

数码摄影构图 完全学习手册

ipphoto 工作室 编著

SHUMA SHEYING GOUTU
WANQUAN XUEXI SHOUCHE

「 没有教条的说教，没有高深的理论，
+ 只有去伪存真的经验沉淀，
」 让你能在拍摄的瞬间，抓住摄影构图的本质

化学工业出版社

数码摄影构图 完全学习手册

ipphoto 工作室 编著

化学工业出版社

·北京·

构图是摄影的基础，恰当的构图是表达拍摄者拍摄意图和表现画面主题的重要手段，构图更是一种创造性地表现拍摄者所观察对象的方法。本书针对数码摄影的构图技法进行了详细的讲解，使读者能够快速掌握各种摄影构图的方法与技巧，从而拍摄到更为精彩的画面。

本书分为 10 章，首先通过前 5 章分别对构图与摄影的关系、能够改善取景构图的摄影器材与技术、摄影构图的基础、摄影构图的要素、摄影构图的设计进行了详细讲解，通过大量典型、精美的照片从最简单的构图原理开始讲起，进而介绍各种实用的构图技巧，使读者感受到构图为摄影创作带来的独特魅力。在第 6 章~第 10 章中针对风景、动植物、人物、建筑和夜景、静物等不同摄影题材，更为具体地讲解了对于不同拍摄对象所要采取的构图方法，以及如何在不同题材的摄影中更准确地选择并运用各种构图技巧。

通过本书的学习，读者的审美以及构图技巧将会得到快速的提高，运用所学的构图知识拍摄出理想的画面，赋予画面灵魂。

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图完全学习手册 / iphoto 工作室编著.

北京: 化学工业出版社, 2011.9

ISBN 978-7-122-12180-6

I. 数… II. i… III. 数字照相机—摄影构图—手册

IV. ①TB86-62②J406-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 174778 号

责任编辑: 孙 炜

装帧设计: 王晓宇 衣 娜

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 13¹/₂ 字数 337 千字 2011 年 12 月北京第 1 版第 1 次印刷

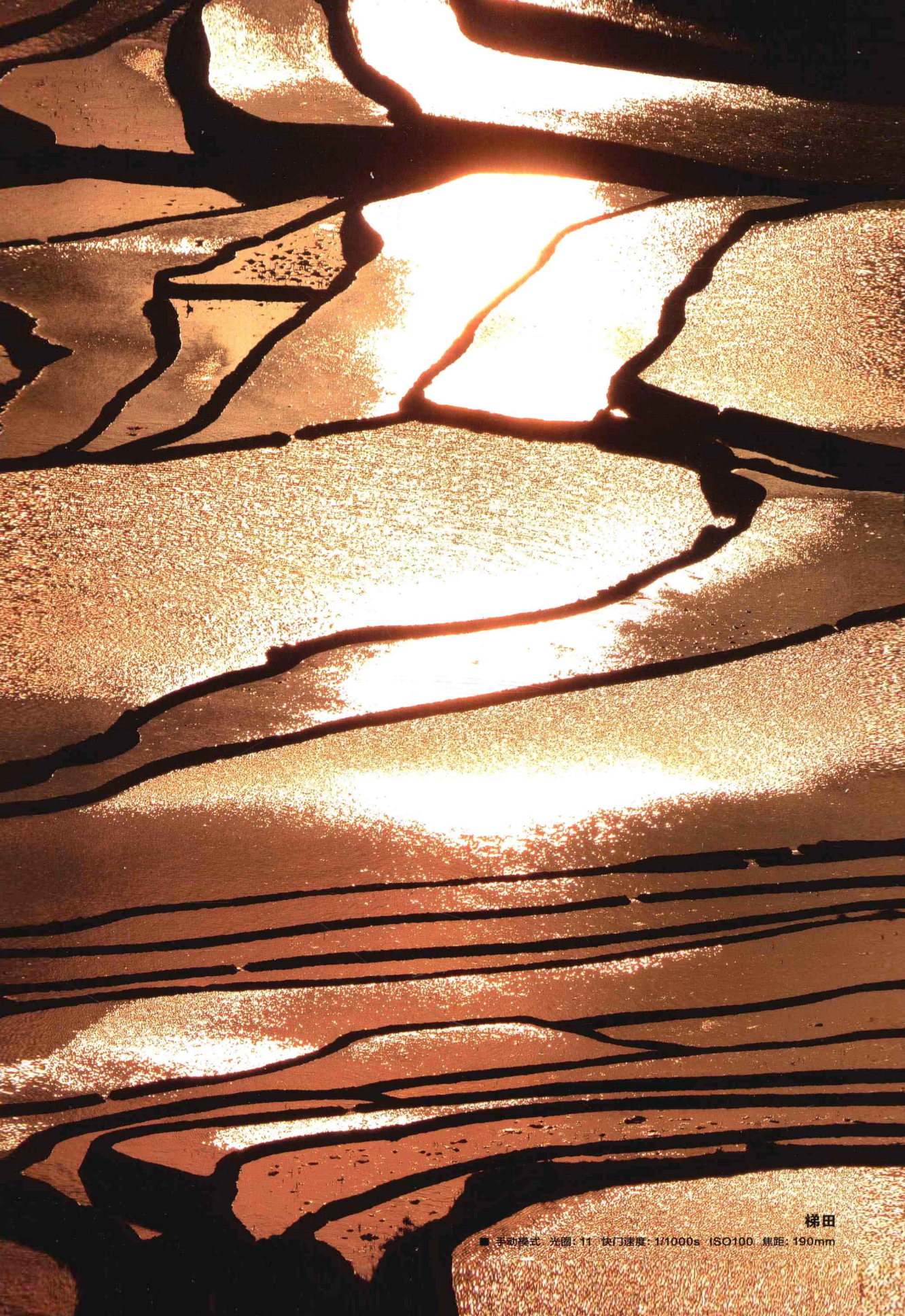
购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 59.80 元

