

将构思融入构图，拍摄出完美作品

栩睿视觉 编著

数码摄影不求人

30天学会摄影构图

图解版

本书将告诉您

- 全程图解** 利用简短文字配合实拍照片进行讲解，将理论代入实践
- 100%易学** 实拍照片+理论细化+互动版面+热门领域=完美构图之巅
- 实拍训练** 风光、人像、微距以及静物等构图技法，直观效果差异
- 随用随查** 便捷、高效、实用、易懂，完全颠覆同类图书讲解模式

学摄影
切勿急功近利也拒绝时间太久
30天刚刚好

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

数码摄影不求人

30天学会摄影构图

图解版

栩睿视觉 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是针对摄影构图编写的一本基础摄影用书,其中将各种环境下的拍摄题材都一一列举出来,方便读者在学习的时候能够掌握全面的摄影构图知识和技巧。本书将讲解的时间规定为30天,以一天一个主题的形式结合图文的方式逐步介绍摄影构图知识、各种题材的构图技巧,以及实际拍摄时应该注意的问题,让读者在30天内真正掌握摄影构图的相关技巧。

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影不求人:30天学会数码摄影构图:图解版/栩睿视觉编著.

—北京:机械工业出版社,2011.12

ISBN 978-7-111-36634-8

I. ①数… II. ①栩… III. ①数字照相机-摄影构图-图解
IV. ①TB86-64 ②J406-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第247096号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:丁伦 责任编辑:丁伦

责任印制:乔宇

北京汇林印务有限公司

2012年3月第1版 第1次印刷

184mm×260mm·9.5印张·210千字

0001-4000册

标准书号:ISBN 978-7-111-36634-8

定价:39.90元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

Introduction 前言

在科技不断发展的今天，数码相机已经基本得到了普及，很多人喜欢拿着相机进行拍摄，无论走到哪里，看到美丽的风景、独特的地域风情，都会拿出相机来记录。然而，不是每一人都可以拍出美丽的图片，往往会有人抱怨照片中出现的东西并没有眼睛所看到的精彩。摄影构图的成功与否是造成以上情况的重要因素之一。

针对这一问题我们策划并编写了本书，主要从构图理念和构图实践两个方面，深入浅出地介绍了摄影构图的原理、方法及其在各类主题拍摄中的运用技巧，以及照片后期处理过程中的构图调整方法。构图离不开摄影师的观察和眼力。作为一个摄影师，应该做到即使没带相机，也要随时随地地观察周围可能拍摄或者将来被拍摄的事物的构图样式，这样观察力才会得到真正的提升。

本书前半部分主要介绍了构图的经典理论，各种不同的构图方式，以及画面中不同的元素对摄影构图的影响。后半部分从作者的实践经验出发，针对不同的拍摄对象进行构图分析，如自然风光以及人像等，同时讲解了利用后期制作的技术对画面来进行二次构图，使画面更加完美的常用技巧，力求使读者将所学的知识应用于实践。

通过学习本书，读者最终会发现，真正的摄影构图除了本书介绍的方法和技巧外，还将融入摄影者的个人品味和审美取向，这样才能将理论和实践完美融合！

由于水平有限，时间仓促，书中难免出现不妥之处，敬请广大读者批评指正。

参与本书编写的人员有卢晓春、王巧转、关敬、张婷、惠颖、韩登锋、闫武涛、刘波、钱政娟、马晓彤、李斌、黄剑、朱立银、刘正旭、张志敏。

由于作者水平有限，书中疏漏之处在所难免，欢迎各位读者与专家批评指正。

栩睿视觉

照片的拍摄环境说明：

 室外	 晴天	 月光	 日落	 灯光	 逆光
 室内	 多云	 阴雨	 夜晚	 阴影下	 有反射
	 阴天	 窗口光	 反光板	 闪光灯	 下雪

目 录

前言

第 1 部分 理解摄影构图

第 2 部分 理解画面中的不同元素

第 1 天 认识摄影构图.....2	第 4 天 摄影中的基本元素..... 20
📷 构图的基本要素 2	📷 摄影中的点 20
📷 摄影构图的种类 6	📷 摄影中的线 21
第 2 天 学习摄影构图·基本条件...8	📷 形状 26
📷 确定摄影主题 8	📷 形体 27
📷 画面简洁 10	第 5 天 摄影画面·构成 1 29
📷 追求形式美 12	📷 质感 29
第 3 天 构图基本原则..... 14	📷 图案 31
📷 视点 14	第 6 天 摄影画面·构成 2 33
📷 透视 16	📷 色调 33
📷 比例 17	📷 色彩 37

