

「风光大片你也行」

风光摄影构图

Perfect composition is one of the
most important aspects of landscape photography.

创意影像 编著

浙江摄影出版社

「风光大片你也行」

风光摄影构图

----- 创意影像 编著 -----

责任编辑：王思嘉
装帧设计：创意影像
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

图书在版编目（CIP）数据

风光摄影构图 / 创意影像编著. — 杭州：浙江摄影出版社，2016.6

（风光大片你也行）

ISBN 978-7-5514-1448-7

I. ①风… II. ①创… III. ①风光摄影—摄影构图
IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第100814号

风光摄影构图（风光大片你也行）

创意影像 编著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州真凯文化艺术有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：787mm×960mm 1/12

印张：13 1/3

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1448-7

定价：48.00元

PREFACE

前言

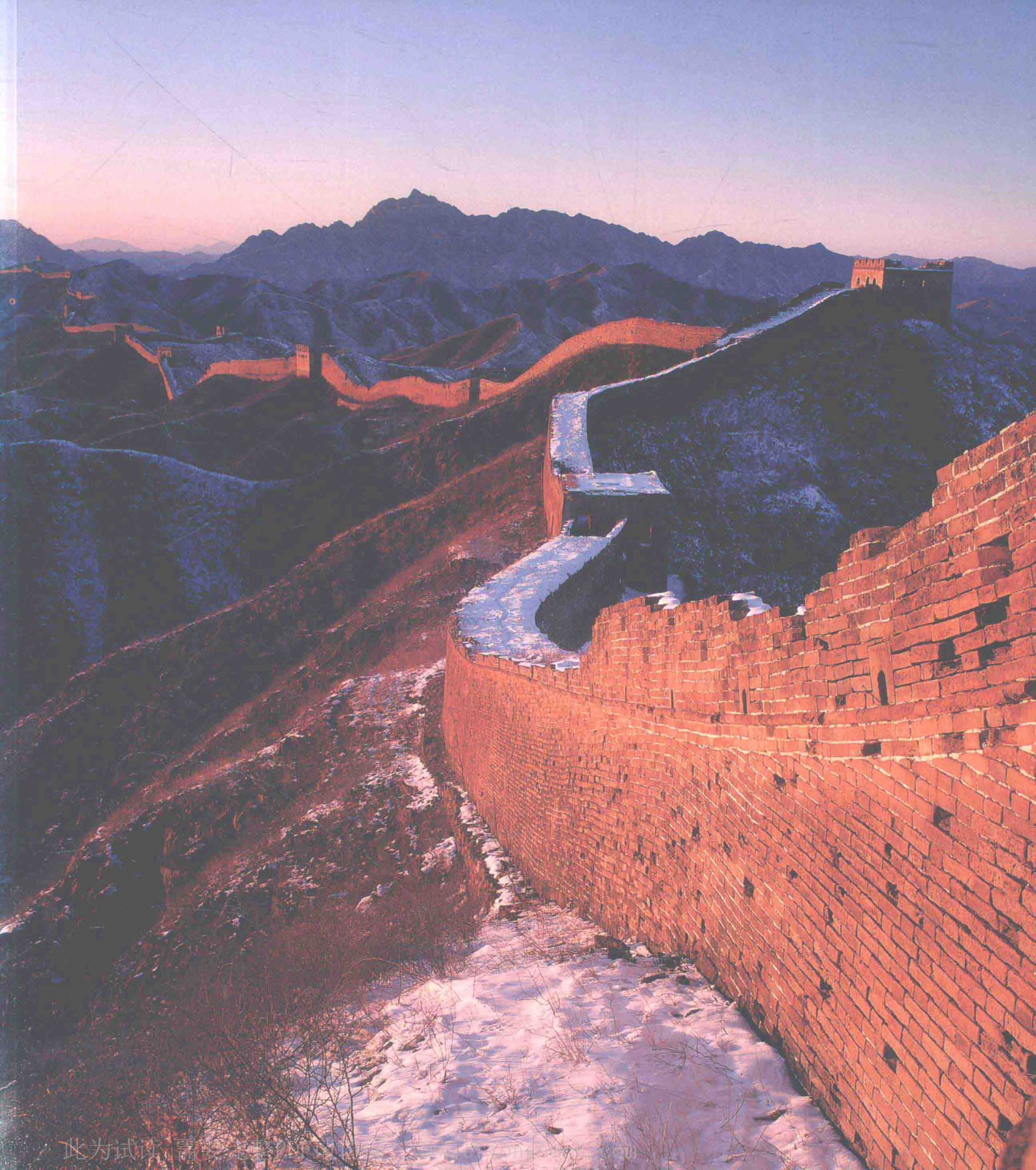
在众多的拍摄对象当中，风景可以说是最令人感到亲切的，所以风光摄影可能是初学摄影的人最先接触且能够最快上手的摄影门类。面对美景，我们大多都有举起相机拍摄的冲动。当我们端起相机的第一件事也是最重要的一件事就是构图，人们观看一张照片也是从构图开始的。构图是一门几何课，因为构图一词来源于拉丁语，本意就是结构、组成和连接。构图就是把世间万物提炼和抽象成点、线、面以及各种图形的过程，法国著名摄影师马克·吕布曾经说过：“摄影就是几何。”