版权所有 违者必究

梯田

■ 手动模式 光圈: f11 快门速度: 1/1000s ISO100 焦距: 190mm

炫彩之云

■ 手动模式 光圈: 11 快门速度: 1/80s ISO320 焦距: 116mm

倒影

■ 手动模式 光圈: 9.0 快门速度: 1/60s ISO200 焦距: 40mm

前言

摄影的初衷，有的只是出于记录日常生活中所发生的事情，如旅途中对遇见的景物拍照留念等。随着对摄影的深入了解，你会发现构图是摄影技术中最为关键的一环，无论是彩色摄影还是黑白摄影，抑或借助光影进行拍摄，都依赖于良好的构图。倘若没有掌握构图，其他的拍摄技术再好，也无法使观者辨认照片中的主体和中心，体现不出拍摄者的拍摄意图和要表达的思想。同其他平面艺术形式一样，摄影的构图是表达画面主题的关键。

本书从构图的基本概念出发，结合平面设计中的“点、线、面”构成规则，从最基本的原理开始讲起，首先让读者能够深入了解构图的内涵，了解构图的效果，进而介绍各种实用的构图技巧，使读者能够在实践中掌握构图的规律，了解由构图带来的非凡魅力。本书的实战部分讲解了风景、动植物、人物、建筑、夜景、静物等几个拍摄主题的构图方法和技巧，通过剖析实拍案例满足读者不同的拍摄需求，让读者可以将所学到的构图知识运用到实际的操作中，读者通过这一部分的学习也可以达到速成的目的。

工欲善其事，必先利其器。对于摄影爱好者来说，想要在数码单反摄影方面有所提高，除了拥有合适的数码单反相机外，一本通俗易懂、图文并茂的摄影参考书也是必要的，特别是针对构图。构图并不是简单的景物位置安排，只有通过构图知识的掌握，才能将韵律、节奏、形式都融入拍摄的画面中。从某个角度来说，只有真正理解构图的人，才能在拍摄过程中融会贯通，而不必拘泥于形式和外在。

我们之所以要学习构图知识，是为了提高观察对象的能力，通过细心观察发掘灵感，为创作优秀的摄影作品打下坚实的基础。有了良好的画面构图作为基础，灯光、色彩的运用才能为画面添砖加瓦，锦上添花。

最后期望读者能够从本书中学到有关摄影构图的精髓，从而更充分地感受到摄影带给我们的乐趣。

目录CONTENTS

Chapter 1

构图与摄影的关系

1.1 认识构图	2
1.1.1 摄影构图的基本出发点	2
1.1.2 构图需要考虑的因素	3
1.2 构图的特点	5
1.2.1 透过取景器的美好世界	5
1.2.2 传递更丰富的信息	6
1.2.3 抒发一种独特的情感	7
1.2.4 构图唤起的影像魅力	8

