

构图与用光

构图与用光

GOU TU YU YONG GUANG
ZHE JIANG SHE YING CHU BAN SHE

姜锡祥 著
浙江摄影出版社

J000
J47

摄影问答丛书

构图与用光

GOU TU YU YONG GUANG

姜锡祥 著
浙江摄影出版社

责任编辑：余 谦

装帧设计：任惠安

图书在版编目(CIP)数据

构图与用光/姜锡祥著.—杭州：浙江摄影出版社，
2001.10

(摄影问答丛书)

ISBN 7-80536-846-5

I.构... II.姜... III.①摄影构图-问答 ②摄影
光学-问答 IV.J406-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065210 号

※ 本书图片均由作者拍摄、提供。

构图与用光

姜锡祥 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编 310007)

经销：全国新华书店

制版：杭州兴邦电子印务有限公司

印刷：杭州钱江彩色印务有限公司

开本：850×1168 1/32

印张：3.5

字数：80 000

印数：0001-6000

2001年10月第1版

2001年10月第1次印刷

ISBN 7-80536-846-5/J·481

定价：14.00 元

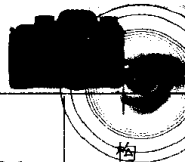
(如有印、装质量问题，请寄出版室调换)

目 录

摄影构图	1
1. 什么是摄影构图?	1
2. 什么是摄影构图的艺术表现?	3
3. 什么是摄影的传统构图与现代构图?	4
4. 在摄影构图时,人眼与照相机镜头有什么差异?	5
5. 什么是摄影构图的“减法”原则?	8
6. 画面上最佳的主体位置在哪里?	10
7. 什么是构图的格式与水平线?	12
8. 什么是主体的呼应与方向性?	13
9. 什么是主体的完整性?	15
10. 什么是构图的陪体?	16
11. 摄影构图如何运用前景?	18
12. 怎样选择取景位置?	19
13. 摄影构图有哪几种拍摄方向?	20
14. 摄影构图有哪几种拍摄角度?	23
15. 摄影构图有哪些景别?	24
16. 什么是摄影的线形构图?	26
17. 摄影构图如何发现线形?	27
18. 线形构图主要有哪些形式?	30
19. 线形构图中的单根线形主要有哪几种形式?	31
20. 线形构图中的多根线形主要有哪几种形式?	35
21. 线形构图中的节奏形式主要有哪几种?	38

22. 什么是摄影的色彩构图?	41
23. 摄影的色彩构图主要有哪些形式?	43
24. 什么是摄影的平衡构图?	46
25. 非对称平衡构图的常用方法有哪些?	48
26. 什么是摄影现代构图的主要特征?	51
27. 什么是反构图的构图和符号构图?	53
28. 什么是抽象构图和印象构图?	57
29. 什么是叠加构图和变形构图?	59
30. 什么是主观构图和幽默构图?	62
31. 什么是超现实主义构图?	65
摄影用光	67
32. 为什么说摄影是光的艺术?	67
33. 摄影用光为何要重视影的作用?	68
34. 户外阳光在各时段产生的光影效果有什么不同?	70
35. 户外光线的照射方向有哪几种?	73
36. 光线与影调、色调有什么关系?	75
37. 怎样掌握正面光摄影?	77
38. 怎样掌握侧光摄影?	79
39. 怎样掌握逆光摄影?	80
40. 逆光摄影怎样使用辅助光?	83
41. 怎样运用顶光进行拍摄?	84
42. 怎样掌握黎明和黄昏时的光线?	86
43. 户外摄影怎样获得剪影效果?	87
44. 怎样运用户外散射光进行拍摄?	90
45. 怎样运用室内自然光进行摄影?	92
46. 怎样运用室内直射阳光进行摄影?	93

- 47. 怎样运用室内漫射自然光进行摄影? 96
- 48. 怎样运用室内自然光与灯光结合的方法进行摄影?
..... 98
- 49. 怎样运用室内灯光进行摄影? 99
- 50. 怎样运用闪光灯进行室内拍摄? 102
- 51. 彩色摄影为何要注意光线的色温? 102
- 52. 怎样根据光线色温的特点进行色彩表现? 104
- 53. 在不同的光线色温下拍摄,怎样获得正确的色彩
还原? 105
- 54. 在不同的光线条件下拍摄,怎样选择胶卷? 106

摄影构图

1. 什么是摄影构图？

我们在欣赏中外摄影家的优秀作品时，无不为摄影家出色的技艺所折服，这些脍炙人口的摄影作品向人们展示了令人难忘的瞬间形象。一幅优秀的摄影作品，其构图也应是相当成功的，因为构图的成败得失往往会影响摄影主题的表现。因此，对摄影者来说，认识和掌握摄影构图的知识 and 规律，并能在摄影创作中合理运用，就显得很有必要。

