

24小时学会

刘琼 编著

数码单反摄影构图

数码单反摄影构图难吗？不难！24小时让您轻松学会
构图决定一切

只要借用本书的一点技巧，就会让您的照片与众不同
重点讲解构图的组成元素、原则、技巧以及构图所带来的画面效果
摄影知识小百科和高手拓展，让您快速掌握拍摄细节及技巧
以实拍为主线，诠释摄影如何构图

实用的构图技巧让您的照片更胜一筹

机械工业出版社
China Machine Press

24小时小学

数码单反摄影构图

刘琼 编著

机械工业出版社
China Machine Press

本书着重介绍了构图的基本法则及基本技巧,详尽的构图要点介绍将构图的几大元素与构图的基本形式都囊括其中,使读者了解摄影构图的精髓。本书除了介绍基础的构图法则外,还在最后几章中针对不同的拍摄场景进行了构图的实战拍摄练习,如人像构图、静物构图、风景构图等,为读者详尽地解答了各种拍摄场景中可能遇到的拍摄难题。

本书无论是在讲述理论知识时还是在进行实战练习时,均结合了大量精美的照片辅助讲解,并标示出拍摄参数,直观、生动的形式让读者在愉快、轻松的氛围中学会摄影构图知识。

本书采用全彩印刷,图片精美,知识点详尽,适合作为摄影爱好者学习摄影构图的参考书。

封底无防伪标均为盗版

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

24小时学会数码单反摄影构图/刘琼编著. —北京:机械工业出版社,2011.6
(摄影入门技法丛书)

ISBN 978-7-111-34999-0

I. 2… II. 刘… III. 数字照相机:单镜头反光照相机—摄影构图

IV. ①TB86 ②J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第108462号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:陈佳媛

中国电影出版社印刷厂印刷

2011年10月第1版第1次印刷

147mm×210mm·8印张

标准书号:ISBN 978-7-111-34999-0

定价:49.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线:(010) 88378991; 88361066

购书热线:(010) 68326294; 88379649; 68995259

投稿热线:(010) 88379604

读者信箱:hzsj@hzbook.com

前 言

摄影是一门美学，它引导我们热爱美、追逐美、崇拜美。而摄影作品要上升到美的层次需要有一个好的基础，这个基础就是构图，好的构图将决定一幅作品的成败。人们常说：“万丈高楼平地起”，说的就是基础的重要性，学习摄影也是如此，拍摄的照片仅有艳丽的色彩是不够的，还需要好的构图。构图犹如为摄影作品注入了灵魂，拥有灵魂的照片才称得上是作品。

本书针对摄影构图展开，为摄影爱好者提供了一个创作成功作品的基础平台。针对初级摄影爱好者，本书的知识点都以最平实、精简的形式讲解。

本书可分为三部分。第一部分包括第1~5章，讲解了构图的基本原理及其所涉及的知识点。第1章详细地介绍了学习摄影构图的重要性，充分阐述了构图的意义；第2~5章围绕构图的组成元素、构图原则、构图技巧以及构图所带来的画面效果这几个方面做了重点讲述，其中还穿插了大量的精美图片供读者品鉴，这样图文并茂的形式能帮助读者将构图知识点很好地运用到摄影实践当中。第二部分包括第3~9章，主要讲解在实际的拍摄题材中，构图所带来的画面效果，包括旅行、风景、人像、静物、生态等，这些涵盖了大部分拍摄场景的画面都能很好地体现构图为画面带来的效果。第三部分包括第10章，主要讲述相机镜头对构图的影响以及怎样选择适合自己的相机镜头。同时，本书还在每个需要强调的构图技巧中穿插了一些“摄影知识小百科”板块以及一些对摄影技术要求较高的爱好者所需要了解的“高手拓展”板块。

