

PHOTOGRAPHY COMPOSITION

摄影构图

从入门到精通

杭行 / 编著

照片不是平的，镜头可以看到什么？

从有形的点、线、面到无形的质感、影调、氛围，
全新认知摄影构图的素材，让你的照片“出彩”

中国青年出版社

中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

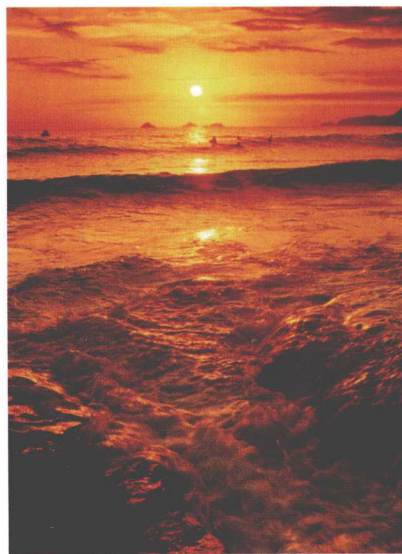
中青雄狮

PHOTOGRAPHY COMPOSITION

摄影构图

从入门到精通

杭 行 / 编 著

中国青年出版社

中国青年电子出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图从入门到精通 / 杭行编著. - 北京: 中国青年出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5006-9539-4

I. ①摄… II. ①杭… III. ①摄影构图-基本知识 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179534号

摄影构图从入门到精通

杭行 编著

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 肖辉 杨昕宇 刘海芳 林杉

封面设计: 王蓉

印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 14.5

版次: 2010年10月北京第1版

印次: 2010年10月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5006-9539-4

定价: 59.00元(附赠1CD)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.21books.com

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

对于摄影而言，没有色彩，可以用黑白来表现，没有光影变化，可以用图案来表现，但如果缺少构图，那画面便没有了主体和中心，让观者不知所云。同其他平面艺术形式一样，摄影中的构图是表达画面主题的关键。

一般优秀的平面设计都离不开“点、线、面”的有机构成，所有的韵律、节奏、形式都融在其中，只是点、线、面等元素并不一定直接体现而已。而提起构图，大家最熟悉的大概就是三分法构图，或者叫黄金分割构图法。这条简单的只需要几句话就可以说完的规则，其实却是贯穿了各类图形表现的核心理念。从某个角度来说，几乎所有的优秀影像作品都能找到“三分法”的踪影。万事都有其本质的原理，只要掌握理解就能融会贯通，而不必不拘泥于形式和外在，这也是本书希望能达到的目的之一。

从另一个方面来说，构图是基础，更是灵感的最佳体现，是一种独创性地表现自己所观察对象的手段。构图没有绝对的“定式”或“规则”，而我们之所以还要学习构图，是为了提高观察对象的能力，通过细心观察发掘灵感，为创作优秀的摄影作品打下扎实的基础。有了良好的画面构图作基础，灯光、色彩的运用才能为画面添砖加瓦，锦上添花。

本书从构图的基本概念出发，结合平面设计中“点、线、面”的构成规则，从最简单的原理开始讲起，进而介绍各种实用的构图技巧，使读者能够在实践中掌握技巧的规律。最后一部分分为旅游、风景、人物、静物等几个拍摄领域，通过剖析实拍案例满足大家不同的拍摄需求。读者即使前面的原理没有完全掌握，通过这一部分也可以达到速成的目的。

如果您是职业摄影师，请略过本书，因为本书所讲的内容您应该早已了然于胸。当然，如在翻阅时竟有寥寥所得笔者也甚感荣幸。如果您是业余摄影爱好者，期望您能从本书中学到摄影构图的精髓，掌握拍摄优秀摄影作品的关键技能，从而更充分地感受到摄影带给我们的乐趣。

杭 行

目 录

C o n t e n t s

Chapter 01

构图是摄影的第一步

什么是构图	12
构图唤起的影像魅力	13
构图需要考虑的各种因素	13
摄影构图的特点	15
画面中的细节	15
摄影中的时间	16
单眼视角的世界	16
构图与影像的画幅	17
构图与影像画幅密切相关	17
选择画幅	18
长方形画幅	20
正方形画幅	20
人像照的画幅	21
全景画幅	22