第3部分 不同构图方法的运用

第7天 摄影中不同焦距的构图···	40
📦 特写	40
📦 中近景	42
📦 远景	44
第8天 学会使用剪裁进行构图···	46
第9天 灵活掌握照片构图·····	50
📦 仔细找准被摄物的角度	50
📦 打破常规巧构图	53
第10天 学习利用画面中的线 表现构图	54
📦 用线条表现透视	54
📦 地平线在构图中的运用	56
第11天 不同镜头焦距的构图···	58
📦 广角镜头的气势	58
📦 长焦镜头的简洁	60
📦 标准镜头的稳定	62
第12天 简化与运动画面的构图···	63
📦 避免杂乱无章的构图	63
📦 用一组画面来表现运 动画面的构图	65
第13天 学会运用光线影调构图···	67
📦 阴影构图法	67
📦 利用轮廓线构图	69

第14天 学会黄金分割法和 三分法构图	71
📦 黄金分割法则	71
📦 三分法	74
第15天 不要局限哪些构图方式···	77
📦 留白构图	77
📦 框架式构图	78

第4部分 人像摄影构图

第16天 突出人物的取景1·····	82
📦 人物照片的竖拍取景	82
第17天 突出人物的取景2·····	86
📦 人物照片的横拍取景	86
第18天 通过人像姿势控制 构图	90
📦 人像站姿构图	90
📦 人像坐姿构图	92
📦 人像躺卧姿势构图	93
📦 人像运动姿势构图	94
第19天 通过不同拍摄视角 进行构图	95
📦 人像的仰拍	96
📦 人像的平拍	97
📦 人像的俯拍	98

第5部分 风景摄影构图

第20天 风景构图的方式1100

- ☞ 水平线构图 100
- ☞ 垂直线构图 101
- ☞ 斜线构图 102
- ☞ 对角线构图 103
- ☞ 曲线构图 104

第21天 风景构图的方式2105

- ☞ 放射线构图 105
- ☞ 正三角形构图 106
- ☞ 倒三角形构图 107
- ☞ 三角形的变形构图 108
- ☞ 中央构图 109

第22天 风景构图的方式3110

- ☞ 远近法构图 110
- ☞ 对比/对称式构图 111
- ☞ 变化式构图 113

第23天 风景构图基本技巧114

- ☞ 日落/日出 114
- ☞ 天空和云彩 115

- ☞ 山脉 117

第24天 风景构图进阶技巧119

- ☞ 大海 119
- ☞ 花草 121

第25天 风景构图高级技巧123

- ☞ 雪景 123
- ☞ 夜景 124
- ☞ 飞禽类 125
- ☞ 动物 126

第6部分 特殊摄影构图

第27天 学会微距拍摄构图132

- ☞ 花卉拍摄 132
- ☞ 昆虫拍摄 133
- ☞ 静物拍摄 134
- ☞ 食物菜肴拍摄 135

第28天 专题系列摄影1136

- ☞ 天空 136
- ☞ 儿童拍摄 137

第29天 专题系列摄影2138

- ☞ 纪实摄影 138

第30天 特殊摄影构图的布局141

第

9

部分 理解摄影构图

- 📅 第1天 认识摄影构图
- 📅 第2天 学习摄影构图·基本条件
- 📅 第3天 构图基本原则

构图的基本要素

构图是一门古老的学问，艺术的创作都离不开构图的理论，摄影、电影、绘画、设计等艺术领域其无处不在，它们之间有着相似之处，但又不完全等同，每一个类别都有自己构图的特点。

形状

生活中接触的每个事物都具有不同的形状，形状也是我们拍摄照片时把握景物的特征之一，让人们看到照片中的事物就可以感觉到它的形状。景物本身是具有形状的，我们只要客观的展现它的存在就可以感受到形状。景物通过摄影师的不同构图方式，画面中会存在三角形、矩形、直线、圆形、S形等。