随着数码时代的来临，数码相机已成为这个时代最重要的产生物之一。它快捷的使用功能为我们记录生活场景提供了方便。如果要将记录照片上升到艺术的层次，就需要大家多多学习。本书就是摄影爱好者了解摄影艺术的一个通道，希望本书能帮助更多摄影爱好者了解摄影的真谛。为本书提供摄影作品的摄影师有八斤半、金鸡高歌、孙敬杰等，在此表示感谢！

编 者

2011年6月

目录

Contents

第1章 了解构图的重要性

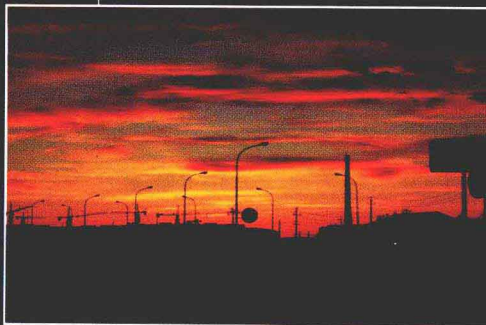
1

1.1	构图的基本含义	2
1.1.1	构图带来的影像魅力	2
1.1.2	构图需要考虑的各种因素	3
1.2	摄影构图的特点	4
1.2.1	画面中的细节魅力	4
1.2.2	独特的视角效果	7
1.2.3	构图带来的空间效果	10

第2章 摄影构图的组成元素

11

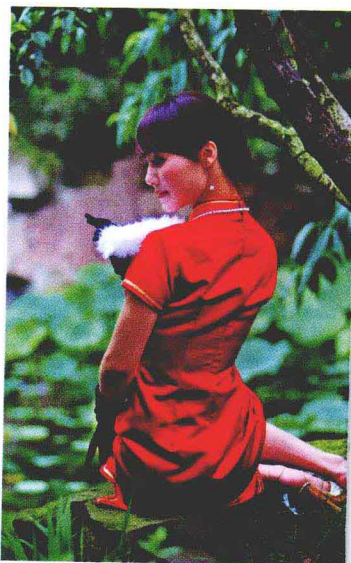
2.1	点、线、面的关系	12
2.1.1	点的概念	12
2.1.2	线的概念	13
2.1.3	面的概念	15
2.2	对象形状在画面中的关系	16
2.2.1	被摄体的形状	16
2.2.2	表现形状的因素	17
2.3	画面的影调影响	19
2.3.1	低调对构图的影响	19
2.3.2	高调对构图的影响	20
2.4	色彩对构图的影响	21
2.4.1	色彩的构成与平衡	21
2.4.2	色彩的时间表达	22
2.4.3	色彩的画面倾向与情感	23
2.5	摄影画面的构成	26
2.5.1	主体和陪体的大小关系	26
2.5.2	前景和背景的作用	28

第3章 遵循基本的构图原则

31

3.1 保持影像的简洁	32
3.1.1 景别的明确要求	32
3.1.2 让主体在画面中突出	33
3.2 黄金分割法的原则	36
3.3 画面的呼应与均衡	39
3.3.1 寻找内在联系	39
3.3.2 被摄体之间的呼应	40
3.4 画面的多样统一	41
3.4.1 多样性增强画面的表现力	41
3.4.2 对称中寻求变化	44
3.5 画面的平衡	47
3.5.1 寻求画面的静态平衡	47
3.5.2 动态平衡的特殊状态	48
3.5.3 平衡的趣味性	49
3.6 立体空间的深度与对比	50
3.6.1 表现三维空间	50
3.6.2 透视关系的对比	53
3.6.3 虚实对比	57
3.6.4 明暗对比	58
3.6.5 色彩对比	59
3.6.6 空间大小的对比	60