Chapter 02

摄影构图的元素

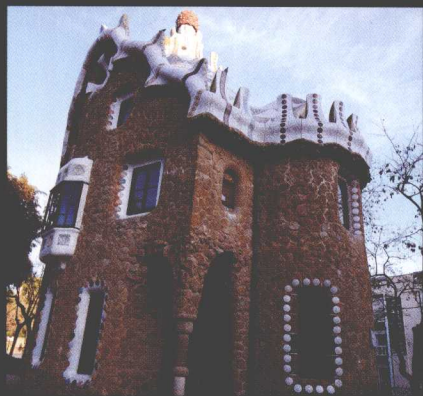
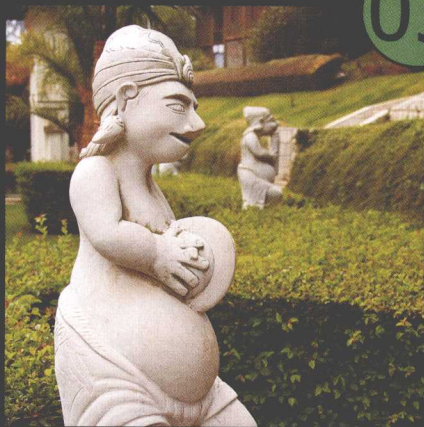
点、线、面的关系	24
点	24
线	25
面	28
对象的形状关系	29
被摄体的形状	29
表现形状的因素	30
画面的影调影响	31
色彩对构图的影响	33
色彩的构成与平衡	33
色彩的时间表达	34
色彩的画面倾向与情感	35
摄影画面的构成	36
主体、陪体、前景和背景	36
主体的决定性作用	37

chapter

03

摄影构图的基础

选择最佳视点 40

什么是视点 40

视点的距离 41

视点的方向 43

视点的高度 44

决定拍摄画面的景别 46

确定拍摄范围 48

远景 48

中景 49

近景 51

特写 52

安排兴趣中心 54

确定画面的兴趣中心 54

稍微偏离画幅中心 55

在画幅边角或中心 55

镜头焦距对构图的作用 57

画面包括的景物范围不同 57

画面的空间深度感不同 57

景深不同 58

背景成像大小和包括的范围不同 59

光圈与焦平面 60

光圈 61

焦平面 61

光圈值F的意义 63

chapter

04

构图的重要原则

保持影像的简洁 66

景别的明确要求 66

让主体在画面中突出 67

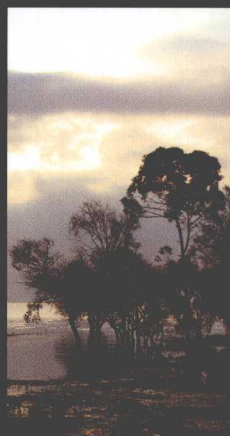
谨慎使用广角镜头 67

黄金分割法的原则 69

黄金分割法的概念 69

抛开黄金分割的限制 71

画面的呼应与均衡 72

寻找内在联系	72
被摄体之间的呼应	73
画面的多样统一	74
多样性增强画面的表现力	74
对称中寻求变化	75
画面的平衡	76
作品的核心是平衡	76
动态平衡与静态平衡	77
依靠直觉进行判断	78
平衡的趣味性	79
立体空间的深度与对比	81
表现三维空间	81
透视关系的对比	82
清晰与虚化的对比	85
明暗与冷暖的对比	87
光影的运用	88
空间大小的对比	88

chapter 05

构图中的技巧利用

利用地平线	90
高低地平线构图	90
黄金分割地平线构图	91
巧妙利用前景	92
前景在构图中的积极作用	92
利用框形前景	95
巧妙处理画面的背景	96
背景与主题的整体性	96
背景的主要构图作用	97
对于背景的不同处理	99
削弱不利背景的方法	100
利用透视关系	102
透视的概念	102
透视在摄影中的表现形式	103
摄影中的透视控制	107
利用明暗影调	111
利用线条与色块	112
利用花纹	113
利用影子	114

