMPOSITION

构成的英语为 CONSTRUCTION

构图一般是指把形象在画面上组织起来,加以安排,组成一个统一画面整体。

构成是研究形态创造的方法。

它是将形态要素或各种各样的形态和材料作为素材,按照视觉化的力学和精神力学秩序进行组合。

构成的基本方法是对客观世界纷纭复杂的视觉形式进行归纳、整理和抽象,还原为基本造型原素。然后以视知觉原理(主要是格式塔心理学)为基本法则进行组合,对视觉语言基本形式的结构规律和心理效应进行研究,目的是把握造型语言基本形式与规律。

构成在现代造型艺术界十分盛行。是现代设计的基础课。构成,并不是一种风格,而是一种方法,在艺术上可以称为创作方法。它是一种“逻辑思维与形象思维相结合的构思方法”,是研究形态创造的方法。由于人的视觉不能孤立接受某个形态,而总是将该形态与其周围及背景一起映入眼帘,所以形态的创造就包括:形态本身的创造,形态与人,形态与形态,形态与环境的关系。

平面构成——就是从形态的知觉和心理的立场出发,探