

追 求 完 美 构 图 | 创 意 决 定 一 切

PHOTOGRAPHIC
COMPOSITION
AND CREATIVE
PERFORMANCE

(韩)金完模 / 编著
杨俊娟 / 译

摄影构图 与创意表现

PHOTOGRAPHIC
COMPOSITION AND
CREATIVE
PERFORMANCE

(韩) 金完模 / 编著
杨俊娟 / 译

摄影构图 与创意表现

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

 길벗

Composition & Directing of Photograph by 金完模 kim wan mo
Copyright 2010 © 金完模 kim wan mo
All rights reserved
Simplified Chinese copyright © 2012 by China Youth Press
Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing CO.,LTD
through Eric Yang Agency Inc.

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由韩国 Gilbut 出版有限公司授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-59521012
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: cypplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图与创意表现 / (韩) 金完模编著；杨俊娟译. — 北京：中国青年出版社，2012.1
ISBN 978-7-5153-0358-1
I. ①摄… II. ①金… ②杨… III. ①摄影构图 IV. ①J406
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 229891 号

版权登记号：01-2011-5578

摄影构图和创意表现

(韩)金完模 编著 杨俊娟 译

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 刘忆初 林杉
封面设计：王蓉

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：19.5
版 次：2012 年 1 月北京第 1 版
印 次：2012 年 1 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-0358-1
定 价：79.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正雅宋系列

摄影构图确实存在！

这个世界上的一切事物，都是以点、线、面以及圆、三角形、矩形等复杂的形态存在的。常常有人说，摄影是一种加减法的艺术，摄影最需要关注的问题，就是在自然界中存在的无数被摄对象中加进什么或减掉什么，以及怎样将其构成画面。而且，现在随着数码相机技术的发展，即使只使用全自动拍摄模式，也可以拍摄出精彩的照片。那么，有没有什么东西，是无论技术怎样发展，相机都无法解决的呢？而对于这个问题的回答，就是画面的构成，即摄影构图。

很多人都会陷入这样一个误区，那就是认为只要相机好，就一定可以拍摄出好照片。但当这些人真正拿起那些高端的机身和镜头时，就会立刻意识到，自己的摄影水平并没有单纯因为器材而得到提高。之所以会出现这种情况，原因就在于构图，这也恰恰是笔者编写这本书的动机。由此也可见，怎样拍、怎样创意和构图以及光线的选择，在决定拍摄效果方面，都是比器材更重要的因素。

在如今这样一个影像时代，照片已经成为了另一种语言。而对于拍摄照片来说，最简单也最困难的部分，就是构图。笔者曾经在各类媒体从事了多年摄影工作，积累了一定的经验，在此希望通过本书探寻到摄影的本质。本书通过很多具体的事例，介绍了拍摄出好照片的方法，并提出很多建议，例如走近拍摄对象，让拍摄内容充满整个画面，在日常生活中培养观察能力等。希望能够帮助读者懂得关注画面外的故事，找到一个新的起点，拍摄出角度和构图都同样精彩的好照片。

摄影构图需要基本的设计和对事物的审美，同时还要在其中融入自己的思想，而这也需要具备一些造型和视觉原理知识作为基础。根据书中的内容实际操作以后，读者就会体会到一种全新的视角和感觉。本书中还提出了一些方法，能够展示出更有创意、更新鲜的角度，并介绍了各种构成元素对照片所产生的影响。

