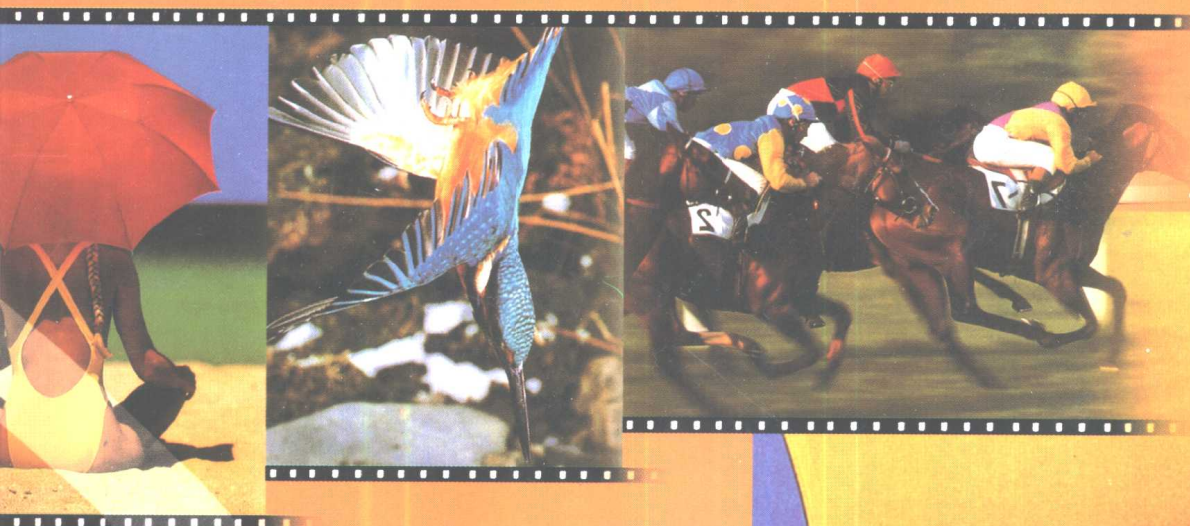

动人的摄影作品

完美的构图秘诀

K
湖
南
科
学
技
术
出
版
社

现代摄影百科②

动人的摄影作品

完美的构图秘诀

现代摄影百科②

K
湖

南

科

学

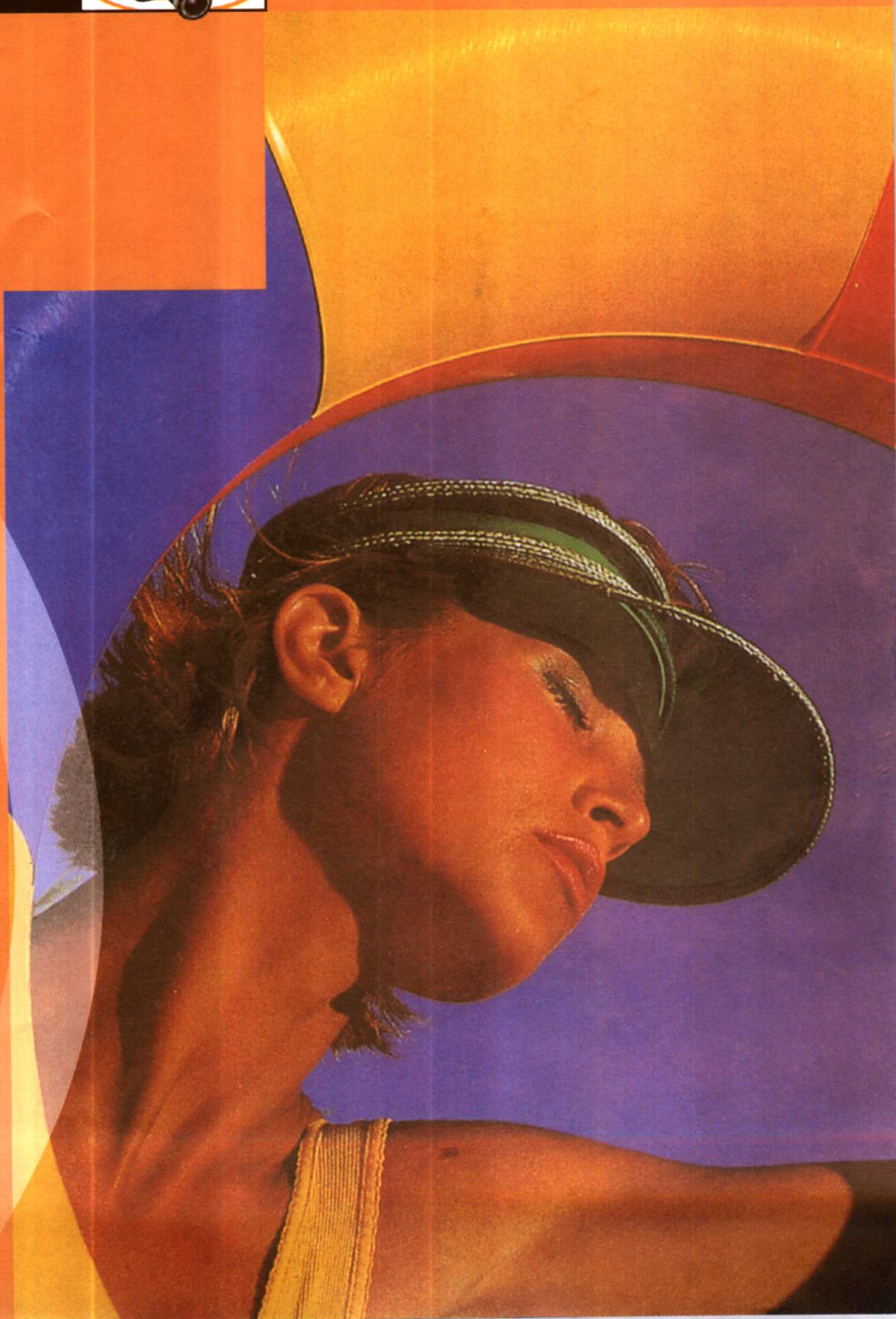
技

术

出

版

社

Published by arrangement with Eaglemoss
Publications Limited

Simplified Chinese translation copyright
(c) 1998 by Hunan Science and Technology Press

ALL RIGHTS RESERVED

湖南科学技术出版社通过博达著作权代理有限公司取得本书中文简体版中国大陆地区出版发行权。

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号：18-98-033

现代摄影百科

动人的摄影作品

编 著：Roger Hicks

译 者：庄胜雄

责任编辑：陈 刚 张碧金

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路66号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4441720

印 刷：深圳彩帝印刷实业有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：深圳市香蜜湖车公庙天安工业区F3
栋2楼C10座

