

摄影进阶

摄影的构图

图像设计的法则

[德] 阿尔布雷希特·里斯勒 著 牛学 译

摄影师深入理解与运用构图的必读之作
70个构图案例解析摄影构图的奥妙所在
利用构图进行视觉表达，真正掌握构图

浙江出版联合集团 浙江摄影出版社

摄影的构图

图像设计的法则

[德] 阿尔布雷希特·里斯勒 著

牛学 译

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

Copyright © 2014 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Komposition

ISBN 978-3-86490-141-6

Translation Copyright © 2015 by Zhejiang Photographic Press.

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2014-228号

图书在版编目（CIP）数据

摄影的构图：图像设计的法则 /（德）里斯勒
（Rissler, A.）著；牛学译. — 杭州：浙江摄影出版社，
2015. 3

ISBN 978-7-5514-0823-3

I. ①摄… II. ①里… ②牛… III. ①摄影构图—基
本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第288102号

责任编辑：程 禾
装帧设计：任惠安
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

摄影的构图

图像设计的法则

[德] 阿尔布雷希特·里斯勒 著

牛学 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开 本：889×1194 1/20

印 张：9.5

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

ISBN：978-7-5514-0823-3

定 价：68.00元

目 录

前言	6	网 格	64	早起者	136
为什么构图?	8	视线的阻隔	66	全天候	138
构图的视野	10	旁观者效应	68	多样性	140
发现价值	12	透过网格观看	72	夜猫子	142
		专注于某一主题	74	光之暗面	144
		向前或向后	76	倒影	148
图像区域	14	裁 剪	78	清晰与模糊	150
热情与平静	16	极端裁剪	80	机会与目的	152
和谐	18	魅力之树	88	静止与运动	154
上还是下?	20	画面之外	90	静态与动态	156
		跳出镜头的局限	92	清晰与模糊	158
斜 线	22	对称	94	试验	160
避免平行	24	非对称图形	96		
天堂海滩	26	一种对比	98	纹 理	162
来点动感	28	图地关系	100	综合体	164
巨人之死	30	正与负	102	移动与固定	168
来还是去?	32			特写镜头	170
冲浪者与昆虫	34	对 比	106	微距镜头	172
星形斜线	36	自然界的大片	108		
叉形斜线	38	对立关系	110	恰当的时机	174
打破规则	40	形状对比	112	寻寻觅觅	176
		鲜明对比	114	意外之喜	178
透 视	42	靶心	118	条件反射	180
中心透视	44	走廊	120	交流对话	182
户外实战拍摄	46			配对	184
取景	48	光与影	122	擦亮眼睛	186
大气透视	50	让光线进来	124		
视平线	52	冰冷的温度	126	致谢	188
低至地面!	54	影带来光	128		
视角变换	56	逆光	130		
视点的选择	58	微妙的不同	132		
以点代面	60	明亮的空间	134		
位置变换	62				

摄影的构图

图像设计的法则

摄影的构图

图像设计的法则

[德] 阿尔布雷希特·里斯勒 著

牛学 译

 浙江出版联合集团

 浙江摄影出版社

Copyright © 2014 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Komposition

ISBN 978-3-86490-141-6

Translation Copyright © 2015 by Zhejiang Photographic Press.

All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2014-228号

图书在版编目（CIP）数据

摄影的构图：图像设计的法则 /（德）里斯勒
（Rissler, A.）著；牛学译. — 杭州：浙江摄影出版社，
2015.3

ISBN 978-7-5514-0823-3

I. ①摄… II. ①里… ②牛… III. ①摄影构图—基
本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第288102号

责任编辑：程 禾
装帧设计：任惠安
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

摄影的构图

图像设计的法则

[德]阿尔布雷希特·里斯勒 著
牛学 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开 本：889×1194 1/20

