

橡树摄影网
www.xiangshu.com

led by 21G in Chicago

数码摄影技巧大全 构图

让您快速掌握拍出绝美照片的秘笈

杨品 李柏秋 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

橡树摄影网
www.xiangshu.com

数码摄影技巧大全 构图

杨品 李柏秋 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书紧紧围绕如何发现、创造和捕捉“摄影之美”的主题，详细讲解了摄影构图的因素和秘诀，第1章讲解了摄影构图的基本原则和有助于获得完美构图的多项关键摄影技法，第2章讲解了如何引导视线和认识视觉流程图，第3章讲解了如何利用虚实、明暗等数十种对比手法，第4章讲解了黄金分割、井字格、三分法等数十种经典摄影构图模式，第5章剖析了摄影是减法的简洁之美，第6章讲解了色彩的运用和搭配规律，第7章讲解了各种光线的特点和用光的秘诀，第8章讲解了不拘一格的创意手法，第9章讲解了瞬间之美，第10章讲解了如何通过裁剪获得更为完美的构图，第11章讲解了风格和意境之美，第12章通过大量对比例图揭示了一幅好照片是如何诞生的。本书适合摄影爱好者、平面设计师、动漫画家、电脑艺术爱好者等视觉艺术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图技巧大全 / 杨品, 李柏秋编著. —北京: 中国电力出版社, 2010

ISBN 978-7-5083-9826-6

I. ①数… II. ①杨…②李… III. ①数字照相机—摄影构图
IV. ①TB86 ②J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 223184 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

北京盛通印刷股份有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2010年1月第一版 2011年1月北京第四次印刷

889毫米×1194毫米 24开本 12.75印张 473千字

印数 10001—14000册 定价 56.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

PREFACE 前言

最近几年，常有读者问我关于数码摄影的问题，例如“你的《Photoshop 数码相片处理技巧大全》一书非常易懂和易学，它让我彻底掌握了 Photoshop 软件的使用方法，但是你只是告诉了我们怎么做（讲解具体的操作技法），却没有告诉我们为什么这么去做，这是为什么呢？”，“你告诉了我们裁剪相片的好几种技术方法和秘诀，但是为什么经过我裁剪之后的相片还是不够美丽呢？”，或者“我对数码相机的操作已经非常精通了，应该说我的摄影技术是相当的过硬了，也买了好几款价值不菲的专业摄影镜头和相关配件，但为什么我就是拍不出有震撼力的摄影作品呢？”。

诸如此类的问题常常会困惑着许许多多喜欢摄影的朋友们，要想解决这些问题，那就不仅仅要学会如何准确曝光等拍摄技术以及 Photoshop 的操作技术，而且还应该不断提高自己的构图、用光和审美能力。

一幅成功的数码摄影作品绝对是技术和艺术的完美融合，技术应该为艺术服务。例如，我们都知道大光圈可以虚化背景获得简洁的构图，在这里，采用大光圈是一种技术手段，这个技术手段是为了实现简洁的艺术效果而服务的。无论是拍摄技术还是 Photoshop 的操作技术，它们都是为艺术效果服务的。对于数码摄影来说，艺术效果包含了如下五个方面：构图、色彩、用光、意境和情趣。“构图、色彩、用光”这三者都是摄影艺术的基础组成部分，而“意境、情趣”是摄影艺术的高级组成部分，摄影艺术的基础组成部分和高级组成部分的关系就好比是“术和道”之间的关系。

如果我们掌握了“构图、色彩、用光”的规律和诀窍，那么就一定可以拍摄出许多美丽的数码相片；但是要想拍摄出更为震撼人心的经典摄影作品，还必须使其富有“意境”或“情趣”。一张构图完美、色彩漂亮、用光考究的摄影作品，如果缺乏了意境或情趣，则只能是肤浅、空洞的美丽而已，而不可能成为流传千古的经典名作。

总之，发现美、创造美、捕捉美、欣赏美，这就是数码摄影给予我们的美妙享受，我祝愿每一个读者都能够拍摄到更多精彩的摄影佳作。

杨品 于北京

目 录 CONTENTS

前言

开篇 发现摄影之美

1

发现细节之美	2	发现时间之美	12
发现抽象之美	4	发现绚烂之美	14
发现色彩之美	6	发现模糊之美	16
发现黑白之美	8	发现创意之美	18
发现剪影之美	10		

