

DIGITAL PHOTOGRAPHY SKILL SERIES

数码摄影技艺丛书

摄影构图

佳影在线/编著



中国青年出版社

中国青年电子出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>



中青雄狮



DIGITAL PHOTOGRAPHY SKILL SERIES

数码摄影技艺丛书

摄影构图

佳影在线/编著

 中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

 中青雄狮

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：本书由著作权人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
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 佳影在线编著. —北京：中国青年出版社，2009.5
(数码摄影技艺丛书)
ISBN 978-7-5006-8747-4
I. 摄… II. 佳… III. 摄影构图 IV. J406
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第063405号

数码摄影技艺丛书：摄影构图

佳影在线 编著

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：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖 辉 米玉明 林 杉
封面设计：于 靖

印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：10.5
版 次：2009年6月北京第1版
印 次：2009年6月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-8747-4
定 价：35.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

序言



本书是“数码摄影技艺丛书”系列图书中的一本。摄影创作是艺术表达的手段之一，摄影师通过摄影的方式来表达所思所见的大千世界，通过摄影画面来展示自己的创作意图。简言之，摄影构图就是摄影师把所要拍摄的对象，根据自己的创作构思和所使用的摄影器材，运用最富有表现力的形式，在画面中进行最充分的表达。因此，成功的摄影作品都是内容与形式的完美结合。精良而有创意的构图形式，对画面起着决定性的作用。

在平日的摄影创作中，摄影师如何将精彩的瞬间、如画风景或是诱人的美食定格在自己的摄影画面里，构图方式的选择和使用是重要的因素之一。选取好的拍摄视角和构图，可以增强画面的艺术表现力，使之更加具有感染力和创造性。

本书通过研究摄影构图的各式法则，从理论和实践两部分探讨了如何更好地在方寸之间展开对形式美的表达。每一部分又分5个章节。

在第一部分的构图基础知识介绍中，从摄影构图快速入门开始，从画面的构成元素与各种构图方法等多个层面进行介绍，带领摄影初学者逐渐掌握如何运用不同的构图方法，通过不同的视角来创作更丰富的画面。

在第二部分的构图实战技巧介绍中，从人物、风光、动物、植物、静物等多种拍摄门类进行举例，介绍在实战中如何应用各种不同的构图方式，通过摄影的语言来表达创作者的意图，从而使画面更加生动。

本书由理论到实践，由浅入深地为摄影初学者和爱好者讲述了如何取景构图、如何用摄影语言表现世界，从而以最佳的画面表现传递被摄对象的结构之美与特色之处，引起观众的视觉共鸣以及对美的追求与向往。

佳影在线
2009年5月

目录

第1章 摄影构图快速入门

认识摄影构图	10
摄影构图的概念	10
摄影构图的基本性质和目的	11
画面的基本视觉元素	12
形状	12
线条	13
色彩	15
空间	17
取景构图的基本方法	18
取景的意义和本质	18
摄影构图与取景的关系	18
横构图与竖构图的选择	19
全景、中景和近景	21
特写和大特写	23

第2章 摄影画面的构成元素

摄影画面主体的形成	26
什么是摄影画面主体	26
画面主体的表现方法	28
摄影画面中的陪衬体	30

陪衬体在画面中的地位和作用	30
通过陪衬体突出画面主体	32
画面的环境要素	33
利用环境要素加强画面的表现力	33
画面空白的留取	36

第3章 构图中线与形的艺术表现方式

直线构图法	40
垂直线构图	40
水平线构图	42
斜线构图	43
放射线构图	44
折线和曲线构图法	46
V型构图	46
S型构图	47
C型构图	48
Z线和Y线构图	49
图形构图法	50
三角形构图	50
倒三角形构图	51
圆形构图	52
矩形构图	53

