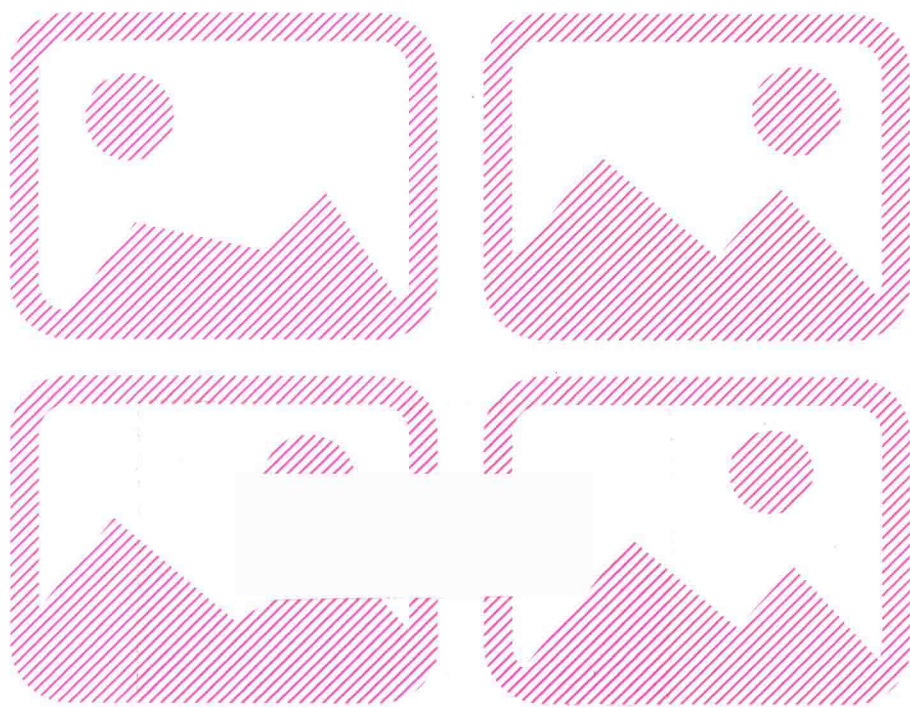

艺术设计名家
特色精品课程

摄影构图

升级版

聂劲权 / 著

上海人民美術出版社

艺术设计名家
特色精品课程

摄影构图

升级版

聂劲权 / 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影构图 (升级版) / 聂劲权 著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2017.5
艺术设计名家特色精品课程
ISBN 978-7-5586-0275-7

I. ①摄... II. ①聂... III. ①摄影构图-高等学校-教
材 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第053480号

艺术设计名家特色精品课程

摄影构图 (升级版)

主 编: 苏 夏

执行主编: 刘智海

著 者: 聂劲权

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

版式设计: 洪 展

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张:8

版 次: 2017年5月第1版

印 次: 2017年5月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0275-7

定 价: 45.00元

PREFACE

序言

数字影像将影响和改变人类生活

数字是一个多元的意义和象征，他所表达的是无所不能。

数字原来是纯数学和理科的概念，但是，今天的数字代表了技术和生活的全部，无论是在什么领域，数字和数字技术，彻底改变了人类传统的生活方式和思维方式。

现代摄影的数字化影像对于传播、媒体、交流产生了决定性的影响，又彻底改变了传统媒体运作的形式和传播的形式，数字及其技术强调的是生活和思维的无限主义，带来的是社会传播和影响的自由主义和多元主义。

数字使人类进入了后技术时代、后工业时代和后现代社会，也建构了 21 世纪社会、文化体系的核心形式与关键内容。

现代科技以及数字技术已经进入了社会生活的各个领域，特别是以数字影像构成的主流媒体内容，已经在改变社会生活的形式和内容，开始出现从物质到文化，从内容到精神的变化，影像的东西有利于成为我们表达思想和精神的有利媒介形式。数字化影像是现代科技的产物，为我们的媒体注入、编织起更加感知、理性的世界，媒体技术与媒体艺术也成为了我们生活的重要组成部分。