PART

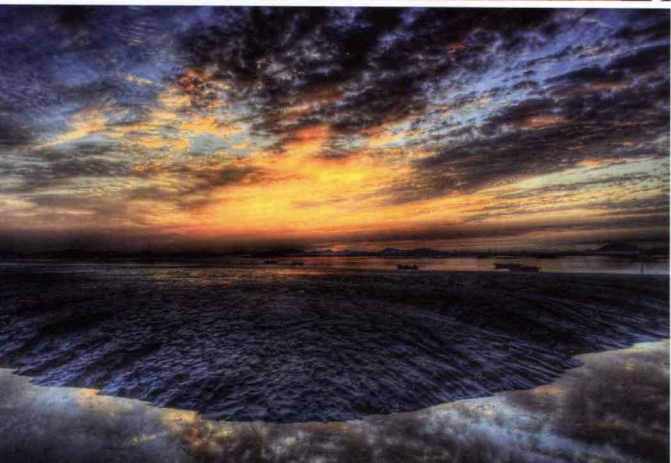
01

让人眼前一亮的
构图

1	理解画面的构图	18
	1 / 什么是构图?	18
	2 / 构图有原则	19
	3 / 构图无原则	21
2	不同画幅比例所展示的构图	24
	1 / 正规的画幅比例	24
	+ 4 : 3画幅比例	24
	+ 3 : 2画幅比例	25
	+ 16 : 9 (宽屏)画幅比例	26
	2 / 黄金比例	27
	3 / 应用黄金比例的各种画幅比例	29
	4 / 正方形画幅比例	32

PART

02

情感照片的创意
构图法

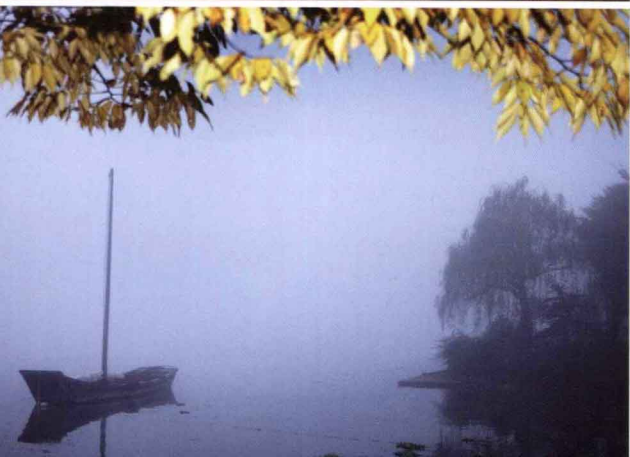
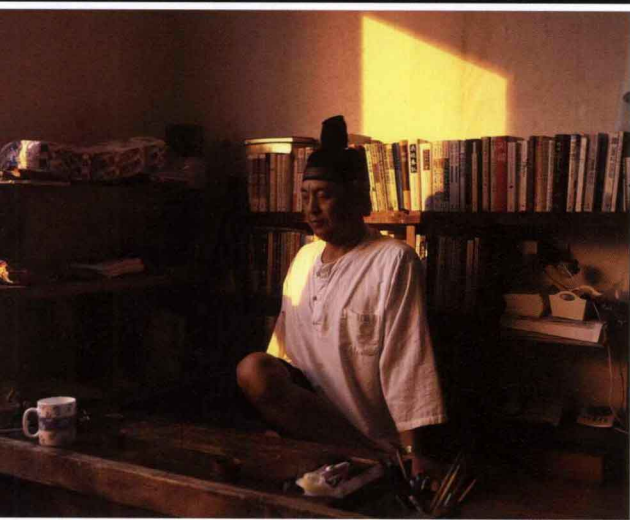
1 培养观察力	36
1 / See、Watch、Look的差异	36
2 / 大自然中的主体——分形 + 重叠效果	37 39
3 / 把一张照片分成几张	40
2 转换理念	41
1 / 在夜晚拍摄白天看到的景象	41
2 / 不同的拍摄位置和角度会带来不同的感觉	43
3 / 拒绝平面, 突出空间感	46
3 好地点提供好照片	47
1 / 怎样发现漂亮的风景	47
2 / 在韩国也可以拍摄到异域风情 + 首尔市中心的希腊 + 首尔市中心的法国 + 首尔市中心的日本 + 其他有异国情调的地点	51 51 52 54 55
4 在人像照片中保留第一印象和内涵	56
1 / 捕捉人物的情感	56
2 / 捕捉忘情的一刻	57
5 照片与文字	59
1 / 文学作品形象化	59
2 / 一句话攻略——俳句的世界	60
3 / 记录旅行的足迹	61
4 / 养成写照片说明的习惯	62
6 文化生活是灵感的源泉	63
1 / 观看演出和展览	63
2 / 制作音乐照片 + 歌曲: 秋天的水彩画	64 64