Chapter 06

构图中的形式规律

单点构图 116

画面中“点”的定义 116

“点”位置的安排 117

多点构图 118

多点之间的稳定关系 118

多点之间的空间安排 118

水平线构图 119

构图中隐藏的线条 119

水平线的表达能力 120

垂直线构图 122

斜线构图 124

斜线带来的画面活力 124

斜线带来的强烈视觉效果 124

斜线与画面的纵深感 125

曲线构图 127

三角形构图 130

最常用的三角形构图 130

最稳定的三角形构图 131

隐含的三角形画面 135

圆形与矩形构图 136

旅行与风景摄影构图

Chapter 07

旅游摄影的准备 140

日落的构图 142

低角度日落构图 142

侧面日落构图 143

用影子衬托日落余晖 143

动静结合的画面表现 143

溪流与河水的构图 144

对角线流水构图 144

三角形流水构图 145

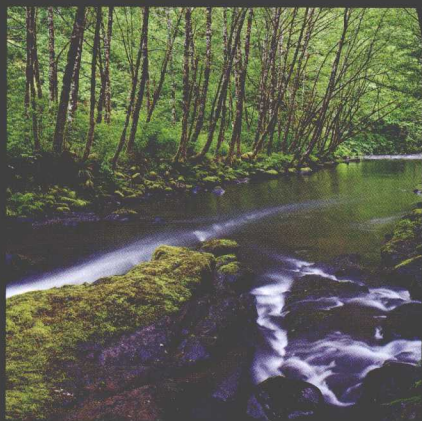
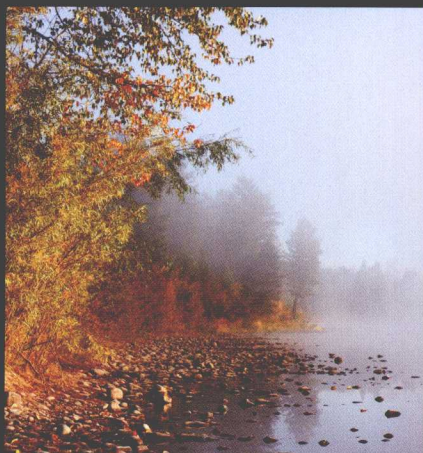
远近对比的构图表现 145

树木的构图 146

单体与整体的不同效果 146

选取树木最“美”的部分 147

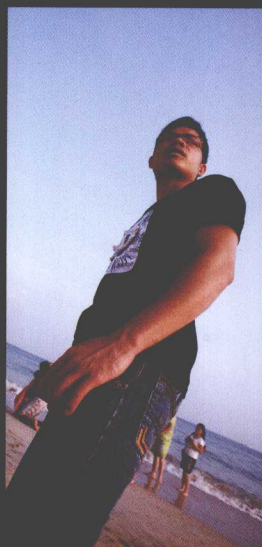

合理安排树枝的方向	148
用色彩对比来避免单调	148
天空和云彩的构图	149
利用其他被摄对象构图	149
利用斜线构图	150
利用色彩构图	150
利用经典的三分法构图	150
山脉与沙丘的构图	151
高角度山脉构图	151
对角线山脉构图	151
用雾气来表现山体轮廓	152
三角形山脉构图	152
水面的构图	153
稳定而浪漫的三分法构图	153
出奇的等分法构图	153
利用光影效果来构图	154
通过船只来构图	155
草原的构图	156
典型的三分法构图	156
用全景构图来表现草原的宽广	156
用色彩对比来表现草原与树	157
用逆光来拍摄草原	158
旅游摄影的重要提示	159

08

多变的人像摄影构图

人像摄影的基础准则	164
选择最合适的镜头	164
以简单为准则	165
找准焦点	166
选择最佳角度	168
三分法则	170
不同角度的人像构图	172
扭曲人像并富有趣味的俯角度拍摄	172
最自然的平视角拍摄	173
美化人物腿部与身材的仰角度拍摄	175
人像摄影的构图类型	176
横向构图	176

纵向构图	177
三角形构图	178
对角线构图	179
中心构图	180
独特的留白构图	182
不同景别的人像构图	183
全景人像构图	183
中景人像构图	184
中近景人像构图	185
近景人像构图	186
特写人像构图	187
人像摄影的快速构图技巧	188
写实摄影的构图技巧	188
倾斜构图	189
裁切画面	190
不平衡的画面空间	191
换角度拍摄	191
巧用环境架构	192
淡化背景人物	193
避免人物直视	194

chapter 09

静物摄影构图

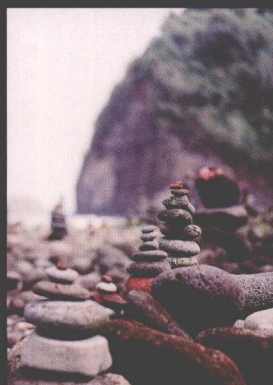
保持最强有力的画面主体	196
用光线表现物体质感	197
用自然的图案来构图	199
突出被摄主体的外形特征	201
用抽象方式来表现	203
利用身边的静物练习	205

