

摄影构图卷

蔡扬 编著 ◀

PHOTOGRAPHY
COMPOSITION

—Reveal the secret of
taking nice photos

——拍出好照片
的诀窍

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

摄影 构图卷

PHOTOGRAPHY COMPOSITION
—— 拍出好照片的诀窍

蔡扬 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书的目的是帮助读者学会和掌握拍出好照片的诀窍。全书围绕摄影构图分为三篇。

第1篇，学会最快的构图方法。帮助刚刚接触摄影的爱好者认识构图，掌握最快速最有效的构图方法。

第2篇，掌握经典的构图规则。为希望进一步提高构图水平的摄影爱好者量身定制，不仅采用点线示意图帮助读者理解每一种经典构图规则的主旨，而且列举了各种常见的应用实例，帮助读者学习和掌握构图规则在实际拍摄中的灵活运用。

第3篇，主题摄影中的构图。通过人像摄影、日出日落、溪流、河谷和瀑布、天空和云彩、花卉、花丛与花海、雪景、冰封的世界、山的风景、森林树木、大海、鸟类、昆虫、静物与美食等主题摄影，教会读者在不同的主题场景中学会观察，把学到的构图规则融会贯通地体现到摄影作品中。

本书的每个章节都是精心为读者设计，让读者能够在掌握构图规则的同时，在摄影美学方面也得到启发，进而可以运用这些知识在实拍中有所收获。如果将本书置于手边，边看边学，会发现构图将自然地成为您思考的一部分，并且将成为您的习惯。

本书适合对数码摄影感兴趣的初学者阅读。希望初学者通过对此书的阅读能够深入地领略到摄影的魅力，并轻松快速地步入数码摄影高手行列。

图书在版编目（CIP）数据

摄影构图：拍出好照片的诀窍/蔡扬编著. —北京：中国铁道出版社，2009.10

ISBN 978-7-113-10555-6

I. 摄… II. 蔡… III. 摄影构图 IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第168679号

书 名：摄影构图——拍出好照片的诀窍

作 者：蔡 扬 编著

策划编辑：严晓舟 张雁芳

责任编辑：张雁芳

编辑助理：李瑞琳

版式设计：郑少云

编辑部电话：（010）63583215

封面设计：大象设计 淡晓库

责任印制：李 佳

出版发行：中国铁道出版社（北京市宣武区右安门西街8号 邮政编码：100054）

印 刷：北京米开朗优威印刷有限责任公司

版 次：2009年11月第1版

2009年11月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16 印张：17.25 字数：396千字

印 数：5 000册

书 号：ISBN 978-7-113-10555-6/TB·94

定 价：59.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请与本社计算机图书批销部调换。

您是不是曾经困惑于

——为什么有些照片比另外一些更有吸引力？

——为什么有些经典的画作经年累月地令千万人沉醉？

——为什么有些摄影师总是赢得鉴赏家和评论家的赞赏？

一些照片比另外一些优秀，一个主要的原因就是这些照片的构图合理，美观。这就是本书要告诉您的，怎样构图才能改善您的照片。

构图是把场景中的各种元素组合、搭配，整理成为艺术性较高的画面的过程。简单地说，构图就是站在哪里，把镜头对准哪个方向。构图决定着构思的实现，这需要讲究艺术技巧和表现手段。虽然一些快照也可能有好的构图，但是大部分的好照片是创作出来的。要“创作”一张照片，有许多经典的规则可以借鉴。

为了帮助您学习并灵活运用构图，本书共分为三篇：

第1篇 学会最快的构图方法

对于刚刚接触摄影的人而言，繁复的构图规则会让人觉得应接不暇，到底构图是什么？有没有最快速、最有效的方法让照片更好一些呢？这一部分告诉您的就是这样的内容：在生活中学会观察构图；突出主题的六种常用技巧；构图要选择距离、方向和角度；用前景和背景丰富画面，以及最经典的黄金分割和三分法。

第2篇 掌握经典的构图规则

有了一些拍摄经验，如果您希望进一步提高构图水平，这一部分就是为您量身定制的。这一部分内容详细剖析了各种经典的构图规则，仅仅是线条的运用就包括水平线构图、垂直线构图、汇聚线构图、斜线构图、对角线构图，此外还包括曲线构图、三角形构图、搭画框、留白、重复、对比与衬托等。在内容安排上，不仅采用点线示意图帮助您理解每一种构图规则的概念，还列举了各种常见的应用实例，帮助您学习和掌握构图规则在实际拍摄中的灵活运用。

