

电视学系列教程

摄影 构图艺术

李兴国 著

……构图奠定了“看”画面的基础。
构图是为内容的表现寻找一种最佳的画面形式。
构图是为观众提供一种简单、易懂、“可读”、最佳审美效果的“视窗”。
构图是有效地把观众的视线组织起来，
有效地把画面……

北京师范大学出版社

J406

1

电视学系列教程

摄影构图艺术

SHEYING GOUTU YISHU

李兴国 著

北京师范大学出版社

◁ 北京 ▷

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图艺术/李兴国著. —北京:北京师范大学出版社, 2002. 2 重印

电视学系列教程

ISBN 7-303-04787-5

I. 摄… I. 李… III. 摄影构图-构图学 IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21664 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850mm×1 168mm 1/32 印张:12.25 字数:282 千字

1998 年 6 月第 1 版 2002 年 2 月第 3 次印刷

印数:13 001~16 000 册 定价:26.00 元

精装:40.00 元

《电视学系列教程》编委会

主 编

任金州 钟大年

编 委

朱羽君

叶家铮

任 远

叶 子

高 鑫

景 宏

□ 内容简介 □

书中对摄影构图艺术的基本理论作了系统的阐述；着重描述了摄影画面构图的基本思路和规律、画面拍摄技巧和方法、画面视觉语言的形成、拍摄角度的选择配置、画面造型的基本要求、光线对画面形象的塑造和描绘，以及画面美学等内容。作者以实际创作的体会和对大量摄影作品的实例分析，使理论和实践统一起来，可供从事电视节目制作的摄像、编辑、导演以及专业摄影和业余摄影工作者学习参考。

◁ 前 言 ▷

当人们站在新世纪的门坎，回首本世纪最伟大的发明时，电视，无疑是最引人注意的骄傲之一。电视不仅改变了人类的生活方式，而且改变了人类的思维方式，成为当今社会人类精神生活最重要的一部分。

中国电视经过了四十年的风风雨雨，如今已走入活力勃发的成熟期。有人用“电视大国”来描述中国的电视事业——世界上电视观众最多；世界上电视机数量最多；世界上电视台数量最多；世界上电视从业人员最多……这些骄人的数字其实并不能真正说明中国电视的业绩，中国电视真正值得赞许的是它日益与时代的脉动同步。

几乎与电视的发展同时，人们已在不断地试图去了解它和认识它：电视是如何发挥传播信息的优势的？电视是如何创造了奇特的文化景观的？电视是如何影响观众的？电视节目是如何制作的？……特别是近十几年，人们更是开始从总体上对电视的内在规律和外部联系进行着全面深入的分析与研究，以至于使得“电视学”作为一门新兴的综合性科学开始出现在人们的理论视野中。

中国的电视理论研究虽然只有短短的十多年，却

浓缩了许多研究者的心智和探索精神。他们可谓白手起家，在一片处女地上开始耕耘，先是模仿，后是借鉴，再是开创，终于支撑起中国电视学理论大厦的框架。

北京广播学院电视系，是中国最早从事电视专业教学和理论研究的机构，至今仍以其教学成果和理论建树享誉全国。1987年，电视系组织出版了第一套电视专业理论书籍——“电视节目制作丛书”（共十八本）。这套丛书根据当时的教学需要，对电视制作所涉及的理论进行了总结。尽管那套书还显得很稚嫩，很粗糙，但毕竟是我国第一套论及电视领域相关学问的专著，并在后来很长一段时间，作为电视专业人员入门必读的教科书，产生过很大的影响。

时隔五年之后，电视系又组织出版了一本200多万字的《中国应用电视学》，这是中国电视理论发展过程中一本重要的著作。这本书从基础理论、节目制作、制作技艺和电视技术几个方面勾勒了电视应用理论的全貌，第一次建立起电视作为一门学科的理论框架。尽管这本书所建构的理论体系还欠严谨和深入，但它毕竟是第一次成功的尝试，毕竟是有中国特色的理论开拓。也许正是因为这个原因，这本书得到了理论界的承认，并获得了国家教委优秀教学成果二等奖、广电部普通高校优秀教材一等奖、中国广播电视学会学术论著一等奖、北京市社会科学理论著作二等奖等多

