

The Photograph Composition and Color Design

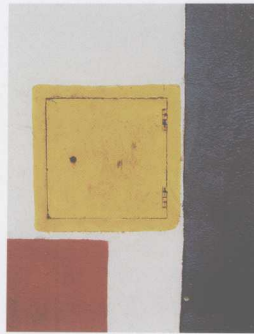
摄影构图与色彩设计

[德] 哈拉尔德·曼特 / 编著

最值得学习并收藏的国际摄影大师的经典摄影艺术著作

摄影构图与色彩设计

[德] 哈拉尔德·曼特

摄影构图 与色彩设计

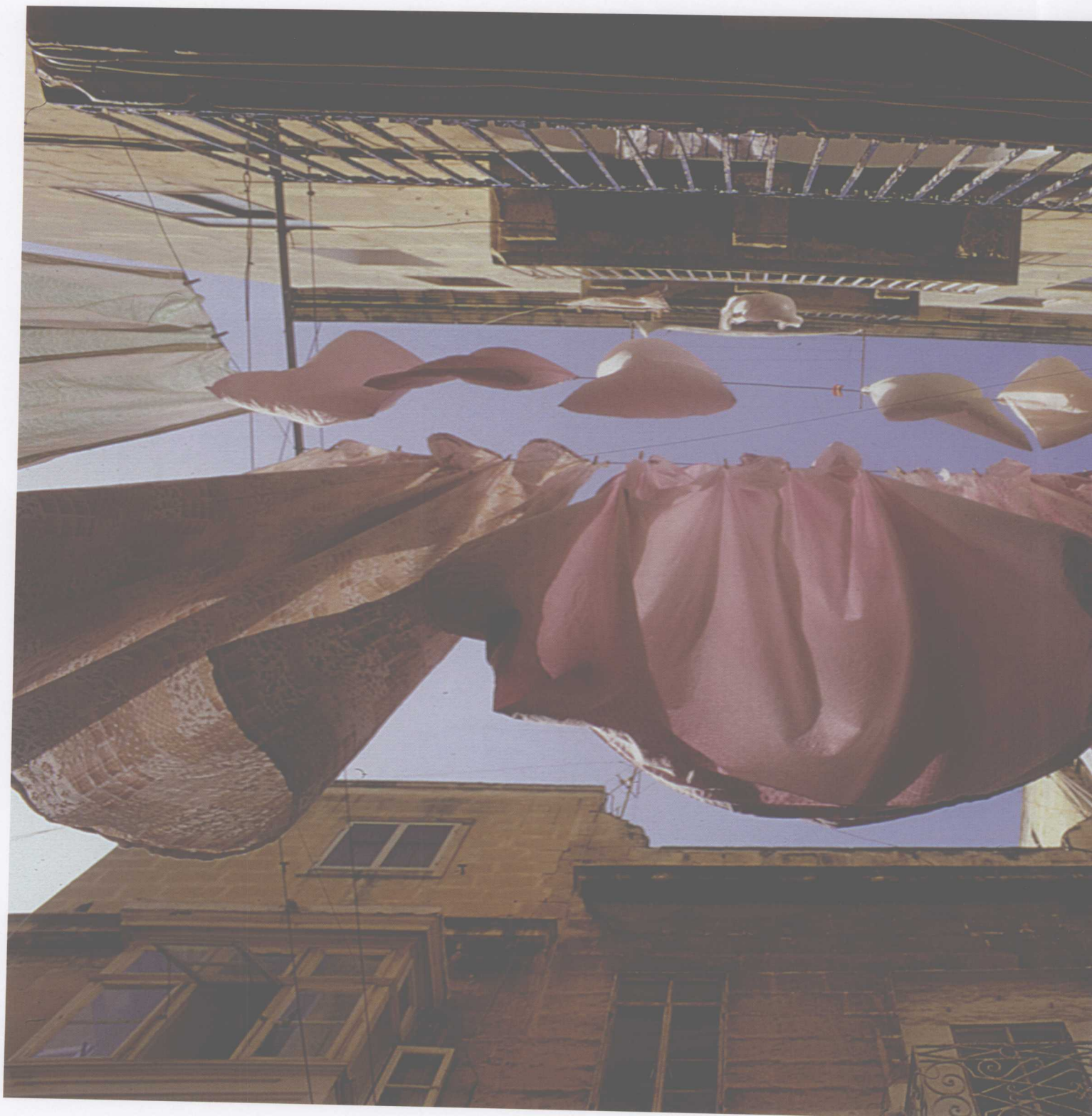
[德] 哈拉尔德·曼特 / 编著

赵嫣 梅叶挺 梅蒋巧 / 译

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

VERLAG PHOTOGRAPHIE

First published under the title "Das Foto-Bidaufbau und Farbdesign"
©2007, Verlag Photographie, Gilching, Germany
www.verlag-photographie.de

律师声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由VFV出版社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。

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
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

短信防伪说明

本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

版权登记号：01-2009-2237

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图与色彩设计/[德]曼特编著, 赵嫣, 梅叶挺, 梅蒋巧译. —北京: 中国青年出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5006-8831-0

I.摄… II.①曼…②赵…③梅…④梅… III.①摄影构图②摄影艺术—色彩学 IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第105403号

目录

没有设计的照片是不完美的	7
点	15
点和干扰点	16
两到三个点	22
视觉线和视觉形	28
点集、细节和图案	34
线	41
线条的产生和作用	42
横向和竖向照片中的水平线	48
横向和竖向照片中的垂直线	54
横向和竖向照片中的对角线和斜线	60
不规则线、线集、线条对比和线条分割	66
形状	73
作为形状和画面的长方形、正方形	74
作为设计元素的圆形、三角形和椭圆形	80
