

21世纪广播电视专业实用教材

郭艳民 著

PHOTOGRAPHY COMPOSITION

(第2版) 摄影构图

中国传媒大学 出版社

中国传媒大学精品课程教材
中国传媒大学“382人才”工程项目

郭艳民 著

PHOTOGRAPHY
COMPOSITION

(第2版) 摄影构图

中国传媒大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 郭艳民著. —2版. —北京: 中国传媒大学出版社, 2009.2
21世纪广播电视专业实用教材
ISBN 978-7-81127-365-6

I. 摄… II. 郭… III. 摄影构图—教材 IV. J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 012476 号

摄影构图 (第2版)

作 者 郭艳民
责任编辑 刘大年
责任印制 范明懿
装帧设计 张洪文
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)
北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编 100024
电话: 86-10-65450532 65450528 传真: 65779405
<http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787×1092mm 1/16
印 张 15 彩插 0.5
版 次 2011年3月第2版 2011年3月第1次印刷

书 号 978-7-81127-365-6/J·365 定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

图2-1-2 《Oxford之春》，郭艳民摄

图2-1-7 纪录片《故宫》截图，摄影指导：赵小丁等

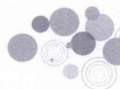

图2-3-1 《中央公园》，郭艳民摄

图2-3-5 《千秋业绩》，佟毅夫摄

图2-4-7-1 电影《我的父亲母亲》截图，摄影指导：侯咏

图2-4-7-2 电影《我的父亲母亲》截图，摄影指导：侯咏

图2-5-4 《飞鸥》，郭艳民摄

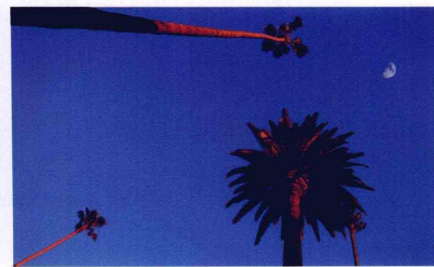

图3-3-1 《贝弗利山庄的棕榈树》，郭艳民摄

图5-2-3 《俯瞰地球》系列，扬·阿尔蒂斯-贝特朗摄

图6-2-1-1 电影《英雄》截图

图6-2-1-3 电影《英雄》截图

图6-2-1-2 电影《英雄》截图

图6-2-1-4 电影《英雄》截图

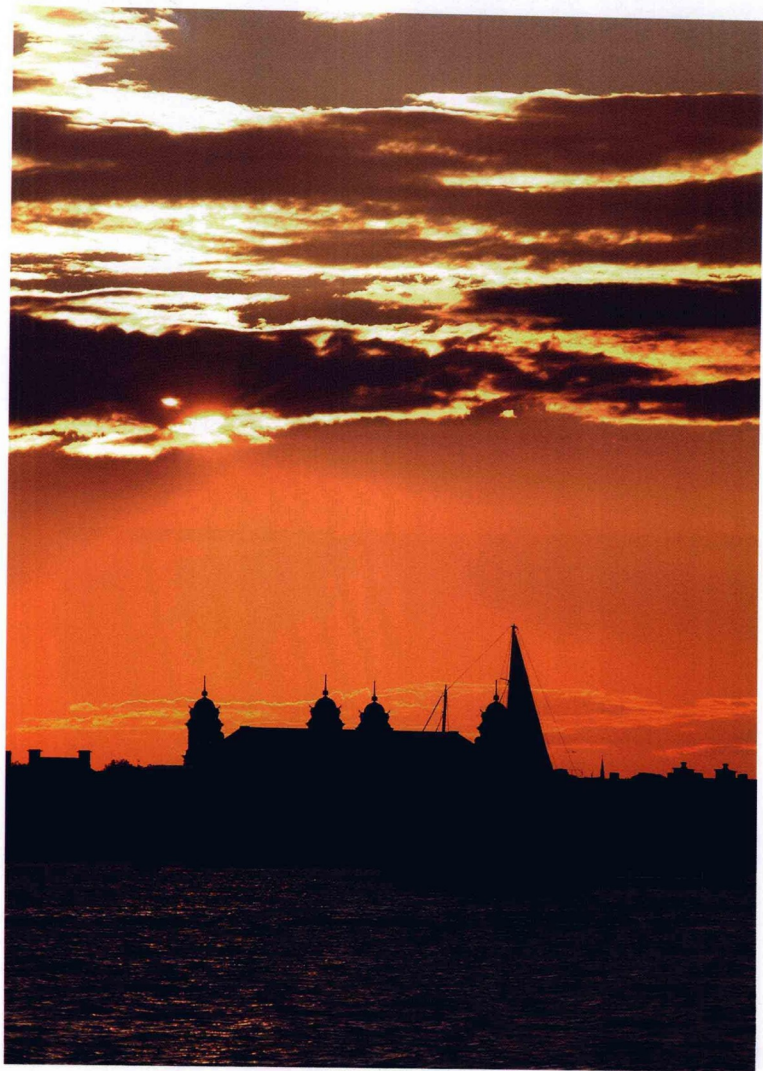

图6-2-2《艾力司岛》，郭艳民摄

图6-3-3《心中树》，郭艳民摄

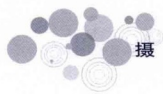

图6-3-4 《Oxford之秋》，郭艳民摄

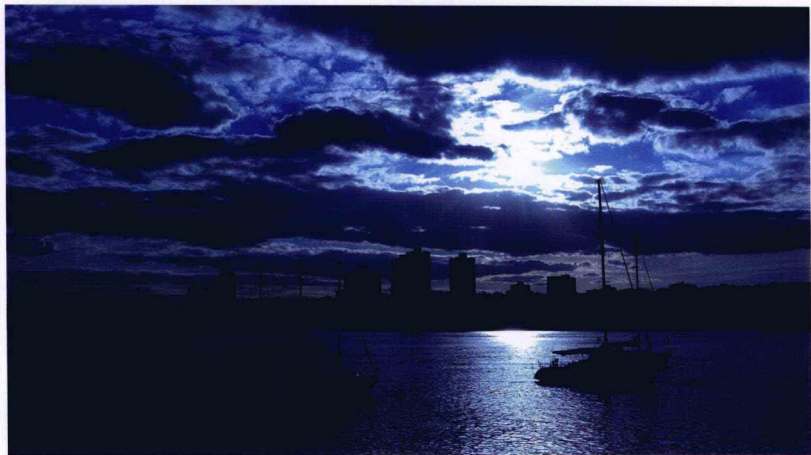

