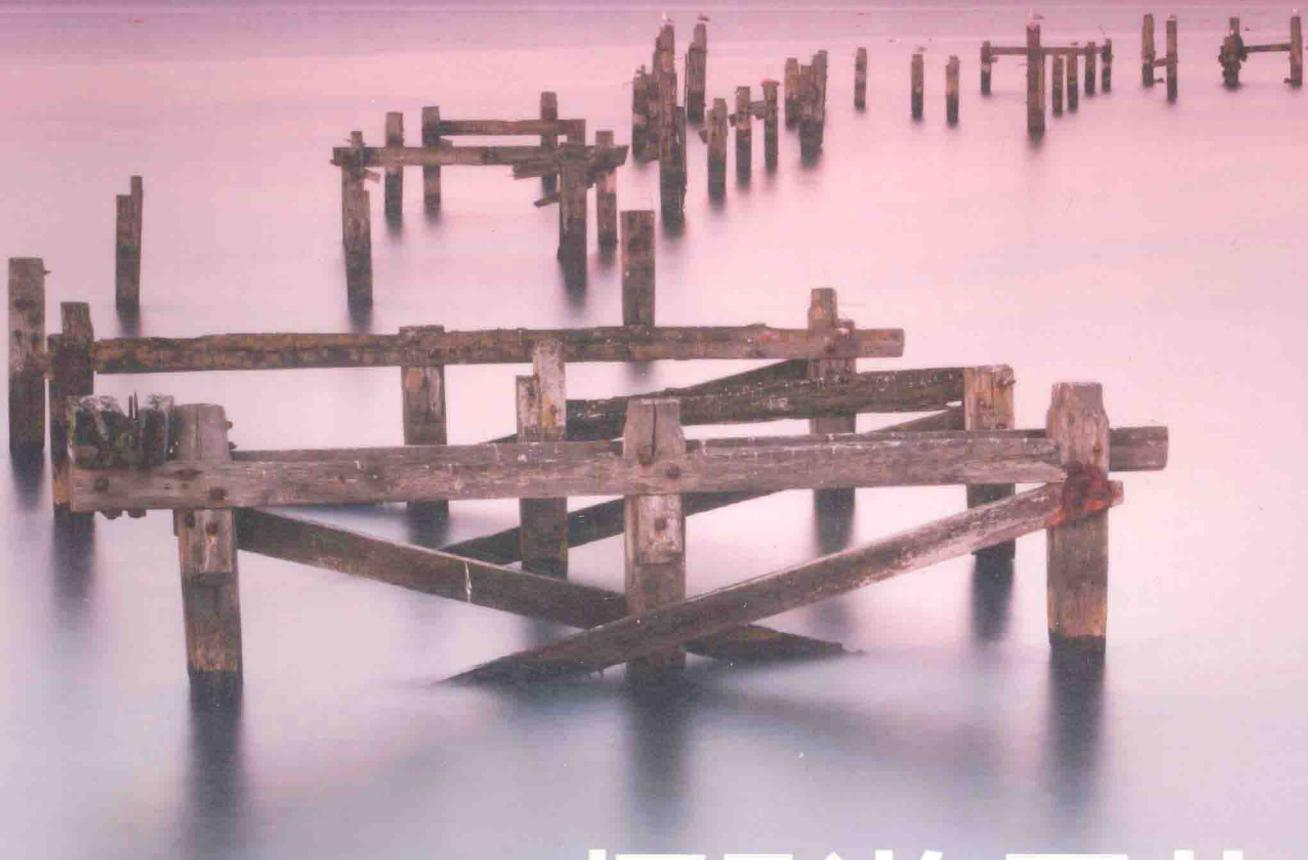

 世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

[英]Richard Garvey-Williams 著
付娇 译

RICHARD GARVEY-WILLIAMS
MASTERING

摄影构图艺术 COMPOSITION

THE DEFINITIVE GUIDE FOR PHOTOGRAPHERS

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

RICHARD GARVEY-WILLIAMS

MASTERING COMPOSITION

THE DEFINITIVE GUIDE FOR PHOTOGRAPHERS

摄影构图艺术

[英]Richard Garvey-Williams 著
付娇 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影构图艺术 / (英) 威廉斯 (Williams, R. G.) 著 ;
付娇译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015.1
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-37396-0

I. ①摄… II. ①威… ②付… III. ①摄影构图—摄
影艺术 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第253141号

版权声明

Text © AE Publications, 2014

Images © Richard Garvey-Williams, 2014 except © Mark Shuttleworth, pages
75, 84 (top r), 99, 111, 115, 131, 136, 137, 140, 142, 147, 161 (L) & John Westhoff page 90

Copyright © in the Work AE Publications Ltd, 2014

This translation of Mastering Composition ISBN 978-7-115-37396-0 is published by arrangement with Ammonite Press an imprint of
AE Publications Ltd.

