

BASICS

PHOTOGRAPHY 摄影构图

国际摄影基础教程

COMPOSITION

摄影构图

适用于
胶片相机和
数码相机

——在摄影中将各种元素进行组合的技巧

(英) 大卫·普拉克尔 / 编著

J406/12

2007

国际摄影基础教程

COMPOSITION

摄影构图

——在摄影中将各种元素进行组合的技巧

(英) 大卫·普拉克尔/编著

赵阳/译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Basics Photography: Composition

Published by AVA Publishing SA

Chemin de la Joliette 2, Case postale 96

1000 Lausanne, Switzerland

Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2007

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Acknowledgements

Design and text by Gavin Ambrose and Paul Harris

Original photography by Xavier Young

www.xavieryoung.co.uk

Original book and series concept devised by Natalia Price-Cabrera

律师声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士AVA出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 84015588转8002

E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

版权登记号：01-2007-4381

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / (英) 大卫·普拉克尔编著；赵阳译. —北京：中国青年出版社，2007

ISBN 978-7-5006-7777-2

I. 摄... II. ①普...②赵... III. 摄影构图 IV.J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第153439号

责任编辑：郭光 刘冰冰

书 名：国际摄影基础教程——摄影构图

编 著：(英) 大卫·普拉克尔

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 84015588 传真：(010) 64053266

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

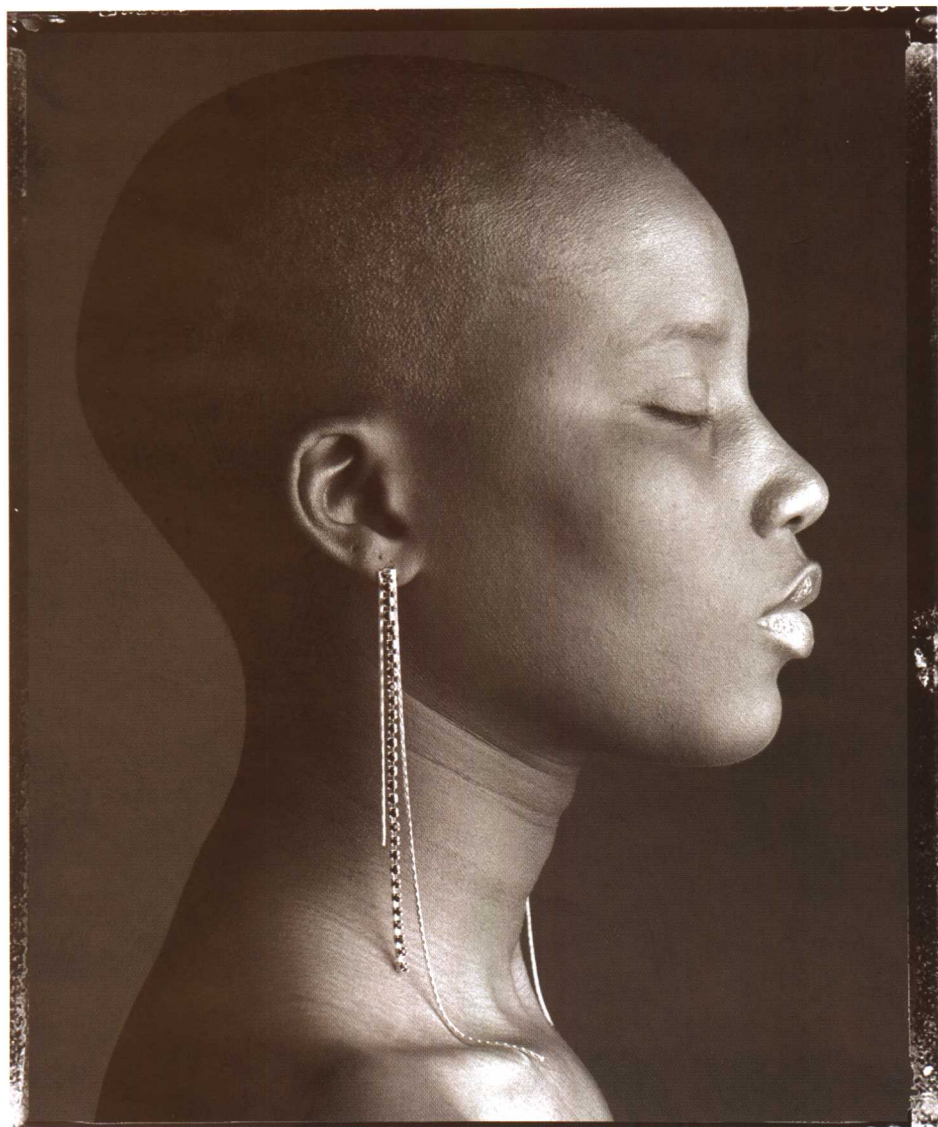
开 本：787×1092 1/16 印 张：11

版 次：2007年11月北京第1版

印 次：2008年4月第3次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-7777-2

定 价：58.00元

Binette 12

娜娜·苏泽·迪亚斯拍摄的这个肖像构图非常简单，强调了主体美丽大胆而又生动的形象、皮肤的肌理和受光。

摄影师：娜娜·苏泽·迪亚斯（Nana Sousa Dias）

拍摄参数： Pentax 645相机，Pentax 135mm微距镜头，光圈f22，快门1/60秒，Ilford HP5 Plus胶片，用带有1平米大小柔光箱的Multiblitz Magnolite 32闪光灯布光。

目录 >

如何获取书中最重要的信息 6

简介 8

基础	10	形式元素	36	组织空间	92
构图案例	12	点	38	取景框	94
规则	18	线	44	平衡	112
视点	26	形状	54	空间外观	118
透视	28	形体	60		
比例	34	质感	66		
		图案	72		
		色调	74		
		色彩	80		

如何获取书中最重要的信息

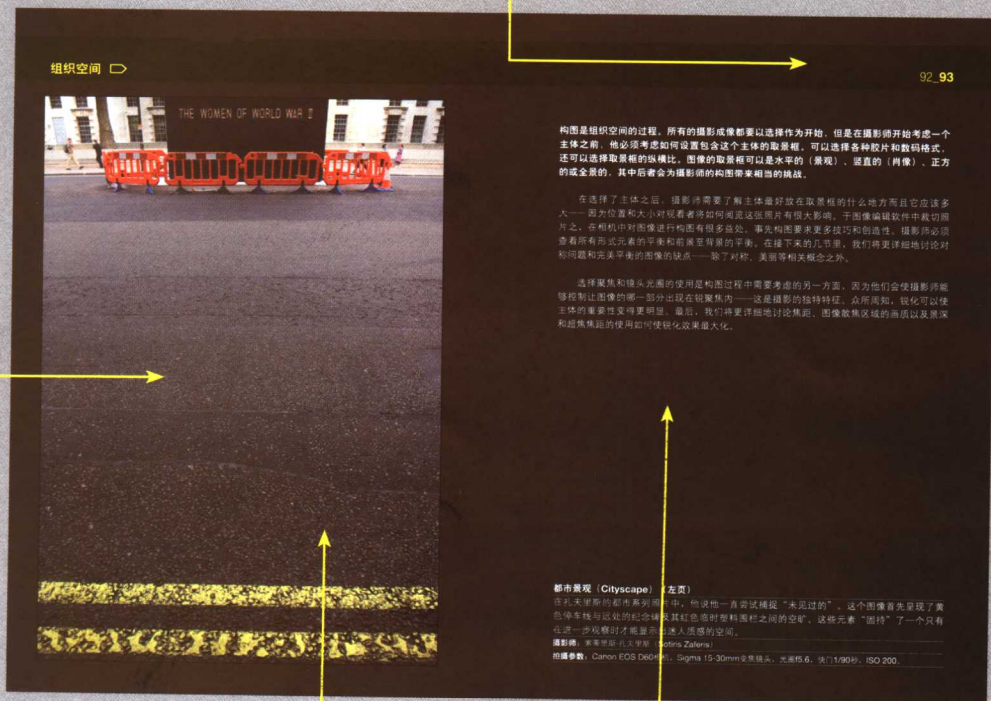
这本书的特点在于：用专门的章节来解释构图的过程、构图的形式元素以及如何在摄影中组织空间和时间。在这本书中，用摄影大师的经典照片和当代摄影师的创造性照片——某些照片仅出现于本书中——来说明这些内容。后面的章节则关注于构图技术在现实条件下应用以及如何应用以及如何创造个人风格。每一个重要的观点都独立而经得起检验，并且在上下文中得到阐述。

