

“38度”摄影博客圈 · “狐拍社”摄影博客圈 · “摄影爱好者”摄影博客圈 联合推荐

数码摄影构图

维斯摄影 编著

轻松入门

科学出版社

www.sciencep.com

“38度”摄影博客圈 · “狐拍社”摄影博客圈 · “摄影爱好者”摄影博客圈 联合推荐

数码摄影构图

维斯摄影 编著

轻松入门

科学出版社
www.sciencep.com

内 容 简 介

摄影构图是一门奇妙的视觉艺术。优秀的摄影构图，可以使拍摄的画面不再仅仅停留于复制美丽，更能创造出体现拍摄者个性及魅力的独特美感。

本书针对数码摄影的特点，结合作者多年的拍摄实践及心得，从构成要素、造型任务、基本造型元素、拍摄位置、视觉心理、画幅、光线、色彩等方面，对摄影构图的一些基本规律进行了剖析和总结，并精选国内外大量优秀摄影作品加以深入解读，为读者呈现出丰富多彩而又妙趣横生的摄影构图技巧。此外，本书还对人像摄影、风光摄影等领域的构图技巧进行了特别阐述，有利于读者有针对性地快速提升数码摄影的构图水平。

本书内容详尽实用，图片华丽精美，讲解深入浅出，非常适合广大数码摄影爱好者参考学习。

需要本书或技术支持的读者，请与北京清河 6 号信箱（邮编：100085）发行部联系，电话：010-62978181（总机）转发行部、010-82702675（邮购），传真：010-82702698，E-mail: tbd@bhp.com.cn。

图书在版编目（CIP）数据

数码摄影构图轻松入门/维斯摄影编著. —北京：科学出版社，2009

ISBN 978-7-03-024479-6

I. 数... II. 维... III. 数字照相机—摄影构图 IV. TB86

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 063192 号

责任编辑：李小楠 / 责任校对：高雅
责任印刷：凯 达 / 封面设计：深度文化

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京凯达印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 10 月第 1 版
2009 年 10 月第 1 次印刷
印数：1-4 500 册

开本：787mm×960mm 1/16
印张：17.25
字数：394 千字

定价：48.00 元

我们珍视生命中所有那些稍纵即逝的美妙瞬间，希望记忆可以超越时光恒久留存。当我们用数码照相机试图记录下那些点亮岁月、震撼我们身心的影像时，有时却不免会产生这样的遗憾——我们无法如我们所期盼的那样，游刃有余地捕捉到壮丽的山色、恬静的湖光，或是人群熙攘中翩若惊鸿的某个身影……

而这一切或多或少都与摄影构图有着这样或那样的联系。优秀的摄影构图，可以使在众人眼中平凡无奇的画面焕发出夺目的光彩，拍摄者自身的艺术素养、个性及修为也会在这一刻得以充分地体现。

