

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

摄影构图

Photographic Composition

主 编 徐国武 胡国章
著 刘永祥 赵晓地
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Photographic Composition

摄影构图

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 徐国武 胡钢峰
著 刘永祥 赵明地
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 刘永祥, 赵明地著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-5815-9

I. ①摄… II. ①刘… ②赵… III. ①摄影构图—高等学校—教材 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049056号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳佳麟彩印有限公司

责任编辑 光 辉

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 310千字

书号 ISBN 978-7-5314-5815-9

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 构图学概述

007

- 第一节 构图学 / 008
- 第二节 构图的结构 / 009
- 第三节 构图的特性 / 010
- 第四节 学习构图的目的和方法 / 012

第二章 摄影构图形式美的基本法则

013

- 第一节 “多样与统一”法则 / 014
- 第二节 “对称与均衡”法则 / 017
- 第三节 “节奏与韵律”法则 / 020
- 第四节 “衬托与对比”法则 / 024
- 第五节 “特异与夸张”法则 / 029
- 第六节 “残缺与完整”法则 / 031

第三章 影响摄影构图的主客观因素

033

- 第一节 影响构图的客观因素 / 034
- 第二节 影响构图的主观因素 / 036
- 第三节 灵感与构图 / 038
- 第四节 观察与构图 / 039

第四章 摄影构图的主要技术手段

041

- 第一节 瞬间把握与构图 / 042
- 第二节 镜头选用与构图 / 045
- 第三节 画框类别与构图 / 050
- 第四节 摄影曝光与构图 / 052
- 第五节 照片的基调 / 054
- 第六节 剪裁制作与构图 / 059

— 第五章 角度选择与构图

063

- 第一节 角度与构图的关系 / 064
- 第二节 角度的选择 / 065
- 第三节 拍摄点高低变化与构图 / 073
- 第四节 拍摄距离选择与构图 / 078

— 第六章 光线运用与构图

079

- 第一节 光线的概念与分类 / 080
- 第二节 光线在摄影构图中的作用 / 080
- 第三节 直射光运用与构图 / 080
- 第四节 散射光运用与构图 / 089
- 第五节 光线的控制与构图 / 091

— 第七章 摄影构图的布局

093

- 第一节 布局与构图 / 094
- 第二节 景别设置与构图 / 094
- 第三节 前景设置与构图 / 098
- 第四节 背景运用与构图 / 100
- 第五节 横向式构图 / 103
- 第六节 竖向式构图 / 104
- 第七节 斜向式构图 / 106
- 第八节 三角形构图 / 107
- 第九节 V形构图 / 110
- 第十节 X形构图 / 111
- 第十一节 S形构图 / 112
- 第十二节 圆形构图 / 114
- 第十三节 L形构图 / 114
- 第十四节 框式构图 / 115
- 第十五节 辐射式构图与集心式构图 / 116

— 第八章 现代摄影构图

117

- 第一节 反常规构图 / 118
- 第二节 多元化、多维化与现代构图 / 123
- 第三节 剪辑式构图 / 124
- 第四节 平面与实物结合式构图 / 126
- 第五节 抽象式构图 / 126
- 第六节 意象组构、电子图像与构图 / 126

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Photographic Composition

摄影构图

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 徐国武 胡钢峰
著 刘永祥 赵明地
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 刘永祥, 赵明地著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-5815-9

I. ①摄… II. ①刘… ②赵… III. ①摄影构图—高等学校—教材 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049056号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷
沈阳佳麟彩印有限公司

责任编辑 光辉

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 310千字

书号 ISBN 978-7-5314-5815-9

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 骥	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 构图学概述

007

- 第一节 构图学 / 008
- 第二节 构图的结构 / 009
- 第三节 构图的特性 / 010
- 第四节 学习构图的目的和方法 / 012

第二章 摄影构图形式美的基本法则

018

- 第一节 “多样与统一”法则 / 014
- 第二节 “对称与均衡”法则 / 017
- 第三节 “节奏与韵律”法则 / 020
- 第四节 “衬托与对比”法则 / 024
- 第五节 “特异与夸张”法则 / 029
- 第六节 “残缺与完整”法则 / 031

第三章 影响摄影构图的主客观因素

033

- 第一节 影响构图的客观因素 / 034
- 第二节 影响构图的主观因素 / 036
- 第三节 灵感与构图 / 038
- 第四节 观察与构图 / 039

第四章 摄影构图的主要技术手段

041

- 第一节 瞬间把握与构图 / 042
- 第二节 镜头选用与构图 / 045
- 第三节 画框类别与构图 / 050
- 第四节 摄影曝光与构图 / 052
- 第五节 照片的基调 / 054
- 第六节 剪裁制作与构图 / 059

