

STUDY COMPOSITION FROM BEGINNING

印象摄影 刘正旭 编著

数码摄影构图

通过大量精彩照片介绍各类构图基本知识

常见构图方式 • 四季风景摄影构图 • 人像摄影构图技法

简单

易懂

清晰

快捷

范例

经验

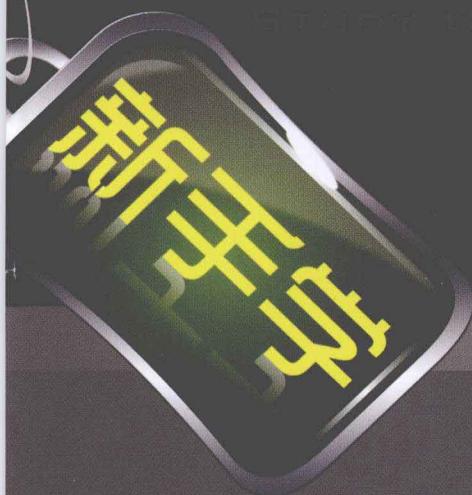
- 对角线构图
- 扩散构图
- 剪影式构图**
- 对称构图
- 黄金分割点构图

优秀摄影作品 构图特点 摄影爱好者

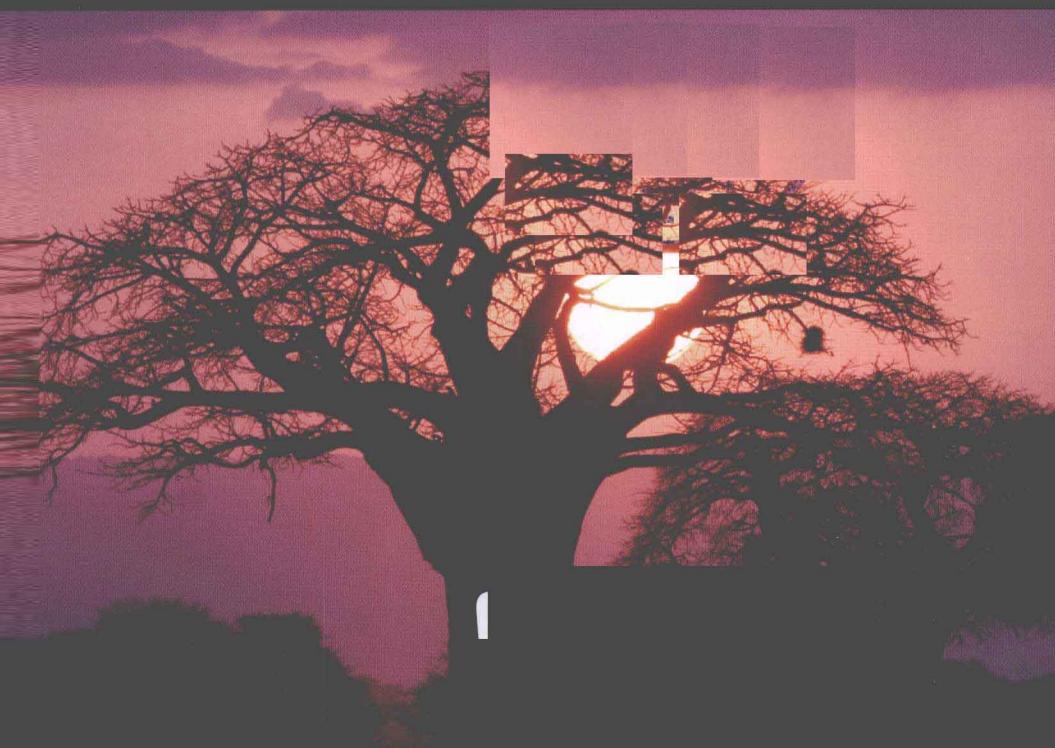
理解 明明白白

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

数码摄影构图

印象摄影 刘正旭 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书对摄影构图艺术的基本理论做了系统的阐述，着重描述了摄影画面构图的基本思路和规律、画面拍摄技巧和方法、画面视觉语言的形成、拍摄角度的选择配置、画面造型的基本要求、光线对画面形象的塑造和描绘，以及画面美学等内容。