今天，影像正以强有力的态势介入、包围和控制人们的日常生活，人们时时刻刻、不知不觉地与影像世界共生、共存。作为数字技术构成的影像内容，已经成为人们对世界的一种了解、沟通、表达的方式，甚至是影响和改变社会某种思想和体系的变革力量。因此，我们可以毫不夸张地说，数字影像已经渗透到社会的各个方面，也是建构 21 世纪社会文化体系的主流脉搏。

从20世纪70年代开始，数字技术开始出现了端倪，并迅速在各个领域及媒体、艺术等各个方面开始运用，尤其是在摄影、电影、电视制作中的应用，对其传播和对社会产生了根本的影响，数字技术在工业及其他方面的应用，对人类和社会产生了颠覆性地取代和影响。我们现在可以清醒地看到，21世纪将是数字影像和数字生活的时代。

本系列教材从策划、论证、写作、出版，是目前国内为数不多的可以运用到现代高等教育“摄影专业”的实用教材。以全新的思维观念和知识结构，从社会、变化、时代角度，研讨由于数字及其技术的出现所带来的影像变化和观念变化。站在一个比较高的视点，探讨数字技术的出现，进行数字与摄影技术、摄影观念、摄影实际的研究，特别是在当下社会各个领域和媒体领域数字影像技术、数字摄影技术与艺术创作的结合方面进行梳理，着力探讨数字技术条件下的摄影发展和媒体艺术，力图在文字的写作和出版的内容中，用深入浅出的语言、实例、论述，对各个方面的内容和涉及数字摄影技术的各门课程加以经验总结。本系列教材主编陈华沙教授以理念独特，观点新颖，试图达到对已经开展数字化摄影课程的内容进行衔接，尤其是强调技术的实用性和观念的创造性，注重强调理论对实践的直接指导，力求理论联系实际的科学意义。本书的特色在于能够积极把握当前数字摄影和媒体传播的时代性、方向性，用最新的观念引导开展摄影技术、数字技术教学实践，书中的内容和教学方法操作性强，能够以最快的速度帮助学生掌握摄影技术与艺术表现的同时，又掌握各门课程的学习方法和具体应用。

全国政协委员
中国电影家协会 副主席
北京电影学院 院长 / 博士生导师 / 教授

教学进程安排

章节	课时
第一章 认识构图	12
第二章 影响构图表现的因素	12
第三章 构图的视觉设计法则	20
第四章 构图表现的手段与技巧	12
附录 著名摄影师谈构图	4

第一章 认识构图 / 2

第一节 摄影构图的基本概念 / 3

第二节 摄影画面构成的视觉形式因素 / 5

1. 画面中的主体与客体 / 5
2. 影像构成的视觉造型元素 / 6

第三节 关于一个好的构图 / 23

1. 关于视觉中心 / 23
2. 一个好构图的基本标准 / 25
3. 打破既定的规则 / 29

第四节 取景与构图 / 31

1. 对客观世界的观察与研究 / 31
2. 视角的选择 / 32
3. 取舍的问题 / 36
4. 景别的意义 / 38

第二章 影响构图表现的因素 / 45

1. 光的造型 / 46
2. 色彩的干扰 / 53
3. 镜头 / 55
4. 清晰问题 / 57
5. 画幅的形式 / 59
6. 画面中的点 / 64
7. 重叠干扰 / 66
8. 表现题材 / 67
9. 人的视觉心理感受 / 67
10. 创作主题 / 68
11. 线的干扰 / 69
12. 其他干扰元素 / 72