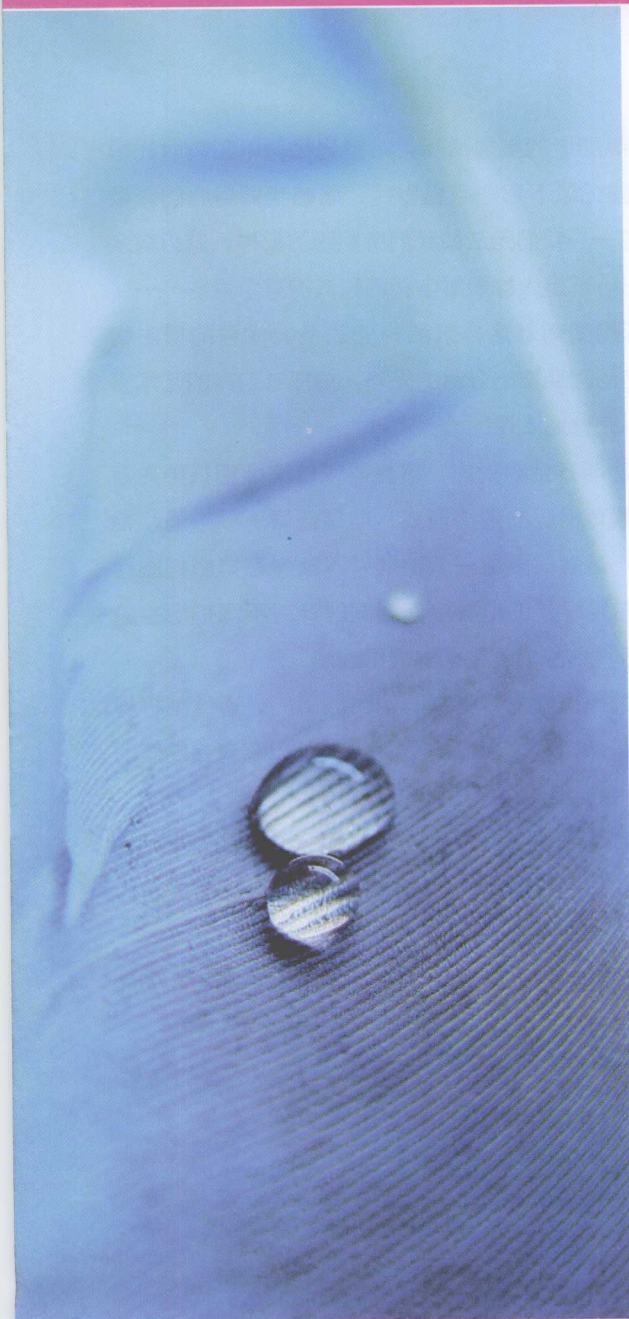
目前，市场上的数码照相机功能齐全，对焦、曝光等较传统照相机更为方便，且对于不同的拍摄题材都设置有相应的拍摄模式。但是任何一款数码照相机都无法预先设置好构图的模式，这就需要每一位拍摄者不断学习摄影构图理论，利用各种机会欣赏和研究有借鉴意义的摄影佳作，同时针对不同拍摄主题进行锲而不舍的拍摄实践，有意培养具备个人风格的摄影理念。

本书的编写正是基于与广大数码摄影爱好者共同研讨的目的，通过剖析摄影画面背后的创作意图，精心提炼值得参考的经验与思路，并加以富有启发性的延伸，最终全面解读数码摄影构图的实用规律及法则。

本书在编写过程中得到了许多人的帮助，在此致以最真挚的感谢：“38度”摄影博客圈圈主长途司机、“狐拍社”摄影博客圈圈主幸运小东西、“摄影爱好者”摄影博客圈圈主网络无忌。

另外，特别感谢资深摄影人茹民牛先生、肖东生先生、武天宇先生以及几位美丽的模特麦静雯、程小宝、L玮宝贝、夹心馒头等对于本书的大力支持！

如果您希望就摄影方面的问题与笔者进行沟通，欢迎登录笔者的博客（<http://byzlbs.blog.sohu.com>），留下您宝贵的意见和建议。

“38度”摄影博客圈

<http://38group.q.sohu.com>

长途司机

<http://endlesstrip.blog.sohu.com>

“狐拍社”摄影博客圈

<http://hupaishe.q.sohu.com>

幸运小东西

<http://lucky00000.blog.sohu.com>

“摄影爱好者”摄影博客圈

<http://syahz.q.sohu.com>

网络有忌

<http://wangluoyouji.blog.sohu.com>

摄影模特麦静雯

<http://pp.sohu.com/user/16535969>

摄影模特L玮宝贝

<http://pp.sohu.com/photoview-284300882-13325609.html>

摄影模特夹心馒头

<http://mantouyaojing.blog.sohu.com>

在本书编写过程中，以下人员参与了模特邀请、摄影师约稿、资料收集整理、照片修饰等方面的工作，在此表示感谢。

雷剑、吴腾飞、雷波、左福、范玉婵、刘志伟、李美、邓冰峰、詹曼雪、黄正、孙美娜、邢海杰、刘小松、陈红艳、徐克沛、吴晴、李洪泽、漠然、李亚洲、佟晓旭、江海艳、董文杰、张来勤、刘星龙、边艳蕊、马俊南、姜玉双、李敏等。

第1章 摄影构图概述

- 2 1.1 摄影构图的定义
- 5 1.2 摄影构图的目的
- 7 1.3 摄影构图的特点
 - 7 1.3.1 镜头性
 - 7 1.3.2 现场性
 - 9 1.3.3 瞬间性
- 11 1.4 影响摄影构图质量的因素
- 13 1.5 摄影构图质量的检验

