

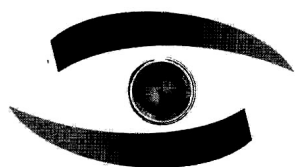
林路 编著

Sheying Dashi
De Goutu

摄影大师的 构图

福建科学技术出版社

SheYing DaShi
De GouTu

摄影大师的 构图

● 林路 编著

福建科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的构图/林路编著. —福州:福建科学技术出版社,2005.2
ISBN 7-5335-2524-8

I. 摄… II. 林… III. 摄影构图 IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111774 号

书 名	摄影大师的构图
编 著	林路
出版发行	福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号,邮编 350001)
经 销	各地新华书店
排 版	新思维工作室
印 刷	福建新华印刷厂
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张	6.75
插 页	2
字 数	168 千字
版 次	2005 年 2 月第 1 版
印 次	2005 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1 -4 000
书 号	ISBN 7-5335-2524-8/J·44
定 价	22.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

前言

摄影艺术的创作和其他艺术样式一样,都有一些最基本的规律或法则,这些规律和法则决定了一幅照片能否成为艺术作品的基础。比如拍摄一张照片,如果要的不仅仅是一张曝光准确、对焦清晰的照片,而是具有一定的审美情趣或者能够给人以某种感悟的照片,一定会涉及这样的一些因素:构图、用光、瞬间的把握以及其他更为复杂的成分。那么,如何把握这些因素,充分运用摄影的各种造型力量,将一张照片变成一幅艺术品,正是在本书以及她的姊妹篇所希望探讨的。

本书的出发点很清楚:就是希望给喜欢摄影的人提供最有效的创造机会。尽管从严格的意义上说,任何艺术都是没有捷径的,摄影也不例外,但是我们却可以找到相对更为有效的方式,从曲曲折折的迷宫中尽快步入希望之门。于是我们选择了世界上许许多多优秀摄影家的作品,通过对他们创作规律的分析,从画面中提炼出一些值得借鉴的元素,告诉每一位喜欢摄影的人,优秀的摄影作品是如何诞生的,它们之间具有哪些值得注意的要点。在经

过了长时间的综合分析之后，在从数百册世界优秀摄影家的作品集中千淘百选之后，我们终于可以这样说：向大师学摄影，是值得提倡的一种科学的方法。

不管是具有天生的悟性，还是经过了后期锲而不舍的努力，这些摄影家都用留下的作品，告诉我们他们处理构图、用光、把握瞬间的方法和答案。书中所分析和提炼的规律，是一个逆向的过程，相信它会给每一位对摄影感兴趣者提供一些值得借鉴的思路。当然最后的成功与否，还在于我们怎么来面对这笔财富，使其变成我们自己的东西。艺术永远是在不断出新出奇的过程中向前发展的，只有在理解这些规律性东西的基础上，发挥自己的创造能力，才能达到新的高度。

当然，本书以及她的姊妹篇也可以作为提高审美素养的源泉，这么多大师的作品缤纷登场，至少可以让人感受到摄影的千姿百态，艺术的无以穷尽。

编 者

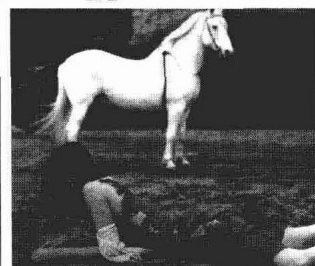
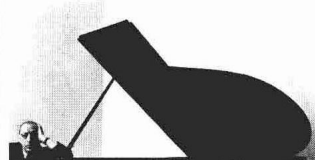
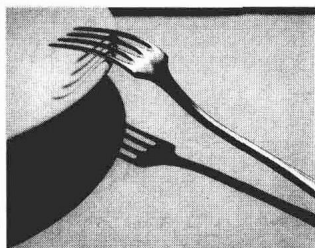
目 录

