

完全学习手册

- 9大构图相关领域
- 76种具体的构图导引
- 基础/布局/元素/器材/技巧
- 人像/风景/静物/微距/另类

尚奇数码/编著

数码摄影构图完全学习手册

清华大学出版社

完全学习手册

数码摄影构图完全学习手册

尚奇数码/编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书循序渐进地讲解了关于数码摄影构图领域的各项知识和运用操作技巧。第1章讲解了摄影构图的基本要点和一些特点；第2、3章分别讲述了摄影构图中影响构图的各种因素，包括前景、主体、背景以及点、线、面、光线、色彩等；第4章主要从摄影相关器材上讲述了与摄影构图有关的知识；第5、6、7章以具体的摄影构图实例的形式，讲解了在实际拍摄中所遇到的各种情况，以及如何避免和改善，使你取得完美的摄影构图。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图完全学习手册 / 尚奇数码编著. —北京：清华大学出版社，2010.3
(完全学习手册)

ISBN 978-7-302-21031-3

I. 数… II. 尚… III. 数字照相机—摄影构图—手册 IV. TB86-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165386号

责任编辑：陈绿春

装帧设计：数码创意

责任校对：徐俊伟

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：三河市溧源装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：190×260 印 张：14.5 字 数：445 千字

版 次：2010年3月第1版 印 次：2010年3月第1次印刷

印 数：1~5000

定 价：59.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770177 转 3103 产品编号：031828-01

前言

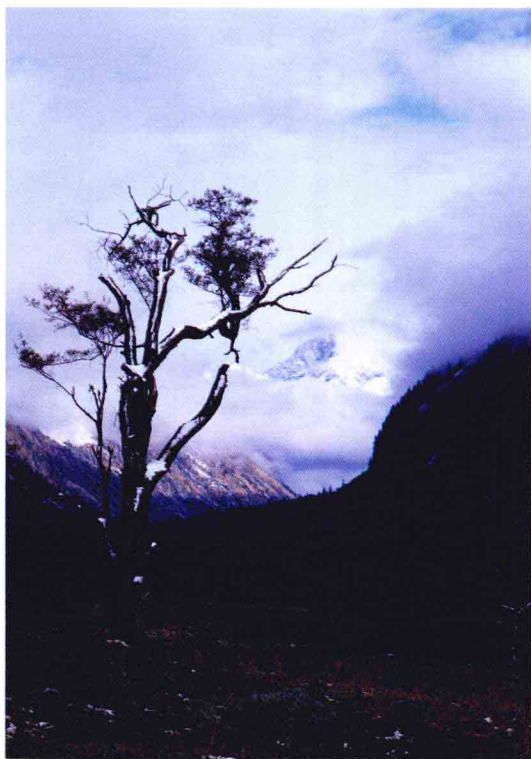
Preface

“构图”一词在美学的任何地方都可以看得到，足以可见其重要的审美作用。构图在现在流行时尚的数码摄影中同样有着不可或缺的作用。

数码相机的普及，使得人们迫切地想要追寻一种高于生活的艺术之美，可以在生活的闲暇时刻，通过摄影的各种语言来提高自身的审美观念，并拍摄出自己满意的高质量摄影作品，当然这是任何一个摄影爱好者的梦想，无论是自己欣赏还是专业的摄影者。

的确，好的构图可以使你的摄影作品增色三分。本书就是来详细地讲解在摄影的各个领域中，怎样取景构图才可以拍摄到一张出色、与众不同的摄影作品。例如如何突出画面的主体，如何充分地利用现有的光线、色彩等因素，如何合理地运用器材的各种优势等。并且结合人们所热衷的人像、风景题材，单独进行了更为详细的分析和讲解，使得摄影爱好者在具体的拍摄操作中，能够以最快的速度在摄影构图领域取得更快的进步和提升。

参加本书编写和制作的人员有汪洋、汪美玲、何玲、戴红英、杨留斌、安良发、王静、安小龙、丁海关、毛小莉、安雪梅、胡斌、赵道强、郝婷、黄文龙、吴立强、解俊杰、何兰、夏红斌、徐莉莎、魏俊威、韩东、李妮、赵转凤、孙美娜、杨晓婷、李倪、吴宝辉、王青松、王慧、马丽、吴美、王露瑶、贾梦婷、马兆平、李伟、安小琴、何佳、邢海杰、赵永乐、赵道胜、陈艳、汪起来、赵云等。由于作者水平有限，本书有不足之处望广大读者批评指正。若读者有技术或其他问题可通过邮箱 xzhd2008@sina.com 和我们联系。

