

唯有漂亮的构图才能保证照片拥有丰富的表现力，本书教你掌握“构图的力量”

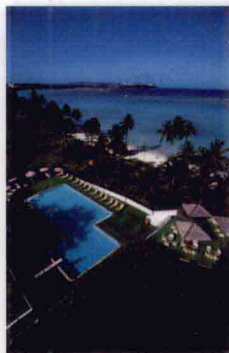
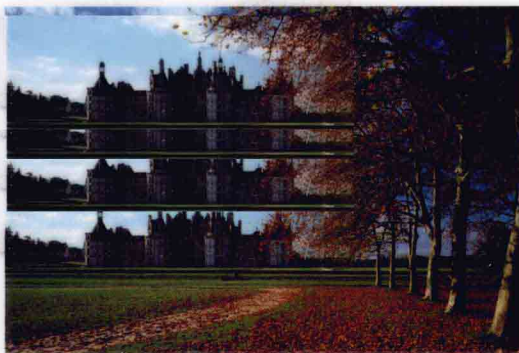
Photographic Composition

数码摄影构图

完全自学手册

创锐摄影 编著

把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出，从而舍弃那些一般的、表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体、选择环境，使作品比现实生活更高、更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果——这就是摄影构图。

◆基础 学习构图的理论和方法

◆进阶 解析构图从而了解如何应用于实践

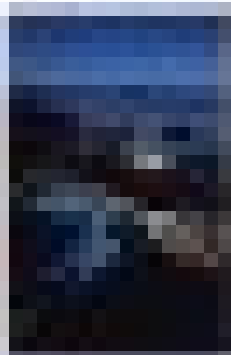
◆精粹 从各主题的实际范例中学习构图技巧

「Photographic Composition」

数码摄影构图

「完全自学手册」

本书以通俗易懂、循序渐进的方式，全面系统地介绍了数码摄影构图的基本原理、方法和技巧。全书共分10章，从构图的基本概念、构图的基本原则、构图的要素、构图的类型、构图的技巧、构图的实践、构图的欣赏、构图的创作、构图的总结、构图的附录等方面进行了详细的讲解。本书可作为摄影爱好者的自学教材，也可作为摄影专业院校的教学参考书。