Chapter 2

能够改善取景构图的 摄影器材与技术

2.1 镜头的选择与应用	14
--------------------	----

2.1.1 标准镜头	14
2.1.2 广角镜头	15
2.1.3 超广角镜头	16
2.1.4 长焦镜头	17
2.1.5 微距镜头	18
2.1.6 变焦镜头	19
2.1.7 鱼镜头	20
2.1.8 折返镜头	21

2.2 焦距对构图的影响	22
--------------------	----

2.2.1 合理对焦	22
2.2.2 调整焦距改变背景区域	24
2.2.3 焦点外的清晰度	25

2.3 摄影技术带来的构图效果	27
-----------------------	----

2.3.1 光圈优先与虚化效果	27
2.3.2 快门优先与动态效果	29
2.3.3 变化焦距实现动感效果	32

Chapter 3

摄影构图的基础

3.1 摄影画面的构成	34
3.1.1 主体的决定性作用	34
3.1.2 主体与陪体的关系	35
3.1.3 环境的烘托说明作用	36
3.1.4 前景和背景的结合	37
3.2 选择最佳的视点	38
3.2.1 通过视点突出主题	38
3.2.2 借助视点表现特征	39
3.3 选择最佳的视角	40
3.3.1 什么是视角	40
3.3.2 平视角度拍摄的视觉感受	41
3.3.3 俯视角度拍摄的视觉感受	42
3.3.4 仰视角度拍摄的视觉感受	43
3.4 确定拍摄画面的景别	44
3.4.1 远景	44

3.4.2 中景	45
3.4.3 近景	46
3.4.4 特写	47

3.5 画幅与影像的关系	48
3.5.1 横画幅强调画面水平层次	48
3.5.2 竖画幅强调画面垂直层次	49
3.5.3 正方形画幅的独特魅力	50
3.5.4 全景画幅的动人效果	51

Chapter 4

摄影构图的要素

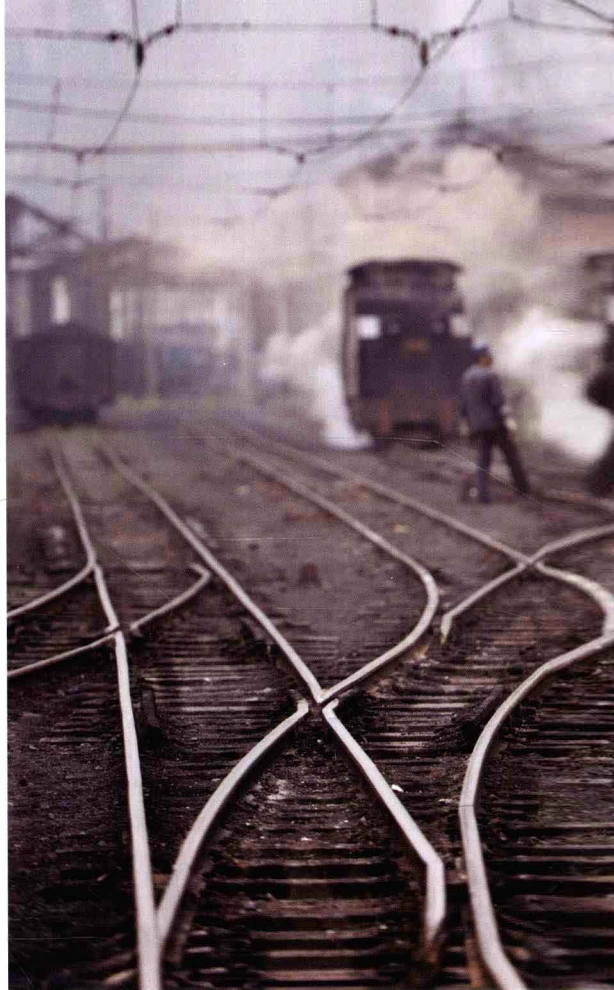
4.1 点的组织	54
4.1.1 什么是点	54
4.1.2 中央构图	55
4.1.3 对称式构图	56
4.1.4 棋盘式构图	58
4.2 线的组织	59
4.2.1 什么是线	59