第3篇 主题摄影中的构图

这一部分重点介绍各种主题和场景中的构图运用，包括人像摄影、日出日落、溪流河谷和瀑布、天空和云彩、花卉、花丛与花海、雪景、冰封的世界、山的风景、森林树木、大海、鸟类、昆虫、静物与美食。这一部分不再阐述构图的原理，而是通过各种场

景的实践拍摄，教会您遇到类似的场景时，应该从什么样的角度去观察，怎样把学到的构图规则融会贯通地体现到摄影中。

我们的期望

掌握构图是一个不断学习、实践、体会的过程。通过学习本书的内容将会发现，当您在寻找拍摄主题时，构图规则将自然地成为您思考的一部分，并且还可能成为您的习惯！

最后想告诉大家的是，“美”没有完全固定的标准。在摄影中遵循构图规则，通常能够拍摄出较好的作品。但是，这种“遵循”不是因循守旧，墨守成规，而是要在掌握规律的前提下，去突破，去创新。只有在条条框框的基础中锻炼好基本功，才能跳出这些条条框框，最后形成自己的风格！

希望本书能够帮助您拍出好照片，充分享受摄影的乐趣！

感谢所有为本书提供精美照片的摄影师，感谢模特的精彩演绎，特别感谢北京范儿风尚摄影工作室资深摄影师黄燕明，北京念儿形象设计有限公司高级造型师、模特念儿对本书的大力支持。如果在阅读本书的过程中遇到问题，请发电子邮件给本书作者，邮箱地址为artwyh@sohu.com。

编者

2009年7月

目 录

Contents

第1篇 学会最快的构图方法

第1章 构图的核心是突出主体	1
Lesson 1 生活中潜移默化的构图	3
Lesson 2 构图是通过取舍获得最佳布局的方法	4
Lesson 3 有一个清晰明确的主题	5
Lesson 4 突出主题的6种常用技巧	6
靠近主体让主体充满画面	6
主体配置在前景并选择焦点强调主体	7
充分运用对比	7
使用线条将目光引向主体	8
用拍摄角度强调主体	9
把主体安排在靠近中心的位置	10
第2章 构图从选择距离和方向开始	11
Lesson 5 构图从选择距离和方向开始	12
横向构图	12
竖向构图	13
距离的远近	15
适当安排画面比例	16
Lesson 6 不同角度的视觉效果	18
平视拍摄	18
仰视拍摄	19
俯视拍摄	20
Lesson 7 丰富和衬托画面	21
直接表现主体	21
利用陪体衬托主体	22
利用环境烘托主体	23
利用前景集中视线	24

利用前景平衡画面	24
选取和处理背景	25

第3章 立竿见影的经典构图规则..... 27

Lesson 8 避免居中	28
Lesson 9 最协调的分割方式——黄金分割	29
Lesson 10 简单实用的三分法	30

第2篇 掌握经典的构图规则

第4章 线条的节奏和韵律..... 34

Lesson 11 平稳的水平线构图	35
水平线构图的横与竖	36
重复的水平线条	37
水平线条无处不在	37
Lesson 12 纵向伸展的垂直线	38
瀑布的气势	38
现代工业的力量	39
稳定庄重的建筑	39
垂直生长的树木	40
挺拔耸立的怪石之美	40
Lesson 13 强调透视的汇聚线构图	41
长长的林荫道	41
透视感强烈的铁道	42
汇聚线的指向性	43
汇聚线表现运动中的主体	43
楼宇的立体感和空间感	44
树木的高大、密集	44
生活中的汇聚线	45
Lesson 14 充满动感的斜线构图	46
光线的震撼之势	46
瀑布的动感和气势	47
对视线强烈的指向性	47
轮廓构成的虚拟斜线	48
树林的空间感和透视感	49
飞鸟的动感	49
倾泻的水流	49
选择视角创造斜线	50