本书可作为摄影爱好者的自学教材，也可作为摄影专业院校的教学参考书。

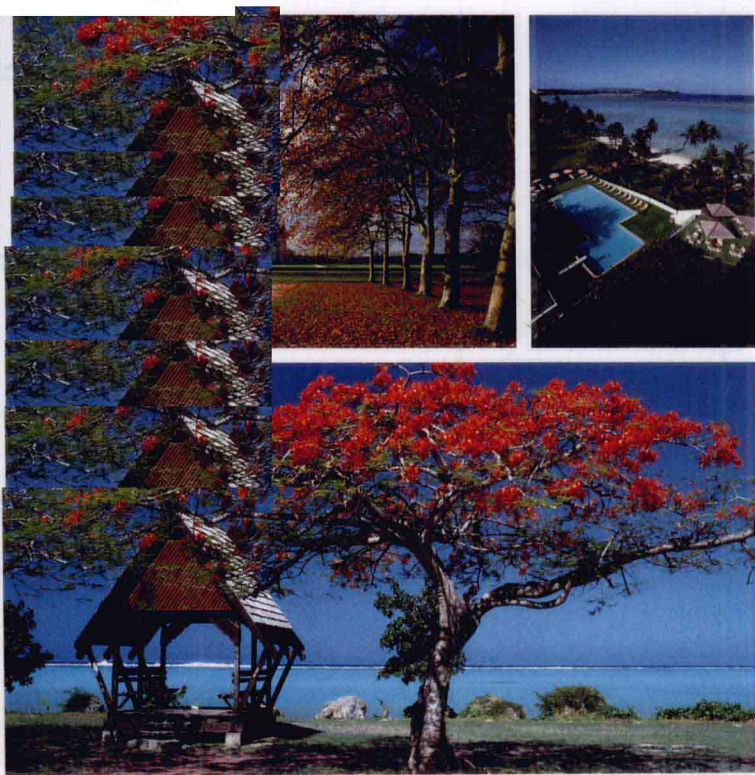

「Photographic Composition」

数码摄影构图

完全自学手册

创锐摄影 编著

科学出版社

内 容 简 介

无论是使用卡片机还是单反相机,无论是拍摄旅游风景还是艺术摄影,无论是随手一拍还是对摄影有着狂热爱好……谁都希望自己拍出的照片尽善尽美,而构图就是成就这一切的关键因素。

学摄影构图,就像学语言时先要了解语法一样,惟有将基本法则了解透彻才能正确运用;而只有大量练习,才能达到运用自如的境界。为了帮助读者更好地领会构图知识点,本书中每条理论、每种方式都结合大量实例照片进行讲解,通过众多精彩实例展示摄影构图的基础知识、人物摄影构图以及风景照片摄影构图的方法。作者用简洁朴实的语言对各种照片的创作思路进行分析,剖析每张照片的成功与不足,进而提炼出摄影构图的技巧,相信会使读者对构图有更深入的理解和感悟。

本书可分为3个部分,共10章。第1部分是第1~3章,主要讲解构图的基础理论:从培养读者善于选择的眼力开始,了解构图的基本原理及取景的方式和角度,懂得机位对摄影构图的影响,使读者对摄影构图有初步的了解和认知。第2部分是第4~7章,通过对经典的构图法则及其演变的学习,分别从线条、画面分块、色调和影调以及对空间感的强调等方面对摄影构图进行进一步分析,结合作者多年的摄影经验对这些构图形式的使用场合和运用要点进行点评,从而提高读者对这些构图形式的应用能力。第3部分是第8~10章,将前面的基本构图形式更加灵活地运用在大量实拍创作中,同时详细地分析了常见的人像和风光拍摄题材、生动有趣的动物题材、耐人寻味的静物题材以及引起人们思维激荡的创意摄影题材在实战构图形式中的运用,并对其中忌讳的构图方式进行了简明扼要的阐述,启发读者对摄影构图的新认知。

本书内容实用详尽、图片精美丰富、讲解深入浅出,适合广大数码摄影爱好者及摄影专业学生参考学习。

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图完全自学手册/创锐摄影编著. —北京:科学出版社, 2009

ISBN 978-7-03-026065-9

I. 数… II. 创… III. 数字照相机-摄影构图 IV. TB86J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第211949号

责任编辑:杨倩阿绿 / 责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:锋尚影艺

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市彩和坊印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2010年4月第1版	开本:16开
2010年4月第一次印刷	印张:12.5
印数:1—4 000	字数:304 000

定价:45.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

► Preface

生活是这样的丰富多彩，让人情不自禁想要记录下美好的点滴瞬间。端起相机对准主题时，任谁都想拍摄出鲜活动人的画面。若你熟悉自己的数码相机、对摄影操作也早已游刃有余，那么当你的镜头对准想关注的人物、具有典型意义的事件、雄伟的建筑场景或壮丽的河山风光时，首先考虑的一定是如何才能构成一个理想的画面、拍摄出完美的效果。也许就在这决定照片命运的瞬间，你会深深体会到构图是多么重要、多么关键，因为在很大程度上，构图决定着构思的实现，进而影响着作品的成败。正因为此，研究摄影构图的实质，就在于帮助我们从身边丰富多彩的事物中选择出典型的素材，并赋予它鲜明的造型形式，创作出具有深刻思想内容与完美表现力的摄影作品来。