总之，我们拍摄的画面要以不同形状、形式呈现出来，每一种构图形式都会给观看者产生不同的感受。拍摄时要考虑到形状对构图的影响，要善于发现特别的、有兴趣的形状，使画面有感染力。

线条

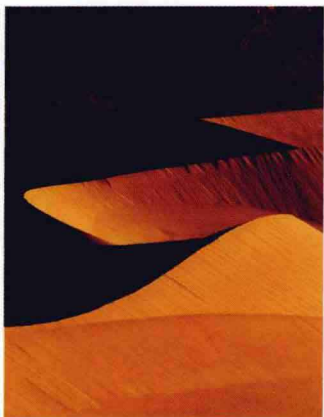
生活中的景物都是有线条的，它是构图的基本要素，画面离不开线条的表现。可以说线条是景物的骨架，拍摄时合理地安排线条、结构，这样才能更好地突出景物主体。一般景物以直、横、斜、曲线等不同的线条进行表现。

每一种线条表现不同的心里感受，横线给

光圈：F2.8 焦距：85mm 快门：1/250s ISO：100
画面用逆光和底光进行拍摄，将玻璃杯的轮廓完美地勾勒出来。

人以广阔的空间，比较稳定的感觉；垂直线给人庄严、雄伟的气势感觉；斜线给人运动、不安定的感觉；曲线利于表现线条的优美。不管景物以何种线条呈现，摄影构图时都可以得到好的表现，横构图、竖构图、对角线构图、S形构图都可以很好地表现自然景物。

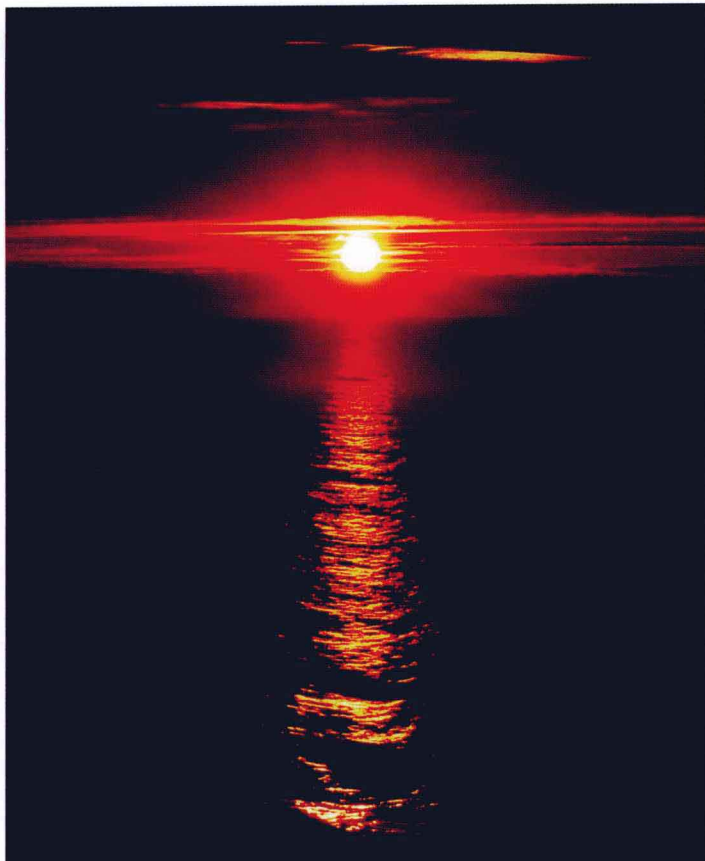
光圈：F8 焦距：85mm 快门：1/500s ISO：100

沙漠因为侧光的照射加上原来沙漠的形状，使其形成了弯曲的折线，视觉上给人延伸的感觉。

光圈：F4 焦距：100mm 快门：1/1000s ISO：100

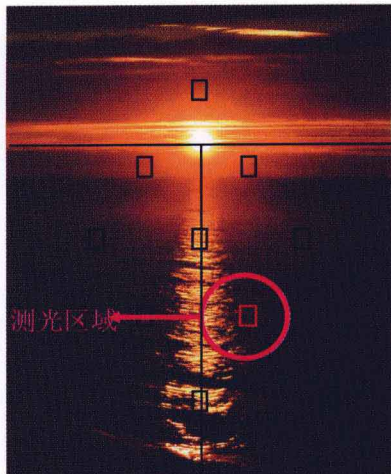
作者以长镜头拍摄在高高的树上伸出的枝，长焦镜头可以拍摄远处事物的细节，且此幅图作者将树枝以单条线的形式出现使画面更加具有形式感，而且画面简洁明了，色彩对比比较强，使画面更加丰富。