本书通过大量精彩照片介绍了构图的各类基础知识、风景摄影构图以及人物摄影构图的技巧，最后重点展示了各类优秀照片的构图特点，让摄影爱好者对摄影构图有更深入的理解。

本书适合初级摄影爱好者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

新手学数码摄影构图 / 印象摄影, 刘正旭编著. —北京 : 中国铁道出版社, 2011.2

ISBN 978-7-113-12050-4

I. ①新… II. ①印… ②刘… III. ①数字照相机—摄影构图
IV. ①TB86 ②J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第196132号

书 名：新手学数码摄影构图
作 者：印象摄影 刘正旭 编著

策划编辑：严晓舟 张雁芳

读者热线电话：400-668-0820

责任编辑：张雁芳

编辑助理：胡京平

封面制作：白 雪

封面设计：李贵军

责任印制：李 佳

出版发行：中国铁道出版社（北京市宣武区右安门西街8号 邮政编码：100054）

印 刷：中国铁道出版社印刷厂

2011年2月第1次印刷

版 次：2011年2月第1版

开 本：787mm×1092mm 1/16

印张：13

字数：298千

印 数：4 000册

书 号：ISBN 978-7-113-12050-4

定 价：59.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社计算机图书批销部联系调换。

前言 FOREWORD

当你面对这些生动的人物、雄伟的建筑、广阔的草原、巍峨的山脉、浩瀚的海洋时，一定会满怀激情地拿起照相机把这些动人的景象拍摄下来，想让更多人分享你的作品。当你拿起照相机时，可能并不会马上按下快门，你会左移右动，跑前跑后，登高攀树，目的是寻找一个最佳的光线角度或是想把被摄体在取景器里的位置安排得更恰当一些。你也许会跋山涉水、穿越荆棘去寻找新的拍摄角度。你也许已经选好了角度却仍然迟迟不按快门，想等一片白云飘过你的画面，或一条小船驶入你的镜头。有时你会放大光圈，在一片模糊的背景前保证被摄体的清晰而使主体突出；有时你会更换各种焦距的镜头，让你的视野更加开阔或看得更远。也许有人在问你这是在忙什么呢？答案肯定是明确的：为了构图！只有精心地构图才能把构思中典型化的人或景加以强调和突出，从而舍弃那些表面的、次要的余象，并恰如其分地安排配景，使“现实变得意外”！

在各种图书杂志或者网页上看到的精美照片数不胜数，可能你会这样想：“我要是能拍出这样的照片就好了。”如果不去细心品味这些照片，不去总结，相信绝大多数人不会因此得到提高。你或许也曾去过与照片中相同的地方，但拍出的照片却完全不同。原因何在？因为你并不懂得该寻求什么。当你看到一幅美妙的照片时，就觉得它的确很美。然而你说不出它为什么美，也说不出作者是怎样把它创作出来的。也许书籍杂志会写明作者使用的是什么照相机、什么镜头，甚至写明光圈大小和胶片参数。然而这些都是技术细节，并不能帮你拍出佳作来，正像一个人尽管知道梵高用的是什么颜料和画笔，却画不出像《向日葵》那样的名画一样。

构图其实不光是画面中各种物体的简单摆放，还包括景物形状本身、色彩搭配、虚实关系、情感所在、时间、光线等一系列元素。这些元素通过照相机的光圈、焦距、感光度、快门速度、取景框等体现到CMOS中，成为一张照片。这里面的一个重要因素就是需要知道应当追求什么。而这一点正是本书即将介绍的内容——构图。

在通过照片逐步理解这些构图的思路过程中，你会培养出一种构图意识，懂得照片该追求什么。这种能捕捉到美好画面的能力就是“眼力”。

在讨论本书这些照片时，编者引用了纽约摄影学院教材中的三条基本原则：

- 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材），或是表现一个人，或是表现一件事，甚至可以表现该题材的一个故事情节；主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。

- 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
- 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。

只要根据这三条基本原则开始思考，你就会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察大千世界，从而用全新的方式捕捉画面。你会开始运用摄影家的眼力通过取景器去观察世界！