那么什么是构图？构图是造型艺术的术语，其含义是：把画面上各部分组成、结合、配置并加以整理，使各种因素之间的内在联系和空间关系有机地组织在一个画面上，使之形成一个统一的整体。对摄影师来讲，构图就是将自然界的“形”变成艺术的“形”的过程中的一个重要环节，位于构思和具体表现方法之间。

摄影构图与绘画构图都是采用“平面构图法”，即以二维画面表现三维空间；但在构图方法和程序上两者则相差甚远。将其进行对比就可发现根本的差别：绘画是先设计构图——以主观为主；摄影是先选择构图——以客观为主。绘画构图可以主观地安排，按设计好的构图去进行创作；摄影构图需借助照相机的取景器和镜头进行现场构图，以客观为主，视情况做适当取舍。因此，可以得出结论：绘画是加法构图，摄影是减法构图。

摄影构图是由几道程序完成的：取景——剪裁——再剪裁。“取景——剪裁”是构图的主要程序，由摄影器材决定；“再剪裁”是第二次构图，要视前两道程序的结果而定。由于拍摄时种种因素的影响，第一次构图往往很难达到理想的画面效果，此时就要通过剪裁手段来进行第二次艺术加工，对原构图进行必要的修正和补救。

学习摄影中的构图，就像学习语言时先要了解语法一样，惟有将基本法则了解透彻，才能正确地进行运用；而只有通过大量的、不间断的练习，才能达到运用自如的境界。一步一步、踏踏实实地往前走，是到达目的地最可靠的途径。为了帮助摄影爱好者们真正领悟构图的真谛，本书依照循序渐进、不断提高的原则，将全部知识分为基础入门、方法学习和实战拍摄3部分，共10章。

首先是基础入门部分，从培养读者善于选择的眼力开始，了解构图的基本原理及取景的方式、角度和机位对摄影构图的影响。接着在方法学习部分中，对构图的形式做了更加详细的展开讲解，通过对经典构图法则及其演变的学习，分别剖析了线条、画面分块、色调和影调以及对空间感的强调等多种构图形式。实战拍摄部分是将前面的基本构图形式更加灵活地运用于实际拍摄中，不仅详细地分析了如何在常见的人像、风光等摄影题材实战中运用构图法则，更进一步对生动有趣的动物、耐人寻味的静物和能引起人们思维激荡的创意摄影都做了构图讲解，相信本书必定会开启读者对摄影构图的新认知。

在本书的编写过程中，有很多人帮忙献计献策，奉献出自己宝贵的经验，或提供了教程所用的照片，在此笔者要感谢所有参与书中资料搜集、整理、编辑的伙伴，以及提供照片的摄影师和辛勤付出的模特，他们是孟尧、徐文彬、王彦茹、严爽、周礼凤、王兴开、黄青春、龙山江、门刚、陈诚、邓丽、陈鑫、陈杰、肖楠、邓刘飞、张羽、黄佳、杨焕琦、欧阳克庆、徐秦刚、代佳蔚、陈运喜、邱思旺、余娜、张宇、王冉、李蒙、岳阳、高兴、贺淼、王瑞敏和林杭。

如果读者在阅读本书的过程中遇到问题，可以通过电子邮件与我们取得联系，邮箱地址为：1149360507@qq.com。此外，也可加本手册服务专用QQ：1149360507与我们取得联系。由于作者水平有限，难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编著者