项国家级和部级的奖励。

又是五年过去了，从1997年底，我们又开始组织这套“电视学系列教程”。组织出版这套书是基于这样的想法：

首先，中国的电视理论经过了这些年的探索期之后，应该说已经进入了成熟期。许多知识和观念经过整理、积累和沉淀，已经具有了稳定性。从学科建设的意义来讲，将这些具有稳定性的知识和观念作一种规范化的理论表述，不仅是电视理论建设的需要，而且时机也已成熟。

其次，中国的电视专业教育近年来发展迅速，各层次专业人才不仅需求量大，而且人才竞争日渐激烈。为适应这一发展，除北京广播学院电视系外，不少大专院校也纷纷设置了电视专业。从电视专业教学的角度讲，尽管以前已有不少种书被作为专业教材使用，但是显得层次不清，系统混乱，缺乏科学性和系统性，质量也参差不齐。根据电视专业教学规律的要求，应该有一套高质量、规范化的标准教材，才有利于电视专业人才的培养。

因此，这套书将根据这两方面的要求，尽量选择那些规范性、系统性的内容，力求概念准确，条理清晰，既有学术性，又有实用价值。

尽管电视理论是一种新兴的、发展变化着的理论，但我们仍然期望这套书能够经历更长一些时间的考验。

也许在下个世纪，电视的发展将给我们提出新的课题，我们可能会再一次做出新的解答，但是，我们仍然期望这套书能够成为这场接力赛中的重要一站。

任金州

钟大年

1998年3月

李兴国 北京广播学院电视学院副院长，电视系主任，副教授，硕士研究生导师。中国广播电视学会理事。从事电视专业教学工作二十余年，主要讲授和研究摄影构图、电视照明艺术、电视画面美学等课程和内容。主要专著有《摄影构图基础》（1987年）、《电视照明艺术》（1993年）、广播电影电视部统编教材《电视照明》（1997年）；主编著作有《电化教育实用技术问答》（1994年）、《来自电视实践的理论思考》（1995年）和与人合著的著作以及学术论文等百余万字。

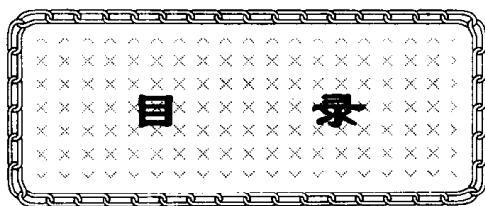

电
视
学
系
列
教
程

- 电视文化学 陈默 / 著
- 电视艺术学 高鑫 / 著
- 电视传播史 郭镇之 / 著
- 电视传播理论研究 叶家铮 / 著
- 电视传播研究方法 刘燕南 / 著
- 电视新闻研究 叶子 / 著
- 电视专题研究 高晓虹 / 著
- 纪录片创作 钟大年 / 著
- 电视画面语言 朱羽君 / 著
- 电视新闻摄影 任金州 / 著
- 电视新闻写作 张静滨 / 著
- 电视编辑学 任远 / 著
- 电视采访学 叶子 赵淑萍 / 著
- 电视解说词写作 徐舫州 / 著
- 电视声音构成 高廷智 / 著
- 电视节目主持 赵淑萍 / 著
- 摄影构图艺术 李兴国 / 著
- 影视摄影技术 毕根辉 / 著
- 电视数字制作技术 孟群 / 著
- 中外纪录片比较 张雅欣 / 著

版式设计：景 宏
责任校对：叶健新
责任印制：贾爱荣

第一章 摄影的本源与艺术特征	[1]
一、摄影画面的特点	[1]
二、摄影画面的本质	[2]
三、摄影艺术与其它艺术的关系	[4]
1. 摄影创作与绘画的关系	[5]
2. 摄影创作与文学的关系	[6]
3. 摄影创作与音乐的关系	[8]
四、摄影构图的目的	[9]
第二章 画面构图是形象语言表达的基础	[12]
一、视觉的趣味点——主体	[13]
二、与主体构成特定情节的对象——陪体	[26]
三、突破二维空间限制的标志——前景	[32]
四、画面构成的基础——背景	[40]
五、意境与联想的条件——空白	[46]
六、寻找画面构图的和谐感——均衡	[55]
七、鲜活艺术形象展示——运动	[60]
1. 画面内部运动	[61]
2. 画面外部运动	[64]
3. 画面综合运动	[66]

