

S H E Y I N G
H U A M I A N
G O U C H E N G

A detailed illustration of two hands, one on the left and one on the right, positioned to frame the central text. The hands are rendered in a warm, reddish-brown hue with visible skin texture. The fingers are slightly spread, creating a rectangular frame around the title.

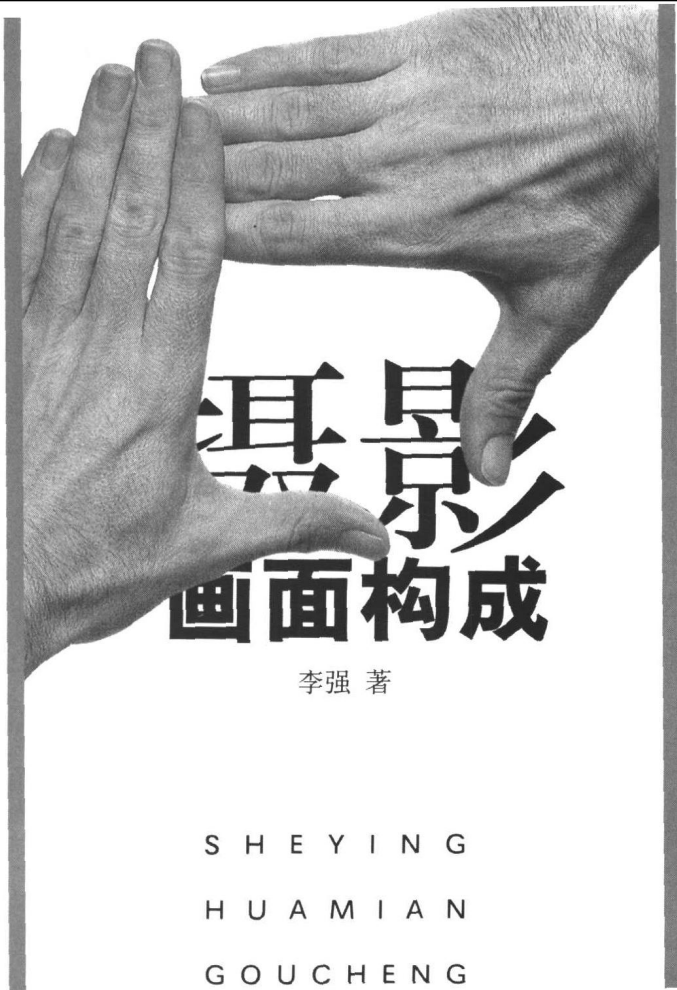
摄影 画面构成

李强 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

摄影 画面构成

李强 著

S H E Y I N G
H U A M I A N
G O U C H E N G

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

摄影画面构成/李强著. —桂林:广西师范大学出版社, 2004. 1

ISBN 7 - 5633 - 4282 - 6

I . 摄… II . 李… III . 摄影构图 - 构图学
IV . J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 099388 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

世界知识印刷厂印刷

(北京怀柔城北 邮政编码:101407)

开本:635mm × 965mm 1/16

印张:10.75 字数:91 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 6 000 定价:29.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

教摄影艺术的人，大体上可分为两种：教得好，仙人指路；教不好，误人子弟。通过阅读李强同志撰写的著作并结识其人，我认为他是属于前一种人。

摄影画面构成是摄影的灵魂。它具有先决性，因此它往往是作品成功与失败的关键。但目前社会上关于此类专业的书籍还不是很、很完善。本书的出版，弥补了这些方面的不足。李强在多年摄影艺术探索的生涯中，在系统的艺术理论学习、长期的教学实践与理论上的感性体验的基础上，进行了严肃的理性思考，在元素众多而五彩缤纷的艺术观念中，寻找、归纳并深入浅出地阐述了自己很多艺术创作的符号，展示自己在摄影艺术领域中的探险与先行的历程。人，首先要学会走，再学会跑，然后才能去学滑冰。这是千百年来不变的规律。

这本书对初学摄影者和摄影家的意义在于：它具有很强的包容性和艺术穿透力，而且雅俗共赏。我相信这部著作的问世，将会是一粒摄影艺术种子的诞生，它会在它所拥有的沃土中绽放光芒。

