

摄影构图

易于掌握的构图技巧 摄影师的构图锦囊

500技

[英] 李·弗罗斯特 编著

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

中国铁道出版社

RotoVision

摄影构图

500 技

易于掌握的构图技巧 摄影师的构图锦囊

[英] 李·弗罗斯特 编著 野火寒烟 译

中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.cqbooks.com> <http://www.cqchina.com>

中国青年出版社
中国青年电子出版社

RotoVision

Copyright © 2008 First Publication of RotoVision SA
Translation © 2009 China Youth Press

律师声明

北京市邦信律师事务所律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国RotoVision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

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图500技 / (英) 弗罗斯特编著, 野火寒烟译. —北京: 中国青年出版社, 2009. 6
ISBN 978-7-5006-8754-2
I. 摄… II. ①弗… ②野… III. 摄影构图 IV. J406
中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第066086号

摄影构图500技

[英] 李·弗罗斯特 编著 野火寒烟 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 米玉明 林 杉
封面设计：唐 棣

印 刷：广东省博罗县圆洲勤达印务有限公司
开 本：635 × 965 1/12
印 张：10.5
版 次：2009年6月北京第1版
印 次：2009年6月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-8754-2
定 价：45.00元

本书如有印装质量问题，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

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑、方正兰亭纤黑、方正兰亭粗黑

摄影构图
500 技

目录

序言 6

图集：摄影冲击力 10

基础篇

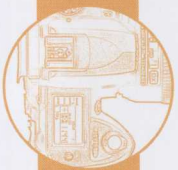
相机模式 14

保持平稳握机 19

选择镜头 20

对焦与景深 26

三分法则 32

技巧篇

色彩的应用 34

黑白照片 42

透视和比例 46

线条和形状 50

框住拍摄主体 54

观察点 56

辅助构图 60

打破常规

制作与众不同的影像 62

机内构图

使用相机构图 66

建筑摄影和都市摄影 74

人像摄影 78

静物摄影 82

微距摄影和特写拍摄 84

拍摄大自然与野生动植物 88

运动摄影 92

度假与旅游摄影 96

照片的用途

制作素材库 98
作为商品出售 100

图像后期处理

美化与展示 108
黑白照片的魅力 112
创意 116

拍摄完成后

后期调整构图 102
剪裁与打印幻灯片 106

术语表 124

索引 126

致谢 128

序言

构图其实是一个抽象的概念，因为它很难量化或者直观地表达。照片曝光的好坏可以从视觉上判断，因为图像会直观地表现为过亮或者过暗，图像是否清晰也可以一目了然。但是构图不一样，难以用明确的标准或维度来评判。

最近你是否在见到某张照片时惊呼：“哇，多美的构图啊？”事实上，你最先注意的通常是照片中的光线质量，但构图是客观存在的。构图就像是宏伟建筑的基础或是摇滚乐队的鼓手，它会影响最终作品的成功与否，但却默默无闻，是舞台上的配角，也不会接受掌声与鲜花。

构图的好坏也是很多摄影作品成功与否的主要原因。很多拥有专业摄影器材的摄影师并且能娴熟运用，他们也可以在凌晨四点全副武装出发，步行数里去寻找最佳拍摄地点。但在关键时刻，即使技术与设备再好，这些辛苦工作与劳动也都是徒然，因为他们的照片没有灵魂和内涵。