本书引用了个别佚名作者的图片，请作者与我们联系。

刘正旭

2010年10月

目 录 CONTENTS

第1章 从照片中寻找构图的奥秘

1.1 学会裁剪照片.....	2
1.2 从一张照片中裁切多张取景.....	3
1.3 人物取景构图.....	5
1.4 人物的姿态.....	6
1.5 大场景的人物位置.....	7
1.6 避免背景和人物相互影响.....	8
1.7 关于色彩与构图.....	10
1.8 灵活掌握照片构图.....	11
1.9 仔细找准被摄物体的角度.....	12
1.10 特写构图.....	14
1.11 风景构图讲究透视感强.....	17
1.12 风景构图避免杂乱无章.....	18
1.13 用一组画面来构图.....	19

第2章 摄影构图理论

2.1 认识摄影构图.....	22
2.2 构图的基本要素.....	24
2.3 摄影构图的方法.....	26
2.4 构图规则.....	31
2.5 视点.....	33
2.6 透视.....	35
2.7 比例.....	36

第3章 摄影的基本视觉元素

3.1 摄影中的点.....	40
3.2 摄影中的线.....	41
3.3 形 状.....	46
3.4 形 体.....	51

第4章 摄影画面的构成

4.1 质 感.....	54
4.2 图 案.....	57
4.3 色 调.....	58
4.4 色 彩.....	62

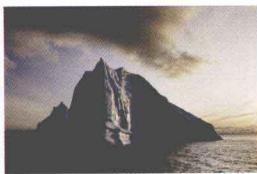
第5章 通过风景照片内容来控制构图

5.1 日落/日出	66
5.2 天空和云彩.....	69
5.3 山 脉.....	72
5.4 大 海.....	75

目 录 CONTENTS

5.5 花 卉.....	78
5.6 溪流/瀑布	80
5.7 树 木.....	83
5.8 草 原.....	86
5.9 湖 水.....	89
5.10 雪 景.....	91
5.11 夜 景.....	94
5.12 动 物.....	96
5.13 鸟 类.....	98
5.14 昆 虫.....	100

第6章 通过构图来控制风景照片效果

6.1 水平线构图.....	104
6.2 垂直线构图.....	106
6.3 斜线构图.....	108
6.4 对角线构图.....	110
6.5 曲线构图.....	113
6.6 放射线构图.....	115
6.7 正三角形构图.....	117
6.8 倒三角形构图.....	120
6.9 三角形的变形构图.....	121
6.10 中央构图.....	122
6.11 对比/对称式构图.....	123
6.12 远近法构图.....	125
6.13 棋盘式构图.....	126
6.14 隧道式构图.....	128

第7章 人物照片摄影构图技巧

7.1 突出人物的取景.....	132
7.1.1 人物照片的竖拍取景.....	132
7.1.2 人物照片的横拍取景.....	135
7.2 通过焦距来控制人像构图.....	138
7.2.1 人物远景.....	138
7.2.2 人物中景.....	140
7.2.3 人物近景.....	141
7.2.4 人物特写.....	142
7.3 通过人像姿势来控制构图.....	146
7.3.1 人像站姿构图.....	146
7.3.2 人像坐姿构图.....	147
7.3.3 人像躺卧姿势构图.....	149
7.3.4 人像运动姿势构图.....	150
7.3.5 实例参考.....	151
7.4 通过构图来控制照片效果.....	154
7.4.1 人像俯拍.....	154
7.4.2 人像平拍.....	156
7.4.3 人像仰拍.....	158
7.4.4 人像拍摄实例.....	160

第8章 实战摄影

8.1 广角镜头拍摄的照片.....	164
8.2 标准及望远镜头拍摄的照片.....	169
8.3 介绍精美的的人物照片.....	175
8.4 介绍美丽的风景照片.....	185

第1章 从照片中寻找构图的奥秘

过去，对于大多数人来讲，摄影是一门遗憾的艺术。从拍摄到冲洗，最后拿到手上的照片难免会发现很多不足之处，或许你会这样想：取景器当时如果向左或向右移一点会更好。其实这些问题在我们日常拍摄中是常见的，也是我们拍摄时最容易发生的问题，这就是摄影构图。

摄影与绘画艺术有着千丝万缕的关系，但对于绘画来讲，摄影其实是完全相反的一门技术。面对景物，首先你的大脑中需要考虑的是技术问题：曝光、快门、感光度、焦距、光圈……最后当你搞定这一切后，才会考虑到构图。我想，除非你有超强的思维能力，否则很容易错过这最后一个关键的环节——构图！