当然，有人认为拍摄风景的构图很简单，也有人认为拍摄风景的构图相当困难，其实这些意见都没有错。觉得困难的人虽有各种不同的理由，但绝大部分都是因为犹豫“该拍什么好”，或是“由哪入镜”、“由哪进行剪裁”。的确，拍摄风景比起拍摄其他对象更容易使人茫然，在寻找拍摄主体方面也较为困难。而另一种情况则是，在一个场景里，能够成为题材的重点过多，取景与构图全都是靠摄影师的个人意志来判断，并无规则可循，所以才令人感到棘手。

其实摄影本无定法，所谓“摄影构图”是人们根据成功摄影作品归纳总结出来的一套实践经验进而上升而成的“理论”。所以，这套理论中“图片拆解”的意味很浓，在本书中一下子总结出那么多的构图方式就是一个例子，一些例图也稍显牵强，一些所谓的构图方式其实是九宫格、S形等基本构图方式的演化。但是，无论如何，构图理论是有一定的实践指导意义的，尤其是对于初学者，多多借鉴前人、旁人成功的经验，有助于摄影水平的快速提高，只是需要注意的是不能被所谓的理论桎梏。

构图就是以最佳的布局方式把景物安排在画面最恰当的位置，即把构成整体的那部分统一起来，形成画面的特定结构，以实现创作者的表现意图。摄影构图有一个公认的基本原则：画面简洁，主题突出。画面简洁并不等于画面简单，更不等于画面内容越少越好，而是多一点会使画面显得臃肿，少一点又可能使画面太单薄。简洁就是恰到好处，画面简洁的目的是为了突出主题。摄影构图中的另一个规则是“九宫格构图法”，即在画面中画一个井字形，四个交叉点及其附近就是主体所处的最佳位置。所谓最佳位置就是最符合人们视觉观看习惯的位置。但是人们审美视觉经常会疲劳，所以需要以新的最佳布局来调整人们的审美习惯。

在本书中，我们着重针对风光摄影构图来为大家进行详细的讲解，以求最大限度地让喜欢风光摄影的你能更好地利用本书中所讲的构图知识来达到拍摄目的。本书共分为五个章节，第一章着重讲述了构图的基础，帮助大家了解什么是构图，构图的作用与对作品的影响，决定摄影构图的条件以及构图的特点等。第二章着重讲述了构图的布局与定位，让大家了解什么是主体，什么是陪体，怎样利用周围的环境，处理好画面的空白等。第三章着重讲述了摄影构图的基本元素，让大家更深入地了解摄影构图中的点、线、面、图案、质感、形状、光线、色彩、影调等元素的运用。第四章着重讲述了风光摄影中常见的构图技巧，通过这些技巧让大家更形象、直观地了解摄影构图。第五章则是针对一些风光摄影的实例，为大家进行详细的剖析与讲解，让大家可以更深入地了解与运用摄影构图。

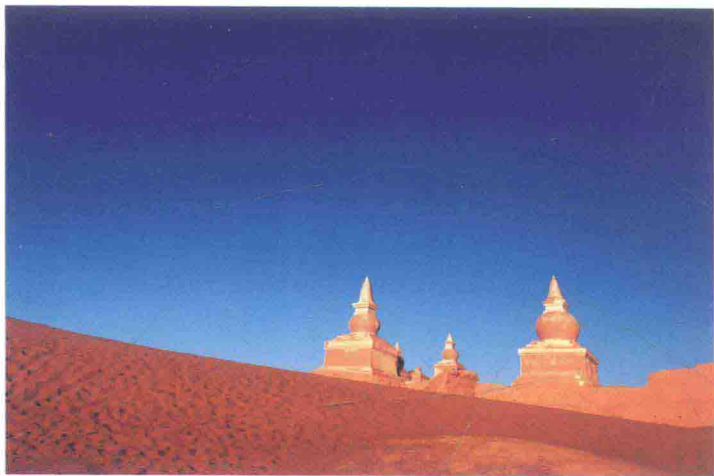

CHAPTER 01

学好风光摄影的第一步——构图

一、什么是摄影构图	2
二、好的摄影构图使作品赏心悦目	2
三、学会从摄影的角度观察	2
四、决定摄影构图的三个基本条件	4
主题明确	5
画面简洁	6
突出主体	8
五、多方位拍摄，多角度表现	9
六、摄影构图的特点	10
摄影构图的现场性	10
摄影构图的瞬间性	11