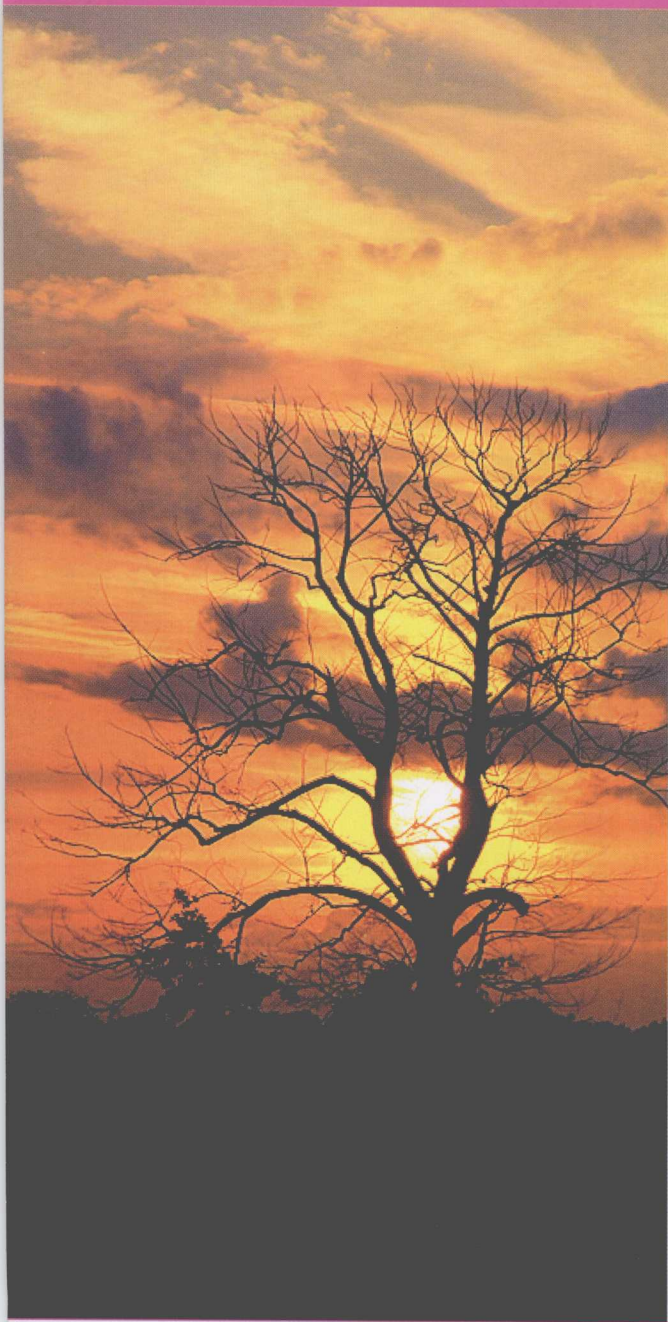
第2章 摄影画面的构成要素

- 16 2.1 主体
 - 16 2.1.1 概念与作用
 - 17 2.1.2 处理方法
- 22 2.2 陪体
 - 22 2.2.1 概念与作用
 - 23 2.2.2 处理方法
- 26 2.3 环境
- 28 2.4 其他
 - 28 2.4.1 前景
 - 31 2.4.2 背景
- 35 2.5 主体、陪体、环境之间的关系

第3章 摄影构图的造型任务

- 38 3.1 立体感
 - 38 3.1.1 利用光影构成关系塑造立体感
 - 40 3.1.2 利用对象的角度塑造立体感
 - 42 3.1.3 利用对象的透视关系塑造立体感
 - 43 3.1.4 塑造立体感时的注意事项
- 44 3.2 空间感
 - 44 3.2.1 空气透视
 - 53 3.2.2 线性透视
- 59 3.3 质感
 - 59 3.3.1 概念
 - 60 3.3.2 表现技巧

第4章 摄影构图的基本造型元素

- 67 4.1 画面中的点
- 67 4.1.1 概念
- 68 4.1.2 应用
- 71 4.2 画面中的线
- 71 4.2.1 概念
- 73 4.2.2 线条与心理
- 78 4.2.3 形成与应用
- 82 4.3 画面中的面
- 87 4.4 影调与基调
- 87 4.4.1 高调
- 88 4.4.2 中间调
- 88 4.4.3 暗调
- 90 4.4.4 硬调
- 91 4.4.5 软调

