

风光、人像、微距、静物……为你打开专业摄影师的拍摄锦囊

电脑报总策划

CAMERA

数码摄影专家技法

摄影构图

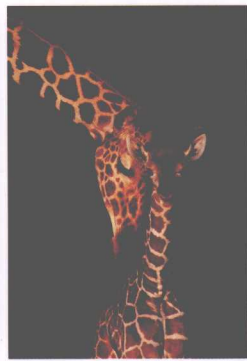
罗雪 编著



三大主题摄影类别
80个摄影构图案例

专业
易学
性价比

业内专业摄影师针对初中级用户特殊需求潜心编写
对比·参数·图解 浅显易懂的讲解方式
高性价比的摄影入门与提高学习手册



电脑报电子音像出版社
CPCW Electronic & Audiovisual Press

○ 数码摄影专家技法

摄影构图

罗 雪 编著

 电脑报电子音像出版社
CPCW ELECTRONIC & AUDIOVISUAL PRESS

内容提要

构图,是摄影的骨架,是一张好作品存在的基础。本手册作为学习摄影构图的理想读物,由既有专业摄影水平又有丰富摄影教学经验的作者根据初中级摄影爱好者需求与学习特点精心打造。手册第一部分分几个章节介绍了摄影构图、取景与构思的基础知识,第二部分是摄影构图实战技巧,从人像、风光、植物、静物等拍摄主题以图解例说的方式深入介绍了各种构图方式在各类摄影主题中的应用。

300多个构图案例、图片参数以及详细的解说将为你打开专业摄影师的拍摄锦囊,让你不仅仅掌握各种构图形式,而是学会如何将构图与取景的创意思维贯穿到你的每一张作品中。有一天你会发现,你也可以像专业摄影师一样来拍照。

在此衷心感谢大信、MIB、HAYA、Simple、墨叶提供的部分作品,另外对模特小师妹表示谢意。

光盘要目

- 照片浏览与后期处理软件
- RAW格式照片处理软件
- 数码单反辅助软件
- 数码摄影经典滤镜

版权所有 盗版必究

未经许可 不得以任何形式和手段复制和抄袭

摄影构图

编 著: 罗 雪

技术编辑: 刘佳佳

版式设计: 黄 丹 李品娟

出版单位: 电脑报电子音像出版社

地 址: 重庆市双钢路3号科协大厦

邮政编码: 400013

发 行: 电脑报经营有限责任公司

经 销: 各地新华书店、报刊亭

C D 生产: 苏州新海博数码科技有限公司

文本印刷: 重庆华林天美印务有限公司

开本规格: 700mm×1000mm 1/16 10印张 150千字

版 号: ISBN 978-7-89476-230-6

版 次: 2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

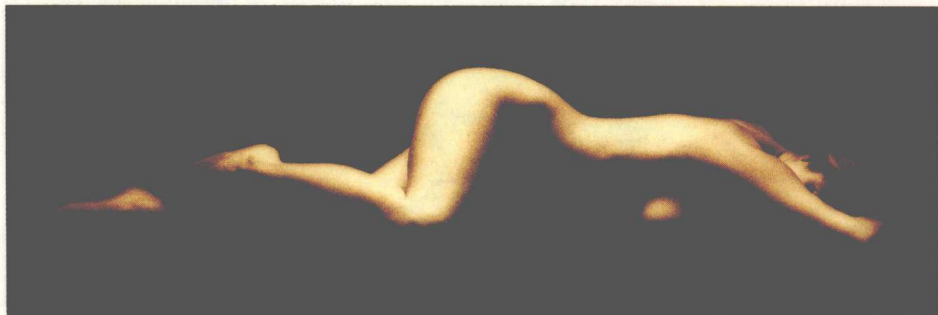
定 价: 29.80元(1CD+手册)

