

现代摄影构图

xiandai sheying gou tu

王志荣 编著

x i a n d a i s h e y i n g g o u t u

现代摄影构图

王志荣 编著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代摄影构图 / 王志荣编著. —天津: 天津科学技术出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-5308-6940-6

I. ①现… II. ①王… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第059040号

责任编辑: 李 彬

责任印制: 王 莹

天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路35号 邮编: 300051

电话 (022) 23332399 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

甘肃云盛印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/16 印张6.5 字数120 000

2012年4月第1版第1次印刷

定价: 42.00元

前言

为何有些照片的吸引力会经久不衰？而有些照片只能让人随意一瞥？对于这些问题有不同的看法，有人认为好的镜头至关重要，有人则认为选择合适的光圈和控制恰当的曝光量最重要，有人认为把握最好的拍摄时机最要紧，我认为要想拍摄出好的摄影作品“构图是关键”。摄影构图是指在摄影作品创作中把被摄对象及各种结构元素、造型元素加以有机地组织、选择和安排，以塑造视觉形象，构成画面样式的一种创作活动。摄影构图的根本目的是使主题和内容获得尽可能完美的形象结构和画面造型效果，以获取尽可能完美的形式与内容高度统一的摄影画面。

本书的目的就是在分析摄影构图重要性的基础上，教你如何认识、如何避免那些导致平庸作品的偏差观念，教会你用创造性的思维去观察和感知世界，表达你对世界的新的见解。为了培养创造性的观察力，你必须试着去了解世界，把心中的偏见及先入为主的观念排除，有意识地去努力，利用照相机这一工具，将你的想象力和周围环境的抽象意念统一起来，把你所观察到的内容以摄影作品的形式表露出来，传达你的思想和对世界的看法。

本书内容由多组摄影作品和文字说明构成，每张照片并不是多么优秀的作品，而仅仅是用来“诠释”当时拍摄的情景，将自己的拍摄理念及经验与大家分享；有些照片是因为直接性和真实感而拍摄的，有些是因为艺术性，有些是为了纪念当时的场景拍摄的，希望所有作品能够对你创造性地观察世界和提高构图“能力”有所帮助。

经过长时间的教学与实践，经历了长时间的磨炼和无数次的失败后，我才真正理解了“构图”及构图的重要性。本书将从运用镜头扩宽视野、构图的造型要素、结构要素和构图的形式等几方面与读者分享作者曾经经历的、观察对象的视觉感受，以及选择最佳构图的经验，希望对读者有所裨益。

由于编者学识有限、经验不足，加上时间仓促，书中难免存在诸多瑕疵和不足，敬请广大读者批评指正。

王志强

2012年3月

目录

第一章 运用镜头扩展视野 1

- 一、标准镜头 6
- 二、广角镜头 8
- 三、摄远镜头 10
- 四、微距与鱼镜头 13
- 五、变焦镜头 16

第二章 构图的造型要素 19

- 一、线条 22
- 二、形状 24
- 三、色彩 27
- 四、光线 30
- 五、影调 32

第三章 构图的结构元素 35

- 一、主体 38
- 二、陪体 40
- 三、前景 42
- 四、背景 44

第四章 构图的常见形式 47

- 一、黄金分割法 48
- 二、水平与垂直构图 52
- 三、三角形构图 53

四、框架式构图 54

五、斜线构图 56

六、S形构图 59

七、对称性构图 61

第五章 构图——作品成功的关键 63

一、主题明确 66

二、主体突出 67

三、简洁明了 69

四、横幅与竖幅 72

五、改变拍摄距离 74

六、灵活选择拍摄高度 77

七、把握拍摄角度 80

八、剪影 82

九、破除成规 84

第六章 摄影作品欣赏 87

第一章

运用镜头扩展视野

摄影是科学与技术进步的产物，也是人类精神需求的结果。照相机是科学家最有用的工具之一，通过照相机将现实事物记录在感光材料上形成影像，能记录我们的感觉所不能及的快速或缓慢变化的现象。摄影者必须掌握镜头的使用方法和技巧，并通过镜头观察周围的一切，从平凡的现象中寻找“美”的事物。但大多数摄影者对使用各种各样的镜头存在不同程度的迷惑，不知在什么样的情况下使用什么类型的镜头，严重影响摄影作品的质量。