第三章 拍摄角度与画面构成	[74]
一、方向变化与画面形象效果	[76]
1. 正面结构形式	[76]
2. 侧面结构形式	[79]
3. 斜侧面结构形式	[82]
4. 背面结构形式	[84]
二、高度变化与画面形象地位	[87]
1. 平角度拍摄	[87]
2. 仰角度拍摄	[91]
3. 俯角度拍摄	[95]
4. 顶俯角度拍摄	[98]
三、距离变化与画面容量范围	[100]
1. 远景：感受宏观态势与规模	[101]
2. 全景：主体与环境的交融组合	[103]
3. 中景：生动情节的展示	[104]
4. 近景：重在神与态的表现	[106]
5. 特写：心灵的交往	[107]
6. 景别概念与视觉要求	[111]
四、手的造型魅力	[113]
第四章 画面形象造型	[119]
一、突现物体的立体感	[120]
1. 再现物体的多面	[120]
2. 光线与物体的立体结构	[121]
3. 背景影调对物体立体感的影响	[123]
二、再现物体表面质感	[124]
1. 光线的描绘与刻画	[124]

2. 技术条件的保证	[130]
三、伸展画面的纵向空间	[131]
1. 线条透视	[131]
2. 空气透视	[136]
第五章 画面形象造型因素	[143]
一、影调配置	[143]
1. 形成画面基调	[146]
2. 展示影调对比	[152]
3. 影调合理配置	[154]
二、重新认识线条	[155]
1. 选择和提炼线条	[159]
2. 借助线条结构抒情表意	[162]
3. 线条与画面节奏	[166]
4. 线条与画面动感	[168]
5. 线条贵在简练	[169]
第六章 画面视觉空间的“再造”与拓展	[175]
一、镜头的光学特征	[176]
二、两极焦距镜头造型潜力	[177]
1. 长焦距镜头	[177]
2. 短焦距镜头	[183]
三、变焦距镜头的造型特点	[188]
1. 优选画面框架形式	[188]
2. 视觉心理外化与体现	[189]
3. 拓展两极空间	[190]
4. 空间延续和空间表现	[191]

四、同景别不同焦距镜头拍摄的画面差异·····	[193]
1. 透视效果·····	[193]
2. 背景范围与视觉信息量·····	[194]
3. 景深范围·····	[194]
4. 清晰度和色彩饱和度·····	[195]
第七章 画面光线语言造型 ·····	[200]
一、光线的任务与作用·····	[201]
1. 满足摄影技术上对照度的基本要求·····	[201]
2. 完成画面的艺术造型·····	[202]
3. 强调主要场景和主要人物·····	[202]
4. 再现环境气氛与时间概念·····	[202]
5. 画面构图的需要·····	[203]
二、自然光的分析·····	[203]
1. 自然光照明的特点·····	[204]
2. 自然光运用的思路要点·····	[205]
三、室外直射光造型·····	[206]
1. 太阳初升和太阳欲落时刻·····	[208]
2. 正常照明时刻·····	[213]
3. 顶光照明时刻·····	[215]
4. 直射光造型效果分析·····	[220]
四、室外散射光造型·····	[232]
1. 日出前及日落后·····	[232]
2. 阴天·····	[241]
3. 雨雪天·····	[246]
4. 雾天·····	[252]
五、室内自然光造型·····	[253]

1. 室内自然光的特点	[254]
2. 室内自然光的运用	[255]
六、人工光线的成分构成	[263]
1. 主光	[265]
2. 辅助光	[269]
3. 轮廓光	[271]
4. 背景光	[274]
5. 装饰光	[276]
七、人工光线的造型	[277]
1. 光线成分的组合效果	[277]
2. 不同景别用光的侧重点与区别	[287]
3. 布光的规律与要求	[289]
4. 光线对人物脸型不足的校正	[292]
第八章 培养摄影者的眼睛	[295]
一、人眼的视觉特征	[296]
1. 极强的感受弱光和强光的能力	[296]
2. 极强的亮暗适应能力	[297]
3. 极强的色彩适应能力	[297]
4. 视界范围大而不变形	[299]
5. 视焦点变换灵活而清晰	[299]
二、镜头的功能与“仿生”性	[300]
1. 对光色变化“超常”敏感	[300]
2. 镜头拓展了人眼的视域	[302]
3. 镜头比人眼的观察更富哲理	[304]
4. 镜头角度的丰富变化与内涵	[306]
三、人眼与镜头观察的异同	[309]