主章节页

这个部分概述将要讨论的基本概念。

标题

在每一个对页右侧顶部的标题中显示一个重要概念，从而让读者快速地查阅感兴趣的话题。

介绍性照片

介绍性照片对每一个章节的内容提供视觉指示。

介绍

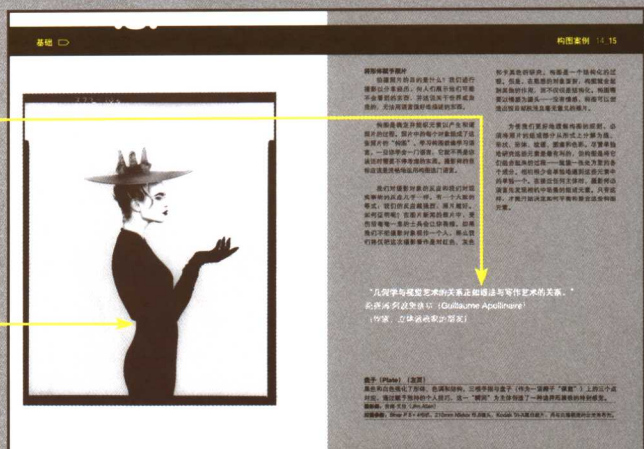
具体的段落介绍会详述所要讨论的基本概念。

引用语

引述著名摄影师、艺术家和摄影评论家的中肯意见。

照片

所有的照片都经过精心挑选以说明所要讨论的原理。

形式元素

点 40.41

点和视线

一旦我们把第二个点引入图像，就立即在这个点和视有点之间建立一种关系。

现在，不可能再把这两个点当作单独的孤立点了。它们被一条虚拟连线联系起来，这条虚拟线一般称作视线。在构图中，虚拟线和实际线同样重要。

视线的方向和角度可以如同它是一条实际线一样来观察。这影响到这两个点之间的关系。事实上，在某些图像中，可能会产生一种无意识的关联。视线如同放在任何两个对象之间并做出比较。如果这两个点在任一方向（例如，也形成纹理）类似，则这一倾向将加强。把第二个对象从你的构图中排除，以避免这种可能性是可取的。因此，

密切切割的图像或将相机的图像重新取景就是必要的了。

根据两个点在图像中的关联或分离的程度，观察者会无意识地将这两个点的关系。如果两个点在取景框内分开相当大的距离，位于任意两个角隅内，则观看者将以一种不同于这两个点随意地位于任一底部角落中的方式来阅读这一图像。

在任何图像中，强有力的虚拟线是人的视线。我们都会注意别人在做什么地方——这感我们生存的未尝和满足好奇心两方面的反映。在两个人的肖像中，两个个体之间的关系与两个简单的点之间的关系很类似。而且，如果存在相同的眼神，则暗示的关系又进一步加强了。

明! (Mooh!) (左图)

视线沿对角线连接几头牛。地平线上的树好像充当了这个“勾子”的勾子，并且为这些越来越小的牛定义了参照物。无奇的飞小和色谱与近景中的牛群一致。

摄影师：乔尔·科伊 (Joel Coimbra)
拍摄参数：Canon Powershot G3数码相机，焦距4.1，快门1/250秒，ISO 80。

南风 (Southern wind) (下图)

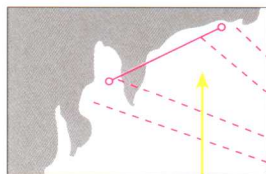
视线将两个女人的头部中心点连接起来。她们的目光又对取景框外的一点产生了一组视线。她们的侧脸程度和姿势说明她们有一些共同之处，但是也有一点混乱。

摄影师：卡尔·法雷姆 (Karl Facrem)

