

摄影构图

完全自学宝典

构成元素 · 原则理念
相机操控 · 构图实战

中国摄影家协会副主席

罗更前

中国著名摄影家

付欣

北京电影学院摄影专业教授

杨恩璞

世界华人摄影协会会员

谭明

中国著名摄影家

李少白

世界华人摄影协会会员

王福春

联袂
推荐

尚艺摄影 编著

摄影构图

完全自学宝典

尚艺摄影 编著

机械工业出版社
China Machine Press

在摄影创作中,构图作为表现意图的根本,将决定画面的成败。

本书内容涵盖了有关摄影构图的各方面知识点。图书部分分为基本元素篇、设计元素篇、基本原则篇、构图进阶篇、结合相机完成构图篇、构图实战篇及后期处理篇,共7篇、32个大知识点、149个小知识点;光盘部分包括图书第7篇案例视频、相机及附件的安装、相机的拍摄设置、镜头推荐、摄影构图元素的应用、摄影技巧和镜头参数,共7大部分,27个知识点;图书附赠的《摄影用光手册》介绍了不同方向、不同时间、不同天气的光线应用技巧。

为了增强案例的可参考性,图书实战部分将构图要点进行标注,并对这些要点进行了详细的技巧解析,帮助读者轻松掌握摄影构图实战必知必会的知识点。

本书采用了大量优秀摄影师的照片,分析了优秀摄影师的拍摄理念和技巧,必定会为读者带来最直接、最有用的学习内容。

作为一本摄影构图工具书,本书适合对摄影感兴趣的业余爱好者及摄影发烧友研读学习,对于从事与摄影相关工作的人士以及摄影专业的大中专学生也具有非常强的学习价值。

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

摄影构图完全自学宝典 / 尚艺摄影编著. —北京: 机械工业出版社, 2011.9

ISBN 978-7-111-35716-2

I. ①摄… II. ①尚… III. ①摄影构图—基本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171533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: 刘 莎 梁 勇 田龙美

北京画中画印刷有限公司印刷

2011年10月第1版第1次印刷

210mm×270mm·17.75印张

标准书号: ISBN 978-7-111-35716-2

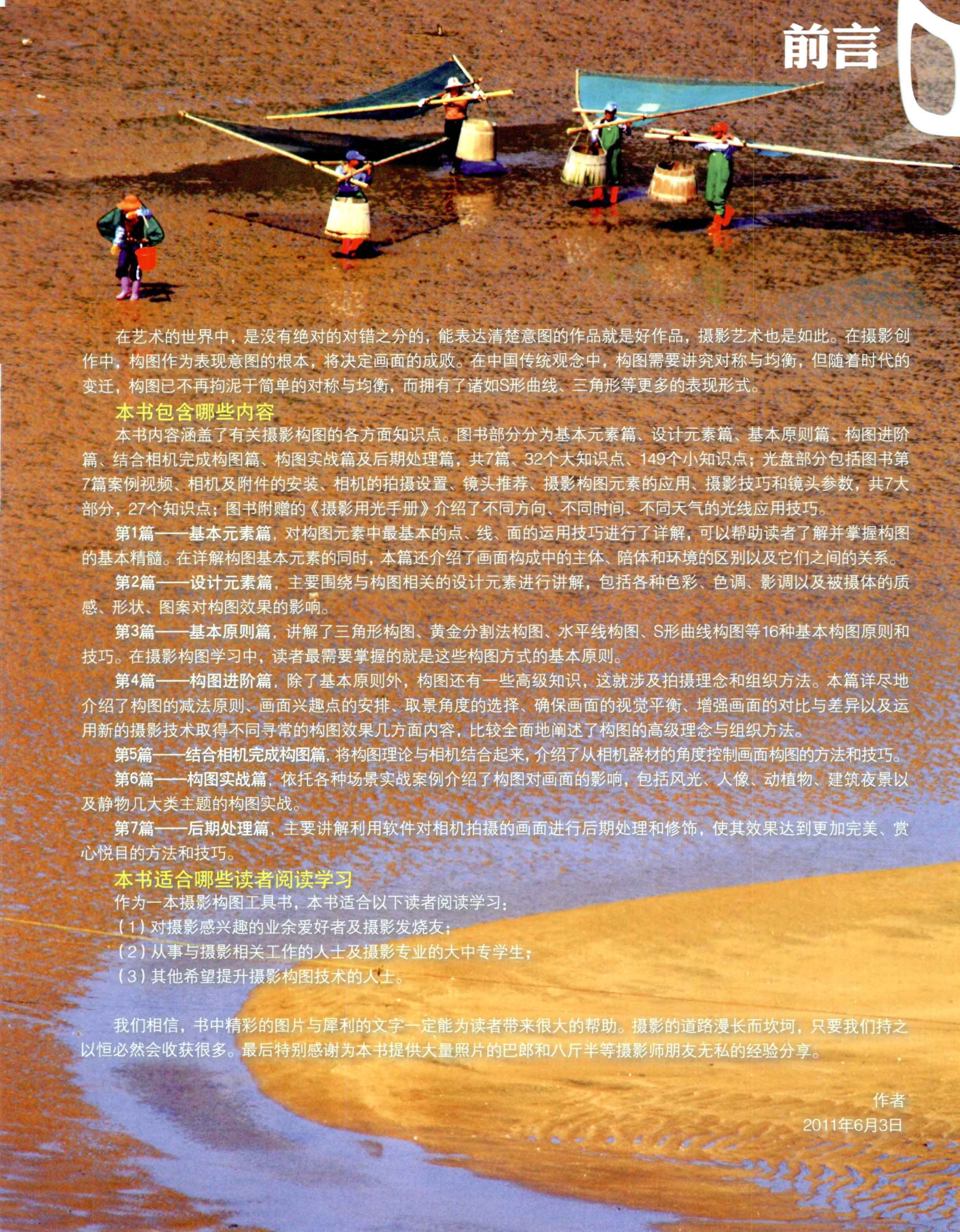
ISBN 978-7-89433-094-9 (光盘)