第5章 拍摄位置与摄影构图

- 94 5.1 拍摄角度
- 94 5.1.1 正面角度
- 97 5.1.2 斜侧面角度
- 100 5.1.3 侧面角度
- 102 5.1.4 反侧面角度
- 103 5.1.5 背面角度
- 105 5.2 拍摄高度
- 105 5.2.1 平视拍摄
- 109 5.2.2 俯角拍摄
- 111 5.2.3 仰角拍摄
- 116 5.3 拍摄距离
- 116 5.3.1 远景拍摄
- 118 5.3.2 全景拍摄
- 120 5.3.3 中景拍摄
- 121 5.3.4 近景拍摄
- 123 5.3.5 特写拍摄
- 124 5.4 拍摄位置的选择

第6章 摄影构图的视觉心理

- 128 6.1 平衡

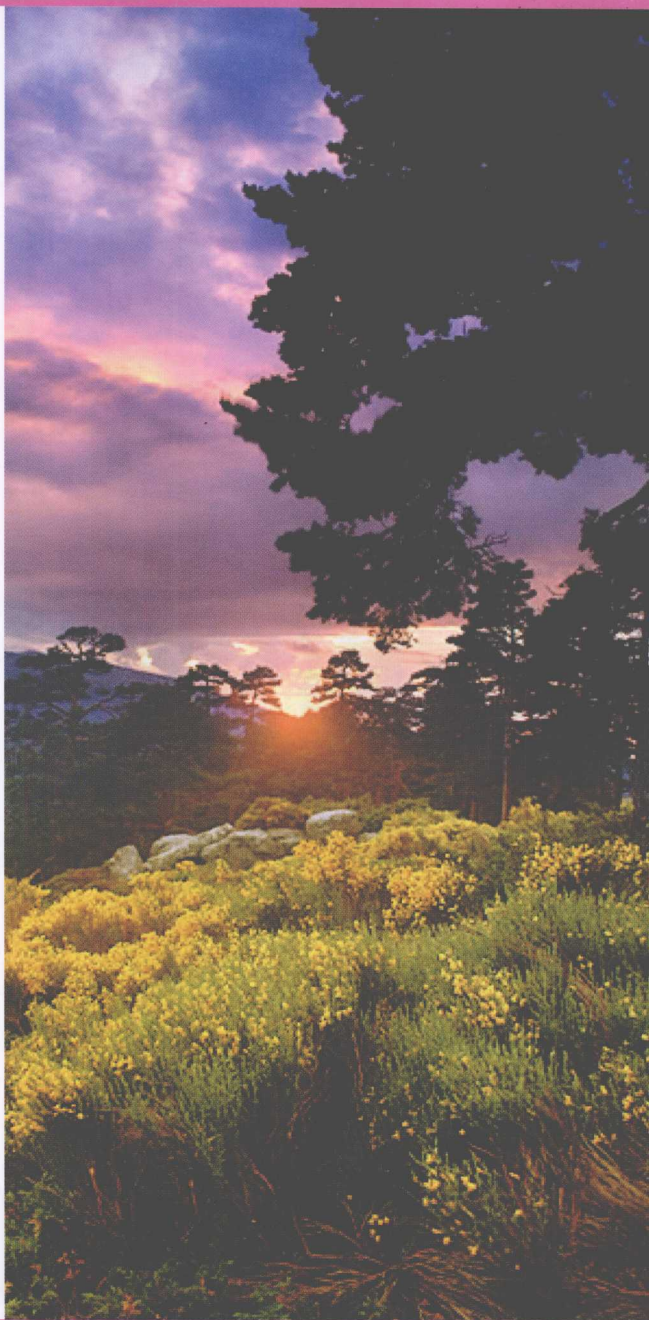
128	6.1.1 对称
129	6.1.2 均衡
133	6.2 变化
133	6.2.1 对比
136	6.2.2 集中与呼应
138	6.2.3 节奏与韵律