目录

CONTENTS

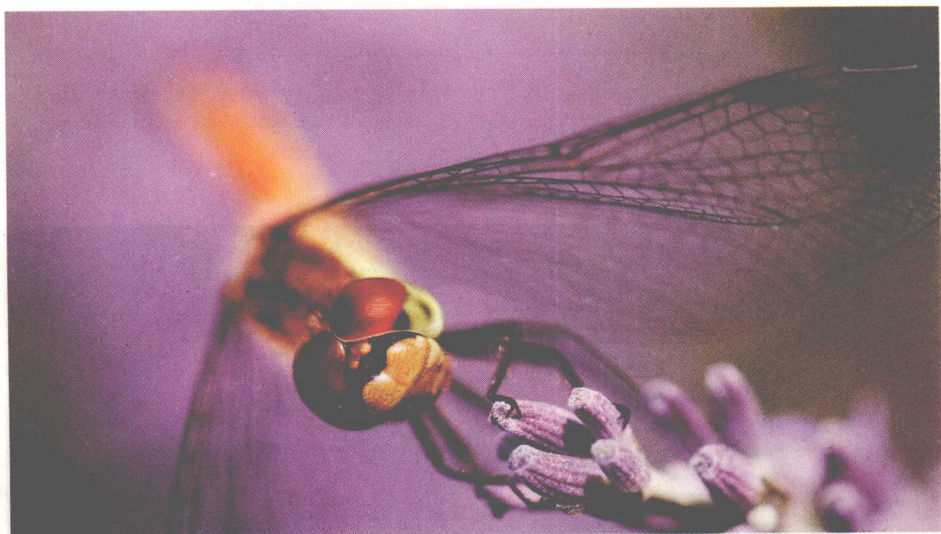
Chapter 01 认识摄影构图

构图决定摄影成败	002
认识摄影构图	002
构图是照片的骨架	005
摄影构图的基本视觉元素	007
线条	007
形状	010
空间	012
色彩	013
影调	014
质感	016
完美照片的构图秘诀	017
追求简洁	017
画面均衡	019
黄金分割	020
追求创新	021
体现对比	022



Chapter 02 摄影画面的构成元素

摄影构图的组成因素	024
照片的结构要素	024
相互影响的结构要素	025
表现摄影画面的主题	028
突出画面主体的方法	029
通过布局突出主体	029
通过特写突出主体	030
通过搭画框突出主体	030
通过用光突出主体	031
通过汇聚线条突出主体	031
通过选择焦点突出主体	032
通过对比突出主体	033
摄影画面中的陪体	034
陪体在画面中的地位和作用	034
通过陪衬体突出画面主体	035
画面的环境要素	036
前景	036
背景	037
画面空白的留取	038





Chapter 03 摄影构图的具体表现形式

黄金分割构图及其演变	042
黄金分割构图	042
九宫格构图	043
三分法构图	043
遵循线条美的构图形式	044
水平线构图	044
垂直线构图	045
斜线构图	046
曲线构图	047
不规则线构图	047
遵循形状美的构图形式	048
十字形构图	048
三角形构图	049
框式构图	050
A字形构图	051
圆形构图	052
其他常见构图形式	053
棋盘式构图	053
隧道式构图	055
中央式构图	056
对比式构图	057
远近式构图	058

Chapter 04 用色调实现构图

色彩对构图的影响	060
色彩间的相互关系	060
色彩搭配在摄影中的运用	062
影调对构图的影响	065
摄影构图中的影调	065
彩色影调	066
黑白影调	068
影调在摄影中的运用	070

Chapter 05 人像摄影构图实战

人像摄影中常犯的构图错误	074
构图缺陷	074
姿势呆板	075
背景凌乱	076
人像摄影的取景形式	077
特写人像	077
半身人像	078
七分身人像	079
全身人像	081
选择不同的拍摄视角	082
选择被摄人物最适合的角度	082
注重人物背景的取景	085
选择最合适的拍摄角度	088
最为自然的平摄	088
表现人物高大的仰拍	089
突出头部的俯拍	090
人像摄影的具体构图形式	091
三分法构图	091
中心式构图	093
三角形构图	095
对角线构图	096



Chapter 06 风景摄影构图实战

好的风景照片构图原则	098
不同画幅与取景的不同视觉效果	098
如何取景构图才是好的风景照片	101
不同风景素材的构图技巧	105
海洋/湖泊	105
溪流/瀑布	107
山景/沙漠	109
草原	111
雪景	113
花卉	114
树木	116
城市/建筑	117



