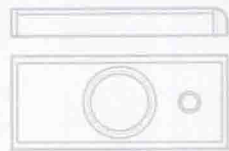

摄影构图 (第三版)

摄影专业“十二五”规划教材

郭艳民 顾洁 著

中国传媒大学出版社

摄影专业“十二五”规划教材

摄影构图 (第三版)

郭艳民 顾洁 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图/郭艳民,顾洁著. —3版. —北京:中国传媒大学出版社,2015.6

(摄影专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5657-1080-3

I. ①摄… II. ①郭… ②顾… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 152882 号

摄影专业“十二五”规划教材

摄影构图(第三版)

作 者 郭艳民 顾 洁

责 任 编 辑 蒋 倩

装帧设计指导 吴学夫 杨 蕾 郭开鹤 吴 颖

设计 总 监 杨 蕾

装 帧 设 计 刘鑫、方雪悦等平面设计创作团队

责 任 印 制 阳金洲

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市南阳印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14.5 彩插 0.5

版 次 2015年6月第3版 2015年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1080-3/J·1080 定 价 39.80 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

中国传媒大学“十二五”规划教材编委会

主任： 苏志武 胡正荣

编委：（以姓氏笔画为序）

王永滨 刘剑波 关 玲 许一新 李 伟

李怀亮 张树庭 姜秀华 高晓虹 黄升民

黄心渊 鲁景超 蔡 翔 廖祥忠

摄影专业“十二五”规划教材编委会

主任： 高晓虹 孙振虎

委员： 于 然 叶明睿 孙振虎 刘 羽 任金州

陈 刚 孟 群 郭艳民 顾 洁 高晓虹

秦瑜明 曹培鑫

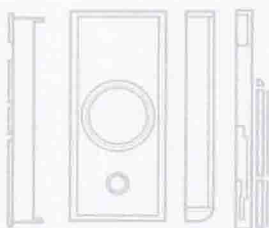

图 2-1-1 《Oxford 之春》，郭艳民摄