— 第五章 角度选择与构图

063

- 第一节 角度与构图的关系 / 064
- 第二节 角度的选择 / 065
- 第三节 拍摄点高低变化与构图 / 073
- 第四节 拍摄距离选择与构图 / 078

— 第六章 光线运用与构图

079

- 第一节 光线的概念与分类 / 080
- 第二节 光线在摄影构图中的作用 / 080
- 第三节 直射光运用与构图 / 080
- 第四节 散射光运用与构图 / 089
- 第五节 光线的控制与构图 / 091

— 第七章 摄影构图的布局

093

- 第一节 布局与构图 / 094
- 第二节 景别设置与构图 / 094
- 第三节 前景设置与构图 / 098
- 第四节 背景运用与构图 / 100
- 第五节 横向式构图 / 103
- 第六节 竖向式构图 / 104
- 第七节 斜向式构图 / 106
- 第八节 三角形构图 / 107
- 第九节 V形构图 / 110
- 第十节 X形构图 / 111
- 第十一节 S形构图 / 112
- 第十二节 圆形构图 / 114
- 第十三节 L形构图 / 114
- 第十四节 框式构图 / 115
- 第十五节 辐射式构图与集心式构图 / 116

— 第八章 现代摄影构图

117

- 第一节 反常规构图 / 118
- 第二节 多元化、多维化与现代构图 / 123
- 第三节 剪辑式构图 / 124
- 第四节 平面与实物结合式构图 / 126
- 第五节 抽象式构图 / 126
- 第六节 意象组构、电子图像与构图 / 126

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校摄影艺术专业教材

THE PHOTOGRAPHIC MATERIAL FOR UNIVERSITY OF TWENTY-FIRST CENTURY

CHAPTER

构图的基本概念
摄影构图与绘画构图的区别
摄影构图的特性

构图学概述

第一章 构图学概述

第一节 构图学

一、构图学的基本概念

构图学是研究形式美的一门科学,属于美学范畴。美学,在造型艺术中,从理论到实践最重要的一课,就是构图学。正因为它是研究形式美的,一般很容易被人仅仅理解为形式问题,甚至脱离内容而单纯考虑形的组合;或反其道而行之,忽视形式对内容的作用而单纯强调内容的决定性。这样就容易把二者机械地分开或者折中起来。如果这样简单地去理解构图学,就难免走向“形式决定一切”或“内容决定一切”的形式主义公式化的歧途。

摄影构图学正是注意了这些问题,认为内容与形式是完整的统一体,形式为内容服务而又能反作用于内容。只有辩证地、全面地探讨二者的密切关系和相互作用,从理论上、形式法则上进行构图规律的研究,才能更完整地揭示出形式美的深奥底蕴。

简单地讲,构图是画面“形”的处理和安排,就其实质来说,是解决画面上各种因素之间的内在联系和空间关系,把它们有机地组织在一个画面上,使之形成一个统一的整体。因此,构图乃是摄影家将自然界的“形”变成艺术的“形”过程中的一个重要环节,置于构思和具体表现方法之中。掌握构图规律,有助于对艺术技巧其他环节的理解,也有助于把构思化作具体的艺术形象。

构图虽然是一个非常活跃而复杂的艺术创作过程,但并不是无法遵循。绘画与摄影艺术在长期的发展与演变中建立了许多符合自身审美艺术的构图法则,这些法则使我们在学习构图时有了较为明晰的思考方向。这些法则是艺术创作中逻辑思维与形象思维交织演化的宝贵遗产。

构图既是作者思想感情转化为表现形式的桥梁,也是作者艺术思维的再现。因此,构图学的规律既具体又抽象;既讲不太具体,又不能讲得太具体;这类学问,可以说既明又暗,既易又难;既有规律可循,又无规律而遵;构图的规律,也像艺术作品产生的规律一样,似乎可以捉摸,而又捉摸不住,正如宇宙一样,是一个永远解释不透的奥秘。

人类在发展,审美观念也在发展,尤其是伴随着现代信息技术的发展及对社会生活各领域的快速渗透,数字影像义无反顾地告别了传统摄影的束缚。在传统摄影方式与数字影像

交织下,摄影构图观念也在产生巨大变化。

为了繁荣摄影艺术创作,继承优秀的文化遗产,我们探讨和研究构图学,目的是为了推陈出新,发展现代美学理论,加强艺术实践。使之更全面地、辩证地理解构图学在摄影艺术创作上的重要意义,创作出更多更好的摄影作品。

二、构图的来历

构图一词最早出现在拉丁语中“Composition”,其意思是结构、组成、联结和联系。即是构成画面、确定画面中各个组成部分的相互关系,以便最终组成一个统一的整体——线条、光线和影调结构上完美的画面。

