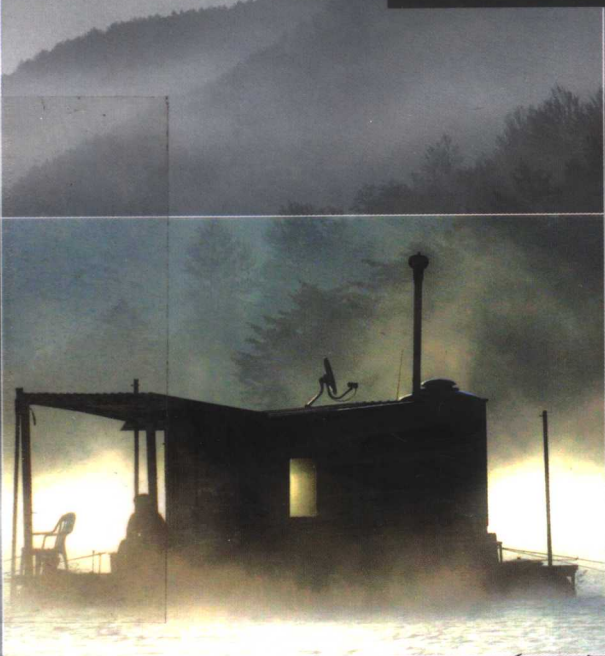

数码摄影 构图

[韩] 郑承益 著
李红姬 李明吉 译

至高
至臻

眼界
影像

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

TB86/14

2007

数码摄影 构图

[韩] 郑承益 著
李红姬 李明吉 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

数码摄影构图 / (韩) 郑承益著; 李红姬, 李明吉译. —北京: 人民邮电出版社, 2007.9

ISBN 978-7-115-16116-1

I. 数... II. ①郑...②李...③李... III. 数字照相机—摄影构图—基本知识

IV. TB86 J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 055369 号

版 权 声 明

Photo Composition by Jeong Seng IK

Copyright © 2006 Hanbit Media, Inc. All rights reserved.

Originally published in Korea by Hanbit Media, Inc.

本书中文简体版由韩国 Hanbit Media 出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有, 侵权必究。

数码摄影构图

-
- ◆ 著 [韩] 郑承益
 - 译 李红姬 李明吉
 - 责任编辑 陈 昇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
 - 新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 880×1230 1/24
 - 印张: 12
 - 字数: 274 千字 2007 年 9 月第 1 版
 - 印数: 1~5 000 册 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2007-1662 号

ISBN 978-7-115-16116-1/TP

定价: 54.00 元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

内 容 提 要

照片是以非语言的静态视觉效果表现对象的一种手段，而独创性地表现自己所观察对象的手段便是构图。本书通过众多精彩实例介绍了构图的各类基础知识、人物摄影构图以及风景照片摄影构图等内容。

本书适合各类摄影爱好者阅读，对初学者尤其有帮助。

作者简介

作者：郑承益

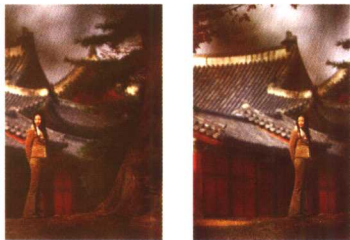
jsi0805@jsipphoto.com

<http://jsipphoto.com>

- 现职：Web社区摄影讲座主讲教师（Posting）
- 展览：风景照片、人物照片的摄影展示
- 活动：歌手/艺人的相册摄影及画报摄影
KTF（大韩足球协会）社报、韩国雀巢（nestle）社报以及其他各种月刊报纸和杂志上提供照片
- 获奖：Kia汽车摄影竞赛大奖；入选韩国摄影作者协会第12届西山全国摄影群星奖
- 著作：与他人合著了youngjin.com出版的《DSLR完全学习》

摄影是以非语言的静态视觉效果表现对象的一种手段。但是，仅仅利用相机的机械功能，不能展现摄影瞬间的状态和感受，以及与被摄体交互的过程中获得的视觉效果等丰富的内容。在画面上以最完美的方式布局对象、色彩、光线、形态等无数个相片构成要素的能力，即“构图”，在创作优秀照片的过程中起着重要作用。

