

如果说用光是摄影的血肉，立意是摄影的灵魂，那么构图就是摄影的骨架，
而立意往往就是通过构图的手段来表达和体现的。

构图就是最佳的观察方式 —— 爱德华·韦斯顿

玩转单反 ——

摄影构图实用手册

曹春海 / 编著

NLIC2970821871

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

玩转单反——

摄影构图实用手册

曹春海 编著

NLIC2970821871

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

玩转单反：摄影构图实用手册 / 曹春海编著. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2012.8

ISBN 978-7-5381-7567-7

I. ①摄… II. ①曹… III. ①数字照相机-单镜头反光照相机-摄影构图-手册 IV. ①TB86-62 ②J406-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第146199号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003)

印刷者：沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者：各地新华书店

幅面尺寸：170mm × 240mm

印 张：16

插 页：4

字 数：380千字

印 数：1~4000

出版时间：2012年 8月第 1 版

印刷时间：2012年 8月第 1 次印刷

责任编辑：于天文

封面设计：ANTONIONI

版式设计：于 浪

责任校对：栗 勇

书 号：ISBN 978-7-5381-7567-7

定 价：65.00 元

联系电话：024-23284740

邮购热线：024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7567

前言 Preface

我们首先来看一些经常发生在很多摄影初学者身上的疑问：同样一个位置、同一种拍摄对象，为什么拍摄出来的作品参差不齐、有优劣高下之分？为什么面对一些你看似平常无奇的景物，觉得都没有按快门的冲动时，另外有一部分人却能够从这平凡中找到非凡、繁杂中找到秩序？一张优秀作品的出现，抛开相机本身素质的影响、光线运用的能力以外，更多的是考量创作者的构图能力。

构图是一门艺术，在摄影产生之前就已经有比较完备的理论体系。构图属于美学范畴的一部分，它衍生于绘画、雕塑、建筑等艺术学科之中，并已经得到广泛的运用。虽然一些人天生就具有某些美学方面的天赋，但是我们仍然可以在后天通过一定的训练，掌握细致观察身边事物的方法，从而在美学构图方面获得提高。

摄影构图不是简单地套用几种构图模式就可以做到的，“中心点构图”、“S形构图”等模式只会让摄影初学者走入极端、走入僵化和死板，而与摄影艺术灵活性和创造性的精神不符。所以，对于摄影构图来说，我们必须用完整的理论体系帮助摄影初学者建立起一整套观察事物的能力和方法。

本书共分为3大部分，14个章节，下面我们对这些内容进行简要地介绍，从而方便读者的阅读：

第1部分主要为摄影构图基础，内容为本书的第1~4章。这一部分主要介绍了拍摄照片以前应该首先确定下来的思考过程，例如主体和陪体分别是谁？远中近景如何选

择？前景和背景怎样呼应？如何确定拍摄的方向和高度？这些概念决定了所拍摄的照片是否符合大多数人的视觉习惯以及审美要求。

第2部分主要为摄影构图元素，内容为本书的第5~9章。这一部分主要论述照片中常见的各类构图元素，例如影调、点线面、色彩、对比以及表现手法。从构图的角度来说，这些内容是构成一幅作品必不可少的元素。

第3部分主要为摄影构图技巧，内容为本书的第10~14章。这一部分主要对摄影构图的深化和衍生。想让你的作品更多地抓住欣赏者的眼球么？可以考虑在作品中更多地运用这些技巧，添加节奏、动态、质感、虚实等。