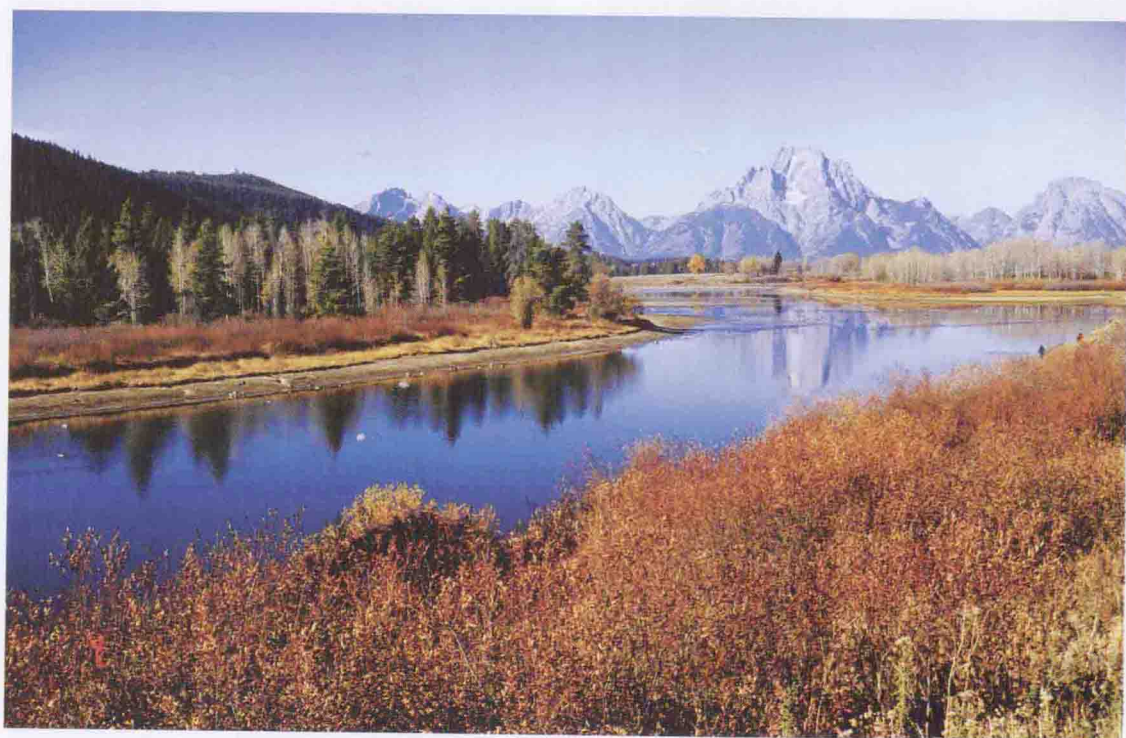

图 2-1-6 《美国黄石公园》，郭艳民摄

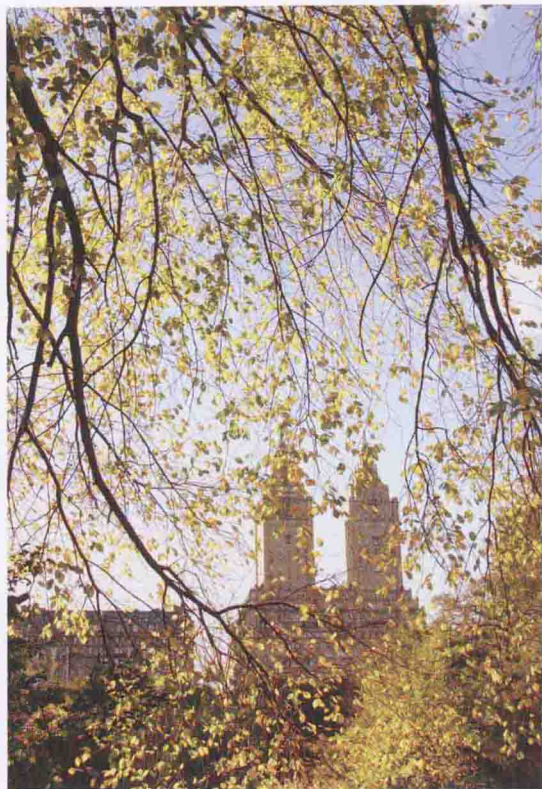

图 2-3-1 《中央公园》，郭艳民摄

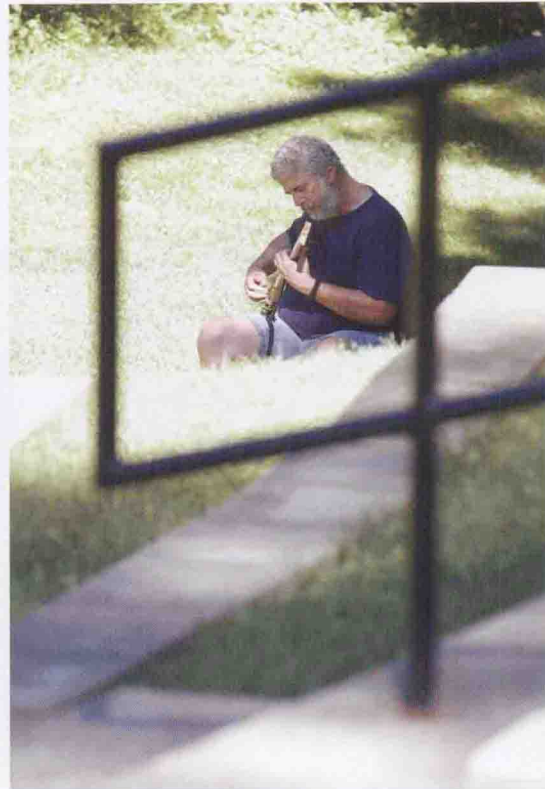

图 2-3-6 《霍华德·勃朗宁教授》，郭艳民摄

图 2-4-6 《花季》，郭艳民摄

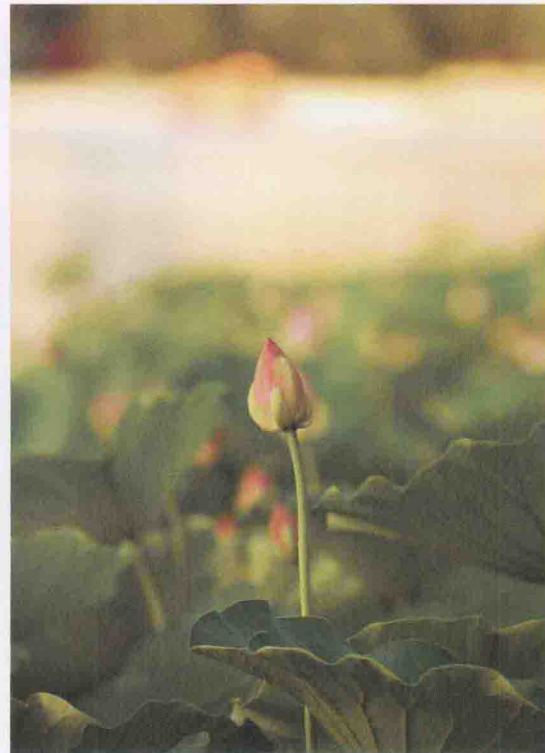

图 2-4-8 《荷梦》，郭艳民摄

图 2-5-3 《鞋子》，
耿菲菲摄

图 3-3-2 《比弗利山
庄的棕榈树》，郭艳民摄

图 3-3-12 《Chateau-
d'Oex 上空的热气球》，