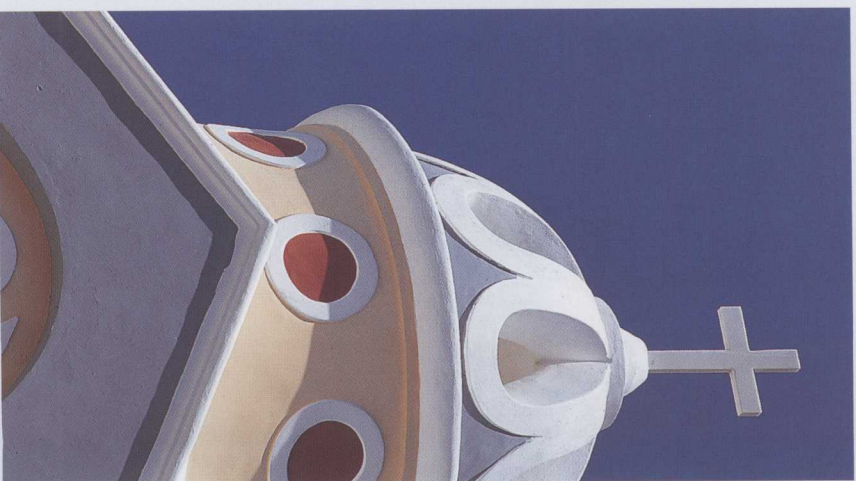
拍照是一个技术过程，你拿本手册，很容易就能学会如何使用相机、理解曝光、掌握景深、选择滤镜等技术。但构图不一样，构图是指你对拍摄对象所拥有的创意与直觉。阅读构图书籍或学习其他摄影师的作品，有助于掌握构图的基础知识，但是掌握构图技能的唯一方法是不断拍摄，并尝试去分析和理解为什么有些构图方式好看，而有些构图却很糟糕。

实际上构图并不是很难领会的概念，你需要做的是通过相机取景框，选择与安排眼前的视觉元素，使这些元素组合成的整体具有视觉美

感。成功的构图会使人在视觉上产生美的享受。好的构图会牵引你的目光在画面中游走，能让你一目了然地领略图像所传递的信息。失败的构图则恰恰相反，它会让你目光不知所终，在作品上停留数秒就会迅速移向他处。

每当举起相机拍照的时候其实就是在构图了，但很多摄影师会犯错，因为他们没有花足够的时间来思考和确定这样一个问题：“按下快门前通过取景器所看到的景象是不是真的很棒？”在拍摄风景与建筑这类对象时，先要观察它们是如何展示在你的前方，然后通过选择合适的拍摄角度取得最好效果的照片，并且使用正确的镜头准确控制照片最终的效果。

画家与摄影师截然不同的，画家是在一张空白画布上开始安排所有元素。所以，如果一个事先布置的场景没有让他们产生特殊灵感，画家就可以通过增加或者减少一些元素以达到构图的完美。作为摄影师，画布已经存在而且不可改变，所以不得不决定到底拍哪个部分。有很多“法则”可以帮助完成出色的构图，如升级设备或使用小窍门。通过学习与思考本书中讲述的内容，可以了解如何运用这些法则。

相机的功能远没有人类大脑那样强大，提高构图能力的第一步便是认识与接受这个事实。外出的时候我们的神经会接收到所有来自大自然的信息，如色彩、形状与图案等。我们能感受到温暖的阳光照在脸上，听见鸟儿的鸣叫，闻到绿油油的小草在春光中吐露的芬芳，望见微风中轻轻飘动的花朵。所以，即使我们对这些场景并不熟悉，也能通过我们的感官对这些景色有所反应。

不幸的是，相机是一个没有任何情感的机械，它只能直观记录我们所见的东西。有时，我们在天堂般的地方呆了两周拍了数百张照片，然

而当我們返回后回忆这些美好时光时，却只能望着黯淡无趣的照片兴致全无。因为，摄影师只不过是将其所见之物转化为二维复制品。这就是为什么只有极少数摄影师能够实现我们对美的期望。

