

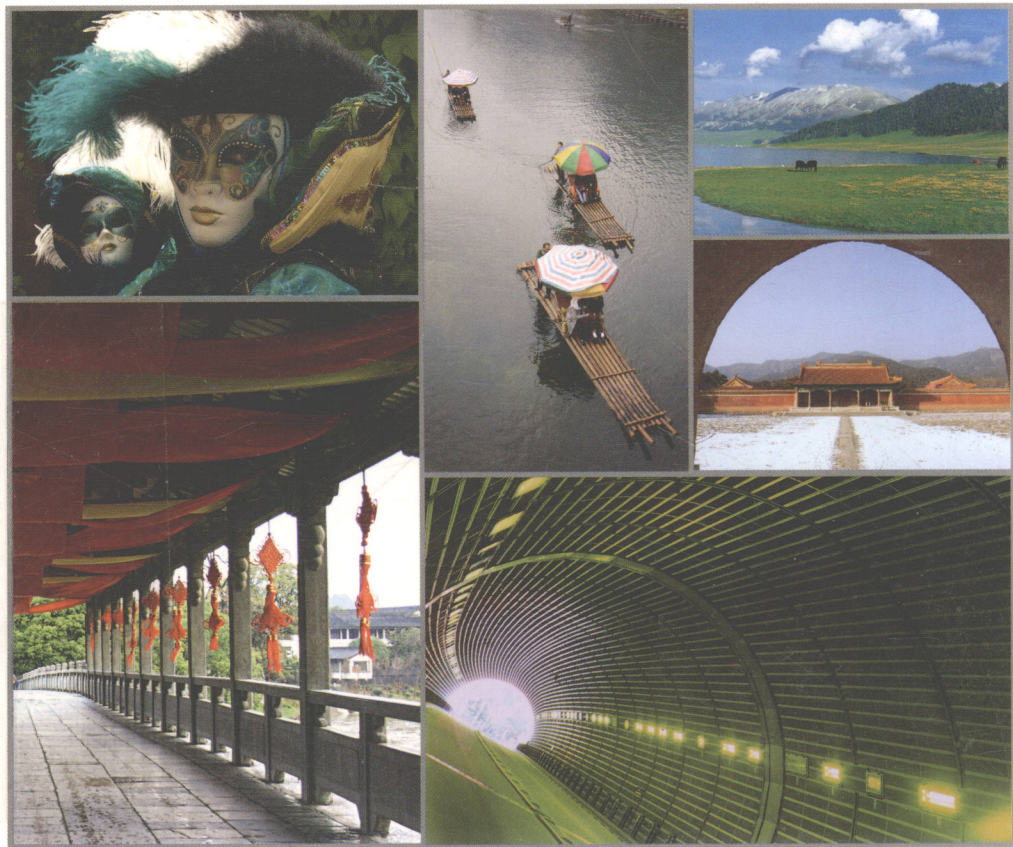
数码摄影

数码摄影丛书

数码摄影构图技巧

DIGITAL PHOTOGRAPHY COMPOSITION SKILL

赵道强 著

中国摄影出版社

J406/8

2007

◇ 赵道强 · 著 ◇

中国摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图技巧 / 赵道强著. —北京: 中国摄影出版社, 2007.1

ISBN 978-7-80236-051-8

I.数... II.赵... III.数字照相机—摄影构图IV.TB86
J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第164765号

责任编辑: 陈凯辉

装帧设计: 新知互动

书 名: 数码摄影构图技巧

作 者: 赵道强

出版发行: 中国摄影出版社

地址: 北京东单红星胡同61号 邮编: 100005

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpgph.com

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 32开

印 张: 3.25

版 次: 2007年10月第1版

印 次: 2007年10月第1次印刷

印 数: 1—5000册

I S B N 978-7-80236-051-8

定 价: 32.00元

版权所有 侵权必究

FAST FORWARD 前言

构图是摄影中常用的技巧。作为摄影艺术重要的造型及表现手段，构图在摄影中起着非常重要的作用。

摄影构图将客观的世界凝聚在有限的二维画面里面，运用艺术的思维方式和表现手法将作者所要叙述的主题思想、心情感受融入到摄影作品之中，以使观者产生真实切身的情感共鸣。

摄影构图是一个非常复杂的综合性课题，它涉及的范围很广，不仅涉及到摄影技术理论知识的层面，而且还涉及到美学的范畴。拍摄者艺术修养、审美能力的高低直接影响了其对摄影构图的组织与安排。所以，在学习摄影构图的同时需要对自己艺术修养方面进行加强和提高，以帮助增进学习的效果。