CHAPTER 02

风光摄影之构图的布局定位

一、主体与陪体	16
突出主体	17
不要忽视陪体	19
主体与陪体的转化	21
二、环境	22
前景与背景	23
选择前景	24
框架性前景	28
处理好背景	29
三、处理好空白	32
控制空白与实体的比例	32
空白不能处理成真空	32
空白在画面中的作用	33
四、空间感	36
线性透视	36
空气透视	38
五、立体感	39
六、质感	40

CHAPTER 03

风光摄影构图的基本元素

一、必不可少的点	44
二、线条	46
线条的造型美	46
线条的感情色彩	47
线条的存在方式	50

三、面	52
四、图案	53
五、质感	53
六、形状	54
七、光线	56
光的性质与构图	56
光影与构图	62
不同时刻的光线魅力	63
八、色彩	68
色彩的认识	68
色彩的对比	72
色彩的协调	74
色彩的冷暖对比	75
色彩的轻重与进退	76
色彩的感情与象征性	77
九、影调	78
高调	78
低调	79
正常调	79
十、消色构成的构图表现	79

CHAPTER 04

风光摄影之常见构图技巧

一、竖幅构图与横幅构图的把握	84
二、对称均衡	86
对称式构图	86
均衡	86

三、节奏	88
重复形成的节奏	89
交替形成的节奏	89
动感形成的节奏	90
渐变形成的节奏	91
四、黄金分割法	92
五、三分法	94
六、九宫格原理	96
七、对角线构图	97
八、斜线构图	98
九、向心式构图	99
十、S形构图	100
十一、C形构图	102
十二、三角形构图	102
十三、线性透视构图	103
十四、布满式构图	106
十五、十字形构图	106
十六、圆形构图	106
十七、隧道式构图	108
十八、富有空间感的V形构图	108
十九、吸引眼球的放射线构图	109
二十、紧密的垂直线构图	110
二十一、平稳的水平线构图	111

