

北京市摄影家协会副主席 李英杰 / 著名风光摄影家 李小白 / 《数码摄影》杂志 / 佳友在线摄影网 倾力推荐

摄影视觉艺术的关键因素

构图至上

◎ 宿伟东 著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

附赠《从世界名画中学构图》实用手册

10. 9. 30
摄影视觉艺术的关键因素

构图至上

宿伟东 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

构图至上 / 宿伟东著. — 北京 : 人民邮电出版社,
2012. 5
ISBN 978-7-115-27752-7

I. ①构… II. ①宿… III. ①摄影构图 IV.
①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第048080号

内 容 提 要

构图是影响视觉的关键因素。本书共分8章,从摄影构图的一般规律开始,由浅入深地介绍了摄影构图的基本原理和方法,详细讲述了构图的造型因素、构图元素、光线对构图的影响、利用电脑后期的二次构图等。按摄影的门类重点对风光摄影和小品摄影的构图做了细致讲解。全书的特色还在于重视对构图观察和拍摄实践方面的思维引导、训练和练习。全书内容凝聚了作者30多年来对摄影构图的理解和宝贵的拍摄经验,汇集了500余张精彩的摄影作品和范图,尤其是风光摄影作品有很高的技术和审美水准,这都给予读者高起点、有价值的视觉学习体验。

本书适合摄影爱好者、大中院校摄影系学生阅读学习,对初学者尤其有帮助。

构图至上

-
- ◆ 著 宿伟东
责任编辑 李 际
执行编辑 刘 祺
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 21
字数: 548千字 2012年5月第1版
印数: 1-4000册 2012年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27752-7

定价: 89.00元

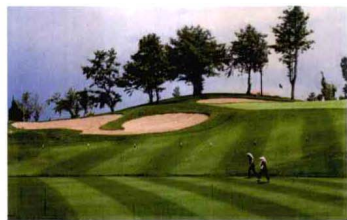
读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录 Contents

第1章 构图的一般规律 / 14

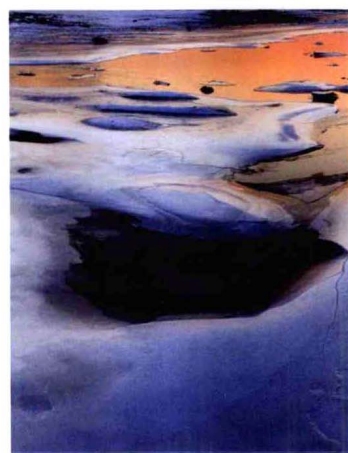
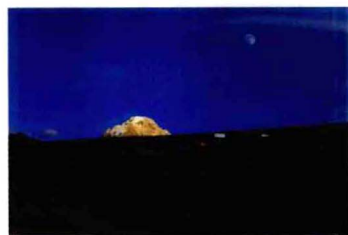
- 1.1 确定拍摄位置 / 016
 - 确定拍摄方位 / 016
 - 确定拍摄距离 / 020
 - 确定拍摄角度 / 022
- 1.2 对称 / 025
- 1.3 平衡 / 027
- 1.4 趣味中心 / 031
 - 画面视觉中心的测定方法 / 31
- 1.5 对比 / 033
 - 大小对比 / 033
 - 新旧对比 / 034
 - 动静对比 / 034
 - 明暗对比 / 035
 - 虚实对比 / 035
 - 曲直对比 / 036
- 1.6 疏与密 / 037
- 1.7 空间美感 / 038
- 1.8 繁简统一 / 039
- 1.9 丰满与连续 / 040
- 1.10 呼应 / 041
- 1.11 节奏与韵律 / 042
- 1.12 非常规构图 / 043
 - 突出画面主题 / 043
 - 打破常规的随意性 / 046
 - 运用多维的复合式组合画面 / 046

第2章 摄影造型 / 50

- 2.1 空间感的线性透视 / 052
- 2.2 空间感的空气透视 / 055
- 2.3 创造自然立体空间 / 056
 - 拍摄方位影响立体感表现 / 056
 - 光线对立体感的影响表现 / 056
 - 背景影响立体感的表现 / 057
- 2.4 以优美形状吸引眼球 / 058
- 2.5 表现物体的质感 / 060
 - 粗糙物体的表现 / 060
 - 光滑物体的表现 / 061
 - 透明物体的表现 / 061