4.2.2 水平线构图	61
4.2.3 垂直线构图	62
4.2.4 斜线构图	64
4.2.5 对角线构图	65
4.2.6 放射线构图	66
4.2.7 曲线构图	67
4.3 面的组织	69
4.3.1 什么是面	69
4.3.2 三角形构图	70
4.3.4 矩形构图	72
4.3.5 框架式构图	73
4.4 形状与图案的运用	74
4.4.1 被摄体的形状	74
4.4.2 表现形状的因素	75
4.4.3 被摄体的图案	76

Chapter 5

摄影构图的设计

5.1 保持影像的简洁	78
5.1.1 摄影的减法原则	78
5.1.2 让主体在画面中突出	79
5.1.3 留白创造的空灵之美	80
5.1.4 消弱背景不利因素	81
5.2 黄金分割法的构图原则	83
5.2.1 黄金分割法的概念	83
5.2.2 黄金分割法的灵活转变	86
5.3 画面的呼应	88
5.3.1 寻找内在联系	88
5.3.2 被摄体之间的呼应	89
5.4 画面的多样统一	90
5.4.1 多样性增强画面的表现力	90
5.4.2 对称中寻求变化	91
5.5 画面的平衡	92
5.5.1 视觉平衡感	92

5.5.2 静态平衡与动态平衡	94
5.5.3 平衡技巧的训练	95
5.6 立体空间的展现	96
5.6.1 表现三维空间	96
5.6.2 寻找具有透视效果的画面	97
5.7 安排画面的兴趣中心点	100
5.7.1 在画幅的中心	100
5.7.2 稍微偏离画幅中心	101
5.7.3 处于画幅的边角	102
5.8 差异增强对比效果	103
5.8.1 虚实对比	103
5.8.2 大小对比	104
5.8.3 远近对比	105
5.8.4 明暗对比	107
5.8.5 色彩对比	108
5.8.6 动静对比	109