Chapter 07

静物摄影构图实战

静物摄影的美感表现方式	120
静物摄影的硬件需求	120
静物摄影的画面构成	121
突出物体的质感	123
拍摄色香味俱全的美食	124
选择最能诱发食欲的角度	124
为美食选择陪衬物	131
拍摄透明纯净的玻璃制品	134
背景与色调和谐	134
简洁的整体性构图	135
增加画面美感	137
拍摄精致尊贵的珠宝首饰	140
中心式构图突出珠宝	140
用质感反差凸显珠宝特质	141
更有趣味的摆放形式	143
意境的营造	144
拍摄光泽完美的金属制品	145
深色背景突出明暗反差	145
刚柔对比的金属制品摄影	146
用食物陪衬金属餐具	147
利用好金属的镜面效果	148
拍摄趣味盎然的生活小品	149
注意画面美感	149
用棋盘构图增加趣味性	150
中央重点构图突出主体	151
寻求具有创意的表现手法	152

□ Chapter 01

认识摄影构图





构图决定摄影成败



构图是一项与审美有关的活动。生活中处处存在着美，一株带着露水的小草、一位正向你走来身着红裙的姑娘、一片烟波浩渺的大海……在摄影师眼里，它们都是美，你不仅要善于发现身边的美，而且要学会将你的视觉感受表现在画面上，让精彩的瞬间永存。

在一个摄影师思考如何表现眼前的景象时，他将认识到构图对于摄影来说是多么的重要。在很大的程度上，构图决定着构思的实现，决定着作品的成败。

对于一名摄影师来说，构图是一门基本功，是照片的骨架，是摄影师为了表现自己的意图，在照片中对所摄题材所做的安排和处理。所以，好的构图是好照片的第一要素。

当你学习完构图篇后，你会发现获得构图良好的照片通常需要用心计划，有时还需要耐心的等待。你会发现构图将成为你摄影思维的一部分，并进而成为你的直觉。

认识摄影构图

构图 (Composition) 的意思是造型艺术，在中国画的理论中也称为“布局”“章法”等，构图是一切造型艺术的重要造型手段之一。

很久以来，画家们经过认真的研究，找到了一些对绘画创作普遍有用的构图规则。相机发明以后，这些构图的规则也被摄影家所利用。摄影构图通俗地讲：就是为了表现照片的主题思想，而对画面上的人或物及其陪体、环境做出恰当的安排，并运用艺术的手段强化或削弱画面上某些部分，最终达到使主题突出，主体和陪体之间的布局多样统一；画面疏密有致，以及结构均衡的艺术效果，使主题思想得到充分、完美的表现。

光圈：F/6.5 快门：1/50s ISO：200 焦距：21mm

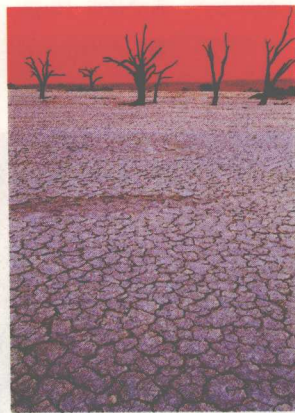


摄影师们有的时候会将图形或物体摆放在特定的位置后再进行拍摄，这就是所谓的摆拍。而大多数情况下被摄体是不能任由你摆放的，这时就需要改变相机的视角来改变构图，只要对相机进行很细微的移动，就能在构图上产生强烈的变化。