01 摄影构图基础

Chapter >>>

1.1	什么是摄影构图	2
1.2	好的摄影构图使作品赏心悦目	2
1.3	学会从摄影的角度观察	3
1.4	决定摄影构图的三个基本条件	4
1.4.1	主题明确	4
1.4.2	画面简洁	4
1.4.3	重视形式美的追求	5
1.5	多方位拍摄, 多角度表现	6
1.6	摄影构图的特点	7
1.6.1	摄影构图的现场性	7
1.6.2	摄影构图的瞬间性	8
1.7	忌讳的几种构图	9
1.7.1	对等分割的画面	9
1.7.2	主体物过于居中	10
1.7.3	反差过大的明暗对比	10
1.7.4	画面过“满”	10
1.7.5	残缺的构图	11
1.7.6	色调单一的构图	11
1.7.7	主体背后有杂物	12
1.7.8	地平线歪斜	12
1.7.9	没有明确主题	12
1.7.10	色彩没有主次	13
1.7.11	主体太小	13
1.7.12	画面留白不当	14
1.7.13	单调的画面构图	14

02 摄影构图的布局定位

Chapter >>>

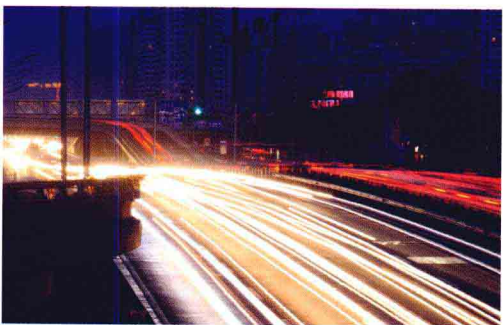
2.1	主体与陪体	16
2.1.1	突出主体	16
2.1.2	不要忽视陪体	17
2.1.3	主体与陪体的转化	18

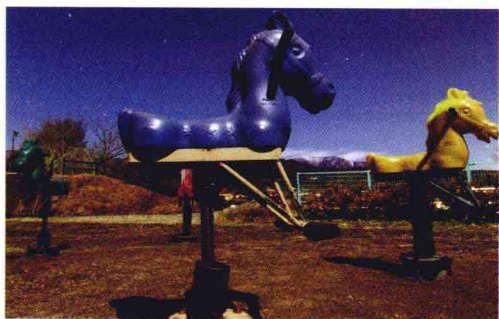
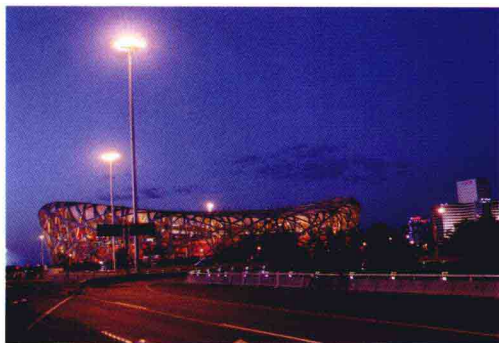
2.2 环境	19
2.2.1 前景与背景	19
2.2.2 选择前景	20
2.2.3 框架性前景	23
2.2.4 处理好背景	23
2.3 处理好空白	26
2.3.1 被摄物体的方向与朝向	26
2.3.2 控制空白与实体的比例	27
2.3.3 空白不能处理成真空	27
2.3.4 空白在画面中的作用	28
2.4 运动的表现	29
2.4.1 高速快门“凝固”瞬间动态	29
2.4.2 慢速快门“拖”出运动轨迹	29
2.4.3 有意识地抖动相机	30
2.4.4 追随拍摄	30
2.4.5 “爆炸式”画面拍摄	31
2.5 画面造型任务	31
2.5.1 空间感	31
2.5.2 立体感	34
2.5.3 质感	35

