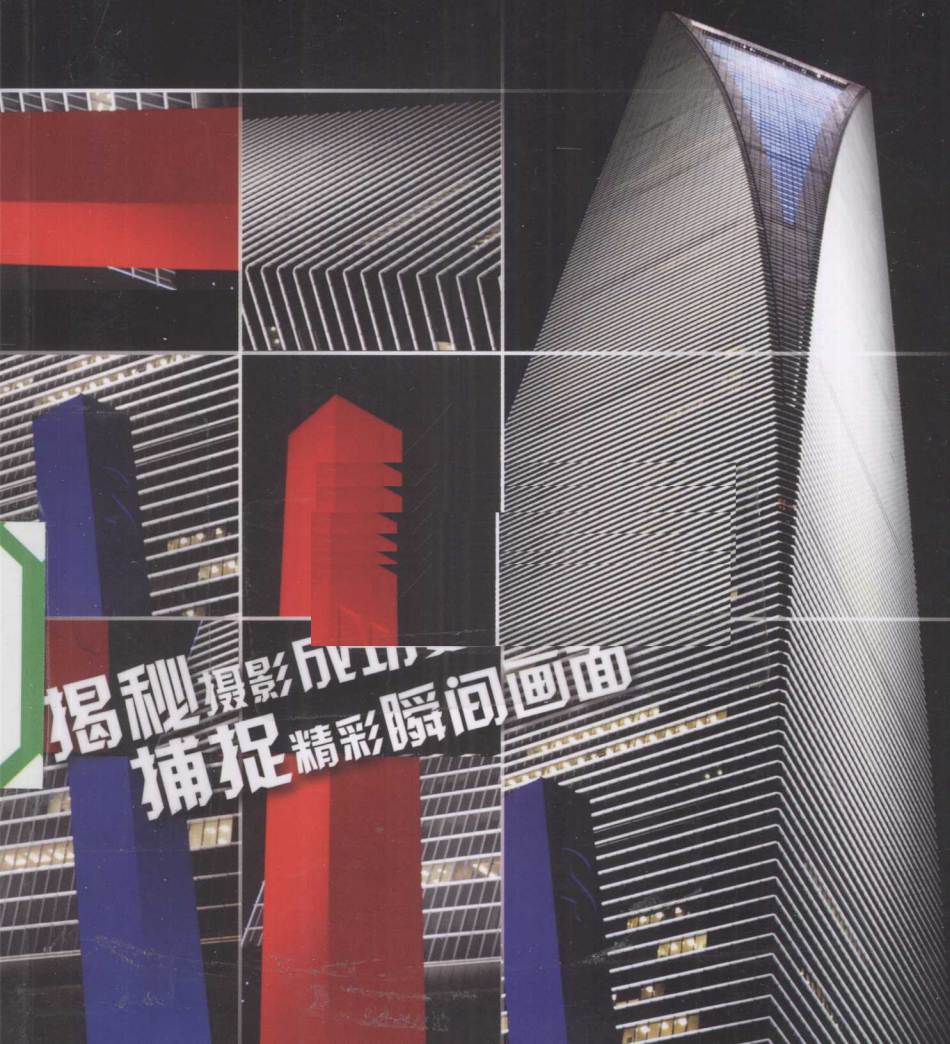

李
强
著

摄影画面 要素解析

SHEYING HUAMIAN YAOSU JIEXI

中国旅游出版社

COMPOSITION

摄影画面要素解析

SHEYING HUAMIAN YAOSU JIEXI

李强 / 著

中国旅游出版社

责任编辑: 龚威健

责任印制: 冯冬青

图书在版编目(CIP)数据

摄影画面要素解析 / 李强著. —北京: 中国旅游出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5032-4083-6

I. ① 摄… II. ① 李… III. ① 摄影艺术 IV. ① J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 240055 号

书 名: 摄影画面要素解析

作 者: 李 强

出版发行: 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: gwj8431@sina.com

发行部电话: 010-85166527 85166715

制 作: 北京上品分享文化传媒有限公司

封面设计: 赵 芳

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 4

印 数: 1-6000 册

定 价: 29.00 元

ISBN 978-7-5032-4083-6

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

FOREWORD

【前言】

摄影是一门选择的艺术，面对周围丰富多彩的客观世界，你如何进行选择？怎样才能拍出画面优美、艺术冲击力强的作品？怎样才能更好地表达摄影作品的主题思想？这就涉及取景与构图的问题。构图是造型艺术中的一个十分重要的问题，这既涉及摄影艺术理论，又与摄影者的艺术感觉和创作实践相关。要提高创作水平就必须掌握摄影画面的相关要素，只有这样才能有章可循，并有利于拓宽自己的创作思维。