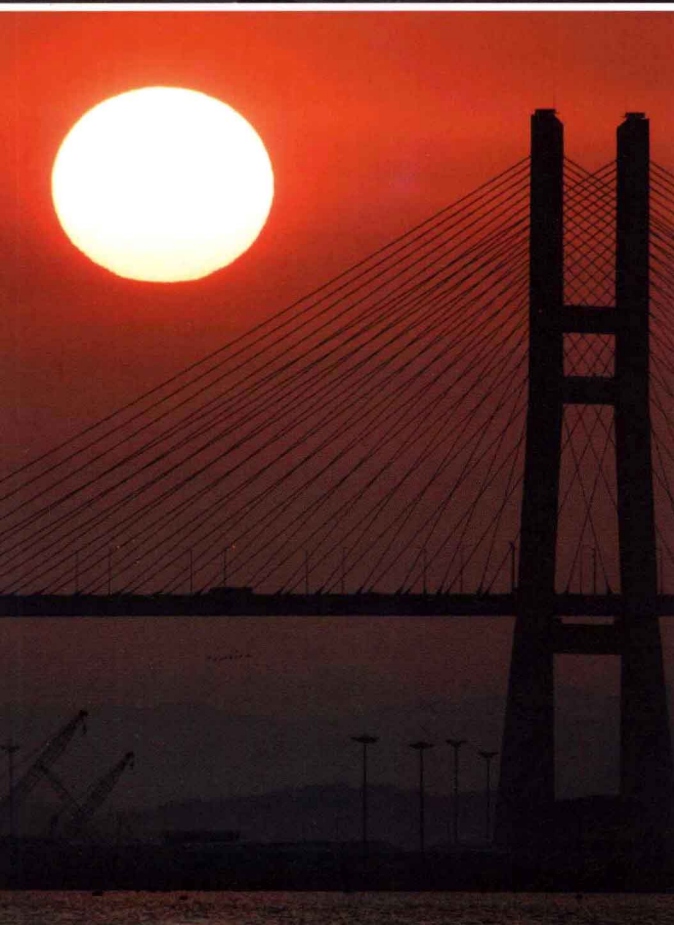
P A R T

03

构图的表现
(空间与构成)

1	应该怎样构图?	68
	1 / 简洁地表现主体	68
	2 / 你想要说什么?	71
	3 / 选择与众不同的视角	73
2	制作照片框架	75
	1 / 照片中为什么需要框架?	75
	2 / 照片框架的效果	76
	3 / 利用前景元素制造框架	78
	4 / 通过画中画构成框架	79
	+ 第一种类型——轻松地观看	79
	+ 第二种类型——在所给条件中找到画面	80
	+ 第三种类型——将自身投影, 更积极地观看	81
	5 / 用虚化效果突出主体	81
	6 / 剪影也可以成为框架	82
	7 / 通过照明和光线也可以制造框架	83

3 制作有留白的照片 84

- 1 / 留白的作用 84
- 2 / 从绘画中学习留白之美 85
- 3 / 用留白传递信息 85

4 利用陪体强调主体 87

- 1 / 单纯的风光照中也可以有人物 87
- 2 / 表现生动感 89
- 3 / 虚化陪体, 强调主体——清晰与模糊共存 91
- 4 / 陪体让主体更加突出 92

5 主体明确的构图 93

- 1 / 左右两侧的上边是视线的关注点 93
- 2 / 把视线停留在那些壮观美丽的景色上 94
- 3 / 正面决定胜负 94
- 4 / 单一颜色的背景可以吸引视线 95

6 通过强烈的色彩突出主体 97

- 1 / 关于“颜色反射” 97
- 2 / 表现画面的对比度 98
- 3 / 选择顺光, 而非逆光 98
- 4 / 使用偏振镜, 提高对比度 99
- 5 / 使用闪光灯 100