本书中文简体字版由英国 AE Publications 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复
制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [英] Richard Garvey-Williams
 - 译 付 娇
 - 责任编辑 张 贞
 - 责任印制 周异亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 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: 889×1194 1/20
 - 印张: 9 2015年1月第1版
 - 字数: 389千字 2015年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-2007号
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

第1章

视觉感知

相关法则
格式塔理论
相关现象
在实践中感知

14

20
22
36
38

第4章

色调与色彩的作用

106

第2章

原理、规则与指导

视觉重量
图像格式和比例
照片框架
动态张力

40

48
62
70
74

第5章

理论应用

118

创作意图与思维倾向
运用原理与指导方法
更多技巧与工具
增强突出性的技巧
背景
使用滤镜
最后的检查清单
图像处理

120

128

146

154

156

158

160

164

第3章

设计要素

线的力量
形状的影响
大小、形态、图案模式和纹理
透视与景深

76

78
90
96
102

第6章

摄影之艺术

166

结语

177

术语表

178

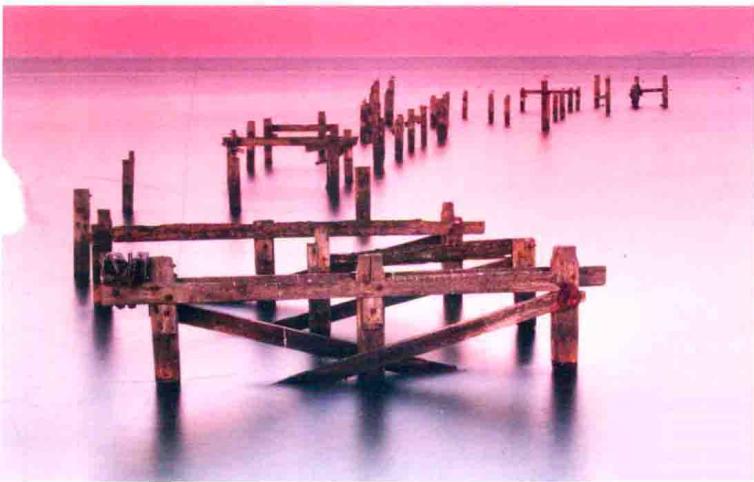
RICHARD GARVEY-WILLIAMS

MASTERING COMPOSITION

THE DEFINITIVE GUIDE FOR PHOTOGRAPHERS

摄影构图艺术

[英]Richard Garvey-Williams 著
付娇 译

人民邮电出版社

试读结束：需要全本请在线购买：[北京 www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

内容提要

不同于常见的讲解摄影构图方法的工具书，本书将摄影的构图上升为一种对美学原理的探讨。在这个过程中，作者以通俗易懂的分析和恰当合适的示例，建立起一套关于摄影构图可以遵循的规则和方法。

本书内容并不是单纯地讲解摄影构图，作者在书中提出了构成优秀摄影作品的4个要素，能够唤起观众的情感反应是其中最重要的一个要素。无论是刚入门的摄影初学者，还是已经有了一定水平的摄影发烧友，通过本书，都能深入学习和深刻理解构图是如何在传达摄影师创作意图中发挥作用的。

上图：画面中展现的是肯尼亚大草原的日落景色，其中鲜明的弧树轮廓和落日，与画面右侧的云层裂隙和宽广负空间相互平衡。

写在前面的话

在我生活的市镇上有一个非常活跃，并不断发展壮大摄影俱乐部，这对我来说非常幸运。我们时常会举办研讨会，邀请嘉宾担任各种摄影竞赛的评委，并对作品进行点评。虽然大家对摄影中“构图”的重要性好像是一致公认的，但对巩固和加强“构图”基础的评价和认识却经常避而不谈。我的感觉是大家都知道构图非常重要，但却不知道能从何处获得指导和建议。随便翻看一下现在最受欢迎的摄影杂志，也许能留在你脑子里的，唯一重要的构图原则只有“三分法”。实际上，有些人评判一张照片的好坏，好像差不多都仅是以这种构图原则为基础，你很少会听到有关“视觉重量”、“平衡”、“负空间”、“画面层次”等类似的探讨。