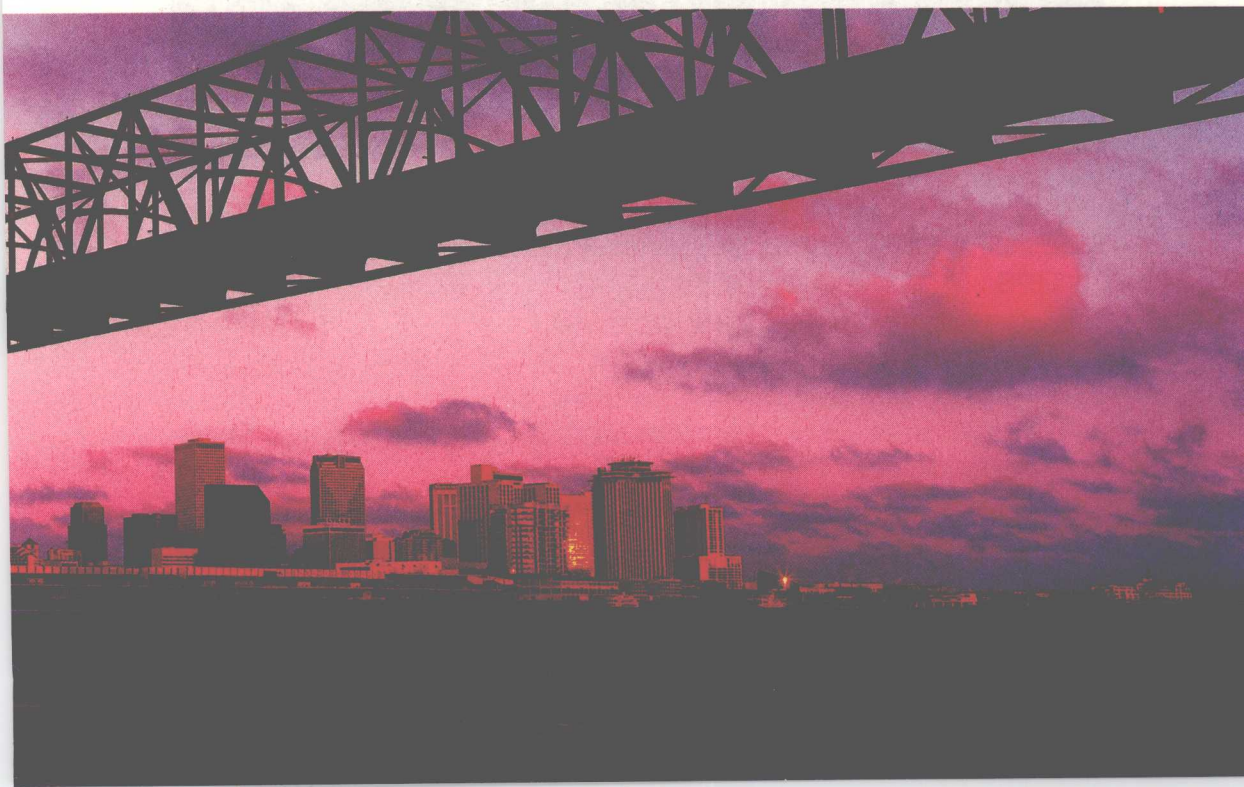
光圈：F/5.6 快门：1/360s ISO：200 焦距：180mm

▲ 将水平线放在画面正中，给人的第一感觉是树木的姿态万千以及沙丘的艳丽色彩



光圈：F/5.6 快门：1/360s
ISO：200 焦距：180mm

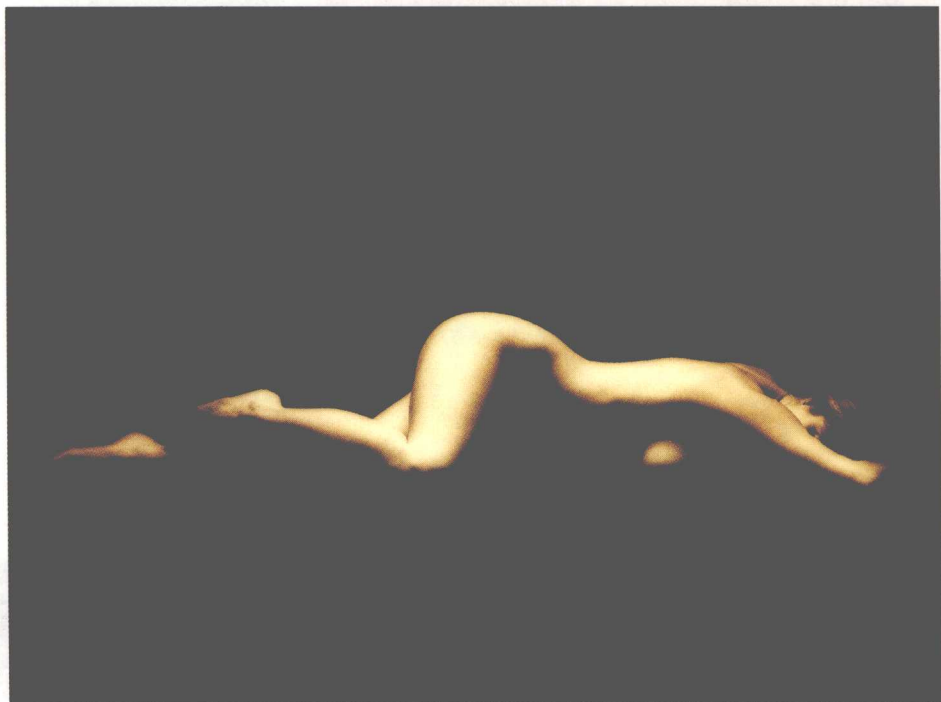
▲ 只需要稍微放低机位，让水平线移到画面的上方，你的第一感觉是什么？是不是干涸的沙漠





