

ENS EF 50mm 1:1.4

CANON

摄影
圣典

数码摄影构图

艺术与创意

第一视觉 编著

领会构图之魅，
掌握构图之法！

化学工业出版社

摄影
圣典

第一视觉 编著

数码摄影构图

艺术与创意

化学工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

摄影构图虽没有一定的“定式”或“定规”，但根据人们视觉审美的习惯，有一定的规律可循。本书先从构图的概念和意义开始，再从完成构图需要经历的几个步骤，按先后顺序，以图文并茂的方式，从构图技法与摄影艺术美感的角度深入讲解。全书并不是为了构图而讲述构图，而是从摄影艺术的角度，分析不同构图技法给作品带来的视觉效果，让读者在欣赏采用了各种摄影构图技法得到的佳作之时，学习一些摄影构图的“定式”或“定规”，并在实践中用上这些技法进行创意，最终让作品得到提升。

图书在版编目（CIP）数据

数码摄影构图：艺术与创意 / 第一视觉编著. —北京：
化学工业出版社，2011.4
(摄影圣典)

ISBN 978-7-122-10497-7

I. ①数… II. ①第… III. ①数字照相机—摄影构图 IV. ①TB86②J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第015943号

责任编辑：王思慧 周天闻

装帧设计：关 飞 第一视觉

责任校对：洪雅姝

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张15 $\frac{1}{2}$ 字数300千字 2011年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：69.80元

版权所有 违者必究

前言

目前，市面上有关摄影构图的书品种不少，开本各异，产品可以说比较丰富。但笔者心目中好的构图书，不是为了去讲构图而去说构图。笔者希望介绍在拍摄过程中实际用到的一些小技巧，以使我们拍摄的照片有一个提高。

比如，有一次笔者参加一个外拍活动，去的是北京顺义的彩蝶园，那里有很多漂亮的蝴蝶，而且可以近距离观看并拍摄。笔者旁边有一位女士，拿着小卡片相机用微距在拍摄一只正展翅的彩蝶，拍完后她自己很满意，递给我一起观赏。蝴蝶很漂亮，在显示屏中端端正正的，说不上有什么缺陷。笔者告诉她，你可以试试将蝴蝶安排在画面的对角线位置。她马上试着再拍摄了一张，之后兴奋地告诉我，这样更好看了！

笔者通过本书，给如上文中那位拍彩蝶的影友一些启发，使这些掌握了器材使用基本方法的影友，能通过运用构图技巧，将照片拍得更好。希望本书能给读者一些这样的灵感。

题材方面，我们安排了影友们日常生活中最经常涉及的内容，比如，对于生态花卉这个题材，我们选择了大家经常拍摄的荷花、郁金香、樱花、油菜花等。不同种类的花卉，由于其大小、距离被摄者远近的区别，构图的时候会有不同的应对技法。

内容方面，我们力求做到全面系统，做成一本能解决所有常见构图问题的图书。从理论到实战，尽量细化，让读者可以从中找到每一个需要拍摄题材的技法，并且可以速查。

图片方面，我们安排了最具典型的照片实例，并配以正反对比图片，让读者易读易懂。

本书从选题策划，到内容编写，到图书付印，并顺利上市最终得以呈现在读者手中，每一个环节，都要非常感谢化学工业出版社编辑的严格把关和辛苦付出。其次，要非常感谢我的同事张雷和周盼盼，是他们认真细致地编写、整理书中的每一幅图片和每一段文字，以最简单易读的方式让读者能够在欣赏佳作之时，学习到各种构图技法。还要感谢最任劳任怨的美编谢刚，无论多少个来回的反复修改，他都给予足够的耐心和细致。

在图书编写过程中，每一位合作者对图片和文字的认真态度非常令人感动。摄影师庄华的细致认真令人敬佩，每次在打包大图时，他都会按照照片序号，一一整理好；张林平被大家尊称为“救火队员”，因为每次需要临时替换图片时，他总能“挺身而出”，及时提供优秀的作品。吴瑞琪则属于“默默无闻”型，在QQ中永远隐身的他，随时听到召唤便立刻上线，对我们的需求几乎是有求必应，并且毫无怨言。在这里，要特别感谢他们的支持与帮助。