03 摄影构图基本元素

Chapter >>>

3.1 点	38
3.1.1 位于中心的点	38
3.1.2 位于画面边缘的点	38
3.1.3 大小相同的两个点	38
3.1.4 大小不同的两点	39
3.1.5 位于画面上端的点	39
3.1.6 位于画面底部的点	39
3.2 线条	39
3.2.1 线条的造型美	39
3.2.2 线条的感情色彩	40
3.2.3 线条的存在方式	41
3.2.4 线条的美感表现	42

3.3	面	43
3.4	图案	44
3.5	质感	45
3.6	形状	45
3.7	光线	46
3.7.1	光的性质与构图	46
3.7.2	光影与构图	51
3.7.3	不同时刻的光线魅力	51
3.7.4	剪影的拍摄	54
3.8	色彩	56
3.8.1	色彩的认识	56
3.8.2	色彩的对比	57
3.8.3	色彩的协调	59
3.8.4	色彩的冷暖对比	60
3.8.5	色彩的轻重与进退	60
3.8.6	色彩的感性与象征性	61
3.9	影调	61
3.9.1	高调	62
3.9.2	低调	62
3.9.3	正常调	63
3.10	色调与构图	63
3.10.1	暖调构图	63
3.10.2	冷调构图	65
3.10.3	冷暖调对比	66
3.10.4	和谐的中间色调	67
3.11	各构图元素在画面中的透视规律	68
3.11.1	透视规律	68
3.11.2	透视的表现形式	69

04 摄影器材与构图

Chapter >>>

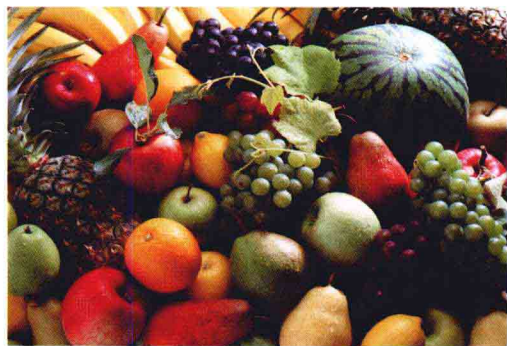
4.1	镜头	74
4.1.1	标准镜头的真实	74
4.1.2	广角镜头的变形	74
4.1.3	长焦镜头的压缩	75
4.1.4	变焦镜头的灵活	76

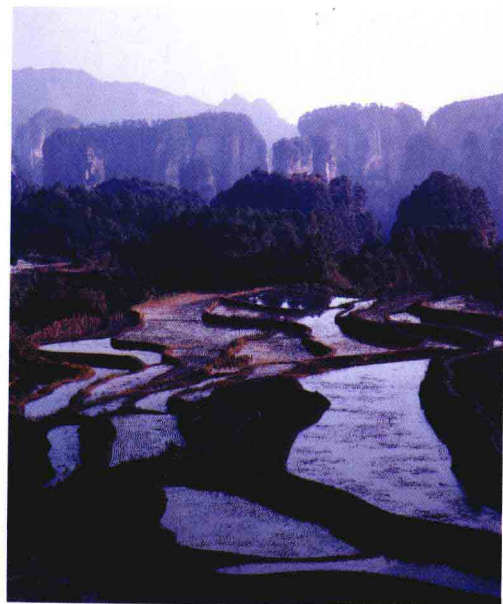
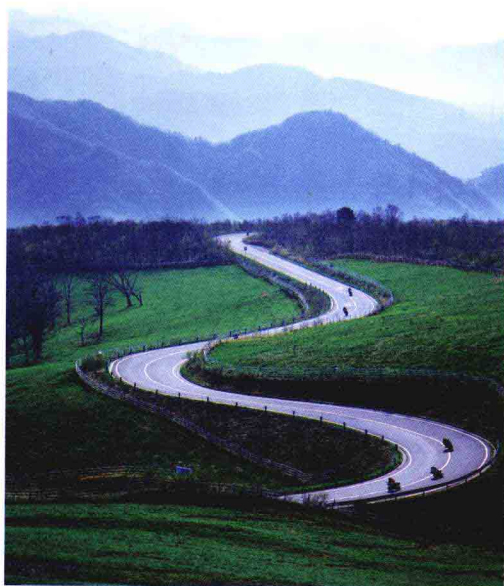
4.1.5 微距镜头的放大	76
4.1.6 鱼眼镜头	77
4.2 滤镜在构图中的作用	78
4.2.1 改变自然的色彩	78
4.2.2 使画面增加朦胧效果	78
4.2.3 在明亮的光线下拍出动感的画面	79
4.2.4 增加高光的情趣	79
4.3 数码相机画幅	80
4.3.1 横画幅	80
4.3.2 竖画幅	81