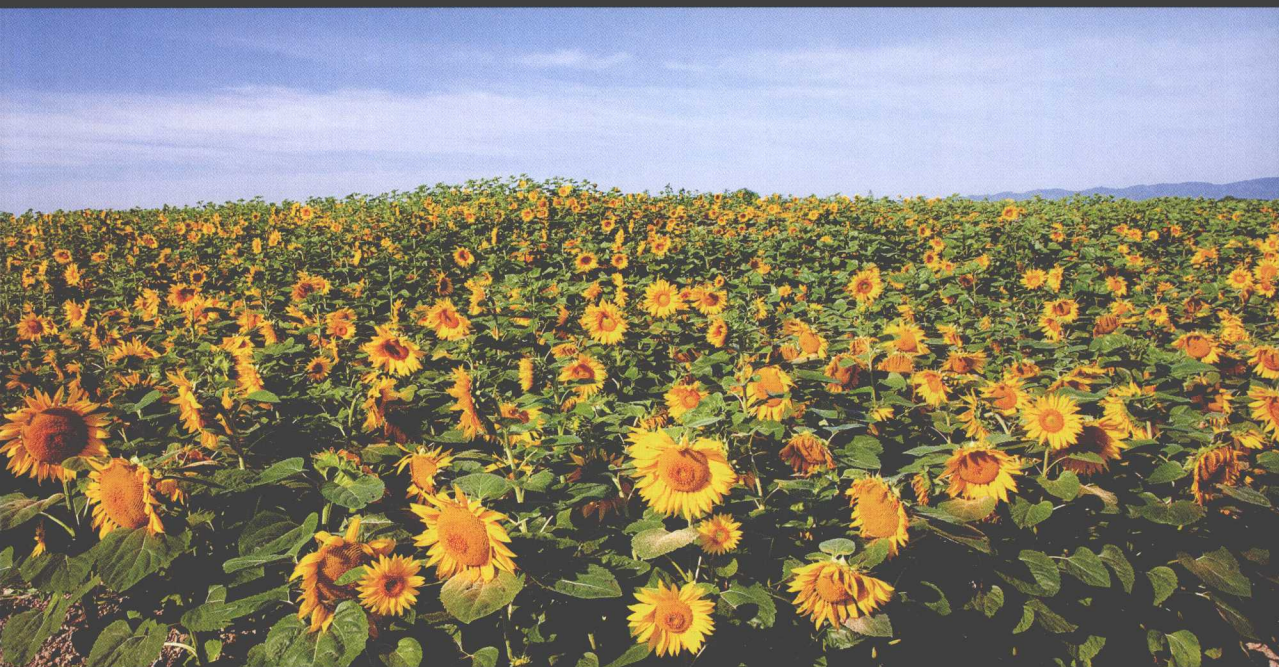
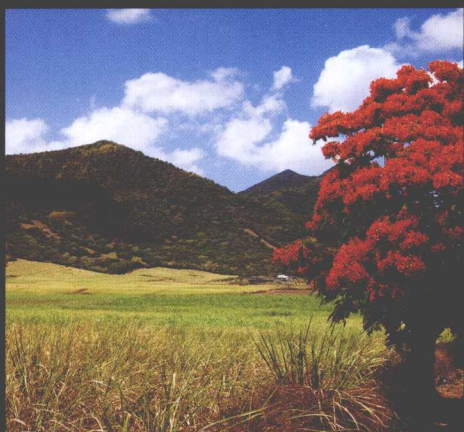