摄影构图本身具有很强的实践性，而且在拍摄的过程中你会发现构图是一项非常具有创造性的活动，无论怎么做，都会产生全新的视觉感受，这一点是其他的学科所无法达到的。而在学习摄影构图这一发现与创造的过程中，你一定会体验到无穷的乐趣。

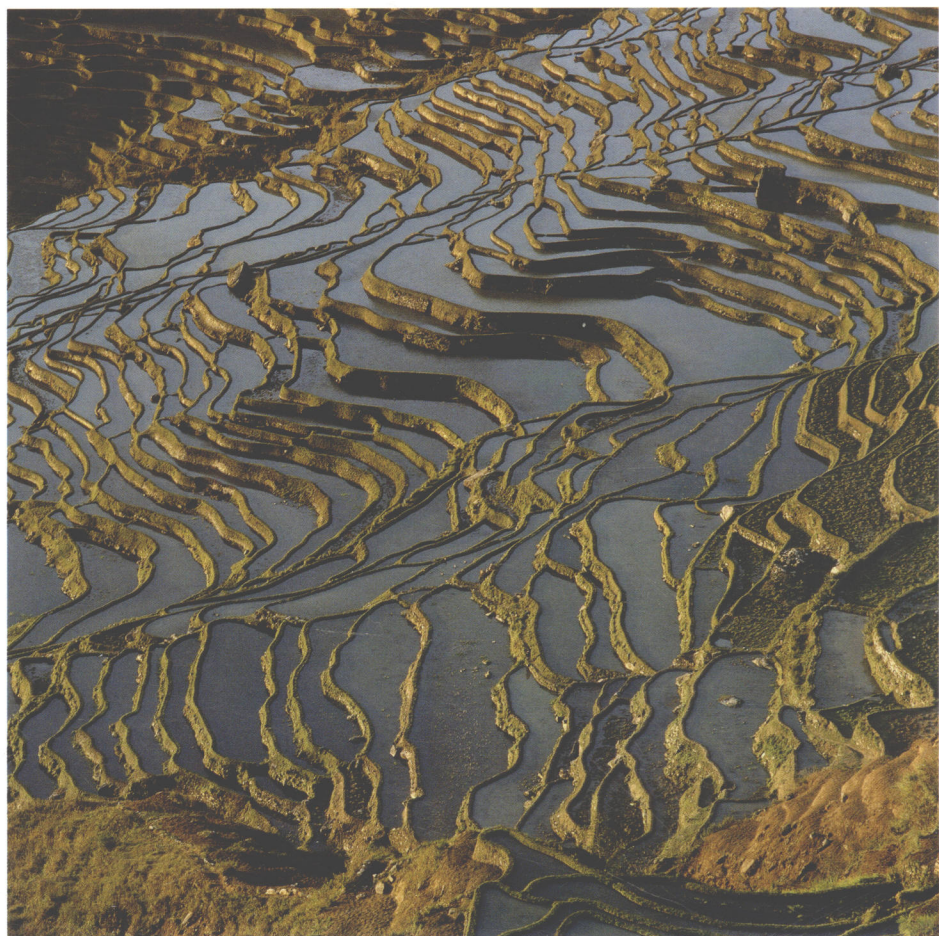
本着和广大摄影爱好者共同学习为目的，本书对一些摄影构图创作的基本法则和规律进行了总结，希望对大家今后的摄影学习起到一定的引导作用。

同时，摄影作为一门与时代科技同步发展的艺术，永远都处于不断的向前发展，对于摄影构图没有一个方法是绝对正确或是绝对错误的，只有发挥自己的想象力与创造力，才可以使自己不断向新的高度攀登。