第三章 构图的视觉设计法则 / 73

1. 画面的平衡 / 74
2. 对比与协调 / 76

3. 画面的节奏 / 79

4. 集中与呼应 / 81

5. 特异构成 / 83

6. 重复表现 / 85

7. 封闭与开放 / 88

8. 黄金分割 / 92

9. 视觉引导线 / 93

第四章 构图表现的手段与技巧 / 95

第一节 借景 / 96

1. 利用前景表意 / 96
2. 框景式构图 / 98
3. 有效地利用背景 / 100

第二节 构图的再创作 / 101

1. 利用后期制作来完成的构图 / 101
2. 重新裁剪的构图 / 104

第三节 构图的极端形式 / 106

附录 著名摄影师谈构图 / 110

1. 顾铮 / 110
2. 卢广 / 112
3. 王川 / 114
4. 王宁德 / 116
5. 马良 / 118
6. 宋朝 / 120
7. 邱震 / 122

第一章 认识构图 / 2

第一节 摄影构图的基本概念 / 3

第二节 摄影画面构成的视觉形式因素 / 5

1. 画面中的主体与客体 / 5
2. 影像构成的视觉造型元素 / 6

第三节 关于一个好的构图 / 23

1. 关于视觉中心 / 23
2. 一个好构图的基本标准 / 25
3. 打破既定的规则 / 29

第四节 取景与构图 / 31

1. 对客观世界的观察与研究 / 31
2. 视角的选择 / 32
3. 取舍的问题 / 36
4. 景别的意义 / 38

第二章 影响构图表现的因素 / 45

1. 光的造型 / 46
2. 色彩的干扰 / 53
3. 镜头 / 55
4. 清晰问题 / 57
5. 画幅的形式 / 59
6. 画面中的点 / 64
7. 重叠干扰 / 66
8. 表现题材 / 67
9. 人的视觉心理感受 / 67
10. 创作主题 / 68
11. 线的干扰 / 69
12. 其他干扰元素 / 72

