

摄影大师的构图秘诀

COMPOSITION TECHNIQUES

From a Master
Photographer

[美] 恩斯特·威尔迪 著

浙江摄影出版社

J406/2

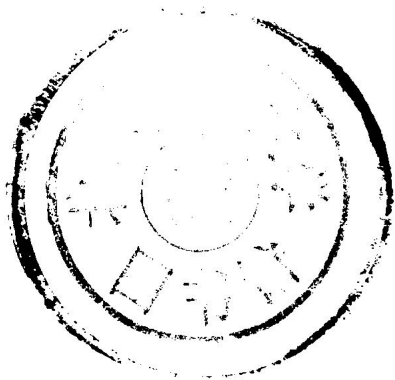
摄影大师的构图秘诀

* T101083 *

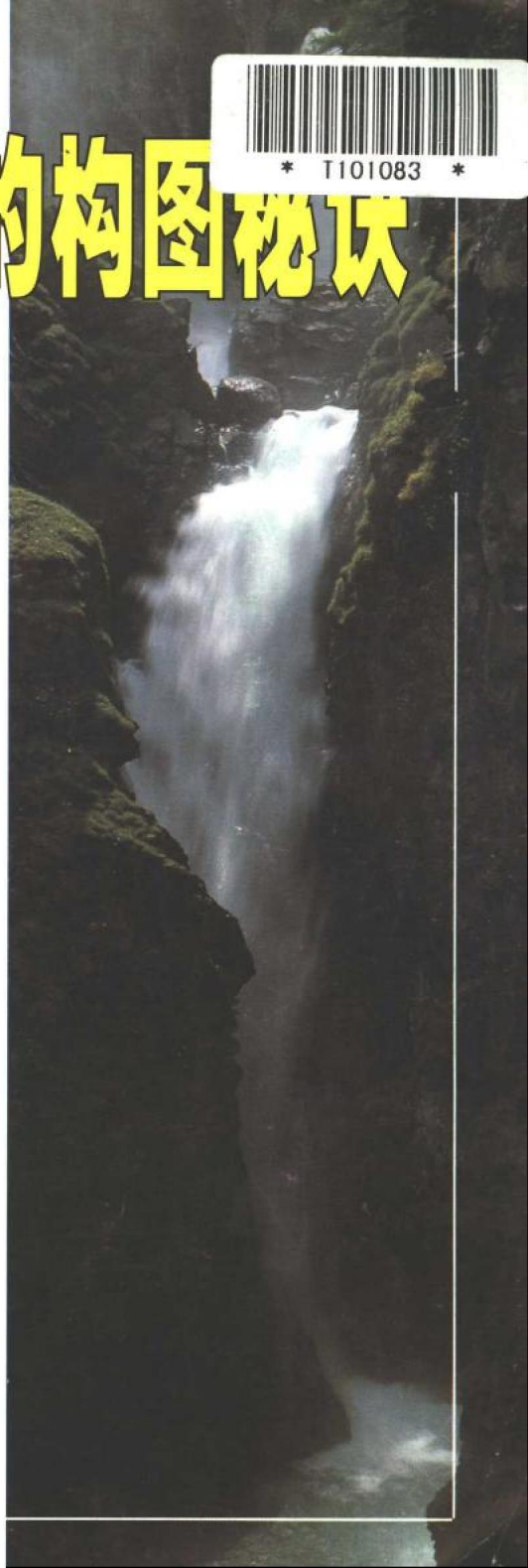
COMPOSITION TECHNIQUES

From a Master
Photographer

[美] 恩斯特·威尔迪 著
朱路平 译

浙江摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影大师的构图秘诀/(美) 威尔迪著;朱路平译.—杭州:
浙江摄影出版社,2002.8(2003.2 重印)