第4章 灵活运用构图技巧

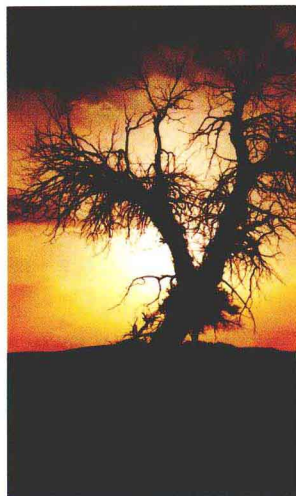
61

4.1 利用地平线	62
4.1.1 高地平线构图	62
4.1.2 黄金分割地平线构图	64
4.1.3 低地平线构图	66
4.2 巧妙利用前景	68
4.2.1 利用框形的前景	68

4.2.2	利用虚化的前景	70
4.3	巧妙处理画面的背景	72
4.3.1	背景与主题的整体性	72
4.3.2	背景的主要构图作用	73
4.4	利用线条与色块	77
4.5	利用花纹图案	79
4.6	利用影子	81

第5章 构图带来的画面效果 83

5.1	水平线构图的宁静效果	84
5.1.1	水平线构图拍摄海平面	84
5.1.2	水平线构图拍摄地平面	85
5.2	垂直线构图的庄重效果	86
5.2.1	利用垂直线构图表现单一个体	86
5.2.2	利用垂直线构图表现多个个体	87
5.3	斜线构图的灵动效果	88
5.3.1	斜线带来的画面活力	88
5.3.2	斜线带来的强烈视觉效果	89
5.3.3	斜线与画面的纵深感	90
5.4	曲线构图的柔美效果	91
5.4.1	C形曲线构图	92
5.4.2	S形曲线构图	93
5.5	三角形构图的不同感受	94
5.5.1	正三角形构图的稳定感	94
5.5.2	倒三角形构图的摇动感	95
5.6	矩形构图的稳重效果	97
5.7	中央构图的醒目效果	98
5.8	对称式构图的均衡效果	100
5.9	添加适当的留白增加画面意境美	101
5.10	开放式构图赋予画面更多的想象空间	102
5.11	棋盘式构图增强韵律感	104

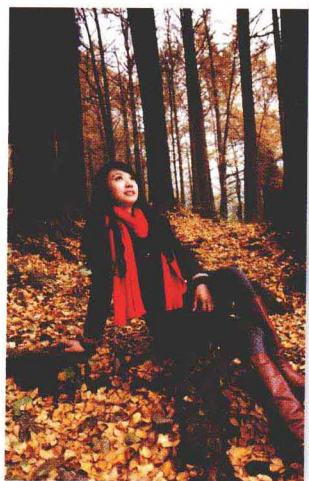
6.1 旅行摄影的准备	106
6.2 日落的构图	109
6.2.1 低角度的日落构图	109
6.2.2 利用三分法进行日落构图	110
6.3 溪流与河水的构图	112
6.3.1 寻找河流的曲线构图	112
6.3.2 远近对比的构图表现	113
6.3.3 具有动静对比的画面	114
6.3.4 低角度增强流水的现场感	115
6.4 树木的构图	116
6.4.1 单体与整体的不同效果	116
6.4.2 刻画树木最美的纹理细节	117
6.5 天空和云彩的构图	119
6.5.1 利用其他被摄对象构图	119
6.5.2 借助明暗对比表现天空	120
6.6 山脉的构图	121
6.6.1 高角度俯拍山脉构图	121
6.6.2 用雾气来表现山体轮廓	122
6.6.3 三角形山脉构图	123
6.7 草原的构图	124
6.7.1 用全景构图来表现草原的宽广	124
6.7.2 用逆光来表现光影的对比	125
6.8 沙漠的构图	127
6.8.1 借助纹理线条进行构图	127
6.8.2 纳入前景丰富沙漠景象	128
6.9 雪景的构图	130
6.10 建筑的构图	132
6.10.1 古镇建筑	132