需要感谢的人有很多：繁忙摄影活动之余，依然提供图片的美女摄影师林红光；在百忙之中依然抽时间找照片的徐华定；每次拍到好片都要亲自打电话报喜的老朋友姚汉军；拍摄最认真、对摄影狂热爱好的影友曹来京；有着共同摄影爱好的精诚合作夫妻搭档——赵宇宏、高培蓓；远在荷兰却基本是头天要照片第二天就能传来大图文件的nicky；虽然一年也不联络一次、但随时都会给予帮助的老朋友范小林；最热爱生活、永远乐观向上的摄影师孙瑜；从未谋面但一直非常信任的朋友易丹华；每次都不辞辛劳坚持亲自送来照片的好朋友王文光；照片总是能给人带来惊喜的老朋友黄冬；多年的老朋友萧盛；一直给予支持的朋友江胜；摄影题材相当广泛的朋友杨冬珩；自诩“摇滚乐摄影师”的老朋友李晟；专门为本书拍摄样张的1502摄影机构；还有刘毅军、谌慧敏、夏杰、多钢、刘孟贵、宋兆锦、郑毅勇、晓庄、邵清涛、徐柏嵩、王茹、操宁生、黑山、张丽蘋等。感谢大家的支持与信任！

编者在完成书稿的过程中，对技术的把握力求严谨准确，对文字的核对力求通畅易读。但仍难免挂一漏万，如发现任何纰漏，欢迎影友指正。邮箱：770627@126.com。

目 录

■ 第1章 如何构图

1.1 摄影构图的概念.....	2
1.1.1 什么是摄影构图.....	2
1.1.2 摄影构图的写实与写意.....	3
1.2 摄影构图的目的.....	4
1.2.1 合理安排画面空间.....	4
1.2.2 突出典型性的人或物.....	5
1.2.3 突出作品的主题思想.....	6
1.3 选择画面元素.....	8
1.3.1 主体.....	8
1.3.2 陪体.....	11
1.4 安排画面结构.....	16
1.4.1 前景.....	16
1.4.2 中景.....	18
1.4.3 背景.....	20
1.5 选择拍摄角度.....	22
1.5.1 仰视.....	22
1.5.2 俯视.....	24
1.5.3 平视.....	26
1.6 选择画幅.....	28
1.6.1 横画幅.....	28
1.6.2 竖画幅.....	31
1.6.3 方画幅.....	33
1.7 选择焦距.....	35
1.7.1 广角.....	35
1.7.2 长焦.....	36
1.7.3 中焦.....	37
1.7.4 微距.....	39

■ 第2章 与构图相关的因素

2.1 色彩.....	42
2.1.1 暖色.....	42
2.1.2 冷色.....	45
2.1.3 中间色.....	48
2.2 影调.....	50
2.2.1 高调.....	50
2.2.2 低调.....	52
2.2.3 中间调.....	54
2.3 轨迹.....	55
2.3.1 高速快门凝固瞬间.....	55
2.3.2 慢门让时间留痕.....	56
2.3.3 B门用光影作画.....	57

■ 第3章 构图中的对比

3.1 虚实对比.....	60
3.1.1 突出表现主体.....	62
3.1.2 增强画面意境.....	63
3.1.3 表现动感.....	64
3.1.4 增强画面空间感.....	65
3.2 动静对比.....	66
3.2.1 光线条件有利于摄影创作时.....	68
3.2.2 光线条件不利于摄影创作时.....	69
3.3 大小对比.....	70
3.3.1 利用远近对比.....	70
3.3.2 利用高低对比.....	72
3.3.3 利用体积对比.....	73
3.4 明暗对比.....	74
3.5 色彩对比.....	76
3.5.1 冷暖对比.....	76
3.5.2 明度对比.....	77
3.5.3 色彩饱和度对比.....	77

目录

第4章 经典构图定律 ——黄金分割

- 4.1 黄金分割示意图 80
- 4.2 生活中随处可见的黄金分割比 81
 - 4.2.1 风光摄影中的黄金分割点
可以让视线驻留 81
 - 4.2.2 将人物的头部放在黄金分割点 82
- 4.3 三分法、井字形构图 83
 - 4.3.1 三分法构图 83
 - 4.3.2 井字形构图 85

第5章 以点构图

- 5.1 重点突出的中心点构图 90
- 5.2 多点分布的棋盘式构图 94

第6章 以线条构图

- 6.1 水平线构图让画面均衡 98
 - 6.1.1 合适的参照物是画面水平的前提 99
 - 6.1.2 利用相机内置对焦操作界面 99
- 6.2 垂直线构图增强纵深感 100
- 6.3 汇聚线构图增强透视感 102
- 6.4 斜线构图灵活多变 104
- 6.5 对角线构图最大利用空间 107
- 6.6 S形曲线构图韵律优美 109
- 6.7 圆形构图吸引视线 111
- 6.8 C形曲线构图稳定饱满 113