有人说构图是减法的艺术，这似乎正确，但又好像不全对。还好，我们用的是数码单反照相机，拍摄后可以裁片，直到满意为止，这时就可以使用“减法”了。

总而言之，从现在开始，这本书里面叙述的都是我们需要解决的构图问题。

1.1 学会裁剪照片

我从接触数码单反照相机到现在已经换了十多只镜头了，为什么要换镜头呢？因为我总是不满意从它们的孔径中看到的景象，时而嫌看到的画面太多，时而又嫌不够。这些镜头没有一只是变焦镜头，全都是定焦，除了考虑定焦的超强画质之外，更多的是对构图的自信。因为现在是数码时代，自信来自于我可以在电脑前任意地去裁剪，怎么好看就怎么裁。

下面先来讨论一些最常见的构图问题，然后在后面的几章中分类深入讨论。这些常见的问题里面包括摄影爱好者经常犯的小错误。

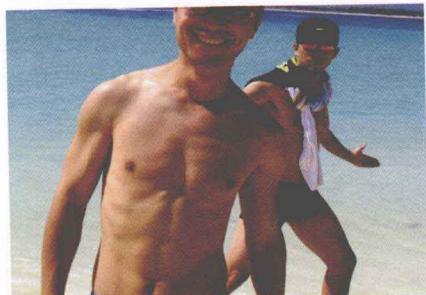
▲上面这幅照片是裁剪后的画面，不要让多余的画面影响了你的视线，因为拉近了画面，随之而来的就是“临场感”，这相当重要

◀左边这幅照片好吗？很多人都会说：还不错！其实还可以更好的

▼下面这张照片经过裁切，使前景人物更加概括，突出了后面人物的动态，转换了二者的主次关系

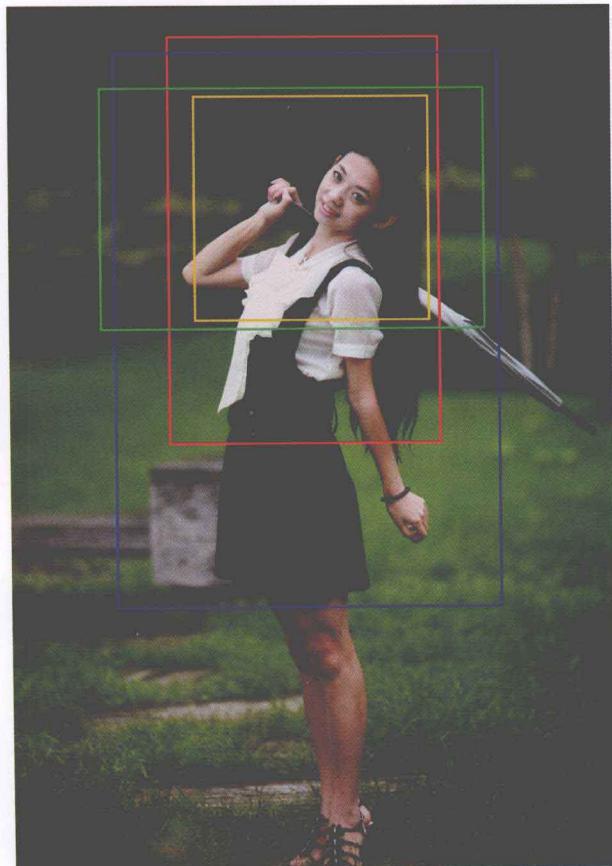

1.2 从一张照片中裁切多张取景

在人像拍摄的画面中，应该合理布局人物和环境在画面中的位置和比例。摄影新手通常在开始拍摄照片时，人物在画面中占据的比例少之又少，一张画面连人物的脸都看不太清楚（当然特写照片除外）。一张优秀照片的画面布局需要精心安排，突出照片中所要表达的主体，减少不必要的景物（使画面简洁），另外还需要控制主体在画面中的比例和位置。

▲ 裁切效果1

▲ 裁切效果2

▲ 裁切效果3

▲ 裁切效果4

- ① 这个构图是我们常见的半身像构图
- ② 方形构图很多时候裁切的效果会令人满意
- ③ 七分像构图，裁切的位置一般在大腿的位置，注意头上不要留有太多空间
- ④ 将拍摄的竖构图裁切成横构图