邮 编：518048

经 销：湖南省新华书店

出版日期：2001年4月

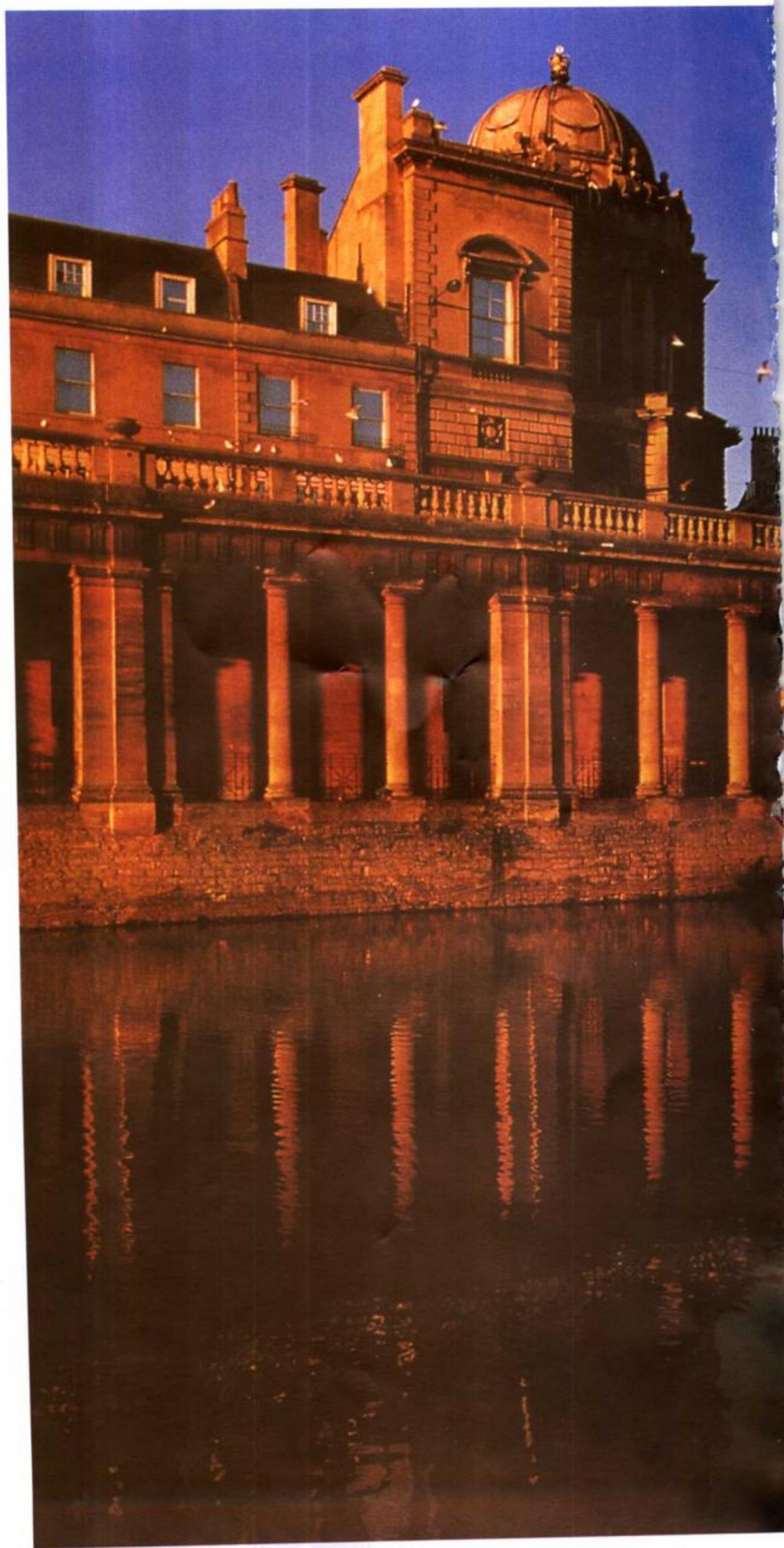
开 本：787mm×1092mm 1/16

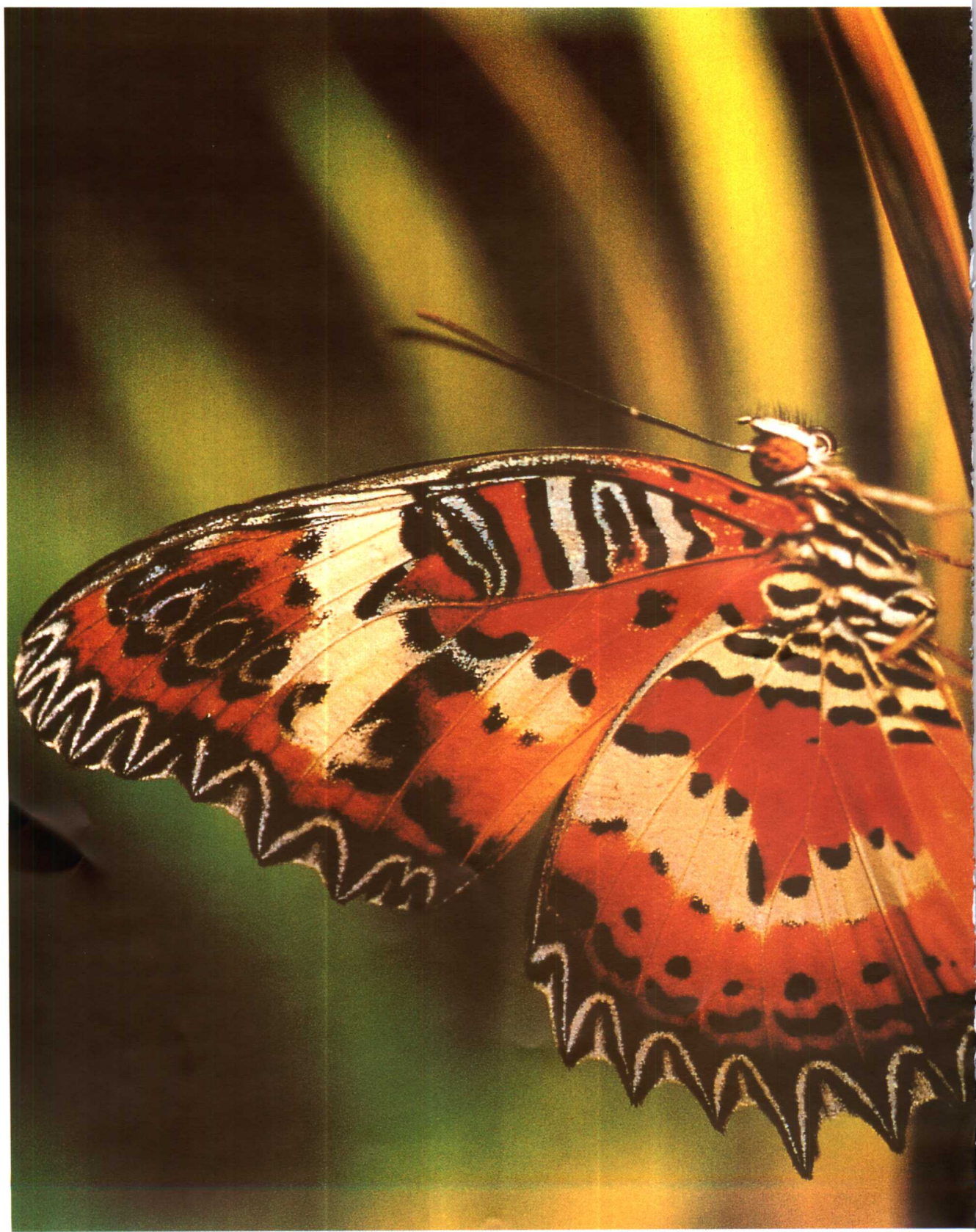
印 张：6

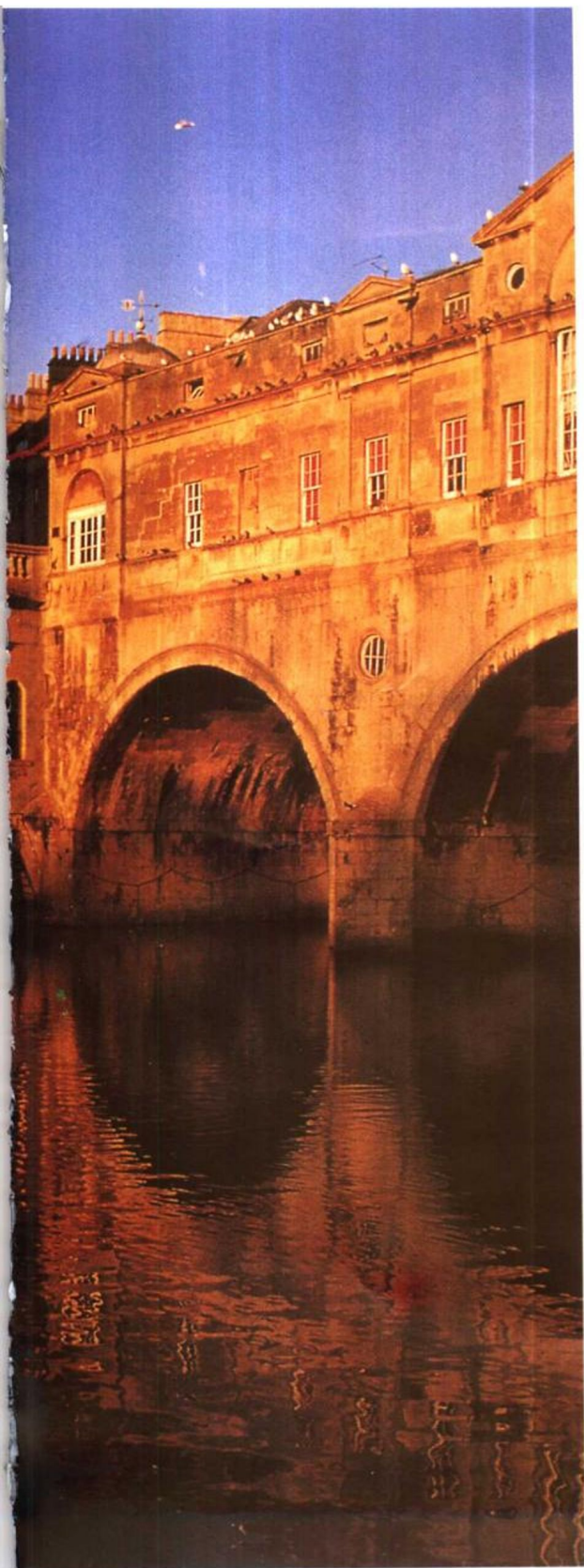
书 号：ISBN 7-5357-2545-7/TB·17

定 价：29.80元

(版权所有·翻印必究)

目录

导言	1
改善构图	3~6
把主体摆在那儿	7~12
焦点	13~16
透视与角度	17~20
填满画面	21~24
分割画面	25~28
寻找平衡	29~32
构图与景深	33~36
线条构图	37~40
创造景深	41~44
空中透视	45~48
轮廓与形状	49~54
拍出立体形状	55~58
呈现正确的质地感	59~62
美丽色彩	63~66
制造更多色彩	67~70
对立的色彩	71~74
色彩和谐	75~78
捕捉动感	79~82
模糊与移摄	83~86
不凡的画面形状	87~90
笑一个!	91~92

由于具有某种神秘与似乎无法确定的特质，而使得一些照片显得特别杰出。我们不会像平常观看一般照片时那样，只对它们匆匆看上一眼，相反的，我们会停下来，仔细欣赏，羡慕不已。本书就是要告诉你，如何把这项“特质”加进你拍摄的照片中。而这项神秘的特质，也就是我们所谓的“动人”的力量。