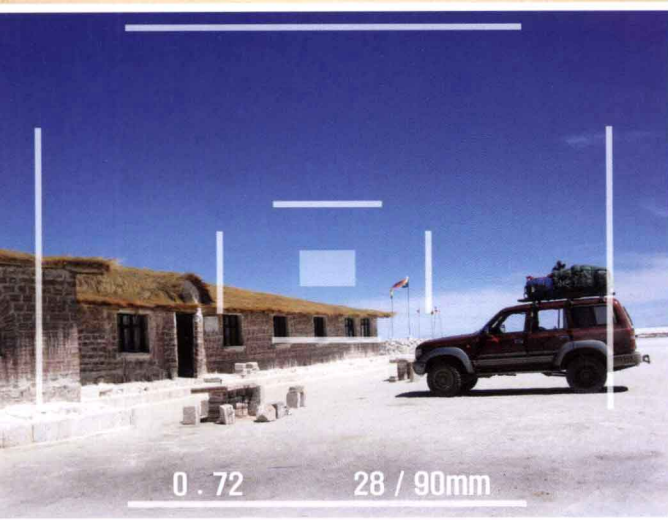

PART

04

构图中的
取景

1 通过丰富的角度去表现	104
1 / 角度的种类	104
+ 水平 (eye level)	104
+ 俯角 (high angle)	104
+ 仰角 (low angle)	105
2 / 可以实现仰角拍摄的设备	105
+ 实时显示拍摄 (live view)	105
+ LCD显示屏	106
+ 弯角取景器 (angle finder)	106
+ 数码直角取景器 (zig view)	107
3 / 不同角度所营造的效果	108
2 横幅与竖幅	110
1 / 画幅的重要性	110
2 / 横幅取景	111
3 / 竖幅取景	111
4 / 画面中被摄主体的大小	113
+ 在固定的角度, 通过放大、缩小来改变被摄主体的大小	113
+ 将相机接近或远离被摄主体	113
3 不同的镜头表现不同的视角和景深	116
1 / 不同镜头的视角	116
+ 视角	116
+ 广角镜头的视角	118
+ 长焦镜头的视角	118
2 / 不同视角产生的画面效果差异	119
3 / 镜头和景深的关系	120
+ 景深	120
+ 清晰与虚化	121
+ 预测景深的方法	122
+ 不同镜头的景深	123

4 相机机身与镜头的特征 124

- 1 / 非全画幅与全画幅 124
- 2 / 非全画幅相机与全画幅相机的区别 125
- 3 / 镜头制造的图像——成像圈 126
  - + 成像圈的原理 126
- 4 / 镜头的暗角现象 127

5 画面分割法 129

- 1 / 黄金分割 129
- 2 / 三分法 132
  - + 将被摄主体放在三分线的交叉点上 133
  - + 在三分线上重叠水平线或被摄主体 135
  - + 重点关注三分线上的被摄主体和交叉点 137

6 构图的实用工具 138

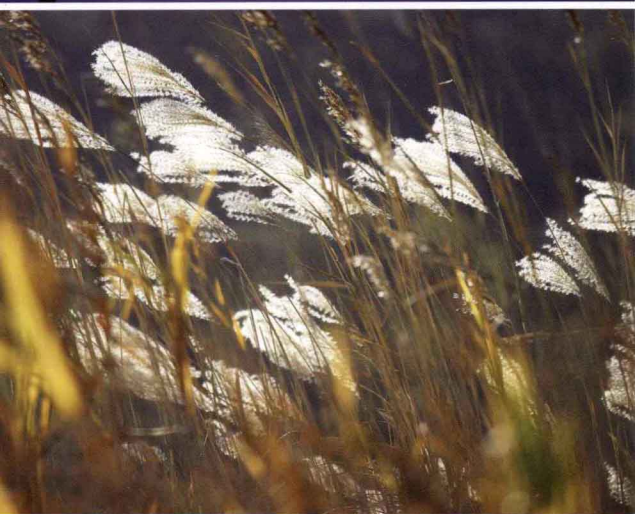
- 1 / 取景器的种类 138
  - + 目测式取景器 138
  - + 运动取景器 (sports finder) 138
  - + 旁轴取景器 (RF式, Range Finder) 139
  - + 单镜头反光取景器 (SLR式, Single Lens Reflex) 140
- 2 / 协助取景的工具 141
  - + 导演取景器 (director's finder) 141
  - + 取景屏 (framing screen) 142
  - + 网格屏 (grid screen) 142
  - + 胶片衬纸板 (film mount) 142
  - + 便捷裁切器 (handy cropper) 143
  - + 玻璃纸 143
- 3 / 用手指练习取景 144
- 4 / 在胶片或打印纸上取景的方法 144
  - + 使用剪辑尺 (trimming ruler) 144
  - + 使用四角尺 145
  - + 使用定位板 (easel mask) 145