要想拍出一张好照片，仅仅靠设备的支持和技术的完美是远远不够的，照片必须是有灵魂的，而照片的灵魂就来自摄影师的思维和意图。也就是说，照片必须具有情感上的冲击力，而这种情感上的冲击力，通常是通过取景、构图和用光来决定的。

我们来看看大师的作品到底有着怎样的魅力，这张照片无论从构图、人体姿态还是色调、光影上来看，都是如此完美，犹如一幅优美的画作。



光圈：F/2.8 快门：1/10s ISO：100 焦距：35mm

TIPS

当你准备拍摄一幅照片的时候，应该时常问自己三个问题：

我拍摄这张照片是想通过它表现什么样的主题？

怎样布局才能让观赏者把注意力都集中到我想表达的中心上呢？

主体和陪体足够简化吗？是否把没有必要保留或对主题效果有冲淡作用的景物都去掉了，而只留下那些深化主题的东西了呢？

当你对于三个问题的答案了然于胸的时候，好的照片就离得不远了。

🔄 构图是照片的骨架

一张构图严谨的照片会给人舒服、和谐的感觉，做到这一点，你已经跨出了合格摄影师的第一步。下面这张照片中，我们会发现，无论怎样裁剪，或者将某些元素移位，都失去了原有的和谐感。这，就是一丝不苟构图的结果。