摄影构图，俗称“取景”。“构图”一词是外来语，源自拉丁文，原意指“装配”。在中国画论中，构图被称为“布局”。可以说，摄影构图是在照相机的取景器（框）上“装配”景物，也就是将三维立体的景物通过照相机镜头“布局”在两维的平面上。摄影构图始终贯穿于摄影创作的全过程，其实，从摄影构思开始，到用照相机镜头组织画面，直至最后按下快门，摄影者都在对画面进行构图，只是这一过程的时间长短不一，有的在一瞬间完成，有的可长达数年之久。摄影构图有广义和狭义之分：从摄影初始的构思到按快门完成一幅摄影画面的创作，可称为广义上的摄影构图；而狭义上的摄影构图，一般是指摄影过程中按下快门前的取景构图。

摄影是对客观景物的记录，是用形象来表现客观或主观世界。因此，成功的摄影构图，往往在向人们传递一个信息，交代一件事情，让人们欣赏摄影艺术的独特魅力。在摄影构图过

程中,摄影家将眼前的景物,通过仔细观察与精心取舍,用照相机镜头创造出完美的形象,每一幅画面凝聚了摄影家的辛勤劳动,每一幅画面表达了摄影家的情感和思想。摄影构图有时会在瞬间完成,有时则会经过长时间的构思、取景,但目的都是为了更好地完善构图,使摄影构图达到最佳的艺术效果。《浦江之夜》(图1,顾欣之摄)是一幅表现上海浦东新貌的夜景作品。这幅作品从构思到拍摄完成,前后长达一年之久。作者

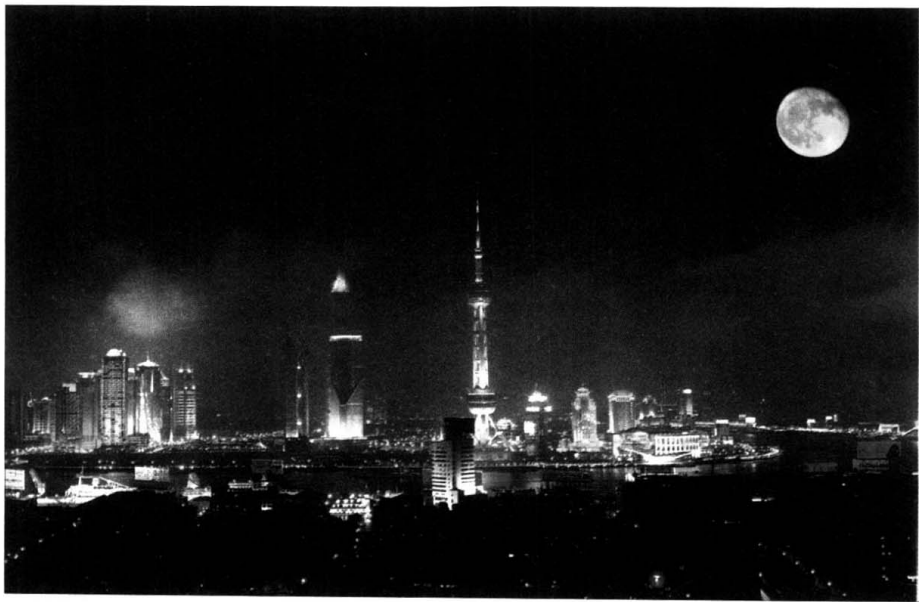
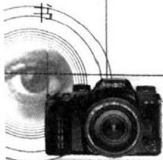

图 1

早就想拍摄一幅表现浦江两岸高楼林立的夜景照片,但一直没有找到理想的视点,经过多次观察与比较,最后选择在黄浦江西岸的高楼上拍摄,这样才能充分展示浦东陆家嘴开发区的全貌。在创作中,作者使用广角镜头,采用两次曝光叠加月亮拍摄而成。这幅作品气势宏大,充分展现了改革开放以来的浦东新貌。

2. 什么是摄影构图的艺术表现?