定价: 88.00元(含光盘)

购书热线: (010) 64860125; 64882622; 64877547 (兼传真)

投稿热线: (010) 64882614

读者信箱: zhuozhongtushu@126.com

在艺术的世界中，是没有绝对的对错之分的，能表达清楚意图的作品就是好作品，摄影艺术也是如此。在摄影创作中，构图作为表现意图的根本，将决定画面的成败。在中国传统观念中，构图需要讲究对称与均衡，但随着时代的变迁，构图已不再拘泥于简单的对称与均衡，而拥有了诸如S形曲线、三角形等更多的表现形式。

本书包含哪些内容

本书内容涵盖了有关摄影构图的各方面知识点。图书部分分为基本元素篇、设计元素篇、基本原则篇、构图进阶篇、结合相机完成构图篇、构图实战篇及后期处理篇，共7篇、32个大知识点、149个小知识点；光盘部分包括图书第7篇案例视频、相机及附件的安装、相机的拍摄设置、镜头推荐、摄影构图元素的应用、摄影技巧和镜头参数，共7大部分，27个知识点；图书附赠的《摄影用光手册》介绍了不同方向、不同时间、不同天气的光线应用技巧。

第1篇——基本元素篇，对构图元素中最基本的点、线、面的运用技巧进行了详解，可以帮助读者了解并掌握构图的基本精髓。在详解构图基本元素的同时，本篇还介绍了画面构成中的主体、陪体和环境的区别以及它们之间的关系。

第2篇——设计元素篇，主要围绕与构图相关的设计元素进行讲解，包括各种色彩、色调、影调以及被摄体的质感、形状、图案对构图效果的影响。

第3篇——基本原则篇，讲解了三角形构图、黄金分割法构图、水平线构图、S形曲线构图等16种基本构图原则和技巧。在摄影构图学习中，读者最需要掌握的就是这些构图方式的基本原则。

第4篇——构图进阶篇，除了基本原则外，构图还有一些高级知识，这就涉及拍摄理念和组织方法。本篇详尽地介绍了构图的减法原则、画面兴趣点的安排、取景角度的选择、确保画面的视觉平衡、增强画面的对比与差异以及运用新的摄影技术取得不同寻常的构图效果几方面内容，比较全面地阐述了构图的高级理念与组织方法。