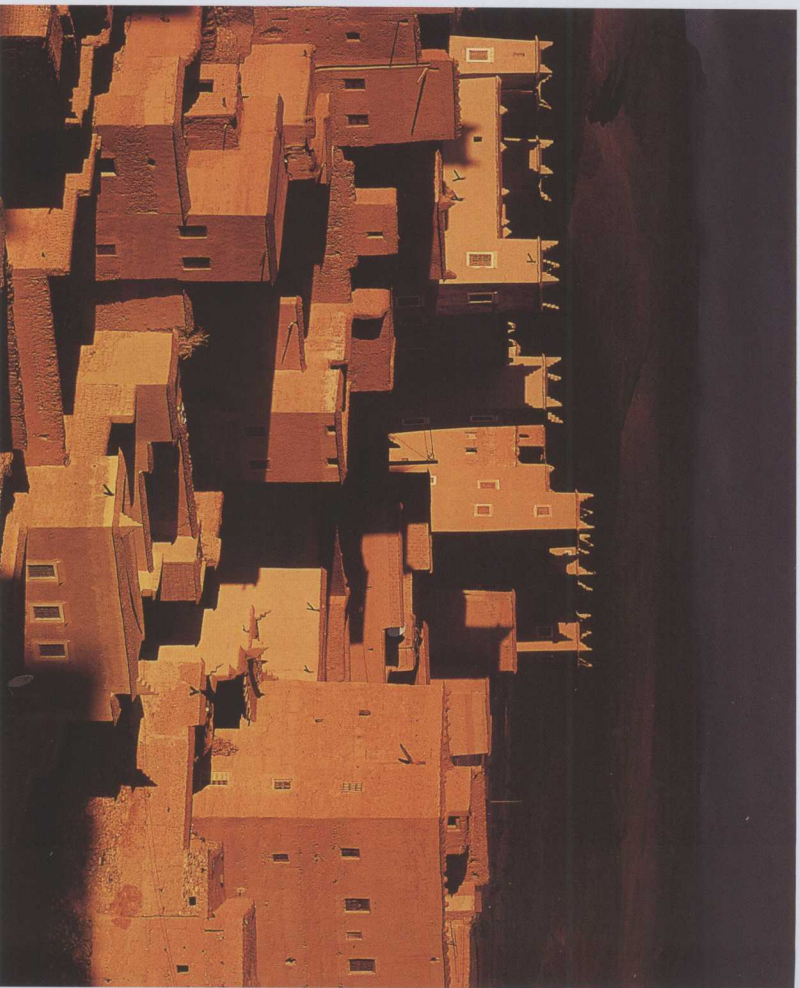
相机完全可以用来记录那些欢乐时光，只要摄影师拍出的照片构图好、光线好，就能够让我们产生某种情绪上的反应，而且还能够让那些没有身临其境、没有亲身感受到你所感受的美景的人们，分享你当时的快乐经历。

另一个必须注意的因素是，一张照片只能记录场景的一小部分内容，相当于从窗户中往外

看。这时你看不见窗框范围以外的事物，窗框以内就是你目光所及的范围。此外，作为二维媒介的图像也不能记录透视和全局效果，只能提供呈现出来的所有线索。这与我们眼睛的工作方式完全不同。首先，我们有两只眼睛，每一只眼睛都提供了具有细微差别的视觉图像，当这两种视觉图像合成在一起的时候，就能呈现出透视与空间上的强烈关联。可以用双筒望远镜来测试一下，试验一只眼闭上，另一只眼观看，然后交换。最后，两只眼睛一起睁开观看，这时两个“取景器”的三维效果会很明显。

我们的眼睛与大脑相协调，经常基于我们以往的经验、记忆产生反应并传送信号。我们扫描整个场景以接收不同元素，尽管裸眼的视觉角度相对较窄，但我们还是能从短短几秒的空间扫描中收集到让人惊奇的信息。这些信息随即传送给大脑进行处理，于是一幅场景全图产生了。我们在做这些动作的时候并没有进行思考，因为这是一种自然的反应，但相机只能记录你所指示记录的东西。成功的构图依赖于你的指挥能力，相机只会如实记录你决定记录的内容。