在组织摄影画面的过程中，摄影者要对被摄对象进行仔细的观察和研究，分析其特点，找出最佳拍摄方案。如有可能，对被摄对象的观察和研究越具体越好。在构图时应明确图片要表达的主题是什么；要使图片的形象鲜明、易懂，富有艺术表现力和感染力；画面要简洁、新颖，具有个性，主体要突出。

本书着重体现如下几个方面的特点：（1）选择与摄影画面构成相关的 34 个要素进行分析。（2）文字说明主要按概述（对此要素的简要理解），此要素的种类和形式，处理好此要素的意义，构图时如何处理此要素，要着重注意的问题等这一思路进行。（3）针对每一个要素，选择与之相关的摄影作品，采用图文并茂的方式，从不同方面加以说明。（4）编写体例注重观点的准确性、创造性和实用性，有利于发挥读者的创造性思维。（5）知识点的表述言简意赅、条理明确。

相信通过对这些摄影要素的解析，有利于提高初学者的拍摄水平、开阔创作思路，对于获得理想的摄影画面定会有所帮助。

目录 ●●●●

CONTENTS

01

主题思想

——摄影画面构成的意图所在 /7

02

主体

——摄影画面的兴趣中心 /10

03

陪体

——主体内涵特征表达的辅助者 /16

04

景别

——摄影构思不同意境的表达 /20

05

前景

——离相机最近的景物 /24

06

背景

——画面主体的有力烘托者 /27

07

影调

——摄影造型中最基本的因素 /31

08

对比

——画面构成中最为活跃的因素 /34

09

色彩构成

——用色彩影响观众的视觉 /38

10

呼应

——画面中各被摄体之间的相互联系 /43

11

空白

——摄影画面的重要组成部分 /46

目录 ● ● ●

CONTENTS

- 12 点、线、面**
——摄影构图的重要元素 / 48
- 13 光影**
——摄影艺术的魅力所在 / 52
- 14 节奏**
——摄影造型中的韵律感 / 57
- 15 质感**
——精细地刻画物体的肌理美 / 60
- 16 抽象**
——耐人寻味的情感表现形式 / 63
- 17 镜头语言**
——摄影构图的重要表现形式 / 66
- 18 拍摄方向**
——画面造型因拍摄点不同而改变 / 72
- 19 拍摄高度**
——虚实意境的不同表现 / 76
- 20 气氛**
——营造生动真实的画面氛围 / 79
- 21 情趣**
——获得幽默诙谐的审美感受 / 82
- 22 简洁**
——摄影构图的基本原则 / 85

目录 ● ● ● ●

CONTENTS

- 23 空间感**
——创造身临其境的视觉印象 / 88
- 24 光的方向**
——摄影构图的不同照明类型 / 91
- 25 动态**
——给画面增添动感美 / 94
- 26 新奇**
——创造独特的视觉形象 / 97
- 27 意蕴**
——构成耐人寻味的内涵美 / 100
- 28 真实感**
——创造自然真切的瞬间感 / 103
- 29 特写**
——增强画面的视觉冲击力 / 106
- 30 影像重合**
——改头换面表意念 / 109
- 31 技法**
——重构被摄体的新形象 / 112
- 32 非清晰与模糊**
——创造朦胧的写意画 / 117
- 33 形状**
——用轮廓结构画面 / 120
- 34 组照**
——做到统一与变化的有机结合 / 124

主题思想

——摄影画面构成的意图所在

摄影画面要素解析

主题是摄影者通过拍摄对象所要说明的问题。摄影者通过照片中的艺术形象和造型语言引起读者在欣赏过程中产生思想共鸣和审美感受，从而表达出自己的创作思想，体现拍摄的意图。如图《雄伟》拍摄的是古北口长城，饱经沧桑却依然挺拔向上，独特的角度表现了这段古长城的险峻雄伟。长城，以其巍巍雄姿、坚强体魄，象征着中华民族伟大而坚强的凝聚力和战斗精神。万里长城是我国古代一项伟大的防御工程，它凝聚着我国古代人民的坚强毅力和高度智慧。图《工人礼赞》画面通过拍摄建筑工人的背影，并借助于四溅的火花来表达对建设者的崇敬之情。主题思想是一幅摄影作品的灵魂，只有内涵丰富的作品才真正具有生命力和感染力。图《红色中国》表现的是世博园中国馆的局部，画面通过红色的基调和独特的建筑造型体现了富有中国特色的