在此我向李强表示祝贺！

中国摄影家协会教育委员会秘书长

清华大学美术学院摄影教研室教授 温海成

目 录

1. 主题思想——摄影画面构成的意图所在	1
2. 主体——摄影画面的兴趣中心	8
3. 陪体——主体内涵特征表达的辅助者	11
4. 景别——摄影构思不同意境的表达	15
5. 前景——离相机最近的景物	21
6. 背景——画面主体的有力烘托者	25
7. 影调——摄影造型中最基本的因素	32
8. 对比——画面构成中最为活跃的因素	37
9. 色彩构成——用色彩影响观众的视觉	41
10. 呼应——画面中被摄体之间的相互联系	49
11. 空白——摄影画面的重要组成部分	53
12. 点、线、面——摄影构图的重要元素	56
13. 光影——摄影艺术的魅力所在	64
14. 节奏——摄影造型中的韵律感	70
15. 质感——精细地刻画物体的肌理美	75
16. 抽象——耐人寻味的情感表现形式	80
17. 镜头语言——摄影构图的重要表现形式	84
18. 拍摄方向——画面造型因拍摄点不同而改变	89

19. 拍摄高度——虚实意境的不同表现	94
20. 气氛——营造生动真实的画面氛围	100
21. 情趣——获得幽默诙谐的审美感受	104
22. 简洁——摄影构图的基本原则	107
23. 空间感——创造身临其境的视觉印象	113
24. 光的方向——摄影构图的不同照明类型	119
25. 动态——给画面增添动感美	125
26. 新奇——创造独特的视觉形象	129
27. 意蕴——构成耐人寻味的内涵美	133
28. 真实感——创造自然真切的瞬间感	138
29. 特写——增强画面的视觉冲击力	141
30. 影像重合——改头换面表意念	146
31. 技法——重构被摄体的新形象	149
32. 非清晰与模糊——创造朦胧的写意画	153
33. 形状——用轮廓结构画面	156
34. 组照——做到统一与变化的有机结合	160
后 记	164

1. 主题思想——摄影画面构成的意图所在

主题是摄影者通过拍摄对象所要说明的问题。摄影者通过照片中的艺术形象和造型语言,引起读者在欣赏过程中产生思想共鸣和审美感受,从而表达出自己的创作思想,体现拍摄的意图。如图1《工人礼赞》画面通过拍摄建筑工人的背影,并借助于四溅的火花来表达对建设者的崇敬之情。主题思想是摄影作品的灵魂,只有内涵丰富的作品才真正具有生命力和感染力。如老摄影家袁毅平先生拍摄的《东方红》,之所以产生广泛的影响,是因为该作品通过地面的标志性建筑天安门和大面积红色的天空,表达了社会主义建设的蓬勃发展,演奏出中国人心中的歌——祖国颂。

摄影画面构成的各个方面都应该是以突出主题思想为基本任务的。摄影构图就是要把所要表现的客观对象根据主题思想的要求,以现实生活为基础,运用比现实生活更富有表现力的表现形式有机地安排在画面里,使主题思想得到充分地表达。因此,摄影者在构图时应明确所要表现的主题思想是什么,并根据其仔细地进行构图。构图的好坏,将决定一

张照片会被拍成什么样子，会产生什么样的艺术效果，摄影者要向观众交待什么样的拍摄意图；影响到一张照片的艺术感染力，甚至关系它的成败。如图2《瑞雪丰年》将洁白的积雪和金黄的玉米安排在一个画面中并用虚化的人物进行点缀，就是试图描绘丰收景象，体现瑞雪兆丰年的意图。

摄影构图包括摄影艺术创作的整个过程，从主题思想的确定到画面艺术形象的完成。研究摄影画面构成就是研究主题思想内容与画面表现形式的统一。任何作品都是内容与形式的统一。其中内容是主要的，起决定作用的，它决定着作品的价值和生命力。在按快门前首先应明确你的作品将表达一种什么思想，否则你拍出的照片就会缺乏灵魂。就像一个