CHAPTER 05
风光摄影构图之实战篇

一、日出日落 116

二、飞流直下的瀑布 120

三、潺潺的溪流 122

四、江河的拍摄 124

五、水光潋滟的湖泊 126

六、广阔的大海 126

七、山峦的表现 130

八、云彩和天空 132

九、树木 134

 高原沙漠地区树木 136

 秋日树木 137

 参天大树 138

十、整齐规律的梯田 139

十一、辽阔的草原 140

十二、冬日雪景 140

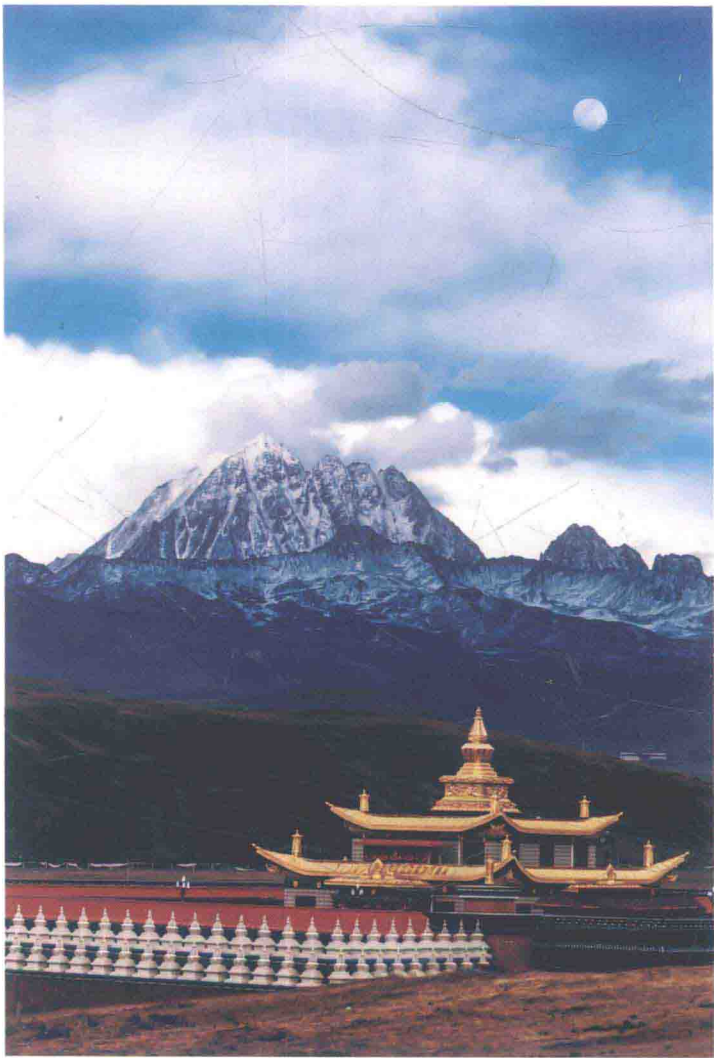
 雪景拍摄 142

 冬日雾凇拍摄 144

 雪中傲松 145

十三、迷蒙的雾气 148

十四、夜景的拍摄 152

风光摄影构图

01

CHAPTER

学好风光摄影的第一步——构图

一、什么是摄影构图

什么是摄影构图？举起照相机用取景框对世间万物有选择地进行摄取的时候，就是在构图。构图是根据要拍摄的对象，结合摄影创作的主题思想，以现实生活为基础，采取比现实生活更有力的表现形式，有机地组织、安排画面，使主题思想得到充分的表达。在实际的拍摄中，通过构思，寻找拍摄角度，选择拍摄对象，运用影调、色彩、明暗、对比、虚实等手段，对真实三维世界进行取舍、加工，从而形成富有表现力的画面。

二、好的摄影构图使作品赏心悦目

构图是艺术创作的骨架，它决定作品的成败。当我们每拍下一张照片，就完成了一次构图，事情是这样轻而易举。然而我们常常会发现：面对同样一事物，不同的人拍摄就会形成不同的画面感受，有的看起来赏心悦目，而有的看起来却很平淡，甚至索然无味。这又是什么原因呢？其实很大的原因就在于构图。优秀的摄影作品，总能在构图上取胜，精心的布局、画面元素巧妙的安排使图片富有感染力。当你遇上让你激动的情景时，如果希望自己拍出来的照片也一样能让人激动，你需要考虑如何去构图，因为好的构图才能让你的作品看起来赏心悦目。

拍摄时运用了横画幅构图，使整个画面有一种视觉上的横向延伸效果，看起来和谐、自然。

光圈: f/20 快门速度: 1/200s 感光度: ISO100 曝光模式: 手动模式
曝光补偿: 0EV

运用斜线形构图，利用伸向远方的大桥做视觉的延伸线，将观者的视线引向天边。

光圈: f/16 快门速度: 1/60s 感光度: ISO100 曝光模式: 光圈优先
曝光补偿: 0EV

三、学会从摄影的角度观察

构图是一种艺术，是以一种吸引人的方式充分展现创造性和想象力的艺术。摄影创作使原本混乱不堪的视觉世界变得条理分明、意味十足。我们通过调整镜头、相机的位置，选择画面。而想要得到成功的摄影作品，我们就必须认真地对待周围的客观世界，细心地观察一些事物。在拍摄的时候，我们要以摄影的角度去看待，而不是随意的、漫不经心的。我们要对看到的東西做出自觉的、深思熟虑的选择。

在按下快门之前先考虑几个问题。为什么要拍摄这张照片？如果你不能弄清楚这一点，那么你的举动是无目标的行为。然后你应该问自己：“我想要向观赏者展示什么？”如果你不能回答这个问题，那么你就不是在传达你的感受。如果你有好几个答案，那么你就应该拍好几张照片，而不是一张照片。

要从摄影的角度去考虑，要关注摄影涉及的基本元素：线条、颜色、格调、质地和形式。拍摄时你所要做的就是从摄影的

角度在取景框里面进行安排。然而大多数的时候，我们失去了摄影技术中的景象感，更多关注的是主题。我们关注得更多的是图片的内容，而不是它的设计。

在拍摄时要树立一种拍摄的意识，要准确地知道你打算拍摄什么，不要笼统地说：“这里的花很漂亮，我要拍一张。”而是应该要说：“我喜欢这种花的颜色和质地，它们跟较柔和的光线、颜色较浅的绿色背景形成反差，因此我决定用200mm的微距镜头拍摄，目的是要得到比较近的拍摄距离，与此同时使背景变得更窄，收进镜头的只有草，相机与被摄影物保持平行。”然后，在你按下快门之前，还要检查以下几点：