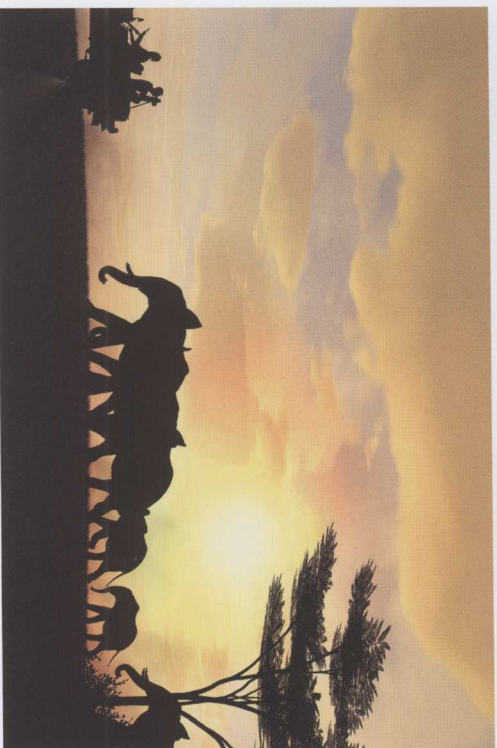
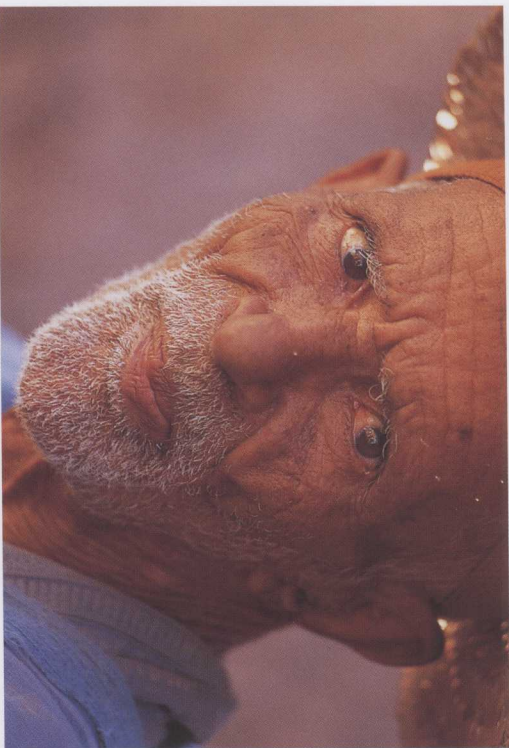
此书的目标是帮助你掌握以上谈论的所有方面，帮助你探索技术和创意相关的所有问题——无论是相机还是计算机都可以帮助你创造完美的构图。