第5篇——结合相机完成构图篇，将构图理论与相机结合起来，介绍了从相机器材的角度控制画面构图的方法和技巧。

第6篇——构图实战篇，依托各种场景实战案例介绍了构图对画面的影响，包括风光、人像、动植物、建筑夜景以及静物几大类主题的构图实战。

第7篇——后期处理篇，主要讲解利用软件对相机拍摄的画面进行后期处理和修饰，使其效果达到更加完美、赏心悦目的方法和技巧。

本书适合哪些读者阅读学习

作为一本摄影构图工具书，本书适合以下读者阅读学习：

- (1) 对摄影感兴趣的业余爱好者及摄影发烧友；
- (2) 从事与摄影相关工作的人士及摄影专业的大中专学生；
- (3) 其他希望提升摄影构图技术的人士。

我们相信，书中精彩的图片与犀利的文字一定能为读者带来很大的帮助。摄影的道路漫长而坎坷，只要我们持之以恒必然会收获很多。最后特别感谢为本书提供大量照片的巴郎和八斤半等摄影师朋友无私的经验分享。

作者

2011年6月3日

CONTENTS

目录

前言

构图的主张.....	018
拍摄者的意图.....	021
作品传递的信息.....	023

第1篇 基本元素篇...024

1 构图的基本元素有哪些....	026
1.1 画面中的点.....	026
1.2 画面中的线.....	028
1.3 画面中的面.....	029
1.4 画面中的形状.....	030
2 基本元素的布局.....	031
2.1 主体的决定性作用.....	031
2.2 主体与陪体的关系.....	032
2.3 环境的重要作用.....	033
2.4 巧妙利用前景.....	034
2.5 背景交代地点与场景.....	035

第2篇 设计元素篇...037

3 运用色彩设计画面.....038

- 3.1 红色传递热情.....038
- 3.2 白色代表纯净.....039
- 3.3 橙色象征温暖.....040
- 3.4 黑色象征深沉.....041
- 3.5 绿色反映清新.....042
- 3.6 黄色表现轻松.....044
- 3.7 紫色代表高贵.....045
- 3.8 蓝色表现清爽.....046

4 运用色调设计画面.....048

- 4.1 冷色调强调宁静氛围.....048
- 4.2 暖色调突出温馨氛围.....052
- 4.3 邻近色表现和谐.....054
- 4.4 对比色突出丰富绚丽.....055

5 运用影调增添构图魅力....056

- 5.1 高调营造明亮效果.....056
- 5.2 低调营造低沉神秘.....057
- 5.3 中间调突出平和自然.....058

6 运用光线加强构图效果....060

- 6.1 顺光无明显阴影.....060
- 6.2 侧光突出景物立体效果....061
- 6.3 顶光突出画面空间.....062
- 6.4 逆光勾勒景物轮廓.....064

7 运用形状、质感设计画面..065

- 7.1 形状的位置改变画面的效果..065
- 7.2 形状丰富画面的构图内容..067
- 7.3 粗糙质感强调不规则凹陷..068
- 7.4 细腻质感突出平滑柔软....069

8 运用图案丰富画面.....070

- 8.1 重复图案带来韵律感与节奏感..070
- 8.2 单一图案可填满整个画面..071

第3篇 基本原则篇...072

9 常见的构图方式.....074

- 9.1 具有和谐美的黄金分割法..074

- 9.2 平稳的水平线构图.....082
- 9.3 有力度的垂直线构图.....086
- 9.4 灵动的斜线构图.....088
- 9.5 具有张力的放射线构图....090
- 9.6 优美的S形曲线构图.....092
- 9.7 引导视线的C形曲线构图...094
- 9.8 具有透视效果的X形构图...096
- 9.9 稳定的三角形构图.....098
- 9.10 醒目突出的中央式构图...100
- 9.11 端庄的对称式构图.....102

10 更灵活的构图方式.....104

- 10.1 重复规则的棋盘式构图..104
- 10.2 具有动感的倒三角形构图..105
- 10.3 增强空间层次感的
框架式构图.....106
- 10.4 明暗对比强烈的
隧道式构图.....108
- 10.5 增强想象空间的
开放式构图.....109

第4篇 构图进阶篇...110

11 构图的减法法则.....112

- 11.1 利用景深深浅实现减法..112
- 11.2 利用光影遮挡实现减法..113
- 11.3 利用黑白色彩实现减法..114
- 11.4 利用逆光剪影实现减法..115

12 安排画面的兴趣点.....116

- 12.1 在画面的中心.....116
- 12.2 处于画面的边缘.....117
- 12.3 稍微偏离画面中心.....118

13 取景角度带来的视觉变化..120

- 13.1 平视角还原真实面貌....120
- 13.2 仰视角强化高大形象....123
- 13.3 俯视角视野范围更辽阔..124

14 确保画面的视觉平衡.....126

- 14.1 景物的位置平衡.....126
- 14.2 景物的对称平衡.....127

CONTENTS

目录

- 14.3 景物的色彩平衡..... 128
- 14.4 景物的动态平衡..... 132
- 14.5 大小与数量平衡..... 133

15 增强画面的对比与差异.....136

- 15.1 借助虚实进行对比..... 136
- 15.2 借助明暗进行对比..... 137
- 15.3 借助远近进行对比..... 138
- 15.4 借助大小进行对比..... 139