这里我以近年来的摄影作品为例，将听到和收集到的，有关构图问题的各种评论和意见反馈汇总在一起，编撰完成本书。我很幸运（或许并非如此！），带着一种想法去找寻和发现规则、朴素与和谐，并且我相信这些内容在某种程度上会反映在我的摄影作品中。我经常会有意识地关注摄影的构图和画面组成，而不是全凭本能。这样做未必总是一件好事，但有助于促使自己研究构图和设计方面的原理。通过此书，我希望能与大家分享这些实践和研究成果。

除了有目的性地找寻规则、朴素与和谐，我还肩负另外一个重任，就是一丝不苟地追求严谨精确。我希望这样做能有助于就潜在实质的问题，而不是对“虚无缥

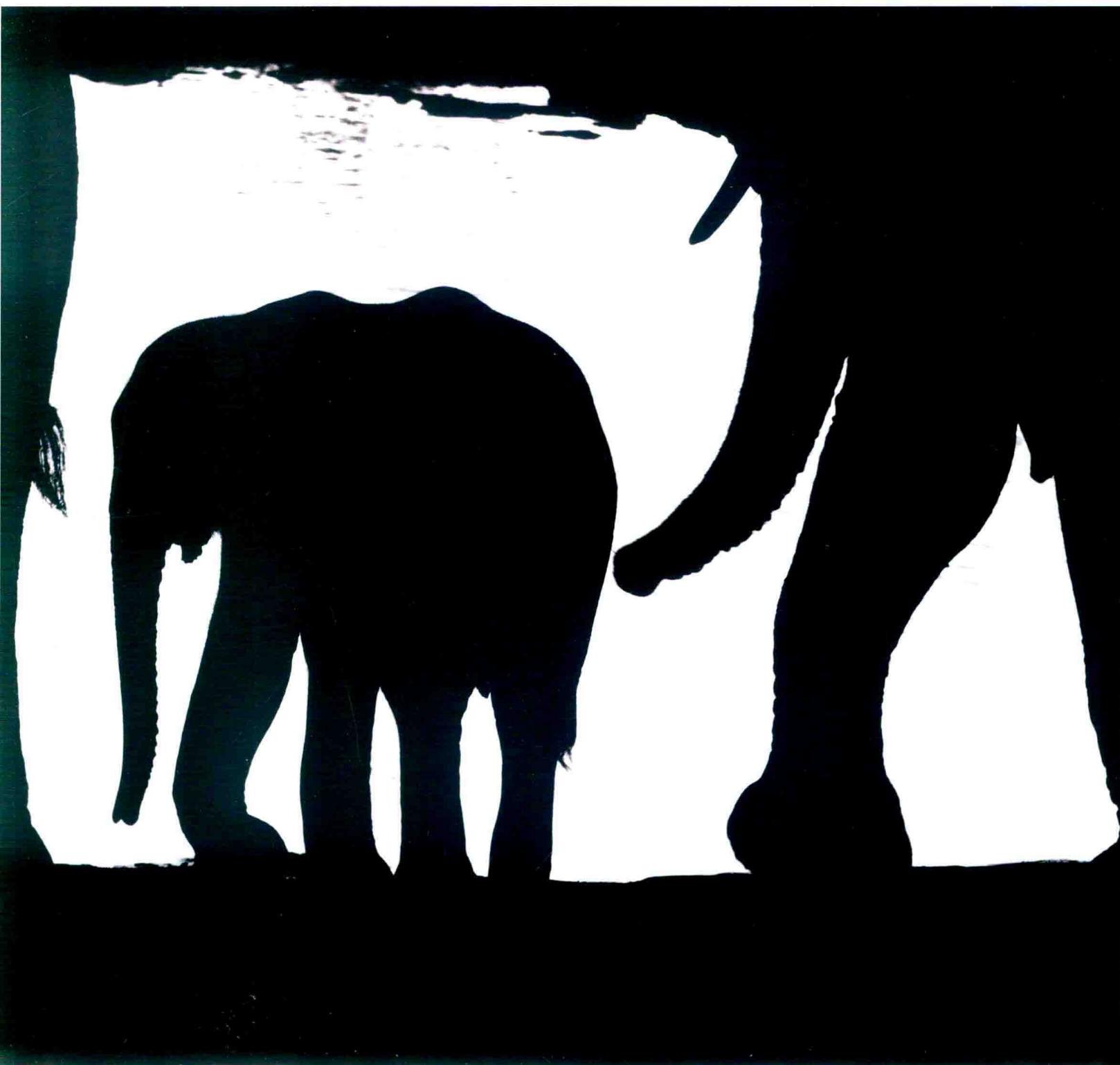
缈”的主题，进行一种清晰有序的讨论。

本书中提供的摄影作品基本上全是由我自己拍摄的，我希望读者能喜欢它们。而且我还希望读者能对它们百般挑剔，因为我非常愿意看到，当你作为一名摄影师不断进步的同时，会用一种批判的无情眼光去看待它们。但有一点是可以理解的，选中这些照片并不是纯粹因为这些照片具有不同的优点，而仅仅是因为它们能够支持或者说明一个观点。我尽量在书中涵盖各种摄影风格和流派，为此，书中还收录了我的好友马克·沙特尔沃思（Mark Shuttleworth）的一些作品，这里我想对他表示衷心的感谢。此外，我还要非常感谢爱德温·韦斯特霍夫（Edwin Westhoff，他此前是荷兰乌德勒支大学（University of Utrecht）的讲师，同时也是一名摄影教师和摄影师，这里要澄清一点，有关“对角线法”是来自他的理论，总之，我对他所提供的大量有益的内容和建议表示感谢。

最后，我还要对我的妻子丽莎（Lisa）表达一下我的谢意，感谢她在我立志成为一名摄影师时给予我的鼓励，感谢当我和照相机一起迷失在“巅峰状态”时她给予我的容忍。

右图：高反差图像去除色彩有助于提高观众对于形状和轮廓的关注度。

前 言