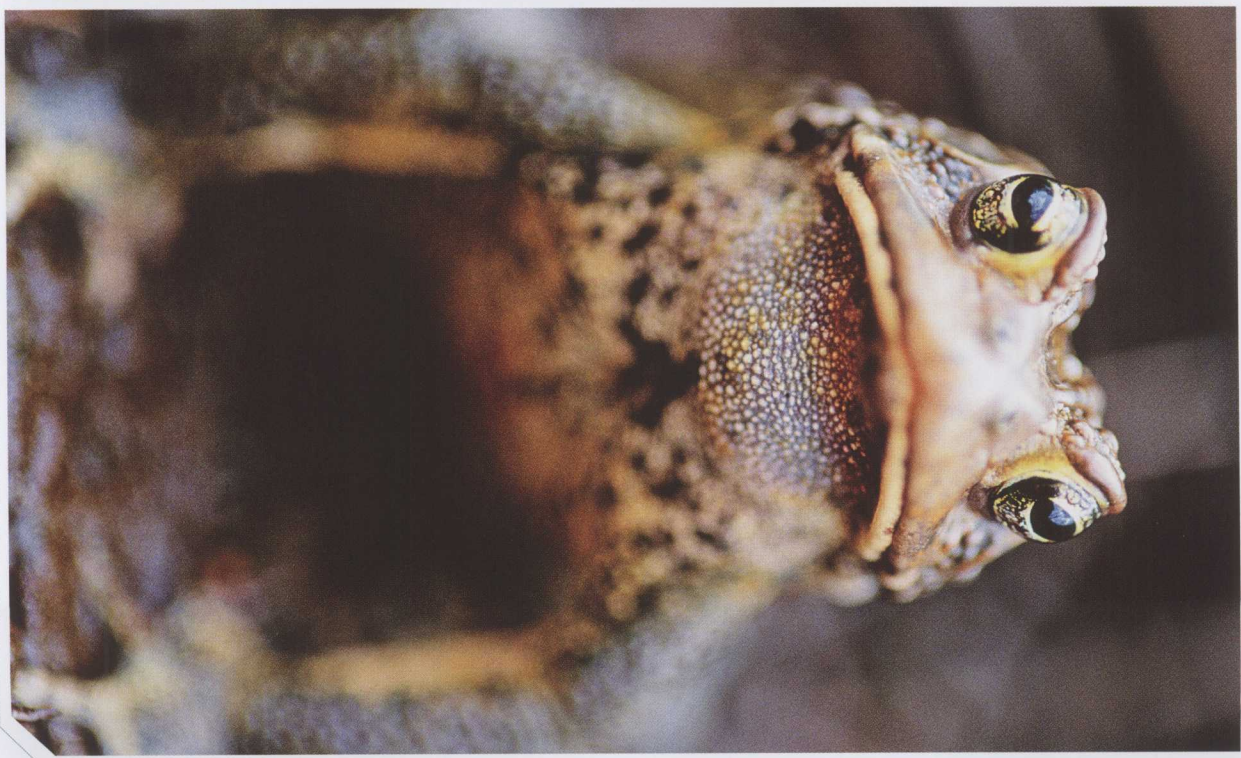
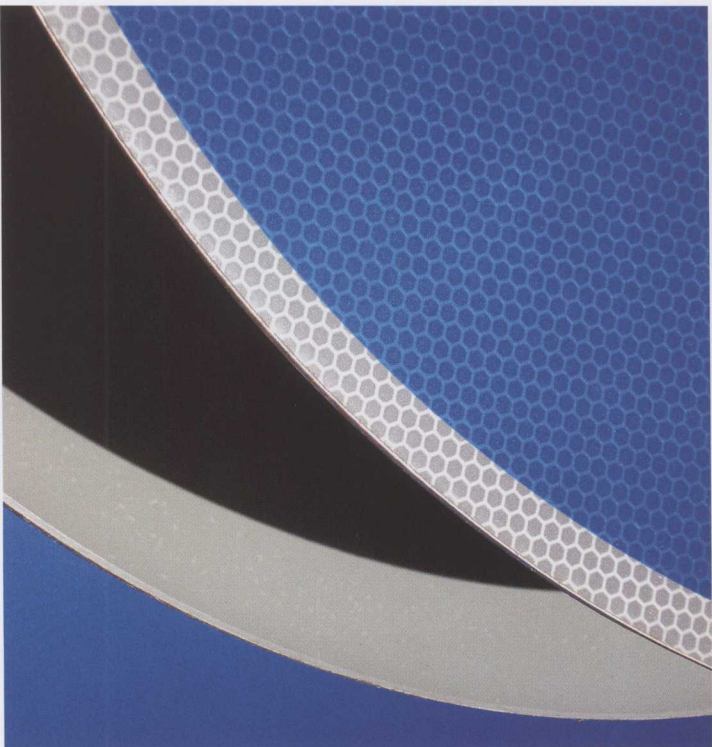
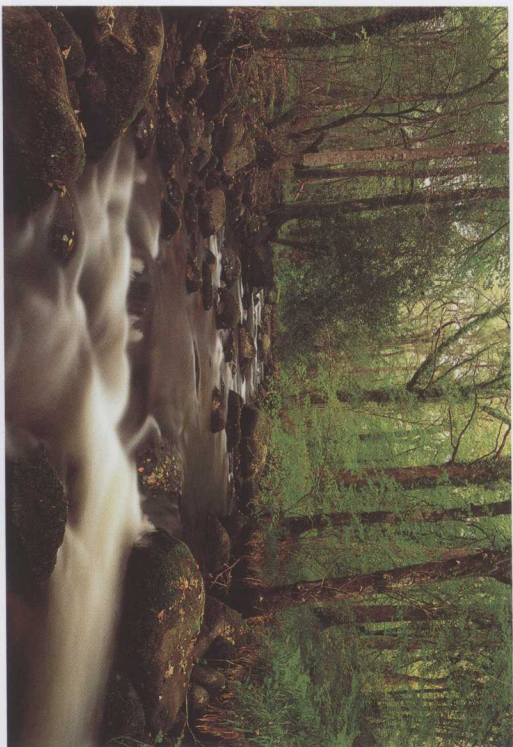

图集：摄影冲击力

构图是指将各种有趣的视觉信息用丰富的组织方式组合在一起，从而使创作出的图像能够产生视觉吸引和美的享受。这个世界是丰富多彩的，你需要做的就是走出去，不断拍摄精彩照片。