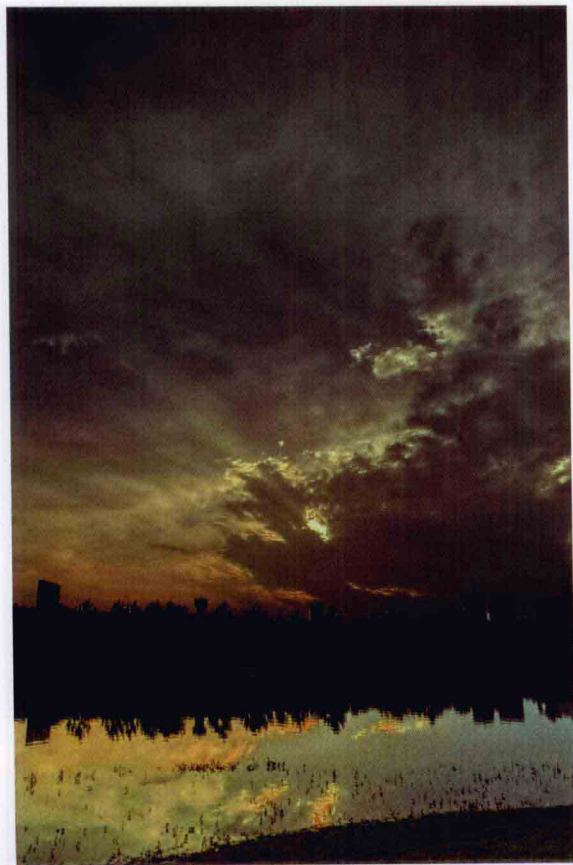
2010年2月

CONTENTS 目录

Chapter 01 培养善于选择的眼力

- 1.1 什么是构图 2
- 1.2 构图的基本条件 3
- 1.3 如何处理主体和陪体的关系 6
- 1.4 前景和背景的应用法则 11
- 1.5 拍摄前观察力的培养 13
 - 1.5.1 观察被拍对象与场景 13
 - 1.5.2 确定拍摄范围和拍摄方向 15
 - 1.5.3 确定如何表现画面 16

Chapter 02 构图基本原理

- 2.1 构图的基础 20
 - 2.1.1 基本规则 20
 - 2.1.2 视点 24
 - 2.1.3 透视关系 25
 - 2.1.4 比例关系 28
- 2.2 构图的三要素 29
- 2.3 构图的基本单位和形式元素 32
 - 2.3.1 构图的基本单位 32
 - 2.3.2 最基本的形式元素 37
- 2.4 画面的空间感 45
- 2.5 画面的时间性 48
- 2.6 需要避免的画面布局 49

数码摄影构图完全自学手册

Chapter 03 取景方式和角度对构图的影响

- 3.1 横向或纵向的取景方式 52
- 3.2 最基本的取景手法 58
- 3.3 视角和机位的选取 65
 - 3.3.1 拍摄视角的选取 65
 - 3.3.2 机位的选取 69

Chapter 04 最经典的两种构图法则

- 4.1 摄影师推崇的黄金分割法 74
- 4.2 由黄金分割演变而来的三分法 77

Chapter 05 以线条和画面分块表示的构图方式

- 5.1 A型构图 84
- 5.2 C型构图 86
- 5.3 S型构图 87
- 5.4 V型构图 88
- 5.5 X型构图 89
- 5.6 Z型构图 91
- 5.7 斜线构图 92
- 5.8 三角形构图 94
- 5.9 圆形构图 97
- 5.10 九宫格构图 98

CONTENTS 目录

Chapter 06 以色调和影调来表现的构图方式

6.1 色调	101
6.1.1 高调与低调	101
6.1.2 中间调	102
6.1.3 暖色调与冷色调	103
6.1.4 对比色调与和谐色调	104
6.1.5 浓彩色调与淡彩色调	106
6.1.6 亮彩色调与灰彩色调	108
6.1.7 并存的对比	109
6.2 影调	110
6.2.1 粗犷的影调与细腻的影调	110
6.2.2 运用光线造型及突出主体	112

Chapter 07 用空间感来表现的构图方式

7.1 远近透视	115
7.1.1 线性透视	115
7.1.2 近大远小	116
7.1.3 空间中的其他透视	117
7.2 距离创造纵深	120
7.3 比例大小	121
7.4 空间平衡	123
7.4.1 静态平衡	123
7.4.2 动态平衡	124
7.5 边框式构图	126