ISBN 7-80536-946-1

I. 摄... II. ①威... ②朱... III. 摄影构图—方法
IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第050427号

本书原版 2000 年由美国纽约
州阿默斯特传媒公司正式出版。
邮政信箱第 586 号,阿默斯特,纽
约州,14226,美利坚合众国。

浙江摄影出版社由美国海马
图书出版公司协助,经美国纽约
州阿默斯特传媒公司授权出版本
中文版。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字 11-2001-20 号

选题策划:曹家驹
责任编辑:曹家驹
装帧设计:郎水龙
责任校对:朱晓波
责任出版:寿小瑛

版权所有翻印必究

By Arrangement with Amherst
Media Inc. Of Buffalo, New York

Composition Techniques
From a Master Photographer
Copyright © 2000 by Ernst Wildi
Published by Amherst Media Inc.
P.O. Box 586 Amherst, NY 14226,
U.S.A.

摄影大师的构图秘诀

原著:[美]恩斯特·威尔迪
翻译:朱路平
浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市武林路 357 号 邮编:310006)
经销:全国新华书店
制版:杭州美虹电脑设计有限公司
印刷:浙江印刷集团公司
开本:880×1240 1/32
字数:120 000
印张:4.25
印数:4001-7100
2002 年 8 月第 1 版
2003 年 2 月第 2 次印刷
ISBN 7-80536-946-1/J·554
定价:29.00 元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

目 录

5 导 言

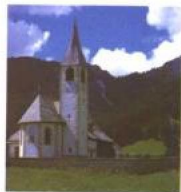
第一部分 构图与影像画幅

9 第1章 什么是构图

12 第2章 不同视觉媒体中的构图

14 第3章 构图与影像的表现目的

16 第4章 构图与影像画幅

第二部分 构图的基本准则

27 第5章 构图中的线条

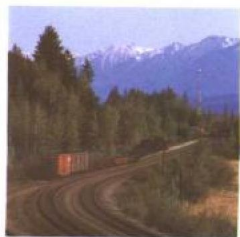
40 第6章 主体的安排

52 第7章 画面均衡

56 第8章 色彩的重要性

62 第9章 背景的色彩与亮度

66 第10章 干扰因素

- 75** 第 **11** 章 拍摄后对影像的改进
- 78** 第 **12** 章 保持影像的简洁
- 81** 第 **13** 章 阴影区域
- 86** 第 **14** 章 黑白照片的构图
- 89** 第 **15** 章 全景影像的构图与创作

第三部分 附加的构图工具 I

- 96** 第 **16** 章 创造独特效果影像的其他途径
- 97** 第 **17** 章 镜头的选择与使用
- 110** 第 **18** 章 人物肖像的背景
- 113** 第 **19** 章 镜头与照相机的控制
- 127** 第 **20** 章 特殊效果的滤光镜
- 128** 第 **21** 章 胶片与胶片冲洗
- 131** 术语汇编

■ 构图中须关注的问题

当我们用照相机拍摄一张照片的时候,我们首先关心的——有时惟一关心的问题——就是要获得一幅技术上完美的,或者至少没有明显缺陷而能被人接受的画面。因此,成功的第一项要求便是要了解达到这种结果所必须具备的条件。对于现代化的傻瓜照相机而言,它们很少、甚至没有什么可学的——它们会自动完成镜头的设置,自动聚焦,自行决定是否需闪光灯补光,必要的话甚至能设定闪光灯进行正确曝光。我们所能做的实际上只是在拍摄时持稳照相机而已。不过,尽管这类傻瓜照相机预留给我们的控制权少之又少,但是它们也提供了这样一种优势——能使我们有更多的时间去研究主体、照明以及构图,而无须耗费时间去关注技术性的细节。由这种“照相机选择曝光设定”和“照相机创作的图片”方式所产生的影像,其质量通常好得令人惊讶。