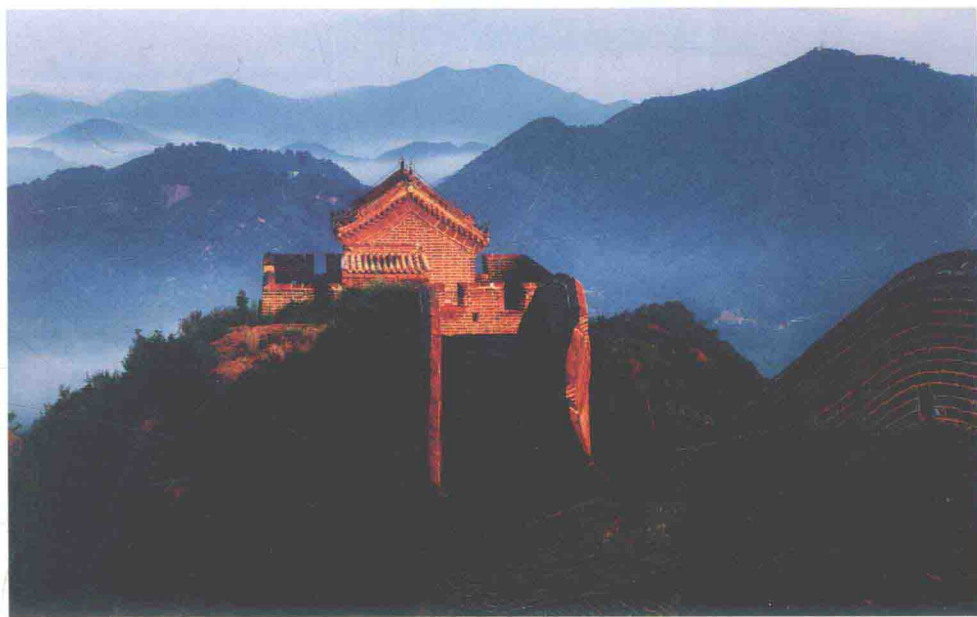
我所拍摄的物体中，这是不是最好的拍摄对象？

亮度是不是适合拍摄这个对象？

背景令人愉悦吗？

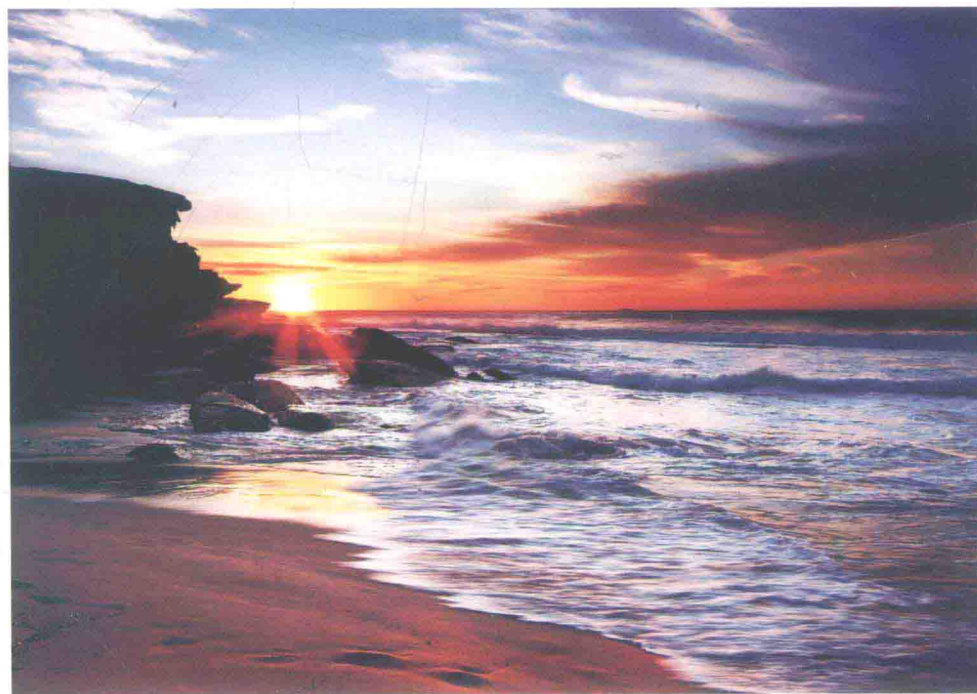
构图是不是有新意？

假设你要拍摄秋天的落叶。为什么从地面上成千上万片树叶中选定这片树叶？这种光线对于要传达关于秋天落叶的信息合适吗？背景是否能对这一立意有所补充？会不会和这一立意相冲突？这是不是最佳的拍摄地点？请记住，拍摄的时候多走走，找个最好的拍摄对象，找个最佳拍摄地点，不要懒于走路，不要退而求其次。

画面中的长城如同一条优美的曲线，将我们的视线从近处引向远处的山峦间。

光圈：f/16 快门速度：1/100s 感光度：ISO100 曝光模式：手动模式 曝光补偿：0EV

大海是每个风景摄影爱好者必拍的主体，傍晚时分的大海开始变得有些汹涌，浪花一层层不断地拍打着沙滩。天边即将落下的太阳散发着最后的光与热，被海风侵蚀的岩石遮挡了部分的太阳光线，使得逆光拍摄时太阳不至于显得过于耀眼。

光圈：f/16 快门速度：1/200s 感光度：ISO50 曝光模式：光圈优先 曝光补偿：0EV

四、决定摄影构图的三个基本条件

我们如何去评价一幅摄影作品的好坏，每个人都会有自己的评价标准，而这种标准往往有较大的差异。但无论人们的评价标准差异有多大，总会有些是相同的，这种评价标准往往就是大家取得共识的、规律性的东西。而从摄影构图上来讲，是否有一个明确的主题、简洁的画面、突出的主体，是评价一幅摄影作品好坏的重要标准。