构图一词,是常用的绘画术语,是学习西画中的一门基本课程。

构图在中国画论中叫“布局”。南齐谢赫六法称“经营位置”,也有称“章法”、“置阵布势”等。中国画的意思就是把形象在画面上组织起来加以安排,更加艺术化、条理化。无论东方或是西方,构图都不能脱离内容。为构图而构图,必然陷入形式主义泥坑。中国画论上讲,先立意后为像,就是这个道理。

摄影艺术是一门年轻的艺术,由于它继承了绘画造型艺术的精华及本身的特点,从而形成了自己特有的艺术形式。

摄影构图这一名称是从绘画构图转化而来的。一般搞摄影的人习惯叫法是“取景”,但摄影中的取景只涉及构图的部分内容,并不能包括摄影构图的全部含义。

摄影构图学,是研究摄影构图的功能和基本规律的一门科学。虽然与绘画构图学有很多共同之处,但又有差异,硬把绘画上的构图原理和原则搬到摄影构图上是行不通的。

摄影艺术是一门伴随着科学技术发展而兴起的一门新兴艺术,到现在只有 160 多年的历史,而绘画已有数千年的历史,有了原始人,也就有了绘画艺术。几千年的历史,使绘画艺术形成了成套的艺术表现方法和科学规律,如透视规律、构图规律、彩色规律等等,所以绘画方面的这些规律对于摄影艺术来说是一个最好的借鉴。