由本书所要讨论主题的范围而引发，我感觉不得不从某些哲学性的基础问题开始讨论。作为一名摄影师，我们首先需要问自己的就是我们要去做什么。衡量一张摄影作品成功与否需要结合考虑摄影师的创作意图。

我们应用摄影的原因和场合多种多样，有可能是简单地说明或描绘，例如，野外植物学家会想用插图说明和研究一种兰花新品种的细节；还有一种极端的情况是证件照，即使面带微笑都是不允许的。

一种表达方式

另一种极端情况则是摄影仅仅用作一种表达方式，为拍摄者提供一种展现右脑思维活动的方法。这时照片不再是仅仅为了与别人分享，对个人而言，这种制造图像的过程是所谓“表达治疗法”的一种形式。

当然，对我们大多数人来说，我们享受摄影不只是为了表现什么。摄影不仅仅是传达某种主题的一种方法，而是我们向其他人展现自己的途径。也许“自我”这个词的出现更能引起大家的注意，它不仅是人们终其一生所要实现的，同样也是摄影从始至终所追寻的目标。正如英国最著名的风光摄影师戴维·沃德（David Ward）所说，“最终，相对于让观众看到我们所看到的而言，还有什么比能让他们注意到我们看待事物的方式来得更好呢？”

正如我们将看到的，我们掌控摄影重要的第一步是要确认一个问题，即我们大

部分人拍摄照片在一定程度上不仅仅是为了解答，而是要感染和影响其他人。

我们的目标是透过我们的照片讲述关于某个主题的一些内容。我们经常会尝试表现风光场景，或者捕捉拍摄对象的美丽之处，或者表达我们对周围环境的一种情绪反应，当然也并非总是如此。如果我们只是简单地将照相机用作傻瓜相机“指哪拍哪”，那么问题就在于我们正在要求照相机去完成一件不可能的事情——也就是我们最初举起照相机的目的，即传递自己思想、观点或洞察力、想象力。而构图可以让我们更加清晰地将这些表达出来。

评鉴图像

根据每个人对一张照片的反应，心理因素总会参与其中——我们用眼睛观察，但是用大脑感知。我们获得的视觉信息会依据我们的性格、个人经历和条件反射被过滤，这个感知过程是有选择性的，而且很大程度上是不经思考完成的。因此，欣赏风景或者浏览照片是一种高度个性化的体验。