16 尝试不断的观察与拍摄.....140

- 16.1 提炼拍摄对象的主要特征..... 140
- 16.2 削弱背景环境的不利因素..... 141
- 16.3 养成随手拍摄的习惯..... 143
- 16.4 多角度不断变化的取景..... 144
- 16.5 从绘画中学习取景构图..... 147

17 尝试更多的拍摄技法.....148

- 17.1 虚焦表现多彩的夜色光斑..... 148
- 17.2 变焦爆炸制造独特的放射状效果... 150
- 17.3 多重曝光营造虚幻的意境..... 152
- 17.4 慢速快门拍摄丰富的光绘线条..... 153
- 17.5 小光圈制造星光效果..... 154

第5篇 结合相机完成构图篇..157

18 取景画幅的选择.....158

- 18.1 横画幅表现水平的宽广场景..... 158
- 18.2 竖画幅呈现垂直的竖向特征..... 162
- 18.3 方画幅集中画面视角..... 165

19 取景范围的多种选择.....166

- 19.1 借助全景表现宏伟的大场景..... 166
- 19.2 借助中景强调主体的存在感..... 168
- 19.3 借助特写呈现丰富的细节..... 169
- 19.4 借助近景突出对象特征..... 170

20 认识焦距对构图的影响.....172

- 20.1 焦距决定画面主体的大小..... 172

20.2	焦距决定画面环境的范围..173	24.3	黄金分割法合理安排 人物位置.....210
20.3	焦距决定画面环境的深度..174	24.4	S形曲线表现少女的 曼妙身姿.....211
21	结合不同测光模式表现 场景.....176	24.5	半身人像表现少女形象..212
21.1	针对局部区域点测光 突出主体风采.....176	24.6	三角形构图使人物主体更 稳定.....213
21.2	中央重点平均测光 让主体与环境相均衡...178	24.7	暗调强化男性魅力.....214
21.3	平均测光使大场景画面 明暗更协调.....180	24.8	结合道具记录情侣间的 温馨浪漫.....215
22	结合镜头实现不同的取景 效果.....182	25	动植物摄影构图.....216
22.1	标准镜头还原真实效果..182	25.1	大范围取景呈现艳丽的 花卉.....216
22.2	广角镜头呈现宽广的视野..185	25.2	虚实对比特写盛开的花朵...218
22.3	长焦镜头突出虚化背景..186	25.3	借助对比色彩突出绚丽 花朵.....219
22.4	微距镜头让局部充满画面..188	25.4	仰拍逆光下透明的树叶..220
22.5	变焦镜头实现不同焦距下 取景.....190	25.5	竖画幅取景表现高大的 树木.....221
22.6	折返镜头营造环圈效果..193	25.6	平视角拍摄猫咪的睡姿..222
		25.7	选择合适的背景表现 宠物的生活环境.....224
		25.8	结合环境特写花间的 蝴蝶.....226
		26	建筑和夜景摄影构图.....228
		26.1	全景呈现林立的城市 建筑.....228
		26.2	侧面取景拍摄奇特的异域 建筑.....230
		26.3	特写刻画独特的建筑细节..231
		26.4	汇聚的线条表现建筑内部 空间.....232
		26.5	对称式构图表现城市建筑 倒影.....234
		26.6	放射线构图表现绽放的 烟花.....235
		26.7	平视角展现室内温馨气氛..236

第6篇 构图实战篇...194

23 风光摄影构图.....196

- 23.1 全景呈现圣洁的山脉....196
- 23.2 俯视角展现宽广原野....198
- 23.3 横画幅表现辽阔的草原..199
- 23.4 平视角取景突出湖泊的
安静.....200
- 23.5 明暗对比强化沙漠的线条..202
- 23.6 对称式构图突出水面
倒影.....203
- 23.7 S形曲线表现弯曲的河流..204
- 23.8 特写刻画汹涌的大海....206
- 23.9 放射线构图强调云层景象..207