第三章 构图的视觉设计法则 / 73

1. 画面的平衡 / 74
2. 对比与协调 / 76

3. 画面的节奏 / 79

4. 集中与呼应 / 81

5. 特异构成 / 83

6. 重复表现 / 85

7. 封闭与开放 / 88

8. 黄金分割 / 92

9. 视觉引导线 / 93

第四章 构图表现的手段与技巧 / 95

第一节 借景 / 96

1. 利用前景表意 / 96
2. 框景式构图 / 98
3. 有效地利用背景 / 100

第二节 构图的再创作 / 101

1. 利用后期制作来完成的构图 / 101
2. 重新裁剪的构图 / 104

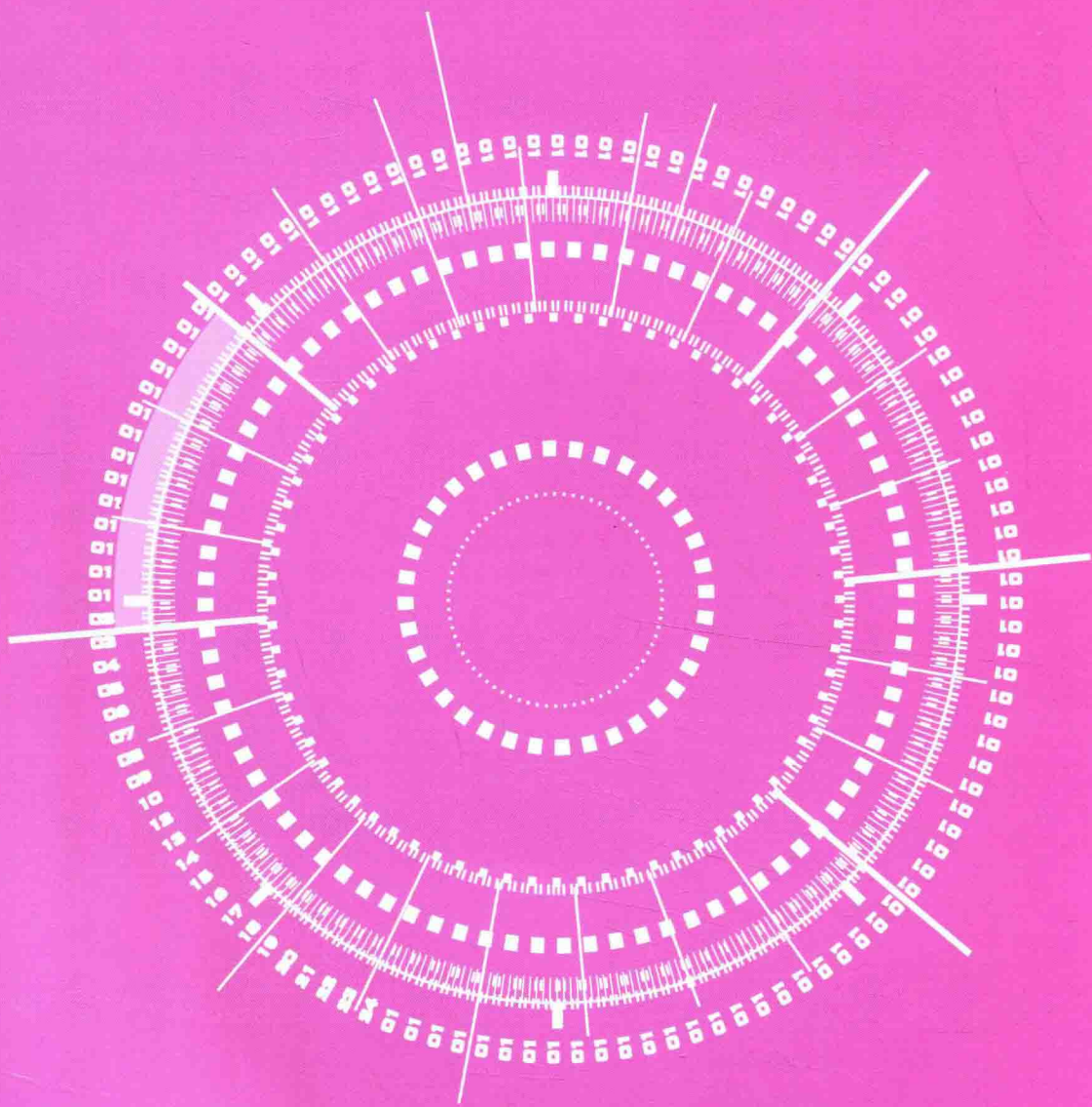
第三节 构图的极端形式 / 106

附录 著名摄影师谈构图 / 110

1. 顾铮 / 110
2. 卢广 / 112
3. 王川 / 114
4. 王宁德 / 116
5. 马良 / 118
6. 宋朝 / 120
7. 邱震 / 122

第一章 认识构图

目标：本章主要讲解关于构图的基本概念等理论问题，使学生能在一定深度把握构图的概念、意义，了解摄影画面的构成因素，熟练掌握一个好构图的基本标准以及观察、取景等相关层面的重要问题。

第一节 摄影构图的基本概念

构图是一个思维的过程，它从自然存在的混乱事物之中找出秩序；构图是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组织成一个让人可以理解的整体；构图是对这些要素的反映过程，目的是让这些要素向人们传达摄影家已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异或同情。

构图就是在帮助我们把现实事物按照一种主观意愿并以一种重新整合的方式出现，使重新整合在画面中的事物更具审美价值。[2]

构图是指艺术家为了表达某种思想和情感，在画面的特定空间中，主动地、有意识地组织安排各种形象的位置以及大小、主次、呼应、对比等关系，以期形成具有表现力的有机整体结构。[3]

构图是表现作品思想内容的重要因素，是摄影作品中全部视觉艺术语言的组织方式，它使作品的主题思想通过视觉的外在形式得到恰当的表现，只有当内部的思维结构和外部形式结构得到和谐统一时，我们才能得到一个完美的构图，这也就是所谓的内容与形式的协调问题。