第 1 章 摄影构图轻松入门

21

1.1 摄影构图的基本出发点	22	1.9.2 近大远小透视	45
1.2 如何安排被摄主体的位置	24	1.9.3 摄影镜头与透视控制	46
1.3 如何安排地平线的位置	26	1.9.4 人像摄影的透视控制	47
1.4 巧妙利用前景	30	1.10 能够改善摄影构图的摄影技术	48
1.5 细心选择背景	32	1.10.1 光圈优先与虚化效果	48
1.6 仔细寻找最佳拍摄角度	34	1.10.2 快门优先与虚化效果	49
1.6.1 大胆尝试“狗”的视点	35	1.10.3 变焦镜头与动感效果	51
1.6.2 充满诗意的“上帝”的视点	36	1.10.4 鱼镜头与强烈变形	52
1.6.3 人像摄影专用的“腰平式”的视点	37	1.10.5 超广角镜头与透视夸张	53
1.7 “横画幅”与“竖画幅”	38	1.10.6 折反射镜头与美丽光晕	53
1.8 认识景别	40	1.10.7 特殊光圈与焦外成像	54
1.8.1 全景	42	1.10.8 遮光罩与有趣的光串	54
1.8.2 中景	43	1.10.9 水平仪与地平线的位置	55
1.8.3 中近景	43	1.10.10 框线叠加与照葫芦画瓢	55
1.8.4 近景	43	1.11 变化多端的画幅长宽比例	56
1.8.5 特写	44	1.12 成功构图与失败构图	58
1.9 认识透视	45	1.13 如何挽救构图失败的数码相片	63
1.9.1 空气色彩透视	45	1.14 构图的要诀：只有方法没有原则	64

第2章 引导视线聚焦主体

67

2.1 认识视觉流程	68	2.4 利用色彩引导视线	77
2.2 利用线条引导视线	72	2.5 利用画框引导视线	78
2.2.1 虚线的运用	72	2.6 利用暗角引导视线	79
2.2.2 实线的运用	74	2.7 利用两个主体之间的关系引导视线	80
2.3 利用光线引导视线	75	2.8 利用视觉流程图更好地组织视线	82

第3章 充分利用对比手法

85

3.1 差异就是对比	86	3.7 曲直对比	93
3.2 虚实对比	88	3.8 新旧对比	94
3.3 大小对比	89	3.9 疏密对比	95
3.4 高矮对比	90	3.10 浓淡对比	96
3.5 多少对比	91	3.11 动静对比	97
3.6 光影对比	92		

第4章 模式之美

99

4.1 黄金分割构图	100	4.9 失衡式构图	113
4.2 三分法构图	103	4.10 残缺式构图	114
4.3 井字格构图	104	4.11 三角形构图	115
4.4 对角线构图	105	4.12 隧道式构图	116
4.5 S形构图	107	4.13 渐变式构图	118
4.6 X形构图	108	4.14 倒影式构图	120
4.7 对称式构图	109	4.15 珍珠项链式构图	121
4.8 均衡式构图	111		

第5章 简洁之美

123

5.1 认识简洁之美	124	5.5 追随摄影营造简洁画面	129
5.2 虚化背景营造简洁画面	126	5.6 留白与空灵之美	130
5.3 清除背景营造简洁画面	127	5.7 摄影是减法的艺术	132
5.4 单色背景营造简洁画面	128		

6.1 色彩的三大要素.....	136	6.5.1 色温的概念.....	153
6.1.1 色相(色调).....	137	6.5.2 冷色的构图.....	155
6.1.2 亮度(明度).....	138	6.5.3 暖色的构图.....	156
6.1.3 饱和度(纯度).....	139	6.5.4 中性色的构图.....	157
6.2 色彩的三大分类.....	140	6.5.5 冷暖对比的构图.....	159
6.2.1 原色.....	140	6.6 色彩的其他视觉心理感受.....	161
6.2.2 间色.....	141	6.6.1 色彩的轻重感.....	161
6.2.3 复色.....	141	6.6.2 色彩的软硬感.....	162
6.3 和谐色彩的构图.....	142	6.6.3 色彩的远近感.....	163
6.3.1 邻近色的概念.....	142	6.6.4 色彩的大小感.....	164
6.3.2 红色系.....	143	6.7 色彩的情感和象征.....	165
6.3.3 绿色系.....	144	6.8 如何获得完美的色彩.....	166
6.3.4 蓝色系.....	145	6.8.1 使用可选颜色调整获得完美绿色.....	167
6.4 对比色彩的构图.....	146	6.8.2 使用替换颜色调整改变衣服的颜色.....	168
6.4.1 对比色的概念.....	146	6.8.3 使用色相饱和度调整获得美丽的 蓝天.....	169
6.4.2 互补色对比之一 红色和绿色.....	147	6.9 光影魔术手与色彩优化.....	170
6.4.3 互补色对比之二 黄色和紫色.....	148	6.10 TurbPhoto 与色彩优化.....	172
6.4.4 互补色对比之三 蓝色和橙色.....	149	6.11 白平衡调整与色彩优化.....	173
6.4.5 纯度对比之一 原色和复色.....	150	6.12 用黑白的眼光来审视色彩.....	174
6.4.6 纯度对比之二 彩色和黑白.....	151		
6.5 色彩的冷暖.....	153		