第3章 构图元素 / 62

- 3.1 点对视觉的作用与意义 / 064
- 3.2 用点组合画面 / 066
- 3.3 通过物体线形进行构图 / 067
- 3.4 用不同线形语言表现心理感受 / 068
- 3.5 用美丽的图案美化画面 / 072
- 3.6 把握色彩的规律 / 074
 - 色温 / 074
 - 色别 / 074
 - 明度 / 074
 - 原色 / 076
 - 补色 / 076
 - 饱和度 / 076
 - 消色 / 078
 - 色彩的冷暖 / 079
 - 色彩的对比与和谐 / 080
 - 色彩的轻重进退 / 081
 - 色彩的象征性 / 082
 - 色彩的感情 / 084

3.7 影响画面色彩的因素 / 086

被摄物体的固有色 / 086

光源色 / 087

环境色 / 087

滤光镜的影响 / 088

3.8 影调 / 090

中间调作品 / 090

高调作品 / 091

低调作品 / 091

第4章 光线对构图的影响 / 92

4.1 用光构图 / 094

4.2 发挥顺光构图的优势 / 097

4.3 用前侧光构图以丰富层次 / 098

4.4 用侧光拍摄可以增强影调反差 / 100

4.5 用侧逆光强化空间立体感 / 101

4.6 让逆光构成物体轮廓 / 102

4.7 自然直射光构成的画面效果 / 103

4.8 用正常光线构成画面效果 / 104

4.9 用日出日落时的暖光增添画面色彩 / 105

4.10 用顶光构成逆光效果 / 108

4.11 用散射光构成无影照片 / 109

4.12 用天光构成特殊的基调 / 110

4.13 在阴天光线下构成的画面效果 / 111

4.14 在雨雪天构成的画面效果 / 112

雨天拍摄 / 112

雪天拍摄 / 112

4.15 在雾天构成的画面效果 / 114

第5章 培养构图能力 / 116

5.1 提高裁取景物大小的辨别能力 / 118

5.2 从大场面景物中提取精华 / 120

5.3 用不同方位取景 / 122

5.4 用不同角度取景 / 124

俯拍与距离 / 124

仰拍与距离 / 125

平拍与距离 / 126

5.5 同一场景中采用多种构图形式可以得到不同的画面效果 / 128

5.6 提高对构图元素的识别能力 / 132

多点的因素识别 / 132

斜线的因素识别 / 134

垂直线的因素识别 / 136

曲线的因素识别 / 137

引导线的因素识别 / 140

三角形的因素识别 / 143

圆形的因素识别 / 144

动态张力的因素识别 / 146

5.7 分析拍摄效果 / 149

第6章 摄影构图练习 / 150

6.1 摄影现场取景练习 / 152

6.2 画面均衡处理的练习 / 156

6.3 画面的点、线观察练习 / 158

6.4 图案观察练习 / 162

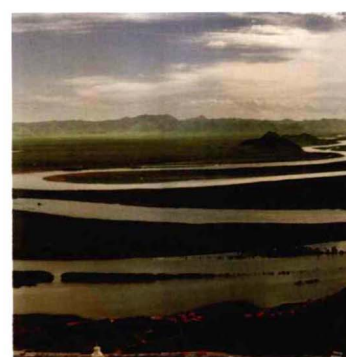
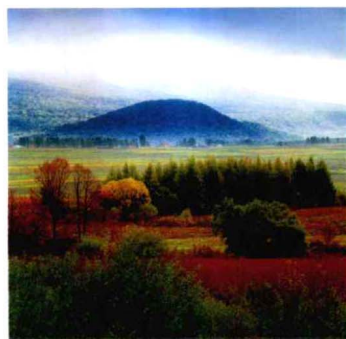
6.5 形态观察练习 / 165