Chapter 6

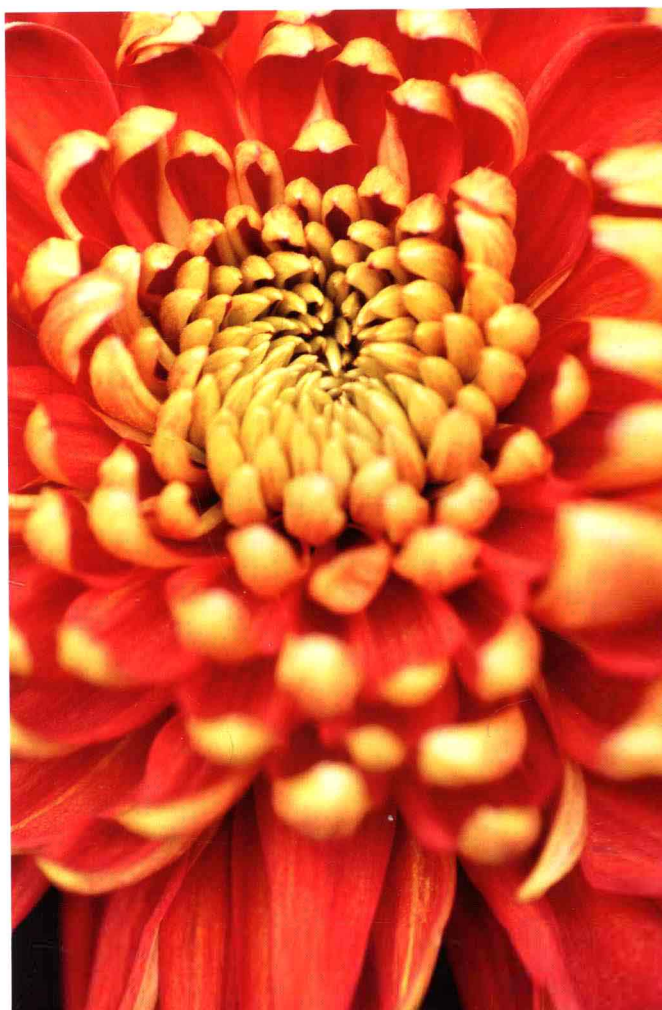
风景摄影构图

6.1 山景的构图	112
6.1.1 三角形构图拍摄山脉	112
6.1.2 纳入前景增强远近层次感	113
6.1.3 竖画幅取景突出高山的雄伟	114
6.1.4 明暗对比突出沉稳稳定的视觉效果	115
6.2 水景的构图	116
6.2.1 宁静的水平线构图	116
6.2.2 稳定而浪漫的三分法构图	117
6.2.3 曲线构图展示水景	118
6.2.4 纳入船只进行构图	120
6.2.5 借助光影魅力进行构图	121
6.2.6 近大远小的构图表现	122
6.3 草原的构图	123
6.3.1 全景构图表现草原的宽广	123
6.3.2 用色彩对比表现草原层次	124
6.3.3 结合逆光拍摄草原	125
6.3.4 高角度取景增加画面冲击力	126
6.4 沙丘的构图	127
6.4.1 斜线构图增强画面动感	127
6.4.2 寻找沙漠中的视觉引导线	129
6.5 天空和云彩的构图	130
6.5.1 利用其他被摄对象构图	130
6.5.2 利用色彩构图	131
6.5.3 利用经典的三分法构图	132
6.5.4 使用对称构图表现有趣的云朵	134
6.6 拍摄四季景色	135
6.6.1 绿色给人自由轻松的感受	135
6.6.2 鲜艳的色彩让人振奋	136
6.6.3 黄色秋景带来凄美感	137
6.6.4 纯洁白雪营造浪漫和唯美	138

Chapter 7

动植物摄影构图

7.1 花卉的构图	140
7.1.1 特写花卉细节	140
7.1.2 虚实对比手法拍摄花卉	141
7.1.3 斜线构图展示枝头盛开的花朵	142
7.1.4 寻找具有对称式构图的花朵	143
7.1.5 棋盘式构图展示花丛	144
7.1.6 开放式构图创造画面意境	145
7.2 树木的构图	147
7.2.1 单体与整体的不同效果	147
7.2.2 选取树木最“美”的部分	148
7.2.3 合理安排树枝的方向	149
7.2.4 垂直构图展现广阔树林	150
7.2.5 用色彩对比来避免单调	151

7.3 动物的构图	152
7.3.1 长焦镜头拍摄远处的鸟类 ...	152
7.3.2 适当的留白表现动物活动方向 ...	153
7.3.3 运用黄金分割法拍摄动物 ...	155
7.3.4 平视角度拍摄使得宠物更亲切...	156
7.3.5 俯视角度展现宠物眼神	157
7.4 昆虫的构图	158
7.4.1 特写昆虫制造视觉冲击力 ...	158
7.4.2 选择合适的角度表现蝴蝶 ...	159
7.4.3 借助对比衬托昆虫特征	160
7.4.4 水平角度取景拍摄昆虫	161

Chapter 8

人物摄影的构图设计

8.1 儿童摄影构图	164
8.1.1 长焦镜头特写儿童有趣的表情 ...	164
8.1.2 平角度拍摄拉近与孩子的距离 ...	165
8.1.3 借助前景突出儿童主体	166

8.2 女性摄影构图	167
8.2.1 富有趣味的俯角度拍摄	167
8.2.2 S型曲线构图展现柔美身段 ...	168
8.2.3 使用近景表现人物	169
8.2.4 打破常规的对角线构图	170
8.2.5 三分法构图使人物与环境统一 ...	171
8.2.6 淡化背景表现人物	172
8.3 男性摄影构图	173
8.3.1 横向构图结合环境表现男性	173
8.3.2 纵向构图突出男性的高大身材 ...	174
8.3.3 独特的留白构图	175
8.4 合影的构图	176
8.4.1 利用全景表现合影	176
8.4.2 使用中景展现合影	177