第4章 色调与框架的艺术 表现形式

中间调和谐构图法.....56

一般正调构图.....56

趋近高调构图.....57

趋近低调构图.....58

暖调和冷调构图法.....59

金黄色调构图.....59

红色与黄色调构图.....60

蓝色调构图.....61

冷暖色调的强对比构图.....62

框架式构图法.....63

窗式构图.....63

格式构图.....64

框式构图.....65

第5章 黄金分割与其他常见的 构图方式

黄金分割法——经典构图规则.....68

什么是黄金分割法.....68

利用黄金分割交点的构图.....69

三分法构图.....70

纵向的三分法构图.....71

横向的九宫格构图.....72

其他常见构图法

——灵活掌握多种构图.....73

棋盘式构图.....73

隧道式构图.....74

中央式构图.....75

对称式构图.....76

远近式构图.....77

第6章 实战构图之人像拍摄

人像摄影中构图的技巧和要领.....80

人像摄影的常用构图技巧.....80

合理安排照片中人物所占比例.....84

儿童.....87

竖构图拍摄半身人像——突出可爱形象.....87

利用连拍功能灵活构图——展示真实表情.....88

中央构图的抓拍快照——捕捉瞬间姿态.....89

老人.....90

拍摄风景中的人像——重视背景的选择.....90

纪实拍摄街边人物——展示生活状态.....91

少女.....92

留白构图拍摄妙龄少女——增加想像空间.....92

三角形构图拍摄夜景人物——以环境刻画人.....93

目录

弱光拍摄全身人像——展示更为柔和的画面·····	94
拍摄少女的半身人像效果——描绘柔美身姿·····	95
情侣和婚纱·····	96
借助道具拍摄情侣——增添画面情趣·····	96
结合背景拍摄婚纱照——记录浪漫时刻·····	97