这就是摄影的主观方面，明确地将其定义为一种艺术形式。从这个角度来说，拍摄一个特定对象没有所谓最好或者正确的方法，因为在很大程度上，这种自我表达的内容是没有标准加以评判的。然而，即使这个过程属于主观范畴，我们也能够辨别出某些模式，也就是我们大部分人可以彼此分享我们是如何感知和理解这些图

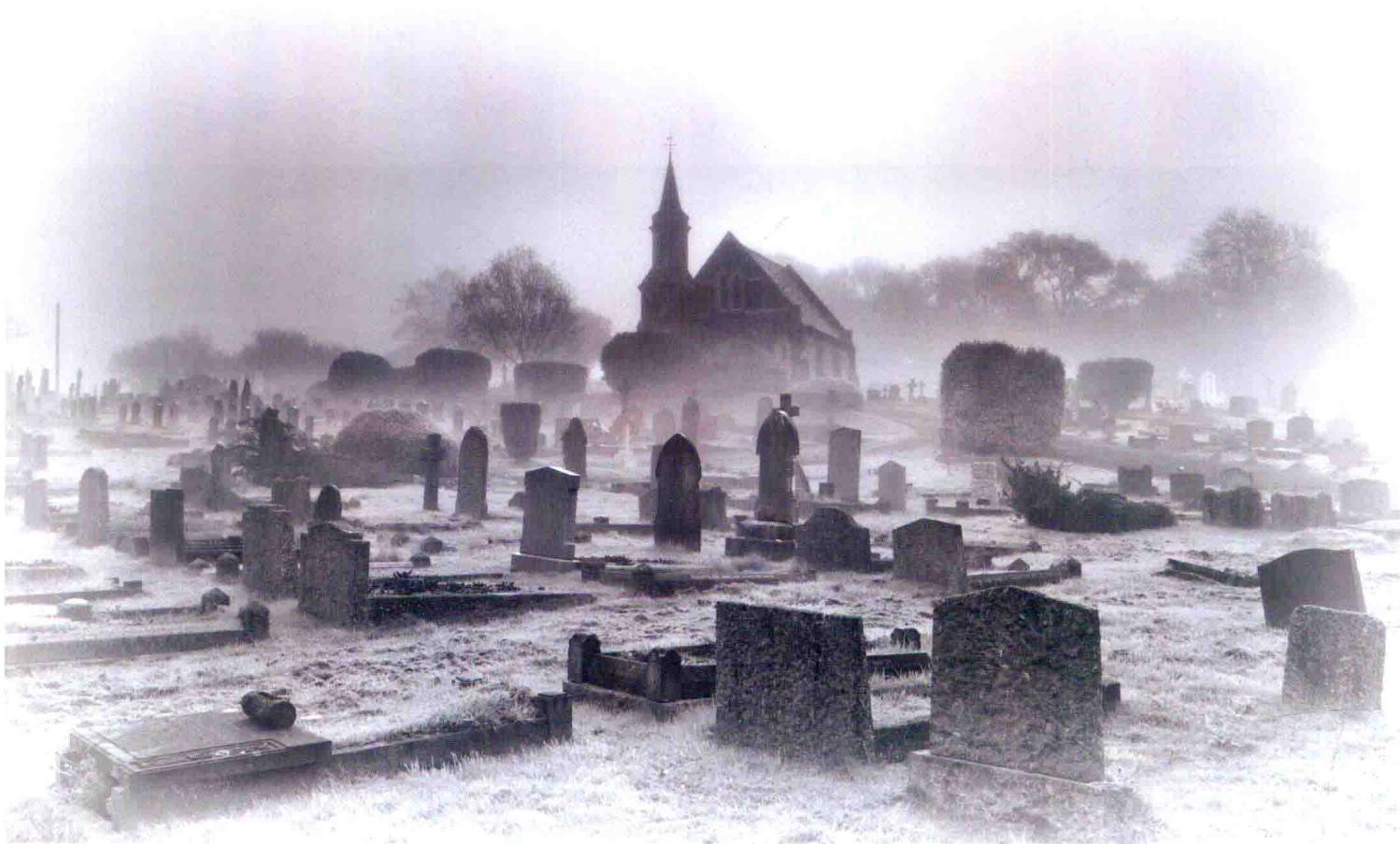
如何创作出一幅优秀的摄影作品？

我认为如下四个要素是成就一张优秀照片的重要组成部分。

1. 具有冲击力的主题：某种东西因为某种原因能够抓住观众的注意力和精神，有可能是凭借美丽动人，或者因为丑陋无比，抑或是独一无二，或者是饶有趣味。
2. 事实证明，动态构图可以强调所要表达内容的特性，突出围绕主题所要讲述的故事。如果想要创作出“令人愉悦”的图像，那么构图也需要展现出良好的视觉设计和平衡性。
3. 有效利用光线。事实证明，保持整个图像的平衡，高质量地运用光线，有助于传递图像的信息，并从而唤起观众的愉悦之情。
4. 如果说以上包括的三个要素还有争论余地的话，那么第四个要素则可能是最具有决定性的：图像的作用在于能够唤起观众的情感反应。通过图像可能要传递的是一种情感和心境，或者也许是一个区域，场景或者空间的感觉。