雄 伟

视觉元素，表达了红红火火的感受。

摄影画面构成的各个方面都应该是以突出主题思想为基本任务的。摄影构图就是要将所要表现的客观对象根据主题思想的要求，以现实生活为基础，运用比现实生活更富有表现力的表现形式有机地安排在画面里，使主题思想得到充分的表达。因此，摄影者在构图时应明确所要表现的主题思想是什么，并根据主题思想仔仔细细地进行构图。构图的好坏，将决定一张照片会被拍成什么样子，会产生什么样的艺术效果，并涉及摄影者要向观众交代什么样的拍摄意图，影响到一张照片的艺术感染力，甚至关系到它的成败。如图《瑞雪丰年》将洁白的

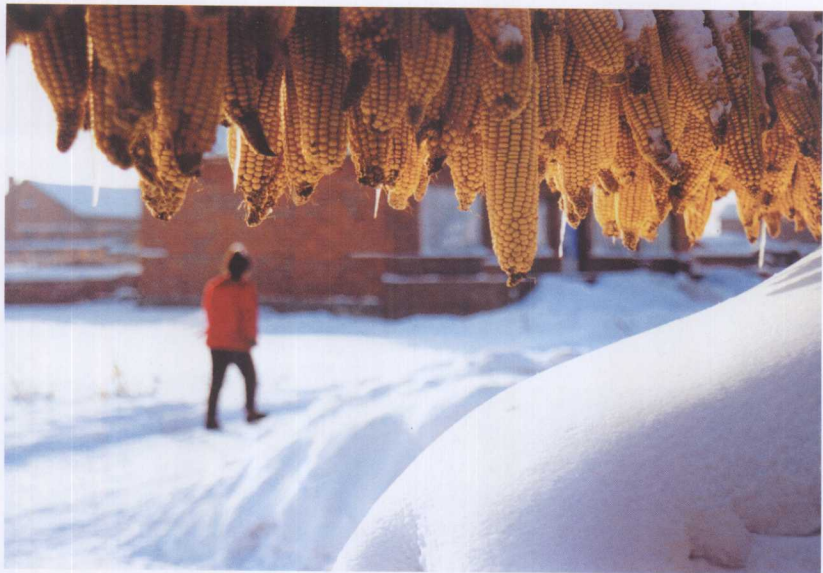
工人礼赞

红色中国

积雪和金黄的玉米安排在一个画面中并用虚化的人物进行点缀，就是想描绘一幅丰收图，体现瑞雪兆丰年的意图。

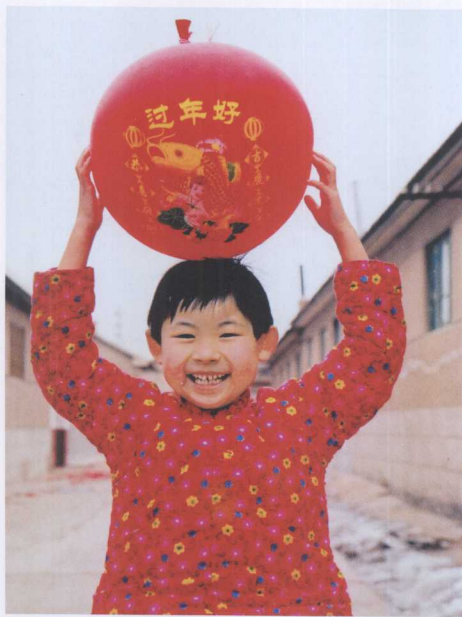
摄影构图包括摄影艺术创作的整个过程，从主题思想的确定到画面艺术形象的完成，研究摄影画面构成就是研究主题思想内容与画面表现形式的统一。任何作品都是内容和形式的统一，其中内容是主要的，起决定作用的，它决定着作品的价值和生

瑞雪丰年

命力。在按快门前首先应明确你的作品将表达一种什么思想，否则你拍出的照片就会缺乏灵魂。就像一个人一样，如果没有自己的个性思想，没有美的心灵，长得再漂亮也不会讨人喜欢。实际上，摄影画面构成是十分灵活的，只有在实际创作中才能具体化。每一个新的主题，都会向作者启示出特殊的拍摄角度、画面布局、光线描绘和线条影调组合等。俗话说：“艺无定法”，为了表达主题思想，摄影者可以运用不同的构图手法。如图《过年好》通过小女孩手托大气球的典型动作和神态，并借助红色这一暖色调构成的画面形式，表达了“过年好”这一主题思想。