光圈：F/5.6 快门：1/60s ISO：400 焦距：180mm

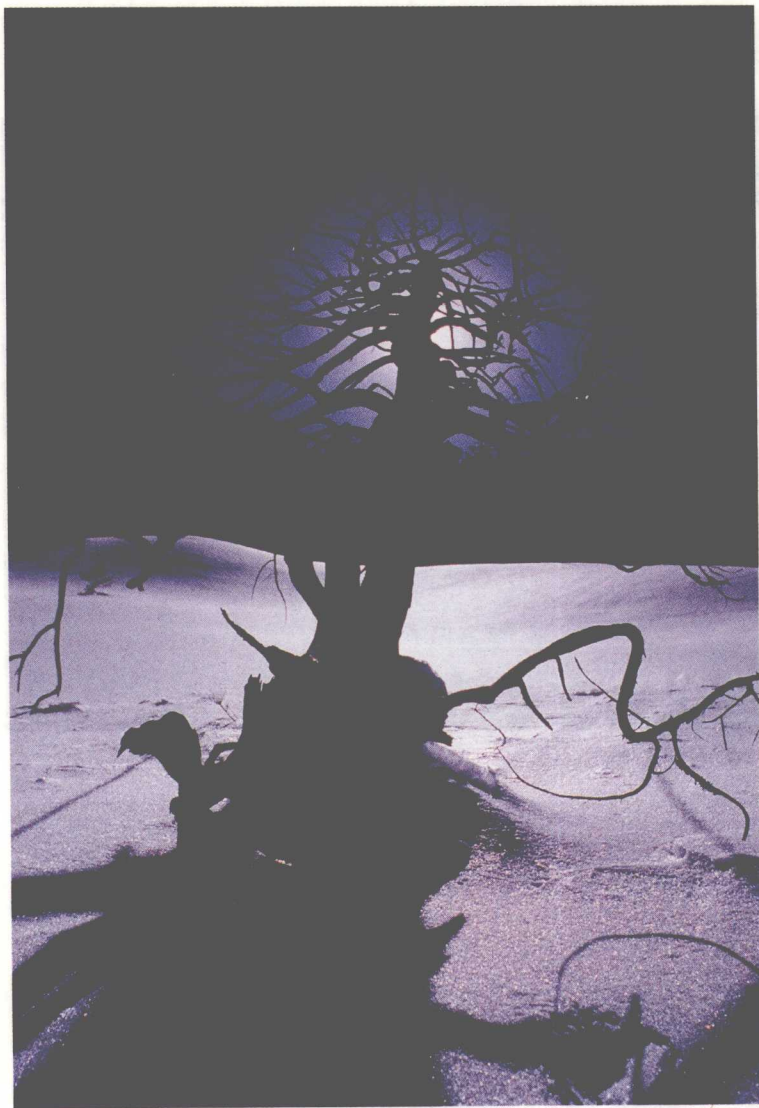


光圈：F/1.8 快门：1/25s ISO：400 焦距：50mm

仅仅严谨还不够，如果你希望拍得更好，不仅仅是记住九宫格、三角形、S形构图的要诀那么简单。不断超越、创新和突破是你应该做的。试着再开动你的头脑，让构图再巧妙一些，让你的照片不落窠臼。



好了，一张构图严谨而且巧妙的照片诞生了。接下来，你还得注意线条、光线、色彩对构图的影响。有时候，一个线条就有可能决定你照片的成败。而光线和色彩与构图之间的关系同样密切，在你拍摄的过程中一样都不可以忽视。



光圈：F/8
快门：1/60s
ISO：200
焦距：85mm

TIPS

你需要记住的是，面对你感受到的美，你需要构思如何将其表现出来，而且是更好地表现出来。对主体加以强调，舍弃那些表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使作品比现实生活更高、更强烈、更集中、更理想，以增强艺术效果。



摄影构图的基本视觉元素



当你面对着一幅幅摄影师精心拍摄的作品，你首先看到的一定是各种姿态的形象，生动活泼的美少女、汹涌澎湃的江河湖海、气势恢弘的古代建筑、姿态万千的奇花异草……无疑，它们是动人的，但是如果试着单纯从构图形式的角度分析，透过这些形象你又看到了什么呢？是什么因素构成了这些完美的形象和巧妙的布局？是光线，是影调，是线条，还是色彩？让我们看看这些不同元素对构图与情感表达的影响。

线条

线条是摄影构图的重要组成部分，人们在观赏照片时，视线往往会随着线条移动。自然界中除了蜿蜒的道路、河流、垂直的树木、栏杆这些明线条外，还存在隐藏在形体、色调和颜色轮廓中的间接线条。我们在摄影时可以充分利用线条来丰富构图，表达主题。

线条在摄影中的主要作用有：勾勒出整个画面的轮廓；凸现出主体的形状、形象和姿态；使画面具有节奏感、韵律感；使照片更生动和更富表现力、感染力。



光圈：F/23 快门：1/8000s ISO：250 焦距：105mm

TIPS

线条并不只是客观存在的实体，光的作用形成的各种物体的轮廓线，不同影调之间的分界线和由过度色块所组成的线型，甚至是根本不存在的人的视觉以及断续模糊的虚线等都是线条，这些不同的线条大都是在作品完成后期才能看到。在从事摄影创作活动时，如果不认真分析、观察、体验，就有可能忽视或体会不到线条的存在，因此，我们在摄影时要练就一双发现美的眼睛，才有可能充分利用线条来完成主题的表达。



不同的线条，它们给人的印象和感觉是不相同的，各种线条在摄影画面中有着各自不同的情感表达：

垂直线条可以促使视线上下移动，常用来表现树木、建筑物和英雄形象，这样有助于烘托主体高大、雄伟、向上、挺拔的艺术效果，突出人物的精神面貌和场景的巍峨气势。



光圈：F/3.2 快门：1/40s ISO：320 焦距：70mm

▲ 垂直线条突出翠竹的挺拔

水平线条可以导致视线上下移动，产生开阔、伸延、舒展的效果，以强调画面的辽阔，舒展，秀美宁静的气氛。



光圈：F/8 快门：1/320s ISO：100 焦距：180mm

▲ 多根水平线条产生层次感