事实上，想要拍出动人的摄影作品，并不像大多数人想象的那般困难。本书各页所介绍的各种拍摄技巧，其实都是一些顶尖专业摄影师和成功的业余摄影者几乎想都不必想就会使用的。有些术语一开始可能会令你觉得好像十分困难，但你很快就会熟练自如，并且会成为有如你的本能，像是“三分之一定律”，或是“色彩调和”，或是把主体放在画面何处，或是应该使用垂直或水平画面，等等。

你在阅读本书时可能就会发现，你的一些最精彩的照片中，早就已经应用了这些技巧中的很多项。其中的真正关键在于，必须系统及可靠地使用这些技巧。

学习这些技巧，并非十分无趣。当你试着在实际拍摄过程中运用这些技巧时，会在改善照片的画面品质方面获得重大收获：你将拍出自己引以为傲、别人争相观赏的摄影作品。

当然，想要有此成就，你必须拍摄更多的照片。对于同一主体，不是只拍一张就够了，而是应该拍上两张或三张。

改变拍摄角度，站到墙上去或是蹲下来，

向前走近几步或是后退几步，前一张是水平画面的，下一张就改成垂直画面。同时也可以拍拍跟主体相关的照片：显示细腻处及人们的反应，在同一天当中的不同时段拍摄同一地点等。

但有一项专业秘诀是本书未曾介绍的。如果想要建立起“你是很棒的摄影家”的声望，就必须毫不吝惜地筛选自己的摄影作品。把失败的

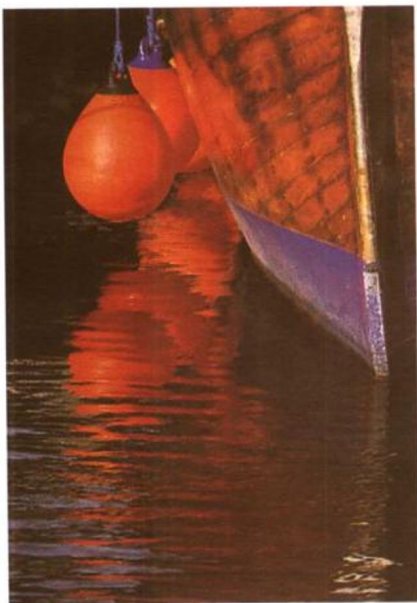
作品全部扔掉，或者，如果是内容很重要的失败照片，可以把它们全装进外人看不到的家庭相簿里。只把最杰出的少数几张作品留给别人观赏，他们将会期盼欣赏你的下一批作品。