第7章 以形状构图

- 7.1 三角形构图稳定画面 118
- 7.2 倒三角形构图动态变化 120
- 7.3 对称式构图均衡优美 122
- 7.4 框架式构图新颖有趣 124
- 7.5 隧道式构图独具魅力 126
- 7.6 封闭式构图稳定均衡 128
 - 7.6.1 主体在画面中的位置 129
 - 7.6.2 均衡的画面 130
 - 7.6.3 画面的完整性 131
- 7.7 开放式构图灵活新颖 132
 - 7.7.1 主体在画面中的位置 133
 - 7.7.2 缺失的画面主体 134
 - 7.7.3 破坏画面的均衡与协调 135

第8章 不同类型风光摄影的构图

- 8.1 辽阔草原 138
 - 8.1.1 利用草原景物突出画面主题 138
 - 8.1.2 利用前景与背景完美再现草原景致 139
 - 8.1.3 利用大场景展现草原的辽阔 140
 - 8.1.4 利用局部细节体现草原特有景致 140
 - 8.1.5 利用黄金分割法让画面元素位置更加合理 141
 - 8.1.6 利用三分法让画面空间分布更加合理 141
- 8.2 溪流瀑布 142
 - 8.2.1 利用慢门表现溪流与瀑布的动感 142
 - 8.2.2 利用丰富的前景让画面更加充实 144
 - 8.2.3 曲线构图增强画面动感 145
 - 8.2.4 平视角度增强现场感 145
 - 8.2.5 俯拍角度强调视觉冲击力 146
 - 8.2.6 仰拍角度展现更多细节 146

Contents

8.3 宁静湖泊..... 147

- 8.3.1 圆形构图再现湖泊形态..... 147
- 8.3.2 C形曲线构图展现湖泊形态..... 147
- 8.3.3 三分法构图合理分割画面空间..... 148
- 8.3.4 打造波光粼粼的湖面..... 148
- 8.3.5 安排前景让湖泊画面更丰富..... 149
- 8.3.6 不同画幅不一样的表现..... 150

8.4 广阔大海..... 151

- 8.4.1 三分法构图让画面空间更合理..... 151
- 8.4.2 水平线构图保持画面稳定..... 151
- 8.4.3 加入特有景致, 避免画面平淡..... 152
- 8.4.4 小场景体现细节..... 152
- 8.4.5 在海景中安排人物..... 153

8.5 巍巍长城..... 154

- 8.5.1 曲线构图增加气势..... 154
- 8.5.2 对角线构图富有动感..... 155
- 8.5.3 汇聚线构图强调纵深感..... 155
- 8.5.4 利用色彩突出长城..... 156

8.6 雄伟山脉..... 158

- 8.6.1 横画幅与竖画幅的区别..... 158
- 8.6.2 利用湖面倒影展现山脉..... 159
- 8.6.3 利用云海突出山脉的雄伟..... 159
- 8.6.4 利用色彩展现山脉..... 160
- 8.6.5 抓住细节表现山脉的另一面..... 160

8.7 日出日落..... 161

- 8.7.1 展现常见景物的特殊影调..... 161
- 8.7.2 为画面增添更多景物..... 162
- 8.7.3 使用剪影拍摄日出日落..... 163
- 8.7.4 三分法构图让画面空间更合理..... 164