第 7 章 实战构图之风景拍摄

风景摄影构图的基本方法

和常用规则·····	100
------------	-----

风景摄影构图的基本方法·····	100
风景摄影构图的常用规则·····	103

山脉·····	106
----------------	------------

借助自然景观的线条构图·····	106
借助明暗对比构图·····	107

河流和湖泊·····	108
-------------------	------------

S 型构图拍摄河流——调和呆板画面·····	108
色调对比构图拍摄湖泊——突出平衡稳定感·····	109

森林和草原·····	110
-------------------	------------

垂直线与放射线构图拍摄森林——制造透视 效果和神秘感·····	110
水平线构图拍摄草原——展示稳定清新感·····	111

瀑布和海岸·····	112
-------------------	------------

放射线构图拍摄瀑布——表现水流动态效果·····	112
明暗对比构图拍摄海岸——体现稳定磅礴·····	113

城市建筑和江南水乡·····	114
-----------------------	------------

线条式构图拍摄城市风光——展示城市特色·····	114
斜线构图拍摄江南水乡——突出宁静悠然·····	115

第 8 章 实战构图之动物拍摄

动物拍摄技巧与注意事项·····	118
------------------	-----

家养宠物·····	119
------------------	------------

长焦镜头拍摄小猫——捕捉可爱表情·····	119
黄金分割构图拍摄小狗——记录有趣瞬间·····	120
对比构图拍摄小兔——突出形态特征·····	122

鸟类动物·····	123
------------------	------------

中央构图拍摄鹦鹉——展示艳丽羽毛·····	123
棋盘式与对称式构图——展示灵活生动性·····	124

爬行动物·····	125
------------------	------------

S 型构图拍摄蛇身——突出柔美曲线·····	125
近距离拍摄蜥蜴与龟类动物——刻画肤质纹理·····	126

海洋生物·····	127
------------------	------------

冷色调构图拍摄生物——展示灵动画面·····	127
高速快门拍摄海豚——捕捉精彩瞬间·····	128

昆虫世界·····	129
------------------	------------

微距拍摄蜘蛛——展示更多细节·····	129
侧面拍摄蝴蝶——展示多彩翅膀·····	130
近距拍摄蜜蜂——展示觅食画面·····	131

第9章 实战构图之花草拍摄

拍摄花草的方法和技巧····· 134

了解拍摄光线····· 134

画面中背景的搭配····· 136

拍摄时间的选择····· 138

拍摄角度的选择····· 139

樱花和红叶····· 142

拍摄整体与局部的樱花——展示盛开形态····· 142

对比色调构图拍摄红叶——突出火红色彩····· 143

桃花和荷花····· 145

斜线构图拍摄桃花——展示花朵姿态····· 145

偏离中心构图拍摄荷花——突出主体对象····· 146

玫瑰和牡丹····· 147

棋盘式与中央式构图拍摄玫瑰——使画面

更明亮····· 147

横竖式构图拍摄牡丹——突出主体花朵····· 148

郁金香····· 149

三叶草和菊花····· 150

棋盘式构图拍摄三叶草——展示整齐的韵律感····· 150

微距模式拍摄菊花——刻画主体对象····· 151

第10章 实战构图之室内静物拍摄

画面构图的精心策划····· 154

色调与情绪的结合····· 154

意念的形式表达····· 155

结合光线进行拍摄····· 156

水果和西式美食····· 157

对比式构图拍摄水果——突出色彩与明暗对比····· 157

结合环境构图拍摄西式美食——无序与有序

的结合····· 158

瓷器和玻璃制品····· 160

C线构图拍摄瓷器——突出柔光和折射效果····· 160

圆形构图拍摄玻璃制品——突出透明质感····· 161

手工艺品和珠宝首饰····· 162

大比例画幅拍摄工艺品——表现物体空间深度····· 162

直射光拍摄珠宝首饰——突出精致尊贵····· 163

皮革和金属制品····· 165

准确测光拍摄皮革制品——突出反光质感····· 165

利用折射光拍摄金属制品——突出明暗大反差····· 166

规则与不规则物体····· 167

曲线构图拍摄花瓶——突出柔美曲线····· 167

对比构图拍摄玩偶——突出可爱特征····· 168



Chapter

01

摄影构图快速入门

认识摄影构图

画面的基本视觉元素

取景构图的基本方法

摄影是用于创作艺术的手段之一，同时可以表达拍摄者的心理情感。当作品能够给人以美的享受时，即可称作成功的照片。摄影构图是拍摄者将所要表达的被摄体根据自己的创作意向，去探索并使用丰富的表现形式进行表达，并将其展示于画面中的技法。

认识摄影构图

构图是表现作品内容的重要因素，是作品中视觉艺术语言的组织方式，它使内容以最恰当的形式与结构得到表现。当内部结构与外部形式和谐统一时，即可产生完美的构图，得到令人满意的照片。构图是以非语言的静态视觉效果表现对象的一种手段，即摄影师独创性地表现所观察对象的手段。

摄影构图的概念

构图一词源自英语 COMPOSITION，为造型艺术的术语。在摄影中使用合理的构图方式，把要表现的各部分组成、结合、配置并加以整理，可获取一个艺术性较高的画面。拍摄者在拍摄照片时把能够构成整体的那些部分统一起来，在有限的空间或平面上将需要表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，借以实现自己的创作与表现意图。

简言之，摄影构图就是指如何把人、景、物巧妙地安排在画面当中，以获得最佳布局的方法。同时，也是把形象结合起来并揭示形象的全部手段。



◀ F11
1/200sec
ISO 100
45mm

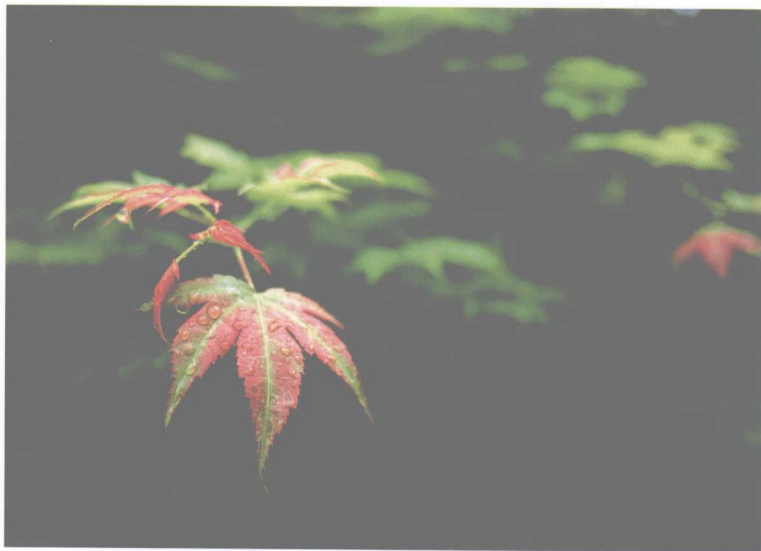
每一个摄影题材，不论是平淡还是宏伟，重大还是普通，都蕴涵着视觉之美。当我们在取景窗前观察生活中的具体物体——人、树、房或花等，应把它们看作是形态、线条、质地、明暗、颜色、用光等的结合体。如上图所示，拍摄干裂后的土地时，采用了水平构图与棋盘式构图相结合的方法，表现了大地宽广的气势。

