

构图是最强而有效的观察方式——爱德华·韦斯顿

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影构图圣经

PHOTOGRAPHIC COMPOSITION

A Visual Guide

[美] Richard D. Zakia David A. Page 著 傅琨 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师

World's Top Photographers

摄影构图圣经

PHOTOGRAPHIC COMPOSITION

A Visual Guide

[美] Richard D. Zakia David A. Page◎著 傅琨◎译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影构图圣经 / (美) 萨奇亚 (Zakia, R. D.), (美) 贝基 (Page, D. A.) 著 ; 傅琨译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2012. 4
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-27312-3

I. ①摄… II. ①萨… ②贝… ③傅… III. ①摄影构图—基本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第034792号

版权声明

Photographic Composition: A Visual Guide by Richard D. Zakia, David A. Page, ISBN: 978-0240815077

Copyright © 2011 Elsevier, Inc.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

Copyright © 2011 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore.

All rights reserved.

First Published 2010.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd.授权人民邮电出版社在中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版发行。

本版仅限于中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版及标价销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

本书封底贴有Elsevier防伪标签,无标签者不得销售。

内 容 提 要

构图,是摄影的基本美学表达技能,是决定一张照片好坏的关键因素,也是解读影像的基本手段。构图,亦是众多摄影爱好者提升摄影技艺的第一道“关卡”。本书由浅入深地介绍了摄影构图的原理和方法,详细讲述了摄影构图的元素、主体、透视、景深、构造、清晰度等关键要素,并探究了摄影构图与色彩、光线、美学、动态、角度、视点乃至标题注释之间的关系与应用。书中每一种构图方式的介绍都结合图片实例,一目了然。这本书不仅具有启发性和指导性,最重要的是,它在视觉上让人过目不忘。对于那些想拍出好照片却不知从何下手的摄影师来说,这本书就是不错的选择。

本书适合摄影爱好者,特别适合想通过精彩实例快速学习摄影构图知识的读者学习。

世界顶级摄影大师

摄影构图圣经

-
- ◆ 著 [美] Richard D. Zakia David A. Page
 - 译 傅 琨
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 陈伟斯
 - ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 13.4
 - 字数: 566千字 2012年4月第1版
 - 印数: 1—4 000册 2012年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2011-7825 号

ISBN 978-7-115-27312-3

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

向C·B·勒布列特教授致意，他在1927年就心怀梦想，希望摄影能成为一门大学课程。他的梦想在1936年成真了，而他就是这个摄影入门课程的导师。在伊士曼·柯达公司的支持下，他将这个课程发展成美国国内最具规模的摄影课程。这就是现在罗彻斯特理工学院的摄影艺术与科学学院。

——理查德·D·萨奇亚

向杜克大学的领头人玛丽·西曼斯致意，她一直是杜克大学和北卡罗来纳州艺术学院的视觉与表演艺术系的领军人物。1993年，她出资赞助研发了杜克大学第一台数码绘图计算机（Mac 660AV），此举开创了大学校园的数码摄影新时代。同时，她也资助了杜克大学很多的摄影活动和尝试。

——大卫·A·贝基

▲《我们一起逃学吧》，爱德华·韦斯顿(Edward Weston)/摄，1911年

致谢

许多朋友和同事慷慨地让我们在本书中使用他们的照片，我们对此表示衷心的感谢。如果没有这些形式内容各异的照片，本书所收录的内容将会大受局限。作者的名字都被署在照片旁，没有署名的照片都来自 iStock，对此，我们感谢 iStock 为我们提供了如此丰富的图像素材。我们也感谢多佛出版社 (Dover Publications) 为我们提供了大量高清晰度的历史照片和绘画图像，并让我们免费使用这些图像。我们还要特别鸣谢维基·H·威尔逊小姐 (Vicki H. Wilson)，她不仅为我们提供了照片，还以各种方式协助我们完成本书的编写，也为我们撰写了一些文章。最后感谢本书的所有编者，在伦敦编辑室的 David Albon，在波士顿编辑室的 Cara St. Hilaire、Kara Race - Moore、Stacey Walker，还有我们的项目负责人 Melinda Rankin。我们很高兴能跟他们一起完成本书。