希望通过本书的学习，可以让摄影初学者更加系统和全面地掌握摄影构图这门学科，并将其灵活而技巧性地运用到自身的摄影实践当中去。

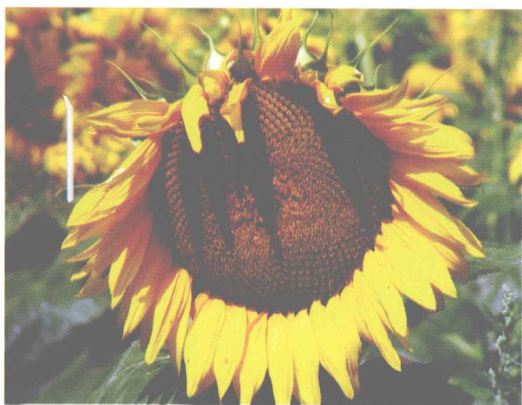
本书由曹春海编著，参与编写本书的还有宗丽娜、刘春阳、曹皓、丁虹、刘鹏、曲妮娜、鲍伟、岳淑梅、历彩云、毛冬娇、黄鲁军、孔宇、孙啸晗、郑景文、何海滨、王春艳、梅阳、李放歌、盛阳、王越、董超、郝祁、吕来顺、杨艳等。

由于水平有限，失误在所难免，如果读者在阅读本书的过程中，发现有疑问，欢迎访问<http://blog.sina.com.cn/cch2005>。

编者

2011年10月

目录 Contents

第 1 章 主体和陪体

- 1.1 什么是单一的主体 002
- 1.2 怎样理解复合主体 005
- 1.3 突出主体的方法 006
 - 1.3.1 给主体以位置上的优势 006
 - 1.3.2 利用视线指向突出主体 007
 - 1.3.3 通过对比手法突出主体 010
- 1.4 陪体的作用 011

第 2 章 景别——不同意境的表达

- 2.1 景别的分类 016
 - 2.1.1 远景 016

- 2.1.2 全景 018
 - 2.1.3 中景 021
 - 2.1.4 近景 023
 - 2.1.5 特写 025
- 2.2 景别视觉效果的对比 027
 - 2.2.1 视觉的虚实 027
 - 2.2.2 视觉的距离性 028
 - 2.2.3 视觉的刺激性 029
 - 2.2.4 心理感受 030

第 3 章 前景和背景

- 3.1 前景的作用 032
 - 3.1.1 有力地烘托主题 032
 - 3.1.2 加强空间感和透视感 033
 - 3.1.3 突出画面内容的概括力 034
 - 3.1.4 对比 034
 - 3.1.5 加强画面的地位感 035
 - 3.1.6 均衡画面 036
 - 3.1.7 增加装饰美 036
 - 3.1.8 制造朦胧美 037
- 3.2 前景的表现手法 038
 - 3.2.1 虚化前景 038
 - 3.2.2 实化前景 038
 - 3.2.3 夸张前景 039
 - 3.2.4 遮挡式前景 039
 - 3.2.5 填充式前景 040

3.3 如何选择背景	041
3.3.1 把握特征	041
3.3.2 力求简洁	042
3.3.3 影调对比	044

第4章 拍摄的方向和高度

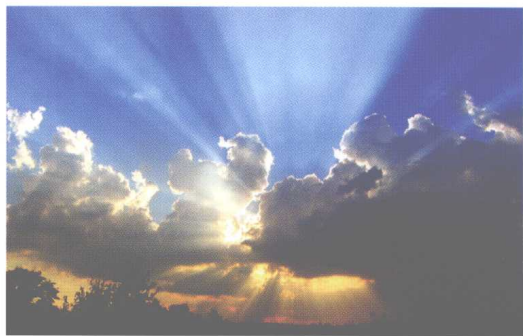
4.1 拍摄的方向	048
4.1.1 正面构图	048
4.1.2 侧面构图	050
4.1.3 斜侧构图	052
4.1.4 背斜侧构图	054
4.1.5 背面构图	055
4.2 拍摄的高度	056
4.2.1 平角构图	057
4.2.2 俯视构图	059
4.2.3 仰视构图	061