拍摄参数：Canon D60相机

Canon 35mm 1.4L全画幅镜头，

快门速度1/125秒，光圈f/2.8。

照片说明

引起读者对构图中特定方面的注意，并且列出拍摄参数以揭示细节。

图表

图表会清晰而精确地解释技术性和构图性的概念。

简介 □

最好的照片是卓越的技术与完善的构图之间的完美结合。尽管人们摄影构图的过程不完全一致，但无一不认同：照片因其操作而变得更完美。摄影技术可能复杂，但摄影技术的运用则有条不紊，而且结果总在意料之中。相反，构图则需要运用辨别力和个人品位。这是个难题，尤其是对于那些刚开始把摄影作为职业或艺术形式来探索的人而言。许多摄影师从一开始就不断寻找与摄影技术的可预测性相符合的规则清单或书籍。

构图的第一个规则就是没有规则。尽管人们可以认为摄影技术是一系列有序的考虑点或行动（选择胶片、格式、焦点、曝光等），但构图不可能这样做。构图（也就是将各种元素整合成一张充满魅力的照片）的方法不可能是一个按清单逐步进行的方式，而必须是一个整体。理解的重点在于：眼睛和镜头“看”事物完全不同。这本书研究了应该如何正确地使用这一观点来发展摄影中的“看”。

以音乐类推，可以更好地解释构图的角色。摄影正如爵士乐——一种即兴的音乐形式，个人表达即是一切，但表达是基于所掌握的和弦的固定结构以及合弦的相继进行。在我们讲话时，我们不会有意识地考虑我们语言的语法。同样，我们需要练习构图，直到它成为我们的第二种本能。我们可以通过使用单独的外形元素进行试验以及通过尽可能多地观察具有良好构图的照片来实现这一目的。本书正是用来启发这些过程的。

基础

为使观众了解一张照片，这张照片必须有良好的构图。这部分内容指出了构图的注意事项并关注那些过去对摄影抱有成见的美术观点。

形式元素

如果构图是一种视觉语言的基本语法，那么形式元素——简单的线、形状、形体、纹理、色调、图案和色彩——就是它的词汇。

组织空间

创作摄影就是在选定的主体周围放上框架。框架的比例以及主体在框架中的位置会对如何“阅读”这张照片产生重要影响。这部分内容研究摄影的独特能力——处理空间外观。

组织时间

静态摄影可以通过界定而把移动的世界捕获在一张静态的照片中。摄影师可以选择模糊消逝的时间或是让活动定格——选择在活动的巅峰时按下快门并将照片序列曝光。

应用

主要的摄影形式包括用不同的方法来构图。这部分内容对景观、人体、肖像以及用于新闻、广告和体育的照片提出建议。在这些照片的拍摄过程中，可能并不把构图视为起中心作用的要素。

创意

让别人接受你的感知力是重要的。这部分内容讨论如何发展个人摄影风格以及如何“打破规则”以产生有魅力的照片。

艾恩茅斯，诺森伯兰郡（Alnmouth, Northumberland）

这张照片是同时拍摄的一系列照片中构图最佳的一张。所有的构图元素和谐地发挥了作用。

摄影师：大卫·普拉克尔（David Prákel）

拍摄参数：Nikon D100相机，18-35mm Nikon变焦镜头，光圈f9，快门1/320秒。

制作画面

无论是你选择了主体，还是主体选择了你，制作画面的过程都开始了。构图包括创作照片需要探究的所有事物。这一过程从考虑并探索主体开始，随后是选择（包括分析），直到观众的视线落在最终完成的照片上时才结束。

如果给出无数个成像可能，构图会提供一种可行的方法来分析主体属性，并按照个人感觉和动机来理解这些对象属性，然后把把这些元素整合成一个和谐的整体——一张独特的照片。摄影不仅仅是对本体的记录或描绘，由于摄影必须练习将真实世界的一部分选择进入画面，构图也成为了摄影师个性表达的方式。

从19世纪中期以来的早期摄影开始，构图就成为摄影实践者的主要关注点。根据已经成熟的美术批评方法，来自美术界的观点令羽翼未丰的摄影技术相形见绌。许多美术构图的规则被强加给摄影。画报摄影爱好者促进了这一趋势向他们期望的方向发展：摄影被艺术当权派视为一种正式的艺术形式。然而，更富有冒险精神的实践者希望摄影凭借本身的条件成为一种独特的表现媒体并反抗传统的美术构图规则。