构图是表达摄影师对现实世界的主观感受并将这种感受转变为一种视觉艺术形象时所采用的基本画面结构形式。虽然构图不是摄影的全部，但却是摄影创作成功的前提和基础。学会照相机的各种使用技巧（甚至是自学）是很容易解决的问题，但对于构图的经营与锤炼却将是伴随整个摄影生涯的。

构图是实现摄影师想法的最有效的手段，也可以说是唯一的途径。每一个具体的摄影画面都应该如实地体现摄影师特定的拍摄意图。[4]

一种艺术表达的思维方式

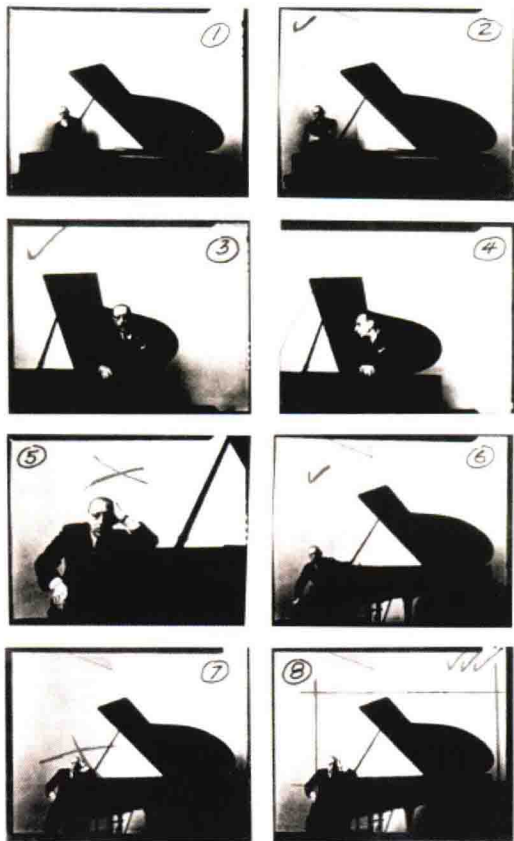
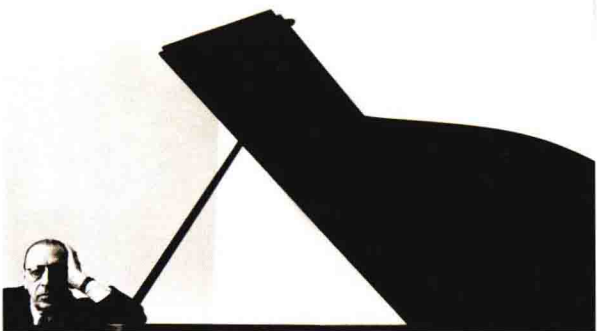
任何平面的视觉艺术，总是建立在一定构图表现基础之上的。没有一个好的构图来加以体现，再好的创作构思也难以在我们面前展现出来，或者展现得并不充分。

构图，从字面上来理解，首先是构，然后才有图。构就是构思、想象、组织画面，图就是我们最终的画面表达形式。也就是说，构图是在经过主观构想的基础上而最终产生图的思维创造过程。因此我们也不难理解，构图其实是一个从思维到实践的过程，一种艺术思维表现从无形到有形、从盲目到有序的过程。

构图是摄影师表达主观意识的视觉结构形式，一种表达艺术思维的载体。

一种构成摄影本体语言的主要内容

任何一种艺术门类都会有其独特的艺术表现形式，换句话说就是：任何一种艺术形式都有其自身艺术语言的表达方式。摄影最本质的特点就是纪实性，是以真实再现对象为主要手段的。这种真实的再现最终

