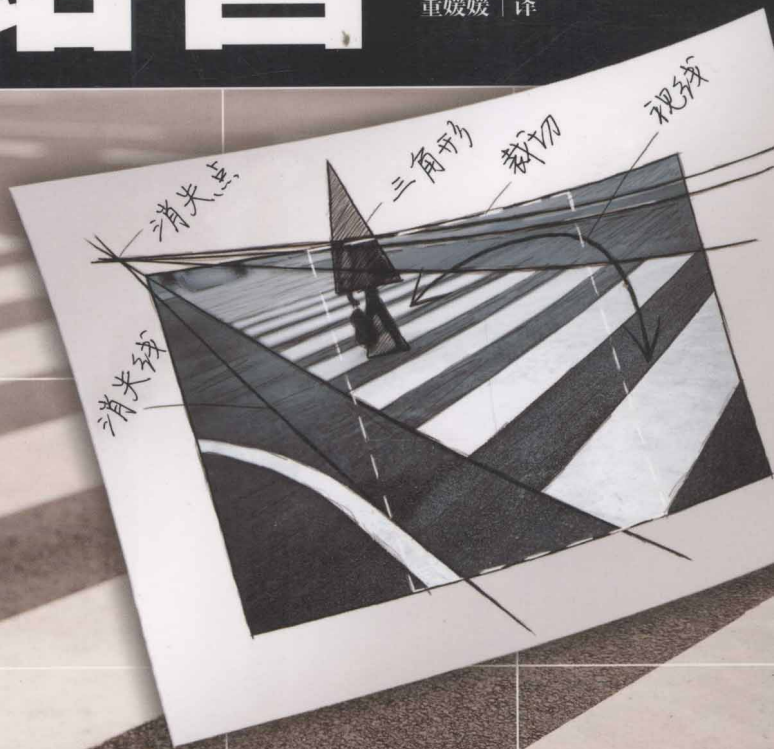

摄影构图 与 图像语言

Bildgestaltung
und
Bildsprache

[德] 科拉·巴尼克
[德] 格奥尔格·巴尼克 著
董媛媛 | 译

- 摄影师的终极构图圣经
- 800张图片，超详细解析摄影构图的原理
- 德国FOTOFORUM杂志倾力推荐

中文简体字版
独家授权引进

摄影构图与图像语言

Bildgestaltung und Bildsprache

[德] 科拉·巴尼克
[德] 格奥尔格·巴尼克 | 著
董媛媛 | 译

北京科学技术出版社

Copyright © 2011 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Fotografieren lernen/ Band 2: Bildgestaltung und Bildsprache

ISBN 978-3-89864-699-4

Translation Copyright © 2012 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

著作权合同登记号 图字：01-2012-1644

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影构图与图像语言 / (德) 巴尼克 (Banek, C.) ,
(德) 巴尼克 (Banek, G.) 著; 董媛媛译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5304-6009-2

I. ①摄… II. ①巴… ②巴… ③董… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第150009号

摄影构图与图像语言

作 者: [德] 科拉·巴尼克 [德] 格奥尔格·巴尼克	译 者: 董媛媛
策 划: 王 辉	责任编辑: 邵 勇
责任印制: 张 良	图文制作: 艺和天下
出 版 人: 张敬德	出版发行: 北京科学技术出版社
社 址: 北京西直门南大街16号	邮政编码: 100035
电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)	0086-10-66113227 (发行部)
0086-10-66161952 (发行部传真)	
电子信箱: bjkjpress@163.com	网 址: www.bkjpress.com
经 销: 新华书店	印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司
开 本: 787mm×980mm 1/16	印 张: 15.5
版 次: 2012年9月第1版	印 次: 2012年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-6009-2/J·070

定价: 98.00元

构图的基础

5 序言

12 前言

16 从构思到照片

摄影者对作品的塑造 16 / 构图的限制 19 / 构图的过程 20 / 内容、形式与技术的权衡 21 / 后期处理的影响 21

22 感知的过程

感知的步骤 22 / 狭义感知 22 / 潜意识的评价 23 / 模式化理解 24 / 进入照片 26 / 照片中的视线移动 27 / 精神上的加工 28 / 照片的作用 30 / 心理图像的储存 30