汇聚中心的向心线	51
舒展的放射线	52
创造放射线的手法	52
Lesson 15 力度强劲的对角线构图	53
桥梁的力度	53
翱翔的飞鸟	54
起飞的天鹅	55
滑雪的速度感	55
整齐排列的小鸟	56
斜线的变化和活力	57
雪地小景的动感	58
第5章 流畅舒展的曲线构图	59
Lesson 16 优美的S形曲线	60
河流中的S形曲线	60
发现自然界中的S线条	61
从道路上寻找S曲线	61
在夜色中创造和强化S形曲线	62
S形曲线共同的构图特征	63
Lesson 17 饱满而富有弹性的C形曲线	64
身边的C形曲线——池塘	64
把主体安排在C形的缺口处	65
海边的C形曲线	65
气势如虹的C形曲线	66
Lesson 18 圆形构图的动感	67
柔和的圆形构图	67
圆形构图强烈的向心力	68
圆形构图的无休止之感	68
圆形的视觉指向	69
椭圆形构图	69
结合方形和圆形	70
第6章 注重平衡与形状	71
Lesson 19 充满画面的紧凑式构图	72
缩小取景范围	72
传神的细节表现	73
Lesson 20 均衡的对称式构图	75
寻找自然界中的对称主体	75

选取对称的局部	76
利用镜面和倒影创造对称	77

Lesson 21 表现多个对象的棋盘式构图 78

疏密相间的水中鹅卵石	78
湖面嬉戏的天鹅妈妈和宝宝	79
水中的游鱼	79
优美的花朵	80
用镜头营造氛围	80

Lesson 22 富有层次感而又稳定的三角形构图 81

金字塔本身的三角形	81
从局部中截取三角形	82
从群体轮廓中寻找三角形	82
以仰拍角度创建三角形	83
风光摄影中的三角形运用	83
用三角形安排群体	84

Lesson 23 动态的倒三角形构图 85

展翅欲飞的天鹅	85
花与蝶的三角形构图	86
花卉摄影中的三角形运用	86

Lesson 24 稳定多变的L形构图 87

风光摄影中的L形构图	87
用L形丰富画面构图形式	88
用L形框架吸引目光	88
岩石中隐藏的L形线条	89
都市中的倒影	90

Lesson 25 吸引视线的天然画框 91

画框使主体更加突出	91
利用窗户搭建画框	92
岩石搭建的自然画框	92
把树枝摄入画面	93
树干搭建的V形画框	94
以都市建筑创建画框	95
以前景的人物创建画框	96
在底部创建画框	96

Lesson 26 容易忽略的留白意境 97

留白能够使主体醒目	97
选择单一色调的背景	97
用留白升华作品的境界	98

用留白建立对象的联系	99
运动中的留白	100
国画一般的雾景	100
小景中的韵味和情趣	101
Lesson 27 重复图案的应用	102
重复的力度	102
花园中的韵律	103
选择好的视点	103
整齐规律的图案	104
引入反差的戏剧效果	104
吸引视线的重复图案	105
用逆光增强效果	106
第7章 构图中的对比与衬托	107
Lesson 28 动与静的对比	108
水流的动与静	108
夜景车流的动与静	109
动态旋转突出主体	109
急速变焦的放射动感	110
人流涌动的动与静	111
追随旋转的木马	111
运动场上的动与静	112
舞蹈的动与静	113
高速快门凝固瞬间	114
Lesson 29 虚与实的对比	115
花卉摄影中的虚实对比	115
生态摄影中的虚实对比	116
人像摄影中的虚实对比	117
虚实烘托的意境	118
Lesson 30 形状和大小的对比	118
大小对比营造变化的情趣	118
海滩上的大小对比	119
鲜明的形状对比	120
形状对比中的谐趣	121
Lesson 31 色彩和明暗的对比	122
强烈的色彩易成为视觉中心	122
剪影的迷人的艺术效果	122
冷色与暖色的强烈对比	124

第3篇 主题摄影中的构图

第8章 人像摄影 126

Lesson 32 人像摄影的基本取景方法 127

Lesson 33 逐步降低相机高度 128

Lesson 34 特写人像 129

稳重的正面构图 130

饱满的构图更具表现力 131

突出表现眼睛和嘴唇 132

横拍人物侧面 133

对角线构图 134

三分法构图 135

手部造型法 136

Lesson 35 半身人像 137

使用人像对角线 138

注意手和肩的姿势 139

头部不要留太多空间 140

Lesson 36 七分身和全身人像 141

选择更好的背景 141

让体形曲线分明 143

充分利用明暗反差 144

用逆光展现曲线 145

手的姿势很重要 146

注意脚部的完整性 147

尝试俯视和仰视角度 148

善用坐姿构图 149

Lesson 37 环境人像 150

合理取舍背景 150

选用适当的光圈 151

利用广角镜头 153

掌握旅游人像人与景的大小比例 154

第9章 日出日落 155

Lesson 38 运用三等分构图强调明暗对比 156

Lesson 39 利用棕榈树的剪影增添变化 156

Lesson 40 用水平线构图摄入宽广的海面 157

Lesson 41 用高光和剪影的对比营造远近感 158

- Lesson 42 表现左右延伸的方向感..... 159
- Lesson 43 用长焦和前景衬托拍出大大的太阳..... 160
- Lesson 44 竖拍太阳时的两种常用构图..... 161
- Lesson 45 放射状构图拍出霞光万道的美景..... 162