形状的变体、不规则形状和形状的对比	86
通用对比	93
图形和背景：正形和负形	94
色调对比、光线和光效	100
空间再现、焦距效果	106
色彩对比	113
原色、二次色、色相对比	114
三次色和质量对比	120
互补色对比和数量对比	126
冷暖对比	132
实际色和表现色、同步对比	138
工具使用	145
色彩协调	146
静态构图和动态构图，轮廓清晰和轮廓模糊的色彩区域	152
虚拟形状：被裁切的形状	158
寻找不同：竖向格式照片	164
具有创意的模糊照片	170
收集照片：摄影系列	176
表现时间：摄影序列	180
哈拉尔德·曼特 (Harald Mante) 生平简介	190
索引	191

摄影构图与色彩设计

[德]哈拉尔德·曼特 编著
赵嫣 梅叶挺 梅蒋巧 译

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：中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：肖辉 刘冰冰 林杉
封面设计：刘洪涛

印 刷：深圳市精彩印联合印务有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：12
版 次：2009年9月北京第1版
印 次：2009年9月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-8831-0
定 价：78.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

没有设计的照片 是不完美的

不管表达什么内容，不管该内容是否重要，任何一张照片都可以通过构图和色彩设计来表达其视觉效果。好的构图可以凸显而不是削弱画面的内容。

包豪斯艺术学院的老师（以及他们的学生）致力于研究画面中点、线、面和色彩的问题。在学习了绘画设计理论后，我将这些理论运用到摄影中，并在早期撰写的摄影设计类书籍《图像构图：黑白摄影》（Picture Composition for Black and White Photography, 1969）和《摄影色彩设计》（Color Design in Photography, 1970）中予以阐述。

阿兰·波特 [Alan Porter, 《相机世界完全手册》（Camera magazine）杂志的编辑] 在《图像构图》一书的序中写道：“有人曾尝试像研究其他艺术形式那样了解摄影，但没有一种艺术是纯粹依靠技术实现的。为了创造出有新意的画面空间，就要对物体的排列进行设计，对点、线、面、深度和其他元素进行组织。”他继续谈道：“在我的教学生涯中，我时常觉得需要这样一本书，让我的学生们能够认识到摄影不仅仅是‘复制’，摄影是需要设计的。可以说，《图像构图》这本书正是我一直寻找的书籍。”