7.1 光线的类别和曝光控制.....	178	7.3.3 侧逆光.....	184
7.2 光线的品质和软硬性.....	180	7.3.4 逆光.....	184
7.2.1 软(柔)光.....	180	7.3.5 顶光.....	185
7.2.2 硬(强)光.....	181	7.3.6 脚光.....	185
7.3 光线的角度.....	182	7.3.7 人像摄影的光位运用案例.....	186
7.3.1 顺光.....	183	7.4 光线的基调.....	187
7.3.2 侧光.....	183	7.4.1 高(亮)调.....	188

7.4.2	中间（正常）调	188	7.12.1	反光板	210
7.4.3	低（暗）调	189	7.12.2	闪光灯	211
7.5	自然光线	190	7.12.3	对阴影进行数码补光	212
7.5.1	晨曦黄昏	190	7.13	控制光线的曝光技术	214
7.5.2	日出日落	191	7.13.1	曝光补偿	214
7.5.3	正午阳光	192	7.13.2	雪景的曝光补偿	215
7.5.4	林荫光线	193	7.13.3	深色景物的曝光补偿	216
7.5.5	雨雾光线	194	7.13.4	包围曝光	217
7.5.6	绚丽霞光	195	7.13.5	发挥 RAW 格式的先进性	218
7.5.7	雷电闪光	195	7.14	HDR 高动态范围图像	219
7.5.8	夜景焰火	196	7.14.1	光线的对比度与动态范围	219
7.5.9	室内光线	197	7.14.2	HDR 高动态范围影像的拍摄与合成	220
7.6	人工光源	198	7.15	控制光线的必备附件	222
7.6.1	手电筒	198	7.15.1	偏振镜	222
7.6.2	烛光	199	7.15.2	ND 中灰滤镜	223
7.6.3	钨丝灯	200	7.15.3	ND 中灰渐变滤镜	223
7.6.4	荧光灯	201	7.15.4	黑卡	224
7.6.5	聚光灯	201	7.15.5	遮光罩	224
7.7	必知的光线昵称	202	7.15.6	星光镜	225
7.7.1	耶稣光	202	7.15.7	柔光镜	225
7.7.2	蝴蝶光	203	7.15.8	柔光箱	226
7.7.3	伦勃朗光	203	7.15.9	柔光纱布	226
7.8	影子的神秘之美	204	7.16	光线的美丽升华	227
7.9	剪影的轮廓之美	206	7.16.1	眼神光	227
7.10	高光的点睛之美	207	7.16.2	轮廓光	228
7.11	光线的轨迹之美	208	7.17	用光失败的典型案例	229
7.12	巧妙补光实现光线的均衡	210	7.18	运用自然光的秘诀：早晚成功	230

第 8 章 创意之美

233

8.1	最简单的创意	234	8.2.3	时空切换	239
8.2	影像合成的创意	235	8.3	创意动感	240
8.2.1	无中生有	236	8.4	巧用滤镜	242
8.2.2	单人多影	238			

第9章 瞬间之美

245

- 9.1 高速快门凝固瞬间 246
- 9.2 高速闪光凝固瞬间 247
- 9.3 连续摄影之美 248
- 9.4 时间流逝之美 250

第10章 裁剪之美

253

- 10.1 裁剪的技术手段 254
  - 10.1.1 光影魔术手的预设比例裁剪 254
  - 10.1.2 Photoshop 的透视裁剪 255
  - 10.1.3 Lightroom 的裁剪参考线 256
- 10.2 实例一 裁剪为方形画幅 260
- 10.3 实例二 裁剪为全景画幅 262
- 10.4 实例三 裁剪为圆形画幅 264
- 10.5 实例四 裁剪为异形画幅 265
- 10.6 实例五 风景静物相片裁剪 266
- 10.7 实例六 人像相片裁剪 268