瓦伦汀·福劳罗德摄

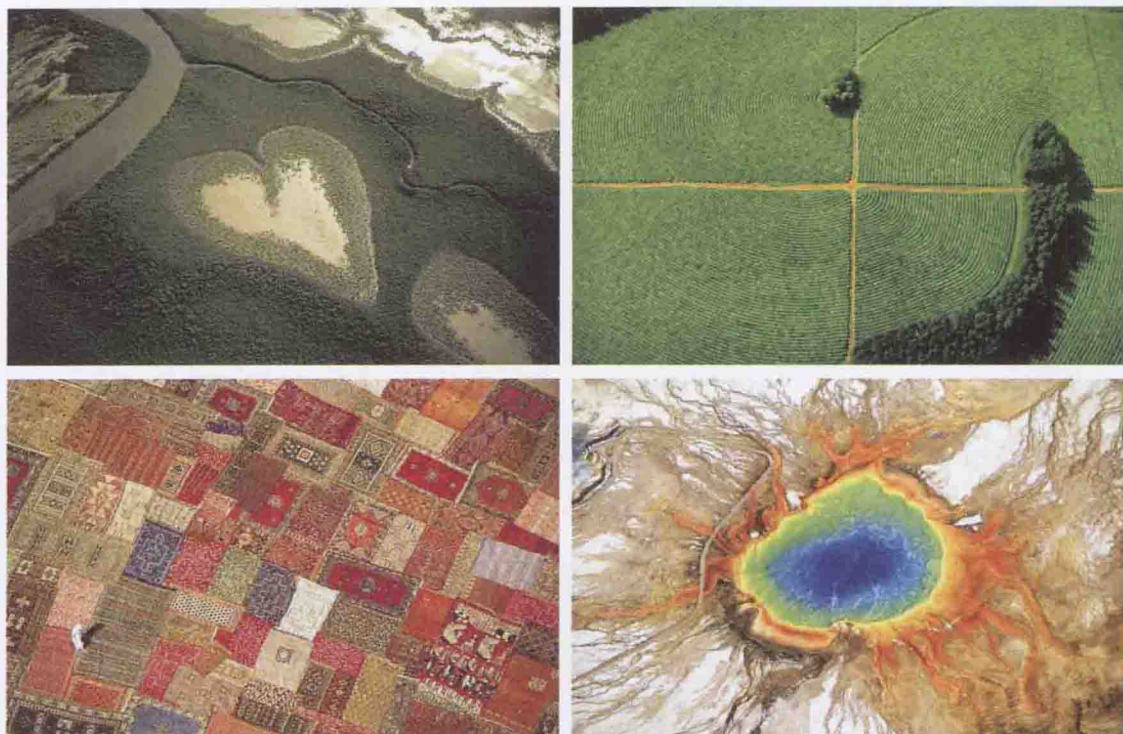

图 3-3-13 《俯瞰地球》组照，扬·阿尔蒂斯—贝特朗摄

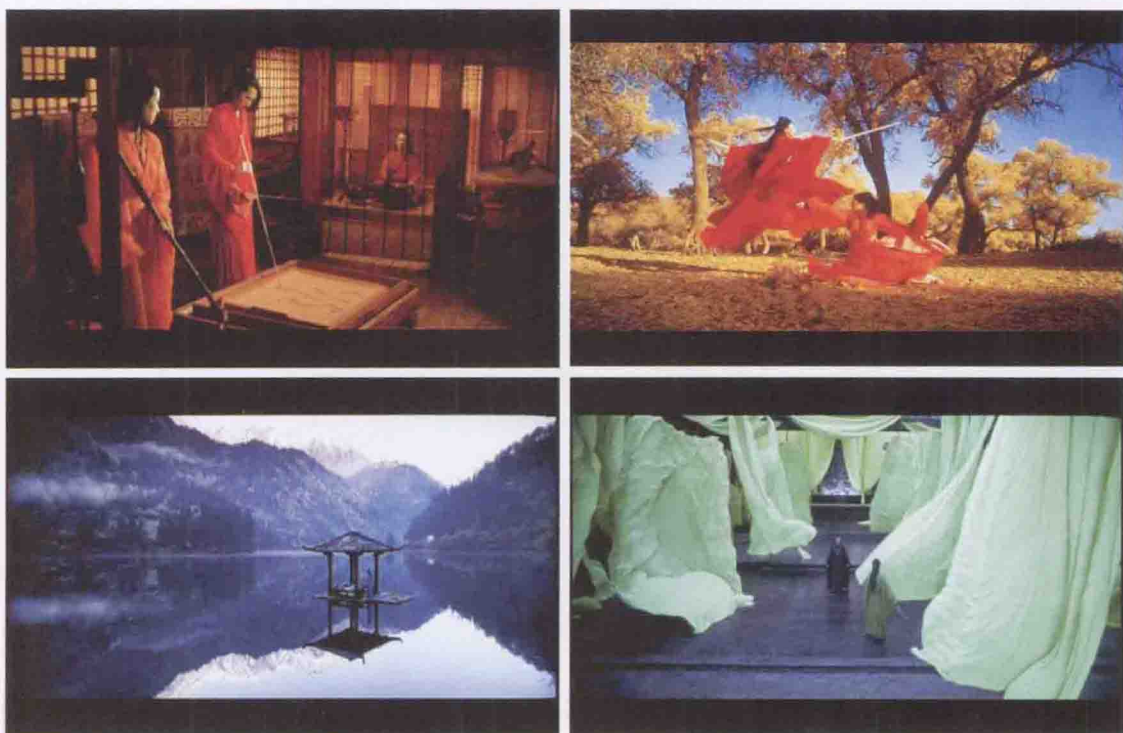

图 6-2-1 电影《英雄》截图，摄影指导：杜可风

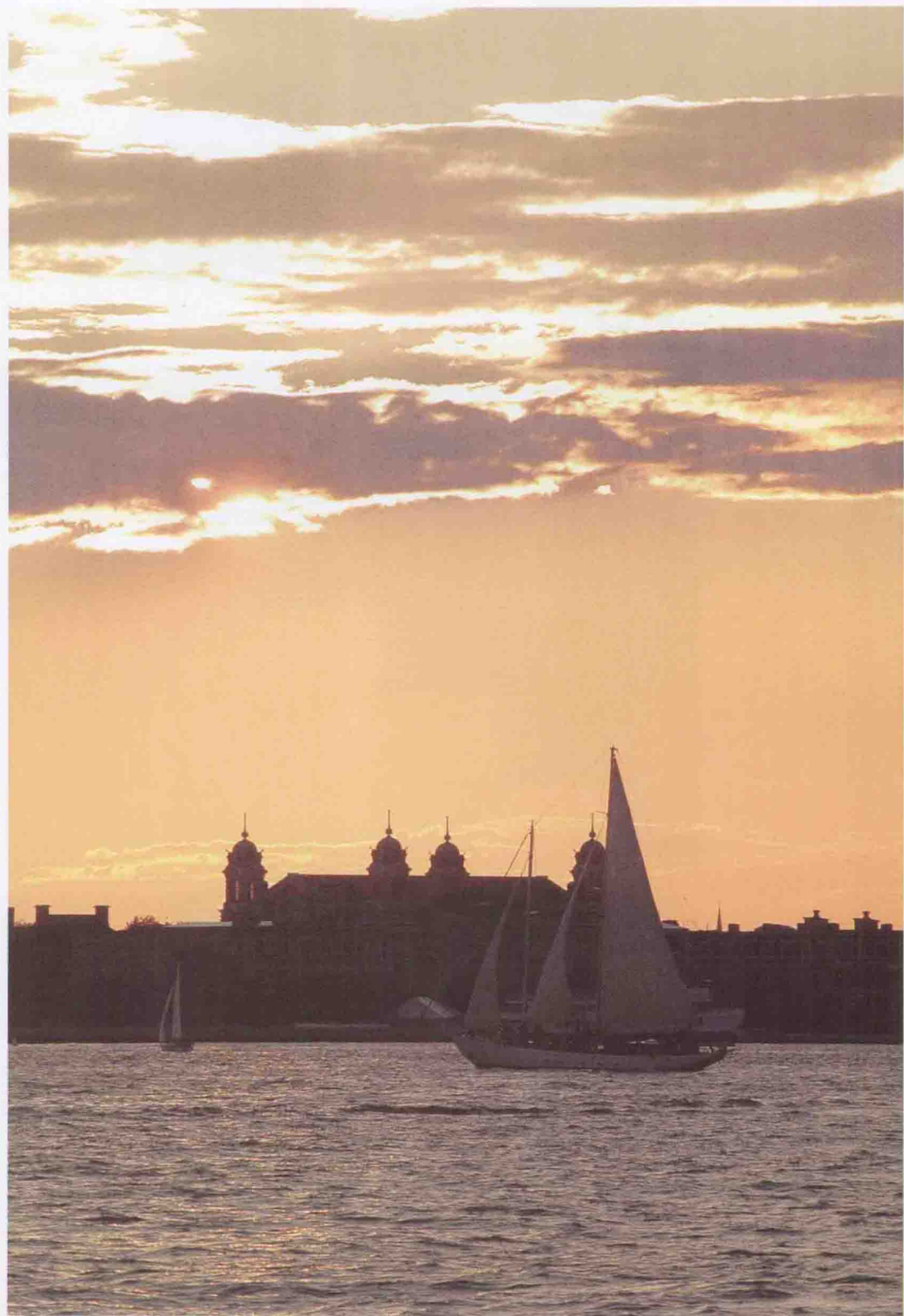

图 6-2-2 《埃利斯岛》，郭艳民摄

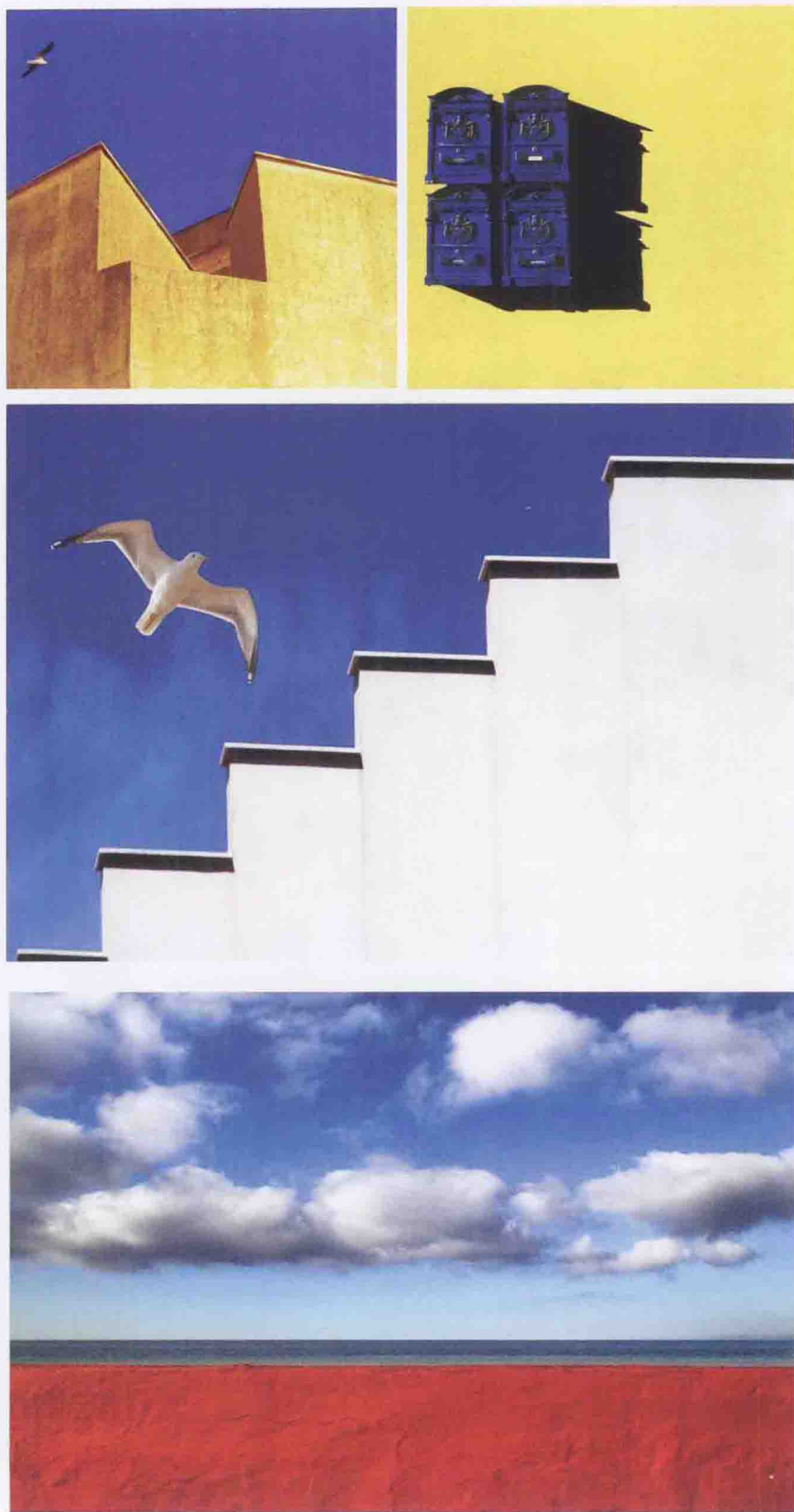

图 6-3-1 色彩对比图例，
玛格丽塔摄

图 6-3-4 《Oxford 之秋》，郭艳民摄

图 7-2-7 《光影》，郭艳民摄

图 7-2-19 《热气球航拍》，迪马·卡特罗夫摄

致力专业核心教材建设 提升学科与学校影响力

中国传媒大学出版社陆续推出

我校 15 个专业“十二五”规划教材约 160 种

播音与主持艺术专业（10 种）

广播电视编导专业（电视编辑方向）（11 种）

广播电视编导专业（文艺编导方向）（10 种）

广播电视新闻专业（11 种）

广播电视工程专业（9 种）

广告学专业（12 种）

摄影专业（11 种）

录音艺术专业（12 种）

动画专业（10 种）

数字媒体艺术专业（12 种）

数字游戏设计专业（10 种）

网络与新媒体专业（12 种）

网络工程专业（11 种）

信息安全专业（10 种）

文化产业管理专业（10 种）

传媒人书店
(For iOS)

传媒人书店
(For Android)