独创性地表现自己所观察对象的手段便是构图。构图没有绝对的“定式”或“定规”。那么，我们为什么还要学习构图呢？

左侧摆出了两幅照片。虽然这两幅照片的拍摄地点、人物均相同，但是给人的视觉效果却完全不同。画面的布置和取景，即构图的差异使得左侧的照片看起来更加稳定，使背景和人物融为一体形成了优秀的照片。

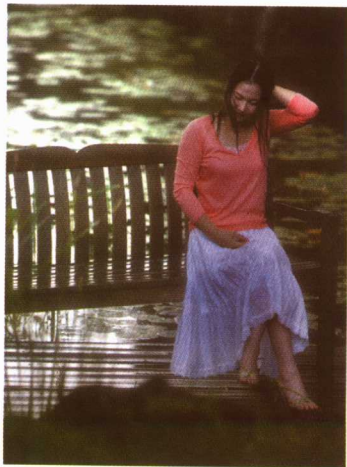
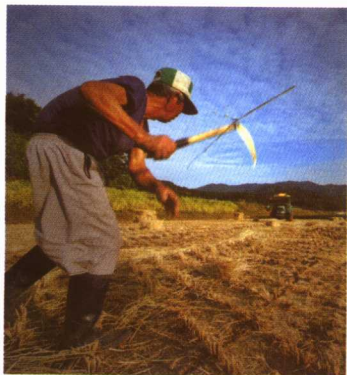
通过学习构图，犹如“以这样的构图观察此类被摄体，该状态可以选择这样的表现方式。”等，读者不但可以提高观察对象的能力，还可为照相打下基础。

我作为本书的作者当然也经历了长时间的磨炼、无数次的失败后，才真正理解了“构图”。当时没有一书籍系统化地介绍过构图。以此为借鉴，我才决心与读者分享自己曾经经历的、观察对象的视觉感受，以及为不同对象选择最佳构图的经验。

在这里向给予帮助的所有人表示感谢，向Hanbit Media所有工作人员及文珍珠组长表达谢意！

作者 郑承益

目 录

PART 01

影响照片最终效果的画面布局——构图

- 2 Lesson 01 照片构图和取景
- 3 Lesson 02 构图是否为决定照片好坏的绝对因素
- 4 Lesson 03 决定构图的3个基本条件
 - 1.突出构成 · 4
 - 2.明确主题 · 6
 - 3.简洁的画面 · 9
- 11 Lesson 04 构图的三要素和基本单位
 - 1.照片构图的三要素——线/形/明暗（色彩） · 11
 - 2.构成要素的基本单位——点/线/面 · 16
- 22 Lesson 05 不同角度表现多种视觉效果
- 25 Lesson 06 捕捉视觉效果
- 26 Lesson 07 好的构图和不合理的构图
- 30 Lesson 08 构成稳定构图的空间分割法
 - 1.好的构图推崇规则——黄金分割 · 30
 - 2.三等分横向和纵向的三分法则 · 32

目 录

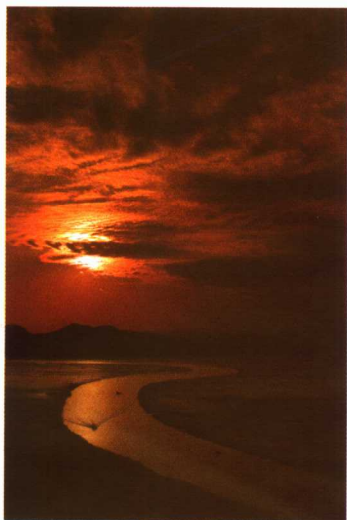
PART 02

人物摄影构图

- 38 Lesson 01 突出人物的取景方法
 - 1. 竖拍照片的取景 · 40
 - 2. 横拍照片的取景 · 42
- 48 Lesson 02 人物摄影中的基本取景方法
 - 1. 全景 · 49
 - 2. 中景 · 52
 - 3. 中近景 · 53
 - 4. 近景 · 55
 - 5. 特写和大特写 · 57
- 59 Lesson 03 角度和定位
 - 1. 被摄体和照相机的位置关系——角度 · 59
 - 2. 相机定位 · 79
- 82 Lesson 04 人物照片的画面构成和构图
 - 1. 人物照片构图的类型 · 83
 - 2. 留白的布局 · 113
- 115 Lesson 05 人物照片的实战摄影
 - 1. 广角镜头拍摄的照片 · 115
 - 2. 标准及望远镜头拍摄的照片 · 124
- 131 Lesson 06 介绍精美的人物照片

