

S . Y . G

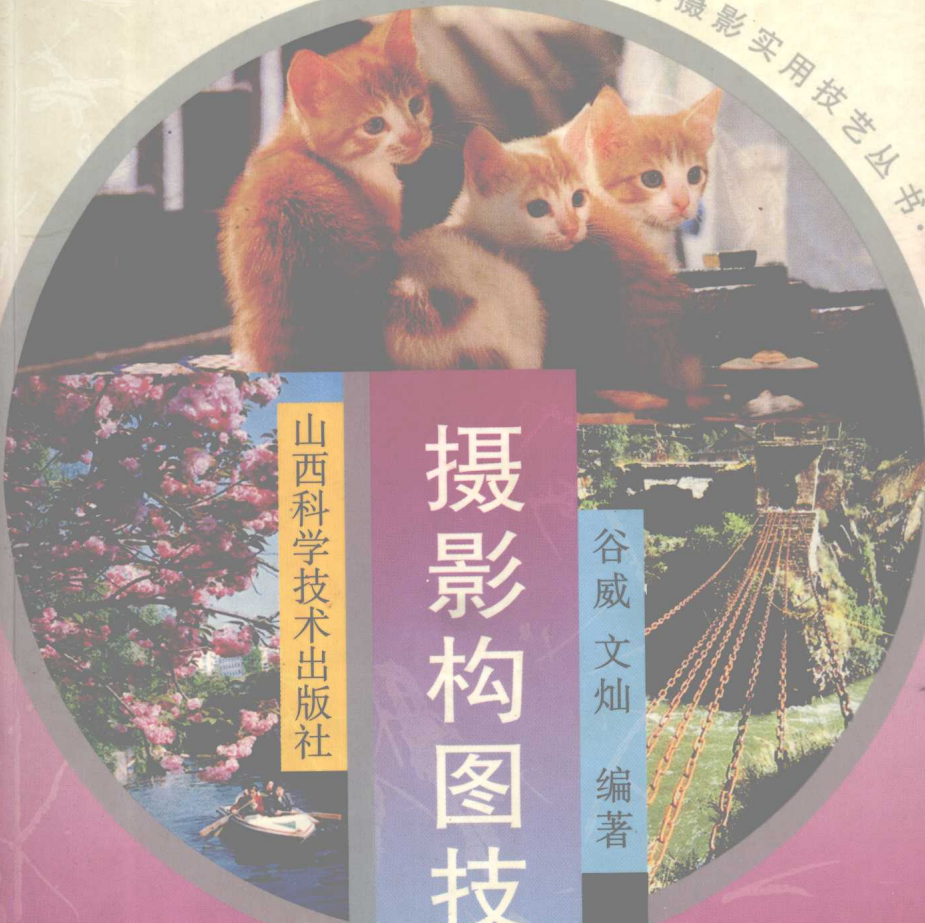
T . J . Q

·现代摄影实用技艺丛书·

摄影构图技巧

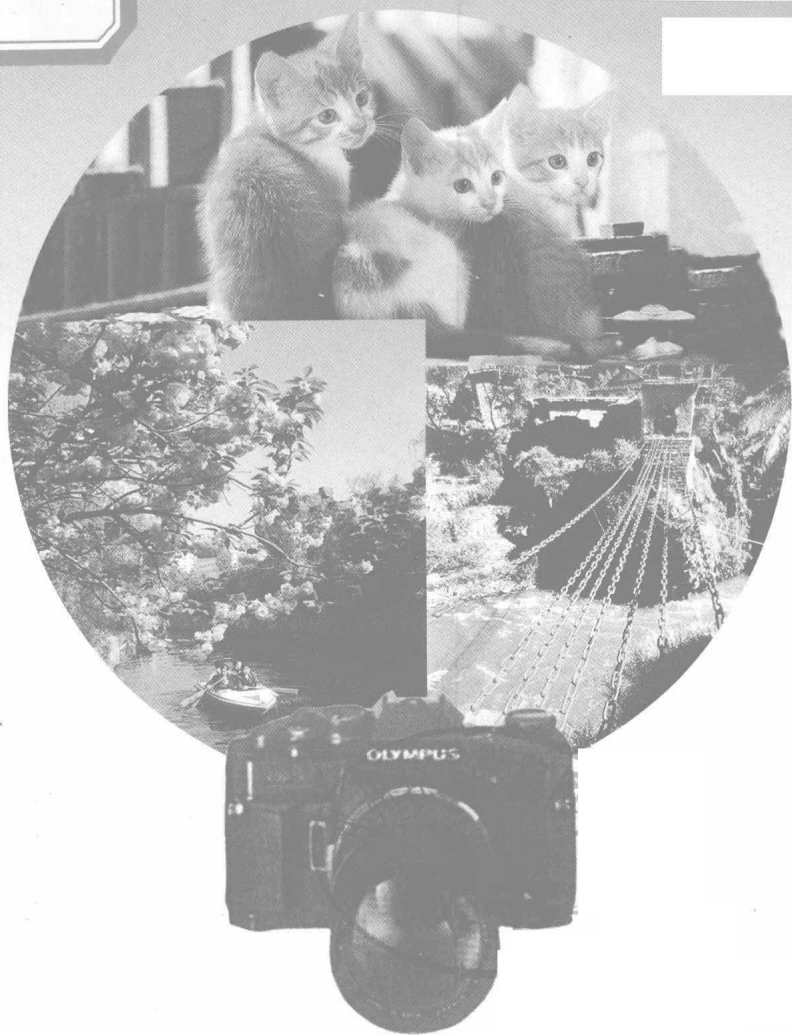
谷威文 灿 编著

山西科学技术出版社

J406

18

摄影构图技巧

山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图技巧 / 文灿, 谷威编著. —太原: 山西科学技术出版社, 2000
(现代摄影实用技艺丛书)
ISBN 7-5377-1673-0

I. 摄... II. ①文... ②谷... III. 摄影构图—普及读物 IV. J406-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 51220 号

摄影构图技巧

文灿 谷威 编著

*

山西科学技术出版社出版(太原建设南路 15 号)

山西省新华书店发行 山西省美术印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 9.25 字数: 193 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月太原第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

*

ISBN 7-5377-1673-0

Z · 283 定价: 13.00 元

前 言