第11章 风格意境之美

271

- 11.1 风格与流派 272
  - 11.1.1 自然主义 272
  - 11.1.2 浪漫主义 273
  - 11.1.3 纪实风格 274
  - 11.1.4 画意风格 275
  - 11.1.5 纯影主义风格 276
  - 11.1.6 模糊摄影风格 277
  - 11.1.7 超现实主义风格 278
- 11.2 布列松的决定性瞬间与构图 280
- 11.3 弗兰克的非决定性瞬间与构图 281
- 11.4 绘画对摄影的借鉴意义 282

第12章 构图实战

285

- 12.1 风景摄影 286
  - 12.1.1 风景摄影构图的经典案例 286
  - 12.1.2 风景摄影用光的经典案例 287
  - 12.1.3 风景摄影精品赏析 288
- 12.2 人像摄影 290
  - 12.2.1 人像摄影构图的经典案例 290
  - 12.2.2 人像摄影用光的经典案例 291
  - 12.2.3 人像摄影精品赏析 292
- 12.3 花卉摄影 294
- 12.4 夜景摄影 296

开篇 发现摄影之美

摄影就是要学会如何发现美、创造美、捕捉美、欣赏美，一个不懂得品鉴摄影之美的人将不太可能拍摄出精彩的摄影作品，这就好比一个没有嗅觉和味觉的人很难做出可口美味的饭菜。著名艺术家罗丹曾说过“生活中不是缺少美，而是缺少发现”，诚然，“千里马常有，而伯乐不常有”，生活和自然界每时每刻都有许许多多值得拍摄的摄影之美，关键就看我们能否成为一个发现和捕捉摄影之美的伯乐了。

发现细节之美

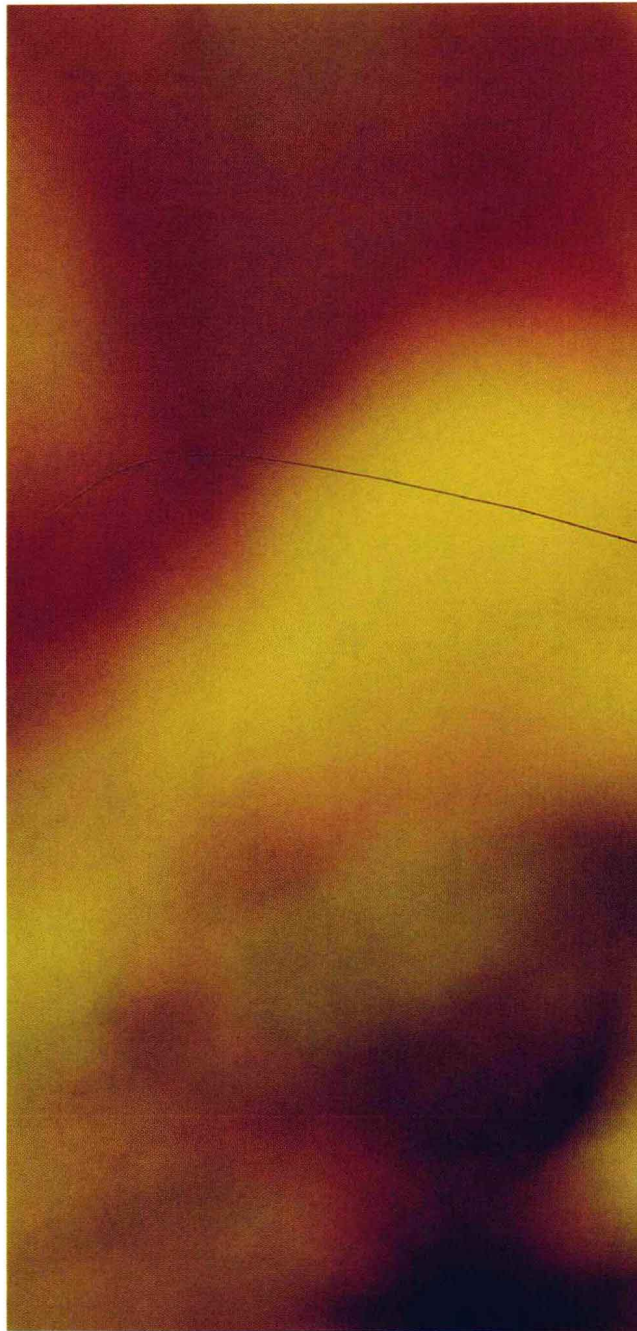
在你还没有爱上摄影的时候，一片草地也许就是一片草地，一座小山也许就只是一座小山，一个小镇就是一个小镇……，而如果你爱上了摄影，你将会发现草地不再只是一片绿色，小山也不再只是一个山包包，小镇也不再平凡。