目 录

PART 03

风景照片摄影构图

154 Lesson 01 风景照片的画面构成

- 1. 风景照片的取景 · 154
- 2. 相机定位 · 157
- 3. 画面构成的条件 · 160

166 Lesson 02 风景照片的构图种类

- 1. 水平线构图 · 166
- 2. 垂直线构图 · 168
- 3. 斜线构图 · 170
- 4. 对角线构图 · 172
- 5. 曲线构图 · 174
- 6. 放射形构图 · 176
- 7. 三角形构图 · 178
- 8. 倒三角形构图 · 181
- 9. 中心点构图 · 183
- 10. 对称式构图 · 185
- 11. 隧道式构图 · 187
- 12. 棋盘式构图 · 188

190 Lesson 03 根据素材确定构图

- 1. 日出/日落 · 190
- 2. 花 · 195
- 3. 溪流/瀑布 · 200

目 录

- 4. 树木 · 205
- 5. 天空和云彩 · 209
- 6. 山/云海 · 213
- 7. 大海 · 217
- 8. 草原 · 222
- 9. 湖水/湿地 · 227
- 10. 雪景 · 231
- 11. 夜景 · 236
- 12. 鸟类 · 241
- 13. 昆虫/动物 · 246

250 Lesson 04 介绍美丽的风景照片

水平线构图/娱乐场地风景

≤ Cannon EOS 10D, 1/180s, F6.7, ISO 100, 35mm

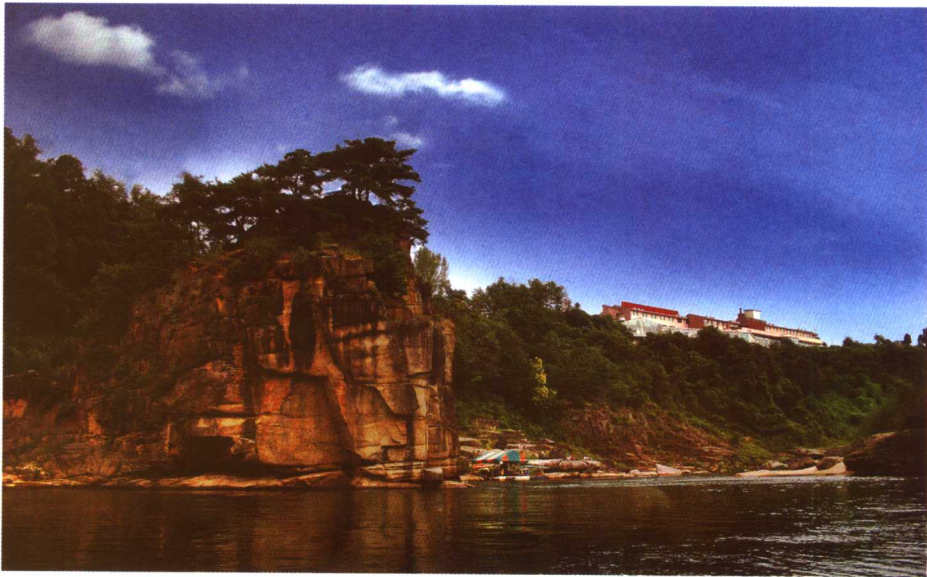
这是蓝天下的雪景。通常下雪后的天空是灰色的，且大部分为冷色调，很难看到这样的蓝天下的雪景。为了表现童话般的安详和寂静，画面布局中使天空更高，还特别塑造了屋顶上的黄色储水罐和红色的娱乐设施，并利用水平构图拍摄了画面。蓝色天空和白色积雪的清涼色彩表现出稳定感，储水罐和娱乐设施的鲜艳色彩掩饰了水平线构图的单调效果。水平线构图的优点在于给人稳定感、舒适感及静态效果，但是也容易使画面单调。