第5章 影调——造型中最基本的元素

5.1 影调的分类	064
5.1.1 高调	064
5.1.2 低调	065

5.2 影调的作用	066
5.2.1 影调的造型作用	066
5.2.2 影调的心理暗示作用	067
5.2.3 影调的气氛表现作用	071

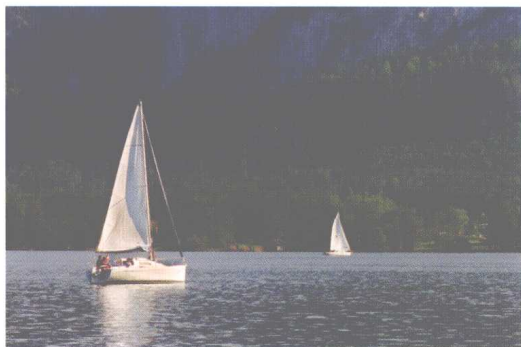
第6章 点、线、面——摄影构图的重要元素

6.1 造型基本元素之一——点	076
6.1.1 点的性质和作用	077
6.1.2 点的错觉	079
6.1.3 点在摄影中的应用	081
6.2 造型基本元素之二——线	083
6.2.1 线的性质和种类	083
6.2.2 线的错觉	087
6.2.3 线在摄影中的应用	088
6.3 造型基本元素之三——面或形	091
6.3.1 面的种类及其所表现的性格	091
6.3.2 图与底	092
6.3.3 形的错觉	093
6.3.4 形在摄影中的应用	095

第7章 色彩——具有强大影响力的视觉元素

7.1 色彩的三要素	100
7.1.1 明度	100
7.1.2 色相	102
7.1.3 纯度	102
7.2 色彩对比	103
7.2.1 明度对比	103
7.2.2 色相对比	109
7.2.3 纯度对比	113
7.2.4 冷暖对比	119

第8章 对比——画面中最活跃的元素

8.1 变化产生差异	124
8.2 利用大小进行对比	125
8.3 利用明暗进行对比	129
8.4 利用形状进行对比	135
8.5 利用方向进行对比	136
8.6 利用情绪进行对比	139
8.7 利用质感进行对比	141

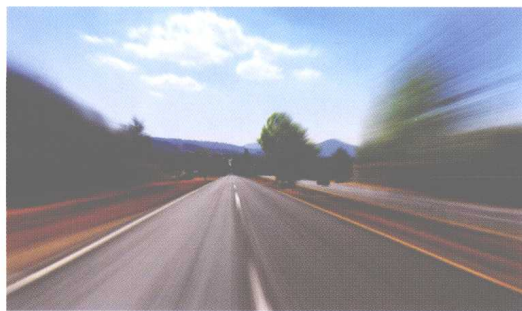
第9章 表现手法——画面中的审美元素

9.1 留白	144
9.1.1 突出主体	144
9.1.2 创造意境	145
9.1.3 呼应	147
9.1.4 运动的余地	148
9.1.5 面积与比例的关系	148
9.2 简洁	149
9.2.1 简洁风格	149
9.2.2 保持简单	150
9.2.3 构图	151
9.2.4 色彩	152
9.2.5 线条	153
9.2.6 纹理	153
9.2.7 建筑	153
9.2.8 讲故事	154
9.3 情趣	156
9.3.1 人	156
9.3.2 物	158
9.4 新奇	160
9.4.1 不合常规的拍摄角度	160
9.4.2 特殊结构的对象	161
9.4.3 细节	161
9.4.4 凝固动态	162
9.4.5 后期合成	162

第10章 节奏——摄影造型中的韵律感

- 10.1 重复形成的节奏 164
 - 10.1.1 重复 164
 - 10.1.2 间隔的重复 166
 - 10.1.3 复合结构的重复 167
- 10.2 交替形成的节奏 170
- 10.3 渐变形成的节奏 171
- 10.4 辐射形成的节奏 173