在《摄影色彩设计》这本书的序中，卡尔·帕维克（Karl Pawek）写道：“和黑白照片相比，彩色照片孕育着新的创造潜能，意味着一次彻头彻尾的改革。将色彩纳入照片的人，本身便期冀着从色彩中寻找到新东西……因此，色彩为摄影打开了一个全新的广阔空间。而且，它还带来了一个让摄影师们至今仍争论不休、也可能是争论最多的话题——摄影是否需要设计”。“如果想让彩色照片表达点什么，如果不想让自己的照片和别人的作品雷同，如果摄影师们想尝试积极的创作，那

么，他们必须学习色彩设计的原理！”多年从事教学和独立摄影的经历开阔了我的眼界，使得我非常关注照片中关于构图和色彩的设计问题。

很多人问：有没有一部操作指南可以指导我们拍摄出好照片？对于这个问题，不能简单地回答“有”或“没有”，因为答案介于两者之间。之所以这么说，是因为评价照片好坏的标准有二：一是“内容和陈述”，涉及到照片中包含的理性认识 and 情感反应；二是“组织的质量”，涉及到画面的结构和色彩设计。当观众关注照片的内容时，想到的不是它的艺术水平，而是照片本身所传递的信息。这时候，观众的兴趣点在于信息。根据观众喜好的不同，照片的内容可以粗略分为：非常有趣、有趣、平淡和无趣；根据内容的不同，又可以划分为：提供信息的、教育的、戏剧的、逗乐的、震惊的、悲伤的等等。拍摄有趣的照片需要很多因素，比如灵感、创意以及广博的知识。只有这些因素在摄影师的脑海中同时出现时，才能创造出高质量的照片。而灵感、创意、知识这些东西光靠操作指南或拍摄技巧是无法获取的。从这方面说，操作指南对拍摄好照片起不了指导作用。