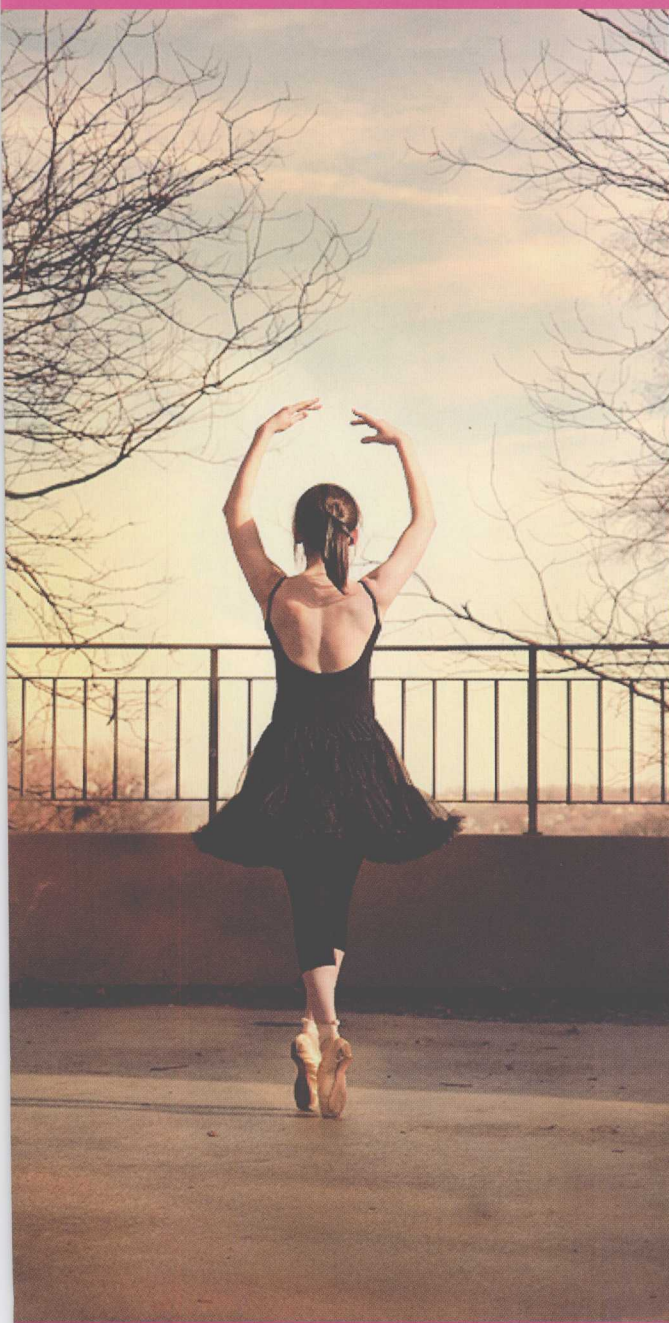
第7章 画幅与摄影构图

142	7.1 画幅的形式
142	7.1.1 横画幅
144	7.1.2 竖画幅
146	7.1.3 方画幅
147	7.2 照相机的机械性对画幅的影响
147	7.2.1 快门
148	7.2.2 光圈
149	7.3 照相机的镜头对画幅的影响
150	7.3.1 广角镜头
151	7.3.2 标准镜头
152	7.3.3 长焦镜头

第8章 光线与摄影构图

156	8.1 光线与摄影构图的关系
156	8.1.1 光线在摄影构图中的作用与意义
157	8.1.2 光线对摄影构图的影响
161	8.2 按照光线的性质划分光线的种类
161	8.2.1 硬光
163	8.2.2 软光
164	8.3 按照光线的方向划分光线的种类
164	8.3.1 顺光
167	8.3.2 前侧光
168	8.3.3 侧光
170	8.3.4 侧逆光
172	8.3.5 逆光
177	8.3.6 顶光
179	8.3.7 底光
181	8.4 按照光源的情况划分光线的种类
181	8.4.1 自然光

- 184 8.4.2 人工光
187 8.4.3 现场光

第9章 色彩与摄影构图

- 193 9.1 色彩的属性
193 9.1.1 色相
193 9.1.2 明度
193 9.1.3 饱和度
193 9.2 色彩的性格
194 9.2.1 红色
194 9.2.2 橙色
195 9.2.3 黄色
195 9.2.4 绿色
196 9.2.5 青色
196 9.2.6 蓝色
197 9.2.7 紫色
197 9.2.8 黑色
198 9.2.9 灰色
198 9.2.10 白色
198 9.3 色彩的搭配组合
198 9.3.1 五彩缤纷
199 9.3.2 淡雅
200 9.3.3 冷调
201 9.3.4 暖调
202 9.3.5 对比
204 9.3.6 和谐
205 9.3.7 单色
206 9.3.8 重调
207 9.3.9 轻调
208 9.4 运用色彩的准则