今天，摄影以一种美术从未有过的方式民主化：每个人都可以成为一个摄影师。“快照”的历史和现代摄影学的历史一样长，其多数是由对构图规则几乎没有正式了解的摄影爱好者所拍摄。这些偶然的快照已经以一种后现代主义的方式得到了摄影师和摄影艺术家的赞赏，并且被默认已经达到了艺术的顶峰。摄影照片在新闻媒体、广告和商业中的广泛存在大胆地废除了美术的历史性概念，为新型构图创造了机会——尽管使其比以前更加风格化。

构图规则赋予摄影师一种组织原理的力量，但也可能成为一种抑制创造力的艺术束缚，且可能导致老套的照片。多数的所谓构图“规则”是基于当权派和实践者之流对传统上所谓的精彩照片的分析，而非基于科学试验或调查。

这一章节关注摄影的动机和心理，并研究快照与正式构图的照片之间的区别。这一章节还关注某些仍然适用于摄影的美术概念，并讨论相关的概念。

只是些台阶(Just stairs) (左页)

埃斯蒂马对一段台阶的快照是“简单就是美”(Simplicity is the best)的另一个好例子。它围绕一条对角线来组织构图，这条对角线由台阶和阴影的重复形式组成，并将整个作品分成两个部分。这张色调有限的照片揭示了被拍摄物的纹理和细微之处以及重复图案中的有趣变化。

摄影师：蒂亚哥·埃斯蒂马 (Tiago Estima)

拍摄参数：Nikon D100相机，70-300 mm Zoom-Nikkor镜头，光圈f4.8，快门1/180秒，焦距180mm。

构图案例

眼睛和镜头“看”到的东西并不相同。大脑积极地、连续地处理从眼睛接收到的信息。大脑会删除那些不想要的细节，但是这些细节在相机被动的视图内会和你希望表现的东西同样明显。

每天都有大量照片被拍摄出来。某个人带着相机，他不过是想要创造某种类型的照片。他们携带相机的动机——对人物、景观、野生动物等不同的兴趣——决定了吸引他们眼球的东西。当某些东西吸引了他们时，他们停下来，把相机举到眼前。在他们“看”见那些使他们停下脚步的事物的那一刻，他们按下快门。有时他们在情绪激昂时按下快门，然而过后再来看这些照片，通常永远也不会洗印出来，直到今天还丢弃在一个电脑硬盘里。如果某些照片被洗印出来并展示给别人，则这些人往往需要解释所要描绘的事件，并且伴随这样的话语：“你如果

在那儿就好了！”

究竟什么地方出了错？相机被用来记录那些无法记录的东西了！他们按下快门，努力去捕捉一种对场景或事件的复杂想法或个人反应。也就是说，这张照片没有经过创作。被用来为观看者识别这一照片服务的信息的组成元素没有被捕捉到，使照片的意思变得含糊不清。在第36页的形式元素部分中，我们将深入阐述这些组成元素。

摄影的一个基本课程是学习如何拍摄你所“看”到的，而不是拍摄你认为你看到的——拍摄一张在你按下快门时符合你心境的照片实在是太容易了，但这并不是镜头前的真实图像。

小水手 (Boy sailor) (右图)

快照。画面中央的这个年轻的俄罗斯海军学校的学生并没有和其他水手明显区分开来。分散注意力的因素包括背景中的白色、前景中水手的肩膀、画面右上角的脸以及被这个海军学校学生的帽子遮住的水手的脸。

摄影师：大卫·普拉克尔

拍摄参数：Nikon D100相机，70-300mm Zoom-Nikkor镜头，光圈f4.2，快门1/250秒，焦距100mm。

“在拍照和摄影之间存在很大的区别。”

罗伯特·海内肯 (Robert Heinecken) (摄影师)

小水手 (下图)

经过构图和思考, 视点稍微右移, 并使用变焦在拍摄时裁切照片以去掉背景中水手队列内会分散注意力的脸。为恢复因焦距增加 (从100mm到180mm) 而丢失的景深, 缩小光圈并降低快门速度。但快门速度应保持仍足以捕捉这个男孩儿在专心倾听指挥官命令时的表情。