图6-3-5 《哈德逊河》，郭艳民摄

图7-2-3 《〈纽约印象〉之二》，郭艳民摄

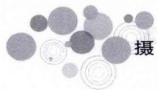

图7-4-9 《海滩》

图7-6-5 《流光溢彩》，王克明摄

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着不足。

《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,它直接影响着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。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,因此摄影师既要有编辑意识,又要有声音意识。

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,相对便宜,摄影爱好者比较容易上手训练。再一方面,图片摄影可以个人完成,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,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,影视摄影也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,在学习了静态摄影构图知识的基础上,还需要学习电视摄像、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”,以影视本体理论取代传统的绘画构图理论。作者发现,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,用传统的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,还未能以“影像论”取代“画面说”,这有待于今后进一步的实践和研究。

本书是在2002年5月出版的《摄影构图》第一版基础上进行的修订版,本次修订得到了中国传媒大学“382人才”工程建设项目的资助,是“影视摄影艺术”项目的主要成果。

本书编写过程中,作者在以固定画面为主讲解画面的基础上,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,因为其比较集中精练,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,对他们的帮助更加直接。对于列举的影视段落,在书中只能部分运用影片截图的形式展示,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,对于部分著名摄影家或摄影师及其代表性摄影理论、观点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,只有这样才能够学以致用,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、影视实践工作者以及我的学生的著作和作品,在此一并表示感谢。