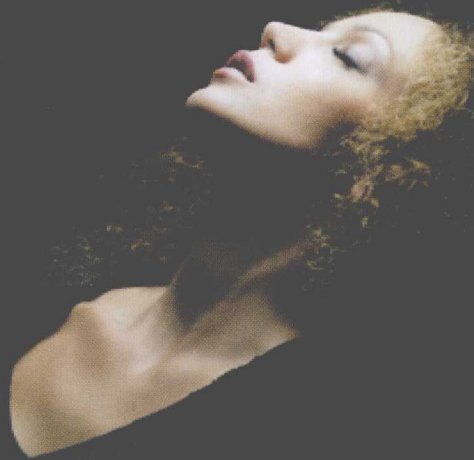
第10章 人像摄影的构图技巧

- 212 10.1 突出人物主体的方法
212 10.1.1 利用人物主体的面积
212 10.1.2 利用人物主体的位置
213 10.1.3 利用人物主体与环境的对比关系
217 10.2 人物轮廓的塑造
218 10.3 逆光人像的处理

- 220 10.4 投影在人像摄影中的应用
- 223 10.5 人像正面前方画面空间的处理
- 224 10.6 人像摄影中对瞬间的把握
- 226 10.7 人像摄影中常用的构图形式
 - 226 10.7.1 向心式构图
 - 226 10.7.2 对角线构图
 - 228 10.7.3 画框式构图
 - 230 10.7.4 L型构图
 - 231 10.7.5 紧凑式构图
 - 232 10.7.6 三角型构图

第11章 风光摄影的构图技巧

- 236 11.1 风光摄影中常用的构图形式
 - 236 11.1.1 水平线构图
 - 238 11.1.2 垂直线构图
 - 239 11.1.3 S型构图
 - 240 11.1.4 放射性构图
 - 241 11.1.5 散点式构图
 - 242 11.1.6 满布式构图
 - 244 11.1.7 封闭式构图与开放式构图
- 245 11.2 不同拍摄题材的构图技巧
 - 245 11.2.1 坏天气条件
 - 248 11.2.2 日出、日落
 - 251 11.2.3 丛林
 - 254 11.2.4 花卉
 - 255 11.2.5 夜景
 - 260 11.2.6 建筑

第1章 摄影构图概述

1.1 摄影构图的定义

摄影是一门独立的艺术。摄影构图作为摄影创作的核心问题，贯穿于其整个过程。

追根溯源，摄影构图是在绘画构图的概念以及方式方法的基础上发展而来的。与此同时，摄影构图还衍生出自身的一些特征。

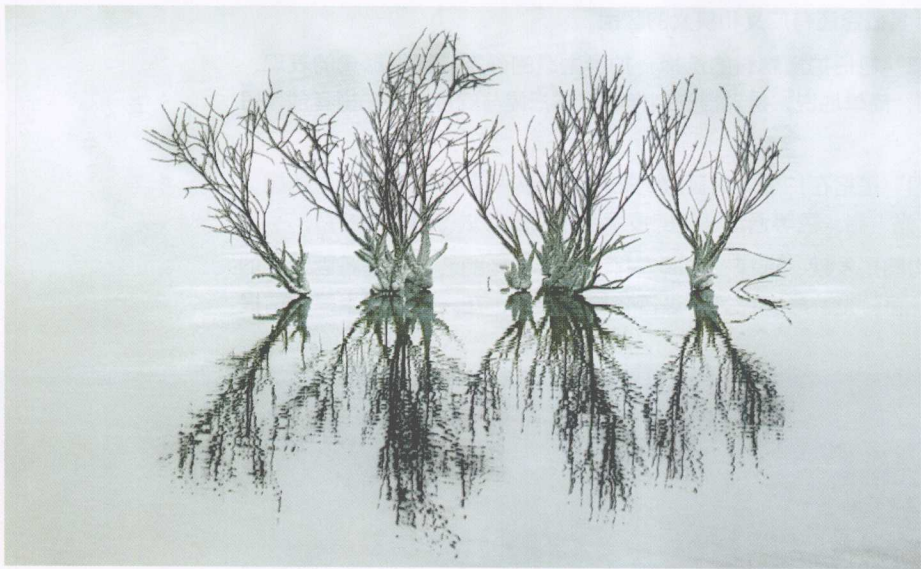
任何一门造型艺术其内容与形式之间都存在着相辅相成的关系，而摄影构图正是通过近乎完美的画面形式，使主题内容得到深刻、纯粹的情感表达。

正确的构图能够通过完美的画面形式表达出深刻的主题内容。在上图中，拍摄者借助仰拍的手法，使画面中的线条向上纵伸，表现出建筑直达云霄的气势，也传达了一种坚毅、积极向上的情绪。