当你举起数码相机，俯下身子仔细观察一片草地时，你将可能会发现草叶上那些晶莹透亮的水珠，或许还可能发现躲藏在绿叶之下的可爱甲壳虫。或是躺在草坪上，以不同的视点去观察，你将会发现一个与众不同的世界。

当你举起数码相机，沿着羊肠小路走入山林时，你将会发现阳光将绿叶照射的透亮，弯弯曲曲的小路竟然能够“曲径通幽”，唧唧喳喳的小鸟竟是如此的美丽，甚至那些静静地躺在地上的落叶也是那么的令人感动。

当你举起数码相机，沿着青石板路走入一座古老小镇时，你会发现白发老人们的淡定的笑容，发现小孩子们天真的嬉戏，发现木制雕花家具上那美丽的光影，发现很多平时被忽略的细节，这些细节经过摄影镜头的聚焦之后，竟然也是如此的美丽动人。

一旦我们举起数码相机，我们就开始了寻找美、发现美、捕捉美的神奇旅程，那就让我们尽情地发现细节之美吧！

发现抽象之美

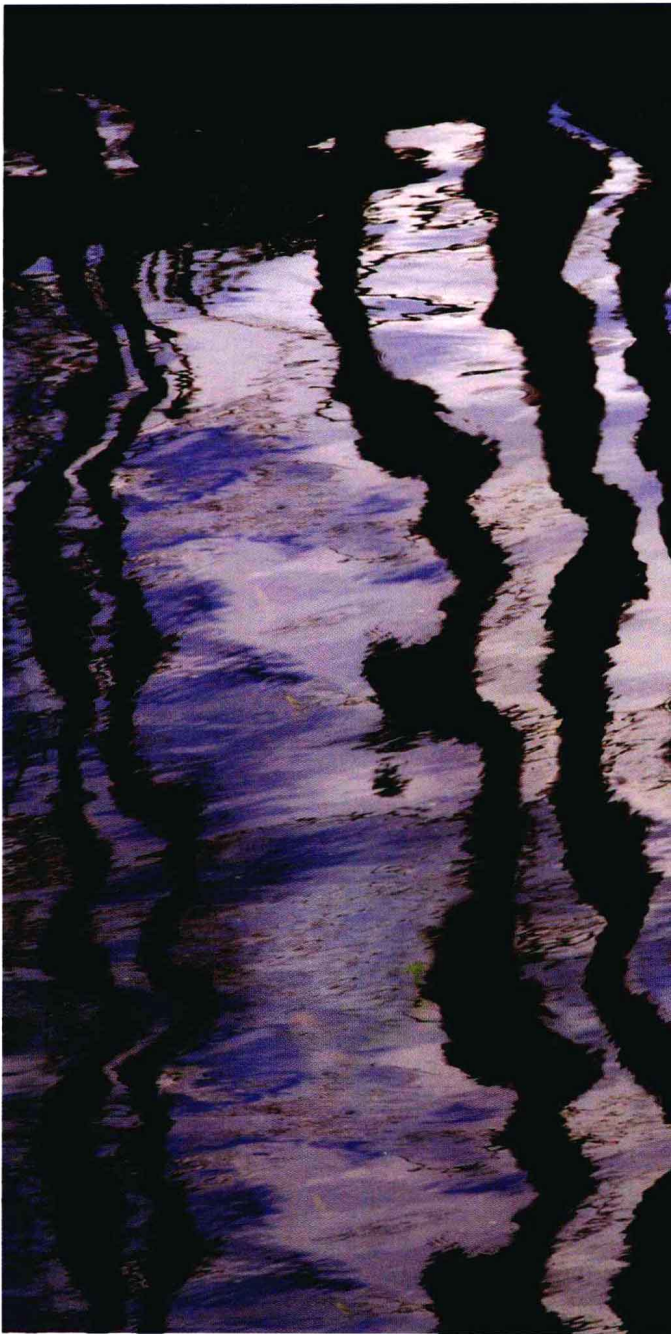
齐白石说过“艺术贵在似与不似之间”，正如那些奇形怪状的石头和树根可以成为美丽的工艺品一样，世界上也还有许多看起来“四不像”的景物都具有一种“抽象之美”。