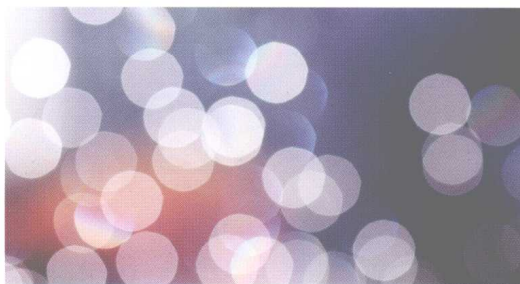
第11章 动态——给画面增添动感美

- 11.1 速度 178
 - 11.1.1 交通工具 178
 - 11.1.2 人的运动 181
 - 11.1.3 动势 182
- 11.2 力量 184
 - 11.2.1 人的运动 184
 - 11.2.2 建筑 186
 - 11.2.3 象征意义 188
- 11.3 变迁 189
 - 11.3.1 人像题材 189
 - 11.3.2 建筑 191
 - 11.3.3 自然 192

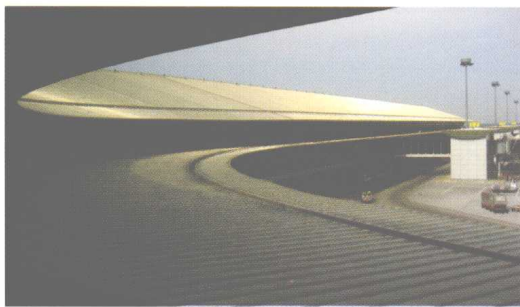
第12章 质感——刻画物体的肌理

- 12.1 触觉和视觉的相互关系 196
- 12.2 身边物体的质感 197
 - 12.2.1 纸张的质感 197
 - 12.2.2 织物的质感 199
 - 12.2.3 建筑物的质感 201
 - 12.2.4 植物的质感 205
 - 12.2.5 风化物的质感 208
 - 12.2.6 群体物质的质感 210

第13章 虚实——深化作品的内涵

- 13.1 模糊——创造朦胧的写意画 212
 - 13.1.1 模糊摄影的表现形式 212
 - 13.1.2 模糊摄影的拍摄技巧 217
- 13.2 抽象——耐人寻味的情感表达方式 222
 - 13.2.1 抽象的特征 222
 - 13.2.2 获得抽象 223

第14章 从单一到统一

- 14.1 通过组合求统一 236
- 14.2 通过对比求统一 241
- 14.3 通过一体化求统一 242
- 14.4 通过流畅线条求统一 246

第 1 章 主体和陪体

主体是摄影画面中要表现的主要对象，也是摄影画面的兴趣中心，是画面表现内容的主要体现者，是组织画面的主要依据。陪体是摄影者选取的用以辅助主体表达内容的人或景物。

专业摄影师能比业余摄影者拍出更好的照片，原因之一是专业摄影师一般是接受了一个任务才开始工作的，为了一个特定的目的，拍摄一张表现特定思想内容的照片。

1.1 什么是单一的主体

每张照片只能有一个主要的思想内容即主题。照片中所有其他景物都必须是从属的。这些从属景物要尽可能地配合主体，烘托主体，以达到突出主体的目的。从属景物应当作为背景处理。