名人名言

彼得·亨利·爱默生 (Peter Henry Emerson)：

每一位艺术家一开始都是业余爱好者。

**为什么非构图不可？
因为他们这么说……**

葛楚德·卡塞比尔：

构图的价值是不容忽视的：好的构图能给人带来一种和谐感，传达出某种情调。

彼特·H·爱默生：

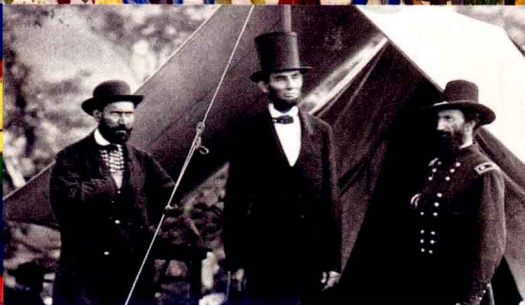
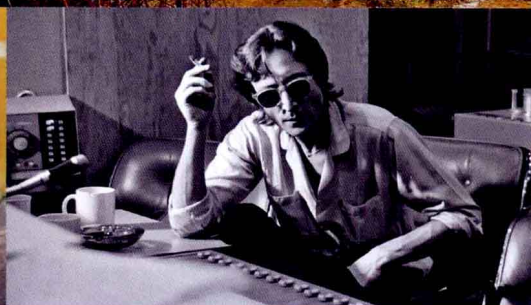
我从来不会忽视构图的重要性，不会对构图的至关重要视而不见。