chapter 10

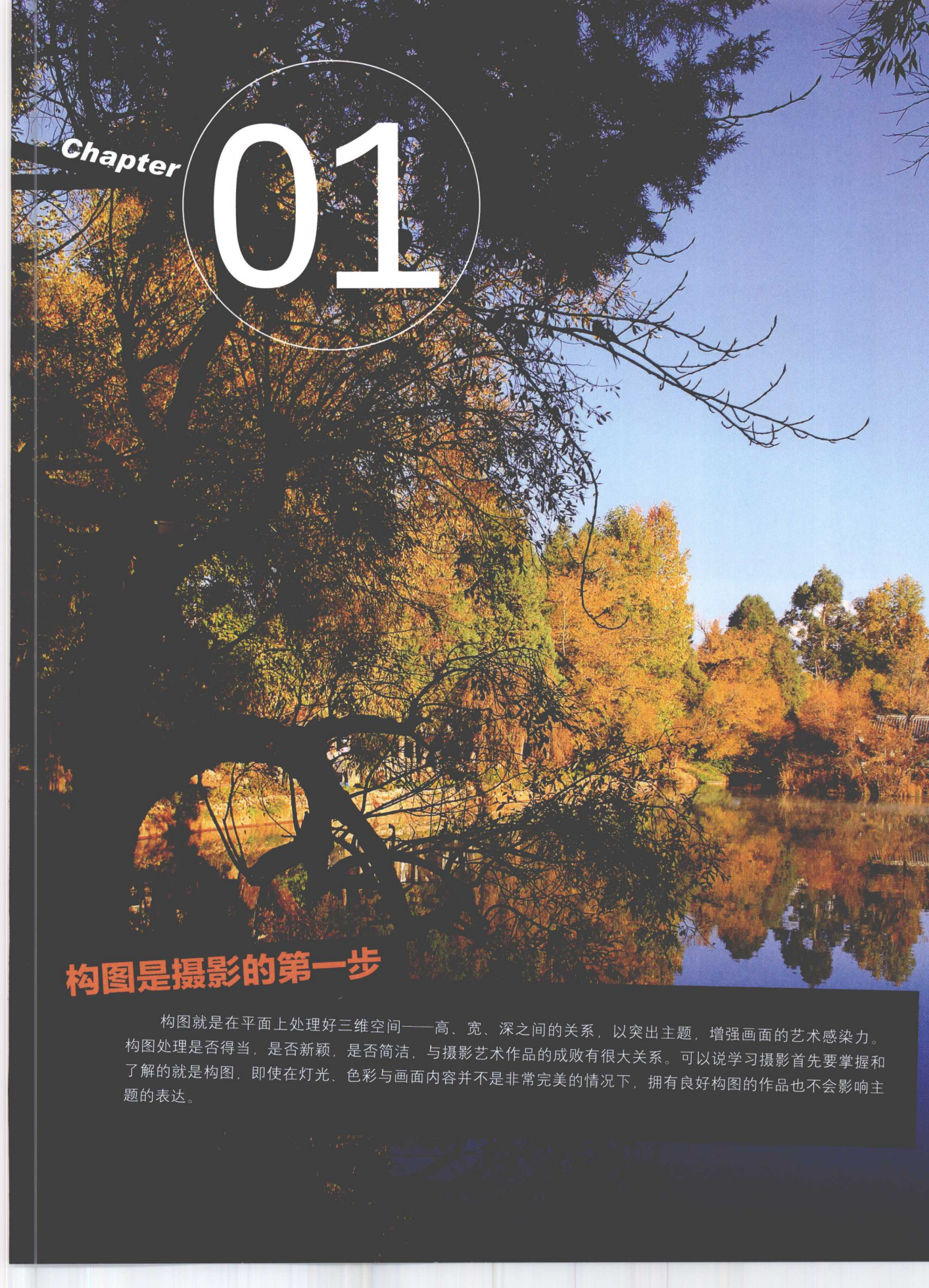
构图中镜头的选择与应用

从背景来认识焦距的概念	208
摄影中的背景区域	208
前景与背景中被摄主体的大小	210
背景的清晰度	212
广角镜头	215
广角镜头的特征	215

利用广角镜头来拍摄背景	215
利用广角镜头来拍摄前景	216
长焦镜头	218
长焦镜头的特征	218
长焦镜头的压缩效果	218
长焦镜头的去干扰能力	219
标准镜头	220
标准镜头的特征	220
标准镜头的景深与透视效果	220
标准镜头的不同“标准”及应用	221
微距镜头	223
什么才是真正的微距	223
微距无弱旅	223
微距镜头的使用技巧	224
变焦镜头	225
变焦镜头的特征	225
变焦镜头的选择标准	226
构图特点1: 变化焦距来改变画面风格	228
构图特点2: 变化焦距+移动位置来改变背景	229
镜头组合的选择	230
学会计算焦距	230
以变焦镜头组合为主	230
其他镜头组合	231