主体可以是一个单一的物体并且几乎充满画面，或者由于明暗对比和质感强烈而十分醒目，如图1-1和图1-2所示。

图1-1 明暗对比强烈的单一主体

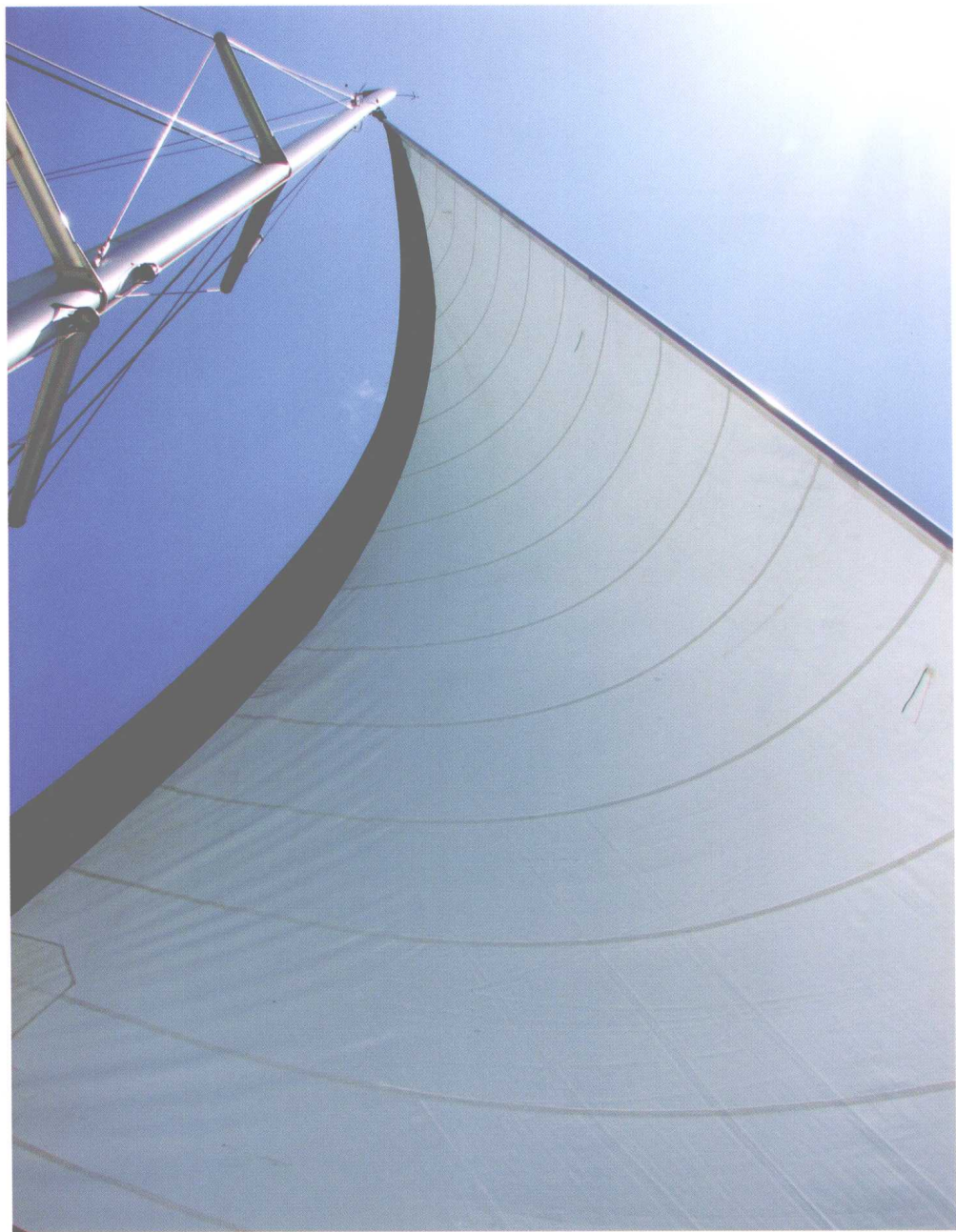

图1-2 充满画面的单一主体

主体不一定必须是一个人、一个地方或一件东西。它可以是一个形状、一个线条、一个物体局部的质感，或者是相互联系着的若干物体，如图1-3和图1-4所示。

在图1-5中，根本就没有趣味中心。许多有意义的景物看不到了，以至于画面缺乏内在情趣，难以形成优势地位。这样处理的结果，画面各个部分只配作为从属景物。此外，也没有什么醒目的形状和线条来弥补这个缺陷。因而，浏览者除了浏览一下之外，在照片中找不到什么值得细看的东西。