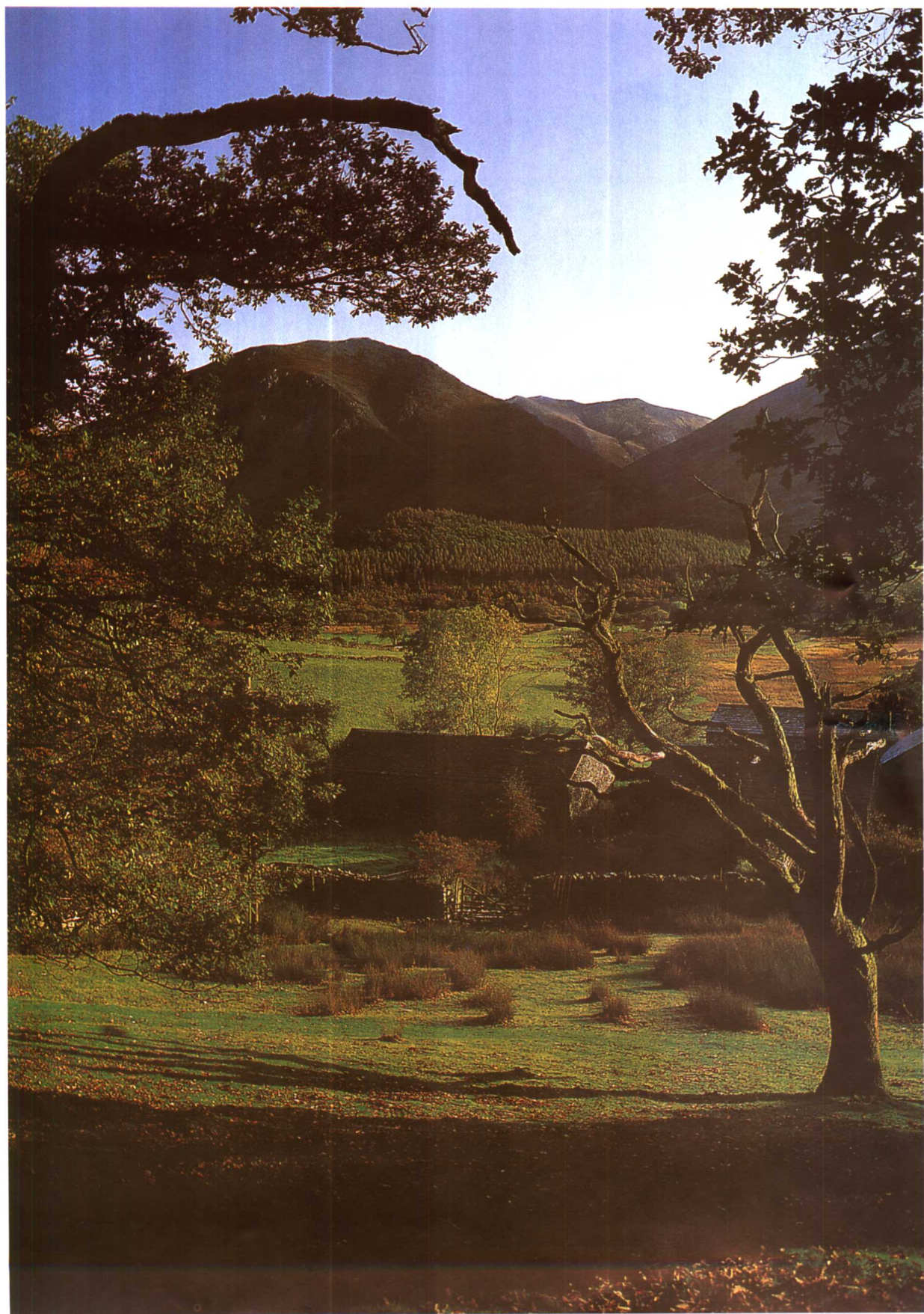
如果你把整卷作品拿给他们看，由于坏照片通常比好照片多，因此坏照片一定会掩盖过好照片，使得别人只记得你的坏照片。

此外，不要把太多类似的照片拿给别人欣赏。如果你替刚刚学步的小孩拍了五六张照片，只选择其中可以表现出小孩子摇摇摆摆学走路的可爱模样的一或两张。严格挑选，好好整理，让它们本身就可以传达出所要表达的

讯息。

专业的摄影者通常要拍上一整卷的底片，然后只从里面挑出一或两张好的作品。你用不着也这样做，但根据一般的经验法则，你所拍摄的作品中，应该至少有 1/3 必须淘汰掉。虽然冲印与底片费用会大幅增加，而且，你的一些作品将永远不见天日，但经过仔细挑选出来的少数精彩作品，将会建立起你是位好摄影师的声誉。

改善构图

摄影的乐趣与挑战，有很大的部分来自于如何创造出更好看、更强烈的构图。撇开专业技术不谈，想要拍出好的摄影作品，必须先培养及发挥你的观察能力。

接受摄影的挑战，光是在技术上追求完美还是不够的，以目前普遍存在的精密相机来说，想要拍出在技术上十分完美的摄影作品，真是太容易了——简单得好像从电脑中调出图档。但是，最

新式的先进相机却无法提供创意影像，就如同没有任何软件可以帮助电脑写出一本旷世巨作。

你可以从现有的例子里学到很多东西——看看别人的作品，想想看，他们

是如何拍摄这些作品的，以及为什么这些作品会如此成功（或失败）。但是，想要改善自己的摄影技巧，最重要的方法还是多看、多练习。

想要拍出动人的摄影作品，最重要的要素就是构图，也就是要思考到跟作品画面有关系的各项因素：拍摄角度、前景、背景、画面形状以及把主体安排在画面的什么位置。

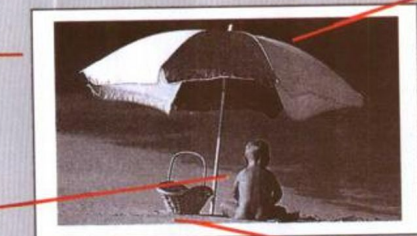
改善构图的要素

画面形状

你的第一项选择就是画面的形状——水平或垂直画面。以这张画面来说，水平拍摄使得阳伞得以很轻松地填满整个画面。

主体

每张摄影作品都需要有个主体——我们将在第 7-12 页讨论把主体安排在画面中的什么位置。画面中的这个小孩并不在正中央，比起两边对称的构图显得有力得多。

拍摄角度

你究竟是仰望或俯视主体，关系很大。在第 24 页里，我们会探讨相机位置与拍摄角度的影响。以这个例子来说，摄影者是从很高的角度拍摄，所以，可以省略掉海平面，使背景变得简单。