上图：这是一张典型的表现自然生物的图像，目的就是要清晰展现一种生物的形态：在无色的中性背景映衬下，一只豆娘的完整侧面被清晰地描绘出来。

像的。这样也就引导出一个理念，在评价一张照片的过程中还是有某种程度的客观原则可以遵循的。

我们大部分人会赞同某些照片很不错，但它们为什么很好呢？通过询问这个问题，我们在分析二维图像（和对图像的反应）方面，可以了解到很多我们一致认可的共同基础。

摄影师的词汇

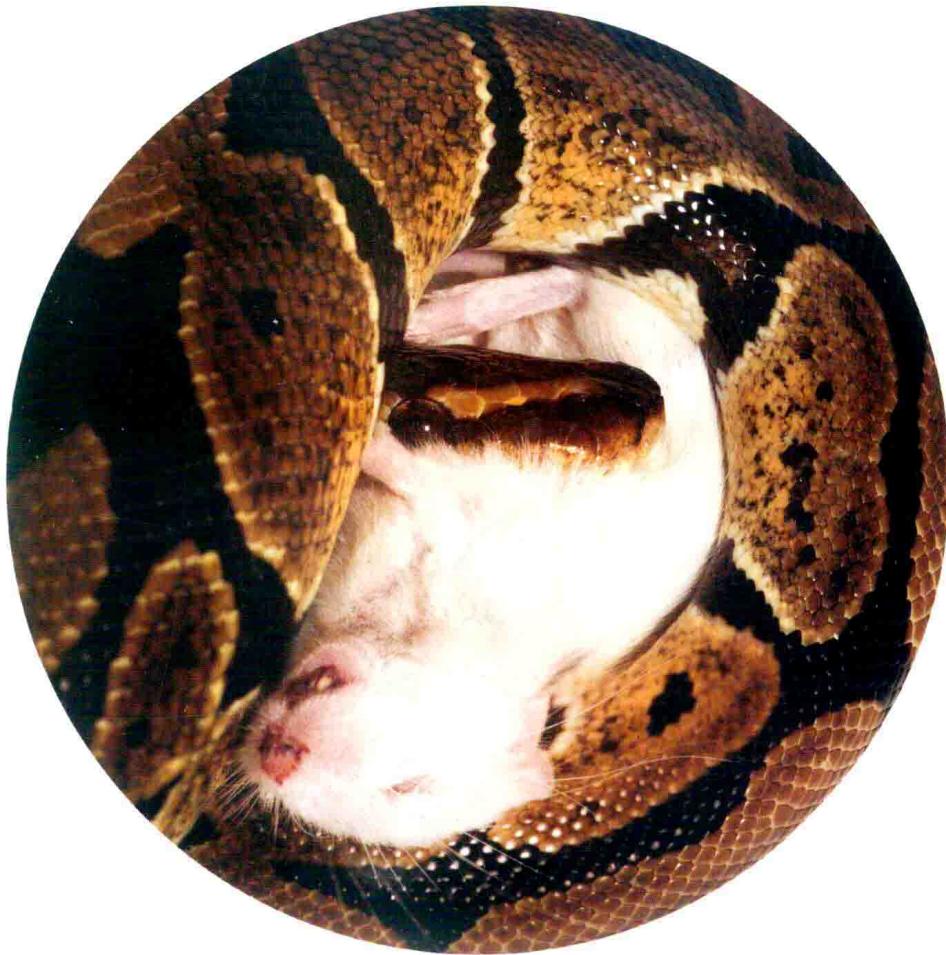
如果将主题和布光视为摄影师支配和使用的词汇的话，那么构图就是语法，用

来将这些词汇编织在一起，帮助创作出能够引起人们情感反应的故事和诗歌。当然，我们的目的未必是要创作出美好的东西，为人们的生活空间提供一种平和宁静的感觉，反而有可能是为了让观众感觉震惊，这种情况经常出现在新闻摄影和一些艺术摄影中。但无论怎样，摄影布光和主题还是同样重要的，恰当的用光，画面结构中主题的安排与定位，要尽可能地为所要表达的信息服务，使其能够清晰准确地传达出来。

即使你想要传达的信息不易理解，具有双重意义，需要观众花费更多的注意力

上图：图中展示的是一片墓地的场景，这种主题具有相当强的感染力。画面中的光线特性强化了画面氛围，主要是利用逆光突出了画面结构的朦胧轮廓。前景中的墓碑形成了视觉引导线，吸引视线向上穿过画面，一直到小教堂，而画面上方太阳所形成的明亮球体，也会牵引视线观察整个场景。最后，雾气为画面增加了层次，带来一种浓重气氛——这张画面很好展示了上述所有四种要素。

左图：这幅画面被剪切成圆形，内容是一条皇蟒正在吞噬享用它的晚餐，观众的视觉不可能避开画面中“惊悚”的一幕——这里利用构图充分传递出画面所要表达的信息。

“读懂”它，那么通过妥善处理构图也可以支持这种双关性。实际上，有效地运用构图经常会起到化腐朽为神奇的作用。

一个深思熟虑的创作过程