第9章 人像摄影

9.1 娇嫩的婴儿..... 168

- 9.1.1 特写捕捉最自然的表情..... 168

- 9.1.2 局部特写留住记忆..... 169

- 9.1.3 与宝宝处于同一高度拍摄..... 170

- 9.1.4 俯视拍摄抓住宝宝可爱表情..... 170

- 9.1.5 离得近些, 再近些..... 171

9.2 活泼的儿童..... 172

- 9.2.1 大头像永远不过时..... 172

- 9.2.2 跟拍与抓拍..... 173

- 9.2.3 变化角度拍摄儿童..... 174

9.3 老人..... 176

- 9.3.1 局部特写展现老人的皮肤纹理..... 176

- 9.3.2 开放式构图让观者产生联想..... 176

- 9.3.3 将老人置于环境中..... 177

- 9.3.4 不一样的情景让画面生动有趣..... 177

9.4 清纯美女..... 178

- 9.4.1 特写展现局部细节..... 178

- 9.4.2 半身和全身人像..... 179

- 9.4.3 正面构图更加端庄稳重..... 180

- 9.4.4 侧面展现美女的娇美..... 180

- 9.4.5 尝试各种角度..... 181

- 9.4.6 避免倾斜的画面..... 183

- 9.4.7 凝固动感的瞬间..... 183

- 9.4.8 美女拍摄之开放式构图与封闭式构图..... 184

第10章 生态摄影

10.1 宠物猫..... 188

10.2 宠物狗..... 190

- 10.2.1 三分法构图突出狗狗的眼睛..... 191

- 10.2.2 对角线构图展现狗狗的活力..... 191

10.3 海洋生物..... 192

10.4 鹭鸟..... 194

- 10.4.1 让鹭鸟成为画面的视觉中心..... 194

- 10.4.2 对角线构图让白鹭充满灵性..... 195

目录

10.5 天鹅	196
10.5.1 拍摄全景天鹅凸显壮观	196
10.5.2 巧妙利用天鹅的排列构图	197
10.5.3 选择简洁的背景	198
10.5.4 利用倒影构图	198
10.6 蝴蝶	199
10.6.1 在同一个焦平面内拍摄主体	199
10.6.2 利用对角线构图让画面灵活生动	200
10.6.3 利用动静对比拍出新意	201

第 11 章 花卉摄影

11.1 荷花	204
11.1.1 点缀式构图拍摄极具诱惑力的荷花	204
11.1.2 对比式构图突出荷花主体	205
11.2 郁金香	206
11.2.1 散点透视构图让每一朵郁金香都 散发魅力	206
11.2.2 焦点透视法拍出最吸引人的郁金香	207
11.3 油菜花	208
11.3.1 以色块构图让油菜花产生气势	208
11.3.2 趣味小品构图让油菜花回归 农家原味	209
11.4 月季	210
11.4.1 中心式构图突出月季层叠如鳞的花瓣	211
11.4.2 不对称式构图让月季一枝独秀	211
11.5 牡丹	212
11.5.1 放射式构图直接表现牡丹花形	212
11.5.2 写意式构图拍出牡丹的富贵气息	213
11.6 菊花	214
11.6.1 繁简对比拍摄千头菊	215
11.6.2 开放式构图拍出良好的视觉效果	215

11.7 樱花和桃花	216
11.7.1 根据枝条方向采用对角线构图	216
11.7.2 三角形构图突出花朵之美	217
11.8 向日葵	218
11.8.1 仰视拍摄简化背景	218
11.8.2 拍摄大场景彰显向日葵气势	219
11.9 微距拍摄花卉	220
11.9.1 对角线构图凸显亮点	220
11.9.2 因花而异的构图	221

第 12 章 建筑摄影

12.1 现代建筑	224
12.1.1 夜景下的现代建筑格外璀璨	224
12.1.2 开放式构图打破均衡给予想象空间	225
12.1.3 封闭式构图均衡稳定	225
12.1.4 广角镜头夸张变形	226
12.1.5 仰视角度增强畸变效果	227
12.2 古建筑	228
12.2.1 尽可能多地呈现古建筑全貌	228
12.2.2 抓住局部展现古建筑细节	229
12.2.3 汇聚线构图增强画面纵深感	230
12.2.4 利用色彩强化古建筑画面	230
12.3 室内装饰	231
12.3.1 准确运用色彩表现室内装饰效果	231
12.3.2 大场景展现完整空间	232
12.3.3 局部细节呈现装饰内涵与品质	233
12.3.4 变换视角展现不一样的场景	234

第 1 章

如何构图

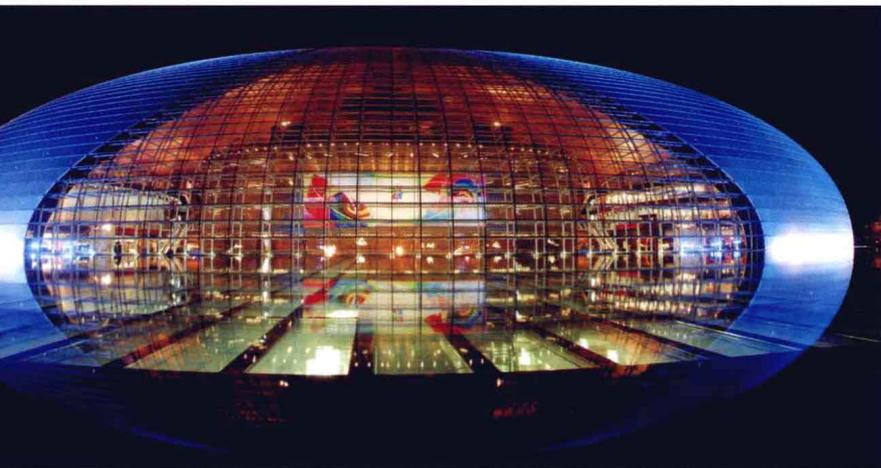
1.1

摄影构图的概念

摄影构图是人们根据多年的摄影创作经验总结出来的一套实践理论，运用这些理论我们可以得到均衡、完美的画面效果。那么摄影构图的概念究竟是什么呢？我们在摄影创作中为什么需要构图呢？下面就为大家详细介绍摄影构图的概念及其在摄影创作中的重要性。