背景

背景是一张照片中很重要的部分，但其本身不能太过强烈，以免抢走主体的风采。简单就是这张作品背景的成功原因。

前景

如何应用前景，是构图的基本要素之一。前景可以辅佐主体，也可以抢走主体的风采。这张作品的前景几乎空无一物，因此更能突出主体。

考虑画面构图

人类的眼睛是一对的，所以，人眼看到的世界是水平、椭圆的画面。而且，其所看到的视野比 35mm 相机标准镜头看到的更宽广。

但是，人眼是一直不停来回地巡视着眼前的景象，焦点落在很多不同的地方。这也就是为什么拍出来的照片往往比不上人眼最初看到的景象，而令人感到失望的原因。因为，相机“看到”的是僵硬的长方形画面，人眼看到的却是很多线条柔和的影像。

水平画面

从相机的观景窗望出去，很自然地就会看到水平长方形画面的影像。相机也似乎鼓励你这样做——它的设计就是让你很容易以水平方向握住相机。

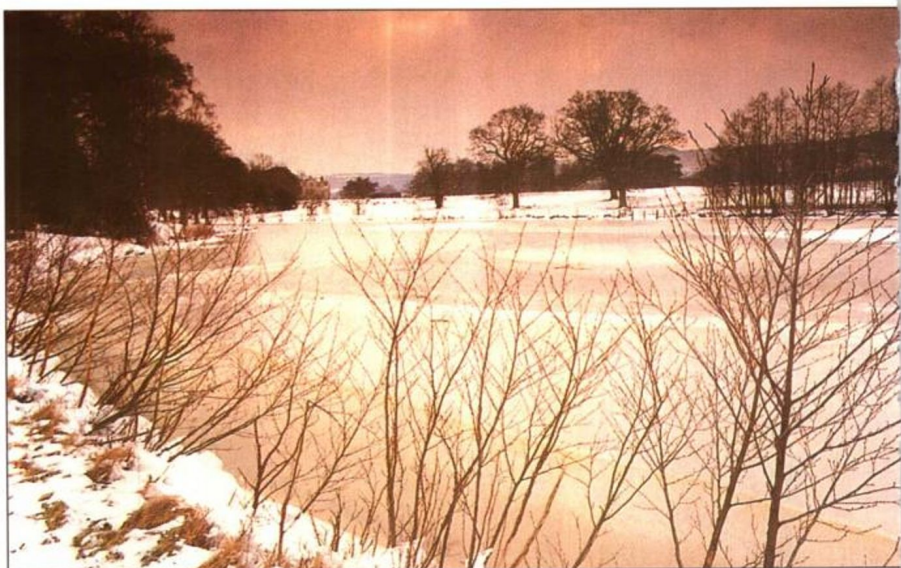
这是最典型的画面形状，用来拍摄一般影像与风景，所以，也经常被称作风景画面。摄影者通常都是使用这样的画面来拍摄风景。这种画面形状看来比较自然，适合各种景色，而且令人觉得很舒服。

但并没有人硬性规定，一定要用水平画面拍摄风景。每次拍照时，最好把相机侧转过来，从观景窗里看上去，看看换个画面形状会是什么样子。你可能会当场决定不采用第一种、同时也是最简单的选择——水平画面的照片。

虽然水平画面的风景看来最舒服和最自然，但有些风景如果以垂直画面来表现，效果更好。你所要做的，只是试试看，看看其效果如何。

换个角度看风景

摄影者对于画面中这幅壮观、美丽的景色怦然心动——他的眼睛从画面中的这一部分投射到另一部分，以便对整个画面有个认识。首先，他看看远方那栋华丽的大房子，接着，他的眼光回到冰冻的湖面，最后，则停在暴风雨天空下的树木。

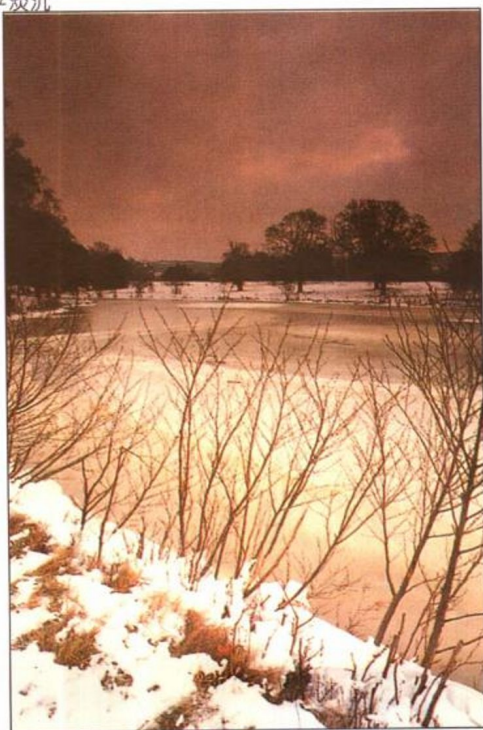

▲相机的视野

太令人失望了！从相机的观景窗望出去，看到的是一幅相当凌乱的画面，没有真正吸引人的焦点。和摄影者本人亲眼看到的景色比起来，这幅画面实在很平淡沉闷——这张照片并不能真实反映出风景的美丽之处，而且远方的那栋房子几乎看不见。

►改变画面构图

把相机侧转过来，变成垂直画面，立刻成为一幅很有吸引力的照片。部分景物被淘汰掉了，但画面也因此出现一或两处有趣的焦点。前景的对角线使画面变得极有力量，同时也引导观看者的眼光进入画面中，增加了更大的景深。

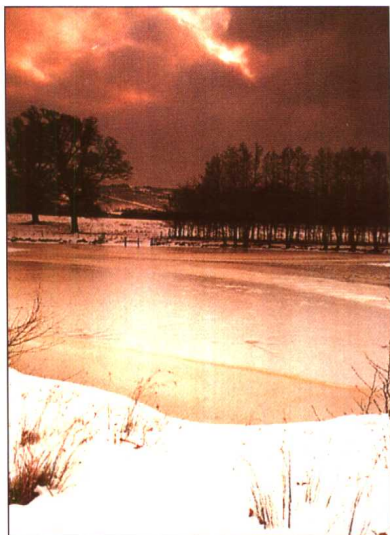

用手比一比

妙点子

即使你手边并没有相机，也仍然有法子可以检查一下四周的景物，看看有哪些景物可以拍成好的照片。你只需模仿电影导演的作法——假设你正透过观景窗望出去。用两手比出一个观景窗，并且从这个“窗子”望出去。对于每一个风景，都要从水平和垂直画面看一看。

▲ 试试另一角度

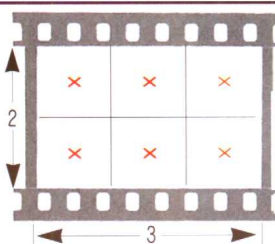
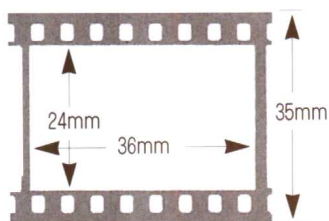
移动几步,除去杂乱的树枝,把焦点放在冰冻的湖上,但这样的效果比较弱。水平方向的雪堆、冰、树木和天空,把整个画面分成几个等分,因此没有主要的焦点。