光圈：F4 焦距：50mm 快门：1/125s ISO：100

光影

如果没有光我们就不会看到五彩的事物，更没有完美的画面。光影构图是一种极容易产生效果的构图方式。它可以快速渲染气氛，烘托画面。拍摄时要注意使画面达到均衡，利用光影的疏密对比和光线形成的点、线、面来进行构图。光线可以在照射的物体上形成影子，这种影子可以根据光线照射的不同角度来形成不同面积，同时也能够产生不同的构图。

这张照片拍摄时，使用大光圈拍摄，因为光线太差，为了增加镜头的进光量。同时下午的色温较低，光线较暖，为了突出夕阳温暖的色调将白平衡设置为日光灯的模式进行拍摄，拍摄较暗光线时要使用三脚架。夕阳照在海面上，为海面增加了一条美丽的线条，和晚霞形成垂直线，为画面增添了看点。

光圈：F8 焦距：50mm 快门：1/500s ISO：100

光圈：F8 焦距：85mm 快门：1/250s ISO：100

色彩

五彩缤纷的世界，光线照射万物使得景物呈现出各种漂亮的颜色，也使画面产生不同的感人氛围。

色彩是构图的主要因素，也是一种手段。画面中色彩运用得好，会给画面真实感和很强的感染力。色彩是最容易影响到人物心理感受的，例如：红色会给人喜庆的气氛、黑色给人神秘的感觉、金色让人觉得富贵华丽、白色显得纯洁与简单等，不同的颜色给人不一样的感受。摄影中对色彩的处理要符合人的心理状态，符合人们的生活习惯和欣赏习惯，这样就能提高色彩的表现力。

在摄影中要按照艺术规律要求进行色彩的配置，烘托气氛，突出主题。严格地取景构图，巧妙地运用光线，合理地配置色彩，达到以色传神、以色写意、以色抒情的目的。

在彩色摄影中，画面上不一定色彩越多越美。切不可堆砌罗列，给人杂乱无章的感觉。要有所选择，要善于在色彩运用中取舍。善于对色彩提炼、概括和加工，把色彩处理得艳而不俗，雅而不凡，寓秀美于平淡之中，使摄影照片达到绘画着色的艺术效果。

质感和立体感

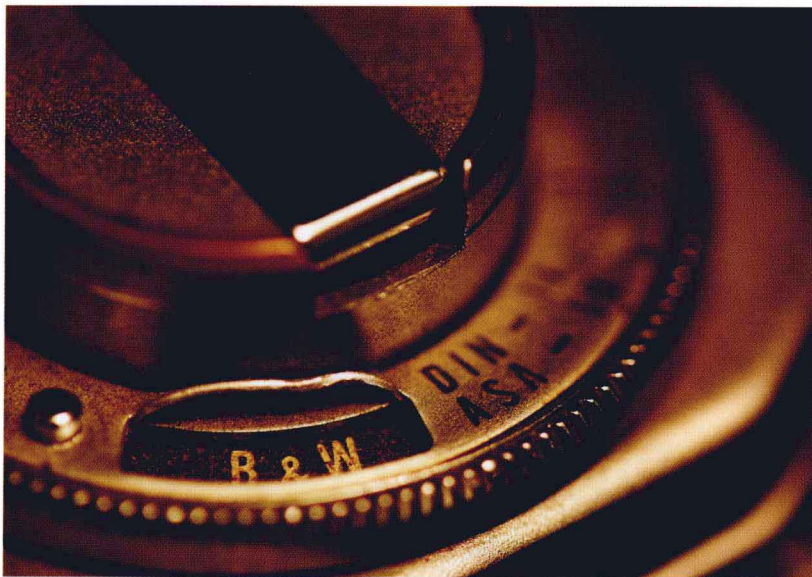
景物的质感也是各不相同，光线射入的方位会影响到景物的立体感。

表现质感有两种含义。一是要表现各种不同的质地属性，例如：玻璃、布料、金属都是不同的质地，拍摄时也要利用光线的方位、强弱、性质（直射光还是柔光）等因素给予表现。二是要表现出景物表面的视觉感受，例如：粗糙、光滑、柔软等属性。