这幅摄影作品的主题是“星空”，我们看到蓝色的夜幕下耀眼的星星留下一道道轨迹。

光圈：f/32 快门速度：3h 感光度：ISO100 曝光模式：手动模式
曝光补偿：0EV

这幅作品以大面积的梯田作为画面的拍摄主体，非常具有结构感。

光圈：f/16 快门速度：1/160s 感光度：ISO100 曝光模式：手动模式 曝光补偿：0EV

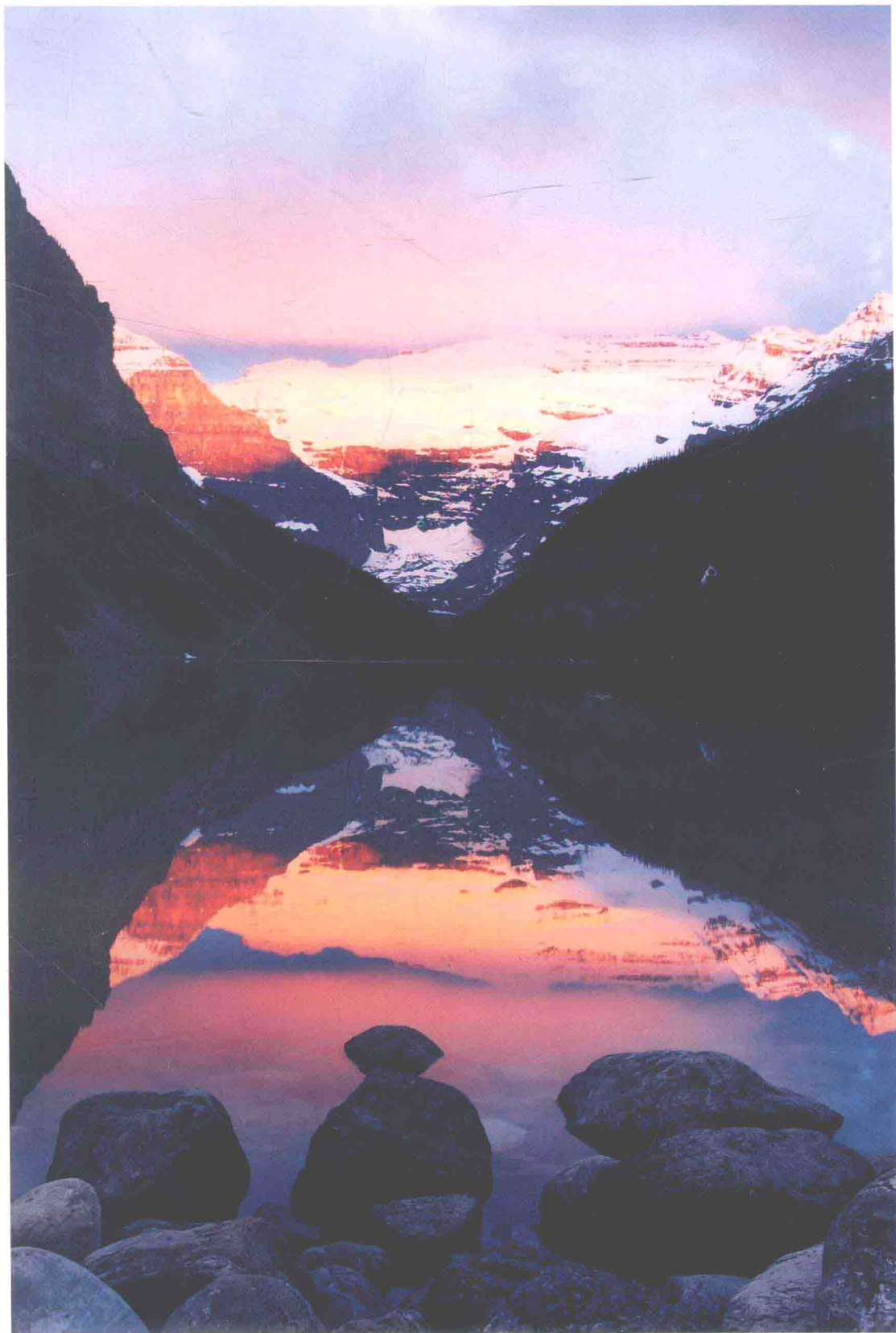
主题明确

主题是摄影师拍摄作品的意图。我为什么要拍？想表达什么？它的首要任务就是传递信息，要给人一种言之有物的感觉，又能让人理解画面的意义。例如，“梦幻”、“神秘”、“安静”这些词都可以作为主题，但是这些都不能直接地被摄入画面，而需要通过拍摄它们的载体来体现。载体是现实中的具体物象，包括树、山、水、日出、日落等。拍摄之前要明确自己的拍摄主题，再去选择相关的载体来拍摄，拍摄的时候也要等到拍摄对象情形符合主题时才能够进行拍摄。