第10章 溪流、河谷和瀑布..... 163

- Lesson 46 利用汇聚线表现远近距离..... 164
- Lesson 47 运用平缓的曲线表现延伸感..... 165
- Lesson 48 俯视拍摄选用对角线构图..... 166
- Lesson 49 活用岩石的曲线表现溪流的柔美..... 167
- Lesson 50 仰拍和曲线强化延伸的气势..... 168
- Lesson 51 利用对比表现高度..... 169
- Lesson 52 运用前景和背景衬托瀑布的宽阔..... 170
- Lesson 53 三角形构图捕捉水流的气势..... 171
- Lesson 54 用强烈的光影对比突出河流..... 172

第11章 天空和云彩..... 173

- Lesson 55 以云彩的延展方向确定构图..... 174
- Lesson 56 俯视的角度让画面更加深远..... 175
- Lesson 57 运用放射线表现层次和上升感..... 176
- Lesson 58 强烈的对比突出火烧云的色彩..... 177
- Lesson 59 倒三角形构图融入悠闲的感觉..... 178
- Lesson 60 留出没有云的空间使画面增加动势..... 179
- Lesson 61 捕捉趣味的画面让观赏者产生联想..... 180
- Lesson 62 与地面景物相互衬托..... 181
- Lesson 63 灵活的构图取得不同的视觉效果..... 182

第12章 花卉..... 183

- Lesson 64 选择单枝的花更易于表现..... 184
- Lesson 65 以逆光表现出玲珑剔透的质感..... 185
- Lesson 66 用虚化背景突出色彩..... 186
- Lesson 67 以天空为背景让画面简洁..... 187

Lesson 68 以微距或长焦镜头拍摄特写 188

Lesson 69 注重和谐的色彩搭配 189

Lesson 70 通过对比突出重点 190

Lesson 71 将花朵置于暗色背景突出主体 191

第13章 花丛与花海 193

Lesson 72 寻找花海之中的线条美 194

Lesson 73 将视线集中在最突出的色彩上 195

Lesson 74 利用色彩的对比突出主体 196

Lesson 75 通过会聚线突出成排的花木 197

Lesson 76 通过重复来突出重点 198

第14章 雪景 199

Lesson 77 棋盘式构图表现散落的节奏感 200

Lesson 78 三角形构图强调向上的动感 201

Lesson 79 曲线构图表现雪的优雅柔和 202

Lesson 80 白雪包围的湖面倒影 203

Lesson 81 用特写展现树形的优美 204

Lesson 82 积雪与水流动与静的对比 205

Lesson 83 斜线构图突出细节的质感 206

第15章 冰封的世界 207

Lesson 84 用参差不齐的形状表现变化的美感 208

Lesson 85 用窗棂上的冰层表现冰冻的低温 209

Lesson 86 用逆光表现晶莹剔透的质感 210

Lesson 87 用曲线和对比表现冰的柔美 211

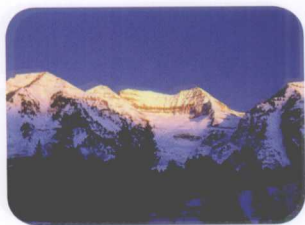
Lesson 88 用放射式构图展现冰花的美丽 212

第16章 山的风景 213

Lesson 89 用白云强调山峰的韵律感 214

Lesson 90 明暗配置表现沉稳的山脉 214

Lesson 91 以山洞为画框让视点更集中 215

- Lesson 92 日照金山的色彩对比 216
- Lesson 93 仰视角度展现奇石的美 217
- Lesson 94 倒三角形构图表现距离和层次 218
- Lesson 95 利用左右扩散的云彩表现宽阔感 219
- Lesson 96 全景拍摄壮观的山脉 220
- Lesson 97 用倒影夸大山峰的高耸和恢宏 221
- Lesson 98 并列的三角形形成压迫感 222