05 常见摄影构图技巧

Chapter >>>

5.1 黄金分割法	84
5.2 三分法	85
5.3 对称均衡	87
5.3.1 对称式构图	87
5.3.2 均衡	89
5.4 节奏	90
5.4.1 重复形成的节奏	90
5.4.2 交替形成的节奏	91
5.4.3 渐变形成的节奏	91
5.4.4 动感形成的节奏	91
5.4.5 辐射形成的节奏	92
5.5 对角线构图	92
5.6 向心式构图	93
5.7 S形构图	94
5.8 三角形构图	95
5.8.1 正三角形构图	95
5.8.2 倒三角形构图	96
5.8.3 直角三角形构图	96
5.9 呼应式构图	97
5.10 布满式构图	97
5.11 十字形构图	98
5.12 圆形构图	98

5.13 打破常规的构图	99
5.14 数码照片的再次构图	101
5.15 充分利用快门速度	103
5.15.1 快门速度和景深	104
5.15.2 清晰还是模糊	105
5.15.3 使用自动连拍功能	108
5.15.4 摇拍	108
5.16 摄影构图中的藏镜	109
5.17 画面中的情景交融	110

06 人像摄影构图

Chapter >>>

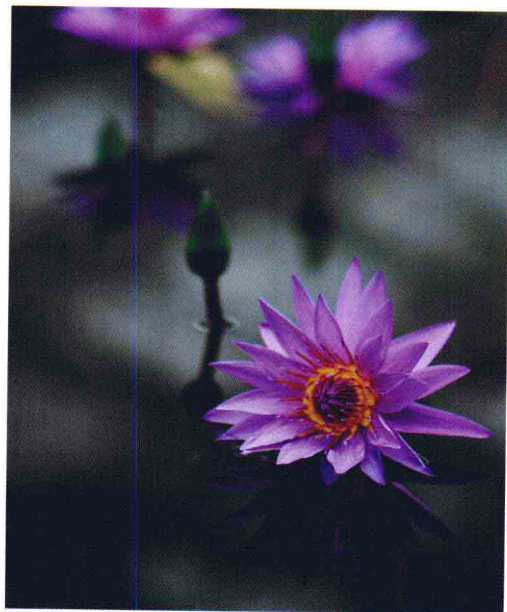
6.1 突出人物	116
6.1.1 避免背景中破坏主体的因素	116
6.1.2 竖构图拍摄人像	119
6.1.3 横构图拍摄人像	123
6.2 取景的稳定性和协调性	125
6.3 人像摄影的景别	126
6.3.1 全景	126
6.3.2 中景	127
6.3.3 中近景	128
6.3.4 近景	130
6.3.5 特写	131
6.4 人像的拍摄角度	133
6.4.1 拍摄高度	133
6.4.2 拍摄方向	135
6.5 人像摄影的构成关系	138
6.5.1 人像摄影的画面布局	138
6.5.2 留白布局	141
6.6 人像摄影构图的对比关系	142
6.6.1 色相的对比关系	142
6.6.2 色调的明暗对比	143
6.6.3 大小对比	143
6.6.4 动静对比	144
6.6.5 疏密对比	144
6.7 姿势	144

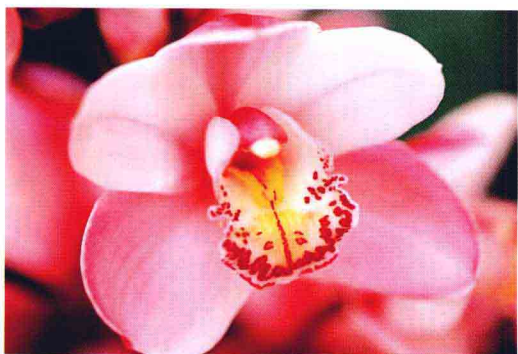
6.7.1 姿势的角度	145
6.7.2 两个人时的姿势	147
6.7.3 一群人时的姿势	148
6.8 拍摄儿童	150