微博关注我们

微信关注我们

访问我们的主页

本书更多相关资源可从中国传媒大学出版社网站下载

网址: <http://www.cucp.com.cn>

责任编辑: 蒋 倩 意见反馈及投稿邮箱: jiangqiancucp@163.com

联系电话: 010-65779406

前言

影视是视听艺术,画面和声音创作是其基本手段,掌握画面和声音创作的技巧与方法,是影视从业者的基本功。在人类所有的感觉器官当中,视觉接受的信息是最多的,因此对于影视创作来讲,摄影画面是非常重要的。就目前我国影视从业人员队伍状况而言,相当多的人并非影视专业科班出身,他们虽然具有各自的专业优势,但往往在画面和声音创作方面存在不足。

《摄影构图》是一门影视专业基础课程,它主要以固定画面为基础,结合影视摄影特点,研究摄影画面构成的技巧和影视摄影画面创作的基本规律。摄影构图是摄影艺术创作的核心内容,它直接影响画面的构成形式和主题思想的表达。影视画面是空间、时间、运动、声音等元素的结合体,影视作品的叙事方式是分切拍摄、剪接连续叙述。影视摄影要求摄影师既能拍摄好单幅固定画面,又能拍摄好连续运动画面,要注意镜头画面之间的对应与连贯,还要注意声音与画面的配合,具有编辑意识、声音意识。通过影视画面既要能够再现客观场景、事实,又要能够表现创作者的主观情感,既要能够完成叙事,又要能够写意和抒情。

在学习摄影构图的过程中,既要很好地掌握固定画面的拍摄知识和技能,打下良好的基础,又要研究影视艺术的特性,研究影视摄影自身的创作规律。需要注意的是,我们所讲的固定画面的构成原理,既是今后影视摄影的重要基础,又与现实的影视摄影实践存在一定的距离。如果没有固定画面创作的学习,就会缺乏必要的基本功训练;但如果只能够拍好固定画面,那么在影视摄影中,很多时候就只是拍出了“精美的碎片”。

在影视摄影专业人才培养过程中,需要学习图片摄影、电视摄影和电影摄影三方面的知识。关于三者的关系,作者认为图片摄影的学习和训练是基础。一方面,单幅画面对构图、用光、色彩处理、角度选择等方面的要求更加严谨,画面更加独立和完整,有利于以较高的标准进行摄影训练;另一方面,图片摄影所使用的器材相对于影视摄影器材来说,比较便宜,摄影爱好者比较容易上手训练;再一方面,图片摄影比较灵便,可以个人独立完成,而影视摄影往往依赖集体创作,难度较高,成本较大,个人难以独立完成。因此,还是要坚持从图片摄影开始进入,循序渐进,再到电视摄影和电影摄影。

在学习、实践过程中,我们会逐渐感受到图片摄影与影视摄影的不同之处。简而言之,它们最大的不同就是图片摄影属于“瞬间艺术”,而影视摄影则是“展现过程”。摄影艺术发展到今天,图片摄影与影视摄影的分野越来越明显、越来越大,图片摄影越来越多地

从现代美术的创作理念和创作方法中汲取营养,而影视摄影则在自身本体特性的基础上,越走越远,时间、声音、剪辑等因素在影视摄影创作中的影响越来越明显。所以,在掌握静态摄影构图知识的基础上,还需要学习电视摄影、电影摄影艺术创作、影视剪辑等课程,这样,才能够获得完整、系统的影视摄影的知识。

在影视摄影构图研究方面,作者一直期望能够用“影像论”取代“画面说”,以影视本体的理论取代传统的绘画构图理论。事实上,当代影视观众所体验的“观影”、“观剧”或“观片”经验和传统的“观图”经验有着本质的不同,用传统图片摄影的美学标准去评价影视画面,越来越显得“格格不入”。然而,由于作者能力有限,在本次教材的修订中,只是较多地加进了优秀影视画面的图例以及对它们的分析,还没能以“影像论”取代“画面说”,这有待于今后进行进一步的实践和研究。