6.6 质感观察练习 / 166

6.7 影调观察练习 / 168

6.8 色彩观察练习 / 169

第7章 风光摄影构图实践 / 172

7.1 风光摄影构图观察 / 174

在观察中抓住景物的主要特征
——线形元素 / 175

风光摄影构图与其他摄影的不同 / 176

观察环境气势 / 177

让远山表现得更大 / 178

人的眼睛和摄影镜头的差异 / 179

在构图中取其景致的特点与雄伟 / 181

7.2 风光摄影构图技巧 / 184

画面平衡法 / 184

空白简洁法 / 186

明暗衬托法 / 187

冷暖对比法 / 188

疏密相间法 / 190

情感释放法 / 192

7.3 在构图中提高对景色的识别能力 / 198

提高天气对渲染气氛的识别能力 / 198

提高云雾对渲染气氛的识别能力 / 202

提高云彩对渲染气氛的识别能力 / 206

提高云霞与地面亮度差别的识别能力 / 210

提高对日出、日落时分的光影识别能力 / 212

在雨天如何构图拍摄 / 216

7.4 在拍摄现场提高对主题与环境的 处理能力 / 225

确定主题 / 225

构图与主题的关系 / 226

陪体的作用 / 227

前景 / 228

背景 / 232

7.5 在实践中提高构图能力 / 234

山林 / 234

选择山林线形 / 235

选择山林图案 / 236

仰拍大树 / 236

拍摄具有旋律的大地 / 238

在较近距离表现雪的质感 / 240

表现水的流动之美 / 242

拍摄江河 / 244

拍摄流动的水 / 246

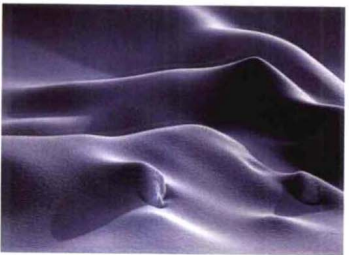
拍摄瀑布 / 247

从不同角度表现水的形态美 / 248

拍摄湖泊 / 250

7.6 风光摄影十分讲究形式美 / 252

第8章 小品摄影构图实践 / 258