摄影是现代科学技术发展的产物,它自 1839 年产生,至今已有 150 余年的历史,在短短的一个半世纪,摄影作为现代文化的视觉媒介,已渗入到天文、地质、探矿、气象、医药、考古、新闻、宣传、教育、商业等各个领域,但最先进入的是造型艺术领域。

摄影艺术是一门建筑在近代物理学、化学、电子学和制造工艺学基础之上,以摄影术为造型手段的新兴平面两度空间的视觉艺术。或者说,它是两度空间的造型艺术,因为视觉艺术的一般特征摄影艺术都具备。

摄影艺术是造型艺术中的一个门类,是用摄影术塑造可视的画面形象来反映生活、表达思想感情的。但是,运用摄影的手段通向艺术之宫,并不是人们所想像的那样非常简单方便,也没有什么捷径可走。摄影艺术创作虽然借助于一定的科学技术手段,但是要创作出真正具有独创性的有特色的摄影艺术作品,是一件并不容易的事。它必须遵循艺术创作的规律,深入生活,探索深刻的主题,选择鲜明的题材,揭示生活的典型形象,并寻求合乎主题和题材的独特的造型形式。

一幅优秀的摄影艺术作品,总是内容与形式的完美的统

一,其中内容是主要的,起决定作用的,它决定着作品的价值与生命。但是,内容与形式是紧密地结合在一起的,形式又反作用于内容。好的思想内容(题材、主题)如没有完美的形式(构图)去表现,就无法让观赏者领会和接受,就不能起到内容所具有的教育、鼓舞、纪录和美学作用。不好的形式还会歪曲作者本意,起相反的效果。所以说,一幅好的作品必须是一张好的构图。

“摄影构图”,人们口语中常用它来表示摄影画面的结构、布局。但是,从理论上讲,摄影构图的概念的涵义要广泛得多,它包括摄影艺术创作的整个过程,从主题思想的确定到画面艺术形象的完成。研究摄影构图,就是研究主题思想内容与画面表现形式的统一。其实质,就是在于帮助摄影者从周围丰富多彩的现实中选择出典型的生活素材,并赋予它以鲜明的造型形式,创作出具有深刻思想内容与完美形式的摄影作品。