一、摄影大师的大局观

- 视简洁为构图命脉 /2
- 强调瞬间的敏感 /4
- 丰富的技术手段 /7
- 灵活的突破意识 /11

二、摄影构图的平面设计

- 空间的划分和组合 /16
 - 在变化中组合美 /16
 - 形的构成关系 /18
 - 影中创造形 /20
- 平面中的线条发现 /22
 - 线条的形成 /22
 - 线条的语言特点 /25
 - 线条的分割方式 /26
- 无处不在的数与分割 /28
 - 黄金分割率 /28
 - 三分法构图 /31
 - 对等分割 /33
 - 数列分割 /34
- 形的重复和节奏韵律 /36
 - 重复的节奏 /36

渐变、辐射和聚集 /38

在重复中发现变化 /39

节奏与韵律 /40

影调肌理与质感 /44

影调的分类与作用 /44

注重影调的整体感 /45

肌理的形成 /48

肌理的组合 /49

画幅格局的选择 /51

垂直构图 /51

横幅构图 /52

正方形构图 /54

超长比例画面 /54

画幅选择的重要性 /56

三、在平面中展现三维

主体与陪体 /58

主体的构成 /58

陪体的作用 /59

主体与陪体的转化 /61

结构中心的建立 /63

前景与背景 /64

选择前景 /64

前景的再搭框架 /66

背景的作用 /68

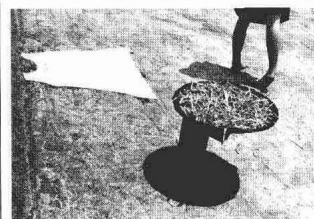
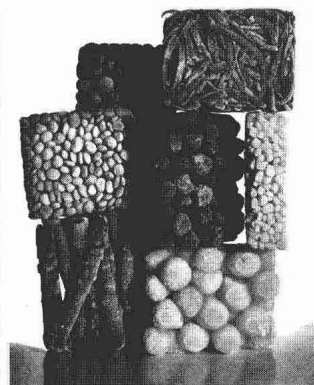
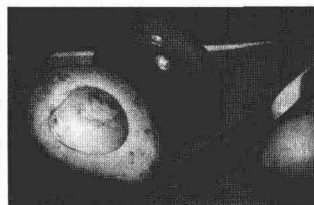
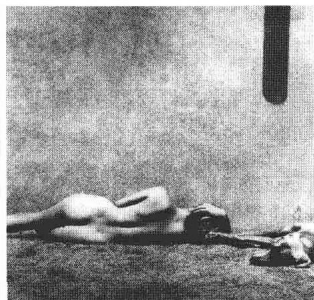
光线的运用 /69

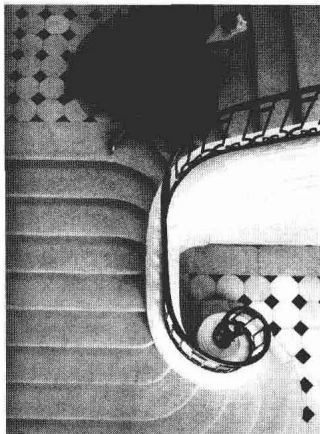
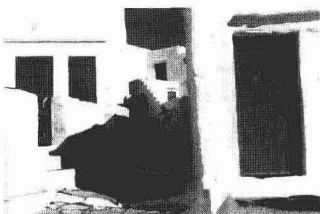
光线产生的立体感 /69

- 照射方向与立体控制 /71
- 直射光与散射光 /74
- 光线的时空感 /75
- 空白的处理 /77
 - 空灵与写实 /77
 - 空白与实形 /78
 - 空白的装饰作用 /79
- 走向与朝向 /82
 - 动体的位置 /84
 - 画幅比例、透视与运动 /84
 - 物体的朝向与运动 /86
- 趣味中心 /87
 - 趣味中心的形成 /88
 - 趣味中心的确立 /88
 - 趣味中心的强化 /90

四、技术手法与构图观念

- 镜头焦距的视觉特性 /94
 - 标准镜头 /94
 - 广角镜头 /96
 - 中长焦镜头 /97
 - 变焦镜头 /97
- 寻找新奇视点 /99
 - 平行角度的变换 /99
 - 高低视点的变换 /101
- 景别的运用 /104
 - 景别的意义 /104