在确立好主题，找好了相应的拍摄对象之后，并不是随手一拍就可以拍得好。如果没有细心地观察和等待，等到情形和主题相符的时候才按快门，也难以体现这一主题。

这是一幅拍摄山水的风景图，画面远处的山脉笼罩在落日的余晖中，散发出金色的光芒，近处的水面平静如明镜，映衬着远山和天空。

光圈：f/16 快门速度：1/80s 感光度：ISO100 曝光模式：手动模式
曝光补偿：0EV

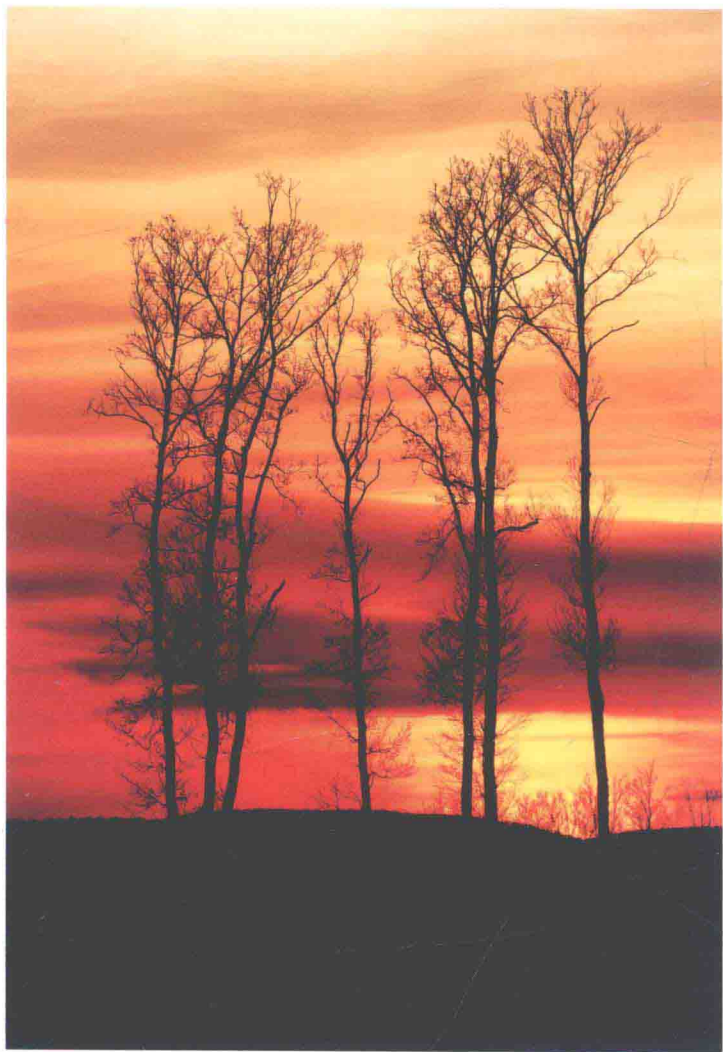

画面简洁

摄影的画面必须简洁、明了，一幅普通的画面一般只能有一个主要表现对象。我们应该运用各种手段，将一些分散注意力、干扰主题的因素去掉，把主体突现出来，否则会引起误会和歧意。对于摄影师来说，面对纷繁复杂的生活世界，选择了要表现的对象后，在取景框中减去那些多余的元素，既是一个舍弃的过程，又是一个提炼的过程。将激动人心的事物留在画面中，将破