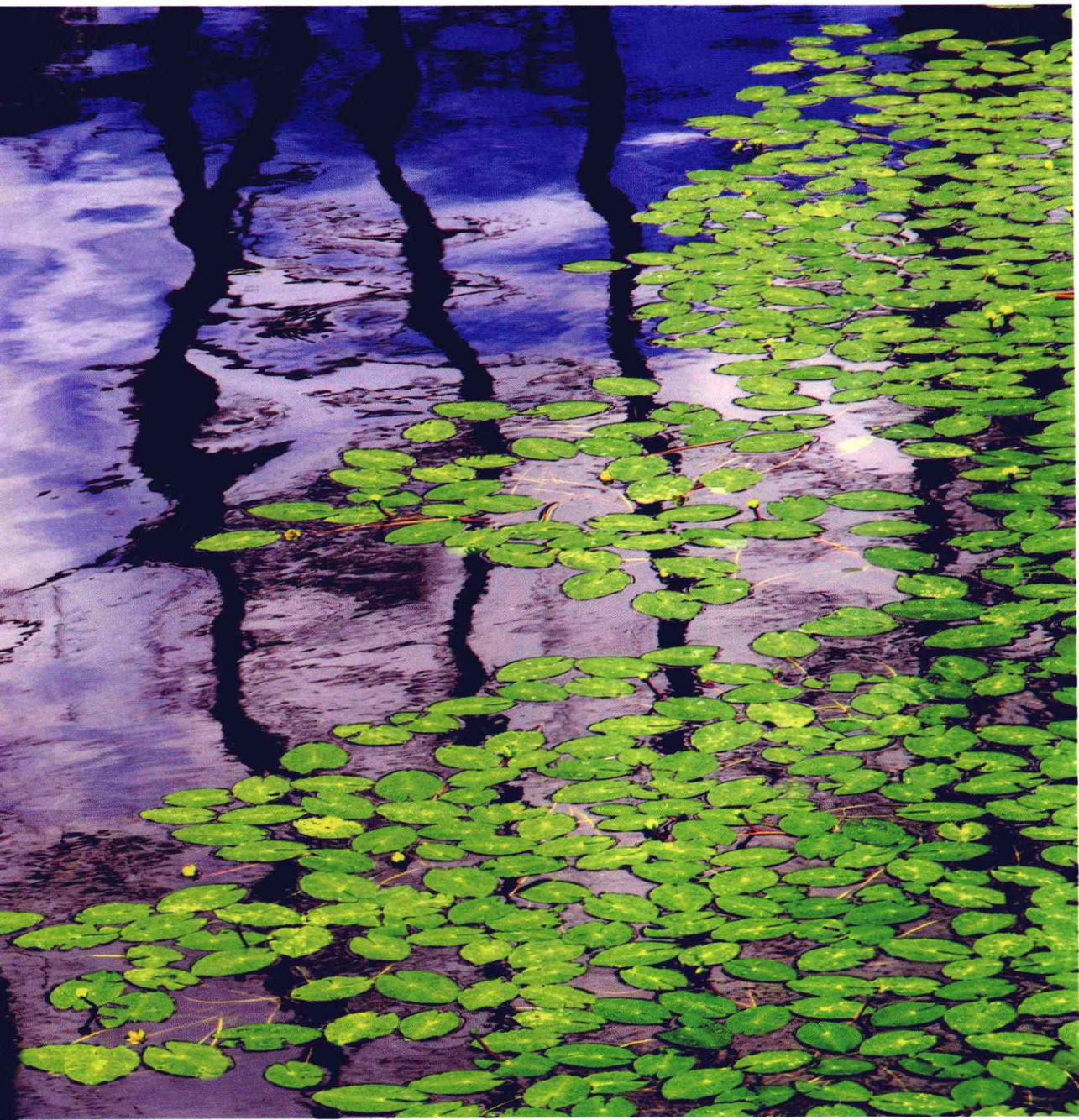
在雨后的都市，霓虹灯倒映在雨水之中，灯影摇曳，这是一种纸醉金迷的抽象美；在午夜的街头，路灯透过大树将树影留在了斑驳的砖墙上，这是一种神秘的抽象美。