光圈：F8 焦距：50mm 快门：1/125s ISO：100

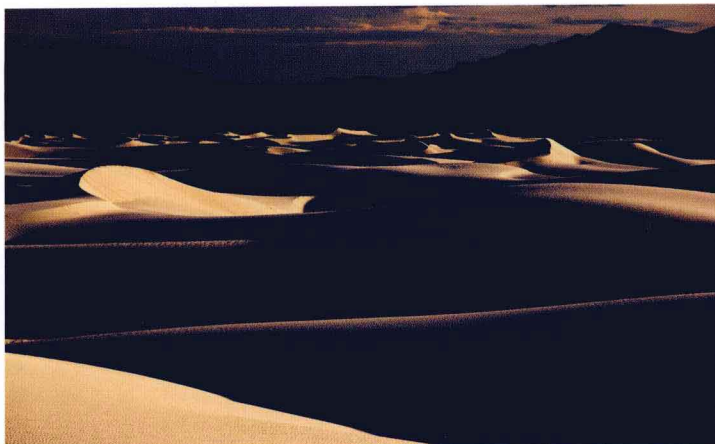
犹如失去重力又像彼此存在斥力的玻璃，形成了神奇的弧状线条，而色彩的变化更像绚丽的彩虹。

光圈：F2 焦距：105mm 快门：1/125s ISO：100

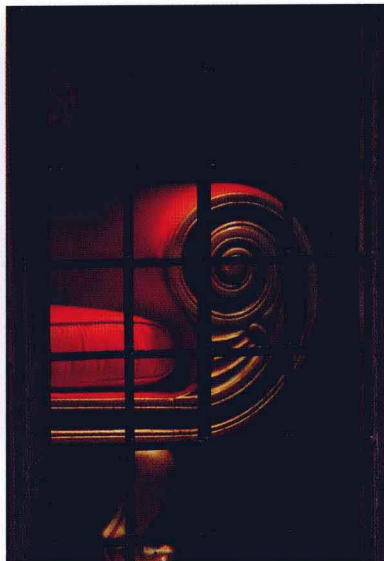
拍摄要点

- (1) 确定画面的主体元素；
- (2) 找出视觉美点，调整镜头进行构图；
- (3) 选择取景器中下方对焦点进行对焦；
- (4) 用评价测光模式测光；
- (5) 用大光圈进行拍摄。