基础篇

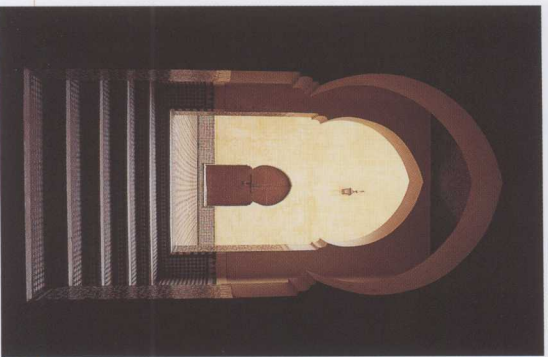
相机模式

决定控制照片构图方式的第一要素是图像模式。过去35mm单反相机（SLR）的矩形模式最为普及，但是随着近几年数码相机的普及和技术的不断发展，人们有了更多的选择并且能够以更加精彩的方式来拍摄世界。

001

使用风景模式拍摄

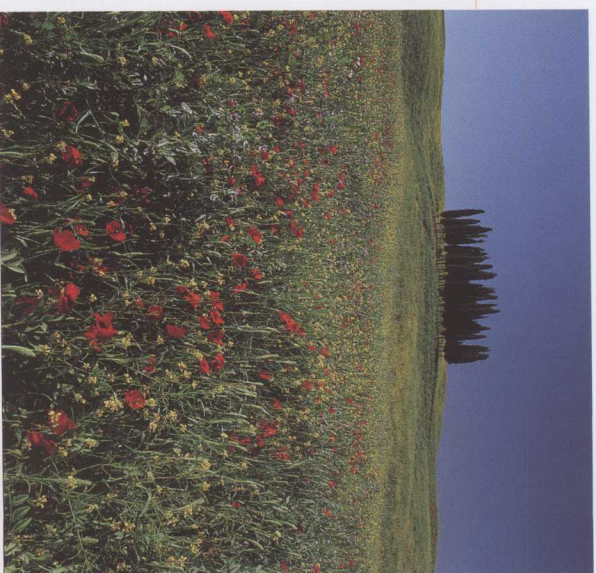
我们拍摄的照片中多数是使用风景模式拍摄的，这主要是因为相机通常都被用于拍摄风景，同时这也是一种观看场景的自然方式，如同人眼扫描地平线一样。使用风景模式拍摄的照片以地平线为强调点，同时可以制造出宁静的视觉感受。

002

把相机竖起来

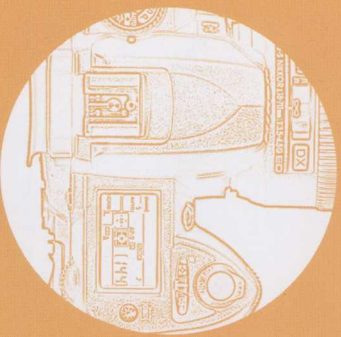
把相机竖起来拍摄会得到更加富有生命力的图像，因为眼睛查看图像是从下往上而不是从左至右。把相机竖起来拍摄，可以强调建筑物等拍摄对象的垂直特征。

003

矩形还是正方形？

尽管大多数摄影师都选择矩形构图，但是传统的正方形（ $2\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$ 英寸，6cmx6cm）还是深受部分摄影师的喜爱。正方形构图与矩形构图相比会显得更加对称和平衡，产生平静安详的视觉效果。所以后期处理的常见操作就是将矩形图像裁切成正方形。