但从另一方面来说，举一个极端的例子，假设一张照片的

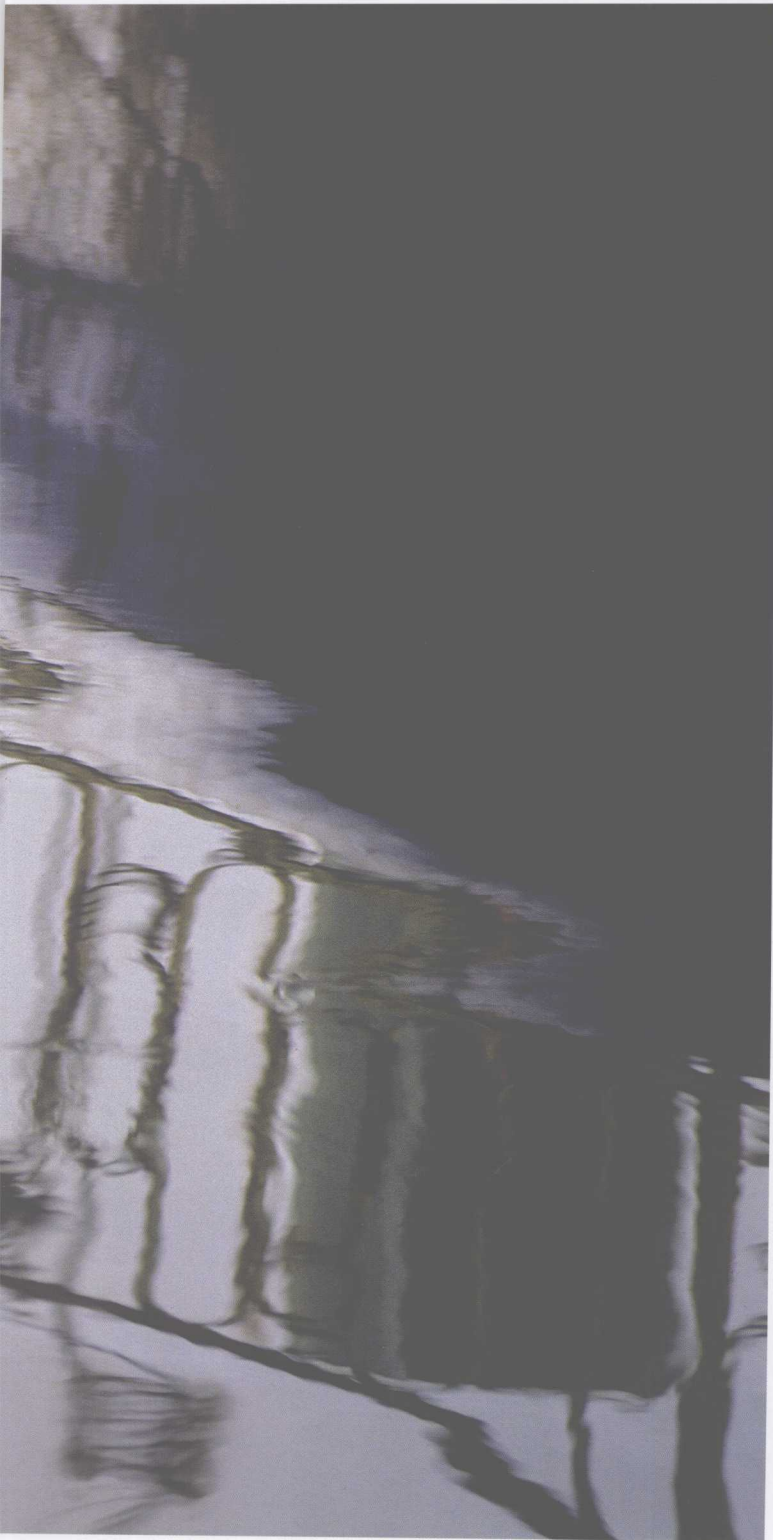

内容很深刻，但拍摄技术很差、画面元素组织得一塌糊涂，那也算不上什么优秀作品。精湛的技术手段和良好的组织技能是为强化认知过程而服务的。

内容与形式在每张照片中都起着相辅相成、互为补充的作用。首先，没有组织形式就无法传递内容，而所谓的组织，也就是评判视觉设计质量的标准；其次，没有内容也就没有形式的组织。然而，某些组织形式只针对特定的受众群体产生内容。比如在白色长方形上的红色圆圈或者白色背景上的黑色正方形，对于受过教育的观众来说，就意味着日本国旗和俄罗斯先锋派艺术家卡西米尔·马列维奇（Kasimir Malewitsch）的名画。