爱德华·韦斯顿：

构图是最强而有效的观察方式。

亨利·卡蒂埃-布列松：

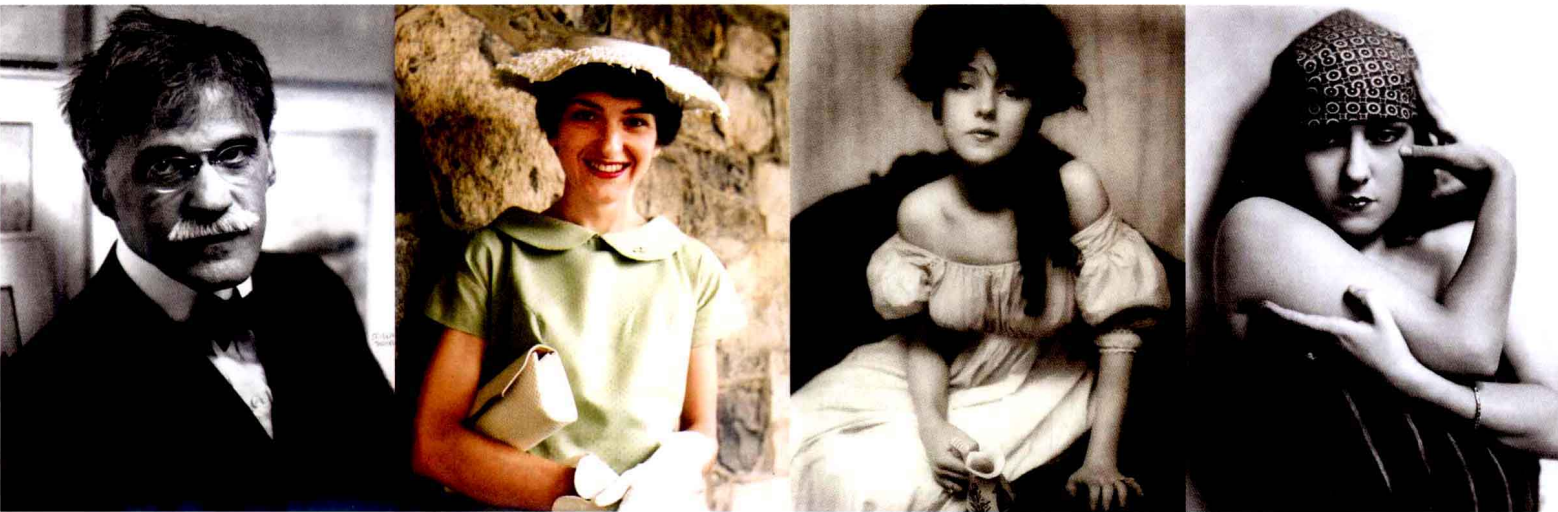
摄影构图是要摄影者全神贯注完成的事……（它是）各种视觉元素的有机结合。

目录

前言	看得见的摄影构图	13
第1章	拍摄前期	17
第2章	摄影构图之几何元素	21
	三分法	22
	居中法	26
	偏离中心构图	27
	指引线	28
	S曲线	29
	C形曲线	32
	反C形曲线	33
	L形构图	34
	V形构图	35
	三角构图	36
	水平线	40
	斜线	44
	对称构图	50
	重复	52
	课后练习	54
第3章	摄影构图之主体与背景	57
	主体选择	58
	有计划的拍摄	59
	未经计划的拍摄	62
	主体与背景之争	66
	遮掩物	68
	明暗对比	71
	课后练习	72

第4章	摄影构图之透视与景深	75
	多重平面	76
	直线透视法	78
	空间透视法	80
	色彩透视法	81
	相机距离	82
	纹理梯度	84
	相同的等高线	85
	景深	86
	课后练习	88
第5章	摄影构图之场景的构造	93
	前景物	94
	框定画面	95
	焦点	97
	比例	98
	竖构图	99
	近距离拍摄	101
	近距离特写	102
	整体中的一部分	103
	填充画面	105
	画中画	107
	画面中的位置	108
	画面之外	110
	画面中的倾斜	111
	课后练习	112
第6章	摄影构图之明晰度	115
	简单的画面	116

复杂的元素	117
令人玩味的内容	118
令人费解的场景	119
错觉	121
课后练习	123
第7章 摄影构图之动态	127
动态的定格	128
摇拍	129
定镜拍摄	130
动态模糊	131
隐含的动态	133
动态的指向	136
课后练习	137
第8章 摄影构图之视点与角度	141
拍摄视点	142
视平线	146
低角度	149
高角度（俯瞰）	151
高角度（仰视）	153
课后练习	154
第9章 摄影构图之整体构图	157
相似性	158

邻近性	159
相似与相邻	160
连续性	162
补全画面	163
课后练习	168
第10章 摄影构图之人像	171
正式人像照	172
非正式人像照	175
有环境的人像	177
照相机的距离	180
瞳孔的大小	181
课后练习	182
第11章 摄影构图之光与影	187
直射光线	188
散射光线	190
混合光线	192
逆光	194
窗户光线	197
课后练习	198
第12章 摄影构图之色彩	203
暖色调	204
冷色调	205
柔和的色彩	206

强烈的色彩	207
互补色	208
色彩调和	210
抽象的色彩	212
课后练习	213

第13章 拍摄后期之注释与标题 217

一则寓言的启示	218
按题材命名/特定的标题/揭示性标题/ 含糊的标题/叙事性标题	219
诗意的注释	223
提问式标题	224
无题	225
课后练习	226

第14章 拍摄后期之PHOTOSHOP构图 229

添加内容	230
删除内容	231
图像裁切	233
图像翻转	235
图像镜像处理	236
图像倾斜	238
图像扭曲	239
课后练习	240

附录1 抓拍的三种方法 243

投影	245
内投射	245
融合	246
课后练习	247

附录2 影像的形态 249

失真变形	250
拟人	251
仿生形态	254
同形	255
兽形	256
动物形态	257
课后练习	258

附录3 黄金分割法与纵横比 261

黄金分割法	262
纵横比	263

参考书目 267

前言

看得见的摄影构图

Introduction: Photographic Composition Visualized

名人名言

爱德华·韦斯顿 (Edward Weston):