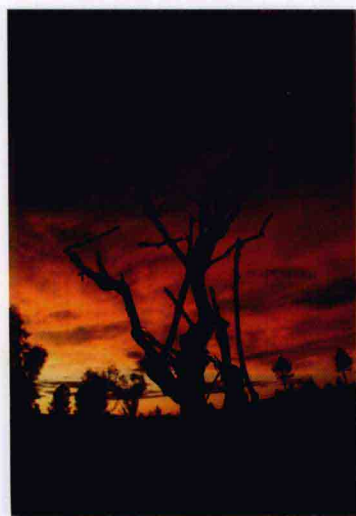

Chapter 08 人像摄影构图实战

8.1 人像摄影常用构图及注意事项	129
8.1.1 人像摄影常用的构图形式	129

数码摄影构图完全自学手册

8.1.2 人像摄影常用构图的视角和机位选择	135
8.1.3 人像摄影注意事项与忌讳	139
8.2 室外不同场景的拍摄	143
8.2.1 甜美风	143
8.2.2 中国风	145
8.2.3 时尚风	146
8.3 室内的拍摄	147
8.3.1 最能吸引人的站姿	147
8.3.2 风情万种的坐姿	148
8.3.3 用姿势来表现构图	149
8.3.4 借助道具来提升注意力	150

Chapter 09 风光摄影构图实战

9.1 风光摄影常用构图	152
9.1.1 风光摄影常用的构图形式	152
9.1.2 风光摄影常用构图的取景和机位选择	157
9.1.3 风光摄影常用构图的注意事项	162
9.2 根据拍摄对象来构图	165
9.2.1 日出、日落	165
9.2.2 湖泊、海洋	167
9.2.3 草原	168
9.2.4 树木	169
9.2.5 山川	170
9.2.6 溪谷	172
9.2.7 建筑	173
9.2.8 花卉	174