坏情绪的事物去掉，取其精华，去其糟粕，使主题鲜明。复杂的背景容易使画面凌乱，干扰主题，这样的拍摄是不可取的。

简洁的画面更能突出画面效果，能够反映主题的照片基本上使用了较为简单的背景或使用了焦点模糊的方式处理。拍摄人物的时候亦可采取这种方式。

太阳的余晖映红了整个天空，对着天空进行测光曝光，使得处于画面前景的树木形成了黑色的剪影，将干扰主体的因素弱化，使得画面看起来简洁、明了。

光圈: f/16 快门速度: 1/400s 感光度: ISO100 曝光模式: 手动模式
曝光补偿: -2EV

以蓝天为背景，白色的树挂为主体，整个画面没有多余的装饰，简洁、干净，在蓝天的映衬下，主体突出。

光圈: f/22 快门速度: 1/200s 感光度: ISO100 曝光模式: 手动模式
曝光补偿: +1EV

简洁的画面更能突出效果，
通过色彩或光线的对比就可
以分离出背景，将一些分散
注意力、干扰主题的因素去
掉，留下重要的部分。

光圈：f/16 快门速
度：1/80s 感光度：
ISO100 曝光模式：手动模
式 曝光补偿：-1EV

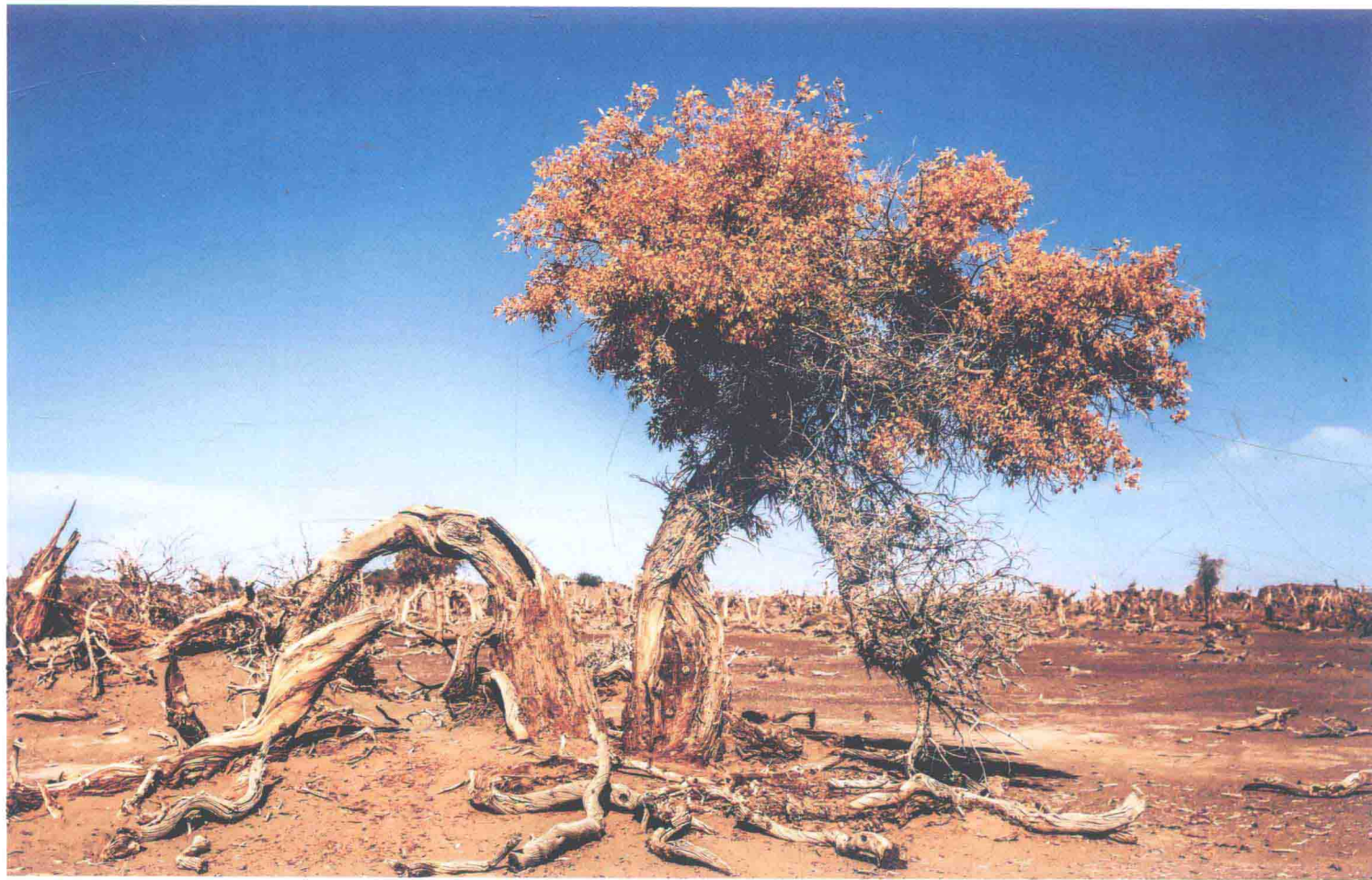
突出主体

在摄影构图中较重要的原则就是突出主体，画面的主体是一幅摄影作品的灵魂，拍摄主体是画面的主要表现对象，是画面主题思想的重要体现者，是画面存在的基本条件，是控制画面全局的焦点。主体的突出才能使主题呈现得更加明确，所以在构图中如何突出主体，有着很重要的意义。

运用居中式构图可以更好地突出主体，从而表达出想要表达的主题。

光圈: f/16 快门速度: 1/400s 感光度: ISO100 曝光模式: 手动模式 曝光补偿: 0EV

在拍摄喀什噶尔的胡杨时，为了突出所表现的主体，特意选用低角度与居中式构图，以蓝天作背景，更好地衬托出胡杨。

光圈: f/22 快门速度: 1/400s 感光度: ISO100 曝光模式: 手动模式 曝光补偿: 0EV