8.1 小品摄影的选题观察 / 260

观察主体的内在元素 / 262

小品摄影的选题 / 266

8.2 小品构图重在造型 / 286

造型的基本因素 / 288

小品造型的“三感” / 290

小品造型的“三法” / 292

小品构图的“两定” / 295

8.3 构图营造意境 / 296

什么是意境美 / 298

怎样创造意境 / 299

意境来源于哪里 / 300

8.4 构图时选好光线与背景 / 301

光线的运用 / 301

解决投影的办法 / 303

处理背景 / 304

形态的刻画 / 306

拍摄花卉的最佳光线 / 307

采用低角度拍摄花卉 / 308

8.5 微距摄影与构图 / 310

微距变焦镜头近摄与构图形式 / 312

普通镜头近摄与构图形式 / 314

加近摄镜与构图形式 / 315

加近摄接圈与构图形式 / 316

镜头反接拍摄与构图形式 / 317

第9章 第二次构图（数码摄影后期制作） / 318

9.1 化庸为奇 / 320

变废为宝 / 320

调整水平线 / 321

让节奏更鲜明 / 321

突出对比 / 322

让线条更醒目 / 323

刻化光影效果 / 324

强调光、影、色 / 325

强化影子深度 / 326

用色彩营造画面 / 327

9.2 艺术重构 / 328

注重点、线、面 / 328

抽象图案 / 329

视点提炼 / 329

横构图变竖构图 / 330

完善均衡 / 330

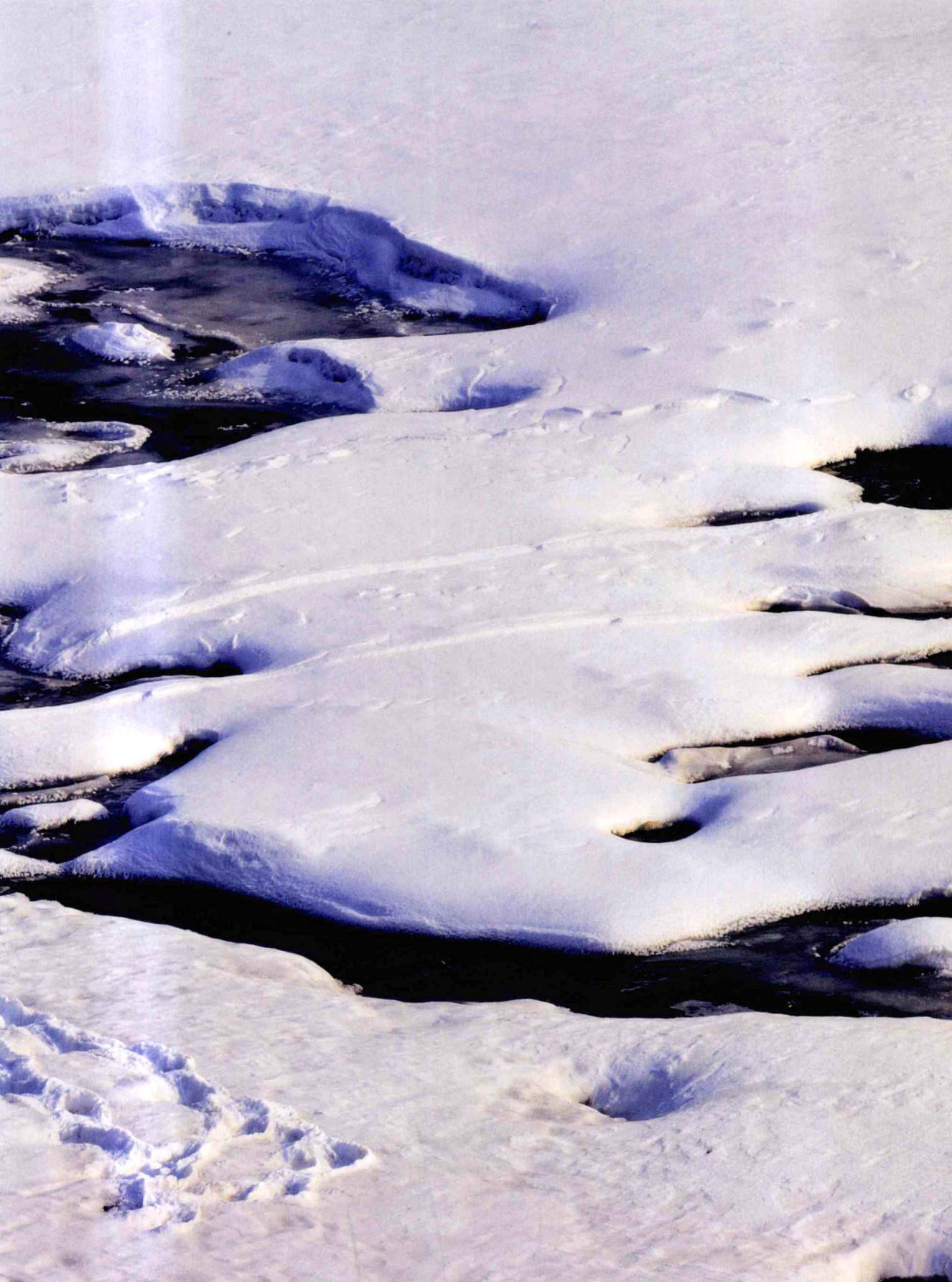
体现呼应，改变表现意图 / 331

裁出三分法构图 / 332

后记 / 334

摄影视觉艺术的关键因素

构图至上

爽透大地

佳能相机, 70-200mm镜头, f/22, 1/15秒, 2008年拍摄于黑龙江道河