Lesson 01

照片构图和取景

构图 (Composition) 是“美术”、“照片”等造型艺术领域中很重要的要素, 主要指形、色、位置等的分配。照片的构图是指, 在称做取景 (Frame) 的这个视觉框架上构成画面, 这与美术中的构图有一定的差异。简单地讲, 与美术构图相比, 照片这个视觉框架画面的构成更加自由和灵活。

初学者要想把看到的真实三维世界记录到二维平面的照片纸上, 这在技术上并不容易实现。由被摄体和背景的形态、色彩、位置等多个要素构成画面时成为基准的便是照片的“构图”。

水平线及斜线构图
铁原 孤石亭的全景

照片构图有一定的理论性, 因此很有可能持有“构图难”的偏见。但是, 我们通过日常生活中接触的图画、电影及照片等, 已在无意识中吸取了让人头疼的照片构图理论。因此, 唯有总结欣赏者的各种见解后再与构图理论进行比较的方式才能使我们更加轻松地学到照片构图。

Lesson 02

构图是否为决定照片好坏的绝对因素

照片构图只是摄影入门的引导者，这并不是就一定要遵守的规章。拍摄照片直接受摄影者目的的影响，是极具个性化和创作性特征的活动，因此即便严格遵守构图布局，也未必能拍摄出优秀的照片。

对于摄影初学者来说，熟悉构图基本手法后，自然会产生创作性灵感，从而演绎充满个性特征的照片作品。为了形成好的摄影构图，必须充分考虑各个被摄体的取景、摄影角度、定位等因素。即，主体的位置和大小，拍摄角度，全景和背景之间的关系，灯光的方向和性质，对比度和远近感的形态，地平线的位置等这些大量的条件都要根据“自己的意图选择和确定”。但是不能仅仅停留在这些条件的选择上，还要在画面上合理布局选择的要素，从而向观赏者明确传递作品的主题。

另外，必然与相机的位置和摄影角度，拍摄距离和被摄体的大小，被摄体的位置，远景和近景，色彩对比度等多个要素相互作用，而摄影人员还要选择这些要素的共同点。选择摄影对象并按下快门的瞬间就会诞生自己的一幅图像作品，为此我们要时时刻刻考虑到这些多方面的要素。

水平线及斜线构图 ▶
秋收中的田园农夫

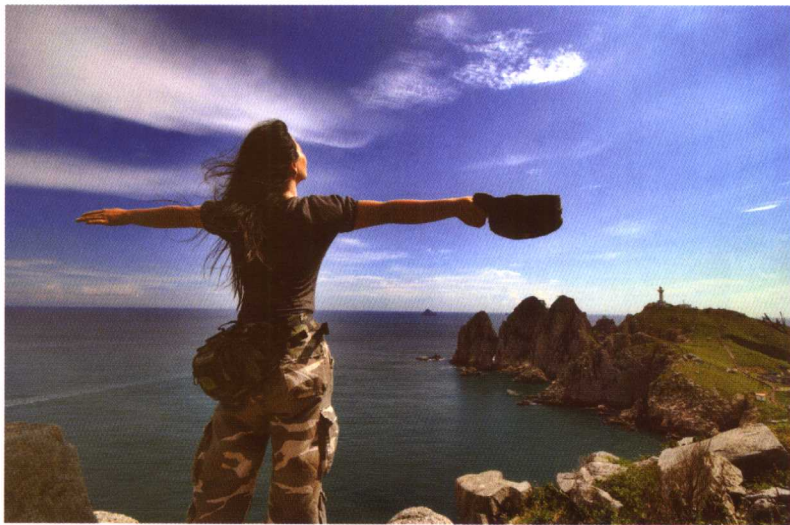
Lesson 03

决定构图的3个基本条件

确定构图时，为了表现主体，我们需要一些可吸引大众视线的强力条件。“突出构成”、“明确主题”、“简洁的画面”便是确定构图之前应满足的3个条件。

1 突出构成

没有构图的照片只能算是记录性的照片。以美丽的风景作为背景拍摄的无构图照片，只能说是“本人到过这里！”的见证。此时我们没有必要费尽心思去寻找独特的创作性因素，只需简单思考背景和被摄体之间最融洽的结合方式。