07 风景摄影构图

Chapter >>>

7.1 发现主题	154
7.2 取景三要素	154
7.2.1 距离	154
7.2.2 高度	155
7.2.3 方向	155
7.3 画面构成因素	156
7.3.1 背景的选择	156
7.3.2 光影与风景构图	158
7.3.3 营造画面的比例感	159
7.3.4 突出兴趣点	161
7.4 风景摄影构图实践	164
7.4.1 水平线构图	164
7.4.2 垂直线构图	165
7.4.3 斜线构图	166
7.4.4 对角线构图	167
7.4.5 曲线构图	168
7.4.6 三角形构图	169
7.4.7 倒三角形构图	170
7.4.8 中心点构图	170
7.4.9 隧道式构图	171
7.4.10 棋盘式构图	171
7.5 风景实拍	172
7.5.1 日出日落	172
7.5.2 瀑布/溪流	173
7.5.3 云彩和天空	175
7.5.4 树木	176
7.5.5 山/云海	178
7.5.6 大海	179
7.5.7 草原	181
7.5.8 雪景	183

7.5.9 夜景	185
7.5.10 鸟类	186
7.5.11 昆虫/动物	188

08 静物 and 微距摄影

Chapter >>>

8.1 拍摄景物图像	192
8.1.1 组合物品	192
8.1.2 场景的照明	193
8.1.3 拍摄场景	194
8.2 微距和近距摄影	194
8.2.1 选择背景	194
8.2.2 拍摄对象的照明	195
8.2.3 拍摄对象	195
8.2.4 主被摄体和辅助被摄体的分配	196
8.2.5 几种典型的构图方法	198
8.2.6 摄影角度	201

09 另类构图

Chapter >>>

9.1 夸张构图	206
9.1.1 意义夸张	206
9.1.2 造型夸张	206
9.2 变形构图	209
9.2.1 常态变形	209
9.2.2 异态变形	212
9.3 抽象构图	212
9.3.1 不完全抽象	213
9.3.2 纯形式抽象	213

01

CHAPTER

摄影构图基础

构图是艺术创作的骨架，它决定作品的成败。当我们每拍下一张照片，就完成了一次构图。事情是这样的轻而易举。然而我们常常会发现：面对同样一件事物，不同的人拍摄就会形成不同的画面感受，有的看起来赏心悦目，而有的看起来却很平淡甚至会看起来索然无味。这又是什么原因呢？

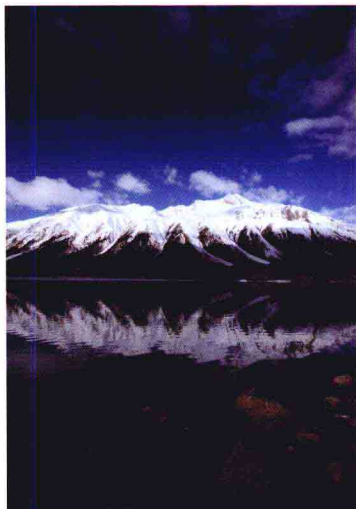

1.1 什么是摄影构图

什么是摄影构图？举起照相机用取景框对世间万物有选择地摄取的时候，就是在构图。构图是根据要拍摄的对象，结合摄影创作的主题思想，以现实生活为基础，采取比现实生活更有力的表现形式，有机地组织安排画面，使主题思想得到充分的表达。在实际的拍摄中，通过构思，寻找拍摄角度，选择拍摄对象，运用影调、色彩、明暗、对比、虚实等手段，对真实三维世界进行取舍、加工从而形成富有表现力的画面。

1.2 好的摄影构图使作品赏心悦目

构图是艺术创作的骨架，它决定作品的成败。当我们每拍下一张照片，就完成了一次构图，事情是这样的轻而易举。然而我们常常会发现：面对同样一事物，不同的人拍摄就会形成不同的画面感受，有的看起来赏心悦目，而有的看起来却很平淡甚至会看起来索然无味。这又是什么原因呢？其实很大的原因取决于构图。优秀的摄影作品，总能在构图上取胜，精心的布局，画面元素巧妙的安排使图片富有感染力。如图片中的，当你遇上让你激动的情景的时候，如果希望自己拍出来的照片也一样能让人激动的话，你需要考虑如何去构图，因为好的构图才能让你的作品看起来赏心悦目。