拍摄一幅具有出色视觉效果的影像,我们所需要的并不仅仅是技术上的窍门。首先,我们必须拥有一双慧眼,能发现通常被人们所忽视的但却是美丽动人的,或与众不同的人物或景象。我们还必须具有对光线的判断力。我们必须能发现由现场光所产生的视觉效果独特的主体或景象,或者能找到改善光照条件的途径。其次,我们必须寻求将主体或景象记录在照相机里的最有效的方法。我们必须决定摄入多大部分,从什么角度来拍摄效果最佳,以及如何取景构图,如何使主体与其他被摄体以及背景联系起来。这些要点在使用功能齐全的精密照相机时,轻易就能做到,但是,即使对于傻瓜照相机而言,它们也依然适用,并且也是值得考虑的。

当我们自己能控制镜头设置以及使用照相机上的其他功能时,我们便拥有了许多额外影像创作的可能性。举例来说,我们可以(而且必须)决定景深范围、背景清晰度、镜头涵盖范围以及透视等。除构图以外,功能齐全的照相机所拥有的这些额外可能性,必须成为影像创作过程中

的一个部分而加以运用。它们必须结合构图来加以讨论，因为使用不同的拍摄方法，其影像的视觉效果通常会更明显。除了改变照相机的位置来消除某种干扰因素以外，我们也可以通过改变镜头设定或采用不同的焦距进行拍摄，而使影像获得同样的、甚至是更为明显的改善。无论采取何种方式达到这一目的，在拍摄时都不妨尝试着去做一做。力争以尽可能完美的方式将图像记录下来，事后就不会有很多地方需要改动了。

■ 选择画幅

自然，当图像被照相机记录下来之后，其创作过程却并不一定到此就结束了。不管最初拍摄时使用何种画幅的照相机和胶片，拍摄完毕以后都始终应考虑一件事，那就是改变影像的画幅。某些主体采用某种特定画幅进行构图时会更有效，或者说它具有在视觉上强化影像的效果。即使影像最初在取景器里显得很合适，事后也常常面临这种选择，因此在画幅这一问题上应保持开放的心态，千万不要以为记录在照相机里的画幅或相纸的大小就是最终的作品规格。除了改变画幅之外，我们在拍摄完毕之后，尤其是在暗房里冲洗、修描底片的时候，还有改变一幅影像面貌的可能性。

■ 数字成像

使用电子影像技术，“曝光后”改变影像的可能性大大增加了。借助于电脑加工，我们可以对以任何画幅创作的影像进行修改，可以除去图片内的干扰因素，增加某些素材以组合成不同的影像，或者改变影像的某一部分，甚至使之完全改变。各种各样的可能性只受制于我们自己的想像力而已。

对某些摄影者而言，对影像进行修饰的可能性或许会造成这样一种危险——他们在用照相机拍摄时，会变得不如以前那么谨慎和精益求精，认为事后能改变或改进他们所拍摄的东西。尽管令人神往的修改机会确实存在，但是我仍然建议大家在拍摄时花足够的时间对影像进行认真细致的评估，并在一切可能的情况下都力求用照相机摄下具有完美视觉效果影像。当然，在某些场景中我们必须瞬间拍下照片——这使我们没有时间或机会来对影像及其构图作全面的评估。在这种情况下，用电子影像技术对影像进行修正是值得肯定的，即使这种修正仅仅涉及到删除画面上的一些干扰因素而已。

电子影像处理是摄影技术的一项补充，效果令人惊讶。它使我们可

以通过摄影方式、电子方式或者以各种不同的途径使这两者结合起来，从而创作出令人难忘的摄影佳作。电子影像技术在何种程度上成为摄影技术的一部分，则完全取决于我们自己的意愿。

大多数摄影师仍会从使用照相机进行创作的方式中得到最大的乐趣，而另一些摄影师则可能会由于在电脑上的工作——如把快照转换成图案——而获得更大的愉悦。对于大部分摄影师而言，摄影技术或许会成为这两种技术的合成。无论你目前及将来会采用什么方式从事摄影，本书所包含的内容在创作过程中的某些阶段都是值得考虑的，关于构图的所有建议也都是适用的，其主要区别或许仅在于对最终影像所使用的术语不同而已。我觉得一幅经过电子技术较大幅度修饰以后而被改变了的影像，是不应该再被称为“照片”而应该被称为“图示”。我喜欢将“照片”这一术语局限于指与我们用双眼所看到的、与情景极为接近的