Chapter 9

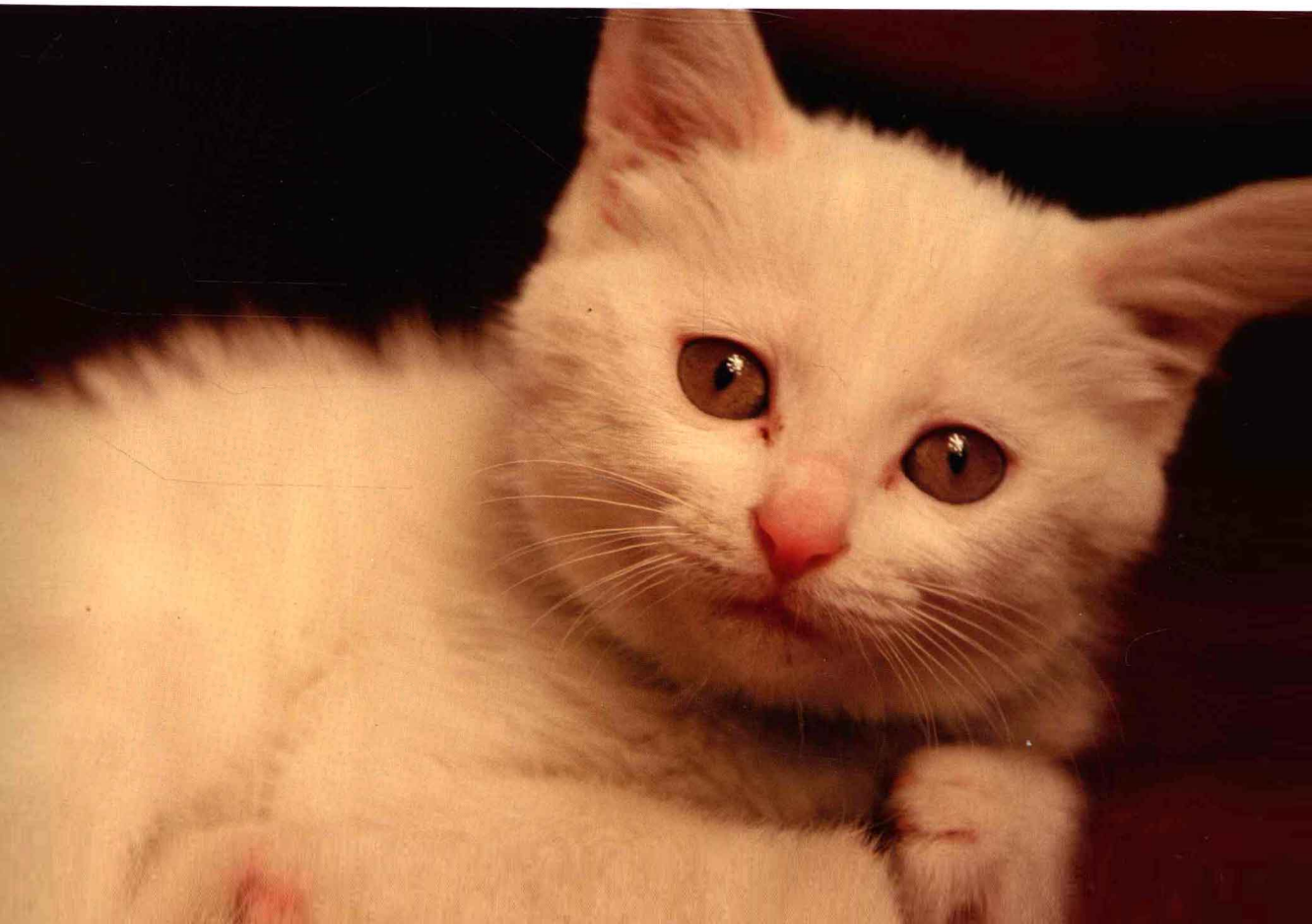
建筑、夜景摄影构图

9.1 建筑的构图	180
9.1.1 仰拍高大建筑	180
9.1.2 俯拍林立楼群	181
9.1.3 对称式构图拍摄建筑	182
9.1.4 寻找建筑内部的透视线条 ...	183
9.1.5 借助阴影表现建筑线条	184
9.2 夜景的构图	185
9.2.1 黄金分割法展现绚丽的落日 ...	185
9.2.2 借助其他景物衬托落日	186
9.2.3 借助色块表现城市灯光	187
9.2.4 利用线条记录车流的景象 ...	188
9.2.5 结合多点展示星光效果	189

Chapter 10

静物摄影构图

10.1 美食的构图	192
10.1.1 特写动人的美食	192
10.1.2 美食的背景修饰	193
10.1.3 结合色彩表现诱人食物	194
10.1.4 借助光线表现水果的形状 ...	195
10.2 饰品的构图	196
10.2.1 保持最强有力的画面主体 ...	196
10.2.2 运用虚实对比拍摄饰品	197
10.2.3 用抽象的方式表现物体局部...	198
10.2.4 将多个静物同时纳入画面 ...	199
10.2.5 为拍摄设计故事情节	200
10.3 商品的构图	201
10.3.1 选取恰当的背景画面	201
10.3.2 用光线表现物体的质感	202
10.3.3 精心的摆设使商品更具表现力 ...	202