构图是最强而有效的观察方式。

导言

数码摄影让每个人都能成为摄影师，让我们人人都能去发掘、欣赏和记录自己身边的事物。就技术层面而言，把摄影当作消遣已经不是什么稀罕事了。柯达公司早期为了推广盒式照相机，曾用过这样的宣传语：“你尽管摁下快门，其余的交给我们完成。”现在人们也用同样的心情说：“对准，摁快门！”那种轻松、愉快和满足的心情都是由即时显像的数码摄影技术带来的，于是我们都成了摄影师：对准拍摄对象，掀动快门，然后与别人分享照片。

虽然数码摄影技术在技术层面上让拍照变得简单了，但是这些技术并不能帮我们创作摄影作品。本书将为读者提供一些参考建议，让他们懂得在照片中巧妙地安排各种要素，使照片更有结构感和平衡感。有人说，摄影构图就跟写作时使用的语法一样，都必须要有结构。

构图

在最近的一本摄影杂志里，有一篇文章在一开头就从技术层面上阐述了大家正在使用的摄影设备，比方说照相机、镜头和滤镜。我们觉得这并不是摄影的一切。我们认为摄影构图的知识与如何捕捉照片的常识一样重要。如果要掌握构图的技巧，首先就要懂得观察不同物体、材质、线条等一系列被拍摄对象的形状与构成，还要理解他们之间的关系。本书强调构图的重要性不但体现在照片的拍摄上（照片拍摄），也体现在照片被拍摄之后为达到更好的效果所进行的各种调整（后期制作）。

大部分的摄影书只从某些角度提出了摄影构图的必要性，而本书将用简明易懂的方式深入阐述摄影构图的重要性。当谈到“摄影构图”，人们大多数会想到一些一成不变的法则，例如“三分法”。这些法则的确能加强摄影构图，但我们的讨论会触及更多的构图要素，其中包括照片中的清晰与模糊、人物肖像实例、光影的运用、拍摄对象的变形（在大自然中发掘不同的形状），甚至还会在心理学领域中探讨构图的“格式塔 (Gestalt)”原理。

名人名言

亨利·卡蒂埃-布列松 (Henri Cartier-Bresson) :

摄影构图是要摄影者全神贯注完成的事……(它是)各种视觉元素的有机结合。

平衡感

平衡感(视觉平衡感)是好构图的基本要素之一。视觉平衡感与物理平衡感是不同的,物理平衡感取决于引力,即物体的重量;而物体的视觉重量,则取决于它的色调(深色或浅色)、形状、外观、尺寸、视觉质量,以及它在照片框定的范围内所处的位置。循此道理,我们也能解释为什么专业的摄影作品裱卡纸都是上窄下宽的(如下图所示),而裱卡纸的颜色通常是中间色调,如白色、灰色或者黑色。但下图的范例所采用的裱卡纸是蓝色的,这是为了让照片中的赛车更突出。

人类追求的不单单是视觉上的平衡,而是尽可能在各方面获得平衡感。从生物学角度看,我们之所以觉得自己的身体处于平衡状态,全有赖于一种叫做“体内平衡(homeostasis)”的能力。我们的身体细胞有一种能力,能让我们的内心维持一种平静的状态,也就是一种平衡。

►《李斯特捷豹》,戴夫·贝基(Dave Page)/摄

名人名言

莱斯利·格雷 (Leslie Gray) :

在地道的美语中,“平衡”就是“美”的代名词。

视觉感官的平衡感取决于我们所处的人为环境。我们总是设想,每一件事物都应该是水平或垂直的:建筑物和人们的家园(无论是外观还是内部构造)、路标等。如果有什么东西倾斜了,我们就会有不平衡的感觉——绝大多数人都会这样想。那么,也就难怪我们要为所有的感官寻找平衡感了:听觉(就音乐而言)、嗅觉(就食物和香味而言),还有运动感官(就身体而言)。平衡感可谓所有人类感官的基础。