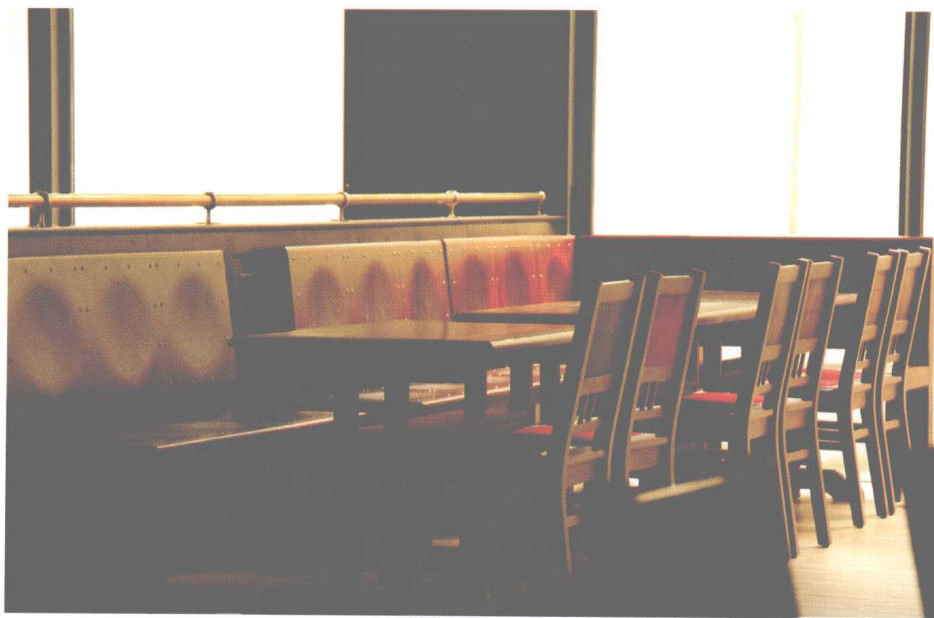

图1-3 一组对象构成主体

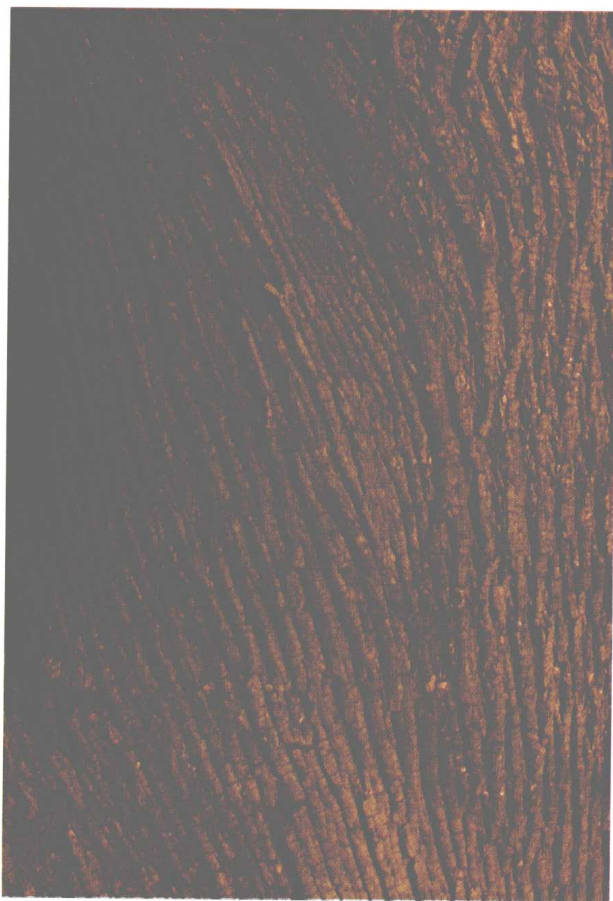

图1-4 物体局部构成主体

图1-5 没有趣味中心的画面

1.2 怎样理解复合主体

我们经常会碰到一个题材里有两个或两个以上的物体需要同时强调。如果这两个物体通过十分相似的要素而互相联系着，可以把它们当作相互联系的内容或者一个联合体来处理。

在图1-6中，很明显，共同相关的内容是帆船。

图1-6 两只帆船

两只船的桅杆和船体的形状看来都很相似。在构图上，两船之中没有一只占据完全优势。尽管左边一只在体积和位置上略胜一筹，但它们还是组成了一个整体占据着画面。背景确实处于次要地位，所以这一复合体在画面上占据着无可争议的优势。这种优势并不牢靠，为了充分理解这一点，可以轮流遮住某一船的一小部分。注意观察趣味中心是怎样移动到了未被遮住的那条船上。对背景的任何剪裁、缩小，都会使趣味中心从两只船组成的复合体移动到画面正中间上去。