由于水平有限,所以本教材的不足之处在所难免,恳请各位专家、学者不吝赐教。

目 录
*Contents***前 言** 1**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 2

第二节 构图的一般规律 3

第三节 评价画面优劣的标准 10

第四节 边框与画幅 12

第二章 摄影构图诸元素及其处理 17

第一节 主 体 18

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 46

第二节 拍摄方向 47

第三节 拍摄高度 56

第四节 拍摄距离与画面景别 65

第五节 影视摄影角度处理 75

第四章 画面造型任务 79

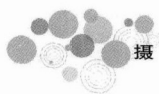
第一节 空间感（透视感） 80

第二节 立体感 85

第三节 质 感 87

第五章 线条、形状、影调 91

第一节 线 条 92

目录 *Contents*

第二节 形 状	95
第三节 影 调	98
第六章 色 彩	103
第一节 色彩学的基本知识	104
第二节 影响画面色彩的因素	109
第三节 色彩的处理	112
第七章 光 线	119
第一节 光线的意义	120
第二节 不同方向光线的特点及应用	121
第三节 室外自然光的特点及应用	133
第四节 室外直射光	138
第五节 室外散射光	147
第六节 室内自然光	162
第七节 反光板的使用与效果	173
第八节 人工光照明基本知识	180
第八章 运 动	193
第一节 图片摄影的动感表现	194
第二节 影视运动摄影	197
第九章 影视特性与摄影构图	209
第一节 影视空间与摄影构图	210
第二节 影视时间与摄影构图	218
第三节 声音处理与摄影构图	220
第四节 画面剪辑与摄影构图	223
第五节 场面调度与摄影构图	228
参考文献	231
后 记	233

第一章

摄影构图的概念 及其创作规律

学习提示

什么是摄影构图
摄影构图的一般规律
评价画面优劣的标准
不同画幅对摄影构图的影响

第一节 摄影构图的概念

造型艺术采用的“构图”一词，来源于拉丁文的“Composition”，其含义是指对造型素材进行取舍、组织、安排、建构，表现素材的联系及其结构法则等等。

中国画一向非常重视构图问题。构图是中国画最基础的问题，也是首要的问题。古语讲，欲画“必先立意，然后章法是也”。构思是立意，构图是立形。古人在构图上具有很高的造诣，《画论》中谈及构图的有“章法布局”、“经营位置”、“惨淡经营”、“置陈布势”、“九朽一罢”等说法。“惨淡经营”讲的是在构图上的艰辛探索，“九朽一罢”指的是反复推敲，是对构图的高要求。早在东晋时期，著名画家顾恺之就率先提出了“置陈布势”的构图原理。其后，经过历代艺术家的不断丰富和发展，建立了一整套具有民族风格和特色的完整的中国画构图体系。

“构图”一词，在现代用法中有广义和狭义之分。广义指各类艺术进行创作时的艺术构思、结构、修辞及艺术处理；狭义指的是，在造型艺术作品创作中，对具体材料、素材的艺术处理、安排、组织及其结构规律、章法等。在《辞海》中有这样的定义：“构图”是造型艺术术语，指艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别和局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为‘章法’或‘布局’。”^①

所谓摄影构图，是由美术构图转化而来的，也有广义和狭义之分。广义上说，摄影构图包括主题确定、题材选择、画面形式以及造型手段和技术技巧的运用等摄影艺术创作的整个过程。狭义上的摄影构图，是指用一定的技术技巧把客观景物有机地安排在一幅摄影画面中，以构成画面的各要素，如点、线、面、光、影、色等，形成一定的艺术形式，是表达摄影者的意图和观点的一种方法。摄影构图包括摄影艺术创作的整个过程。在实际拍摄中，通过构思，

^① 辞海编委会编：《辞海》，上海辞书出版社，1980年8月第1版，第1277页。