Chapter

01

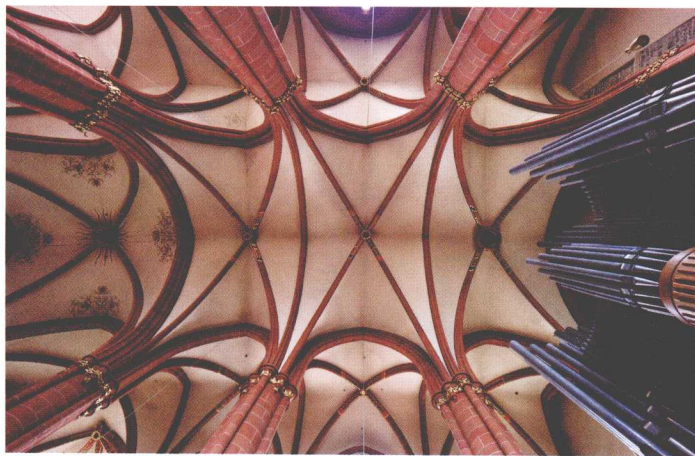
构图是摄影的第一步

构图就是在平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强画面的艺术感染力。构图处理是否得当，是否新颖，是否简洁，与摄影艺术作品的成败有很大关系。可以说学习摄影首先要掌握和了解的就是构图，即使在灯光、色彩与画面内容并不是非常完美的情况下，拥有良好构图的作品也不会影响主题的表达。

什么是构图

摄影的初衷，有的只是出于个人原因，如记录日常生活中所发生的事件，对旅途中遇见的景物拍照留念；或是为了对一个地区的生活方式有更全面、深入的了解，从而使人们对该地区该民族的生存环境、人文状况有一个感性的认识，以形成具有文献资料性质的纪实摄影；还有面对突发事件的新闻摄影；为杂志、书刊及一些特定机构服务的生态摄影；为商品服务的商业广告摄影等等。

◀ 光圈：F5.6 曝光时间：1/200s ISO：400
焦距：35mm

引人入胜的影像完全可以仅仅由各种线条、形状、色彩的有趣布局形成。画面中教堂顶部的线条构成的图形足以吸引观者的视线。

通常只要在技术上是完美的，或至少是可以接受的，不存在技术上的缺陷妨碍人们对影像进行欣赏，那么它们就已经达到目的了。技术上的完美所涉及到的问题包括人们能接受的清晰度、能营造出的合适氛围或色彩逼真的准确曝光等。但是另一方面，摄影仅仅在技术上达到完美是不够的，影像通常还必须通过某种形式的画面策划来传递所需要表达的特定信息，而这就是构图的意义所在。

构图一词出自拉丁语，原意有组成、结构和联结等含义。借用到摄影艺术中来，广义地讲是指从选材、构思到造型所体现的完整的创作过程，即思维过程和组织过程。狭义地讲是指一幅照片的布局和组成，即把要表现的对象根据主题和内容的要求，有意识地安排在画幅之内，以达到表达摄影者意图的目的。具体包括一幅照片给人的总体视觉感受，主体与陪体、环境的处理，被摄对象之间相互关系的处理，空间关系处理，影像的虚实控制以及光线、影调、色调的配置，气氛的渲染等等。

构图的目的在于增强画面表现力，更好地表达画面内容，使主题鲜明，形式新颖独特。主体突出，意图明确，具有形式美感是摄影构图的基本要求。如本页所示的两幅图片，不同的形状和点、线、面在画面中都起着微妙的作用，这些元素的巧妙构成就是构图。

▶ 光圈：F8 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：50mm

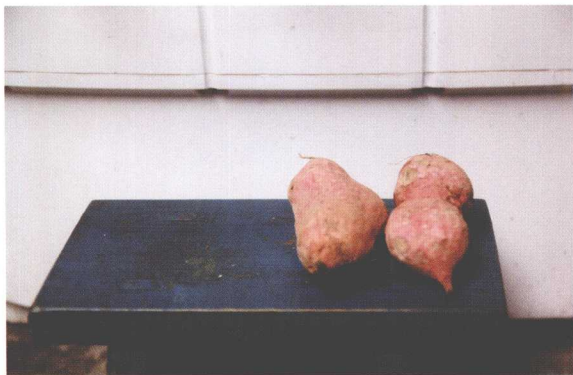
这幅作品体现了点、线、面的有效结合：门作为面，花坛和文字作为点，椅子和墙上的纹理作为线，共同构成一幅和谐的画面。