画面中将人与景物放置在三分之一分割线处，画面均衡、富有力度

好的摄影构图

不好的构图

独特的构图画面，画面大小、颜色的对比，空间的延伸都给人赏心悦目的感受

1.3 学会从摄影的角度观察

构图是一种艺术，是以一种吸引人的方式充分展现创造性想象力的艺术。摄影创作使原本混乱不堪的视觉世界变得条理分明，构图新颖。我们通过调整镜头、相机的位置，然后选择画面。而想要得到成功的摄影作品，必须要对我们生活周围的客观世界认真地去发现，细心地观察一些事物。在拍摄的时候以摄影的角度去看待，而不是随意的，漫不经心的。要对我们看到的東西作出自觉的、深思熟虑的选择。

在按下快门之前先考虑几个问题。为什么要拍摄这张照片？如果你不能弄清楚这一点，那么你的举动是无目标的行为。然后你应该问自己：“我向观赏者展示什么”？如果你不能回答这个问题，那么你就不是在传达你的感受。如果你有好几个答案，那么你就应该拍好几张照片，而不是一张照片。

要从摄影的角度去考虑，要关注摄影设计的基本元素：线条、颜色、格调、质地、形式。

拍摄时你所要做的就是从摄影技术的角度在取景框里面进行安排。然而大多数的时候，我们失去了摄影技术中的景像感，更多关注的是主题。我们关注得更多的是图片的内容，而不是它的设计。

在拍摄时要树立一种拍摄的意识，要准确地知道你打算拍摄什么。不要笼统地说：“这里的花很漂亮，我要拍一张”，而是应该说：“我喜欢这种花的颜色和质地，它们跟光线较柔和的、颜色较浅的绿色背景形成反差，因此我决定用200mm的微距镜头拍摄，目的是要得到比较近的拍摄距离，与此同时使背景变得更窄，收进镜头的只有草，相机与被摄影物保持平行。”这两种描述之间的差别有多大呀。

然后，在你按下快门之前，再检查一下下面几点：

在我所拍摄的物体中，这是不是最好的拍摄对象？

亮度是不是适合拍摄这个对象？

背景令人愉悦吗？

构图是不是有新意？

假设你要拍摄秋天的落叶。为什么从地面上成千上万片树叶中选定这片树叶？这种光线对于要传达关于秋天落叶的信息合适吗？背景是否能对这一立意有所补充？会不会和这一立意相冲突？这是不是最佳的拍摄地点？请记住，拍摄的时候多走走，找个最好的拍摄对象，找个最佳拍摄地点，不要懒于走路，不要退而求其次。

从被摄物体的颜色、造型、线条发现它独特的美。一片树叶在生活中是最平常不过的景物了，然而在镜头前却这么动人，这需要拍摄者对生活的洞察力

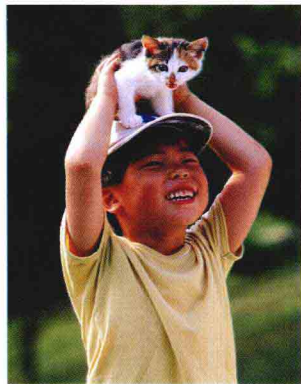
明确的展现了花的颜色、质地以及和背景形成的反差

1.4 决定摄影构图的三个基本条件

我们如何去评价一幅摄影作品的好坏，每个人都会有自己的评价标准，而这种标准往往有较大的差异。但无论人们的评价标准差异有多大，总会有些评价标准是相同的，这种评价标准往往就是大家取得共识的、规律性的东西。而从摄影构图上来讲，是否有一个明确的主题、简洁的画面，加上画面的构成是决定一张摄影作品构图好坏的基本条件。

右图是以童真为主题拍的一张照片。从构图上来说很简单，人物居于画面的主体位置，虚化了背景使人物得到突出。抓拍住小孩那种无邪的神态和自得其乐的笑容与猫好奇的眼光完美地结合的画面，儿童的天真、活泼、充满爱心的特征无遗地流露出来。