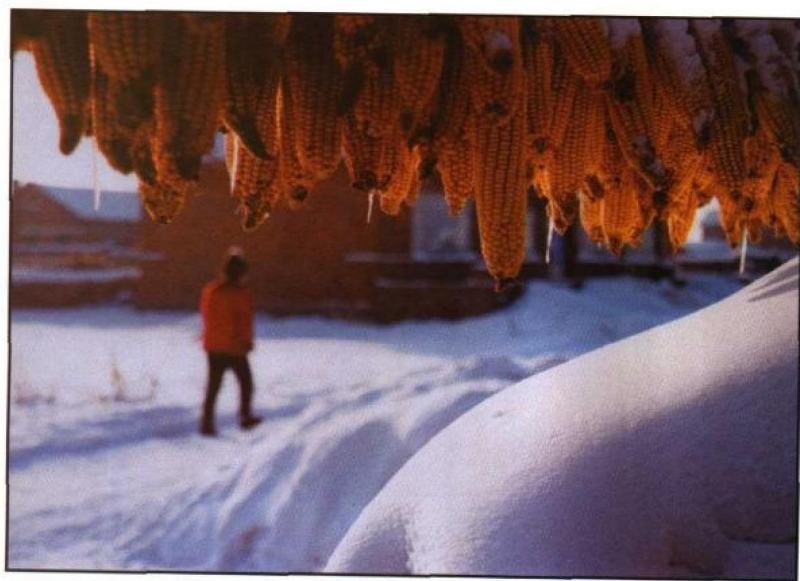
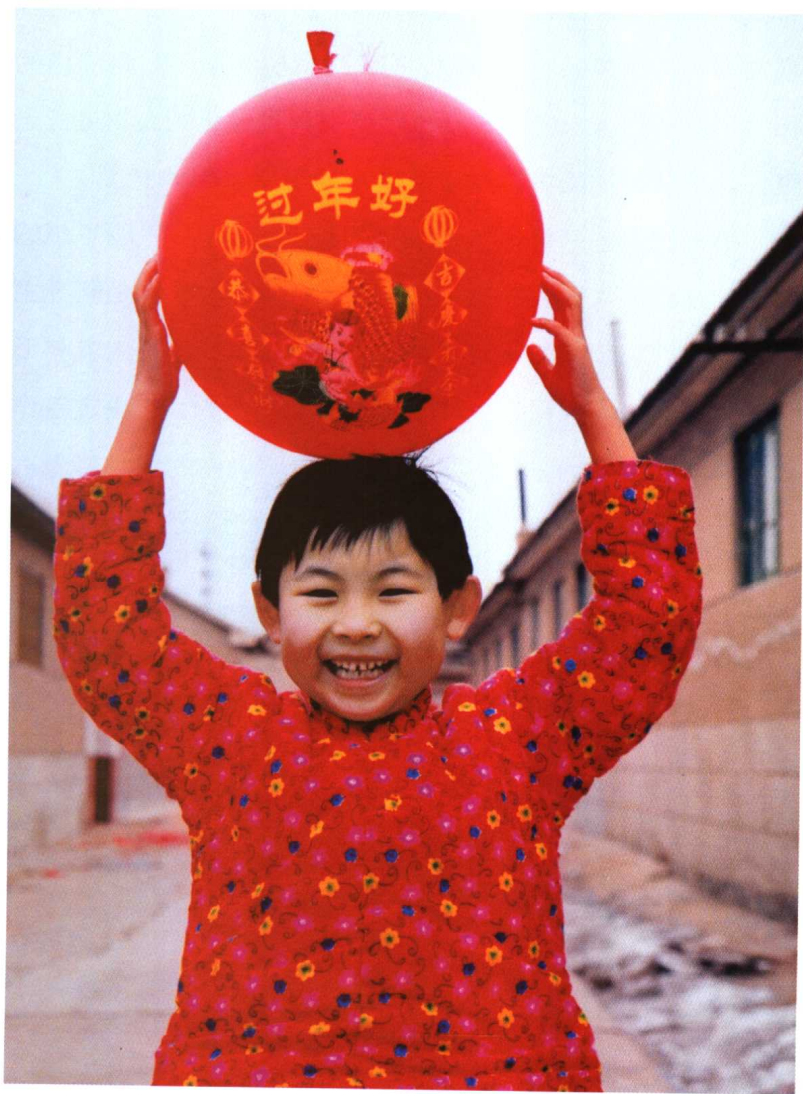