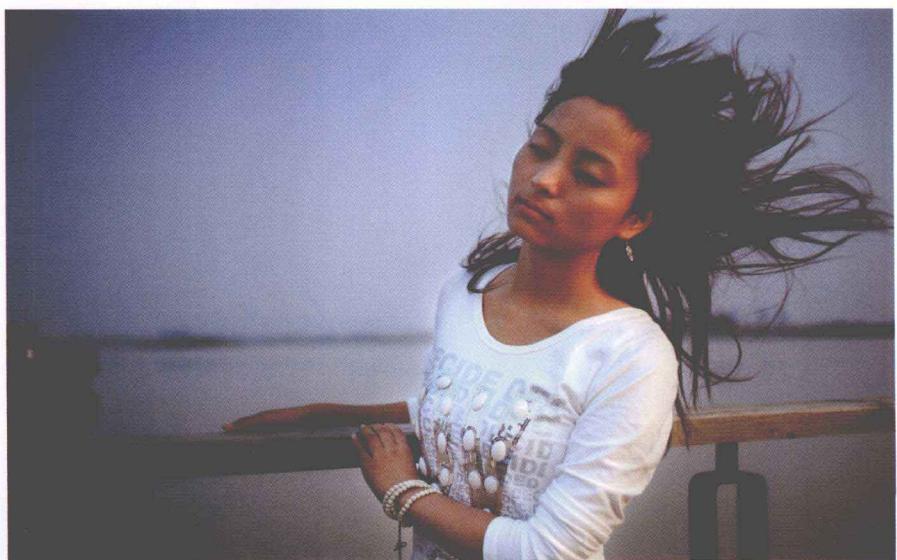
- ① 贴近人物的横向图可以更好地突出人物的脸部
- ② 方形构图的裁切
- ③ 横构图也可以裁切出很好效果的竖构图，视觉范围有了些变化

1.3 人物取景构图

人物照片的取景构图离不开按下快门的瞬间产生的感觉。按下快门之前先要观察人物在取景器中的位置是否合适，人物和背景的关系是否得当。另外，还要通过调整曝光设置来突出表现人物形象。人物照片的关键在于摄影师，因此摄影师的意图直接决定照片的主题及效果。现在你还把人物放在画面正中间来取景吗？如果你仍然习惯于这种人物居中的取景方式，可看看下面的这些构图实例。

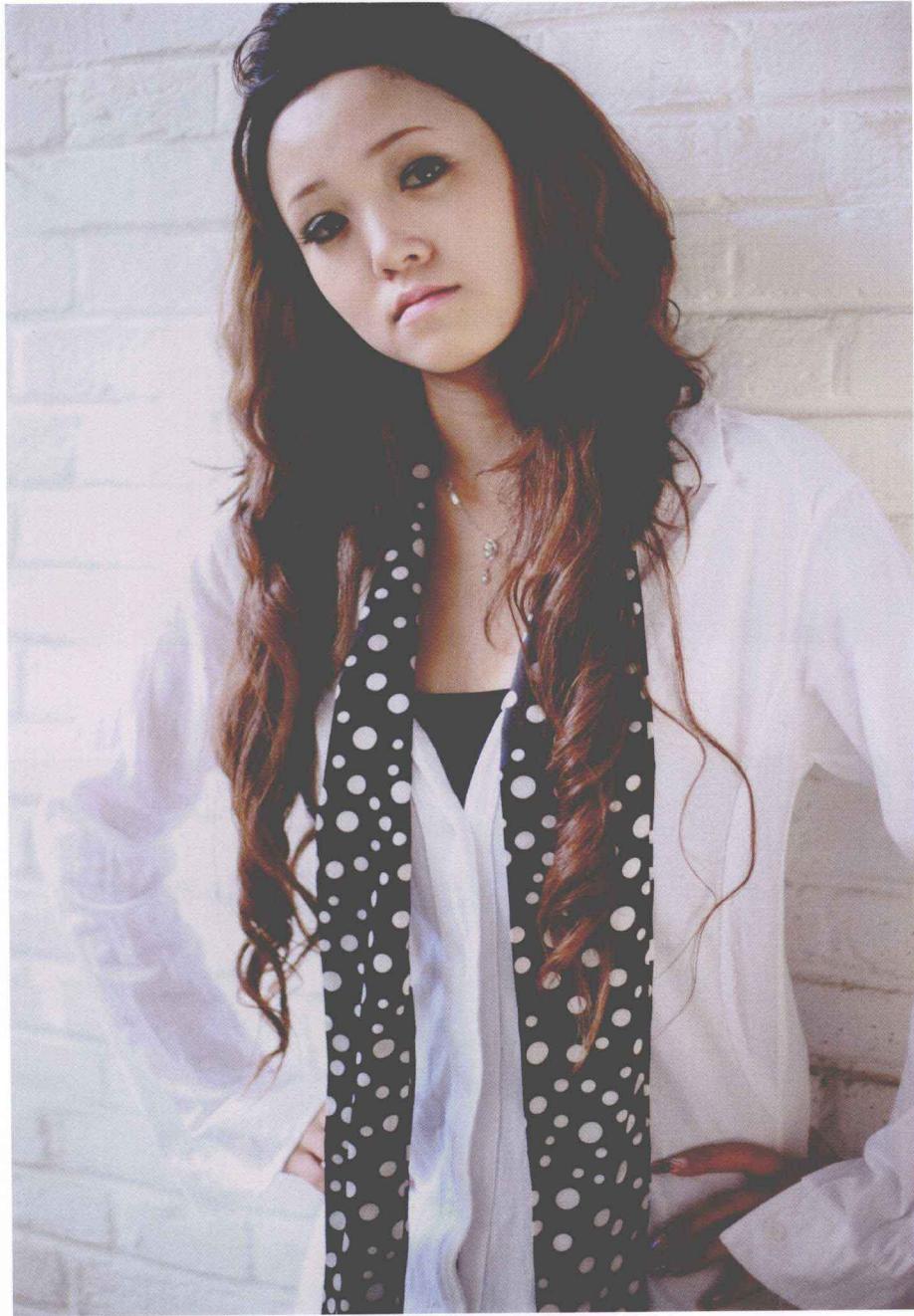
▶ 右边这幅照片，摄影师在右边留白，给模特的回眸留下令人遐想的空间。而如果模特在照片的中心位置，则完全没有了意境的感觉，成了一幅背景模糊的普通照片