摄影构图作为一门学问,在于指导人们用科学的、抽象的方法,去提炼、选择和组织各种景物,在纷纭繁杂的现实生活中截取、隔离出具有审美价值的画面。

摄影总是从框子开始的,用取景框去观察、取舍客观的事物。研究摄影构图,通俗地讲,也就是研究框子的实际运用技法。不过,我们不是研究空荡荡的框架,或无实际内容的平面,而是在平面上造就出具有新意义的空间世界。摄影构图有两种涵义,从广义上讲,构图贯穿着摄影创作的构思和再现的过程;从狭义上说,构图指摄影画面即框子内的布局 and 结构安排。从理论上讲,摄影构图概念的涵义包括着以上两个方面,即从主题思想的确定到画面艺术形象的完成。研究摄影

构图就是研究主题思想内容与画面表现形式的统一。

现在社会上的许多构图原理,有不少来源于绘画构图。诚然,摄影与绘画同属于视觉艺术,同是借助平面表现三度空间,绘画的许多构图规律知识,也同样适用于摄影。但是,两者的构图有根本的区别:绘画者可以划整为零,重新组合,选择的余地非常大,主观随意性也大,可东拉西扯,可南拼北凑,组成一个全新的世界;而摄影者却要在实物实景面前选角度、定时机、用光线、抓瞬间,在出现合适的“机遇”时,才可掀动快门。可见,摄影毕竟是摄影,绘画毕竟是绘画,它们传达感情和信息的载体不同,使用的语言不同,表达的方式不同,造型的条件不同,因而摄影构图必须具备自己的鲜明个性,才能发挥优势,增强自己的艺术征服力。如果不问青红皂白,完全套用绘画的构图方法,那必然失去摄影的特性。

在摄影创作中,当主题思想确定之后,重要的便是运用摄影手段为其提供一切可能性,将要表现的内容体现在画面视觉形象上。本书所研究的问题,就是着重于当主题思想内容确定之后,摄影者怎样寻求合乎内容的构图形式,并从分析照片入手来具体研究构图的一般规律和法则、技巧。当然,对这些规律、法则和技巧的叙述和分析,并不能保证所学者一定能拍出好作品,只是希望所学者在进行拍摄构思时,减少一些盲目性。事实上,摄影构图法则的运用是十分灵活的,只有在实际创作时才能具体化。每一个新的主题,都会向作品启示出特殊的拍摄构图要求,其拍摄角度、画面布局、光线描绘和线条影调等的组合都要从头开始。

目 录

一、摄影构图的基本原素	(1)
(一)人——构图的核心	(1)
(二)点——构图的画眼	(3)
(三)线——构图的骨骼	(5)
1. 线条的造型美	(6)
2. 线型的系列	(6)
(四)面——构图的肌理	(9)
(五)形状——构图的态度	(10)
1. 选择好拍摄角度	(11)
2. 区分开背景环境	(11)
(六)影调——构图的情感	(12)
(七)色彩——构图的容颜	(16)
(八)空白——构图的胸襟	(18)
(九)画幅——构图的体魄	(20)
1. 黄金比率画幅	(20)
2. 数学排列法画幅	(21)
3. 择优选择画幅	(22)
二、摄影构图技艺法则	(29)

(一)创造物体形象的造型规律	(29)
1. 主次律	(29)
2. 整一律	(30)
3. 参差律	(32)
4. 均衡律	(32)
5. 对称律	(35)
6. 多样统一律	(36)
(二)表现空间立体的透视规律	(39)
1. 透视规律	(39)
2. 透视的表现形式	(42)
(三)显示情感的用光规律	(52)
1. 光源	(54)
2. 光度	(55)
3. 光位	(56)
4. 光质	(62)
5. 光型	(62)
6. 光色	(63)
(四)反映绚丽世界的色彩规律	(63)
1. 色彩的种类	(63)
2. 色彩的基调	(64)
3. 色彩的对比	(65)
4. 色彩的和谐	(66)
5. 色彩的感觉	(66)
6. 色温的规律	(67)
(五)选择拍摄角度的摄点规律	(69)
1. 拍摄距离	(69)

2. 拍摄方向	(78)
3. 拍摄高度	(84)
(六) 转换实际成像的视差规律	(91)
1. 主体与平面的转换	(92)
2. 视角的转换	(92)
3. 色彩的转换	(92)
4. 选择性的转换	(93)
5. 局限性与能动性的转换	(94)
三、画面划分和构图形式	(95)
(一) 画面部位划分	(95)
1. 平面划分法	(95)
2. 三分法	(96)
3. 九分法	(97)
4. 米字法	(97)
5. 黄金分割法	(97)
6. 四个交叉点	(98)
7. 画面四边	(98)
8. 画幅四角	(99)
(二) 常见构图形式	(99)
1. 三角形对等	(99)
2. 直角三角形构图	(101)
3. 圆形构图	(104)
4. S 形构图	(106)
5. 十字形构图	(107)
6. 斜线交叉式构图	(110)
7. 米字形构图	(113)