24 人像摄影构图.....208

- 24.1 特写天真有趣的儿童....208
- 24.2 结合环境表现可爱少女..209

CONTENTS

目录

26.8 俯拍绚丽的夜景..... 238

26.9 慢速快门记录车灯的光线
轨迹..... 240

26.10 多色彩表现华丽的灯光
夜景..... 241

27 静物摄影构图.....242

27.1 特写色泽诱人的美食..... 242

27.2 搭配陪体表现精致的商品..... 243

27.3 运用色彩表现生动的玩偶..... 244

27.4 纳入众多对象表现特色商品.. 245

27.5 特写刻画静物的表面图案..... 246

27.6 室内一角的家居表现温馨..... 247

27.7 结合材质与质感突出商品特征.. 248

第7篇 后期处理篇.....251

(随书光盘含全部案例讲解视频)

28 突出主体.....252

28.1 裁剪改变画幅突出主体..... 252

28.2 裁剪保留局部突出主体..... 254

29 简化画面.....257

29.1 去除画面杂乱元素让画面更
简洁..... 257

29.2 虚化背景让主体更突出..... 260

29.3 简单抠图替换杂乱背景..... 263

29.4 增强剪影效果忽略杂乱的
暗部细节..... 267

30 变废为宝.....270

30.1 适当裁剪调整出经典构图..... 270

30.2 调整取景倾斜的照片..... 272

30.3 纠正变形的画面效果..... 275

31 为照片制作并添加边框.....278

32 拼接合成全景照片.....282

DISC CONTENTS

光盘目录

图书第7篇案例讲解视频

附赠视频

认识数码单反相机

1. 认识数码单反相机
2. 安装电池
3. 安装存储卡
4. 安装与拆卸镜头
5. 快门线的使用

相机的基础设置

1. 相机的基础设置
2. 拍摄模式选择
3. 设置测光与白平衡
4. 设置亮度和对比度

单反相机镜头推荐

1. ISO与画质的关系
2. 数码单反镜头推荐
3. 拍摄视频短片

摄影构图元素的应用

1. 构图基本元素的应用

画面中的点
画面中的面
画面中的形状
主体的决定性作用
主体与陪体的关系
环境的重要作用
巧妙利用前景对象
背景交代地点与场景

2. 构图设计元素的应用