6.10.2 城市建筑	135
6.10.3 异域建筑	138

第7章 多变的人像摄影构图 141

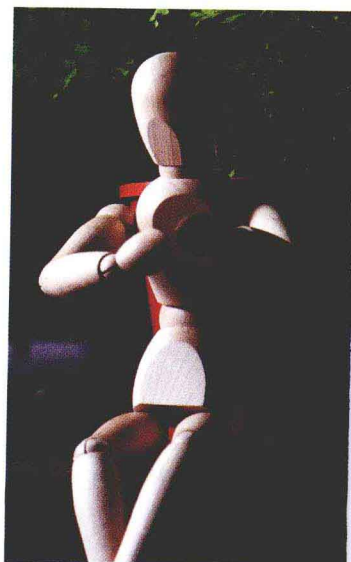
7.1 人像摄影的基本准则	142
7.1.1 准确对焦保持画面清晰	142
7.1.2 简洁加强人物画面的表现力	143
7.2 不同角度的人像构图	144
7.2.1 富有趣味的俯角度取景	144
7.2.2 最自然的平角度取景	145
7.2.3 强化人物身材形象的仰角度取景	146
7.3 人像摄影的取景画幅	147
7.3.1 横画幅突出人物与环境的关系	147
7.3.2 竖画幅突出人物身材	148
7.4 人像摄影的常见构图类型	150
7.4.1 选择恰当的背景表现人物特征	150
7.4.2 利用三分法拍摄人物主体	152
7.4.3 中心构图强调人物表情特征	153
7.4.4 独特的留白构图	154
7.5 不同景别的人像构图	157
7.5.1 全景人像构图	157
7.5.2 中景人像构图	158
7.5.3 近景人像构图	159
7.5.4 特写人像构图	160
7.6 灵活多变的人像摄影构图技巧	162
7.6.1 不平衡的画面空间表现动感	162
7.6.2 巧用环境架构画面	164
7.6.3 淡化背景人物	165
7.6.4 避免人物直视镜头	166

第8章 静物摄影构图

169

8.1	保持最强有力的画面主体	170
8.1.1	选择恰当背景突出主体	170
8.1.2	巧妙进行补光突出主体	172
8.2	结合光线共同构图	174
8.2.1	顺光展现静物细节	174
8.2.2	侧光展现静物立体感	175
8.2.3	逆光突出静物轮廓造型	177
8.2.4	顶光强调静物的空间感	178
8.3	用自然的图案来构图	180
8.4	突出被摄主体的外形特征	182
8.4.1	选择合适的背景	182
8.4.2	纳入陪体进行形状对比	183
8.5	用抽象方式来表现	184
8.6	利用身边的静物练习	187
8.6.1	巧妙设计景物之间的搭配	187
8.6.2	利用虚实对比突出主体	188
8.6.3	借助光线突出静物质感	189
8.7	挑选独特的静物	191
8.7.1	借助圆形物体进行构图	191
8.7.2	借助矩形效果进行构图	192
8.7.3	借助多边形效果进行构图	193

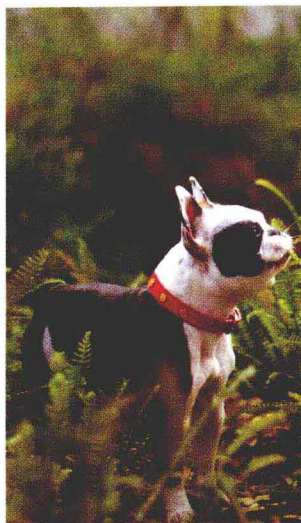

第9章 生态摄影构图

195

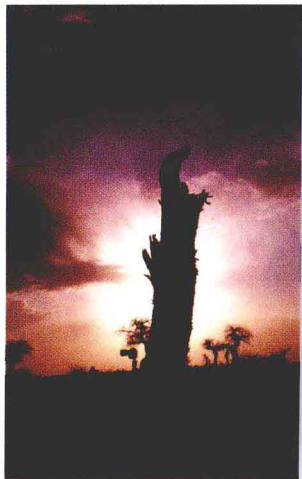
9.1	生态摄影中常用的器材附件	196
9.2	树叶的构图	198
9.2.1	利用形状和色彩进行构图	198
9.2.2	结合环境展现动人树叶	199
9.3	森林的构图	201