摄影被称作是艺术与技术相结合的造型艺术,而摄影形象又是通过构图加以表现的。如果摄影对景物只是作简单的记录,而不经过构图的再创作,这样拍摄的画面,势必因缺乏艺术性而显得苍白无力。因此,在摄影创作中,一定要通过构图的艺术表现来提高摄影的艺术魅力。

摄影构图的艺术表现,与摄影艺术语言是息息相关的。所谓摄影艺术语言,简单地讲,摄影既是“光的艺术”,也是“瞬间的艺术”。摄影与光线有着不解之缘,光线是摄影必不可少的

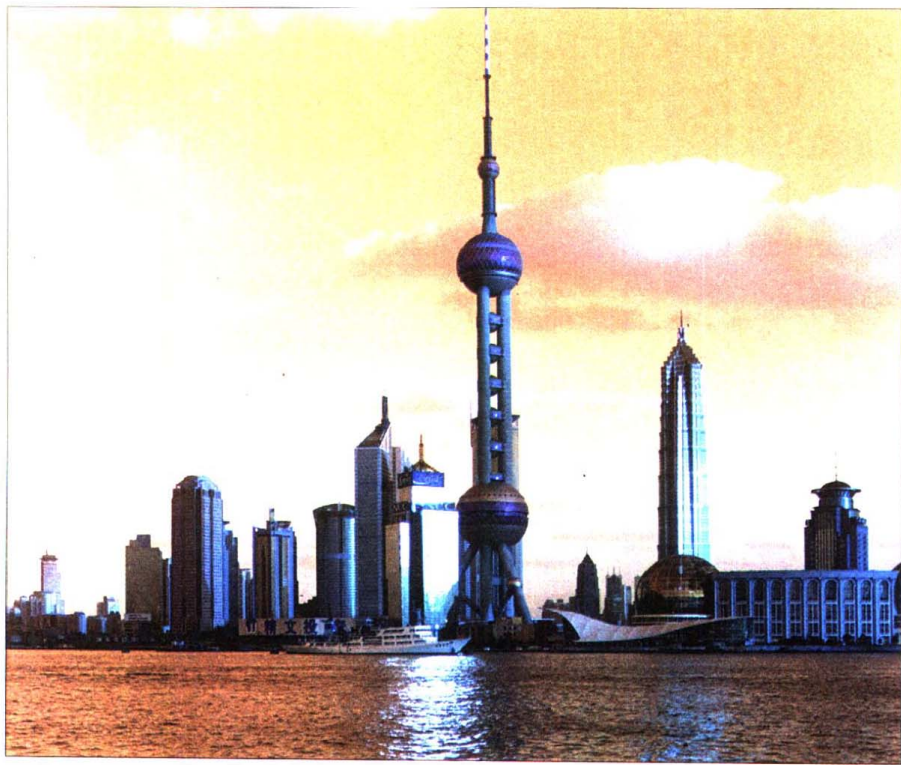

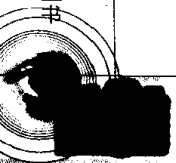
图 2

条件,光线又是摄影艺术造型的基础。只要能合理地运用不同的光线对景物造型,就能提高摄影画面的艺术质量。例如,《东方明珠》(图2,顾欣之摄)是一幅表现上海东方明珠电视塔的摄影作品。作者在现场经过多次比较,最后决定在夏季傍晚拍摄。因为这时的阳光照射会形成低斜的侧光,能使整个建筑物产生鲜明的立体感,这种光线效果在其他季节是很难见到的。这幅作品画面色调明朗,金黄色低色温的光线,烘托出暖色调的效果,光线对整幅作品的艺术表现起到了至关重要的作用。摄影除了是“光的艺术”,还是“瞬间艺术”。这是因为,每幅照片都是在瞬间拍摄完成的,摄影者必须具备在瞬间抓取被摄体最佳形(神)态的基本功,这个最佳瞬间即是摄影大师卡蒂尔-布勒松所说的“决定性的瞬间”。若在摄影中失去或错过“决定性的瞬间”,照片就会失去生动的艺术表现。

在摄影创作中,构图是摄影艺术表现极其重要的内容,构图的得失往往会影响画面的表现。试想一下,一幅画面的光线选择得不错,瞬间神态抓取得还可以,可构图却很糟糕,那么这幅画面也很难称得上是优秀的作品。其实,摄影构图的具体内容除了取景、安排被摄体位置之外,选择光线、处理色彩和控制曝光等都是摄影构图的重要组成部分,缺一不可,否则就难以称作理想的摄影构图。

3. 什么是摄影的传统构图与现代构图?