三、构图的作用

1.“构图永远体现构思”。

构图是一个思维过程,它从自然存在的混乱事物中找出秩序。

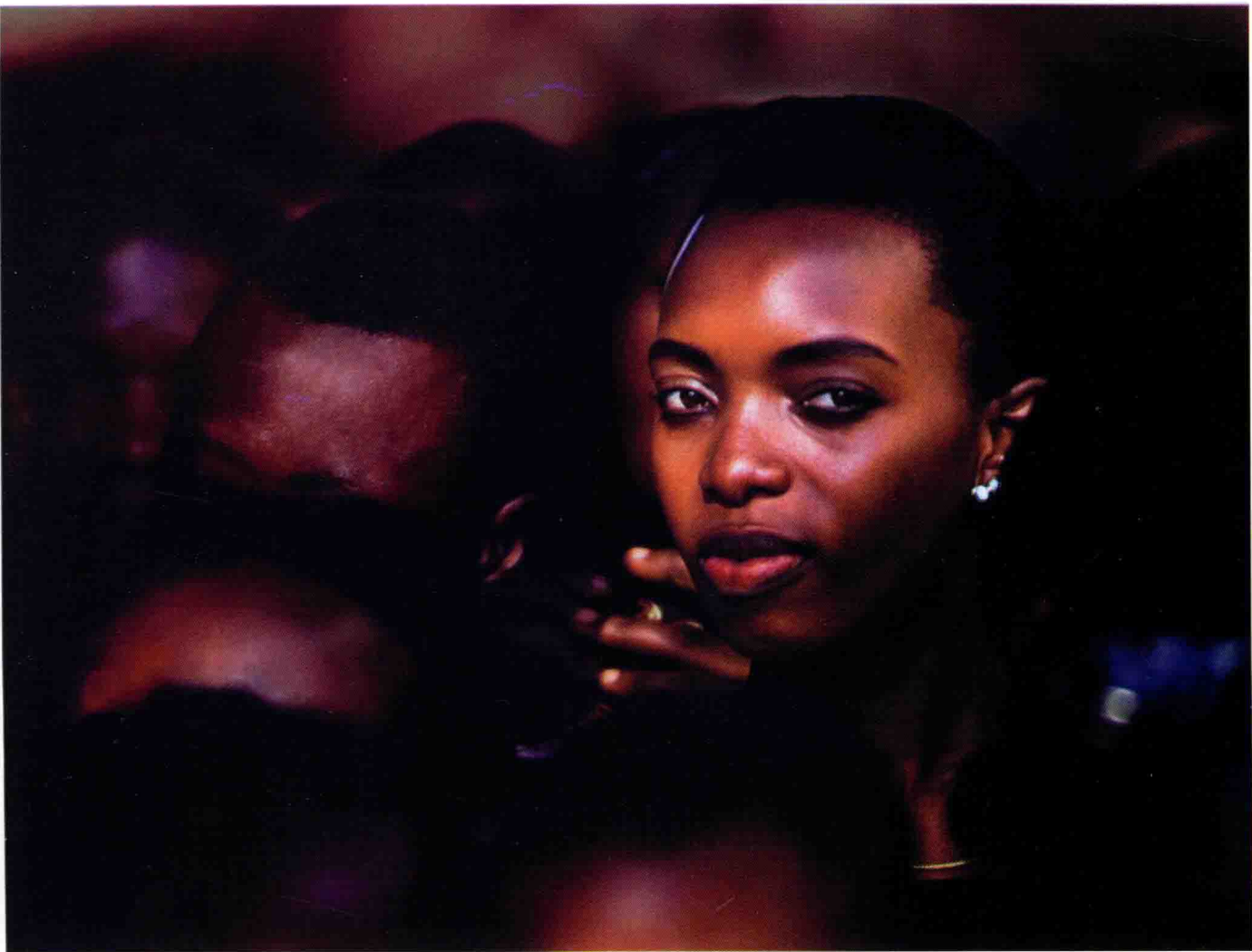

图 1-1 非洲的蒙娜丽莎 王金明 摄

构图也是一个组织过程,是把大量散乱的构图要素组成一个可以理解的整体。

构图是对这些要素的反应过程。

目的是让这些要素向人们传达作者已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异或同情,达到视觉传递的作用;利用构图这一媒介表达出作者所要表达的思想和情绪。

构图是灵魂,具有先决性,是作品成功与失败的关键。

2.构图就是要解决“形式美”这个重要问题。一幅艺术作品,无论是绘画还是摄影作品,“神是灵魂、形是外表”,“神”是形的精神实质,“形”是神的形象体现。不同的题材内容,要有不同的表现形式。因此,构图就是一个构思过程,它不单纯是技术问题,而是服从于总构思的具体处理表现方法问题。

3.在摄影艺术创作中,不论什么样的题材,在确定创作意图之后,作者的主要创作活动就是寻找和结构一个适于表现主题的形式——构图。这时,谁能结构成一个新颖独特的画面,谁就能拍出一幅好的或是比较好的摄影作品来。所以说,研究、掌握摄影构图的基本规律,对于摄影创作的成败有着至关重要的作用。

第二节 构图的结构

构图其实质是解决画面上各种因素之间的空间关系,把它们有机地组织在一个画面上,使之形成一个统一的整体。因此,摄影构图有一个“情节结构”与“形式结构”双重问题。

一、情节结构

摄影是从具体事物着眼,把人与人、人与物、物与物有机地组织在一起。摄影构图,不能排斥生活情节。人物之间的情节结构,常常包含着人与人之间复杂细致的社会关系和性格冲突,甚至一幅肖像照中的人物采取什么姿势,也往往是要根据某种生活情节而定的。一幅摄影作品之所以让人感到真实可亲,因为它是活生生的生活本身的缘故。

二、形式结构

构图的另一个因素,就是形式结构的问题。所谓的形式结

构,就是从点、线、面、色调等抽象因素着眼,运用形式规律来构成画面的一种方法。而往往我们只把这一因素狭义地认为是构图,那就错了。形式结构只是摄影构图的一个部分,当然是主要组成部分。本书讲的构图,主要是从“形式结构”这方面来进行论述。

用点、线、面、色及其有机地组合,运用摄影手段,使画面形成一种特殊的运动感、节奏感和形式感,当这种形式感的形式结构与画面的情节结构相互配合、有机地融成一体时,才能产生一种更加强烈的艺术效果和艺术感染力,使得摄影者们要表现的思想感情得到更加充分和更加完美的表达。

因此,摄影家在考虑构图时,不仅要解决好它的“情节结构”,而且更要进一步解决好它的“形式结构”,这样才能使自己所要表现的特定的内容,获得恰到好处的独特的“形式表现”。这正是摄影构图要解决的重要课题。摄影家要在这两个结构中认真探索、探长思之,才能创作出优秀的作品来。

诚然,书中所讲述的一些构图要素、例证,目的是提醒同学了解人的视觉、感觉在构图中的作用,并非要求生搬硬套某种程式化的套路。构图形式不应当有“正确”与“错误”的明确界定和判断,因为不同的创作者、欣赏者的个性、习惯等各方面的差异,所以对事物的认识、审美标准也不同,因此,判断构

图形式没有绝对标准。

第三节 构图的特性

摄影与绘画毕竟是不同的艺术品种,有着不同的物质属性(摄影用传统感光材料与数字技术摄影材料),因此,在画面形象的表现与构图手段方面,也就存在着明显的不同之处。

摄影构图与绘画构图虽然都是“平面构图术”,均是以二维空间表现三维空间,有很多相同之处。但在构图方法和程序上则有很多差异,这是由于摄影的观察方法和表现方法上的特殊性所决定的,具有它特殊的规律。

我们把摄影与绘画构图程序相比较,就可以找出摄影构图的特殊规律来。

一、绘画是先设计构图——主观为主,摄影是先选择构图——客观为主

绘画艺术一般说来,是属非现场构图,可以任意取舍,以主观为主,可按自己设计好的构图去进行创作。

摄影是一门选择艺术,是面对周围丰富多彩的客观世界,如何用照相机镜头去选择画面,即取景与构图的问题。因此,

图 1-2 玳瑁企鹅 夏富祥 摄