▼ 水平近照

靠近一点或是以变焦镜头推近,通常可以拍出效果更为强烈的照片。而且,这样的照片反而比把所有景物都包括在内的照片,更能让观看者了解整个景以所欲传达的讯息。

画面资料

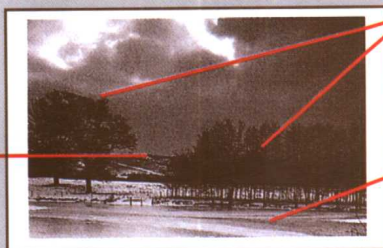
多数单反相机和傻瓜相机,都是使用35mm软片。所谓35mm,指的是软片左右两端之间的距离。

35mm软片的一格,以3:2的比例形成长方形。这是最典型、最平衡的画面,比起正方形的画面,让人看了觉得更舒服。

水平画面强调引人注目的天空

树木之间偏离画面中央的空隙,引导观看者的目光更深入画面,制造出更大的景深

两边的树木可以平衡整个画面,而不至于使画面显得太僵化

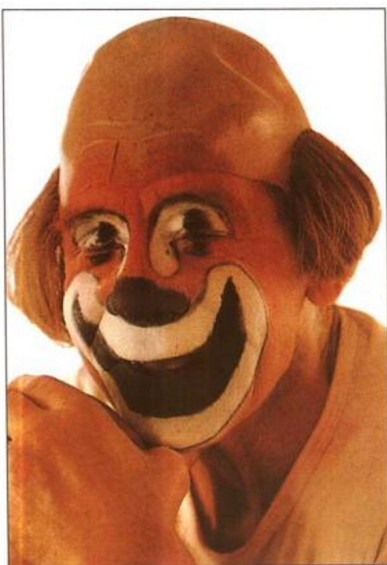
前景冰冻湖泊的线条,强调画面的宽阔

人像画面

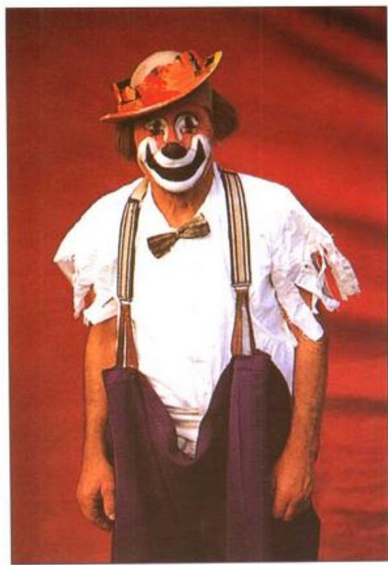
当你看到某人向你走过来时，你会自动“裁掉”大部分的四周景物，而只把焦点放在那人身上。在摄影时，如果你把相机侧转过来，并使用垂直画面，也可以获得同样的效果。

以水平画面来拍摄人物，偶尔也会拍出真正不错的作品，但大部分的效果较差，因为风景画面的构图，会使得应该直立的人物被四周空白的空间，或是杂乱的背景所包围。而如果你把一个直立的主体摆在水平画面里，可能会有裁掉头部或底部的危险，看起来更难看。你可以很容易就把一位直立的人物填满整个画面，因此，垂直画面也就经常被称作人像画面。

▲填满整个画面

头肩部以上的半身人像，如果摆在垂直画面里，效果最好。这种画面最容易用半身的人像来填满，同时还可用来除去很多不必要的背景景物。

▲人像照

所有直立的主体都很适合摆在垂直画面里，站立的人物当然也是如此。但是，如果你不是把整个人都拍进画面里，那就要避免从腰部或膝盖裁掉。

▲创意构图

水平画面的人像照，会立刻让人觉得与众不同。想要拍出引人注目的水平画面

人像，最重要的是要充分利用整个画面——两边不要留下不必要的空白。

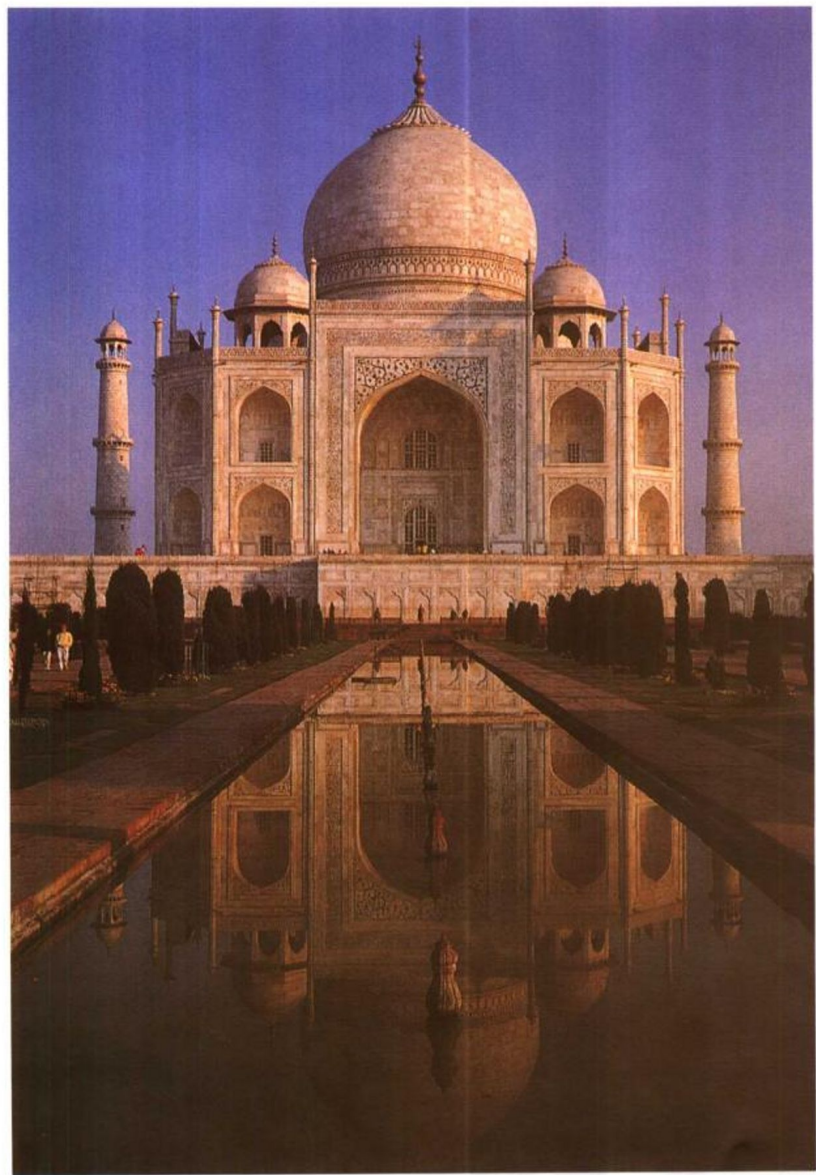
检查一遍！

拍照前

- ☐ 问问自己，你要照片的主体“说”什么。
- ☐ 看看它在垂直画面里的情景。
- ☐ 看看它在水平画面里的情景。
- ☐ 把两种画面都拍下来，加以比较。
- ☐ 观摩各种照片，加以学习。