▶ 右边这幅照片，为了让阳光不影响模特的眼神，摄影师让她把眼睛闭了起来，左边留下了大面积的空白

—1.4 人物的姿态—

在实际的拍摄中，空间饱满的画面比较好控制，只要掌握本书后面讲的一些对角线原则，让模特动作夸张一些，能拐弯的地方（脖子、胳膊、腿……）都让她略微拐弯即可。

◀ 千万不要让模特的头、手、脚处于垂直状态，否则会很呆板，左侧这张照片避免了这些问题，就显得生动很多

1.5 大场景的人物位置

大场景不好控制是有道理的，当你满眼都是美景时，你会把主角摆在什么位置呢？

大场景照片指的是利用环境来衬托人物，主要通过环境与人物的比例关系，利用场景突出人物所在环境的意境等效果。

因为要拍摄大环境所以取景范围比较大，要避免环境复杂，选择比较简洁的画面作为背景。一般选择广角镜头拍摄，摄影师还可以靠近被摄者，让人物在画面中的比例多占据一些，人物占画面中的比例太小就不太好看了。

我们在拍摄大场景的人像照片时，多会用到广角镜头进行拍摄，这样我们可以离人物很近，人物占据画面的比例就大很多，还可以拍到广阔的景物。注意选取背景的时候最好要单一、简洁，这样可以在背景的衬托下更好地表现人物情调。

▲上面这张照片体现了夏天美丽的山谷，模特在场景中所处的位置让人感觉场景的“透气性”较好

►同样是一个“透气性”较好的画面，右边这张照片的人物眼神处于黄金分割点！模特的视线让你感觉这片向日葵非常广阔。仔细观察会发现：向日葵的透视和视线形成对角线的关系

—1.6 避免背景和人物相互影响

拍摄人物照片时需要注意避免背景和人物相互影响。注意到下面这幅图片拍得让模特头上长角了吗？这是一张典型的“失败案例”，模特头上长出了玉兰花。在拍摄时，摄影师很容易只注意模特的表情，忘记了周围环境的影响，请注意，拍摄时应该尽量考虑周全，多观察，并尝试从不同的角度寻找最佳拍摄位置，这些问题都是可以避免的。

▲ 角度不对，让模特的头上看起来像长出了玉兰花

▲ 换一个角度，或者让模特位置动一动，照片效果是不是好了很多