摄影构图,从其表现形式上可分为传统构图与现代构图。传统构图也是基础构图,摄影初学者在学习构图时,应该从传统构图方法入门。一旦掌握了基础构图的方法和原理,就有利于进一步提高自己的构图技能。传统构图有许多构图规则,还包括线形构图和色彩构图等。线形构图是传统构图的一

种表现形式,这种构图方法具有很强的形式感,画面活泼又富有变化。色彩构图是魅力无穷的,色彩不仅拓宽了摄影的表现内容,而且丰富了画面的视觉效果。

现代构图是在摄影艺术发展中,由不同的风格流派创造、发展并逐渐成熟的另一种构图形式。“现代”是相对于“传统”而言的,传统构图中有许多构图规律和原则,而在现代构图中就没有那么多的条条框框,构图的随意性比较大,它可以是作者主观意识的一种表现。在构图的表现形式上,现代构图既可以是抽象的、超现实主义的,也可以是反传统的。学习现代构图,首先应该掌握传统构图方法,传统构图是现代构图的基础,没有传统构图的知识 and 经验,则毋庸奢谈现代构图了。

中国画论中有这样一句名言:“画有法,画无定法。”这句话同样也适用于摄影构图。传统的摄影构图,可以有严格的构图原则,但对现代摄影构图而言,则可以做到无“法”可依,而是追求一种主观表现,当然这种主观表现也不是天马行空,还是有一定的规律可循,只是创作的自由度更大了。从传统构图到现代构图,虽说在构图形式上有了改变,但是这种变化能带来更多的表现空间,使摄影者更富有创造力,对提高摄影技艺同样很有帮助。

4. 在摄影构图时,人眼与照相机镜头有什么差异?

在摄影构图时,摄影者是通过照相机镜头来完成“看”的过程,这个过程就是取景。学习摄影构图,首先要了解照相机镜头的成像与人眼在观看景物之间的不同之处。在取景过程中,人眼所看到的景物,是通过镜头进行组合的,了解镜头与眼睛在取景中的差异,就能更好地表达摄影者的拍摄意图。

人眼在观看景物时,能自动调节所看到景物的透视变化,无论是平视、仰视还是俯视,都不会产生景物的变形现象。而照相机镜头却没有这样的功能,当照相机和被摄体处在同一水平位置时,画面就比较接近人眼观看的效果,而当照相机仰视或俯视时,因透视发生变化,被摄体就会产生变形。一般仰视拍摄,被摄体会产生A形效果;俯视拍摄,被摄体会产生V形效果。因此,人眼与照相机镜头观看景物时存在着明显的差异。虽然现代的移轴镜头可以通过镜头后的调节钮来对画面透视进行调整,但这类镜头仅在专业广告和建筑摄影中使用,绝大多数摄影者所使用的照相机镜头,都不能调整透视变化,因此在仰拍或俯拍时,被摄体就会产生或多或少的变形现象。《镜头透视变化比较》拍摄的是一住房的客厅内景,当照相机持水平位置拍摄时,画面较接近人眼的视觉效果,窗帘的直线变形不大(图3);当从高处往下俯拍时,窗帘产生了V形变化,与人眼的视觉效果相差较大(图4)。

人眼与照相机镜头在观看景物时存在的差异性还表现在景物的透视比例上,镜头成像近大远小的透视感远比人眼的感觉更强烈。因此,取景时要特别注意距离镜头比较近的景物,也可以利用镜头透视近大远小的成像特点,用夸张的手法表现景物,产生某种戏剧性的视觉效果。《等待》(图5,程绍蟾摄)就是利用镜头的透视功能产生了夸张的视觉效果。作者取景时,将近处的捕鱼大网构成斜角线的构图。由于鱼网距离镜头比较近,在画面上成像就大,海面上的小船距离镜头较远,视觉上就显得渺小,从而产生了夸张效果,突出了主题。

其次,不同焦距的镜头,因其焦距长短的变化,拍摄的画面透视效果也不一样。在标准镜头、广角镜头和长焦距镜头这三类镜头中,以广角镜头的透视变化最大,长焦距镜头的透视变化最小,标准镜头的透视变化比较接近人眼的视觉效果,画

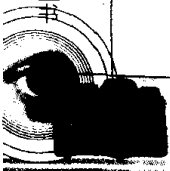

图 3

图 4

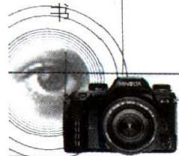
图 5

面变形也较小。广角镜头,特别是超广角镜头、鱼镜头,其透视变化和夸张效果都比标准镜头要大得多。《浦江之夜》(图1)、《等待》(图5)都是使用广角镜头拍摄的,画面透视变化大,空间感也强。长焦距镜头,特别是超长焦距镜头,和标准镜头相比,其透视变化小,画面的空间感不强,景物之间的距离也被压缩了,其画面效果和使用广角镜头拍摄的情况正好相反。

掌握了照相机镜头与人眼在成像上存在的透视差异,以及使用不同焦距镜头所拍摄的视觉效果变化,在取景构图时就能有效地采用各种摄影方法,创作出符合主题表现的画面。

5. 什么是摄影构图的“减法”原则?