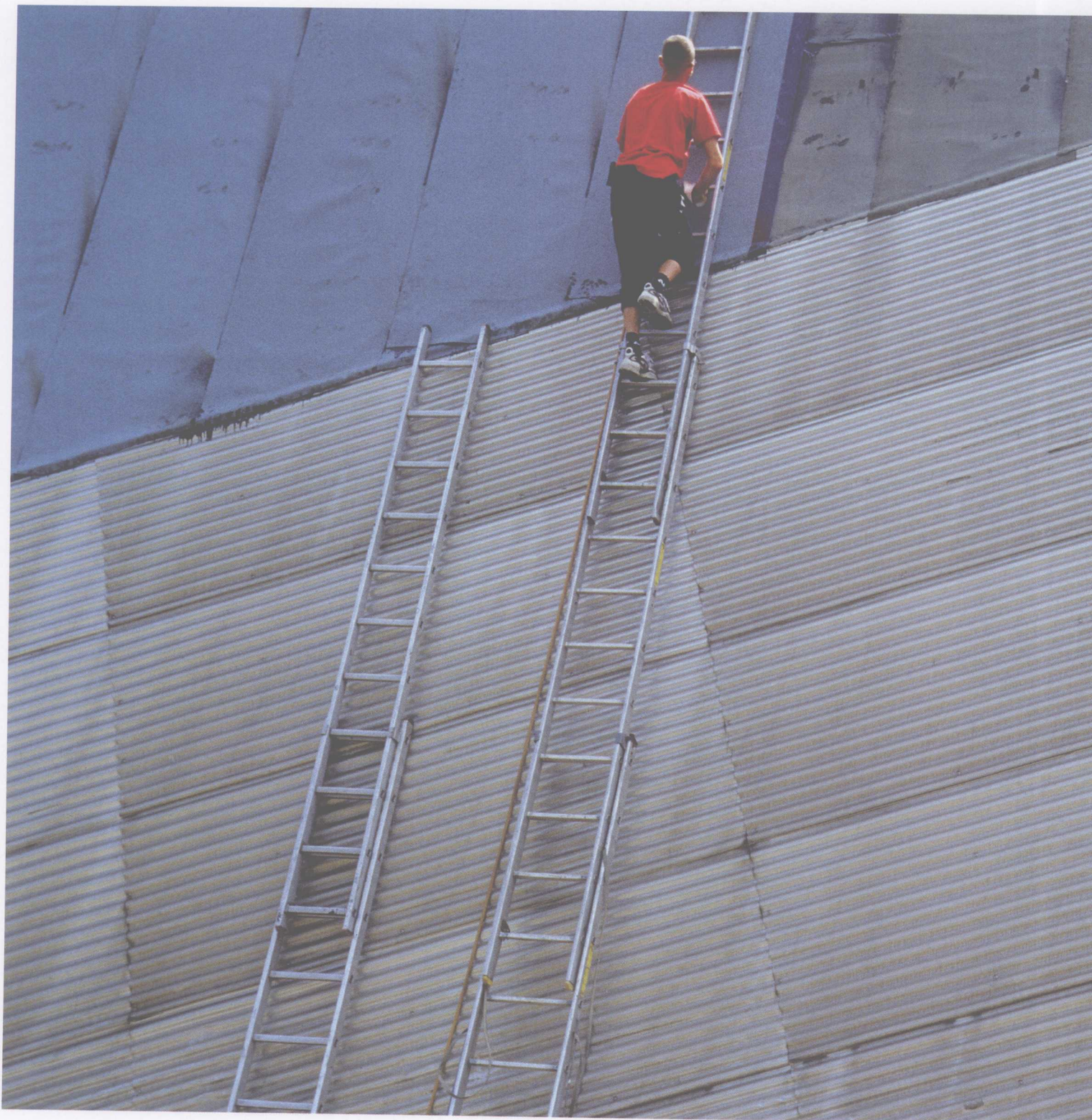
学习了摄影构图和色彩设计的基本原理之后，我们就能更理性地评判照片拍摄质量的好坏。一张照片的设计元素和色彩构成是可以定义、分析的，可以作为评判构图质量的标准。也就是说，从对二维画面进行组织和设计这个层面讲，摄影是有规则可循的，此时操作指南是起作用的。掌握操作指南中的基本原理，起码使你可以评价一张照片的质量，抑或帮助你拍摄出高质量的照片。除此之外，这些原理还可以极大地增强观众的鉴赏能力。在照片的欣赏过程中，专业的观众往往眼光更敏

锐。与没有受过训练的业余观众相比，他们往往能从照片中看到和感受到更多东西。当然，掌握操作指南中的部分技能并非就万事大吉了。这仅仅是个开始，之后我们应该不断地运用这些规则（其实只是某些参考意见罢了）并慢慢地加以熟练，最后潜移默化直到成为本能，这是一个“习惯成自然”的过程。技术娴熟之后，你才能专注地观察取景器中的景象，关注曝光、拍摄主体以及所要传达的内容。