其实不同的镜头具有自身的独特优势，有自己的特殊用途，当然也有自身的不足和局限性。所以我们在拍摄作品、观察景物、寻找拍摄对象时，千万不能忽视我们手中的各种镜头。用镜头观察、寻找、猎取拍摄目标，是拍好摄影作品的有效途径。

在用照相机拍摄景物时，影响观察景物的因素有两点，一是拍摄位置，二是镜头的焦距。在拍摄位置不变的情况下，选择不同镜头的焦距，或焦距不变的情况下，改变拍摄距离，都可以拍摄出不同景别、不同效果的摄影作品。通过标准镜头所观察的景物和我们的肉眼所看到的非常相似；用广角镜头观察会发现视角变大，近处景物放大，远处物体变小，透视明显；用长焦距镜头观察刚好相反，视角变小，只能观察到景物的局部，但细节更清晰。现代摄影师们喜欢用变焦镜头观察世界。变

七月，天气晴朗，在安徽宏村，面对同一景物，选择不同的焦距、不同的拍摄方向，表现出完全不同的画面效果。

焦镜头是具有多种焦距，可以任意选择不同焦距而拍摄不同景别大小的景物，有24~50mm的广角变焦到35~70mm甚至60~300mm的摄远变焦镜头。当然变焦镜头为我们抓拍佳作提供了方便，但不能认为有了变焦镜头就能拍摄出好的摄影作品，更不能认为有了变焦镜头就可以成为一名优秀的摄影师。

要想成为一名优秀的摄影师，必须学会使用各种镜头的技巧。使用标准镜头可以拍摄出比其他镜头更好的作品，利用它可以掌握在标准视野范围内观察拍摄对象的细节，学会从不同角度、不同方向、不同距离观察景物的能力，学会变换不同拍姿捕捉最能反映被摄对象特征的视点。真正认识与体会影响我们视野的因素不是镜头本身，而是我们自身的想象力。如果你是初次使用长焦距镜头或鱼眼镜头，你会发现被摄景物被严重压缩了，视角变小，景深也变小，拍摄一些背景前景虚糊、主体清晰的特写画面是一件轻松的事情。如果使用广角或超广角镜头，你会发现镜头里的景物被放大、变形，平时观察不到的景物尽收眼底，让你感到震惊和惊讶。

在初步掌握了各种镜头的使用和拍摄特点以后，学习摄影就可进入下一阶段，

即学习用镜头观察世界。所谓用镜头观察世界就是指用不同类型的各种镜头多次拍摄同一被摄对象，感悟不同的拍摄效果。这种方法能够使你更加熟练地掌握每个镜头的视角范围和展现能力，当你看到拍摄景物时，头脑中立即就会呈现出各种镜头所表现的画面，并能很快地、自如地决定使用什么类型的镜头。比如，你可以用标准、广角、摄远等镜头，对某一景物，日出、日落或人物反复进行拍摄，并比较拍摄效果，分析原因，积累经验。经过一段时间的有意训练，你的观察能力肯定会有极大提高。

开始拍摄时，必须充分发挥你的思维和想象力，敏锐地捕捉异乎寻常的照片构图。其中选择合适的姿势和拍摄角度相当重要。拍摄时尽量避免使用与眼睛同高度的角度，可采用蹲下、卧倒、仰拍、俯拍等各种角度；可先走近被摄对象，然后倒退回来，从各种位置进行观察构图，选择最佳的角度、距离和构图形式。

总之，要拍摄出好的摄影照片必须熟练掌握各种镜头的使用和拍摄特征，同时还要有丰富的想象力和创新能力，具备从纷杂的环境中发现“美”的能力。培养兴趣、勤于实践是拍出优秀摄影照片的关键。

这两张照片是在兰州市兴隆山拍摄的，分别用广角镜头和长焦距镜头观察拍摄对象，选择拍摄角度，设计构图，在中午时刻拍下两幅不同景别的照片。
启示：通过取景器观察景物时，必须养成一个良好的习惯——不断更换镜头（或改变镜头焦距），使景物在你的心中留下深刻印象。