在阿克塞尔·布吕克（Axel Brück）所著的《Practical Composition in Photography》一书中，他认为构图是“一种经过深思熟虑的周密布置”。我相信“深思熟虑”在这里是最重要的要素，其强调

的是创作和构成一幅图像是一个需要仔细考虑的过程，这个过程有赖于你自己的创作意图，以及当观众浏览这幅图像时所涉及的感知过程的回应。

无论怎样，我们也需要承认无意识的部分。本书中我将“构图”定义为“一个对照片组成部分进行选择、安排和强调的过程，目的在于支持所要表达的信息或者效果。”这个过程可以是有意识地执行，或者是在不知不觉中实施完成。

图像的组成部分可能会包括明显的物理实体或对象，不同的区域、色调或颜色的反差，可感知的设计元素，如线条、形

定义构图

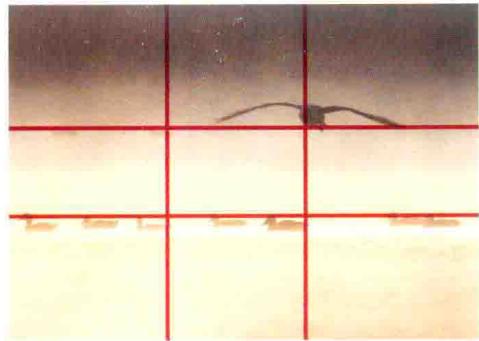
大体上构图可以简单定义为“排列和布置各种图像元素”，在我的专业词典中则定义如下。

1. 将各种构成元素或组成部分放在一起或者组合起来的过程。
2. 以这种方式所形成的作品，或者作为结果所得到的状态或特性：一种混合物。
3. 将一幅艺术作品的各个部分，根据相互之间的关系，以及与整体的关系，进行和谐的组织和安排。

“设计”是一个与其密切相关的词汇，这里我的词典解释如下。

1. 从艺术角度，巧妙地计划和创造作品。
2. 对元素进行安排，或生成图案模式，或者形成艺术品或装饰品所具备的特征。
3. 最终结果是以实现或者计划实现创作意图为目标。
4. 通过绘制素描草图、轮廓概图、图案模式或者制订计划来实现作品的结构或形态。

二者定义的共同点在于，构图和设计是一幅图像的重要部分，都是从基础上加强和巩固创作目的和意图。通常对我们来说，主要的意图就是增强照片的效果，目标就是平衡各种原材料的数量和相互关系，就像是烹制一道令人垂涎的美味佳肴一样。设计就是要引导观众清晰地获知我们预先决定的结论。