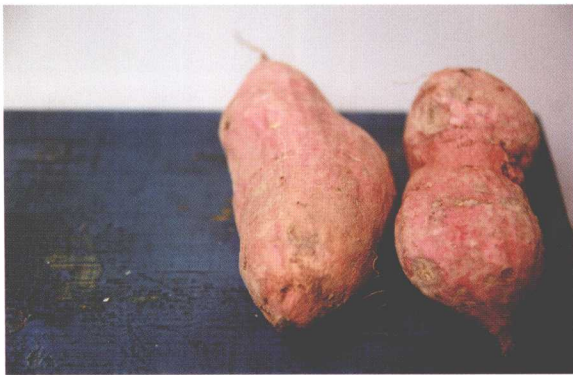
构图唤起的影像魅力

如果将摄影作为一种严肃认真的业余爱好，或者是在摄影领域工作的专业摄影师，则必须创作出让观赏者能够感到愉悦的作品。在这种情况下，技术上的完美显然是不够的，这样的照片还必须是优美的、独特的、令人兴奋的。从本质上说，它们必须拥有这样一种强烈的视觉感染力，即能够使观赏者获得启迪，使他们记住这幅影像并唤起他们想一再观赏它的欲望。

构图是实现这一基本目标的一个主要途径，即以一種最简单、最清晰而又最有效的方式将信息传达给观赏者，如下面这两幅图，通过不同的取景，得到的画面效果截然不一，这就是构图的重要性。但是在这里也要提醒大家，我们针对构图所讨论的一切问题并不是为了获得成功而必须遵循的一种技术细节，恰恰相反，这里的建议应该被看作是能帮助你创作出一幅佳作的指导性原则。一旦掌握了它们，你就能够而且也应该以自己的风格，以自己的个性化构图来创作影像作品了。

▲ 光圈：F4 曝光时间：1/200s ISO：800 焦距：24mm

▲ 光圈：F5.6 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：50mm

对比两幅图片，左图因为容纳了太多信息而显得散乱而平淡，右图则特别突出拍摄主体，画面简洁而集中。

构图需要考虑的各种因素

首先我们来了解一下构图中一项最基本的法则——均衡。均衡的画面可以产生一种形式美，但是均衡不同于对称，对称只是一种最稳定和单纯的均衡。对称表现高度整齐的景物可以获得完美、庄严、和谐、静止的效果。然而这里所说的均衡不仅仅指形式上的绝对对称，而是一种动态的平衡效果，如下左图所示。

其次我们要了解，在大多数摄影师看来，构图仅仅关系到在取景器内各种线条、形状以及明暗区域的选择、安排和布置，而非具体的拍摄对象。在彩色摄影中，除了以上这些问题以外，还要加上色彩的选择以及不同色彩在画面中的位置。

了解这些的目的是，我们也应该尝试训练自己，在探索这些问题的种种可能性时，不要过多地考虑主体是什么样，或者将摄影局限于那些自身比较有趣的主体，而应该更多地以一位图形设计师的眼光去审视所要拍摄的景物。

◀ 光圈：F8 曝光时间：1/1000s ISO：200
焦距：16mm

画面中左右两边的建筑虽然没有呈现绝对对称，但从张力上形成了平衡。

▲ 光圈：F5.6 曝光时间：1/200s ISO：400 焦距：35mm

橱窗中的灯光展示标志与玻璃上映照出的景物有趣地融合在一起。

► 光圈：F8 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：50mm

即使非常普通的物体往往也可以体现出线条、形状的构图形式感。

提示

构图不仅仅是对被摄体的布置，还包括其他所有能影响影像最终效果及感染力的全部要素，比如主体与背景之间的大小关系、景深范围、某些吸引注意力的因素的添加或干扰因素的删除等，这些都是构图时要考虑的内容。

寻找一个拍摄对象，并使它成为具有强烈视觉吸引力的画面的一部分，就是成功的构图。很多摄影师曾拍下过色彩鲜明的电话亭、交通指示牌甚至橱窗展示（如上左图），其原因仅仅是由于它们能够与背景或周围环境融合，形成某种生动有趣的画面。因此，你所获得的最终画面，与其说是某一主体的影像，倒不如说是各种图案与色彩，或是线条与形态的有机组合，如上右图所示。

除上面提及的这些通常被视为构图要点的内容以外，另有一些要素虽与构图无直接关系，却也能决定最终影像的效果，因而也具有同等的重要性。就某一幅画面而言，被摄体的安排以及线条、形状和色彩的处理也许无可挑剔，但可能由于包含某种杂乱的背景或模糊的前景细节，而导致画面效果大打折扣，如左图所示。希望从这一节的讲解中大家能够明白，构图包括了从相机取景器中评估影像的那一刻起，直到最后将影像呈现在屏幕、画框、书籍、杂志或投影幕布之上，这一摄影全部过程中所须考虑的一切东西。