9.3.1	利用天空背景增强树木存在感	201
9.3.2	中心构图法突出树木造型	202
9.4	花朵的构图	203
9.4.1	特写花朵局部细节	203
9.4.2	虚化背景增加画面唯美感	204
9.4.3	利用相互衬托使画面更有趣	205
9.4.4	黄金分割法使主体更协调	206
9.4.5	棋盘式构图法表现花朵韵律	209
9.5	宠物的构图	211
9.5.1	平角度拍摄增强画面亲切感	211
9.5.2	留白指引动物运动方向	212
9.5.3	虚化前景增强空间层次感	214
9.6	昆虫的构图	215
9.6.1	纳入花朵交代环境因素	215
9.6.2	经典的黄金分割法让画面更精彩	217
9.7	鸟类的构图	218
9.7.1	结合环境表现鸟类的生活状态	218
9.7.2	借助V字形构图拍摄飞行的鸟儿	219

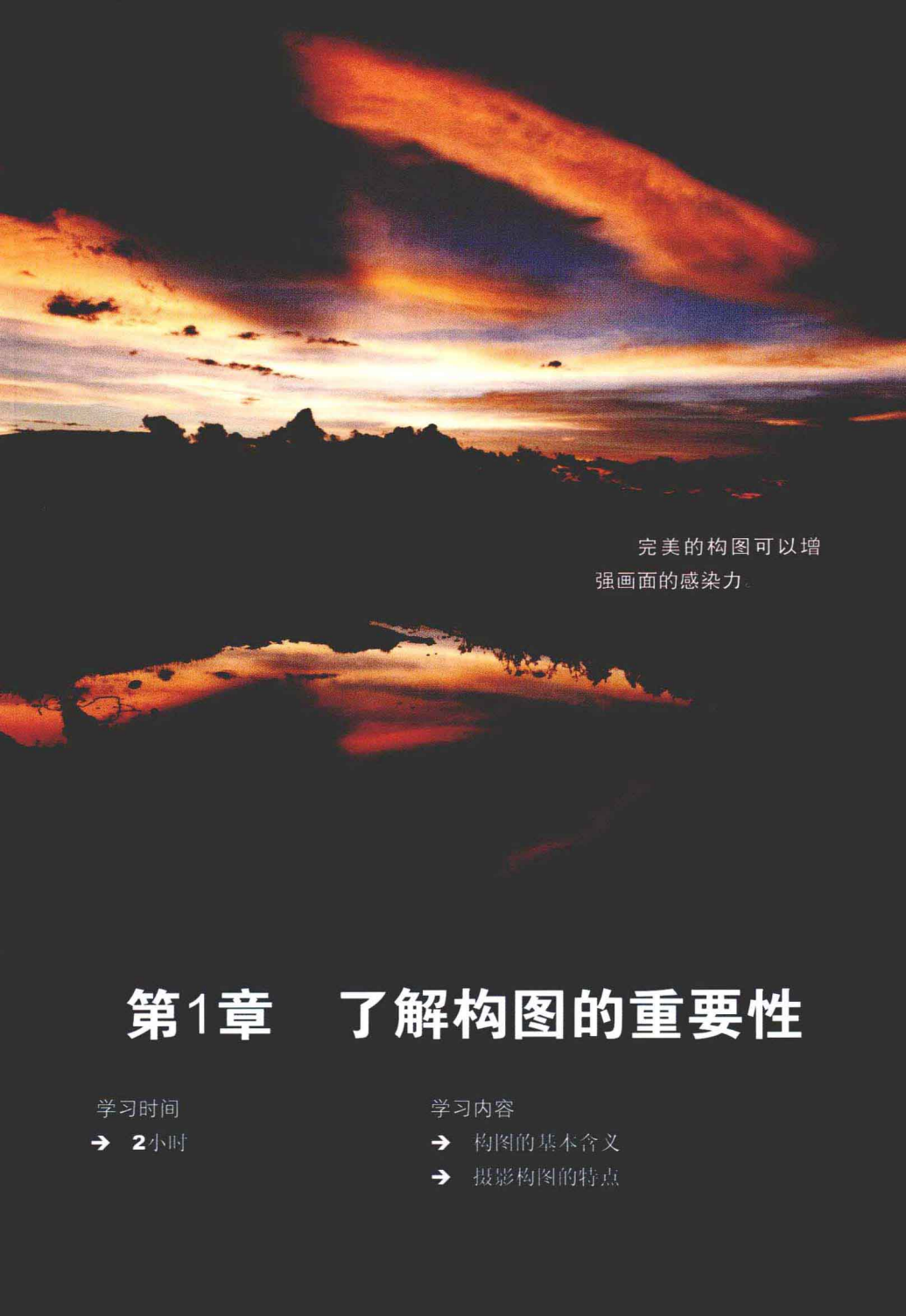
第10章 构图中镜头的选择和应用 221

10.1	认识焦距带来的画面变化	222
10.1.1	摄影画面中背景区域的范围变化	222
10.1.2	摄影画面中主体大小的变化	224
10.2	广角镜头	226
10.2.1	认识广角镜头	226
10.2.2	利用广角镜头来强化背景	227
10.2.3	利用广角镜头来纳入前景	228
10.3	长焦镜头	229
10.3.1	认识长焦镜头	229

10.3.2	长焦镜头的压缩效果	230
10.3.3	长焦镜头的去干扰能力	231
10.4	标准镜头	232
10.4.1	认识标准镜头	232