8. 框架式构图	(116)
9. 布满式构图	(118)
10. 天女散花式构图	(120)
11. 呼应式构图	(123)
12. 造对角线构图	(124)
13. 造向角构图	(126)
14. 中心汇聚式构图	(128)
四、布局定位和结构安排	(132)
(一) 突出主体立主题	(132)
1. 以视觉中心突出主体	(133)
2. 以生动形象突出主体	(133)
3. 以动人情节突出主体	(135)
4. 以光线影调突出主体	(136)
5. 以色彩配置突出主体	(137)
6. 以景深虚实突出主体	(137)
7. 以紧凑画面突出主体	(138)
(二) 安排陪体托主体	(139)
1. 前景多彩	(140)
2. 背景简洁	(144)
(三) 均衡画面求稳定	(147)
1. 互相呼应的均衡	(148)
2. 面积大小的均衡	(148)
3. 物体轻重的均衡	(148)
4. 动体与静体的均衡	(149)
5. 明与暗的均衡	(151)
6. 冷调与暖调的均衡	(152)

7. 投影与实体的均衡	(152)
(四) 巧用节奏添韵味	(155)
1. 重复形成的节奏	(156)
2. 交替形成的节奏	(157)
3. 辐射形成的节奏	(159)
4. 渐变形成的节奏	(161)
5. 动感形成的节奏	(162)
6. 纪实型的美学节奏	(164)
(五) 恰当对比增趣味	(164)
1. 虚实对比	(164)
2. 大小对比	(166)
3. 远近对比	(166)
4. 明暗对比	(167)
5. 色彩对比	(168)
6. 动静对比	(170)
7. 疏密对比	(171)
8. 藏露对比	(173)
9. 影调对比	(173)
10. 内容对比	(173)
(六) 线条隐现生美感	(173)
1. 线条在画面中的存在方式	(174)
2. 线条的美感表现	(177)
(七) 疏密相宜留空白	(181)
1. 留空白寄托妙境	(181)
2. 留空白表现实体	(181)
3. 留空白烘托主体	(185)

4. 留空白指示方向	(186)
5. 留空白展示空间	(186)
(八) 藏露相映意蕴丰	(186)
1. 以宾藏主	(186)
2. 以空藏实	(187)
3. 以虚藏实	(188)
4. 内外相藏	(190)
(九) 情景交融深意境	(190)
1. 情景交融的办法	(191)
2. 达到意境的途径	(196)
(十) 概括集中简而洁	(198)
五、镜头和滤镜的构图作用	(201)
(一) 镜头的构图作用	(202)
1. 标准镜头求真	(202)
2. 广角镜头变形	(202)
3. 长焦镜头收缩	(202)
4. 变焦镜头灵活	(204)
5. 微距镜头放大	(206)
(二) 滤色镜的构图作用	(207)
1. 改变季节色彩	(207)
2. 制造暗淡环境	(207)
3. 创造朦胧世界	(209)
4. 篡改拍摄时间	(209)
5. 赋黑白照以彩色	(211)
6. 增强高光魅力	(211)
7. 变换自然环境色彩	(213)

六、动感、倒影和剪影	(214)
(一)虚实相生表现动感	(214)
1. 平行追随拍动感	(214)
2. 变焦推拉拍动感	(214)
3. 慢速曝光拍动感	(215)
4. 利用景深拍动感	(215)
5. 等速快门拍动感	(219)
6. 利用陪体表现动感	(219)
7. 晃动相机造动感	(219)
8. 利用多影镜造动感	(220)
9. 用频闪法造动感	(220)
(二)顺拍倒影妙趣横生	(223)
1. 倒影的种类	(223)
2. 倒影的拍摄	(227)
(三)逆用剪影简洁突出	(229)
1. 逆光为主	(229)
2. 按亮部曝光	(229)
3. 背景要亮	(230)
4. 利用前景	(230)
5. 主体要突出	(232)
6. 适时拍摄	(232)
七、夸张、变形和图案	(234)
(一)夸张构图求新奇	(234)
1. 意义夸张	(234)
2. 造型夸张	(234)
(二)变形失真出怪像	(242)