印 张：9.5

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

ISBN：978-7-5514-0823-3

定 价：68.00元

目 录

前言	6	网 格	64	早起者	136
为什么构图?	8	视线的阻隔	66	全天候	138
构图的视野	10	旁观者效应	68	多样性	140
发现价值	12	透过网格观看	72	夜猫子	142
		专注于某一主题	74	光之暗面	144
		向前或向后	76	倒影	148
图像区域	14	裁 剪	78	清晰与模糊	150
热情与平静	16	极端裁剪	80	机会与目的	152
和谐	18	魅力之树	88	静止与运动	154
上还是下?	20	画面之外	90	静态与动态	156
		跳出镜头的局限	92	清晰与模糊	158
斜 线	22	对称	94	试验	160
避免平行	24	非对称图形	96		
天堂海滩	26	一种对比	98	纹 理	162
来点动感	28	图地关系	100	综合体	164
巨人之死	30	正与负	102	移动与固定	168
来还是去?	32			特写镜头	170
冲浪者与昆虫	34	对 比	106	微距镜头	172
星形斜线	36	自然界的大片	108		
叉形斜线	38	对立关系	110	恰当的时机	174
打破规则	40	形状对比	112	寻寻觅觅	176
		鲜明对比	114	意外之喜	178
透 视	42	靶心	118	条件反射	180
中心透视	44	走廊	120	交流对话	182
户外实战拍摄	46			配对	184
取景	48	光与影	122	擦亮眼睛	186
大气透视	50	让光线进来	124		
视平线	52	冰冷的温度	126	致谢	188
低至地面!	54	影带来光	128		
视角变换	56	逆光	130		
视点的选择	58	微妙的不同	132		
以点代面	60	明亮的空间	134		
位置变换	62				

前言

摄影师、画家以及其他视觉艺术家们所共有的一个目标是：把他们身边的世界呈现和反映出来。通过影像来认知世界，是人类幼儿在早期阶段的一个自然过程。当我能握住笔时，我立即就开始了画画。后来绘画这个习惯保留并固化了下来，最终变成了我的职业。

自从父母送给我一台风箱式照相机，摄影第一次走进了我的世界，成为我生活中不可或缺的一部分。收到这台照相机后，我带着它在德国南部骑自行车旅行。那时候，我只买得起2卷胶卷，每卷只能拍16幅照片，而我的旅行却长达14天，我必须得省着点用。我在那时拍摄了人生的第一幅照片，就是你现在看到的左边这幅照片，它被我印在一张钼涂层的相纸上。现在，不论是工作还是旅行，我都会随身携带一台照相机，就像带着绘图板或速写本一样自然，摄影与照相机已然成为了我生活的一部分。

绘画使你变得细心，还教会你如何观察。我在提高绘画能力的同时，也显著地提高了使用照相机的能力。反之亦然：在绘画时，我许多重要的艺术灵感都要归功于摄影。

想要画出优秀的绘画作品或拍摄出感人的照片，这种能力并不是一夜之间就能够培养的。你需要不断地练习与积累经验，才能获得相应的技巧。接受大量的视觉艺术教育，再加上艺术才能，这是一个成功艺术家的重要基石，而视觉构图和图像设计方面的技巧也是不可或缺的。观看者在欣赏一幅影像作品时，其直觉能告诉他们，这幅作品是否成功地运用了这些技巧。

绘画、摄影以及所有的平面艺术都牵涉到一个问题，那就是要在既定的画幅内把各个元素组合起来。在构图中，如何运用环境因素来衬托和加强主体？画面主体应该处于视觉区域中的什么位置？地平线应该被放置在画面何处？观看者将会如何浏览与欣赏影像？斜线应该指向哪个方向？在照片的整体效果中，光线起

多大作用？这都是一些与视觉构图有关的关键问题。我在美因茨大学的以视觉设计为主题的讲座中提出了这些问题，然后运用了各种视觉艺术的实例——包括摄影在内——进行了解答和阐述。所以通常情况下，我在拍摄照片时都带有明确的目的，会有意识地探究这些概念。

也许你会为传统的胶片摄影正在逐渐消亡而感到惋惜，但数码摄影的运用确实为致力于构图研究的艺术家们带来了大量的好处。比如说，当你在尝试进行完美构图时，相机液晶显示屏上的构图辅助线将是非常实用的工具。数码相机的液晶显示屏能实时显示出你的构图效果，帮助你决定何时按下快门，帮助你选择你所拍摄的一系列照片中最为理想的那张。数码摄影的另一项优势在于，无需担忧浪费胶片，也无需花费力气去冲洗胶卷。你可以像使用速写本一样使用你的数码相机，留下优秀的照片，删去其余那些不尽如人意的照片。

这本书的创作源起于我突然获得的一个启示。我意识到，摄影是一种用来阐述视觉构图多种可能性的最佳表达方式。这本书中的照片都被转换成了黑白或灰度图，去除了任何潜在的因颜色而造成的干扰，从而让构图元素凸显出来，置于最重要的位置予以探讨。

谨以此书献给我以前的学生们，同时也献给正在听课的学生们，献给绘画初学者以及有经验的制图师，献给平面设计师、油画家以及插画家，当然，还献给专业致力于摄影的艺术家们。同时，对于那些想要懂得欣赏和评价图片——不管是哪种类型的图片——的读者，这本书也将会为你们提供宝贵的知识和技巧，让你们获得专业的眼光。

阿尔布雷希特·里斯勒，2014年7月

为什么构图?