远取其势 /106

近取其神 /107

拍摄距离与镜头焦距 /107

景深与虚实 /110

景深的意义 /110

小光圈与大景深 /110

大光圈与小景深 /112

控制景深的要点 /113

特技的构成语言 /115

特技的语言特征 /115

前期特技构成技法 /116

后期特技与抽象效果 /117

局部提炼的魅力 /118

剪裁与二度创作 /120

后期剪裁的基本作用 /122

剪裁的方式与把握 /123

大胆把握与小心收拾 /123

五、色彩与构图

色彩的基本概念 /126

色相的选择 /126

明度的处理 /127

纯度的控制 /128

色彩的对比 /132

明度对比 /132

影调对比 /135

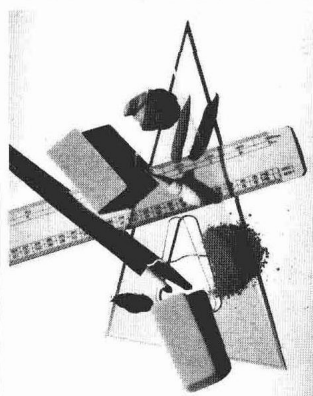
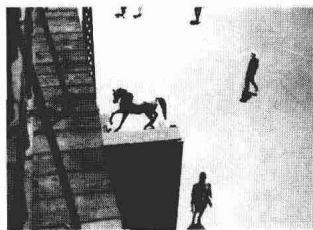
中间调 /136

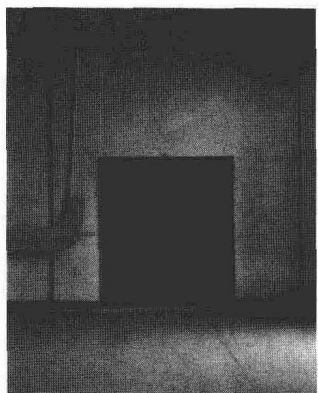

- 高调 /137
- 低调 /138
- 色相对比和纯度对比 /140
- 色彩的协调 /140
 - 寻找调和因素 /141
 - 取舍色彩 /141
 - 调整色彩面积 /142
 - 调和的其他因素 /144
- 色彩的冷暖 /145
 - 暖色、冷色与消色 /146
 - 冷暖的相对意义 /146
 - 冷暖对比法 /148
 - 冷暖控制的技术手段 /149
- 色彩的情感 /150
 - 色彩与情感反应 /150
 - 色彩与情感的复杂性 /152
 - 色彩的进退感 /153
 - 影响色彩感的其他因素 /154
- 形与色的直觉理解 /155
 - 形对色的支配作用 /156
 - 色彩判断的理性规则 /157
 - 色彩的直觉与通感 /158