溪流是这张照片中惟一的构图要素，它将观赏者的视线从画面的底部逐渐引向云雾缭绕的山坡。云雾强化了影像的静谧氛围。

影像。如果经过电子技术处理的一幅影像以任何形式呈现给其他摄影师的话，那么观赏者必须被告知实情。

如果你是一位专业摄影家，那么是否使用电子技术，这一决定或许并不完全由你本人做出。客户或许会决定一件摄影作品是否需要数字处理，以及在多大程度上需由电子技术来完成。

抽样调查显示，客户——而非摄影师——是追随数字摄影的主要驱动力。许多客户相信数字处理的效果更快、更好。在职业领域，速度是数字方式的主要魅力。客户当场就能见到影像，马上能对影像加以修饰并送去印刷。由于影像能立即获得客户的认可，所以你就可以即刻收拾好摄影器材，为下一项工作做准备了。

因此，作为一名专业摄影师，你必须准备好能应付有关数字技术方面的问题，要么自己懂得如何做，要么知道在什么地方能找到专业人士来完成这部分工作。举例来说，你没有必要成为一位使用Photoshop软件的专家——几乎所有地方都有专业人员能为你代劳。但是你必须了解数字技术能做些什么，从而能以一种专业的方式与客户进行讨论。

尽管电子影像技术为摄影开拓了一个全新的领域，而且使视觉作品的创作远比以往更激动人心，但是我的选择依然是使用照相机来进行影像创作，并尽可能使之完美无缺，事后无须作任何改变，既不增加也不删减（除可能改变画幅以外）。我更愿意按事物的本来的样子，而不是我认为它们应该有的样子来表现它们。事实上，我希望自己所拍摄的影像能使主体与场景表现得比大多数人所看见的更美，视觉效果更佳。我希望最终的完美影像是用照相机创作的，因为那是我的乐趣所在，也是我所理解的摄影。

什么是构图

■ 基本要素

拍摄照片的原因与目的是多种多样的，有的只是出于个人原因，如记录家庭、朋友与公司中所发生的事件，或对我们旅途中所遇见的景物拍留念照。这类影像只需使你（摄影者）感到愉快，同时也给那些被摄入照片的人或与你一同旅行的人带来乐趣就够了。只要它们在技术上是完美的，或至少是可以接受的（不应存在技术上的缺陷妨碍人们对影像进行欣赏），那么它们就已经达到目的了。技术上的完美所涉及到的问题包括人们能接受的清晰度、能营造出合适的氛围或色彩逼真的准确曝光、直至建筑物照片中线条倾斜这样细微的缺陷。

不过在另一方面，专业摄影师必须创作出不仅能使他们自己，而且能使他们的客户都感到满意的影像，这仅仅在技术上达到完美是不够的，这类影像通常还必须传递某种信息或者有助于销售某种产品。

将摄影作为一种严肃认真的业余爱好，或者在美术摄影领域工作的非专业摄影师，则必须创作出能使那些与影像毫不相干的观众感到愉悦的作品。在这种情

引人入胜的影像完全可以仅仅由各种线条、形状、色彩的有趣布局而构成，不管被摄体可能是什么。右图展示的是旧车厢外表剥蚀的油漆。

这幅作品体现了纵向、横向以及斜向线条的有效结合。

形中，技术上的完美也是不够的。这类照片还必须是优美的、独特的、令人兴奋的。从本质上说，它们必须拥有这样一种强烈的视觉感染力，即能够使观赏者获得启迪，使他们记住这幅影像并唤起他们想一再观赏这幅影像的欲望。构图是实现这一基本目标的一个主要因素，即以最简单、最清晰而又最有效的方式将信息传达给观赏者。同时，我还想指出，在“构图”这一标题下所讨论的一切问题并不是为了获得成功而必须遵循的一种技术细节，恰恰相反，这里的建议应该被看作是能帮助你创作出一幅佳作的指导性原则。一旦掌握了它们，你就能以自己的风格，以自己的个性化的构图来创作令人满意的影像作品了。