Chapter 1

构图与摄影的关系

之所以如此重视构图，是因为通过巧妙的构图，便可以在平面上有效处理好各个景物的细节，让画面不再空洞，而是具有鲜明的主题，变得有思想。构图处理是否得当、新颖和简洁，对摄影艺术作品的精彩呈现有着至关重要的作用，直接决定着画面的艺术感染力。可以说学习摄影首先要掌握和了解的就是构图，拥有良好的构图素质才能让拍摄的画面更鲜活。

延伸

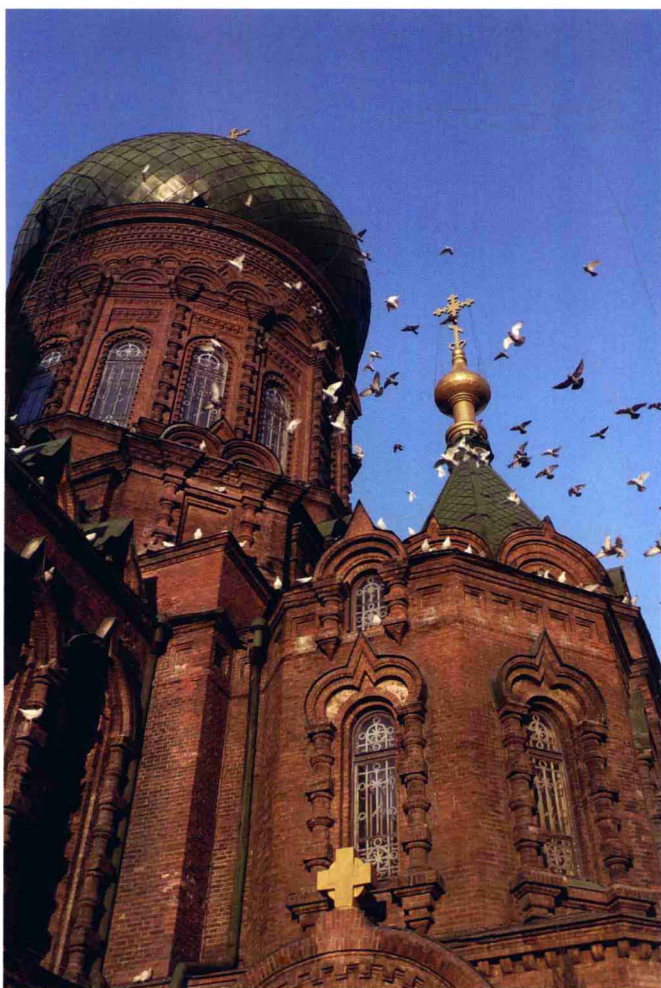
■ 手动模式 光圈: 5.6 快门: 1/250s ISO: 200 焦距: 17mm

1.1 认识构图

眼睛和镜头“看”到的东西并不相同。大脑积极地、连续地处理从眼睛接收到的信息，会删除那些不想要的细节，但是这些细节在相机的视图内却会显得十分明显。摄影的一个基本课程是学习如何拍摄你所“看”到的，如何才能让画面更符合自己的心境，这就需要我们了解构图和懂得构图。

1.1.1 摄影构图的基本出发点

通常只要技术在技术上是完美的，或至少是可以接受的，不存在技术上的缺陷妨碍人们对影像进行欣赏，那么摄影的基本要求就已经达到了。技术上的完美所涉及的问题包括人们能接受的画面清晰度、能营造出的合适氛围、色彩逼真以及准确曝光等。但是另一方面，摄影仅仅在技术上达到完美是不够的，影像通常还必须通过某种形式的画面策划来传递所需要表达的特定信息，而这就是构图的意义所在。

■ F2.8 1/100s ISO100 12mm 0EV 加校测光

构图的目的在于增强画面表现力，更好地表达画面内容，使主题鲜明，形式新颖独特。主体突出、意图明确、具有形式美感是摄影构图的基本要求。不同的形状和点、线、面在画面中都起着微妙的作用，这些元素的巧妙构成就是构图。

构图的效果

这幅作品以仰视角度进行取景，拍摄的建筑看上去更显高大、挺拔，厚重感得到有效体现。同时它也是点、线、面的有效结合体：画面中的建筑墙体为面，墙壁上的纹理为线，空中飞翔的鸽子为点，共同构成一幅和谐的画面。