总之，摄影画面构成就是要选取典型的拍摄对象，并通过独特的造型形式来表达主题思想，这也是摄影构图的实质和意图。

过年好

主体

——摄影画面的兴趣中心

摄影画面要素解析

独立

主体是摄影画面中要表现的主要对象，也是摄影画面的兴趣中心，是画面表现内容的主要体现者，是组织画面的主要依据。

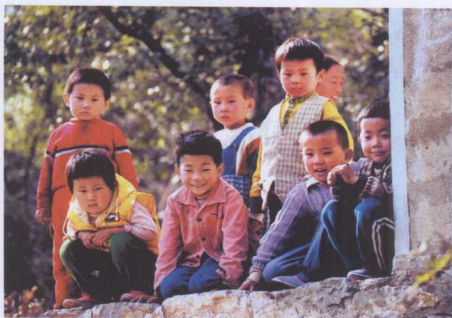
一幅画面中只能有一个主体，它可以是一个人或一种物，也可以是一群人或一组物体。图《独立》中的一棵小树就是画面的主体；图《村童》中的主体则是一群儿童，他们是画面的兴趣中心。

主体在画面中的作用：（1）体现主题思想。主体是主题思想的体现者，突出主体能给观众鲜明的印象，使观众正确理解照片的内容。

（2）主体是画面的结构中心，有利于集中观众的视线。如图《国庆》中的红旗就是画面的主体，在逆光的照射下引人注目，很好地体现了主题。

国 庆

村 童

眺 望

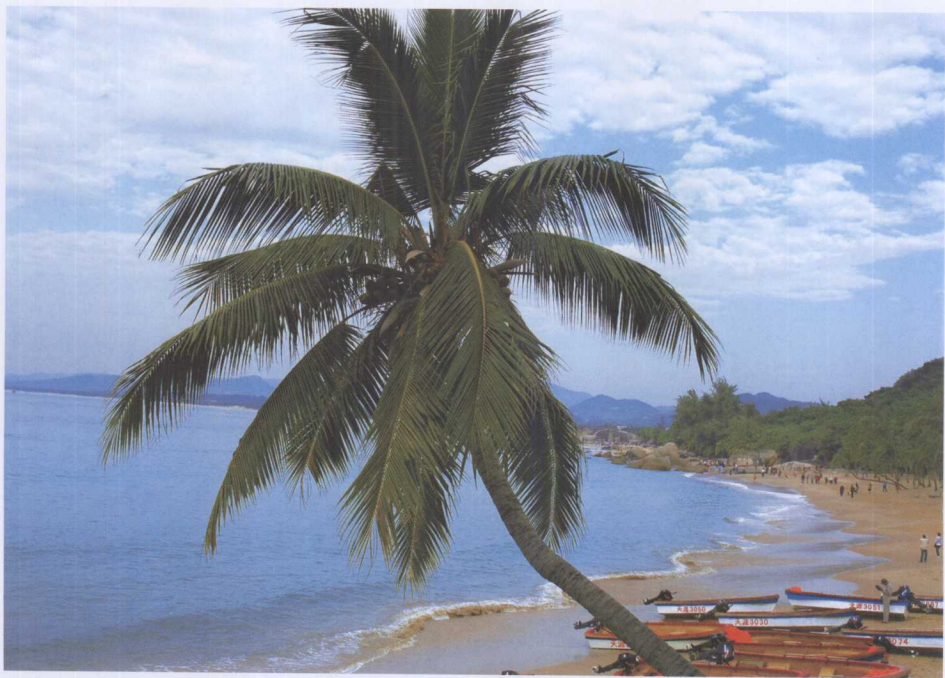
既然主体是画面的结构中心，就应突出主体。突出主体的方法有：

（1）给主体以位置上的优势。可将主体安排在画面的正中偏左或偏右，较小的主体可以安排在黄金分割点上，图《眺望》中的主体人物位于黄金分割