■ 需要考虑的其他要素

在大多数摄影师的心目中，构图仅仅关系到画面框架区内各种线条、形状以及明暗区域的选择、安排和布置。在彩色摄影中，除了以上

这些值得关心的问题以外,还需加上色彩的选择以及不同色彩在画面中的位置。在探索这些问题的种种可能性时,不要去过多考虑主体是什么样的,或者将摄影局限于那些自身比较有趣的主体,而应该更多地以一位图形设计师的眼光去审视所要拍摄的景物。寻找主体,并将它们运用为一幅带有强烈视觉吸引力的图形设计的一部分。我曾拍下过色彩鲜明的电话亭、交通指示牌甚至橱窗展示,其原因仅仅是由于它们能够与背景或周围环境结合成某种生动有趣的图案。剪影永远是一种强有力的图案设计要素。因此,你所获得的最终影像,与其说是某一主体的影像,倒不如说是各种图案和色彩的有机组合。

除上面所提及的这些通常被视为构图要点的内容以外,另有一些要素虽与构图无直接关系,却也能决定最终影像的效果,因而也具有同等重要性。就某一幅影像而言,其被摄体安排以及线条、形状和色彩的处理也许无可挑剔,但可能包含某种杂乱的背景或模糊的前景细节,从而干扰或甚至毁坏了一幅本该出色的影像。

根据我的理解,构图不仅仅是对各种被摄体、线条、形状以及色彩的布置,而且还包括其他所有能影响影像最终效果及感染力的全部要素,比如主体与背景之间的大小关系、景深范围、某些吸引注意力的因素的添加或干扰因素的删除等。

总而言之,构图的内容包括了从照相机取景器中评估影像的那一瞬间起,直至最后将影像呈现在底片夹、画框、书籍、杂志之中或投影屏幕之上,这一摄影的全部过程中所必须考虑的一切东西。

某种普通的、屡见不鲜的物体往往也可以体现出线条、形状与色彩的有趣结合。

不同视觉媒体中的构图

■ 摄影媒体

决定最终影像效果的基本要素同样适用于所有视觉媒体的创作——无论是照片、幻灯片、电影，还是电视录像。不管影像是用胶片记录的还是以电子方式记录的，这些要素都同样适用。

■ 数字媒体

倘若以电子方式创作的成分被添加到由胶片创作的影像上，正如今日人们在专业的和非专业的摄影作品中经常做的那样，那么用数字创作的部分与传统摄影方式所创作的部分在视觉上是有差别的。由于图像中任何显得特别的东西都会引起人们的注意，因此，具有不同视觉效果的部分，便成了唤起人们注意力的一个因素。它既可能是值得追求的，也可能会干扰你在影像中试图传达的信息。如果是这样的话，那么就不妨将它删除，或者做些改变将它转移到画面中的其他位置上去。

■ 视屏媒体

在拍摄电影或录像时，摄影师还必须关注被摄体是否处于不断移动之中这个要素。任何移动着的东西都能吸引观赏者的目光，哪怕它不过是从树上掉下的一片落叶，或在远处行走的一只猫。如果这一物体是画面中惟一的移动主体，情况就更是如此。哪怕是最轻微的移动，也可能会妨碍我们在图像中试图传递的信息。