一、标准镜头

标准镜头指焦距长度接近相机画幅对角线长度的镜头。由于这种镜头视角和人眼视角相似，拍摄景物的透视效果符合人眼的透视标准和习惯，成像质量一般比同档次的其他镜头好，且最大相对孔径易于制作，从而对低照度下的摄影非常有利，在摄影中应用广泛。

画幅不同的相机，标准镜头的焦距也不同。如画幅为 $24\text{mm} \times 36\text{mm}$ 的135相机的标准镜头焦距为50mm，画幅为 $56\text{mm} \times 56\text{mm}$ 的120相机的标准镜头焦距则是75mm，尽管不同画幅的标准镜头焦距不同，但它们的视角却是类同的，都与人眼视角接近，视角在 40° 到 55° 之间。因而，标准镜头的成像效果，诸如摄取景物的范围、前后景物的大小比例带来的透视感等，都与人眼观看效果类同，画面影像显得较真切、自然。

初春季节，带着女儿、爱人去春游，用标准镜头拍下美好瞬间。三幅作品拍摄时，近距离对焦，精心构图，背景虚化、简洁，主体突出。第二张照片为中午前后拍摄的，光线强，花缺少层次感。

二、广角镜头

对135相机来说，焦距在30mm左右、视角在70°左右称为广角镜头；焦距在22mm左右、视角在90°左右称为超广角镜头。广角镜头具有焦距短、视角大、视野宽、景深长等特点，适合拍动态物体或需要景物前后有较大的清晰度，或在较狭窄的环境中拍摄较大的场面，非常适合拍摄风光摄影作品。用超广角镜头拍摄景物会产生严重变形，影像畸变、像差较大，使用时应注意影像变形失真的问题。

广角镜头能扩展视野，加大景物间的视觉距离，扩大镜头中近距离物体的影像，加强视觉感受；同时能拍摄出景深大、透视感强烈的摄影作品；利用15~21mm的超广角镜头容易使景物扭曲变形的特点，使无生气的景物变得生动、活泼起来，起到意想不到的良好效果。广角镜头具有宽阔和惊人的景深，是风光摄影者的最爱。

日落余晖

2011年暑假赴新马泰旅游，用广角镜头拍下具有地方特色的自然风光摄影作品。第8页照片是在泰国游龙上拍摄的落日余晖。上下图为在马来西亚太子城拍摄的清真寺和桥。

三、摄远镜头

摄远镜头又称长焦距镜头，对135相机来说，焦距在200mm左右、视角在 12° 左右称为摄远镜头；焦距在300mm左右、视角在 8° 左右称为超摄远镜头。

摄远镜头的特点是焦距长、视角窄、相对口径小。与标准镜头相比，同样的拍摄距离可获得较大的影像，其大小与焦距成正比。焦距长，影像大，可以把一些不需要的影响画面的景物排除画面，便于简洁画面、突出主体。但是景物的透视关系大大压缩，前后景之间的透视比例超越了人眼的透视效果，远近差别不显著，景深较小时背景往往呈现一片模糊的光斑虚像。

摄远镜头常用于拍摄不易接近的被摄物体，如在自然界中拍摄野生动物或拍摄某些风光及建筑等；有些摄影对象，如人物、儿童生活及舞台演出等虽然可以靠近拍摄，但为了不引起被摄对象注意而抓取生动、自然的神态，往往用摄远镜头进行抓拍。使用摄远镜头拍摄时，镜头焦距长，不易持稳，容易引起震动，影响成像的清晰度，通常须把照相机安装在三脚架上拍摄，特别是在用慢快门速度拍摄时，必须使用三脚架，杜绝手持拍摄。如果没有三脚架，则必须依托在其他物体上稳定相机，如墙壁、树干、汽车等。

兰州植物园菊花展

2011年国庆期间，兰州市植物园菊花展，首先用28mm镜头拍下第一幅照片，感觉画面非常平淡，冲击力不够，接着通过200mm镜头寻找拍摄主体，把光圈开到最大，发现了一种有趣的构图——可以拍出对焦主体清晰，其他效果模糊的效果，主体十分突出。