摄影构图的基本性质和目的

构图的性质

在摄影艺术里，构图和设计基本可以通用。设计一词的精确概念和它的原始含义是“思考和构想”，即艺术家为了明确而动人地表达自己的思想，而适当安排各种视觉要素的那种构思。

任何一幅优秀的摄影作品都是一个复杂的思想和视觉艺术的统一体。因此，我们在创作时需要在脑中先进行一系列的组织安排、巧妙构思、精心布局，从而突出想主要表达的方面，强调本质的东西，并把作品的主题思想体现到画面中来。



▲ F2.8 1/300sec ISO 100 150mm

突出视觉中心

如上图所示，摄影师在拍摄时使用长焦镜头对远处的红叶进行拍摄，并采用微距效果突出雨后树叶的清新感。摄影师在构图时采用了黄金比例构图法，将需要展示的主体树叶置于画面左部，同时虚化背景以强调主体需要表达的自然美感。

构图的目的

构图即是在构思阶段把所要拍摄的人或景物典型化了以强调和突出的手段，舍弃那些表面的、次要的元素，恰当地安排主次关系，从而使作品比现实生活更完善、更典型、更理想，以增强艺术效果。总的来说，把自己的思想情感通过二维图像传递给观看者，这便是摄影构图的目的。



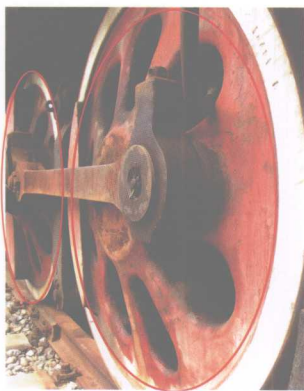
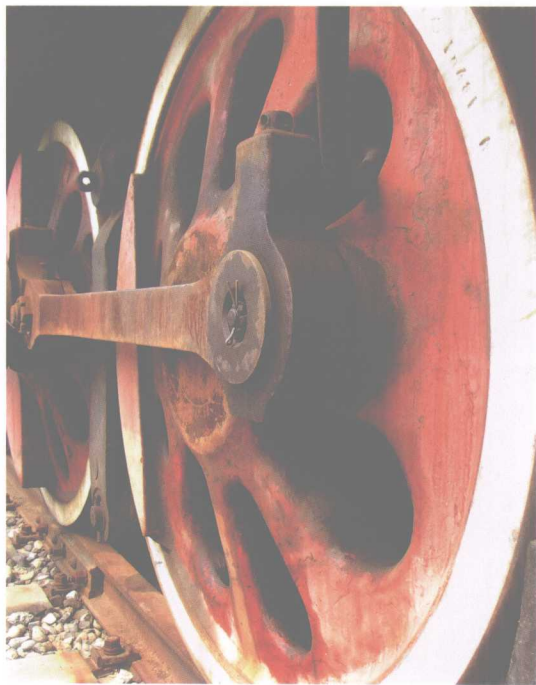
画面构图要像写文章一样，做到有章有法，有主有次，相互呼应，虚实对比。同时构图要服从于主题表现的要求，从而取得整体形式感的完美与和谐统一。

画面的基本视觉元素

和所有的艺术表现形式一样，一张摄影作品由线条、形状、色彩、空间四个基本元素构成。合理运用四个元素，可以使画面具有生动的视觉效果，从而吸引观者的注意力，这样就通过作品实现了拍摄者和观看者在理念和情感层面的交流和共鸣。