美国摄影大师阿诺德·纽曼使用大画幅照相机反复拍摄了26张，再经过后期的严格挑选与裁剪，才成就了这张闻名世界的经典构成《作曲家伊·史特拉汶斯基》。我们从中感受大师经营画面的思维过程的同时，也可以深刻体会到经营构图之于摄影创作的重要意义。

在画面上体现出来的无外乎形、光、色的视觉形式。由于器材、拍摄条件、创作观念、题材等问题的不同，势必造成不同的构图表现形式。摄影作为一门独特的艺术语言形式，其独特性在于不同于其他艺术门类的创作工具、创作方式和最终的艺术表现形式，而这些不同因素又最终通过摄影的构图造型形式而体现出来。

一种影像造型的主要手段

构图是平面视觉艺术中的一个常用术语，也是平面视觉艺术的重要表现手段。《辞海》中解释：是造型艺术术语，指艺术家为了表现作品的思想内容和美感效果，在一定空间内安排和处理人、物、景的关系和位置，把个别和局部的形象组成艺术的整体。中国画中所谓之章法、布局、经营位置、计当黑白等皆为构图之意。

构图是造型艺术中的一个含义最为复杂的问题，是造型艺术创作的关键所在，构图是艺术的骨架，它能对作品的成功与失败起决定性作用。在造型艺术中，没有任何一个因素像构图这样，与主体、客体、表现主题、表现手段等诸方面有如此广泛、紧密的联系。[5]

摄影是平面视觉艺术中的一个艺术门类，构图理所当然也是它的重要表现手段，并在摄影艺术创作中占有着至关重要的地位。

第二节 摄影画面构成的视觉形式因素

1. 画面中的主体与客体

在摄影的艺术表现语言中，主体就是我们所要表现的对象，客体则是主体之外的事物，包括次要人物、环境、道具等陪体。对于人像摄影来说，人物就是主体，人物所处的环境就是客体。摄影画面构图处理的最终落脚点是突出表现主体、强化表现主题。因此，摄影构图处理的首要任务就是要正确选择和确立主体在画面中所占的空间位置和比例，合理地处理主体与客体的空间位置关系，善于选择和利用拍摄的角度和方向，善于利用景别的表现力，善于在画面中准确地配置形、光、色、影调、线条等造型因素，使作品达到形式与内容的高度统一。

主体，就是我们拍摄创作的主要对象，是作品中心思想的主要承载者，对于一幅成功的摄影作品，它也是画面的结构中心，这也就是趣味中心与视觉重点的统一，也即后面将要重点学习的“视觉中心”问题。一个没有主体或主体表现不明确的画面，就像我们写文章没有重点段落、没有中心思想一样，读后会让人感到茫然而不知所云。

客体，是画面中对主体起陪衬作用的景物或人物，客体与主体之间往往有着较为紧密的内在联系，对中心思想的表达起到辅助的说明作用。在画面的构成中，客体还起到渲染气氛、平衡和美化画面的作用。这正像安东尼奥尼曾经说过的：“没有我的环境，便没有我的人物。”主体人物的情感、命运、身份等问题的集中表现，得益于人物所处环境的有力烘托与暗示。如：电影《芙蓉镇》中造反派头子王秋赦所居住的摇摇欲坠的水上木楼，预示着文化大革命与“四人帮”迟早会垮台。而对于单幅的摄影作品而言，客体相对于主体应该处于次要的位置，绝对不能抢夺主体的重要位置而喧宾夺主，分散观众的注意力。客体处理得好坏是摄影作品成功的关键因素之一，它将直接影响到作品主题思想的表达与艺术品位的高低。