构图是通过对画面中形体、色调等因素的控制来突出其所要表达的主题的。左图为黄昏时分逆光拍摄的作品。落日形成的橙黄暖色调与逆光形成的剪影效果，增强了画面中神秘、浪漫的氛围。这种含蓄的美感给人留下了想象与思考的空间。

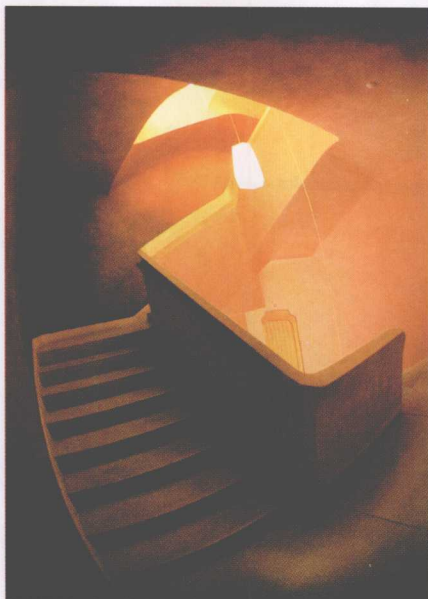
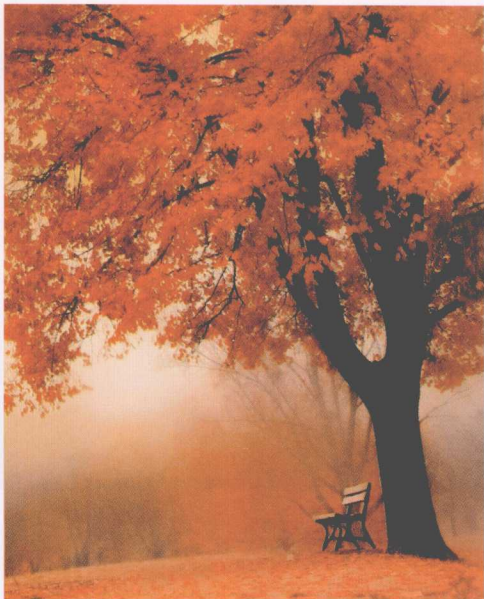

“对称”是一种常见的构图手法。这种手法可以增强画面的平衡感和稳定感。在左图中，柔和的光线与淡雅的整体色调深化了画面中安逸、恬静的意境。

“构图”一词来自拉丁语。由于文化方面存在的差异，东、西方对“构图”一词的理解也有所不同。

东方对“构图”的理解是布局、章法、位置，是一种平面思维。

西方对“构图”的理解是构成、结构、联系，是一种立体思维。

这两幅图分别代表了东方和西方在构图理解上的差异。左图采用的是典型的东方构图法，重视画面的平面布局，强调景物的意蕴；右图则采用了西方构图法，强调空间上的联系与纵深。

具体到摄影构图，其概念还有广义和狭义的区别。

广义的“摄影构图”包括拍摄题材的选择、拍摄主题的确立、画面形式的表现、造型技巧的运用等方面，简单地说，是对摄影创作的整体把握与安排，是拍摄者创作思想的实现。

狭义的“摄影构图”是指在拍摄中对画面的布局、结构和效果等的安排与把握，也就是将点、线、面、光、影、色等通过一定的技术手段及技巧进行有机的结合。

总的来说，摄影构图是发现、选择、布局安排、组织结构的艺术，是将画面中的视觉符号（如点、线、面、光、影、色等）进行有机的结合，在深化表现主题的前提下形成视觉上的美感。

在上图中，拍摄者通过对拍摄角度的选择，使画面主体与其水中的映像完美结合，在视觉上形成一种奇特的美感。同时，拍摄者还利用前景栏杆及其投影的线条指向，引导观者将视线移向画面主体，并采用冷暖对比的手法使画面的色调更加鲜明。