为了使两个或更多的景物联结成一个趣味中心，必须用比较宽阔的背景去突出它。背景越宽阔，多个景物结成一个趣味中心的机会就越多。当然，它们互相靠得越近，结成一个整体的可能性也就越大，如图1-7所示。

图1-7 复合主体需要有宽阔的背景去突出

1.3 突出主体的方法

选好作为趣味中心的主体以后，用什么方法加强它，使它真正占据优势呢？可以求助于三个因素：布局、大小和对比。

1.3.1 给主体以位置上的优势

摄影师习惯将被摄体放置在画面的中央，实际上这是一种长期的“先入为主”习惯。当浏览者将视线落在这张照片上的时候，首先观察的通常是画面的中央，所以，将主体放在画面中央或者中央附近的位置，能让浏览者最快地判断出这幅照片的趣味中心，如图1-8和图1-9所示。

图1-8 中心点构图(1)

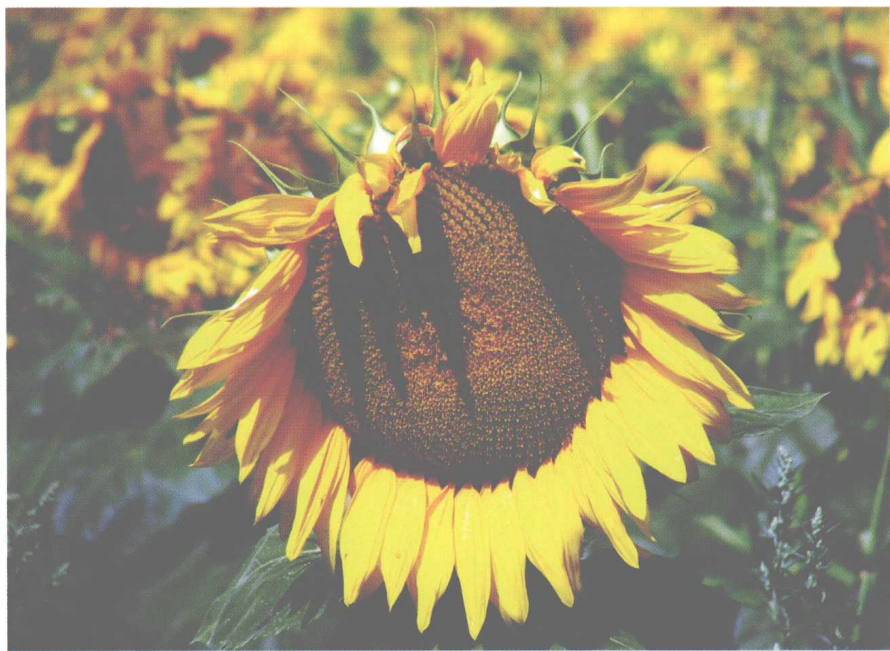

图1-9 中心点构图(2)

1.3.2 利用视线指向突出主体

在拍摄一些人文题材的作品时, 很多人物的动作并不符合我们日常所见所感。此时, 对于浏览者来说, 并不能从第一印象中感知摄影师拍摄的真正初衷。为了让作品更能够体现作为趣味中心的人物, 在构图中添加一些具有视觉引导的陪体, 并将视线引向主体, 从而让浏览者对照片获取更多的信息, 如图1-10和图1-11所示。

图1-10 视线指向作用(1)

图1-11 视线指向作用(2)