摄影师: 大卫·普拉克尔

拍摄参数: Nikon D100相机, 70-300mm Zoom-Nikkor镜头, 光圈f4.8, 快门1/180秒, 焦距180mm。

“你在摄影中看到的并不等于你在那一时刻看到的。真正的摄影技巧是对视觉的组织。”

特伦斯·多诺万 (Terence Donovan) (摄影师)

将形体赋予照片

拍摄照片的目的是什么？我们进行摄影以分享经历，向人们展示他们可能不会看到的東西，并述说关于世界或自我的、无法用语言很好地描述的东西。

构图是确定并组织元素以产生和谐照片的过程。照片中的每个对象组成了这张照片的“构图”。学习构图就像学习语言，一旦你学会一门语言，它就不再是你谈话时需要不停考虑的东西。摄影师的目标应该是流畅地运用构图这门语言。

我们对摄影对象的反应和我们对现实事物的反应几乎一样。有一个大致的等式：我们的反应越强烈，照片越好。如何证明呢？在图片新闻的照片中，受伤后奄奄一息的士兵会让你畏缩。如果我们不把摄影对象视作一个人，那么我

们将仅把这次摄影看作是对红色、灰色和卡其色的研究。构图是一个结构化的过程。但是，在熟悉的对象面前，构图就会起到其他的作用，而不仅仅是结构化。构图需要以情感为源头——没有情感，构图可以创造出悦目却肤浅且毫无意义的照片。

为使我们更好地理解构图的规则，必须将照片的组成部分从形式上分解为线、形状、形体、纹理、图案和色彩。尽管单独地研究这些元素是最有利的，但构图是将它们组合起来的过程——就像一张处方里的各个成分。相机很少会单独地遇到这些元素中的单独一个。在接近任何主体时，摄影师必须首先发现相机中场景的组成元素。只有这样，才能开始决定如何平衡和整合这些构图元素。

“几何学与视觉艺术的关系正如语法与写作艺术的关系。”

纪尧姆·阿波里奈尔 (Guillaume Apollinaire)

(作家、立体派画家的朋友)

盘子 (Plate) (左页)

黑色和白色强化了形体、色调和结构。三根手指与盘子（作为一顶帽子“佩戴”）上的三个点对应。通过赋予独特的个人技巧，这一“瞬间”为主体创造了一种诡异而雅致的特别感觉。

摄影师：吉姆·艾伦 (Jim Allen)

拍摄参数：Sinar P 5×4相机，210mm Nikkor f5.6镜头，Kodak Tri-X黑白胶片，用与白墙相逆的北光来布光。

“摄影不是关于你所拍摄的东西，而是关于所拍摄的东西看起来如何。”

加里·威诺格兰德（Garry Winogrand）（摄影师）

选择和布局

素描、绘画和摄影的过程具有某些相同点。它们都努力做到让充满生机的世界暂停并将这一瞬间框定在二维世界中。

世界是动态且时刻变化的，所有的人和事物都在三维世界中移动。而我们的摄影和绘画不仅由于其静态本质而成为“决定性瞬间”，同时还将观众的注意力吸引到世界的一个组成画面上，其中空间关系被固定为一个非常具体的二维展示。在摄影和绘画中，动态变成静态，三维世界也变成了二维世界。

艺术家构思、创作图像，并在创作出的画面内进行修改。创作过程可能是完全借助想象的，通常可能存在修改或变化。与此相反，摄影则从现实世界中挑选一处予以框定，并在这个框架内组织主体材料。

摄影处理和数码操作可以提供一定程度的照片修订，但摄影照片的原始材料来自于对现实世界的选择。

最初，摄影师尝试把尽可能多的主体放到他们的照片里。但是，如果比较有经验，更好的方法是有意识地进行编辑，考虑可以去掉的主体，以简化和增强信息。（移得更近一些，通常是最好的建议。）当你在回顾时看到照片里的所有元素都有具体的作用，你就知道你成功了。当摄影师开始意识到照片的结构化可以帮助传递信息时，他就会开始有意识地选择、设计和布置。通过练习，这就会成为第二本能。对技术的精通和构图一样重要，因为最强烈的信息只能通过把良好的构图和熟练的摄影技术结合起来才能实现。