31 有针对性的构图

动机 31 / 主题 32 / 愿望和现实 33 / 使用目的和目标 34 / 构图作为实现目的的形式 34 / 你在本书中能够了解到的知识…… 36 / 你在本书中无法了解到的知识…… 37

取景

40 画面格式

长宽比例 40 / 横幅格式 41 / 横幅全景格式 42 / 竖幅格式 43 / 竖幅全景格式 44 / 正方形格式 45 / 格式的生成 46 / 格式限制 47

48 图像区域

讲述故事 48 / 显示与未显示 50 / 主观结合 51 / 正确的位置 52 / 景别 52 / 取景区域的效果 54 / 随意的取景区域 54

56 取景时对图像进行裁切

完整映像 56 / 降低视觉的主导性 57 / 以裁切求接近 57 / 裁切而非切断 58 / 常用位置 59 / 背景分割 60

61 图像元素的布局

图像元素 61 / 完形理论的基础 62 / 图像元素的数量 64 / 主要元素和次要元素 65 / 黄金分割 66 / 网格法 66 / 对称与不对称 67 / 主要元素的布局 68 / 两个图像元素的布局 70 / 多个图像元素的布局 70 / “密集照片” 71

72 图像层面

三层、两层、一层 72 / 前景 73 / 中景 74 / 背景 74 / 比重 75

图形元素

78 点

形成 78 / 锚点和抢眼点 79 / 多个点 80 / 干扰点 80 / 不可见点 81

82 线

形成 82 / 线条引导 83 / 闭合的线条引导 84 / 运动与反向运动 84 / 水平线条 85 / 垂直线条 87 / 斜线和对角线 89 / 弧形线条 92 / 线条对比 92

94 形状

形成 94 / 自然形状和符号形状 95 / 几何形状 96 / 圆形和椭圆形 96 / 三角形 97 / 矩形、正方形和菱形 97 / 星形和十字形 98 / 照片中的形状 99 / 形状组合 99

100 纹理和重复

形成 100 / 纹理的效果 101

立足点和视角

104 相机位置

位置的选择 104/大小比例 105/布局与重叠 106/拍摄高度和透视 107/平视 107/俯视 108/仰视 109

111 镜头特性

基础 111/像场角 112/像场角和传感器大小 112/小型传感器构图 113/焦距范围 113/标准镜头的效果 114/大像场角效果 115/特别的鱼眼 117/小像场角效果 117/微距效果 119/移轴摄影效果 120

光

124 光的特性

光线的多少 124/生硬的定向光 125/柔和的散射光 126/日光的光质 127/人工光源的光质 128

129 光的方向

正光或顺光 129/逆光 130/侧光 131/顶光 132/底光 133/非定向光 133

134 光源及其颜色

自然光 134/人工光源 135/闪光灯 136/白平衡 137/混合光 138

139 阴影

看见阴影 139/图像中的阴影 140/将阴影作为主题 141

142 光线引导

指示光 142/减少阴影 143/过度曝光和曝光不足 143

彩色与黑白

146 每种颜色的效果

色相环 146/ 双色锥 146/ 联想和情感 147/
暖色和冷色 148/ 色彩亮度 149/ 色彩饱和度 149/
色调及其效果 150/ 红色调 150/ 橙色调 151/ 黄色调 152/
黄绿混合色 153/ 绿色调 153/ 蓝绿混合色 154/ 蓝色调 154
紫色调 155/ 紫红混合色 155/ 无彩颜色 156/
高调与低调 156/ 金属色 158/ 霓虹色 158/ 记忆色 158

159 色彩组合的效果

和谐的色彩 159/ 不和谐的色彩 160/ 色调 160/
韵律色调 161/ 对比色 162/ 色彩的直接对比 162/
互补对比 163/ 冷暖对比 164/ 明暗对比 164/
色质对比 165/ 数量对比 166/
同时对比、延迟对比和闪烁对比 166