名人名言

杰克·F·迈尔斯 (Jack F. Myers) :

每当遇到失衡、失控、混乱、紧张和冲突的情况,人们总会感到心理不适,有时甚至心烦不已。

▲《平衡之石》,威廉·斯坎伦(William Scanlon)摄,照片摄于美国犹他州的拱门国家公园(Arches National Park),一块巨石不偏不倚、稳稳当当地架在另一块石头的顶部

如右图所示，伦敦这座倾斜的市政大楼与远处矗立的伦敦大桥相映成趣。倾斜造成一种视觉的紧张感和失衡感，这种设计令一些人感觉不舒服，甚至产生厌恶之情。在某种程度上，我们都对自己的视野平衡感有所依赖（视野依赖感）。

侧重视觉

你会很高兴地发现，本书侧重视觉——先让大家看到我们要讨论的东西，再用简单的语言来阐述。本书的每一页都有一张照片，还附有简短的注释。事实上，这是一本关于摄影构图元素的图文书，读者即使英语水平不高也能领会书中的要点。

你只要把本书通读一遍就能发现，我们用了很长的篇幅去阐明和强调我们要展示的东西，而这些笔墨都是有意义的。我们在语句中使用“换句话说”这样的说法，表示我们尝试用另一种方式来解释某件事情，而在本书中我们就用“另一幅照片”来完成这种视觉上的表达。

本书的另一个特点就是使用了早期摄影师拍摄的作品，如威廉·亨利·杰克逊(William Henry Jackson)、奥古斯·桑德(August Sander)、阿尔弗雷德·史蒂格利兹(Alfred Stieglitz)以及纳达(Nadar)。这些摄影师让人们将严肃摄影与那纷繁的往日时光联系起来。在这本书里，你也可以找到一些当代专业摄影师拍摄的作品，还有那些各行各业的人拍摄的照片——他们把摄影看作一种爱好，一种表达个人情感的方式。他们当中有青少年，也有长者。数码摄影技术让任何人都可以用光线来创作图画。我们希望本书能让你更注意摄影构图，由此让你的照片得到改进，在结构上统一起来。

在每一章的末尾，我们都会为感兴趣的读者和使用该书教学的教师准备一些章节练习。每一章的章节练习都分为两部分：第一部分是“观察”，读者在该部分会被引导来观察或研究一些照片，这些照片都是从其他书或网上拿来的，都与该章的主题有关。这部分就是让读者“通过观察来学习”。第二部分是“拍摄”，我们会布置一些摄影作业，让读者也有机会练练手。这部分就是让读者“通过实践来学习”。

两个问题

在我们编写本书的过程中，有两个问题经常被提出来。

1. 怎样的构图指导对读者才是最有帮助而又不具有压倒性的呢？换句话说，用军事命令来说，哪些指导是“必须知道”的，哪些才是“知道了让人很高兴”的呢？

2. 用什么方式来阐述这些指导最有效呢？

回答第二个问题比第一个简单，因为摄影是一种视觉媒体，它强调的是视觉，所以，我们必须把要阐释的东西展现出来。完成这个步骤，只需要把每一页都排上一张照片，再加上几个字（观察、学习、欣赏）就好了。

本书还收录了许多与主题相关的名人名言。我们把这些话语想象成一段段的采访实录，是一种智慧结晶之句；就如本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)说的那样，“智者的智慧和长者的经验都藏在问题里。”

本书共分为三大部分。

1. 拍摄之前（计划阶段）。
2. 照片拍摄（照片的拍摄阶段）。
3. 拍摄之后（给照片取标题，调整照片的画幅，使用图像修饰工具）。

▲《伦敦斜楼》，伦敦这座倾斜的市政大楼与远处矗立的伦敦大桥相映成趣。倾斜造成一种视觉的紧张感和失衡感，这种设计令一些人感觉不舒服，甚至产生厌恶之情。在某种程度上，我们都对自己的视野平衡感有所依赖（视野依赖感）

100