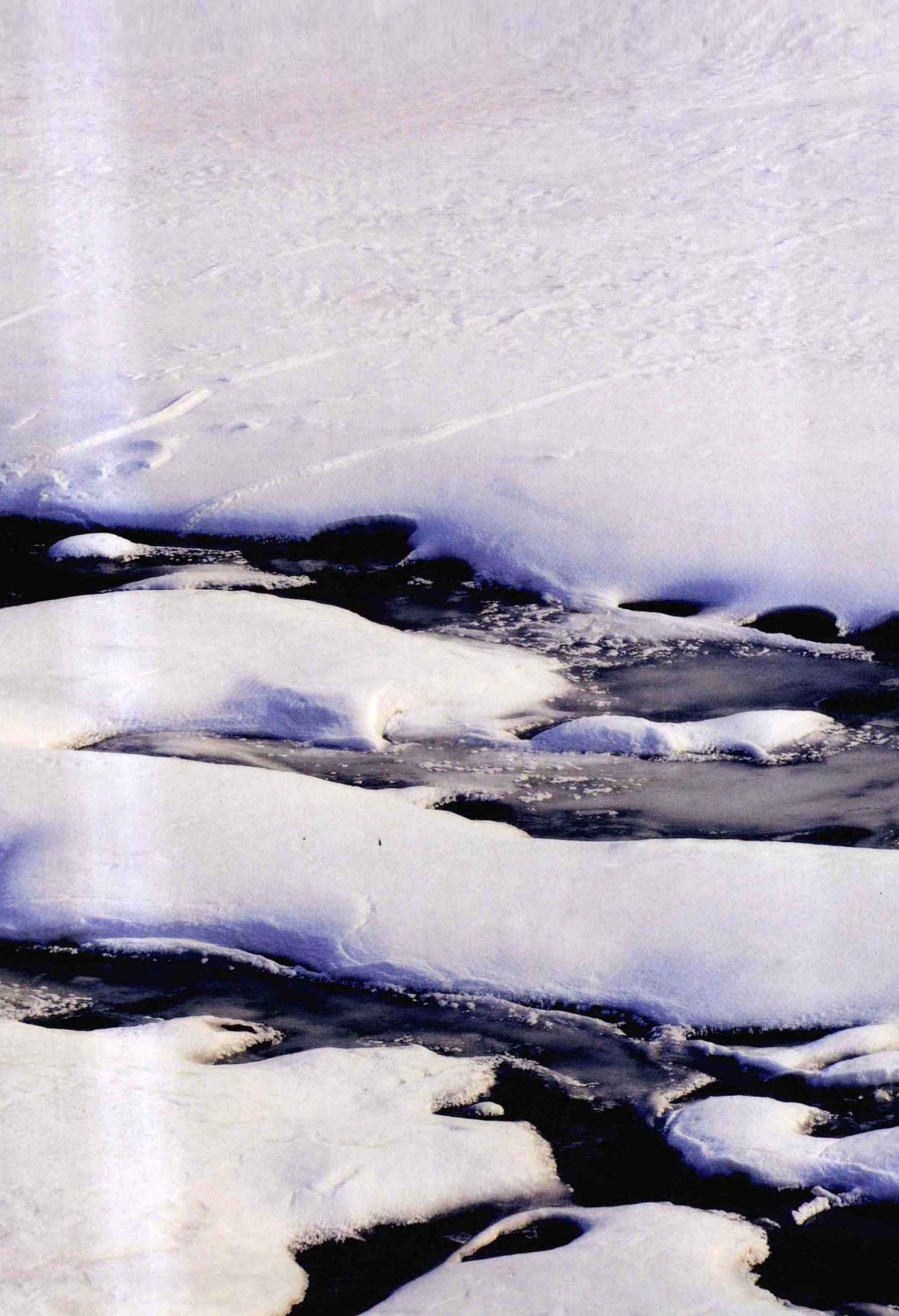
故乡的回忆

雾漫群山

哈苏503CW相机, f/16, 1/60秒, 2009年拍摄于黑龙江老道山

摄影视觉艺术的关键因素

构图至上

宿伟东 著

人民邮电出版社
北京

前言

当今摄影科技的飞速发展大大推动了数码摄影的普及，可以说一个万紫千红的摄影时代——图片时代正在形成，数码摄影已应用于社会的各个领域之中。先进的数码摄影科技不仅节省了资源，而且方便、快捷，大大提高了拍摄者的效率，特别是新闻摄影和网络用图，在应用方面极大地缩短了时间，深受人们的喜爱。

我从事摄影30多年来已经更换了7次相机。在2002年由哈苏503CW相机换成了佳能数码相机，原因是哈苏相机需要用反转片拍摄，一是费用高，二是冲洗胶卷太麻烦，拍摄完后还得邮寄到北京冲洗。更为烦恼的是，一张清晰的反转片经过扫描后会一塌糊涂，不是两边虚就是中间虚，有时还会将片子弄得污泥浊水，完全失去了反转片的模样，而在当地找不到高质量的扫描仪，所以忍痛舍下哈苏相机。在我看来，如果从艺术的角度出发，用什么样的相机来反映主题思想都是一样的，再先进的摄影器材也代替不了人的思考和创造，摄影艺术仍然是智慧和修养的最高境界。摄影艺术作品可反映一种艺术境界，不代表科技含量。如果从科学技术的角度出发，则只能说明一种高科技水平。艺术就应该严格遵循艺术的标准，艺术象征和平、和谐与美好，艺术的本身目的和作用更不是为了显示自己，而是要发挥艺术的作用。

我喜欢数码摄影，是因为它快捷、方便，更能在键盘上欲想欲为，通过数码摄影能达到艺术的完美化。说起数码摄影，它与传统的摄影技术的区别只是感光胶片、传感器（电子管）和后期制作光电子数字化的区别，其他在光学原理、镜头的透镜原理、摄影构图、摄影用光、各种摄影实践等方面都是一样的。数码相机越小，操作起来越方便，初次买到相机的人很快就会有拍照的喜悦。但是随着拍摄次数的增多，问题也就越多，从而会发现自己在很多方面需要学