编者

2007 年国庆日

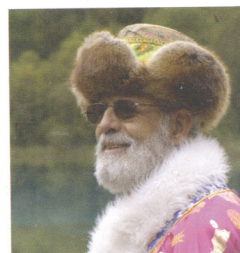
◆ 摄影中的构图

摄影构图的概念	2
摄影构图的概念有广义与狭义两方面的内容	2
摄影构图具有三方面特性	3
构图在摄影中的地位	4
构图的基本要素	5
主体	5
前景	7
背景	8
陪体	9
空白	11
构图优劣的评判	15

◆ 摄影构图的创作

构图与画幅	18
横幅构图	18
竖幅构图	19
方幅构图	19
全景构图	20
构图与拍摄角度	21
方向与构图	22
拍摄高度与构图	24
距离与景别	27
影响构图的各环境要素	33
光线	33
线条	46
色彩	49
空间	57

◆ 摄影构图实战技巧

基本的构图方法	60
三分法与黄金分割	60
曲线构图与 S 形构图	61
三角形构图	62
圆形构图	63
斜线构图与透视关系	64
框架构图	65
散点构图	66
构图实践与技巧	66
构思	67
观察	67
技巧	69
使画面产生韵律感的节奏	83
摄影构图的整体风格	96

摄影中的构图

摄影不是一门单纯的技术，它是综合了理论、实践与美学的一种造型艺术，它通过对光线、色彩、线条的组织和安排来再现被摄者的客观、真实的状态。

摄影的理论知识包括技术和艺术两个大的方面，摄影构图属于艺术理论中一个比较复杂的问题，它涉及到造型艺术与美学艺术的范畴，因此也是一个综合性较强的问题。

不过，摄影构图具有很强的实践性，在实践的过程中，会发现它内在的个性和艺术性，这个过程不仅会很好地提高摄影构图技能，同时也会发现这其中有很多的创作乐趣。