167 灰度的效果

没有色彩的现实 167/ 灰度转换 168/ 对比度控制 169
单色图像和上色 170

172 摄影实践中的色彩

色彩作为主要元素 172/ 彩色的抢眼点 173/
彩色的次要元素 174/ 后期处理中的颜色 175

清晰与模糊

178 清晰与模糊的形成

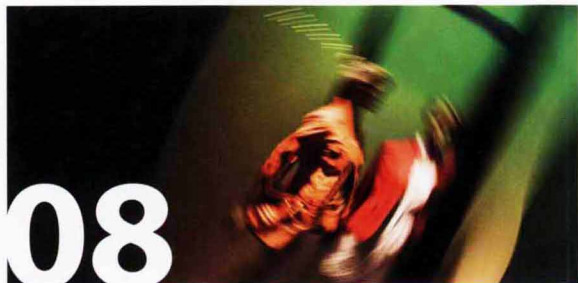
调焦 178/ 景深 179/ 清晰度印象 180/ 朦胧造成的模糊 181

182 利用清晰与模糊构图

清晰还是模糊? 182/ 景深预览键 183/ 大景深 183/
小景深 185/ 微距摄影中的清晰度 186

187 运动

曝光时间 187/ 拍摄抖动 188/ 有意的模糊 189/
动态模糊 191/ 运动的定格 192/ 运动追拍 194/
连拍和系列 194/ 视频 195

整体效果

198 构图方式的共同作用

图像效果模型 198 / 图像效果的维度 201 /
图像效果的意义 201 / 关注度和可信度 203 /
图像之间的相互作用 203

205 环境的作用

相框 205 / 图像尺寸和观看距离 206 / 显示媒介 207 /
额外信息 207 / 题材环境 208 / 感知环境 209

210 实践中的摄影构图与图像语言

构图练习 210 / 有针对性地运用构图 212 /
图像效果的基本方向 213 / 作为构图方式的缺陷与随机 214 /
摄影者及其图像语言 215

图像分析与评价

218 结构性的分析与评价

有针对性地评价 218 / 图像分析 219 / 主题 219 /
目标设定 220 / 目标群体 222 / 摄影构图 222 /
以上四点的平衡 223

224 应用情况

拍摄之后 224 / 图片集的综合 225 /
自我批评与继续进步 226 / 对外界批评的处理 226 /
建设性的自我批评 228

229 典型的构图错误

拍摄抖动造成的模糊照片 229 / 中心定位 230 /
主题重叠 230 / 混乱的线条引导 231 /
光线过硬和阴影干扰 231 / 背景中的混乱 232 /
图像中元素过多 232

233 实例分析

红色美女 234 / 跳入角落! 235 / 五彩缤纷的衰败 236 /
女性的曲线 237 / 成双成对 238 / 边缘上的色彩 239 /
时尚路线 240 / 清爽的色彩 241 / 窗中的直播 242 /
光的痕迹 243 /

附录

- 244 有用的网址链接
- 245 图解目录
- 246 其他的文献推荐
- 248 感谢

摄影构图与图像语言

Bildgestaltung und Bildsprache

[德] 科拉·巴尼克 | 著
[德] 格奥尔格·巴尼克 | 著
董媛媛 | 译

Copyright © 2011 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Fotografieren lernen/ Band 2: Bildgestaltung und Bildsprache

ISBN 978-3-89864-699-4

Translation Copyright © 2012 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

著作权合同登记号 图字：01-2012-1644

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影构图与图像语言 / (德) 巴尼克 (Banek, C.) ,
(德) 巴尼克 (Banek, G.) 著; 董媛媛译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5304-6009-2
I. ①摄… II. ①巴… ②巴… ③董… III. ①摄影构图 IV. ①J406
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第150009号