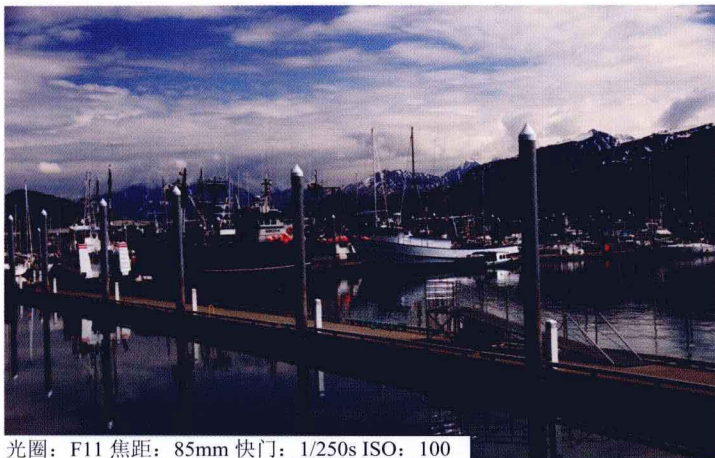
光圈: F8 焦距: 35mm 快门: 1/250s ISO: 100

图中的沙漠因为初升太阳的照射, 形成不同的面和光影, 使画面对比比较强, 较有空间感。

光圈: F4 焦距: 100mm 快门: 1/800s ISO: 100

窗户的线条, 使画面变得有趣。

光圈: F11 焦距: 85mm 快门: 1/250s ISO: 100

图中多出的线条使画面形式感更强。

光圈: F5.6 焦距: 100mm 快门: 1/250s ISO: 100

不同质感对比更强。

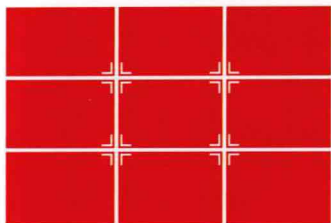

光圈: F11 焦距: 24mm 快门: 1/125s ISO: 100

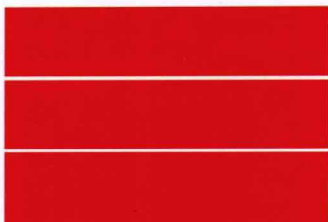
此幅图主要以3个明度相同、不同的颜色来构成典型的黄金分割式构图。

摄影构图的种类

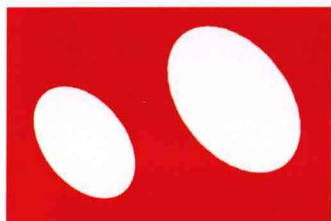
九宫格: 将画面分成九个格子, 而主体物的位置处于分割线的焦点处为最佳。

三分法: 在风光摄影中较为常用, 将画面分成三等份, 主体物以占画面的 1/3 或 2/3 为最佳。

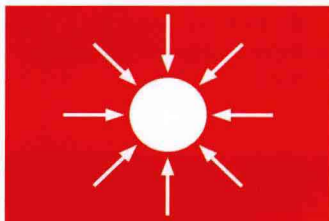

隧道式构图: 在拍摄桥梁或者山峰时比较常用的形式, 以完美的弧线来凸显主体。

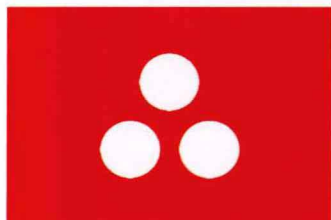

均衡: 当画面中出现两个相似物体时, 可以将两个物体同时作为主体, 以大小来显示空间。

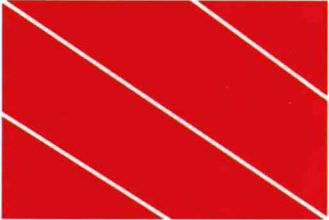
构图在很大程度上决定着构思的实现。因此, 研究摄影构图的实质, 就在于帮助我们周围丰富多彩的现实中选择出典型的生活素材, 并赋予它以鲜明的造型形式, 创作出具有深刻思想内容与完美形式的摄影艺术作品。摄影构图大致可以分为: 九宫格构图、均衡构图、向心构图等几种。我们在日常的摄影中, 可以根据光线、色彩、形状等元素自己决定构图的方式。

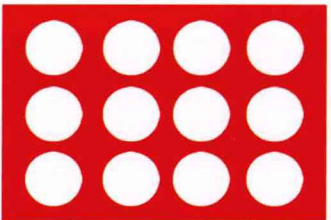
向心构图: 多用于微距摄影之中, 在日常拍摄近景花卉的时候最为常用, 使画面更加具有说服力。

品型构图: 在拍摄花卉中较为常用, 以多个花朵来充实画面, 品型使画面更有趣味性。

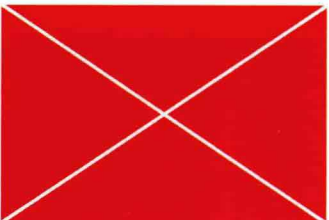
斜线构图: 画面统一、走势统一, 对斜线构图使画面的视觉更加开阔。

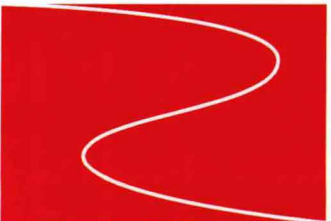
棋盘式构图: 和九宫格式构图相似, 这种构图使画面更加饱满, 充实丰富, 而又不凌乱。