摄影构图的概念

摄影构图借鉴了美术构图的概念以及原理，它的主要目的是为了获得理想的画面形式以达到主题思想的最佳表达。

▲ 构图直接影响着画面思想内容的表达

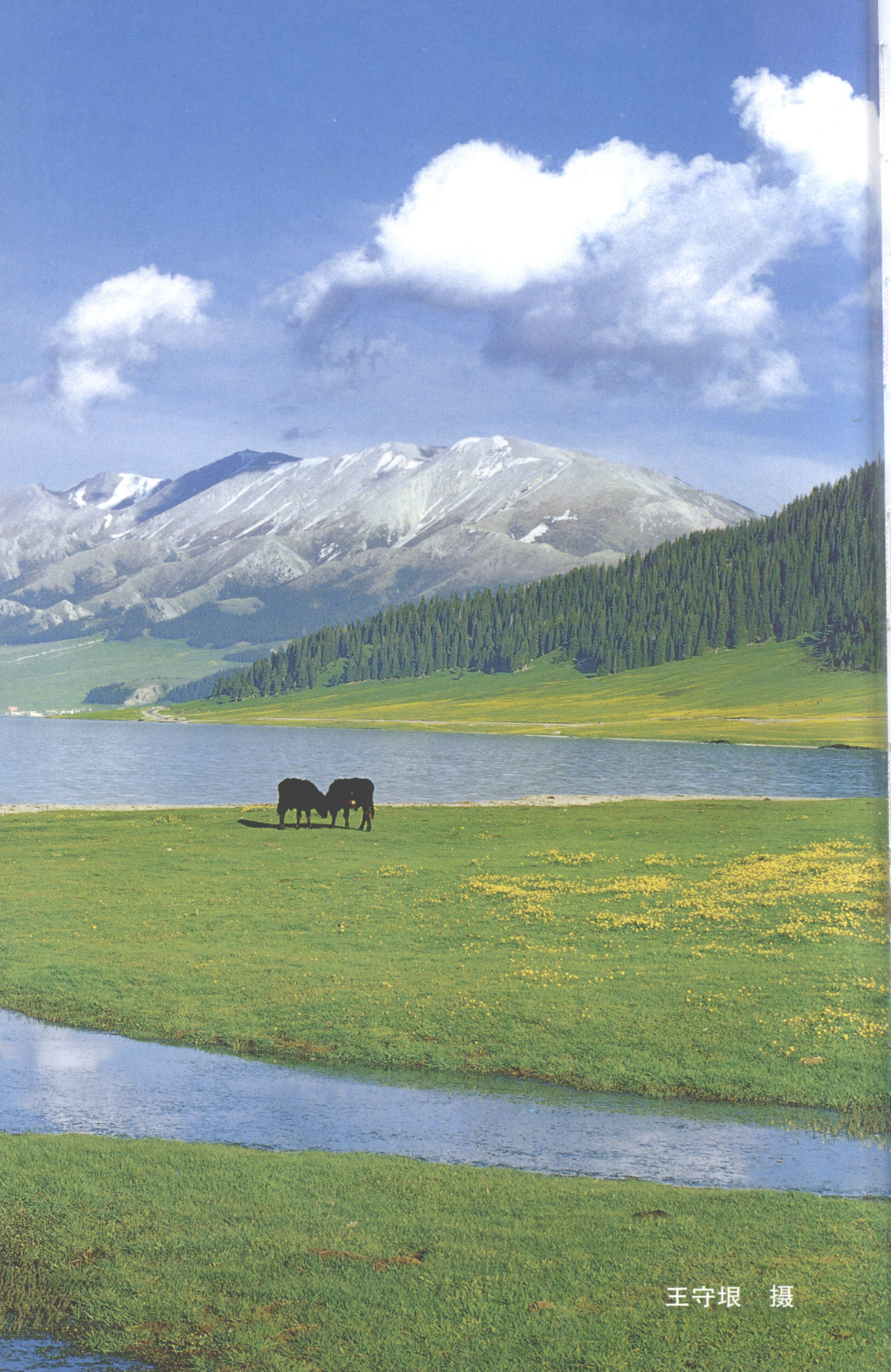
✓ 提示

用数码相机来选择构图，有着无比的快速与方便，你能对所拍的作品进行即时的回放、删取。当你充分地掌握了构图的技巧之后，用数码相机拍摄无疑是你的首选。

■ 摄影构图的概念有广义与狭义两方面的内容。

广义上的摄影构图包括拍摄题材的选择、拍摄主题的确定、表现画面形式的手段、造型技巧的运用等一系列的问题，也就是对摄影创作的整体把握与安排。

而狭义的方面是指在拍摄的过程中，具体对拍摄画面效果的把握，即将点、线、面和光、影、色通过一定的技术、技巧构成有机结合的画面效果。

■ 摄影构图具有三方面特性：

1. 纪实性。

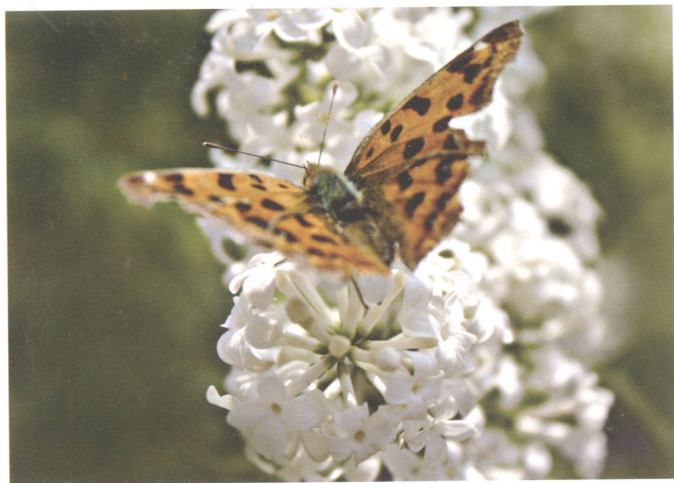
摄影构图面对的是客观对象，有些事物，比如拍摄的现场、光线、人物对象等，是不可以根据拍摄者的意志发生理想化而改变的，只能根据实际情况进行客观的安排与组织。这样，只能如实记录拍摄当时的实际情况，虽然这一特征应该算作摄影构图的局限之处，但是，却体现了摄影的纪实性。

2. 一次性。

摄影的画面构图与摄影这一短暂过程是同步实现的，这一点是其他造型艺术无法达到的。而且，随着曝光的完成，摄影构图也就此固定下来，在这一次的拍摄中无法做出任何更改，要想改变构图，只有重新进行拍摄。