运用色彩设计画面
搭配色彩设计画面
影调增添构图设计魅力
光线影响画面构图效果

35个数码单反摄影技巧

75款镜头参数辞典

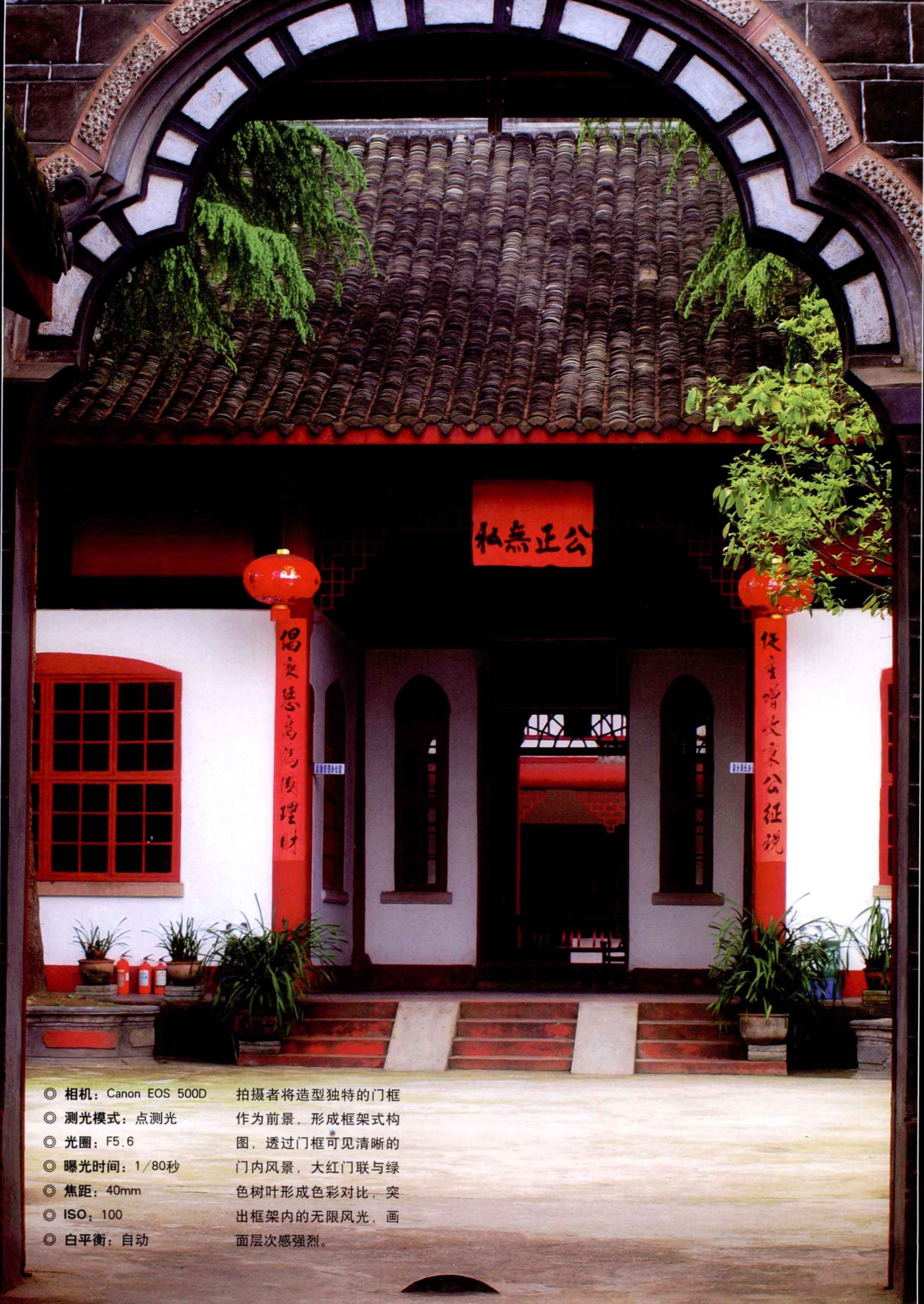

使用慢速快门，潺潺流动的溪水幻化成了丝状的水带，而使画面的背景变得更加静谧和纯粹，在这种氛围下，居于画面中下方的一片红叶显得是异常夺目。

- ◎ 相机: Nikon D90
- ◎ 测光模式: 点测光
- ◎ 光圈: F16.0
- ◎ 曝光时间: 1/60秒
- ◎ 焦距: 105mm
- ◎ 曝光补偿: -0.7EV
- ◎ ISO: 200
- ◎ 白平衡: 自动

画面利用浅景深模糊背景, 突出主体与陪体, 主体占据画面中最显眼的位置, 而陪体则对画面及主体进行适当的补充陪衬。

◎ 相机: Canon EOS 500D

◎ 测光模式: 点测光

◎ 光圈: F5.6

◎ 曝光时间: 1/80秒

◎ 焦距: 40mm

◎ ISO: 100

◎ 白平衡: 自动

拍摄者将造型独特的门框作为前景, 形成框架式构图, 透过门框可见清晰的门内风景, 大红门联与绿色树叶形成色彩对比, 突出框架内的无限风光, 画面层次感强烈。

作品欣赏

- ◎ 相机: Nikon D80
- ◎ 测光模式: 中央重点平均测光
- ◎ 光圈: F2.0
- ◎ 曝光时间: 1/10秒
- ◎ 焦距: 85mm
- ◎ 曝光补偿: -3.0EV
- ◎ ISO: 400
- ◎ 白平衡: 自动

在拍摄暗光下的人物时, 可将暖调灯光作为唯一的光源照射人物, 使画面整体呈现出暖色调效果。即使人物衣着色彩艳丽, 但在暖调光线下也能与画面整体色调融合, 在色彩上达到平衡。

◎ 相机: Canon EOS 400D ◎ 测光模式: 点测光 ◎ 光圈: F11.0 ◎ 曝光时间: 1/160秒 ◎ 焦距: 32mm ◎ ISO: 100 ◎ 白平衡: 自动
竖向的S形曲线构图突出了河流的纵深感, 也使整幅画面呈现出空间感强烈的效果。同时绿色的河流与金黄色的树林形成对比。

◎ 相机: Canon EOS 400D ◎ 测光模式: 点测光 ◎ 光圈: F11.0 ◎ 曝光时间: 1/160秒 ◎ 焦距: 32mm ◎ ISO: 100 ◎ 白平衡: 自动
竖向的S形曲线构图突出了河流的纵深感, 也使整幅画面呈现出空间感强烈的效果。同时绿色的河流与金黄色的树林形成对比。