需要说明的是,本书所讲授的摄影知识立足于信息的传达和思想感情的表达,是以大众传播为目的的,这不同于当下盛行的“私摄影”,“纯个人化表达”不是我们摄影创作的主要价值取向。在影像制造和传播技术越来越便捷的今天,人人都可以创作和发布自己的“摄影作品”,摄影似乎失去了普世公认的技术和艺术评判标准,这也使得某些摄影创作越来越小众化。我们的摄影教学坚持进行大众化影像传播,与公共传媒紧密结合,这是不同于其他艺术院校摄影教育的重要特征之一。

本书是在2011年3月出版的《摄影构图》(第2版)基础上进行修订的,《摄影构图》(第2版)2013年被北京市教委评为“北京高等教育精品教材”。本次修订对图例、片例及文字说明作了全面的更新,较多采用了作者自己的摄影习作,也广泛汲取了国内外优秀的摄影创作成果。本次修订得到了中国传媒大学“十二五”系列教材建设项目的资助。

在本书的编写过程当中,作者在以固定画面为主讲解画面内部的创作规律的基础上,努力结合影视实践,以具有代表性的影视画面(主要是电影画面,因为其比较集中精炼,并且广为人知)为例进行论述,以求更接近广大影视工作者的工作实际,对他们的创作有所帮助。对于列举的影视段落,在书中只能部分运用影片镜头示意图的形式展示,难以声情并茂,所以请大家自行寻找其音像制品结合教材进行学习。

结合各部分的理论知识,本书选择了几百幅图片和几十个影视段落进行分析说明,其中可以看到许多中外摄影家和摄影师的作品,对部分著名摄影家、摄影师及其代表性摄影理论、摄影观念也进行了简要的介绍,因此本书在一定程度上还可以作为摄影作品鉴赏资料,开阔同学们的眼界,提高对摄影作品的鉴赏能力。

在学习摄影构图的过程中,要多看作品,并且对于书中所讲到的理论、技巧技能要务求实证,多做拍摄练习,只有这样才能学以致用,真正提高自己在摄影方面的实际操作能力和水平。

在本教材的编写过程中参考和借鉴了大量有关专家、学者、影视工作者以及本人学生的著作和作品,在此一并表示感谢。

由于水平有限,本教材的不足之处在所难免,恳请各位专家、学者不吝赐教。

作者

2014年11月 北京

目 录

第一章 摄影构图的概念及其创作规律 / 1

第一节 摄影构图的概念 / 1

第二节 构图的一般规律 / 2

第三节 评价画面优劣的标准 / 9

第四节 边框与画幅 / 11

第二章 摄影构图诸元素及其处理 / 17

第一节 主 体 / 17

第二节 陪 体 / 27

第三节 前 景 / 30

第四节 背 景 / 34

第五节 空 白 / 41

第三章 拍摄角度 / 45

第一节 角度的意义 / 45

第二节 拍摄方向 / 46

第三节 拍摄高度 / 55

第四节 拍摄距离与画面景别 / 65

第五节 影视摄影角度处理 / 76

第四章 画面造型任务 / 80

第一节 空间感（透视感） / 80

第二节 立体感 / 86

第三节 质 感 / 88

第五章 线条、形状、影调 / 92

第一节 线 条 / 92

第二节 形 状 / 97

第三节 影 调 / 100

第六章 色 彩 / 105

第一节 色彩学的基本知识 / 105

第二节 影响画面色彩的因素 / 109

第三节 色彩的处理 / 113

第七章 光 线 / 121

第一节 光线的意义 / 121

第二节 不同方向光线的特点及应用 / 123

第三节 室外自然光的特点及应用 / 135

第四节 室外直射光 / 140

第五节 室外散射光 / 148

第六节 室内自然光 / 162

第七节 反光板的使用与效果 / 171

第八节 人工光照明基本知识 / 178

第八章 运 动 / 190

第一节 图片摄影的动感表现 / 190

第二节 影视运动摄影 / 193

第九章 影视特性与摄影构图 / 203

第一节 影视空间与摄影构图 / 203

第二节 影视时间与摄影构图 / 209

第三节 声音处理与摄影构图 / 211

第四节 画面剪辑与摄影构图 / 213

第五节 场面调度与摄影构图 / 219

参考文献 / 222

后 记 / 224