第17章 森林树木 223

- Lesson 99 平视的浓密与仰视的高大 224
- Lesson 100 仰视角度的高大挺拔 225
- Lesson 101 L形构图展现强劲的生命力 226
- Lesson 102 用对比和色彩强调树的形态 227
- Lesson 103 独木的岁月沧桑感 228
- Lesson 104 用水面的倒影强化色彩 229
- Lesson 105 妙用留白表现森林的深邃 230
- Lesson 106 活用剪影突出优美线条 230
- Lesson 107 斜线增强画面的活力和动感 231
- Lesson 108 穿透树叶的漂亮光芒 232
- Lesson 109 倾泻光芒的跃动感和扩散力 232

第18章 大海 233

- Lesson 110 长焦拍摄突出海浪的气势 234
- Lesson 111 汹涌澎湃的节奏和韵律感 235
- Lesson 112 展现海岸优美的曲线 236
- Lesson 113 用对比衬托海面的广阔 237
- Lesson 114 用前景丰富画面元素 238
- Lesson 115 抓拍海鸟平添动感之美 239
- Lesson 116 善用剪影衬托静谧的气氛 240

第19章 鸟类 241

- Lesson 117 以特写展现最完美的细节 242
- Lesson 118 利用大光圈虚化背景突出主体 242
- Lesson 119 拍出飞鸟的动感和气势 243
- Lesson 120 利用明净的水面拍摄水鸟 243
- Lesson 121 用前后景的环境相衬托 244
- Lesson 122 强烈的明暗对比 245
- Lesson 123 灵活运用树枝创建的画框 246
- Lesson 124 挥动翅膀的动感效果 247
- Lesson 125 壮观的鸟群 248

第20章 昆虫 249

- Lesson 126 选用标准的焦平面原则 250
- Lesson 127 用逆光和侧逆光勾勒轮廓 251
- Lesson 128 拍摄蝴蝶常用三角形和画框 252
- Lesson 129 注重大小与颜色的对比 253
- Lesson 130 注重细节刻画 254

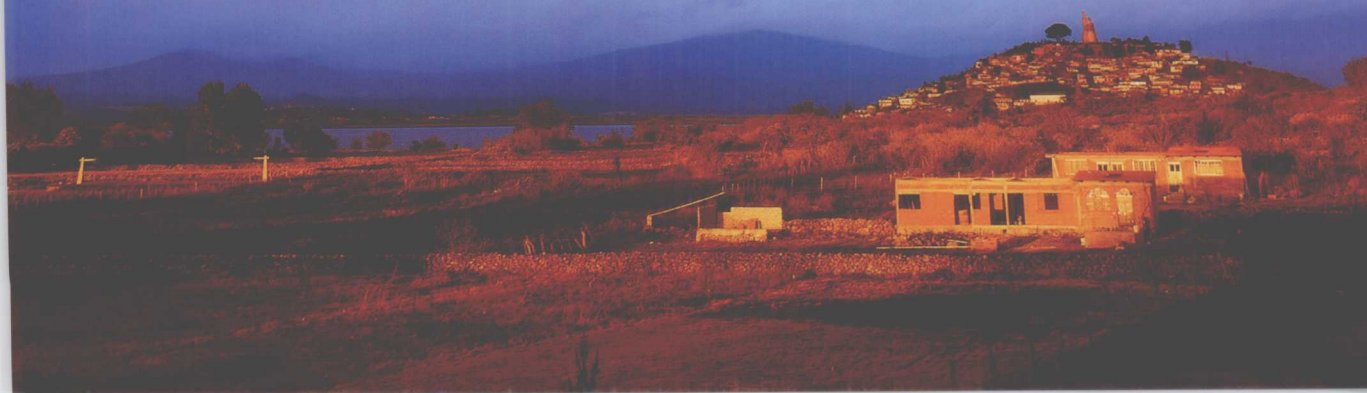
第21章 静物与美食 255

- Lesson 131 排除画面中的杂物 256
- Lesson 132 保持主体的完整性 257
- Lesson 133 选择适当的取景范围和拍摄角度 258
- Lesson 134 使用道具突出主体 259
- Lesson 135 整齐排列重复的元素 260
- Lesson 136 逆光表现通透的质感 261
- Lesson 137 突出金属反光的光泽 261
- Lesson 138 根据表现需要合理选择背景 262

第1篇

学会最快的构图方法

构图是决定一幅摄影作品视觉效果好坏的关键所在。一幅优秀的摄影作品必须具备三大前提条件：好的主题、醒目的主体以及协调完美的构图。摄影作品若要吸引人，很大程度上取决于构图。本篇将介绍构图的一些基本知识，帮助您学会最快速的构图方法。

第 1 章

构图的核心是突出主体