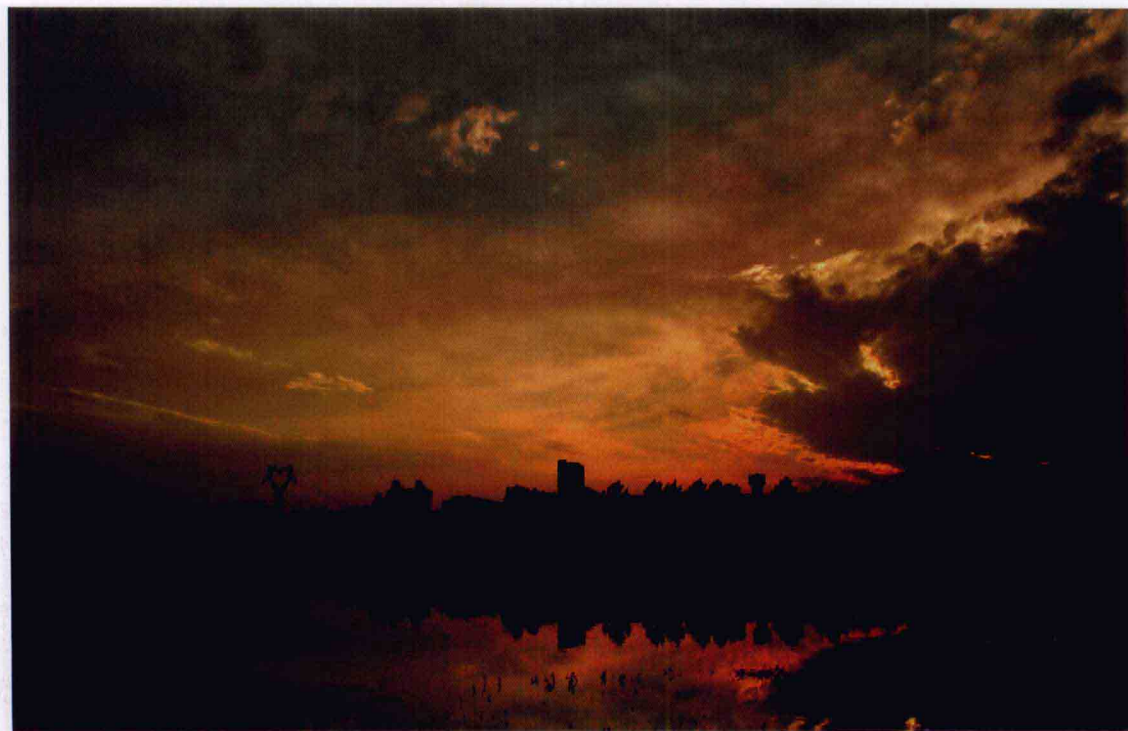
CONTENTS 目录

▶ Chapter 10 其他拍摄对象的构图实战

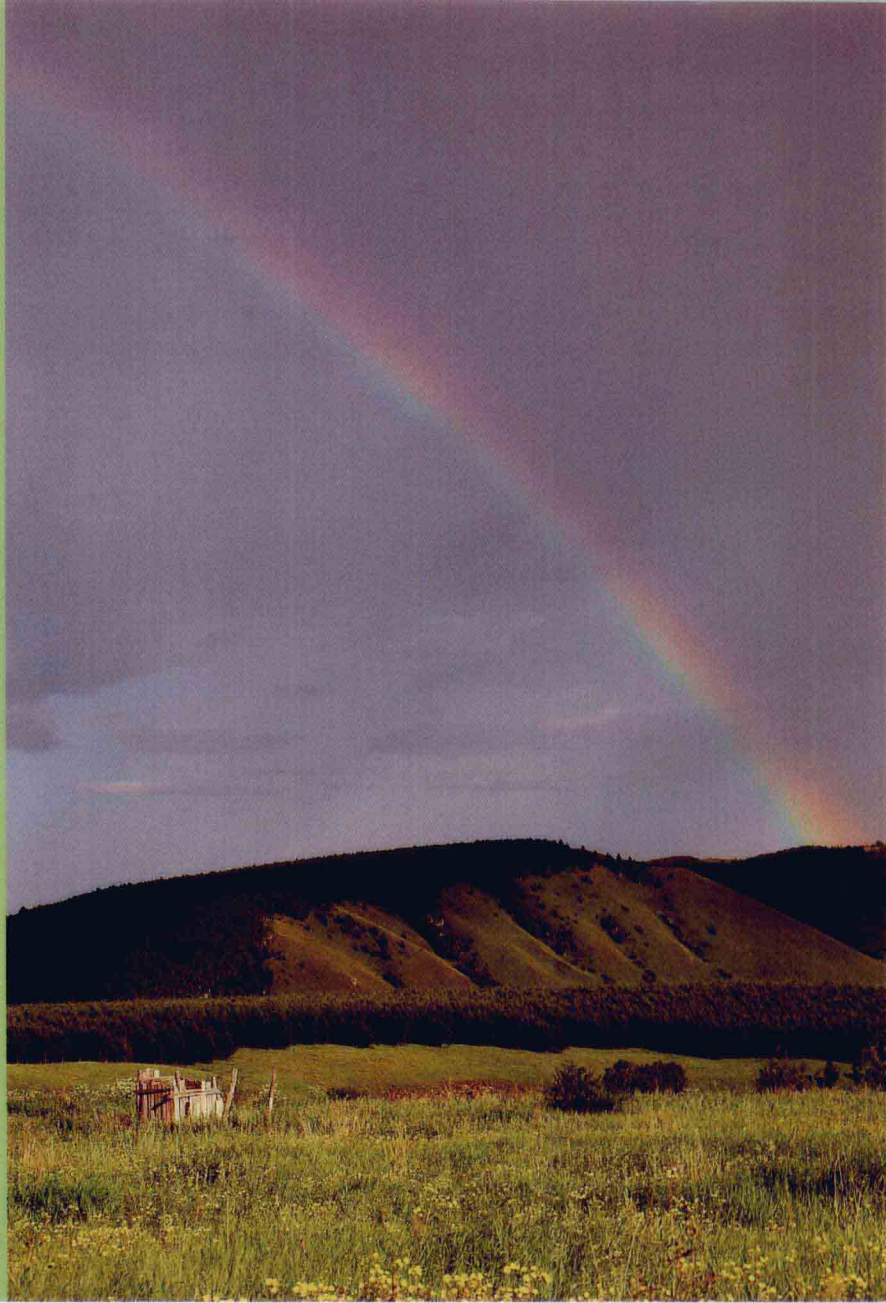
10.1 宠物摄影构图 178

10.2 静物摄影构图 183

10.3 创意摄影构图 186

Chapter 01

培养善于选择的眼力

想将普通的纪念快照升级到摄影这个范畴，摄影者首先需要了解的就是摄影的语法——构图。

要构出好图就要锻炼自己的眼力，在明确了拍摄主题、确定了被摄主体后，细心地观察被摄主体及其所处的环境，认真进行构图，这是拍摄前至关重要的环节。

1.1 什么是构图

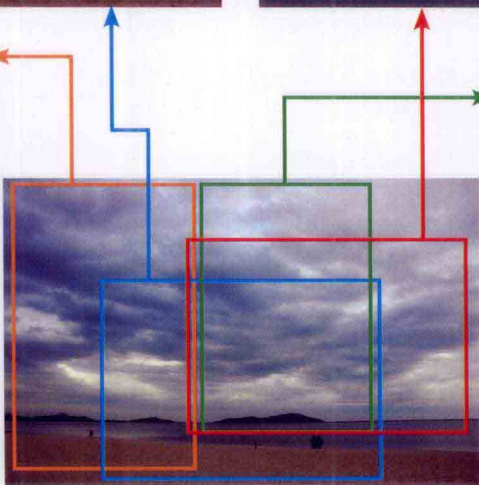
构图就是为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的时间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。

不论被摄对象是什么，引人入胜的画面效果往往是通过各种元素所构成的最简单的线条、形状和色彩等有机组合而成。好的照片就是良好的摄影技术与完善的构图方式的完美组合。

下面的照片采用横向构图，并将人物引入画面，增加画面的故事性。

下面的照片采用横向构图，将水平面压得更低，让观赏者感到画面更加稳定。