3. 机遇性。

“机不可失，时不再来”这句话对于摄影构图来说非常适用。因为摄影本身就具有瞬间性，而拍摄者面对的这个世界，无论何时何地都在不断的运动与变化。现实是丰富多彩，瞬息万变的，抓住机遇，就很可能抓住了一次完美的构图，如果没有把握好瞬间的机遇，那么可能永远失去了这个无法再造的形象。

◀ 构图作为与摄影不可分割的一部分，也带有一次性与机遇性，抓住瞬息万变的美会取得意想不到的拍摄效果。

摄影构图的这几点特性，也决定了它在摄影中的重要地位。

构图在摄影中的地位

摄影构图在摄影中占有举足轻重的地位，因为每次拍摄一张照片，同时就获得了一种构图，构图与摄影是如影随形，一刻也无法分开的。

用一个形象的比喻来描绘摄影的话，那么摄影就是利用光线来画画，如果摄影比作绘画艺术，那么构图就是这门艺术的核心。

▶ 将拍摄对象合理安排，使之在画面中传达有效的信息。

说构图占据摄影艺术的核心地位非常恰当，因为表意的来看，摄影构图就是安排布置摄影各要素，使之很好的传达拍摄信息。

深层来说，摄影构图是拍摄者对客观世界的理解与发现，表达了拍摄者一定的思维理念。

画面里所呈现的世界和客观世界其实是有一定差别的。因为，拍摄者可能为了达到某种思维理念表达的目的和效果而选择了典型性的事物进行

▶ 在拍摄照片的同时，拍摄者的思想也融入到作品中。

拍摄，甚至在典型性事物之间还进行了选择与提炼，使所要表达的思想得到最大程度的集中与突出。所以，拍摄所得的画面是经过拍摄者主观创造过的，而构图就是为了这种主观创造的总体思想的前期指导。

综上所述，说构图是摄影的主导也好，占据摄影核心地位也罢，总之摄影离不开构图，而且构图是摄影中最能够产生创造性的要素。

想要对摄影进行创意，对构图进行创作，那么就有必要对摄影构图的基本要素进行了解。

构图的基本要素

根据拍摄对象和所要表达的主题内容的需要，可以将摄影构图分为主体、背景、陪体和空白四个最主要也是最基本的要素。

■ 主体

主体是画面的主要表现对象，它既是画面的内容中心，也是画面的结构中心，而且还应该是吸引观者眼球的视觉中心。也由此可见其主体的地位是非常重要的。

主体对象通常情况下是一个单一的对象，或者是一组对象。突出的主体形象，可以形成一呼百应的引领效果，如果主体地位没有得到有效的突出与强调，那么画面就会显得散乱而且平淡，让观者无法领会拍摄者所要表达的意图和拍摄思想了。

▼ 拍摄主体在画面中应该是吸引观者视线的视觉中心。

想要获得主体突出的地位，需要从以下的三个方面考虑：

1. 主体的形式。

这包括主体的形状、轮廓、明暗、色彩等情况是否清晰突出，清晰而突出的主体形式的作品，易于引起人们的注意。

2. 主体的位置。

主体并不一定非要占据画面的中心位置，只要符合拍摄的主题思想和创作意图，它就可以出现在画面中的任何位置。但是，无论将主体放在画面的什么位置，在

处理上都要使其鲜明突出，当拍摄主体确定之后，要尽量运用各种艺术化的造型手段来对其进行塑造，比如虚实呼应、冷暖对比、远近明暗等手法，都可以对主体进行有效的烘托与塑造。

▶ 在拍摄时，对主体进行有效的烘托，可以借助一些造型手段，比如虚实、冷暖、明暗对比等。

3. 主体的面积。

主体在画面中所占面积的大小对影响主体的突出程度也是一个重要的方面。最简单的来说，面积大的事物比较醒目，容易突显出来。但是并不是所有情况下都适用的。由于拍摄对象的性质和拍摄者所要表达的主题不同，面积给人的感觉也会随着表达方式有所不同。比如大面积低亮度的事物反而不如小面积高亮度的事物更加夺目。所以在拍摄的时候还需要对当时的光线、被摄者的色彩等方面进行综合考虑。