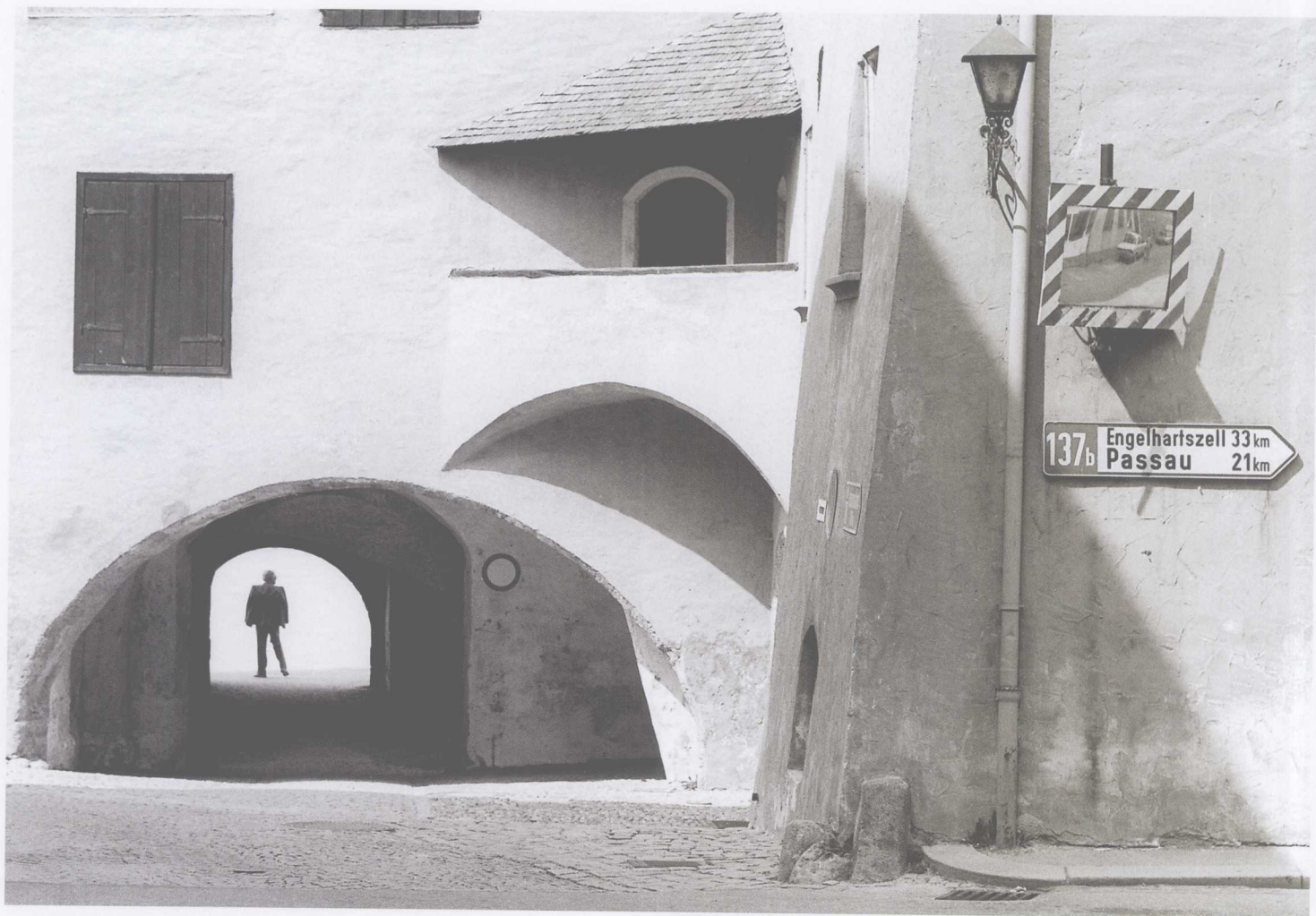
Jarald Maute

点

在构图中，“点”是相对于“面”而言的。与画面相比，点是一个非常小，或者相对来说非常小的结构。点可以是亮的、暗的，或彩色的。点是静态的，在画面中停留在固定位置，不显示任何运动趋势。

1 明暗对比、半圆形、长方形

点和干扰点

任何人看到画面的第一反应便是认知它的内容。好的构图可以帮助观众更快更好地理解内容。通常，画面效果可以通过若干设计元素的相互作用和色彩对比得到加强。但有时候，某些元素的交互和对比反而会削弱主题、干扰观众的视线，起到反作用。点便是那些既可以起强化作用也可以起干扰作用的设计元素之一。

点，视觉设计中最基本的元素

在画面中，最基本的设计元素是点。根据康定斯基的理论，“点是艺术家用带颜料的工具在画纸上初次接触留下的基本形状”。在摄影中，光就是那个工具。黑暗区域中的小小光源或者黑暗平面上一个相对较亮的反射光，就好像铅笔或笔刷在画纸或画布上留下印记那样，都能在相机的感光材料上留下印记。不过，照片的显现过程与艺术家的作画过程仍有一定区别。绘画通常是“循序渐进”的，一笔接着一笔，慢慢地成形；