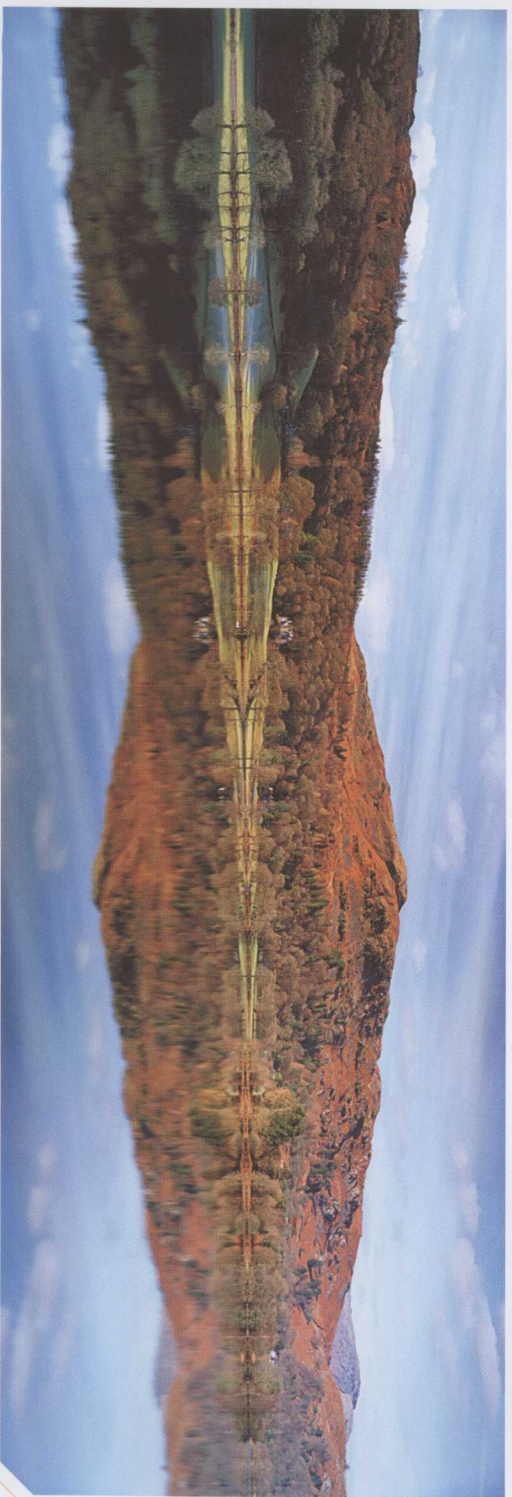

004 全景视图

全景拍摄是构图创作的方法之一，可以使用全景相机拍摄，也可以使用电脑将诸多照片衔接在一起合成全景照片。因为全景画面中包含的内容更多，相比普通的构图模式拍出的照片更能吸引观者的注意力。

005 单反相机还是旁轴相机？

单反相机（SLR）提供了透过镜头TTL测光系统曝光方式的闪光灯系统功能，所以通过取景器所见到的也就是将来照片上所呈现的内容。旁轴相机（rangefinder）的取景功能与拍摄功能系统分离，所以无法通过镜头观看，这种特性也使得旁轴相机需要借助于偏振镜等更多种滤镜来矫正效果。旁轴相机相比单反相机，更加小巧、轻便、安静，更适合拍摄人文和地理题材。

006 越大越好吗?

在胶片时代,人们总是说中画幅相机的图像品质超过35mm相机,而大画幅相机的品质比中画幅相机品质更好。在数码时代,图像的品质取决于相机感光元件的大小。事实上,照片品质的决定性因素是其视觉效果如何而不是图像的清晰度如何。所以,别计较相机的感光元件的大小,多考虑拍摄技术和创意吧!

008 数码相机还是胶片相机?

就构图而言,使用数码相机还是胶片相机并不重要,因为所有的构图技巧都适用于这两种相机。无论使用哪种相机,你都必须努力使用相机取景构图,而尽量不要使用后期修饰。

009 使用针孔相机

尽管我们认为使用镜头是天经地义的事,但是早期的摄影先驱们只使用一个针孔而无需任何镜头就能记录图像。即便在今天,众多创作型的摄影师中还有一部分针孔相机的追随者。你可以自己制作或者购买针孔相机,在得到许多有趣的经历的同时揭开一个全新的摄影世界。下面的图像在拍摄时使用了5英寸×4英寸(12.5cm×10cm)的针孔相机,其有效焦距为75mm,光圈f/218,使用ISO100的胶片曝光3分钟。

007 拍两张照片(垂直构图与水平构图)

无法确定哪种构图的照片效果更好?该选择风景模式还是人像模式呢?没关系,两种模式都试拍一次,再作决定——或许两种都好呢!如果使用数码相机就无需担心浪费胶片,多尝试不同的拍摄模式是最好的学习与提高技能的方法。