1. 常态变形	(243)
2. 异态变形	(246)
(三) 觅用图案巧抽象	(251)
1. 打破规则觅图案	(251)
2. 自己设计图案	(251)
3. 微观世界中觅图案	(251)
4. 到城市里觅图案	(254)
5. 选最好部分为图案	(255)
6. 用光影塑造图案	(255)
八、剪裁加工再构图	(257)
(一) 剪裁出奇效	(257)
1. 使主题更鲜明	(258)
2. 使主体更突出	(258)
3. 改变画面幅式	(258)
4. 改变主陪体关系	(260)
5. 校正画面线条	(261)
6. 使画面形式更完美	(262)
(二) 加工求新奇	(263)
1. 暗房加工	(263)
2. 集锦创意	(274)
3. 电脑创新	(277)
后 记	(283)

一、摄影构图的基本原素

摄影构图，是由众多的基本造型原素组成的。以摄影艺术语言来讲，这些造型原素称“词类”。著名画家达·芬奇曾对绘画的词素作过概括：“绘画科学首先是从点开始，其次是线，再是面，最后是由面规着的形体。”摄影语言也是这样，也是点、线、面，但是根据摄影艺术的特点，由摄影质所决定，它还包括着影讯、色彩、空白以及与众原素直接关联的人。

（一）人——构图的核心

摄影是造型艺术，它是通过光、色、图、人、景、物的组合安排来再现客观的生活。摄影艺术语言的基本原素是人、景、物，人是主要的，人是一切艺术作品反映的中心。虽然摄影艺术不仅仅是拍人，但人仍然是摄影构图中最重要的原素。

摄影不是一种纯技术的门类，而是一种艺术，是有美理想的人通过照拍器材去形象地、真实地反映现实生活的，因此，摄影者在反映生活时有选择、有评价、有态度。活动中每一具体的形象不一定都能成为艺术形象，更谈不上是典型的艺术形象，摄影者总是选择那些能表达自己的思想感情的

典型瞬间进行拍摄的。

生活是丰富多彩、各方面联系极其复杂的，这些复杂的生活现象经过摄影者的选择，通过艺术语言的组合排列，构成一幅幅生气勃勃的图画，从而再现人物活动的典型瞬间。

文艺复兴时期著名画家达·芬奇曾说过：“画人的外部结构容易，但画出人物的内在活动就难了。”摄影也是如此，不能停留在外部形体拍摄上，而是要抓住通过外部形体反映出来的内在活动的典型瞬间进行拍摄。当然，外在的表面的现象也不能忽视，因为它是理解本质的依据，是深入理解人物的第一步。只有通过外部结构的形才能发掘出与外在结构相联系的内在活动的神，以形写神，才能达到形神兼备。只有揭示人与人、人与事之间的内在联系，才能通过艺术形象反映出社会生活的本质规律，这才是有典型意义的艺术形象。

在摄影构图中的人，是个别的、具体的、生动的人。艺术形象的根本特征就是个别性、具体性和生动性。摄影者为了使摄影画面中的形象具体生动，应当深入生活，把自己在生活中的感受上升为思想。思想与感情是相互渗透、相互依靠的，没有感情也就没有思想。有感情有思想才能在生活中选择具体生动的人物形象。形象的具体生动性，不仅仅是一哭一笑、一蹦一跳的外部动作，而是让作品中的艺术形象自我展示，从外在的形看到形象的内在活动（见图1《摄影家们》）。人物的具体性、生动性，不能离开艺术语言而凭空追求，只能通过艺术手段去强化主要人物，并揭示主题思想。

摄影家们

谷威 摄

图 1

（二）点——构图的画眼

生活中的点很多，近看是一个物体的形状，远看都可成为点。

在几何学中，点是被理解为没有体积、只有位置的几何图形，直线相交处和线段的两端都是点。但是，在摄影艺术中，点却是一种与面相对应的模糊性概念。比如，绘画中“孤帆远影碧空尽”，其“孤帆与远影”在画家的笔下就可能被表现为点；蓝天上的数点，就是鸟群的写照。但对摄影作品来说，近可看清细部，远看可成为小的点。远距离可以把物体的形态高度概括成为点。所以，日常生活中的人、鸟、房屋、船、飞机、树木、车……如果在远距离观看时，均可