1.2 摄影构图的目的

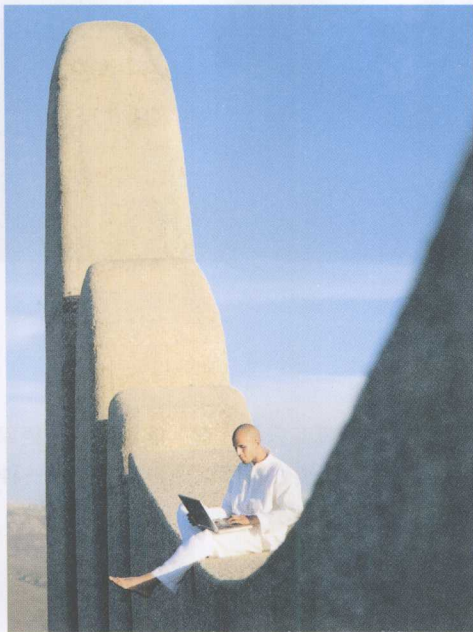
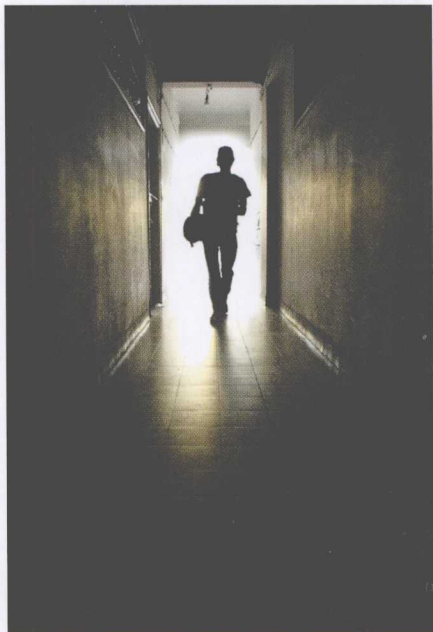
摄影构图是为了使摄影作品达到形式和内容上的和谐、统一。

- 对拍摄主体进行全方位的造型。

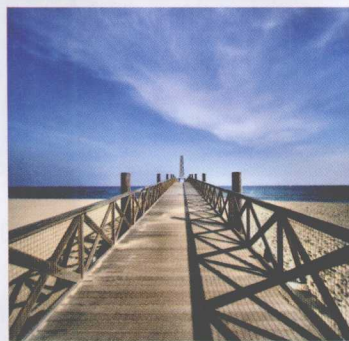
在这两幅图中，拍摄者着重于对拍摄主体身体局部的表现，根据背景环境为拍摄主体精心设计了动作。

- 将观者的视线引向所要表达的拍摄主体。利用拍摄主体表现作品的内容，传达拍摄者的思想。

在这两幅图中，拍摄者巧妙地利用空间明暗以及体积大小的对比，将观者的视线引向所要表达的拍摄主体。在左图中，通道尽头的光线汇聚成一个天然的焦点，人物主体的剪影在焦点中得到强化；右图中的人物主体只是在进行一个平常的动作，周围巨大的景物与其形成了鲜明的对比。

- 通过一切造型手段，对形成画面的各种因素进行安排与控制，以形成画面的形式美感。

这四幅图的共性是抓住了各种因素间的偶然性。很多时候，这种偶然性可以通过不同的造型手段营造出来，这就需要拍摄者具备捕捉和创造的能力。

在构图中寻求画面的形式美感其实只是过程，能够更好、更深刻地表达主题思想才是构图的最终目的。此外，摄影创作存在着多种可能性，所以摄影构图也是一种无法之法。为了更好地表达主题思想，可以打破任何所谓的构图规律和法则。

1.3 摄影构图的特点

1.3.1 镜头性

摄影镜头能够毫发毕鉴地再现客观对象。只要是摄影镜头捕捉到的事物，都能成为画面的构成元素。因此，拍摄者在拍摄时要对进入到画面中的影像进行主观的选择与控制。此外，不论是拍摄有趣的鱼眼效果，还是呈现奇妙的微观世界，摄影镜头的存在使这一切都变为了可能。

广角镜头和微距镜头能够为观者展现出独特的观察视角，使摄影画面的趣味性大大增强。

1.3.2 现场性

摄影构图是在拍摄现场对客观对象进行构图创作的一种艺术行为。拍摄现场的客观对象不可能根据拍摄者的意愿而发生理想化的改变，这就需要拍摄者根据现场的实际情况对客观对象进行选择、安排和组织。这虽然使摄影构图受到一定的局限，但是也体现了摄影构图的基本特性——现场性。

可以说，摄影构图在某种程度上是寻找与等待的艺术。等待一个好的拍摄时机，或寻找一个好的拍摄角度，是拍摄者需要具备的前瞻意识。此外，拍摄者还需主动迎合拍摄对象。