摄影者要有一双独特的眼睛,在摄影构图中,除了善于观察、善于发现、善于捕捉外,还要善于在照相机取景器内做“减

法”。摄影构图的“减法”原则,是指在取景时,以摄影主体为中心选择画面的构成元素,尽量减少有碍于主题表现的景物,从而达到突出主题、表现主题的需要。这就要求摄影者选择最有代表性、象征性和表现力的景物,而“减”去对主题表现无意义、无帮助,或在画面上可有可无的景物。摄影者在取景时,要时时提醒自己:拍摄的主体和主题是什么?怎样构图才能使画面产生美感?采用哪种构图形式才能使主体更鲜明突出?如果使用的是变焦距镜头,那么能否通过改变镜头的焦距,“减”去画面上多余的“水分”,留下最精彩的主题内容?

摄影初学者在取景时最容易犯的错误,就是不会在取景器里做“减法”,而是做“加法”,以为从取景器中看到的景物,都是构图的内容,一个都不能少,内容越丰富越好。这样取景的结果,必定是一幅包罗万象的画面,必然导致画面主体不鲜明突出,主题内容分散,这样的构图是失败的。

构图的“减法”原则强调的是,画面上的被摄景物要形成一个有情节、有内容的有机整体。一幅画面要表达的主题内容,都要通过构图来完成,因此对被摄景物的取舍必须慎重考虑,摄影者只有对画面上的景物进行精心取舍、合理组合,使之产生协调、对比、夸张、平衡的效果,才能通过画面向人们传达一个信息、交代一个内容、反映一个事件。同时还要合理运用各种摄影表现语言,如光影、色彩、线形等,以增强摄影艺术的表现力和感染力。例如《迎春》(图6,顾欣之摄)是一幅以梅花迎春为主题的摄影作品。在摄影创作中,作者没有去拍摄满山遍野的梅林,而是选择了一户农家,以房屋局部与屋檐下高挂的大红灯笼作为画面背景,衬托出几枝盛开的梅花,以简洁的画面构图,点出了“迎春”这一主题。

总之,我们在取景时,若能以构图的“减法”原则要求自己,不断提高摄影的观察力,就一定能提高摄影构图的成功率。

图 6

6. 画面上最佳的主体位置在哪里？

在摄影构图中,首先要确定拍摄的内容,也就是照相机镜头要表现的拍摄对象,这个拍摄对象在摄影构图上被称为摄

影主体。一幅画面要有明确的主体,假如取景构图时,摄影者不能明确要表现的主体,那么反映在画面构图上,摄影主体就会交代不清。选择摄影主体要符合构图的“减法”原则,以简洁为好。

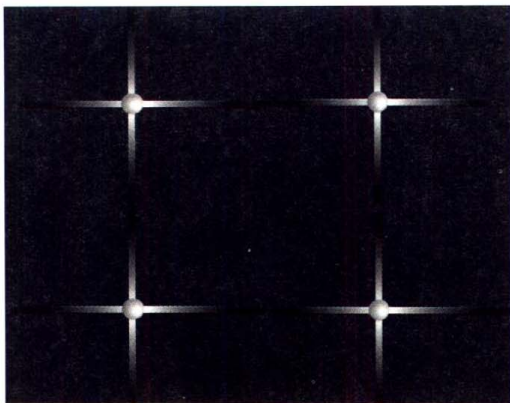

图7 主体的位置

那么在摄影构图时,将主体的位置放在哪里最合适呢?通常,不少摄影初学者会把主体安排在画面中间。其实,将主体放在画面中间,给人的视觉效果并不好,它往往给人一种机械、呆板的视觉感受。按传统构图要求,主体的最佳位置并非在画面中间,如果将整幅画面按井字线划分的话,那么主体的最佳位置应该在井字线的四个交叉点上,我们把这些交叉点称为视觉中心、趣味中心或强点(图7),并将连接两个交叉点的直线,称为强点连接线,在拍摄横形或竖形的主体时,宜将它安排在强点连接线上。也就是说,我们在取景构图时,不宜将主体放在画面的正中位置,否则,容易使画面显得呆板、机械;反之,若将主体安排在画面井字线构图的强点位置上,就会产生生动有趣的视觉效果。《蔬菜的构成》(图8,陈建复摄)是一幅以蔬菜为题材的静物作品,作者特意将卷心菜、辣椒切开,以展示蔬菜横切面的形状和美感,再加上一只小洋葱来构