PART

05

明暗与色彩变化下的
构图和表现

1 通过明暗变化进行构图	148
1 / 测光产生的明暗差异	148
2 / 消除明暗差异	150
+ 在曝光的两个极端拍摄	150
+ 使用滤镜	151
+ 使用闪光灯	152
2 利用光的特性表现明暗变化	153
1 / 在早晨或傍晚拍摄	153
2 / 观察光线的方向	153
3 / 相约在下雨天	154
3 决定画面氛围的白平衡	155
1 / 调节色温	155
+ 不同白平衡模式下的色温范围	155
2 / 设置白平衡模式	157
3 / 通过白平衡找到属于自己的色彩	158
+ 表现传统胶片感觉的日光模式和钨丝灯模式	158
+ 让照片产生温暖感的阴天模式	159
+ 自动模式	159
+ 在特定情况下使用用户自定义模式	159

4 通过数码相机准确地再现色彩 161

- 1 / 可以随时调节的白平衡 161
- 2 / 拍摄成RAW文件 163
  - + 在RAW文件中调整白平衡 163
  - + RAW文件和JPEG文件的差别 164
  - + RAW文件的最大优点 164
  - + 修改曝光不足的JPEG照片并对比 164
  - + 修改曝光不足的RAW文件并对比 165
  - + JPEG文件和RAW文件调整后的对比 165

5 不同色彩的图像 167

- 1 / 颜色的性格 167
  - + 热烈的红色 167
  - + 欢快的黄色 168
  - + 安静的蓝色 169
- 2 / 颜色的重量 170
  - + 暗色在下面, 可以产生稳定感 170
  - + 暗色在上面, 会有不稳定感 171
- 3 / 颜色的象征意义 172
- 4 / 大自然赋予的颜色 173

6 利用颜色进行构图 176

- 1 / 重新构成色彩 176
  - + 在一个画面中同时包含多种颜色 176
  - + 只在画面中保留一两种颜色 177
- 2 / 找到色彩的亮点 178
- 3 / 色彩的组合 179
  - + 绿色和红色 180
  - + 黄色和蓝色 181

7 彩色照片中的无彩色效果 182

- 1 / 彩色照片中的黑色 182
- 2 / 彩色照片中的白色 183
- 3 / 彩色照片中的灰色 184

PART

06

风景照片的
构图方法

1	风景照片的基本构图	188
1 /	产生辽阔感的水平线构图	188
2 /	产生高度感的垂直线构图	190
3 /	产生运动感的对角线构图	191
4 /	表现扩散感觉的放射线构图	193
5 /	产生优雅感的曲线构图	195
6 /	可以集中视线的中央构图	197
7 /	能集中注意力的隧道式构图	198
8 /	产生稳定感的正三角形构图	201
9 /	产生紧张感的倒三角形构图	203
10 /	产生均衡感的对称式构图	204
11 /	产生平静感的L形构图	207
12 /	表现丰富性的复合型构图	209
2	自由构成画面	211
1 /	尝试无取景器	211
2 /	观察大自然	213
3	照片的前景、中景和远景	214
1 /	表现照片空间感的前景、中景、远景	214
	+ 前景	216
	+ 中景	217
	+ 远景	218
2 /	画面中没有前景和远景的时候	219
	+ 没有前景的时候	219
	+ 没有远景的时候	220
4	制造可以感受空间感的画面	221
1 /	极端的画面布局	221
2 /	利用虚化效果	223
3 /	利用周围的前景元素	225
4 /	增加渐变效果	226
5 /	在画面中加入消失点	228

5 风景照片与相机位置的关系 229

- 1 / 相机的位置 229
- 2 / 相机位置的重要性 231
- 3 / 改变相机位置 233

6 风景照片与相机高度的关系 234

- 1 / 从不同的角度看世界 234
- 2 / 采用俯角看到的风景 235
- 3 / 采用水平角度看到的风景 236
- 4 / 采用仰角看到的风景 238