形状

摄影的目的是让人看了赏心悦目，从而对拍摄者需要表现的事物产生好感。一张好的摄影作品构图，其形式应尽可能简化。在画面中如果能够很好地运用形状，便可以在简化构图的同时达到赏心悦目的效果。任何形状都是由线条构成的。在画面构图形式中，一般只能看到事物由线条构成的轮廓。有时并不能反映事物的本质。因此在表达复杂的事物时，我们可以通过形状的变化，在深入观察与认识后，从复杂的画面中提取代表性的形象和标志，来表达主题。



◀ F2.8 1/350sec ISO 200 35mm

形状突出效果

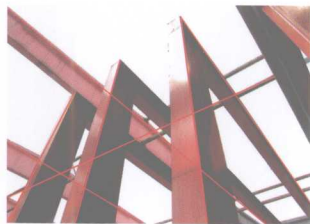
形状是造型的基本要素，左图在拍摄时将火车轮的圆形效果纳入画面，展示画面的圆形构图视觉效果。同时红色也起到吸引眼球的目的。

Tips 提示

形状对于画面是重要的，它的构成也是无穷尽且可选择的。拍摄者必须有敏锐的观察力，能够及时地发现抽象而潜在的形状，并用其来构成照片的框架。最典型的形状有圆形、三角形、方形、多边形和弧线。

线条

线条与形状相互关联，线条是具体对象外在的轮廓，同时也是构成画面中视觉形态的元素。摄影艺术要按照造型的特点，补充和强化人们最感兴趣和画面最生动的部分。通过线条的表现引人入胜，给人以美感的享受。



▲ F4 1/250sec ISO 80 33mm

直线突出稳定感

上图是拍摄建筑中的钢筋结构。垂直线条引导视线向上延伸，同时锐利的折角突出了建筑的稳定感，整个画面表现出稳定坚固、纵横延伸的视觉感。



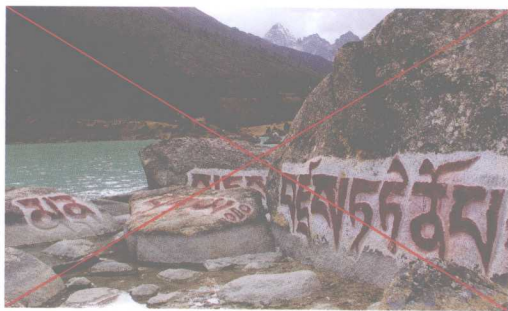
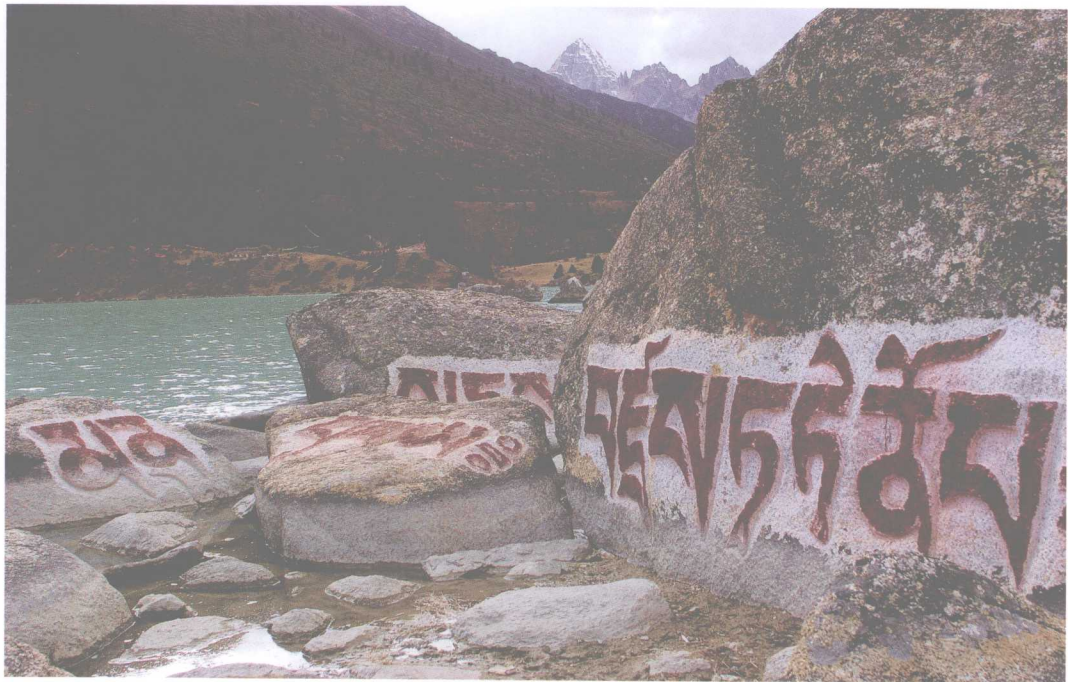
◀ F9 1/500sec ISO 200 48mm