把主体摆在哪儿

把几项有用的指导原则拿来多加练习，你很快就会培养出第六感，知道哪儿才是摆放主体的最佳位置。把主体摆在画面中央，经常可以构成好看的画面。但是，在按下快门之前，最好还是想想，是否还可以把主体安排在别的什么位置。

▲左右对称的主体

为了强调泰姬玛哈陵的对称之美，摄影师特别把主体摆在画面中央。这是用来展现完美比例与左右对称之美的最佳位置。

►人像位置

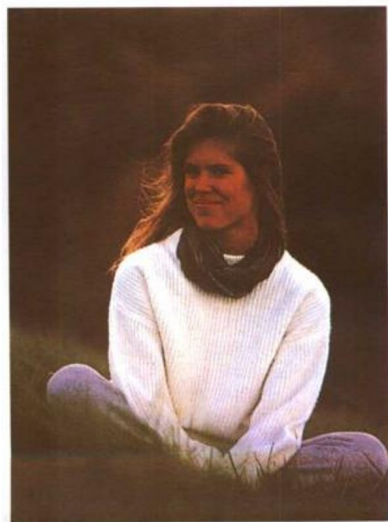
不管是站立或坐着的人物，只要将他们安排在画面中央，效果通常都会很好。这可以除去主体四周那些会让人分心的背景杂物，让观看者把眼光停留在画面中人物的脸孔上。这张左右对称的照片，很自然地采取把主体摆在画面中央的构图方式，而主体稍微把头偏左，更使得整个画面不致于显得太呆滞。

每一张照片都需要一个主体，否则，观看者的眼睛将会从画面中的一个位置转移到另一个位置，不知道应该把眼光停留在何处。因此，在构图之前，最好问问自己，为什么要拍摄这张照片。是什么原因使得你对眼前的景色产生反应？你脑海中是否有个清晰的主体？你究竟想从画面中捕捉到什么？在知道以上各项问题的答案后，你就可以开始思考如何构图——以及把主体摆在画面中央或不在中央时，会出现何种效果。

摆在画面中央

在绝大部分情况下，很多人都会把主体摆在画面的正中央。那是人们的眼光首先会很自然看到的第一个位置，因此，这很明显是画面中最重要的位置。把主体摆在画面中央，也会创造出一幅宁静、和谐的画面。

因为这个原因，把主体摆在中央，对于一些对称的画面来说特别有效，像是历史性建筑，或是汽车或飞机的正面。但是，如果想要发挥最好的效果，一定要把主体摆在正中央的正确位置。稍微有点偏失，就会破坏了所有的效果。但是，拍太多的中央位置主体照片，可能很快就会觉得枯燥、沉闷。有些照片把主体偏在画面的某一边，反而更有吸引力。而且，换换主体的位置，也可以让别人觉得你并不老是拍相同的画面。

三分之一定律

摄影家和画家有很多共同的创作理念，其中之一就是“三分之一定律”。

想要创造出满意的构图，最典型的做法就是在脑海中把画面平均分成垂直的三等份，接着把主体摆在其中的一条分隔线上。

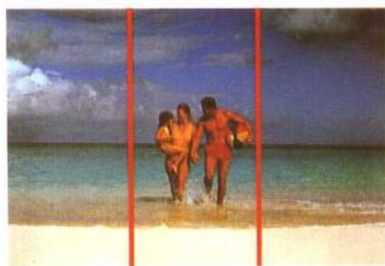
有力的影像

此一定律适用于水平或垂直画面——分别试试看，看看各自的效果如何。把这项定律当作指导原则——但主体不一定要精确地摆在其中一条直线上。

不管是什么情况，由于相机的观景窗并没有这样的分隔线，所以，你自己必须花点脑筋来安排。

不把主体摆在正中央，经常可以创造出比把主体放在中央更有力的画面。之所以有力，是因为你在看着这个画面时，它会吸引你的眼睛扫过整个画面。

运用三分之一定律，也可以显示出跟主体相关的事物。把主体摆在画面中央时，通常需要把整个画面填满，才能产生吸引力，而如果主体不在画面正中央，就会显示出主体四周的一些景物。

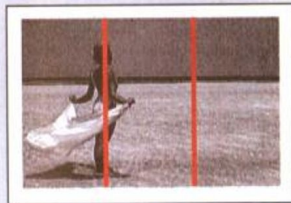
▲主体在中央

把人物摆在画面中央是最保险、安全的做法。但是，当你把主体向其中一条想像中的直线移动时，就会发生有趣的变化。

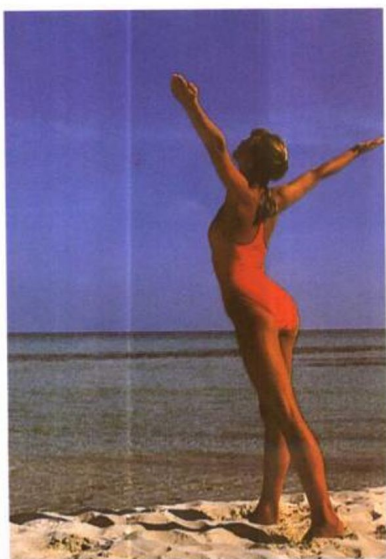
◀主体不在中央

主体若在画面的 1/3 处，你的眼光就必须横扫过整个画面——先看看画面中的模特儿，然后眼光横扫过大海，接着又回到模特儿身上——而不是只停留在画面中央。

►改变画面形状

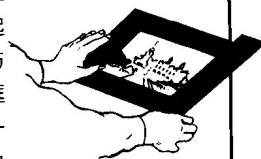
不管你选择使用何种画面形状——水平或垂直画面——都要采用三分之一定律，这样才能拍出好作品，不但看了觉得舒服，同时还可以显示出主体活动的背景。

动手做个框子

想要知道把主体摆在哪儿最为理想，可以自己动手做个框子，框住主体，进行实验。

用硬纸板剪成两个 L 形的纸板，把它们合起来，框住照片或是书本与杂志上的图片。移动框子，就可以看出，在同一张照片里，主体摆在中央或不摆在中央，会造成如何不同的效果。

四个基准点

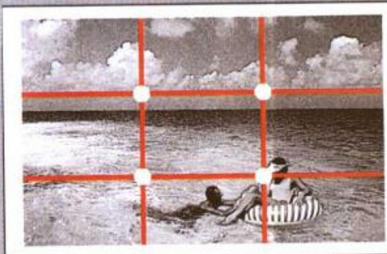
除了把画面平分成三等份的两条垂直的直线外，还可以再加上两条想像中的横线，把整个画面分割成好像九格的井字游戏图。任何两条线交叉的位置，就是我们这儿所要介绍的四个基准点。