点，格外引人注目。

（2）利用视线指向突出主体。观众的注意力可以通过画面中人物的视线集中到主体上面，视线起到间接突出主体的作用。

（3）通过对比手法突出主体。常

椰子树

秋 实

喜 庆

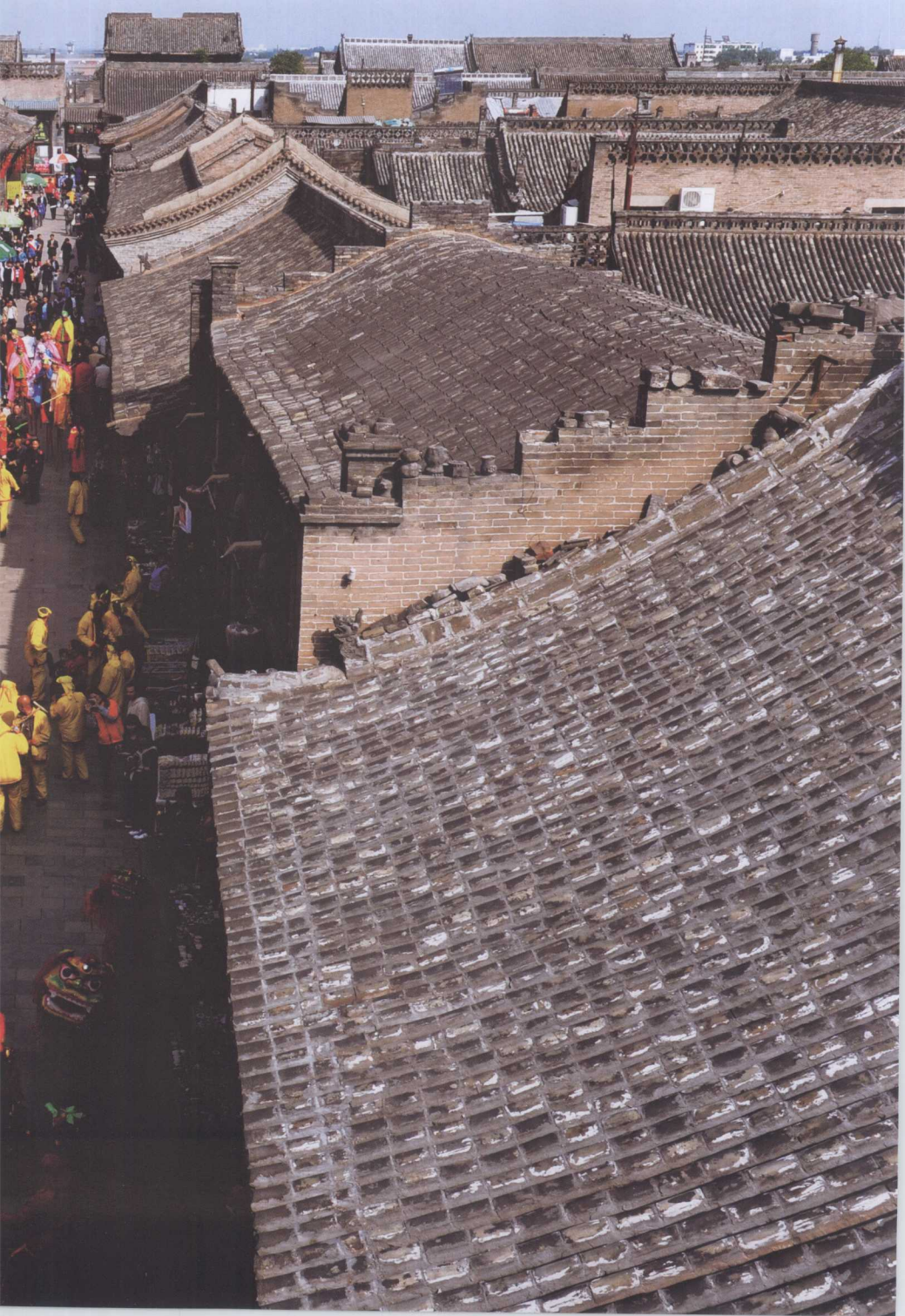
光 阴

用的对比手法有：①明暗对比：如图《椰子树》中暗色调的树与明朗的天空形成对比，有利于突出主体。②色彩对比：如图《秋实》画面中金黄色的柿子与深灰色的房顶对比鲜明，格外引人注目。③大小对比：如图《喜庆》画面中给作为主体的花篮以较大的面积，所以较为

突出。④虚实对比：利用大光圈或长镜头缩小景深、虚化背景是常用来突出主体的方法。如图《光阴》中的焦点对准在孩子脸部，使背景虚化并出现了漂亮的轮廓光。突出主体还有一些其他方法，在此不一一列举。

古城节日

陪 体

——主体内涵特征表达的辅助者

摄影画面要素解析

课 间

陪体是拍摄者选取的用以辅助主体表达内容的人或景物。在摄影画面中作为陪体的对象，是处在与主体相对应的次要位置，与主体相呼应。画面中恰当的陪体对于主体特征及内涵的表达起着重要作用，画面语言也会因此更加生动。

陪体在摄影画面构成中的作用主要表现在以下几个方面：