上面的照片采用纵向构图，画面前景有人物，中景有海水和山峰，远景为天空，空间表现富有层次。

上面的照片采用纵向构图，画面中山水的渺小和天空的辽阔形成强烈的对比。

构图讲究很多，但并非一成不变。正如上面4幅图，是从同一个场景中选择不同的局部进行拍摄，得到的照片同样精彩。要拍出效果好的照片，可以通过有序的设计及选择不同的相机、镜头来帮助我们达到目的，其中构图则需要从多方面考虑来得到一个整体的效果。

很多人可能会认为照片构图必须要依据一系列的原理，从而产生构图困难的偏见。其实正好相反，消化和吸收摄影大师总结出的一系列见解和原理，可以帮助我们更好地安排和布局画面、处理和整合画面中的元素，拍摄出更漂亮的照片。

1.2 构图的基本条件

前面运用构图原理,在相同的场景中以不同的方式将挑选的元素有机地组合,得到了一幅幅精美的照片。这个过程看似简单,但是对于初学者,还是需要认真学习照片的基本构成元素,细心地发现好的构图形式才能得到更好的画面效果。所以仅仅了解了构图的含义是远远不够的,我们还要知道怎样的照片才算是一张好照片,它要具备哪些基本条件。

1. 鲜明的主题

一幅好照片要有鲜明的主题,也就是要明确拍摄题材,来表达摄影者所要表现的意图。它可以是一个人、一片风光、一事物或是一组小景。通过拍摄现实中真实具体的对象,来表达更加具有思想性的东西,如“情感”、“人文纪实”、“风光旅游”等都可以作为照片主题的表现方向。