照片1-1 ►
有结构的照片

<照片1—1>中，以小岛为背景的展开双臂的人物在光线的强度、位置和角度，背景和被摄体的构成上都体现了结构特性，从而生动地表现出吹着凉爽的海风感受自然气息的姿态。突出了站在岛顶端的人物展开双臂后，从双臂之间流露的光亮和岛的结构，而以天空和大海为背景的人物形象也突出了构成。

照片1-2 ▶
简洁的照片

<照片1-2>以低角拍摄了黄色稻田中的两个人物，从而突出了稻穗的金黄色和天空的蓝色，使人感受到秋天的气息。这样通过色彩结构成功塑造了人物的动作所引起的“秋之远足”这个主题。该作品特意使天空和金黄色稻田的稻穗失焦（Out Focus），使画面构成柔和，且天空和田野的色彩互补，从而塑造出更加简洁的照片效果。

即，所谓的突出构成并不是简单的画面布局，而是指充分反映出摄影师所要表达的主题，且使观赏者产生共鸣的结构。

对于画面的突出构成可听取它人的建议，通过这样的“感性研究”，读者很快就会形成自己个性化的独特的画面构成。

2 明确主题

照片的主题与构图都是非常重要的照片要素。“主题”是摄影师所要表现的意图，这与拍摄的目的也有密切的联系。例如，“爱情”、“悲伤”、“孤独”等都可以作为主题，但是这些并不能直接拍摄到照片上。照片所能拍摄的只能是“素材”。素材是现实中的具体对象，包括山、树木、人的眼睛和建筑物等。

即，为了明确照片的主题，就要通过素材不断地练习表现主题的方法。拍照之前要选好摄影对象（素材），并为了以最美最明确的方式表达摄影主题，必须设计画面的构成。

照片1-3 ▶
表现主题的照片

<照片1-3>是韩国道路公司选定的美丽公路“三千浦/昌善大桥”的夜景，而该照片的主题是“由光开辟的美丽公路”。这并不是简单地拍摄“焰火游戏”，而是通过焰火游戏这个素材塑造美丽的公路，因此把贯通海面的大桥赋予了“公路”这个主题。我们随时都可以拍摄大桥的夜景，但是很难捕捉到这样的焰火场景。虽然焰火形态并不完美，但是摄影的意图在于突出“路”，因此该作品可以看做是一个成功的实例。

明确表现主题的最有效的方法是拍摄主体的特写镜头。这有助于明确作者所说的摄影意图。

▲ 照片1-4 主题（梦幻性感觉的清晨）不明确的照片

▲ 照片1-5 主题明确的照片

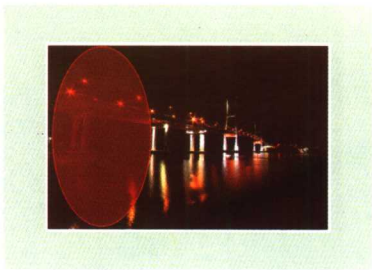
如<照片1-4>所示，以湖水上大面积的烟雾为取景对象时不能集中人们的视线，而如<照片1-5>所示，拍摄水中烟雾和湖上渔船的近景却更能表现烟雾效果，散发着更加浓烈的清晨梦幻气氛。该照片更加清楚地显示出山水的表面形态，且比<照片1-4>更能表现作者所追求的图画效果。

■ 不能反映主题的要素

明暗差异过大、被摄体和背景的分辨效果不佳和色彩配合不自然等都是阻碍主题表现的要素。

① 明暗差异

要防止捕捉过大的区域。当包含了多余的区域时会形成不佳的明暗对比效果，从而阻碍塑造主题。

照片1-6 ► 主题不明确