能充分体现“童真”这一主题的照片

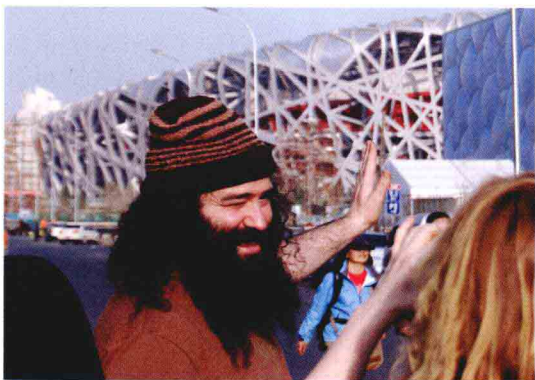
1.4.1 主题明确

主题是摄影师拍摄作品的意图，我为什么要拍？想表达什么？它的首要任务就是传递信息，要给人一种言之有物的感觉，又能让人理解画面的意义。例如，“梦幻”、“神秘”、“童真”这些词都可以作为主题，但是这些都不能直接地被拍摄到照片上，而需要通过拍摄它的载体来体现。载体是现实中的具体对象，包括树、山、无人居住的房子、儿童等。拍摄之前要明确自己的拍摄主题，再去选择相关的载体来拍摄，拍摄的时候也要等到拍摄对象情形符合主题时才能够进行拍摄。

在确立好主题，找好了相应的拍摄对象之后，并不是随手一拍就可以拍得好的，如果没有细心的观察和等待，等到情形和主题相符的时候才按快门，也难以体现这一主题。

下面是我在正在修建的奥体前面抓拍的两张照片。在奥体修建期间，这里已经成了名副其实的旅游景点，吸引了不少的中外游客。在左图中，一位长着大胡子的外国游客在“鸟巢”前摆出了一幅幽默的姿势等前面那位金发女士拍照。图片充分展现了奥运的吸引力，也反映了各国人民对中国的关注和对奥运的期盼。

而在右图中由于犯了“贪多”的毛病，画面中有外国游客，也有本国的游人，还有维持秩序的治安人员，让人的目光在画面上流离，使人不知道图片想表达什么。

主题明确的照片使人能体会作者的拍摄用意

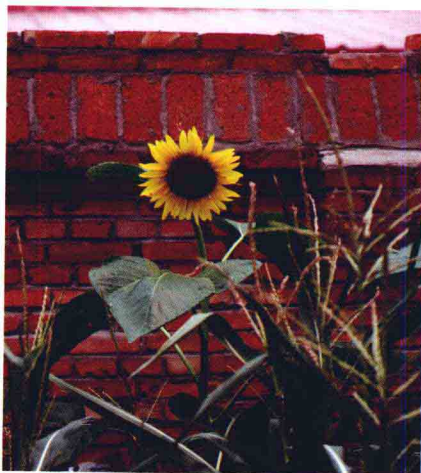
主题不明确的照片让人觉得空洞、言之无物

1.4.2 画面简洁

摄影的画面必须简洁明了。一幅普通的画面只能有一个主要表现对象，就应该运用各种手段，把它突现出来，否则会引起误会和歧意，将一些分散注意力、干扰主题的因素去掉，留下重要的部

分。对于摄影师来说,面对纷繁复杂的现实生活世界,选择了要表现的对象后,在取景景框中减去那些多余的因素,既是一个舍弃的过程。又是一个提炼的过程,将能激动人心的事物留在画面中,将破坏人心理情绪的事物去掉,取其精华,去之糟粕,使主题鲜明。复杂的背景容易使画面凌乱,干扰主题,这样的拍摄是不可取的。

来比较一下拍的两幅花的照片。左图中作为主体物的花淹没在杂乱的叶子和没有虚化的墙中间,杂乱的叶子和草以及清晰的墙都会分散观赏者的注意力,看这样的作品就像一篇没有中心思想的文章,主次不分,让人看了有种不知所云的感觉,这种拍摄方法是不可取的;而右图极大地虚化了背景,使主体物从背景中分离开,排除了一些干扰主体的景物,从而突出了主体物,让人将注意力都集中在花的形态、颜色以及质感上。