摄影构图与图像语言

作者: [德] 科拉·巴尼克 [德] 格奥尔格·巴尼克	译者: 董媛媛
策划: 王辉	责任编辑: 邵勇
责任印制: 张良	图文制作: 艺和天下
出版人: 张敬德	出版发行: 北京科学技术出版社
社址: 北京西直门南大街16号	邮政编码: 100035
电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)	0086-10-66113227 (发行部)
0086-10-66161952 (发行部传真)	
电子信箱: bjkjpress@163.com	网 址: www.bkjpress.com
经 销: 新华书店	印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司
开 本: 787mm×980mm 1/16	印 张: 15.5
版 次: 2012年9月第1版	印 次: 2012年9月第1次印刷
ISBN 978-7-5304-6009-2/J·070	

定价: 98.00元

 京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

试读结束, 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

科拉·巴尼克

出生于1981年，2002年起从事摄影工作。她的特点在于，当她按下快门释放键时，她的脑海中已经出现了经过后期处理的成品照片。科拉拍摄的照片风格整洁而安静，她喜欢和谐的色彩、柔和的过渡以及近乎完美的构图。她的作品曾多次在国际、国内比赛获得奖项。

她的摄影作品涵盖人像、美女、时尚、行为、情色以及艺术花卉等摄影领域。她能够熟练地运用Photoshop软件对图像进行优化，同时还能有效地对照片进行后期处理以及黑白转换。在统一颜色在不同媒介上的显示方面，她的工作代表着最高的水平，从拍摄直到打印，照片的颜色始终能保持一致。

作为自由的平面设计师和图像处理师，科拉发表过一系列高质量的摄影出版物，比如你现在正在阅读的这本书。另外，她还与格奥尔格一起为杂志社和出版社写作，并为摄影教学的发展作出了很多贡献。在委托摄影中，她强调的拍摄重点是和谐的布局、完美的照明以及个性肖像和艺术的人体照片。她的工作室引领了整个委托摄影领域的潮流——你可以在www.artepictura-atelier.de找到有关她工作的详细情况。

格奥尔格·巴尼克

出生于1969年，1984年起从事摄影工作。他的摄影风格是：接近主题，充分利用清晰与模糊，喜欢倾斜、嘈杂和多彩的主题。在他拍摄的如人像、生活、情色、人体、旅游和特写照片中，都贯穿着他对细节的独到眼光。格奥尔格能够在日常生活的小场景中发现别人发现不了的主题。他常常会不经思考地拍摄随机的场景，但是在拍摄人像照片前他仍然会做好充分的准备。

在委托摄影方面，格奥尔格的拍摄重点在生活、日常场景、公司和雇员肖像领域。他与科拉一起从事了5年摄影教科书的编写和为摄影杂志写作的工作。作为公司顾问，在为客户解答企业在视觉上的公众形象和图片中的企业理念等问题上，这位经济学家兼社会工作者能够将自己积累的丰富的社会经验与他常年在项目和产品管理以及销售中获得的经验联系在一起。

除了莱茵-美茵学院的摄影专业和吕内堡大学的自由摄影学院，格奥尔格提出并独自创建的摄影艺术研究院（Artepictura-Akademie）已经是第三家体系化的摄影教育机构。作为摄影艺术研究院的主管，他还在威斯巴登教授媒体管理课程。在www.artepictura-akademie.de你可以找到关于摄影艺术研究院的现有项目。

亲爱的读者朋友：

摄影80%靠的是技术，剩下的则要靠构图。如果您仔细听过摄影者之间的谈话，你一定会觉得这句话说得一点儿也不错。摄影者之间的谈话大多围绕技术展开，很少会提及照片的构图。但在我看来，二者之间的关系恰恰应该反过来。

因为有足够多的例子都可以证明，摄影与技术的关系远比我们通常认为的少得多。一代又一代的摄影家、专业摄影者以及业余摄影爱好者都曾经用最简单的技术拍出了极其出色的照片，这些照片或牢牢吸引着我们的视线、或让我们为之着迷、或深深触动了我们的心灵、或传达给我们很多信息……有些照片甚至能够永远留在我们的记忆中，这些都是摄影者在拍摄照片的一刹那感觉凝聚的结果。构图既可以是摄影者凭借直觉在几分之一秒内应用所学的摄影知识实现的，也可以持续几分钟、几小时甚至是几天。无论是哪一种情况，照片生成的一瞬间都是摄影者积极投入的那一瞬间。也就是说，摄影者是照片的一部分。