人们的视线之所以被画面中的时钟所吸引，是因为它有着不同的图案形态。在这张火车站的照片中，时钟是在电脑制作时添加上去的。

构图与影像的表现目的

■ 确定表现目的

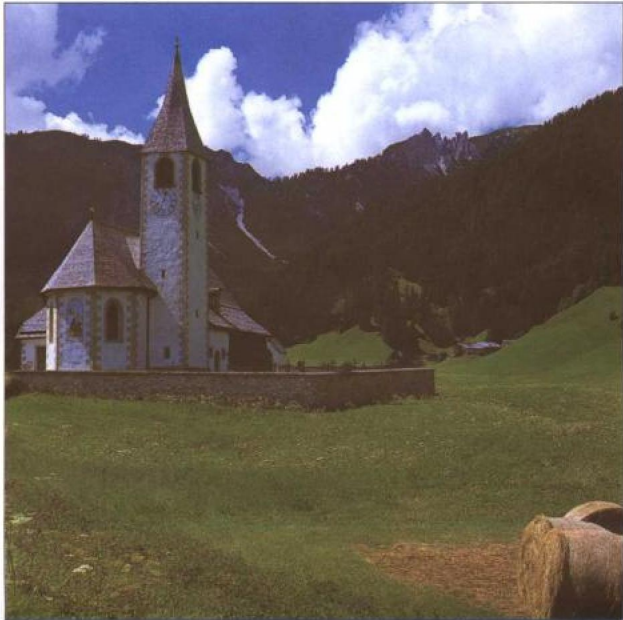
在某些情形中,构图是由最终影像被呈现出来的方式或它的用途所决定的。尤其在商业摄影领域,图片必须适合于由艺术创作部门所决定的某种特定的企划书,影像在这里并不是被单独使用,而是和文字组合在一起的。

在这种情形中,照片的构图就不能完全以其作为摄影图片所应显现的样子为基础来进行,而必须根据它与文字及其他图像、草图组合以后而形成的最终形式与效果来决定。比如,在组合式的图片展示中,主体或许被安排在另一个区域才能更加有效地实现其目的。

■ 画幅

当然,构图也总是取决于最终影像呈现的画幅:是方形的、长方形的抑或是全景式的。换句话说,想要得到的或必须呈现的最终影像的画幅,当摄影师在照相机的取景器中对影像进行评估并进行创作的时候就必须要考虑了。

影像的使用目的可以决定构图。单独的教堂影像(下页图)是一种典型的旅游风景,最适用于制作明信片。但是,若作为个人的影像,你也许会选择将干草捆也纳入画面之中(右图)。

构图与影像画幅

■ 构图与影像画幅密切相关

构图与最终影像的画幅有着直接的关系。与通常的观点相反，我认为构图的基本规则适用于所有画幅的影像。例如，无论影像是长方形、正方形、横幅、竖幅还是全景式的，其主体的位置安排应该是基本相同的。当然，每种画幅都会有一些获得其最佳影像效果的特殊要求，但是，万变不离其宗。比如，我们手头的照相机原来只能拍摄横幅、竖幅的作品，当它转而成为能拍正方形画幅的照相机时，我们并没有必要去重新学习构图知识。

■ 选择画幅

对于画幅，有时候我们是有选择权的，有时候却没有，比如当它由其今后的用途而预先就被决定时。如果影像被用作杂志封面，那么它就必须符合杂志的规格；一幅广告摄影作品则须遵循艺术指导的布局与安排。当影像被用于投影或需要以某种特殊的样式呈现出来，那么我们自己的选择也可能受到限制。在电影或录像中，我们则毫无选择的余地，它必须是横幅的，而且必须与摄影机的画幅相一致。

幸运的是，就大多数的个人摄影作品而言，我们对画幅的选择享有充分的自主权。在这类情形中，当画幅与主体或我们在影像中试图传达的信息直接相关时，影像往往能获得其最佳效果。这一目标可以通过两种途径去实现。

首先，我们可以预先确定影像的画幅，比如它必须是正方形的，然后我们可以在照相机的取景器中进行审视，以实现各种要素与色彩在方形画面中效果最佳的布局。如果是拍摄35毫米的反转片，我们也可以预设它将以横幅方式被投影到屏幕上，然后就将它作为横幅影像而在取景器中寻求最佳的构图。

第二种可供选择的途径是，我们暂不考虑应采用何种画幅而直接以