这四个点是摆放主体的理想位置，同时，由于它们正好位于画面中央，所以也是画面中最吸引人们目光的部分。

如果你想要用一个比较不重要的事物来平衡主体，最理想的位置是它的对角线的那个基准点。但要注意，不能让这个平衡物抢去对主体的注意力。

大海的明亮与阴暗处，因为正好位于主体对角的基准点上，所以能够吸引人们的目光

黄色泳装和蓝色海水相辉映，显得特别醒目

头部微微向着基准点前倾

▲基准点

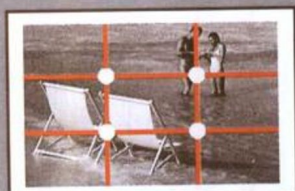
这四个基准点是画面方格的重要部分。把主体的焦点摆在其中一点上，效果更好。以人物来说，焦点通常在头部，尤其是眼睛。

▼平衡作用

把主体摆在其中一个基准点上，然后在它的对角的基准点上安排某种事物作为平衡，这可以构成很有力量的画面。即使海滩椅就在附近，人物仍然是画面焦点。

从高处拍摄，可以避免水平线从人物后面通过

倒影一直延伸到底部的三分之一横线

海滩椅和泳装的颜色相互搭配，吸引人们的目光回到主体上

风景构图

三分之一原则适用于所有摄影主题，并不是只适用于人像。拍摄风景时，也可以试试相同的程序。先在画面中想像两条竖直的三分之一线，接着加进水平的三分之一线。把焦点——例如，一扇白色的大门，或一间鲜红色的谷仓——安排在这些线条的某一个交叉点上，才能获得最佳的效果。

在风景照中，焦点反而更为重要，因为它能够吸引观看者的注意力，使他们的眼光不至于在画面中转来转去的，不知要落在何处。但必须要记住的是，你可能必须自己移动——因为你不能要求风景照中的主体移动！

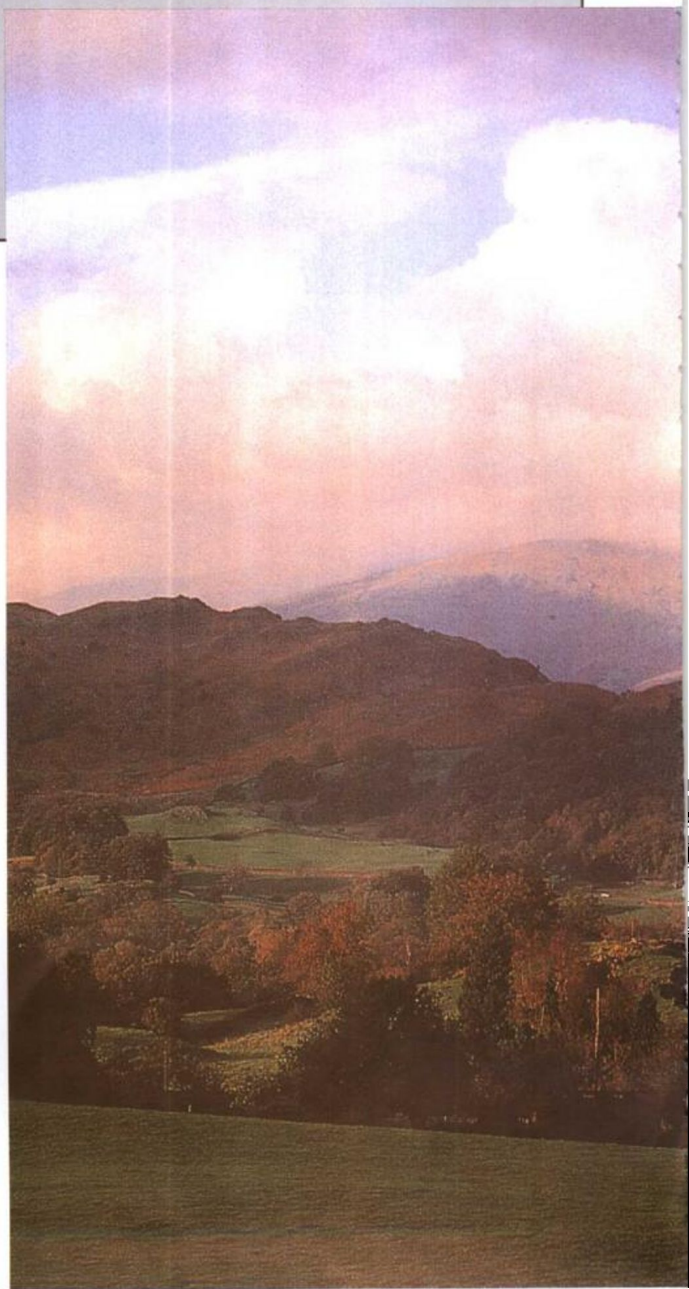
► 焦点

风景画面中，只要有一点点比较亮的地方，就可以像磁铁般深深吸引人们的目光。这栋房子因为被安排在画面中的一处交叉点上，所以更能吸引人们的目光。人们的目光一旦被吸引进入画面中，就会横扫过远山，然后再回到近处的小山，最后则落在前景的树木上。

▲ 垂直的三分之一线

不要一成不变地把主体摆在画面正中间，不妨试着将它从画面中央移开。这可以让主体得到“呼吸”的空间。

►平衡与相互呼应

因为城堡和气球都位于三分之一线上，所以彼此能够相互平衡。而且，城堡也和气球相互呼应。相反的，如果把气球安排在正中间，画面会显得很静态，而且，也显示不出气球与画面景物的关系。

移动中的主体

不要把主体安排在画面正中央，另外还有一个原因，就是如果这个主体正在移动中，则看来很不对劲。这不仅是画面平衡的问题，而是因为移动中的主体，需要有空间让他“进入”。

主体前面如果预留空间，还可以显示出动感与方向感。因此，运动摄影作

品经常把主体安排在中央以外的位置上，并在主体前面留下空间，让主体可以进入。你用不着一定要把主体安排在画面偏远的角落里，但一定要让主体面向所预留的空间，观看者看到这样的画面时，自己就会明白它代表的意义。

检查一遍！

安排主体的位置时：

- ☐ 先看看把它摆在中央时，是什么样子。
- ☐ 再看看把它摆在垂直的三分之一线时，是否更有力。
- ☐ 想想看，如果加上一个平衡物，是否效果较好。
- ☐ 考虑把焦点摆在一个基准点上。

▲► 偏离画面正中央

如果主体正在移动中，试着在画面里留下空间，让主体可以“进入”。如果你靠得太近拍摄（右），主体好像被拘束在画面中，会因此破坏了原有的动感与方向感。

请注意，上图运动员的重心正好位于三分之一线上，她的部分头发飘到了画面外——因此强调出激烈的运动感。