习，会感到拍摄好一张像样的照片的确不是容易的事。摄影不仅需要掌握数码相机的功能，还得了解摄影的知识，不仅要懂得摄影的技术技法，还得学习摄影艺术的表现方法等一些构图规律。现在，如何构图的问题摆在广大摄影爱好者面前且极为突出，原因是随着科学技术的发展，照相机的内置设计越来越人性化，只要对相机操作原理了解后就能拍摄出曝光合理的照片。但是，要想拍摄出构图优美的作品就不是那么容易了，这些对知识的学习和摄影技巧的把握，将会凝结在按动快门之前的瞬间里，在照片的画面中体现出来。我在30多年来的摄影生涯中体会到，一幅好的摄影作品所凝结的不只是一时的快门声，而是作者所赋予作品本身的内涵。正是因为自己不断地进行修炼，不断地学习，不断地接受新生事物，才有今天所取得的成功。

退休生活的8年是我拥有数码相机的8年，在这期间，我一直在使用佳能数码相机，一边熟悉这台相机的性能，一边使用Photoshop进行后期制作。我用这台相机拍摄编辑了一本《牡丹江市交通画册》、一本《黑木耳生态基地栽培模式与技术》（图文书，由中国农业出版社出版）、一本《国境线上的风景》（由中国旅游出版社出版），以及这本《构图至上》，这些都真真切切地体现了小数码大作为的“数码精神”，而这台相机也立下了汗马功劳。结论是，只要数码相机的镜头锐度好，像素够用，就完全可以有作为，关键是对相机的应用熟练到“极致”，才能拍摄出精彩的照片，享受数码摄影的乐趣。所以说器材是重要因素，但不是决定因素。摄影爱好者在开始选择数码相机的时候，要根据自己的经济条件来选择相机，应该将主要精力投入到学习摄影构图和提高摄影艺术修养方面，在训练自己对摄影构图的同时，在图像后期制作和摄影创意设计方面下工夫，全面提高摄影技术与摄影艺术水平。

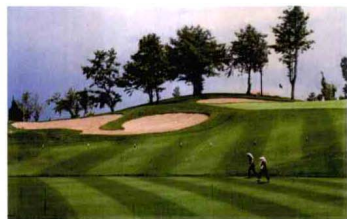
《构图至上》这本书包括了摄影构图、光线对构图的影响和构图拍摄实践等几大部分，每一部分相对独立又相互联系，且具有丰富的内容。本书以我30多年来拍摄的照片为素材，总结了摄影构图和实际摄影

的构图经验，谨向大家作以交流，如果能为读者解决一些问题或者能使读者受到启发，则是我一生中最快乐的事情。

目录 Contents

第1章 构图的一般规律 / 14

- 1.1 确定拍摄位置 / 016
 - 确定拍摄方位 / 016
 - 确定拍摄距离 / 020
 - 确定拍摄角度 / 022
- 1.2 对称 / 025
- 1.3 平衡 / 027
- 1.4 趣味中心 / 031
 - 画面视觉中心的测定方法 / 31
- 1.5 对比 / 033
 - 大小对比 / 033
 - 新旧对比 / 034
 - 动静对比 / 034
 - 明暗对比 / 035
 - 虚实对比 / 035
 - 曲直对比 / 036
- 1.6 疏与密 / 037
- 1.7 空间美感 / 038
- 1.8 繁简统一 / 039
- 1.9 丰满与连续 / 040
- 1.10 呼应 / 041
- 1.11 节奏与韵律 / 042
- 1.12 非常规构图 / 043
 - 突出画面主题 / 043
 - 打破常规的随意性 / 046
 - 运用多维的复合式组合画面 / 046

第2章 摄影造型 / 50

- 2.1 空间感的线性透视 / 052
- 2.2 空间感的空气透视 / 055
- 2.3 创造自然立体空间 / 056
 - 拍摄方位影响立体感表现 / 056
 - 光线对立体感的影响表现 / 056
 - 背景影响立体感的表现 / 057
- 2.4 以优美形状吸引眼球 / 058
- 2.5 表现物体的质感 / 060
 - 粗糙物体的表现 / 060
 - 光滑物体的表现 / 061
 - 透明物体的表现 / 061

第3章 构图元素 / 62

- 3.1 点对视觉的作用与意义 / 064
- 3.2 用点组合画面 / 066
- 3.3 通过物体线形进行构图 / 067
- 3.4 用不同线形语言表现心理感受 / 068
- 3.5 用美丽的图案美化画面 / 072
- 3.6 把握色彩的规律 / 074
 - 色温 / 074
 - 色别 / 074
 - 明度 / 074
 - 原色 / 076
 - 补色 / 076
 - 饱和度 / 076
 - 消色 / 078
 - 色彩的冷暖 / 079
 - 色彩的对比与和谐 / 080
 - 色彩的轻重进退 / 081
 - 色彩的象征性 / 082
 - 色彩的感情 / 084