曲线更显柔美

S型曲线可将观赏者的目光引向画面中一个并不重要的部分，甚至使它成为吸引注意力的主要因素。

左图将弯曲的道路摄入画面，同时呈现远处明亮的天空和积雪的白色路面。曲线的延伸为画面增添柔美感。

两条向不同方向延伸的线条的相交点通常能够成为画面的视觉中心，并吸引人们的眼光。



▲ F9 1/500sec ISO 200 48mm

交叉对角线引起注意

对角线构图的画面中心突出、形式简洁。上图拍摄的画面与简单的对角线构图有所不同，将不同的玛尼石自然摆放的位置作为构图元素，对角线相交的点引起观众的注意，更突出玛尼石的与众不同和神秘感。

线条在摄影画面中的作用

优秀的摄影作品可通过精心组织的线条来吸引观众的目光。有经验的摄影师会巧妙地运用不同的线条组合，使作品达到完美的境界，给人以视觉的冲击力。画面中的线条不仅具有具体、直观的表现力，同时还能给人以想像的空间。作为画面结构的骨架，可以突出具体的形象特征，还可以对主体具有的特殊意义进行表达。线条的合理运用体现在表现形象、组织空间、结构形式、启发感情、人物刻画等多个方面。

线条还可以使画面产生视觉上的均衡感。通过线条的排列组织和分割，可以使摄影构图符合人的视觉平衡；通过线条的聚合和分散作用，可以引导人的视觉去注视画面的主体，从而达到摄影者需要表达与刻画中心思想的真正目的。

色彩

色彩是构图手段中的重要因素。随着色彩效果的表现，照片可呈现更多自然的元素。

就视觉效果而言，色彩先于形状。当人对色彩产生反应后，图形和文字才能进入大脑。因此，色彩构成了对画面的最初印象。一切视觉感受都是首先由色彩和亮度产生的，因为色彩直接影响人的情感，所以它成为摄影构图元素中最具有表现力的要素之一。



▲ F2.8 1/800sec ISO 200 80mm

丰富艳丽的色彩效果

上图中借助不同颜色花朵组成的画面，通过愉悦的色彩节奏与和谐满足了人类的审美要求，更真实地再现拍摄对象，创造空间的效果。

► F9 1/500sec ISO 200 48mm

突出的色彩对比效果

右图中将出现于一幅画面之中，虚化背景以突出主体，产生强烈的视觉效果。





◀ F2.8 1/60sec ISO 200 28mm

利用环境光构图

不同物体在不同的光照下都会表现出不同的感光特性，此图利用环境的暖色光构成暖调，使主体自然地融入其中，表达了温馨感觉。

✗ Wrong

色彩来源于物体自身，这种说法是不完全正确的。因为在摄影中色彩来源于光线，包括自然光和人造光。光线微弱，色彩也就微弱；光线明亮，色彩就会特别强烈。光线可以使原色更加强烈或黯淡。



▲ F11 1/400sec ISO 200 80mm

用色彩表现民俗特征

上图拍摄藏区随风飘动的彩色经幡，借助光线下的彩色经幡来突出民族风情与神圣敬仰。