10.4.2	标准镜头还原最真实的视觉效果	233
10.5	微距镜头	234
10.5.1	认识微距镜头	234
10.5.2	微距镜头展现微观世界	235
10.6	变焦镜头	237
10.6.1	认识变焦镜头	237
10.6.2	变化焦距来改变画面背景	238
10.7	定焦镜头	239
10.7.1	认识定焦镜头	239
10.7.2	定焦镜头的高质量画质	240

完美的构图可以增
强画面的感染力

第1章 了解构图的重要性

学习时间

→ 2小时

学习内容

- 构图的基本含义
- 摄影构图的特点

1.1 构图的基本含义

在摄影的世界中，真正能从一幅画面中看出拍摄者是属于业余水平还是专业水平的最佳方式，就是审视画面构图。构图是指将取景器中的物体在空间和位置的关系上进行调整与安排，以达到一种最完美的画面构成方式。

1.1.1 构图带来的影像魅力

在摄影创作中，面对着绚丽多彩的世界，谁都想拍摄出质量上乘的摄影作品。当拍摄者在掌握了一定的拍摄技巧和用光知识后，利用取景器进行取景时，才会发现取景构图有多么重要，它将决定着一幅作品的成败。所以，认识摄影构图的实质，就是教会拍摄者在丰富多彩的世界中选择出典型的拍摄素材，以创作出具有丰富内涵与完美构图形式的摄影作品。

绚丽的晚霞：

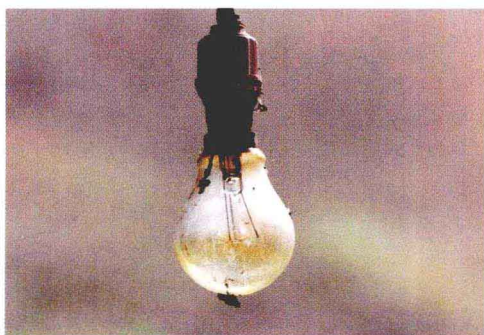
上图，天空中绚丽的晚霞与高耸的路灯、吊塔所呈现出的剪影效果都纳入画面，构图完美。【光圈优先模式 光圈：F4.5 快门：1/250s ISO：300 焦距：35mm】