画面中的人物不仅是作品中心思想的承载者，而且也是画面结构的中心所在。画面中的主体人物在典型环境陪体的有力衬托下更显上海滩的别有情致

全摄影画廊供稿 《上海宽幅》系列之一 顾铮

主体人物所处的环境是客体，次要人物也同样是客体的一个重要组成部分，它们在照片中与主体一起共同组成了一个完整的视觉有机体。 维克多利亞·索罗钦斯基

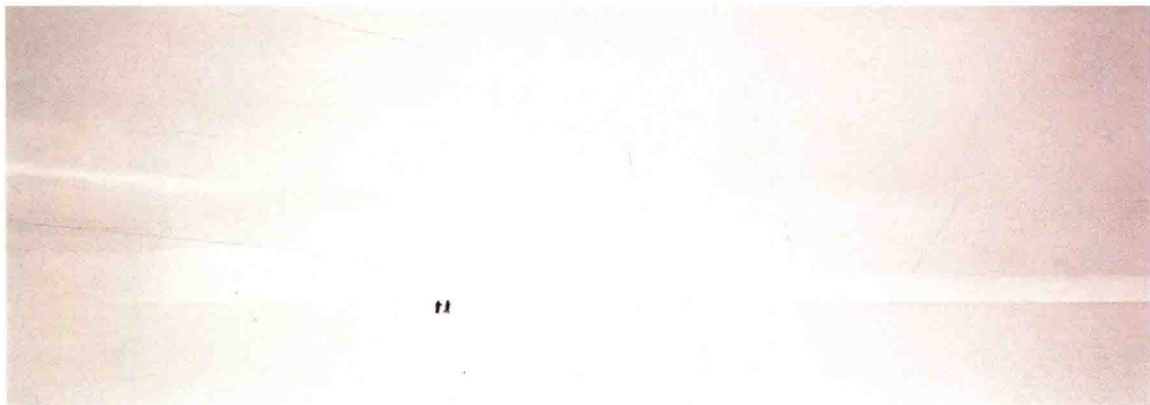
《风水-新风景-万豪国际》 2010 聂劲权

2. 影像构成的视觉造型元素

任何视觉造型艺术，都有一个共同点就是都由大量的不同视觉元素组成一个有机体。而在摄影表现层面同样如此，构成影像形式的除了最具摄影本体特征的不同层次的黑、白、灰影调外，还有点、线、面、色彩等诸多因素。因此，我们经营摄影构图其实就是在画面四条边框线以内做文章，处理出现在画面上的一切造型因素的相互关系，而这些造型因素其实就是呈现在画面中的影调及点、线、面、色彩等因素。

影调 是指构成摄影画面不同深浅的灰色调。在摄影的表现手段中，如果没有影调的参与，摄影的创意思维是无法得以体现的。影调是摄影重要的造型表现手段之一，在影调的表现形式中，也无外乎高调、正常影调、低调三种主要形式。摄影者可以根据画面创意的要求，主观地选择影调的表现形式。

高调 也称亮调、淡调，是摄影画面影调的一种极端形式，也是一种非常富有个性的影调形式。高调照片大量运用浅灰和白色构成画面，给人以明朗、纯洁、清新的感觉，适合表现以白色为基调的题材。拍摄时比较适合使用散射的正面光来表现，力求把景物的投影减少到最低限度，以追求平淡、柔和的画面感觉。高调照片虽然只采用色调等级偏高的部分，但仍然要求有丰富的层次，在画面中还是有少部分深色调存在的。由于在大片淡色调的衬托下，这一小部分深色调往往很突出并成为画面的视觉中心。（如下图）

全摄影画廊供稿 《虚空地貌》之一 Jean de Pomereu

全摄影画廊供稿 《虚空地貌》之二 Jean de Pomereu

全摄影画廊供稿 《虚空地貌》之三 Jean de Pomereu

运用高调形式表现人像，首先所拍主体和背景必须选择白色或浅灰色。光线要求为柔和的散射光。使用灯光时要利用辅助光或反光板消除主光产生的投影，拍摄时可以适当过量曝光，但尽量不要超过二分之一档。高调照片这种明朗、纯洁、轻快的感觉非常适合于表现儿童与少女题材。