当晚霞铺满天空，云彩变幻出各种奇怪的形状时，这是一种火烧云的抽象美；当你将一枚小石头投入池塘，泛起一圈圈的涟漪，这是一种浪漫的抽象美。

张爱玲曾经写过类似“会低头的女人最美”之类的话，是啊，当一个普普通通的女孩子低下头时，如果正好被你看到，你将会发现她比平时要美丽得多，这就是娇羞的抽象美。

在影影绰绰之间，在似与不似之间，无数的抽象美正在被我们的数码相机不断的曝光成像！

发现色彩之美

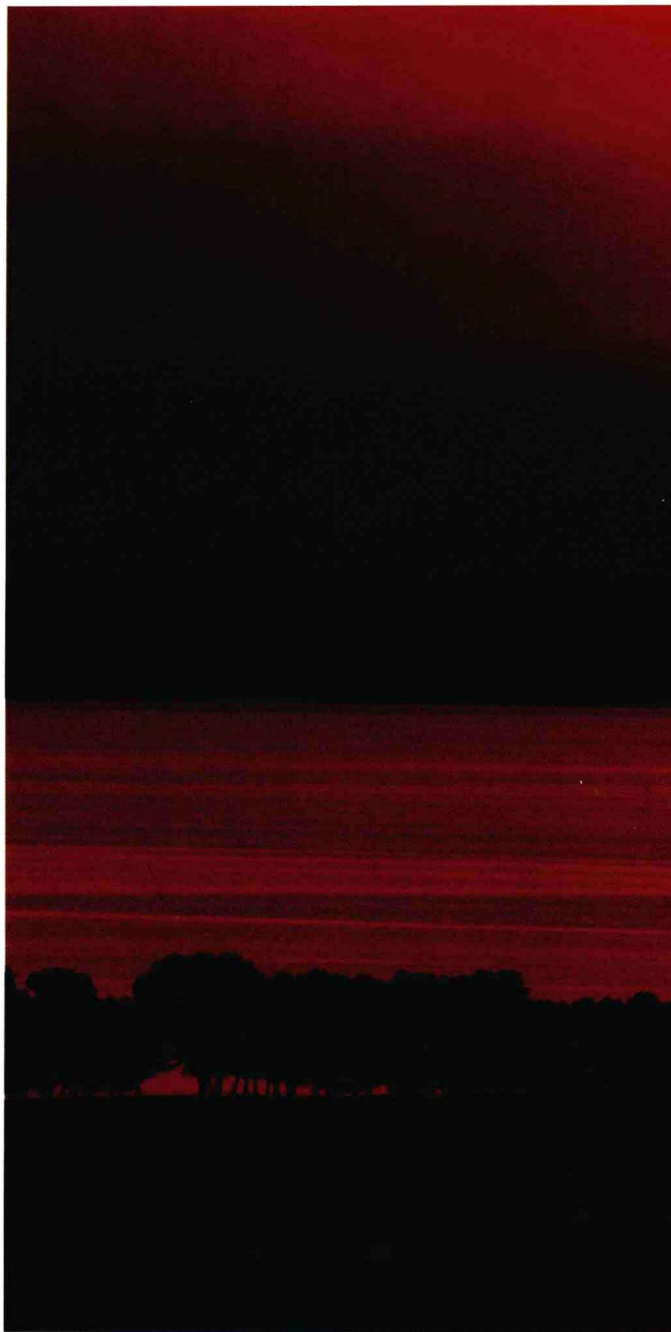
感人心者，莫过于色彩！

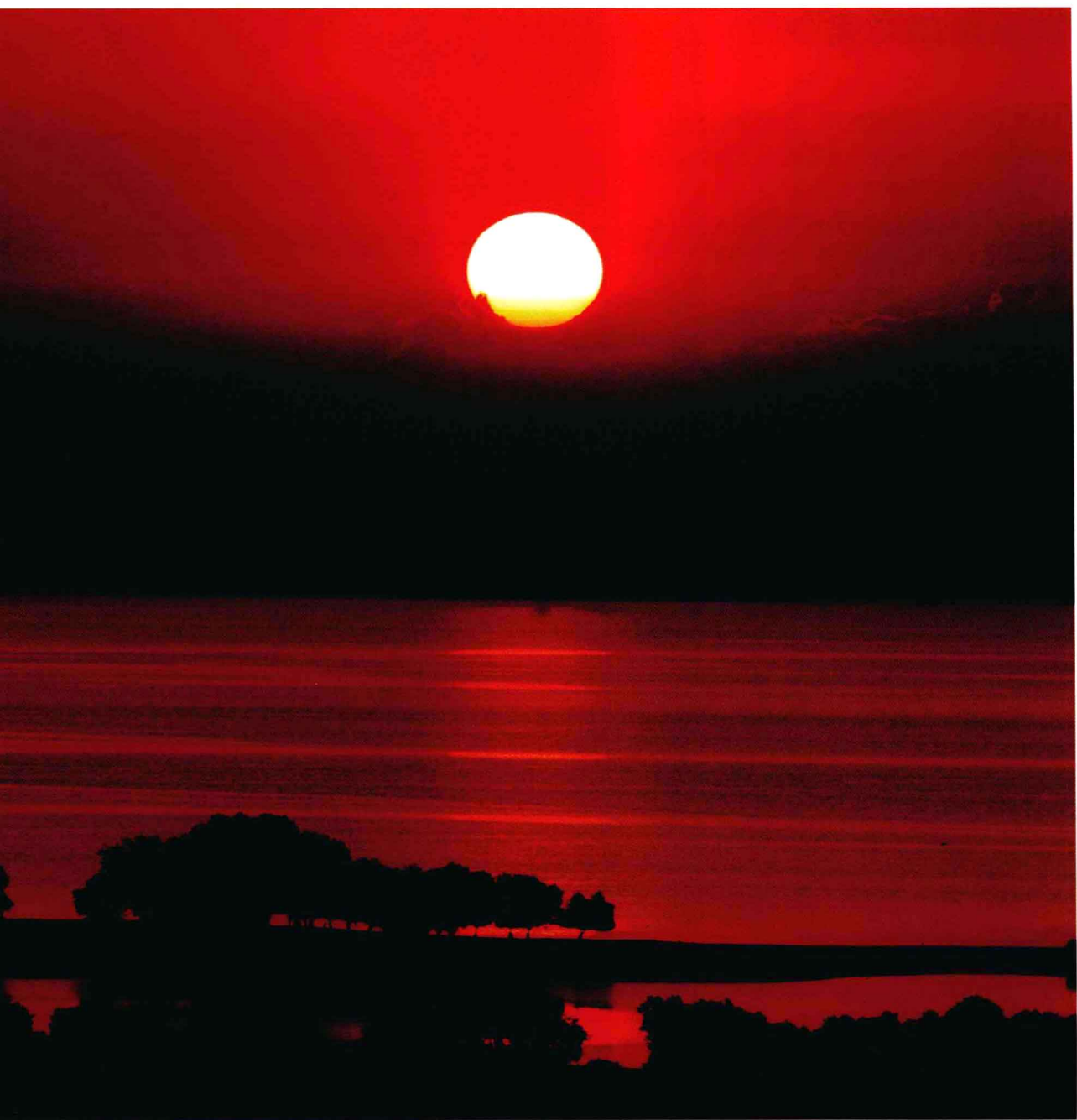
红色给人激情，蓝色使人冷静，绿色昭示生命，紫色带来神秘，白色代表纯洁，黑色使人孤独……

色彩是最具有情感力量的构图元素，如果我们能够更为详细地了解各种色彩的特性和情感，那么我们就更加自如的控制色彩。

虽然我们在拍摄的时候只能通过调整白平衡、色温、饱和度等参数来对照片的整体色彩进行调整，但是在后期我们却可以利用 **Photoshop** 的可选颜色和替换颜色功能赋予相片任意的色彩！