◀ 光圈：F8 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：18mm

再美的场景如果有太多无关元素也会显得杂乱。

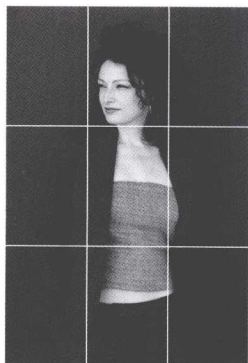
摄影构图的特点

摄影构图，即摄影者为了揭示主题，对画面进行的布局 and 结构安排。它是以观察生活为基础，又比现实生活更富有表现力和艺术感染力的表现手段。通过良好的构图可以把客观对象有机地组织安排在画面里，使主体思想得到更充分、完善的表达。在进行摄影构图时，除了要有全局观念，注意突出主体、画面简洁、影调与主题相结合以外，还应谨记以下几点。

画面中的细节

你是否曾经在户外拍摄的人像照片中发现人物头顶上冒出天线、树枝或者路灯的投影？这是因为相机所提供的细节远远比人眼有选择性地观察到的东西要多得多。正因为相机的这种精细程度，使它不会遗漏任何内容，所以摄影师需要训练自己注意到场景中的每一个细节，并从混乱中寻找秩序。其中一个简单的办法是简化环境，这就是大多数摄影师使用影棚来拍摄人像的原因，如左图所示。

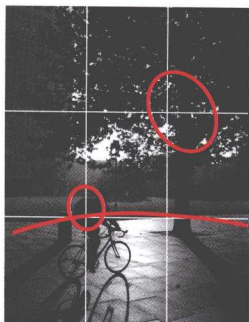

◀ 光圈：F5.6 曝光时间：1/200s ISO：100
焦距：70mm

利用单纯背景可以使整个画面更加简洁，这在人像摄影时尤为明显。

另外一种方法就是对混乱的环境进行简单的整理。如左图所示，画面中虽然展现了一个混乱的环境，但在顶部单光源的照射下，观赏者的目光可自动被引导至画面顶部。

◀ 光圈：F8 曝光时间：1/400s ISO：200
焦距：20mm

虽然画面背景比较复杂，但在逆光照射下，观赏者的视线很自然地被集中到强烈光源形成的投影效果上。

摄影中的时间

▲ 光圈：F8 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：18mm
相机可以记录下美好的自然风景，让它成为永远停止的瞬间。

▲ 光圈：F8 曝光时间：1/2000s ISO：400 焦距：50mm
快门可以以人眼观察不到的方式来记录瞬间的动作。

尽管绘画可以描绘某个瞬间的场景，但它无法作为精确的记录使用。同时不可避免地，艺术家观察的细节有限（或者观察错误），而照片则可以精确地记录瞬间。在很短的时间内，相机能够准确地捕捉到永远不会再出现的一刻，并将其保存下来在以后展示。除了如左上图那样停止时间，相机还可以对时间进行其他方面的操纵，即使用相机快门以人眼观察不到的方式来记录动作效果。例如，可以捕捉雨滴下落过程中某个悬空的瞬间，或者拍摄水面上船桨过后瞬间出现的水涡，如左下图所示。通过选择如何捕捉时间（将时间切分为万分之一秒或捕捉几个小时之内某个对象的动作），就能够使用人眼看不到的视觉景象进行构图。

提示

说到高速快门必然要谈到具体的速度，比如拍摄路人行走的动作。要想拍摄到没有抖动且清晰的画面，快门速度最好设置在1/250秒左右。对于更快的动作，就必须设置更高的速度。比如要想拍摄水花四溅的效果，快门速度至少要在1/500秒以上。

单眼视角的世界

如前所述，人眼看到的世界是立体的，我们用三维的方式来感知这个世界。而相机却是单眼视角，也就是说，它只用一只眼睛看世界，并形成一个单点视图。学习构图的一个步骤就是练习用相机的视角观察世界，这样可以预测人眼看到的场景最终呈现在照片上是什么样，比如光圈的大小，焦距的长短对画面的影响，如右图所示。

► 光圈：F1.8 曝光时间：1/400s ISO：100 焦距：50mm
观察拍摄对象时要能预测到大光圈带来的浅景深效果，这样即使背景中有再多的杂乱物品也可以忽略不管。