1.1.2 构图需要考虑的各种因素

构图不如想象中简单，要表现出一幅作品的主题思想与美感，需要考虑的因素也有很多。比如在拍摄户外人像时，就需要考虑拍摄的时间、地点、人物的位置安排、人与物的关系等。只有把这些因素都考虑到画面中，构图才会完善、讲究。

和谐与均衡是摄影构图必不可少的两个因素，在表现一个拍摄对象时，能将它最具有视觉感染力的一面表现在画面中，并做到与周围环境均衡、和谐地融为一体，那么它就是成功的构图。

以上介绍的各种因素决定着画面构图的成败。同样，一些与构图无直接关系的要素，也将决定着摄影作品的最终成像效果，因此，它们也具有同等重要的地位。就一幅摄影作品而言，被摄体的安放位置、形状、色彩等的处理都很成功，但可能由于在构图时包含了杂乱的背景或模糊的前景，而导致画面效果不尽如人意。这就需要拍摄者在构图的过程中既要考虑到各种构成元素，同时也应考虑纳入的拍摄元素是否有用、得当。

拍摄单一的物体：

左图，即使是一只普通单一的老旧灯泡，也可以体现出线条、形状、色彩的构图形式感。模糊的背景在不影响主体表现力的同时也起到了延伸空间感的作用。【手动模式 光圈：F5.6 快门：1/50s ISO：400 焦距：200mm】

多种因素交织在画面中：

右图，画面中黑白的单一色调突出了画面表现力，主体人物在亮光下跳跃起来，由于背光，呈现出剪影效果。画面的线、面、形状等因素提供了极具形式感的构图。【手动模式 光圈：F2.8 快门：1/40s ISO：2000 焦距：40mm】

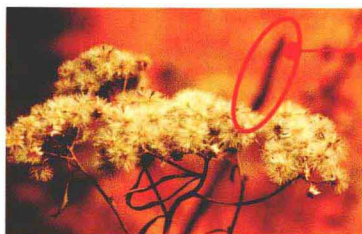

1.2 摄影构图的特点

在摄影构图创作中，无论拍摄题材是什么，在安排好主题思想后，都应调动与构图相关的各种元素，寻找一个最适合表现主题的构图形式，把拍摄对象与周围元素有机地组织安排在同一幅画面中，使主体得到充分、完善的展现。摄影构图要求具有全局观念，同时画面也要做到简洁，主体形象生动，影调要与主题相配合。

1.2.1 画面中的细节魅力

在户外拍摄美景时，画面中常常会多出一些不必要的元素，如天线、树枝等。出现这些干扰元素的原因就在于数码相机所能摄取的拍摄细节远比人眼所观察到的东西要多得多。正是由于相机的精密的记录特性，使它在取景时，不会遗漏任何细节。这样的特性有积极的一面，也有不利的一面，这就需要拍摄者根据自己的拍摄需要，利用数码相机的调节性能恰当地取景，以简化干扰元素，突出主体，展现出画面的细节美。

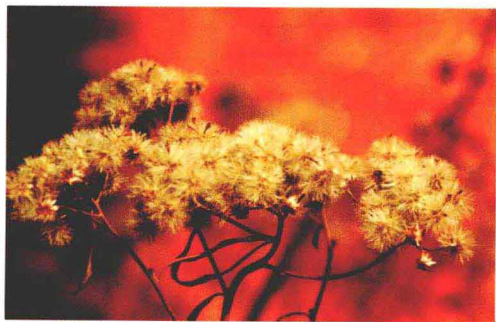
虚化的背景下，仍有较明显的干扰元素破坏画面的整体效果。

画面中精致的细节充满魅力。

拍摄绚丽画面展现细节魅力：

右图，将干扰画面的元素去除后，即使在一个混乱的环境中，只要虚化杂乱背景，也能得到自然、悦目的主体画面，众多的细节构成极具魅力的画面。

【标准模式 光圈：F8.0 快门：1/500s ISO：100 焦距：100mm】