六、构图的心理因素

- 通过直觉把握构图 /162
 - 直觉与平衡处理 /162
 - 以直觉为向导 /163

心理上的中轴线 /165

封闭式与开放式构图 /167

封闭式构图的心理基础 /168

封闭式构图的适合范围 /169

开放式构图的指导观念 /170

开放式构图的心理基础 /173

开放式构图的适合范围 /174

排除视觉干扰 /175

先入之见的干扰 /175

避免产生标签式概念 /177

照相机与心理障碍 /178

变形的心理基础 /180

变形的意味 /180

变形与写意 /182

变形的技术支撑 /182

变形的心理承受 /184

学会乱中寻序 /186

思维与组织的关系 /186

重视第一眼印象 /188

排除刺激源 /188

七、摄影构图的风格构成

唯美的风格 /192

主观创意设计 /196

反叛精神 /199

变化中的风格 /203

一、摄影大师的大局观

视简洁为构图命脉

强调瞬间的敏感

丰富的技术手法

灵活的突破意识

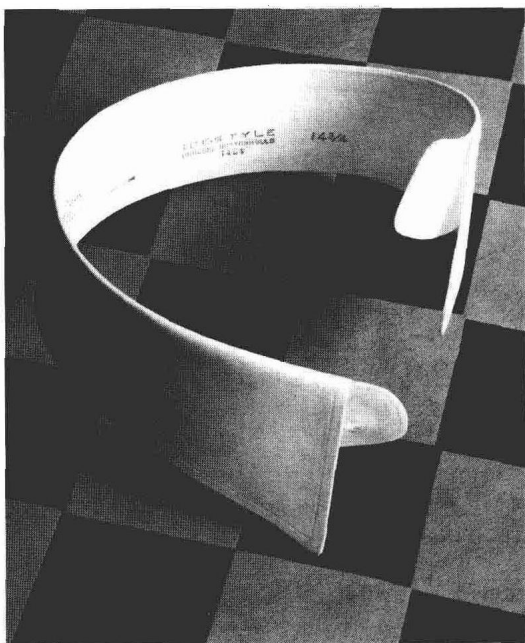
视简洁为构图命脉

如果说简洁是一切艺术的生命力所在,那么优秀的摄影家对画面构成的内容取舍,更是十分注重以简洁为本的原则。我们常说,绘画用的是加法。画家创作时,面对的是一片干净的天地,再简单的绘画,也是在白纸或画布上加点什么。于是,不断添加的过程,就是一个由简到繁的积累过程。摄影却是在做减法,摄影师面对纷纭繁复的现实生活选择了要表现的形像后,就要用全部的聪明才智和摄影技巧,在取景框中减去那些不需要的、非本质的、偶然的因素,以求获得最简洁动人的画面。不然一幅摄影作品就会变得繁杂,令人不知所云。因此在构图上必须将要表达的主体处于画面的突出地位,而将其他可有可无的部分尽量排除在画面之外;如果受拍摄条件限制无法摒弃,也应通过各种手段加以弱化,使作品简洁且具有吸引力。

“……由于素材太丰富了,摄影师往往忍不住什么都收纳起来,这种毛病非警惕不可。删裁生活中的原始素材是十分重要的;‘删裁’当指大刀阔斧,但却是判断精辟的取舍工作。”

亨利·卡蒂尔-布列松

比如美国摄影家小保罗·奥特布里奇就深谙其道,他以简洁精练的构图而出名,其摄影手法主要就是将普通的静物抽象化。即便是后来成为时装和广告摄影家之后,他也依然保持这样的风格特征,影响了后来的许多摄影家。

奥特布里奇的代表作《Ide 的衣领》，发表于1922年6月号的《名利场》杂志上，是他第一次接受指派的商业广告作品。照片上是一个挺刮的衣领，呈曲线造型，而底下却是分割规整的、黑白相间的棋盘，给人以一种异常精确而简洁的视觉感受。超现实主义画家马歇尔·杜尚第一次看到这幅照片时，就称这是一幅艺术的“超前”之作，具有超现实主义的寓意，并将其剪下来贴在自己工作室的墙上。也许杜尚正是从中看到了现代社会正向着越来越精确，但越来越缺少人情味的方向发展。简洁的构图使作品从形式深入到内涵，产生了更为深刻的社会意义。

对于一个成功的摄影家来说，以简洁为本还包括具有独特的观察能力，能从平淡无奇或是纷乱复杂的视觉世界中，猎取隐藏着的最本质、最集中的视觉美点，从而以最少的、最精简的形象语言表达最广泛的、最有典型意义的实质内容。从这一意义上去理解，简洁不等于简单，只有通过综合、抽象和提炼之后的主体形象，才可能以最单纯的形式表达最丰富的内容。这就是摄影构图的一个最基础的原则，也是优秀的摄影家所追求的目标之一。

卡蒂尔-布列松在1961年拍摄的《西夫诺斯岛，希腊》，一直为人们所津津乐道。画面中的小女孩正沿着长长的台阶跑到了最高处，就在她即将转入墙后的瞬间，摄影家按下了快门。这是一幅阐释“决定性的瞬间”的经典作品。画面影调结构合理、优美，分布得错落有致。人物尽管很小，但因为有了台阶的依托，并且出现在最为合适的位置上，因此自然地成为画面的视觉中心。

比如闻名世界的摄影大师、法国摄影家亨利·卡蒂尔-布列松，就擅长“乱中取胜”，以敏捷的身手，抓取既精彩纷呈又简洁动人的世俗生活画面。他的作品已经成为摄影史上的经典范例。