要想使用 **Photoshop** 调整出最为完美的色彩，光是懂得 **Photoshop** 软件的操作技术是远远不够的，这正如有读者批评我们的《**Photoshop** 数码相片处理技巧大全》只重视操作技术而不告诉你为什么要那样去调整色彩一样，那么现在我们就将告诉你为什么了，本书将通过大量篇幅来揭示色彩运用的基本原则。

发现黑白之美

在传统胶卷摄影时代，学习摄影都是从黑白胶卷开始，待有一定基础之后再练习使用彩色胶卷进行摄影创作。

黑白影调具有一种纯粹和永恒之美，它摒弃了色彩的浮华和俗艳，正如奥黛丽·赫本在黑白电影《罗马假日》中的清纯和优雅，黑白影调具有一种穿透时光的永恒魅力。

当你将女孩子的相片制作为黑白影调之后，再拿给她去看，她一定会认为你的摄影技术又前进了一步！

可是当你将一些风景或花卉的相片调整为黑白时，你却发现可能远远不如黑白人像那样的层次丰富和优雅迷人，这是为什么呢？其实这是因为你平时拍摄彩色相片的时候往往忽视了明暗层次和光影效果，而只关心了色彩。当你将彩色去除时，就只能得到一张缺乏黑白灰层次和平淡的光影效果的相片，所以说我们在练习拍摄黑白相片的时候，也对我们运用明暗反差去拍摄彩色相片大有裨益。

值得注意的一点是，在数码时代，要想获得最好的黑白相片，千万不要直接用数码相机黑白模式拍摄，而是应该采用 RAW 格式拍摄，然后再在后期将 RAW 图像精心调整后转换为黑白相片。