百年印象画廊供稿 《美丽的缺憾》系列 宋世敏

正常影调 也称“中间调”，这是一种比较常见的也比较符合我们正常视觉心理习惯的影调，它与我们看到的现实事物的客观影调比较接近。画面有着非常丰富的黑、白、灰影调表现，其中中灰色在画面中占主要优势。使用这种影调表现，可以非常充分地表现被摄体的体积感、质感和丰富的影调层次，给人以和谐、细腻、真实的感觉。

《身份》系列之一“押运钱款”的人和两个漂亮女孩。 李楠

低调 是摄影画面影调形式的另一种极端，亦是一种非常富有个性的影调形式。低调照片大量运用灰、深灰和黑色影调构成画面，给人以庄重、肃穆、凝重、深沉的感觉。拍摄低调照片时，应使被摄体的整体感觉不要太明亮，画面上的深色影调占有大部分空间，曝光不宜过度。低调照片虽然大部分呈深暗影调，但仍然要有丰富的层次。

低调并不等于彻底的暗灰调，画面中还是有少量的亮色调，这一小部分亮色调在大面积的暗色调的烘托下，往往成为整个画面的视觉中心。低调照片比较适合使用逆光和适当正面辅助光配合来表现。低调影像比较适合表现老人以及较为严肃、沉重的题材。

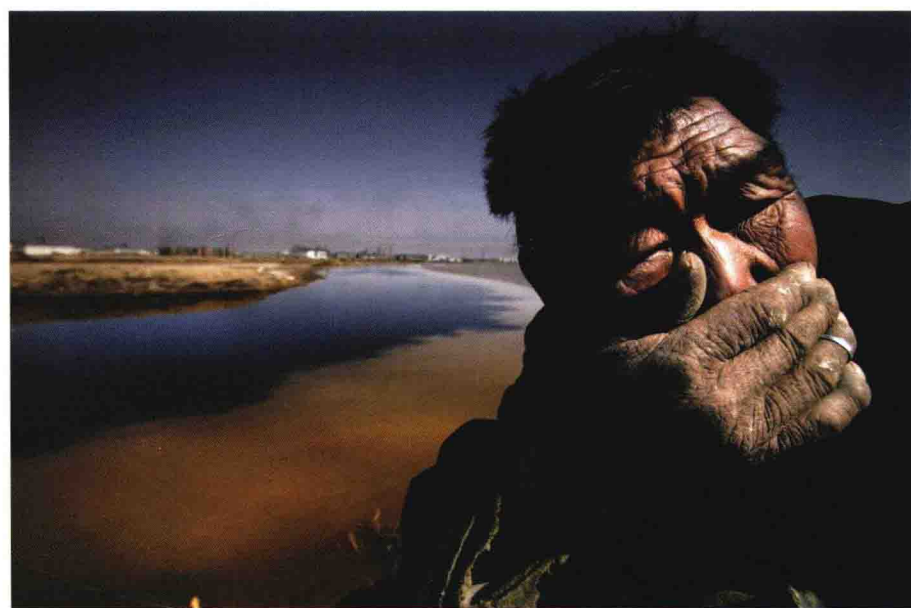
澳大利亚摄影师安妮·哥蒂斯充分运用黑色人体与背景，构成了极致的低调影像，由于黑白两色的对比运用，使主体更突出，主题更鲜明

影像的反差 在摄影的实践过程中，由于光线的强弱与明暗反差的对比大小不一，势必造成影调或柔和或强烈等形式上的变化，主要有软调、硬调和剪影三种形式。不同的影调形式会给我们带来截然不同的视觉感受。

软调比较适合表现较为柔美的题材。

珍妮特·博斯科尔

硬调比较适合表现较为粗糙质感以及在情感和视觉表达层面较为强烈的题材。

《中国污染调查》系列之一，在黄河边放羊的老汉受不了第三排水沟散发的臭气。

2006 卢广