如果我们总是谈论技术，尤其是在数码摄影出现以后，那么这是可以理解的，因为它确实很令人好奇，也值得人们深入研究——我们应该深入地了解我们所使用的工具。但在我看来，我们已经达到了可以暂时脱离技术的程度，这样在拍摄时我们才能将关注点放在真正关键和重要的方面，即照片的主题和构图。

科拉和格奥尔格编写的这本书以及他们所取得的成就，都使我不禁发出由衷的赞叹，他们使我更强烈地认识到，构图是拍出优秀照片的重要因素——你可以在自己拍摄照片的过程中深刻体会到这一点。

马丁·布罗德曼 (Martin Breutmänn)

《摄影论坛》 (fotoforum) 杂志的出版商兼主编

构图的基础

5 序言

12 前言

16 从构思到照片

摄影者对作品的塑造 16 / 构图的限制 19 / 构图的过程 20 / 内容、形式与技术的权衡 21 / 后期处理的影响 21

22 感知的过程

感知的步骤 22 / 狭义的感知 22 / 潜意识的评价 23 / 模式化理解 24 / 进入照片 26 / 照片中的视线移动 27 / 精神上的加工 28 / 照片的作用 30 / 心理图像的储存 30

31 有针对性的构图

动机 31 / 主题 32 / 愿望和现实 33 / 使用目的和目标 34 / 构图作为实现目的的形式 34 / 你在本书中能够了解到的知识…… 36 / 你在本书中无法了解到的知识…… 37

取景

40 画面格式

长宽比例 40/横幅格式 41/横幅全景格式 42/竖幅格式 43/
竖幅全景格式 44/正方形格式 45/格式的生成 46/
格式限制 47

48 图像区域

讲述故事 48/显示与未显示 50/主观结合 51/
正确的位置 52/景别 52/取景区域的效果 54/
随意的取景区域 54

56 取景时对图像进行裁切

完整映像 56/降低视觉的主导性 57/以裁切求接近 57/
裁切而非切断 58/常用位置 59/背景分割 60

61 图像元素的布局

图像元素 61/完形理论的基础 62/图像元素的数量 64/
主要元素和次要元素 65/黄金分割 66/网格法 66/对称与
不对称 67/主要元素的布局 68/两个图像元素的布局 70/
多个图像元素的布局 70/“密集照片” 71

72 图像层面

三层、两层、一层 72/前景 73/中景 74/背景 74/比重 75

图形元素

78 点

形成 78/锚点和抢眼点 79/多个点 80/干扰点 80/
不可见点 81

82 线

形成 82/线条引导 83/闭合的线条引导 84/
运动与反向运动 84/水平线条 85/垂直线条 87/
斜线和对角线 89/弧形线条 92/线条对比 92

94 形状

形成 94/自然形状和符号形状 95/几何形状 96/
圆形和椭圆形 96/三角形 97/矩形、正方形和菱形 97/
星形和十字形 98/照片中的形状 99/形状组合 99

100 纹理和重复

形成 100/纹理的效果 101

立足点和视角

104 相机位置

位置的选择 104/大小比例 105/布局与重叠 106/拍摄高度和透视 107/平视 107/俯视 108/仰视 109

111 镜头特性

基础 111/像场角 112/像场角和传感器大小 112/小型传感器构图 113/焦距范围 113/标准镜头的效果 114/大像场角效果 115/特别的鱼眼 117/小像场角效果 117/微距效果 119/移轴摄影效果 120

光

124 光的特性

光线的多少 124/生硬的定向光 125/柔和的散射光 126/日光的光质 127/人工光源的光质 128

129 光的方向

正光或顺光 129/逆光 130/侧光 131/顶光 132/底光 133/非定向光 133

134 光源及其颜色

自然光 134/人工光源 135/闪光灯 136/白平衡 137/混合光 138

139 阴影

看见阴影 139/图像中的阴影 140/将阴影作为主题 141

142 光线引导

指示光 142/减少阴影 143/过度曝光和曝光不足 143