7 镜头制造的图像效果 239

- 1 / 镜头的广角效果 239
- 2 / 镜头的长焦效果 241
- 3 / 风景照中适当的清晰效果 242
- 4 / 虚化的风景照片 244

8 全景照片的拍摄方法 245

- 1 / 基本拍摄方法 245
- 2 / 在Photoshop中粘贴照片 248
- 3 / 拍摄竖幅的全景照片 250
  - + 横幅的全景照片 250
  - + 竖幅的全景照片 250
- 4 / 与拍摄成一张的照片进行比较 252

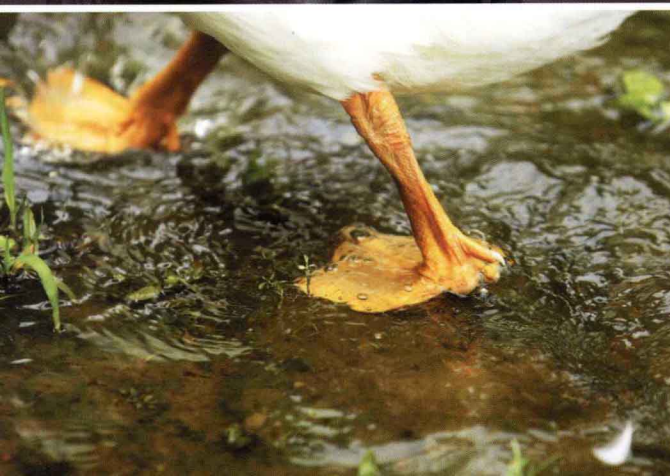

PART

07

人像照片的
构图方法

1 人像照片的画面	256
1 / 人像照片的构图	256
2 / 竖幅的人像照片	258
3 / 横幅的人像照片	259
4 / 同时使用两种构图	260
2 人像照片中的景别	261
1 / 全身像 (full shot)	262
2 / 膝上人像 (knee shot)	264
3 / 半身像 (medium shot)	265
4 / 特写 (close-up shot)	267
3 人像照片与相机的高度	270
1 / 俯视角度下的人物	270
2 / 水平角度下的人物	271
3 / 仰视角度下的人物	272
4 人像照片与相机的位置	273
1 / 相机位置的重要性	273
2 / 人物和相机的位置	275
5 镜头制造的图像效果	276
1 / 镜头的长焦效果	276
2 / 镜头的广角效果	277
3 / 恰当的虚化效果	278
+ 相机和被摄主体之间的距离	278
+ 镜头的焦距	279
+ 光圈的大小	280
4 / 效果清晰的人像照片	281

PART

08

日常照片的
构图方法

1	轻松地拍摄周围环境	284
	1 / 拍摄身边的植物	284
	+ 利用逆光	284
	+ 描绘花朵的一部分	285
	2 / 记录生活中的故事	286
2	受到祝福的婚礼	288
	1 / 体现现场感	288
	2 / 了解活动的流程	289
	3 / 注意曝光与色彩	290
	4 / 积极走近主人公	291
3	突出现场感的节日照片	292
	1 / 记录表情	292
	2 / 表现现场的氛围	295
4	咖啡馆里的漂亮照片	296
	1 / 表现现场的色彩	296
	2 / 使用迷你三脚架	297
	3 / 在窗口拍摄	298
	4 / 在图片区拍摄	299
5	留下永久回忆的旅行照片	300
	1 / 设置高感光度，拍摄记录照片	300
	2 / 怎样拍好纪念照片	302
	+ 纪念物的大小和人物的位置选择很重要	302
	+ 将人物与背景设置成适当的大小	304
	+ 逆光条件下使用闪光灯	305
	+ 与当地人合影	306
	+ 记录自己关心的内容	307
6	难以预料的动物摄影	310
	1 / 等待，再等待	310
	2 / 不断地观察	312

Part 01

让人眼前一亮的构图

“我最好的作品常常是在无意识状态下拍摄的，
且超出我的理解能力之外。”

—— 山姆·艾贝尔 (Sam Abell)