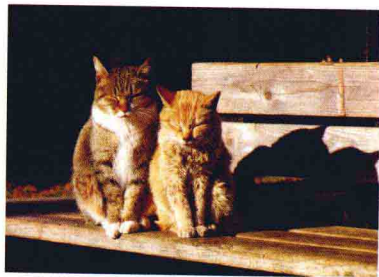
背景复杂的画面

背景简洁的画面

简洁的画面更能突出画面效果。能够反映主题的照片基本上使用了较为简单的背景或者使用了焦点模糊的方式处理。拍摄人物时更能体现这种效果。通过色彩或者光线的对比就可以分离出背景。另外,提高照片视觉效果的基本画面结构就是要求使用简单的背景。

强烈的明暗反差将画面分为简单的“亮区”和“暗区”,将主体物猫置于亮面,背景在黑暗中隐去,使得主体在亮区中凸现,在这种明暗对比强烈的环境下,形态和质感得到很好的表现。

明暗对比使主体猫从背景中得到突出

对人物采取了较低的角度仰视拍摄,以天空为背景,避免了地面上一些干扰主体的景物。

1.4.3 重视形式美的追求

摄影画面必须重视形式美感。要知道形式和内容是不可分割的,内容是通过形式来体现的。对于一名优秀的摄影师而言,观察力和想象力是不可缺少的。好的观察能力才能够发现生活中不同寻常的、富有内涵的情节、细节,好的观察力是灵感的来源。光有了好的眼力还是不够的,还需要能将一切灵感通过相机表现出来,能够灵活运用摄影造型元素,线条的穿插,面积的对比以及色块的运用等,将内容与形式完

蓝天对色彩鲜艳的服装起到很好的衬托作用。很好地体现母亲的慈爱和小孩的天真无邪

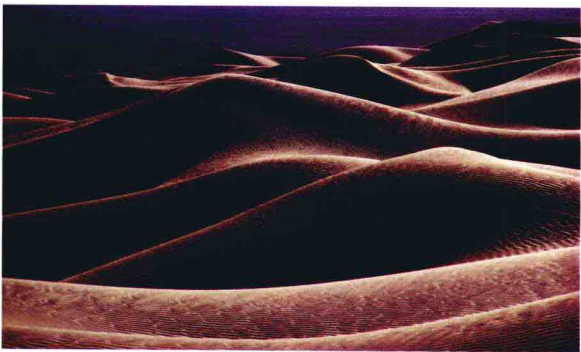

美地结合起来。

要知道形式并不是指简单的画面布局，而是根据被摄物体的各个因素巧妙地运用，从而充分地表达主题，使观赏者产生共鸣。

强烈的画面形式感时照片富有张力

沙丘的跌宕起伏构成一道道优美的曲线。表现出了很好的形式美感

拍摄了绿色的草地和远处的一排房子。作者灵活地运用了草地上的斜坡，组成一条条灵动的线条，前面两个骑着马的牧人和原处的几栋房子相互呼应，绿色的草地和蓝色的天空形成互补，组成一幅充满生机的草原美景。

拍摄了绿色的草地和远处的一排房子。作者灵活地运用了草地上的斜坡，组成一条条灵动的线条。前面两个骑着马的牧人和远处的几栋房子相互呼应。绿色的草地和蓝色的天空形成互补，组成一幅充满生机的草原美景

1.5 多方位拍摄，多角度表现

任何事物都会有不同的面，从不同的面不同的角度来拍摄，效果是大径相庭的。例如我们要去拍一朵花，从平视的角度去拍花的躯干部分和从上往下拍花朵绽开的形态，给人感觉是不一样的。前者我们可以看到花朵的生长形态，而后者我们更多的是看到花的生命力与张力。拍摄的时候要我们要从前、后、左、右、上、下等不同的角度、不同距离尝试拍摄，尽可能让所拍摄的事物给人不同的视觉印象。在舞台上，同一个演员能以不同的造型和表演风格出现的话总能给人带来惊喜。而对于摄影家来说，很多时候是在平常的事物中发现、表现出不寻常的视觉效果。

下面是一组在不同角度拍摄的人像，不同的角度展现了人物不同的特点。