图1 工人礼赞

图2 瑞雪丰年

3 4

图3 过年好

图4 过年

人，如果没有个性，没有美的心灵，长得再漂亮也不会讨人喜欢。实际上，摄影画面构成是十分灵活的，只有在实际创作中才能具体化。每一个新的主题，都会启发作者设计出特殊的拍摄角度、画面布局、光线描绘和线条影调组合等。俗话说“艺无定法”，为了表达主题思想，摄影者可以运用不同的构图手法。如图3《过年好》，通过小女孩手托大气球的典型动作和神态，并借助红色这一暖调构成的画面形式，表达了“过年好”这一主题思想。图4《过年》画面中孩子服装以及门神画的色彩在灰色的基调中格外醒目，加上孩子生动的神态，从而表达了关于过年的一种视觉感受。

总之，摄影画面构成就是要选取典型的拍摄对象，并通过独特的造型来表达主题思想，这也是摄影构图的实质。

2. 主体——摄影画面的兴趣中心

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。

一幅画面中只能有一个主体，它可以是一个人或物，也可以是一群人或一组物体。图5《独立》中的一棵小树就是画面的主体；图6《村童》中的主体则是一群儿童，他们是画面的兴趣中心。

主体在画面中的作用：（1）体现主题思想。主体是主题思想的体现者，突出主体能给观众鲜明的印象，使观众正确理解照片的内容。（2）主体是画面的结构中心，有利于集中观众的视线。

既然主体是画面的结构中心，就应突出主体。突出主体的方法有：（1）给主体以位置上的优势。可将主体安排在画面的正中偏左或偏右，较小的主体可以安排在黄金分割点上。图7《眺望》中的主体人物位于黄金分割点，格外引人注目。（2）利用视线指向突出主体。观众的注意力可以通过

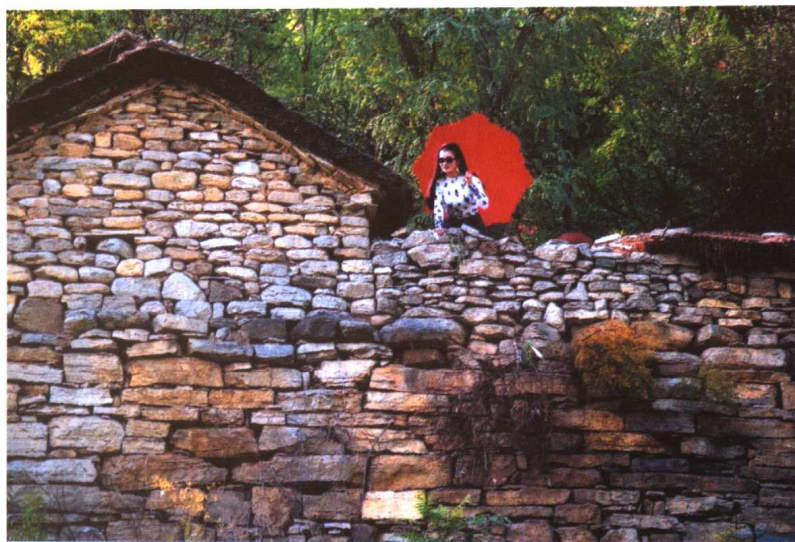

画面中人物的视线集中到主体上面,视线起到间接突出主体的作用。(3) 通过对比手法突出主体。常用的对比手法有:

①明暗对比:如图5中暗色调的小树与后面的白云形成鲜明的对比。②色彩对比:图7《眺望》中的主体人物不仅位置醒目,而且她手中的红伞格外引人注目。③大小对比:图8《秋实》中给作为主体的玉米以较大的面积,所以较为突出。④虚实对比:利用大光圈或长镜头缩小景深、虚化背景是常用来突出主体的方法。如:图6《村童》中的焦点对准在孩子上面,使背景虚化并出现了漂亮的光环。突出主体还有一些其他方法,在此不一一列举。

图5 独立
图6 村童

3. 陪体——主体内涵特征表达的辅助者

陪体是拍摄者选取的用以辅助主体表达内容的人或景物。在摄影画面中作为陪体的对象，是处在与主体相对应的次要位置，与主体相呼应。画面中恰当的陪体对于主体特征及内涵的表达起着重要作用，画面语言也会因此而更加生动。

陪体在摄影画面构成中的作用主要表现在以下几个

图7 眺望
图8 秋实
图9 课间