构图的视野

所谓构图，指的是将单独的元素组合成一个具有内在联系的整体。音乐是由音符、节奏组合而成，并且通过乐器的相互作用而呈现出来的。在视觉艺术中，每一个独立的图像元素之间也是以类似的方法相互作用的。建筑师、城市规划师和雕塑家处理的则是三维的立体元素。

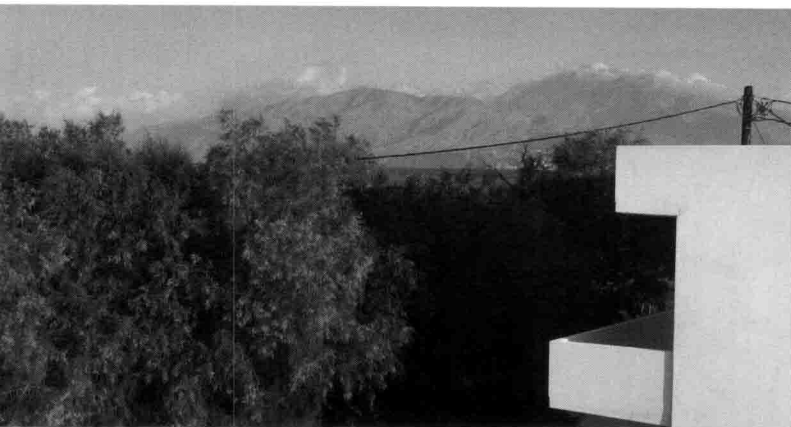
构图在绘画、素描、图形设计、平面设计和摄影中，是指在一个事先界定的图像区域内——通常为长方形，对二维图像元素进行组织与整合。所有视觉主题需要在这片区域中被传达出来。

当观看者观察一幅影像时，即使一开始并不是很理解是什么构图要素在起作用，但他们的眼睛会立刻对整体图形的效果做出反应。一幅影像作品最基本的视觉效果就是它的构图——有条理的结构。一个精心选择的被摄主体，在技术上可以被完美呈现，但是如果如果没有运用引人注目的视觉设计，也往往无法打动观看者：一幅照片所要表现的内容和构图形式应该相辅相成，这样照片才能成为一幅有凝聚力的影像作品。

一幅照片的构图是由许多不同特质的个体元素组合而成的。个体元素彼此之间可能产生鲜明的对比，也可能表现得十分和谐。人们观看画面中出现的任何事物时，都会将它与画面边界联系起来观察。你将被摄主体置于画面的哪个区域，决定了它呈现给观看者的效果。要记住，使用不同画幅和形状的画面空间，它会产生不同的效果。当我们在构图时，必须要考虑到画面空间的大小和拍摄对象在其中的相对位置。

这里收录的两幅照片展现了意大利西西里岛上的埃斯普拉小镇的一景。

发现价值

一次熟悉的经历：旅馆房间外面的景色，没什么可看的——视线里只有树丛和大片白色的建筑物。真不走运！这样的景色不可能拍出有价值的度假靓照。应该放弃了吗？不！

转动你的相机，在面对同样的景色时，换一种不同的角度来试试，就会发生一些有意思的事情。只要在刚才的取景范围里，稍微将镜头拉近一点，眼前的景色就会被放大，照片就能表现出一些更为有趣的东西，而不再是忙乱随意的留念照了。检查取景器或相机显示屏上的照片，我们会发现，山峦柔和的曲线轮廓和近景中有棱有角的建筑物产生了一种有趣的对比。渐渐地，拍摄对象开始让人感兴趣了。

进一步将镜头拉近，就能让远处的电线杆和电线凸显出来，同时建筑物的立面也更大了。大面积、单色调的建筑物占据了画面的大部分空间，电线的纤细线条与之形成了鲜明的对比。而且电线的黑色轮廓与浅色的墙面产生了强烈的明暗对比。为了避免墙体在画面中过于居中，略微调整取景的角度，使屋顶的局部进入画面，这样的处理进一步加强了作品的空间纵深感。

这个例子说明，一幅成功的照片既需要一双善于发现的眼睛，也需要合理有效的视觉设计。对于一幅照片有哪些可资利用的构图方法，你知道得越多，就越有可能达到以上两个要求。掌握关于视觉设计的基本知识，加上娴熟的相机操作技术，这两者会在很大程度上提高你的拍摄成功率。这组照片也说明了，要想得到令人难忘的摄影作品，就需要对画面中的主题元素进行耐心而细致的处理。