左图和上图：画面中的湖面被雾气笼罩，水面上有几只野鸭栖息，还有一只飞翔的海鸥，这里根据“神圣比例”将图像平面进行分割，并将关键元素定位在分界线上，这样有助于为画面带来一种令人愉悦的平衡感。

状和图案，甚至是相对的留白或者是“不活跃”的空间。我使用“元素”这个词涵盖所有这些可能的组成部分。

作为摄影师，我们需要通过各种选择，诸如选择相关的拍摄视角、焦距和释放快门的时机等，最终创作和构建出自己的摄影作品。我们利用拍摄主题所能提供给我们的东西，结合自己的拍摄技术，（希望）得到能与我们的视觉感知相一致的图像。

古老的法则与比率

纵观历史，艺术家和科学家一直在竭力研究如何能更好更有效地进行设计或构图。例如，古希腊的数学家提出了“黄金法则”，也就是将一幅图像的空间或一条线段，按照一种具有“魔力”的比例进行分割，结果证明可以获得一种令人愉悦的效果。他们甚至以此为理想精确计算出了

数学模型。

这个比例的界定应该归功于列奥纳多·斐波那契 (Leonardo Fibonacci)，他生于公元13世纪左右，他明确提出有一种比率，人眼在看到后自然会产生愉悦的感觉——这个比率就是 $1:1.618$ 。此外，他还以这个比率衍生出一个数学序列，并以他的名字命名该数列。在这个数列中，每一个后续数字都是前两个数字之和： $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13$ ，以此类推。在这个数列的第40个数字前后，相邻两个数字的比率大致稳定在 $1:1.618$ 。

这个比率亦称为“神圣比例”、“黄金分割”或者“Phi (译者注：希腊文的第12个字母 Φ)”，而且它对古典绘画和雕塑产生了重大影响。来自各方面的能人，包括莱昂纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci) 不断提出自己意见，不断研究如何在二维平面内，在某些位置上定位画面元

素可以传递出和谐美感。我们会在接下来的适当时候了解其中一些观点。

在21世纪初期，德国和奥地利的心理学家致力于一个相似问题的研究，该学派被称为“格式塔 (Gestalt)”，这个德语单词的含义是形状或形态。这个学派的学者注意到，当我们在观察一幅图像的时候，我们会倾向于将视觉元素进行分组，或者统一为整体，他们的研究目的就是深入了解这个过程，研究人们的心理是如何感知和处理视觉输入的。最终“格式塔理论”的构成原则被后来的艺术家和设计师所借鉴，用于展现各种形态的视觉信息。

传递概念

我们思考一下简单形状的排列和设计如何用来传递各种概念，诸如空间、大小/规模、拥挤、紧张、规则、顺序、一致、统一、方向和距离等，以及如何应用于道路标志的设计等类似方面：格式塔理论就是这样或多或少应用于实际生活之中。

我们大多数人肯定接触过其中一些概念，比如“心理游戏”和只有简单黑白两色的“智力拼图”，这些游戏会挑战我们

的认知感觉。而且，在我们现在所处的年代，新闻、出版和广告业充分利用了这些心理学家的研究成果，我们每天都会受到这些行业的影响和操控。在接下来的章节里，我们会更详细地检验其中一些研究成果。未来你可能会对它们心存感激之情，因为利用它们可以提高自己的摄影水平，可以帮助你掌控观众的感知（某种程度上），更高效地传递你所要表达的信息。

上图：画面中是位于希腊伯罗奔尼撒的一个洞穴，通过近处和远处人物的相对比例，我们立刻了解到这个洞穴的空间如此巨大。

目 录

第1章

视觉感知

相关法则
格式塔理论
相关现象
在实践中感知

14
20
22
36
38

第2章

原理、规则与指导

视觉重量
图像格式和比例
照片框架
动态张力

40
48
62
70
74

第3章

设计要素

线的力量
形状的影响
大小、形态、图案模式和纹理
透视与景深

76
78
90
96
102

第4章

色调与色彩的作用

106

第5章

理论应用

118
120
128
146
154
156
158
160
164

创作意图与思维倾向
运用原理与指导方法
更多技巧与工具
增强突出性的技巧
背景
使用滤镜
最后的检查清单
图像处理

第6章

摄影之艺术

166
177
178

结语
术语表