1.1.1 什么是摄影构图

构图是摄影创作中尤为重要的关键因素之一。人们通过构图来表现画面的主体与主题，构图担负着传递作者拍摄目的与思想的重任。对于构图的概念，比较严格的定义是“利用摄影的手段，将画面中景物的位置，进行安排和布局，并把各种造型元素、画面元素有效地组织成一个整体，以最佳的形式表现主题思想和审美情感。”因此构图更多的是对画面的空间与景物进行合理的安排与调整，最大限度地突出画面意境，表现拍摄者的思想。例如上图这幅作品，摄影师将建筑充满整个画面，使主体突出醒目。

焦距17mm 光圈F8
快门速度1/80s 感光度200

将建筑充满整个画面的构图方式可以突出强调画面的主体，同时充分展现主体的细节（摄影：张林平）

焦距70mm 光圈F8
快门速度1/400s 感光度200

将牧民与骏马安插在画面之中，很好地强调了画面的趣味性，增添了作品的活力（摄影：张林平）

1.1.2 摄影构图的写实与写意

我们知道，在构图的概念中，画面是传递作者思想与目的的手段，通过对画面进行调整，完成景物元素的位置与布局，而这一切最终都会体现在作品的“写实与写意”上。那么究竟什么是摄影创作的写实与写意呢？它们在摄影的概念中具有哪些重要意义呢？

写实

写实是指对画面的元素进行恰当地安排与布局，让作品呈现出最为美观与合理的效果。写实是摄影构图的基础，合理地安排好人或景物的关系，可以让画面的主体更加明确，画面的主题更加突出，摄影师的拍摄意图和想法更加清晰。

焦距180mm 光圈F7.1
快门速度1/160s 感光度640

通过对丹顶鹤的局部特写，很好地强调了画面的主体，让作品的“写实”味道更浓（摄影：张林平）

写意

如果说写实是摄影创作的基础，那么写意就是在写实的基础上，深化作品意境，表现更加浓烈的画面氛围，突出作品的主题思想，让作品更加引人入胜。如果说写实注重的是创作的过程，那么写意更多强调的则是创作的结果。例如右图这幅作品，摄影师使用俯视拍摄的角度对渔船以及湖面进行了刻画，简约的构图手法很好地突出了湖面宁静的氛围，让人们清晰地感受到一种祥和安静的视觉情绪。

焦距155mm 光圈F13
快门速度1/100s 感光度200

简约的构图手法让人们清晰地感受到一种宁静祥和的视觉情绪，很好地表现了作品的“写意”效果（摄影：张林平）

1.2

摄影构图的目的

了解摄影构图的概念后，我们接下来向大家介绍构图的目的。任何创作都有其目的所在，而摄影构图的目的为了更加合理地安排画面空间与景物，突出典型性的人或景物，以及突出作品的主题思想。

1.2.1 合理安排画面空间

无论我们拍摄的题材大与小、重要还是普通，都需要在构图时合理安排好景或物的空间关系，让画面元素更加符合人们的视觉习惯，让观者产生共鸣。可以说合理安排好画面的空间是摄影构图的基础，是一切成功摄影作品的开始。例如上图这幅作品中，摄影师将被摄主体安排在了画面的中心位置，很好地强调了画面的主体。同时色调的统一让人们充分感受到冬天所带给我们的寒冷，高调效果让人们强烈感受到一种明亮、洁白的心里情绪。

而在下图这幅作品，摄影师巧妙地将布满痕迹的土地安排在画面的前景位置，凌乱痕迹将人们的视线逐渐引入远方，很好地强调了主体环境的质感，同时增强了作品的视觉效果，强化了主题氛围。

焦距18mm 光圈F10
快门速度1/350s 感光度160
将被摄主体安排在画面的中心位置，
很好地强调了主体（摄影：张林平）

焦距34mm 光圈F10
快门速度1/640s 感光度200

土地上凌乱的痕迹将人们的视线逐渐引入到
远方，很好地突出了主体环境的质感，同时
增强了作品的视觉效果（摄影：张林平）