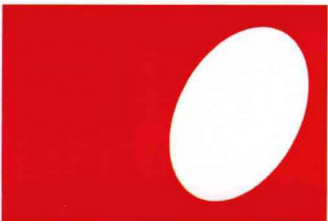
水平线构图: 使画面更加统一整齐, 不凌乱, 多应用于拍摄倒影。

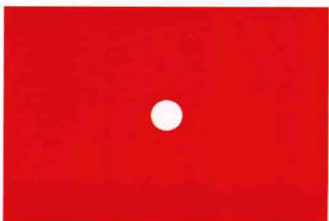
远近法构图: 又叫“X”式构图, 画面的走势为四面, 使画面的纵深感更强。

曲线构图: 使画面更加柔美不生硬。

变化: 用大面积的背景突出主体。

中央构图: 使主体鲜明, 更加直观。

构图是造型艺术的术语。艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。这个术语中包含着一个基本而概括的意义，那就是把构成整体的那些部分统一起来，在有限的空间或平面上对要表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，从而实现摄影者的表现意图。总之，构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。

构图还需要讲究艺术技巧和表现手段。拍照时我们可以选择横拍或者竖拍。根据被拍摄体的大小和周围的环境来安排画面。另外，是将整体摄入画面还是只将一部分被拍摄体放大，不同的选择会使照片的整体效果发生很大变化。拍摄者应该按照自己的创作意图进行取舍。

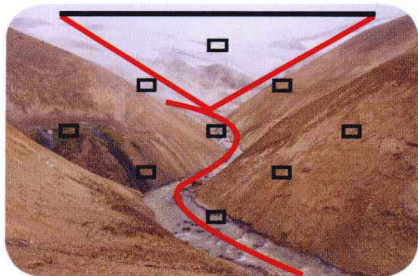
构图属于立形的重要一环，但必须建立在立意的基础上。一幅作品的构图凝聚着作者的匠心与安排的技巧，体现着作者表现主题的意图与具体方法，因此，它是作者艺术水平的具体反映。概括地说，所谓构图就是艺术家利用视觉要素在画面上按着空间把它们组织起来的构成，是在形式美方面诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。构图是摄影视觉艺术语言的组织方式，它使内容所构成的一定内部结构得到恰当的表现，只有内部结构和外部结构得到和谐统一，才能产生完美的构图。

光圈：F11 焦距：24mm 快门：1/100s ISO：100 -2/3EV

拍摄技巧：

拍摄技巧

(1) 将溪流安排在画面中间作为曲线构图要素，利用溪流两边的山体形成一种倒三角来完成画面的整体构图。

(2) 使用评价测光模式进行测光，对准画面 1/3 处进行对焦。

镜头评鉴：

佳能 EF 16-35mm F2.8L II USM

这款镜头在保持佳能一贯的高饱和的同时，有意地对红色系进行多层过滤，让红色有更多的色彩变化，杂而不乱。

确定摄影主题

好的主题可以表达作者的思想、观点、情绪。主题是摄影的灵魂和生命。

我们要不断地从生活中寻找各种主题，利用摄影的手段去表现你要说的、你的看法。纽约摄影学院摄影教材中曾提到过，一副优秀的摄影作品首先就是要有一个明确的主题，我们可以想一下，一份没有题材的论文、一副没有内容的绘画作品是无法让大家所接受的，更不要说认同。

艺术之所以不同于生活的复制主要是源于创造和想象，其包含着摄影者思想的激情和创造力。每个摄影者在他生活的任何瞬间，都有可能被某种思想感情所占据或支配。有时候这些思想感情使他难以摆脱，于是就开始在现实生活中热心地寻觅这种思想感情的表现。摄影者在生活的瞬间创作出摄影艺术作品来，这是一种奇特而高涨的激情形式。因此，有些人把这种激情称为“灵感”。这种灵感，心理学家认为是在创造活动中出现的一种心理现象。

灵感是因思想高度集中突然爆发出来的创作能力。但灵感不是凭空而来，往往是经过一番苦思冥想后出现的，灵感的来临常常带有一定的偶然性，有时是在无意之中被触发的。

从司空见惯的东西中，艺术家能够发现美、创造美。生活和美紧紧联系在一起，生活中的很多地方无不蕴含着美的因素，关键在于艺术家的敏感和想象力。艺术家高于常人的敏感来源于不断地努力观察生活和艺术修养。摄影创作的主题挖掘是来自于生活的。主题的形成引起摄影者更强烈的创作欲望和创作冲动。主题是灵魂，是属于思想性的东西。“意在摄先”是说在摄之前必须立意，意也就是主题。主题的形成离不开社会实践，它是摄影家在长期的生活实践中逐步孕育而成的，是从自然界中提炼出来的。