强调瞬间的敏感

构图(Composition)这一外来语还可意译为结构、构成、联结和联系，在中国的传统画论中称之为“章法”、“布局”、“经营位置”。不管你怎么看重摄影在我们这个视觉时代的特殊意义，也不管你怎么幻想摄影艺术的空间形象，无可置疑的是，

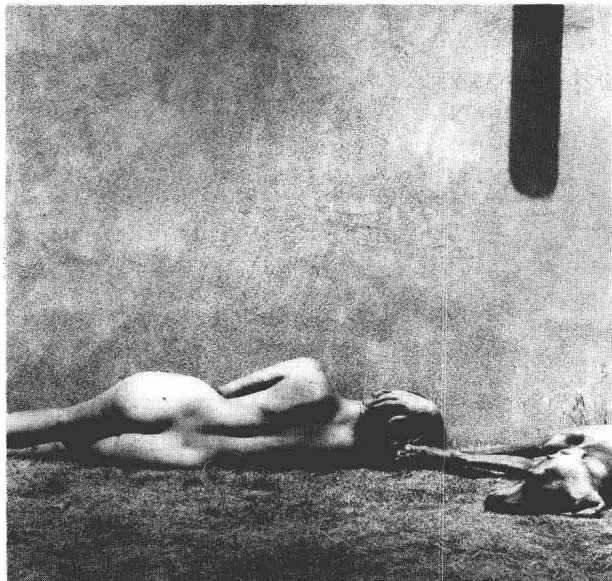

摄影画面终究是一个平面的二维空间,所有的形象元素必须在有框架限定的平面上排列完成。所以,只有根据主题内容的需求,将画面中的各部分形象与各种造型因素相结合,才能综合组成一个统一的艺术整体。这些因素包括线条、形状、明暗、质感、平衡、节奏、空间感和时间感等等。这些因素有时可能一起出现,有时只会出现其中的一部分。摄影构图就是要将可能出现的所有因素联系起来,进行有序的组合,形成一个整体,力求最完美地为表达主题内容服务。

美国女摄影家林恩·戴维斯在她的摄影实践中,就很注重将造型因素敏感地构

戴维斯的这幅人体摄影,具有一种纯净的视觉愉悦感,让人想起了古典的雕塑。她聚焦于每一个细节,渴望将局部和总体形成关联。画面中我们不仅看到了人体与狗之间的奇妙关系,更重要的是,右上方所出现的深色的投影,绝非是可有可无的装饰。投影的出现,对于平衡画面、营造神秘的气氛感,都有着至关重要的作用。

《土耳其,1964》

卡蒂尔 - 布列松 摄

成在画面中。她的主要作品都拍摄于 20 世纪 70 年代末和 80 年代初,主要以人体为题材,形成性格化的氛围。

当然,摄影构图平面形式的构成方式有它的特殊性,这是由它的瞬间特性所决定的。摄影不同于绘画,可以长时间地耐心添加或修改。画面上哪边轻了,画家可以再添加些什么,哪处暗了,可以用明亮些的颜色将其覆盖。摄影师对于平面形式的构成往往是在刹那间完成的,所有的组合不允许你有更多的思考时间。这样,对于摄影师就提出了更高的要求,在按下快门的瞬间必须胸有成竹,要具备对形式美感极其深厚的功底和相当敏捷的反应能力,否则就无法获得情趣天然的画面构成。

还是以卡蒂尔 - 布列松的作品为例。这位以抓拍著称的摄影家长年累月在世界各地的都市中漫游,所拍摄的题材都是发生在现实生活中的平凡事物。他非常注意人的姿势、神态等各种因素的默契,和在短暂的一瞬间与环境吻合的关系。用卡蒂尔 - 布列松自己的话来说,他的拍摄就是“在几分之一秒的时间里,在认识事件意义的同时,又给予事件本身以适当的完美的结构形式。”

优秀的摄影家之所以出手不凡,是依靠长年累月的积淀。长期以来所做的摄影