■ 前景

前景是处于拍摄主体前边的景物，它距离拍摄者最近，也就是最靠近相机。

前景的使用是为了增加画面的内容，以使构图更加丰富。具体的作用有如下几点：

1. 增强空间感。前景的使用，可以增加画面中的虚实结构以及明暗色调的层次感，从而带来视觉上的空间透视感。

▼ 前景的使用可以增加画面的空间感。

2. 表现环境特征。前景的加入，能够表现主体所处环境的特征，不同的前景有自己的特色，可以体现季节、地点的特征。

3. 渲染气氛。掩映的效果可以增加画面的神秘、静谧等气氛的特征，还可以使画面得到装饰的美感。

▼ 前景的使用可以表现环境，还可以渲染气氛，增加画面美感。

■ 背景

背景也就是后景，是处于主体后面的景物。背景的作用在摄影构图中主要是烘托主体，同时还兼具可以点明主体事物所处地点、环境，营造气氛，帮助叙事及表情达意的作用。

在对背景的处理中需要明确，背景是用来表达画面主题的。在全景清晰的情况下，背景可以和主体产生对比、呼应的效果，从而深化主题思想；如果背景在画面中不能给人明确的意义，那么这样的背景就是多余的，需要对其进行排除或者淡化。

背景的不同，所表现的主体事物也会随之发生一定的改变。选择背景需要注意两方面的问题：

▼ 选择好背景，对于表现主体起到很大的衬托作用，不仅交待了主体所处环境，还可以使画面获得色彩、明暗、虚实结构，使画面丰富美观。

1. 抓典型。

所谓选择典型的背景，是根据主题内容来决定的，通常在特定的环境可以表现特定的内涵与相关意境。选择典型背景的同时要注意其色调、影调要与被摄主体相协调。

2. 重结构。

所谓注重背景的结构，是从画面的构图形式来说。背景的明暗、虚实对主体的表现，画面构图的组织起着很重要的作用。通常对背景的要求是力求简洁，宁缺毋滥。凌乱多余的背景，不仅无法很好的突出主体，

还会破坏画面的整体美感。

■ 陪体

陪体的作用，正如它的叫法的表面含义一样，即在画面之中作为陪衬的物体。

陪体的作用

陪体是与主体息息相关的事物，它的作用就是为了烘托、渲染主体，使主体在得到突出的同时还可以均衡画面和渲染气氛。

但是陪体的作用并不是这么简单。适当的运用陪体，可以对主体起到限定、阐释和美化的作用。

1. 限定作用。

起到限定作用的陪体，一般选择与主体相关联的事物，配合主体来说明画面的内容，这时适当地运用陪体，可以防止观者因为画面发生歧义而产生误解。也就是对主体起到解释说明的作用。

▼ 陪体对画面起到限定、补充作用的同时还可以美化画面。

2. 阐释主体。

阐释主体的作用，一般可以采用与主体形成对比或起到反衬作用的陪体，这样，在给人强烈的视觉冲击

的同时，可以引发观者对这种对比与反衬的深入思考，从而使所要表现的内容进行更深层次的挖掘与阐释。

3. 美化画面。

在画面当中，陪体的美化作用最显而易见。陪体的运用，使主体不再孤立无援，一张呆板的摄影作品

会因为陪体的出现而更富活力。陪体不仅使画面的内容更加丰富生动，而且适当安排陪体，还会增加画面的层次

感与纵深感。尤其在拍摄花卉的时候，表现单一的个体会使画面过于单调，而用相似的陪体点缀起来，会使观者在画面的形式变化中欣赏到节奏感。

在处理陪体的时候，一般有两种方法：

1. 直接法。

直接法就是将陪体直接放在画面的内部，这种方法要求陪体在画面当中与主体可以形成一定的对比关系，但是不能压过主体，在这种方法中，主次关系就显得很重要，需要使用虚实、明暗的方法进行处理。一般直接将陪体放进画面的方法中，陪体面积要比主体小，往往被安排在前景、背景或者某个边角的位置，不需要完整的形象，只要可以起到陪衬说明的作用就够了。由于陪体呼应主体而构成一定的情节，所

▶ 使用陪体点缀使画面获得更好的节奏感

▶ 直接法是指陪体出现在画面中，但是不需要形象的完整，比如画面中的男子和小女孩的母亲都是处于陪体的地位。