↑ 以人物为构成元素来表现主题

上面的照片中,主人公悠闲地看着书,从背景中我们可以了解到她所处的环境是在室外,从而了解这张照片的主题——春天的午后,一个女孩在花园里悠闲地看书。

在自然生活化的环境中更容易拍摄到一些真实生动的照片,这张照片的主题就是借助人物真实的生活状态来表现的。

↑ 以渔船为构成元素来表现主题

上面的照片表现的是夕阳西下,天空中阳光尚未完全消失,在太阳的余晖中,出海打鱼的渔船陆陆续续归来的场景。照片的主题就是对海边渔民日常劳作状态的一种诗意化写照。

2. 有吸引力的主体

一幅好照片要有引人注目的主体，画面中如果被摄对象杂乱不堪，主体就得不到凸现，自然不会吸引我们的视线。于是它就变成了一张记录性的照片，一张以漂亮风景为背景之类的“到此一游”的证明罢了。怎样才能达到突出主体的目的呢？为了表现主题，一幅摄影作品需要一个视觉重点和趣味中心，这个中心物体就是画面中的被摄主体，也就是画面中我们最想表达和传播的东西。

↑ 主体具有吸引力

↑ 主体具有吸引力

上面两幅照片一目了然，很容易从画面中了解到画面的主体：一个是自然界的植物果实，另一个是人物全身像。我们的视线会不自觉地落在画面中的景物之上。

↑ 主体没有吸引力

主体没有吸引力

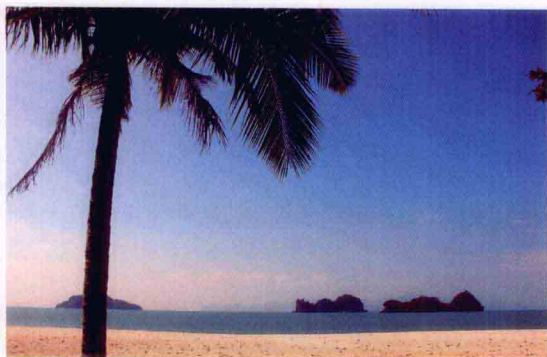
上面两幅照片被摄物体过多，画面变得繁杂不堪。虽然每个单一的被摄主体都完全呈现在画面中，但对着整幅照片总体欣赏时，它们就会相互分散我们的注意力。每个被摄主体所具有的吸引力被相互削弱，使得画面失去了一个真正确定的主体，整幅照片自然变得不再吸引人。

3. 简洁的画面

这是构图中最重要的，也是本书要强调的基本条件。因为简洁的画面可以让主体更加突出，画面效果更加漂亮。当画面中没有多余的前景和背景来干扰画面主体的地位时，画面的主体自然就更加明确了。但简洁不仅仅是孤零零的一个被摄主体就足够了，也需要前后景的搭配，以及一些被弱化的元素的陪衬才能更好地明确主体的地位。

要画面简洁的方法也不是单一的一种，可以直接选择干净的背景进行拍摄，这时需要注意的是背景或前景的明暗和色彩一定要和主体形成较大的反差，否则干净的背景也会变得毫无用处；即使背景不是那么干净也没关系，适当的取景拍摄或用超大的光圈虚化掉除主体以外尽可能多的其他物体，同样会得到简洁的画面。

下面的照片是在相同的环境下拍摄的，而得到的画面效果却完全不同。所以选择干净的背景、简单的前景都是非常必要的。

复杂的前景

上面的照片中前景多出的树干，把画面分割成了两个部分，我们既看不到整棵树，海景也被破坏了。

简洁的画面

上面的照片做了一个减法，重新选取拍摄角度，去除了多余的树，让画面变得简洁明了。