光圈：F8 焦距：55mm 快门：1/125s ISO：100

酒杯中鲜红色的液体处于三等分线上，从色彩和位置都是整个画面的兴趣点。整个画面以通透的光亮和玻璃杯边的葡萄来衬托葡萄酒的美味和新鲜。

光圈：F4 焦距：105mm 快门：1/125s ISO：100

光圈：F5.6 焦距：200mm 快门 1/400s ISO：100

图像在后期制作中，作者除了调整色彩和光影的变化，以及采用绘画的方法来对图像进行修饰之外，更多地是利用了 Photoshop 软件中的扭曲和变形等相关功能，将影像处理由一种技术性的工作提升到创作的层次。作者在拍摄这一野外照片的时候，为了更好抓拍出鸟的神态以及姿势，使用了长焦镜头进行拍摄，同时将画面的饱和度提高，使天空变得更蓝、树叶变得更绿，这样更加能够突出鸟的主体。通过以上调整使整幅照片的画面更生动，再配上本幅图的形象及颜色更加突出了鸟儿的勃勃生机以及自由自在的生活快感。

画面简洁

一副好的摄影作品要求画面简洁，简洁是摄影中最基本，也是最重要的原则。在我们的日常拍摄中，我们可以根据创作的主题对画面中的其他信息进行取舍，把与主题无关的信息舍弃，使画面简洁突出主体元素。

要做到简洁的画面，首先要削弱那些分散视觉注意力的因素，其次是影响主题表现发挥的环境阻力。削弱主体以外的因素，并不等同于把背景及其他环境全部删除。环境应与主体相辅相成，以环境来衬托表现突出主体，服务主题。正如绿叶、红花的关系，有了单纯素雅的绿色，才能更好地衬托出花的丰富，黑夜才能彰显圆月的明。简洁的背景，才是更好地突出主题的良策。然而简洁的画面是不可和没有背景相等同的。

在我们的拍摄过程中可以有很多种方法来使画面简洁明了，突出主体。第一，在我们进行取景的时候，可以利用取景减法，当拍摄主体的时候，如果画面较杂乱，我们可以仰拍主体物，将天空作为画面中主体的背景来进行拍摄，背景就不会杂乱无章，而主体也不会沉没在画面中。第二，我们可以采用小景深进行拍摄，拍摄时我们将对焦点放在主体物上，将光圈调大，使背景虚化来突出主体，也可以将画面中背景的事物虚化为某种色彩等，沉没在画面后面，更加增添画面的空间感。最后，也是最简单的方法，我们一般情况下在室内拍摄时会经常用到，将背景留白，不需要任何背景的映衬，直接拍摄主体。这种留白会使画面更加具有意境美感。

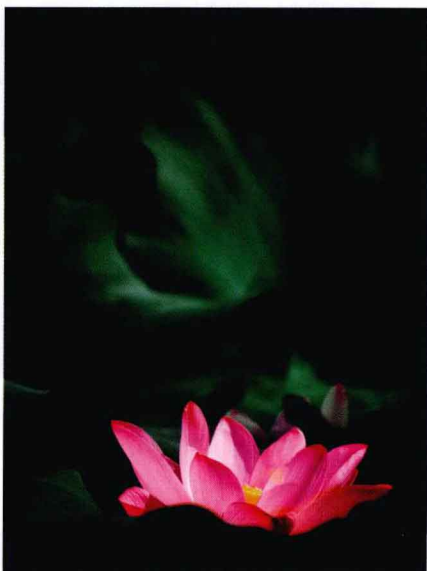
光圈：F8 焦距：50mm 快门：1/125s ISO：100

暗红的樱桃挂在一把闪耀着银色光芒的餐叉上组成了一幅简约但又内涵丰富的画面。画面中的背景以白色背景为主，同时将暗红的樱桃作为背景来进行强烈的色彩对比和质感的对比。强烈地突出了叉子的银亮色和坚硬的质感。

镜头评鉴：
F/1.2 超大光圈标准定焦 L 镜头

采用大口径、高精度、非球面镜片带来出色的成像素质。优化的镜片镀膜和镜片位置有效抑制鬼影和眩光，出色的防尘、防水滴性能，圆形光圈带来出色的焦外成像。

光圈：F2.8 焦距：200mm 快门：1/3200s ISO：100