

排兵布阵!

摄影构图实战兵法

Photographic composition

倪楠等/编著

“摄友兵法”丛书

倪楠等编著

排兵布阵！

——摄影构图实战兵法

 华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

排兵布阵!——摄影构图实战兵法 / 倪楠 等编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2009年8月

ISBN 978-7-5609-5490-5

I. 排… II. 倪… III. 摄影构图 IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第104550号

排兵布阵!——摄影构图实战兵法

倪楠 等 编著

项目策划: 北京三人行工作室

策划编辑: 杨志锋

责任编辑: 杜月朋

封面设计: 北京圣视嘉影图文设计工作室

责任监印: 熊庆玉

责任校对: 朱霞

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

地 址: 武昌喻家山

邮政编码: 430074

电 话: 027-87556096 010-64155588-8005 010-64155588-8006

网 址: <http://www.hustp.com>

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 200 000

版 次: 2009年8月第1版

印 次: 2009年8月第1次印刷

定 价: 39.80元

ISBN 978-7-5609-5490-5 / J·144

(本书若有印装质量问题, 请向出版社发行部调换)

目 录

CONTENTS

构图是照片的骨架 \ P1

- 简单的最好 \ P2
- 善于发现的眼睛 \ P6
- 如何锻炼构图 \ P8
- 构图的心理因素 \ P10

构图的基础 \ P12

- 构图对画面的影响 \ P14
- 空间的意义 \ P16
- 线条对画面的影响 \ P18

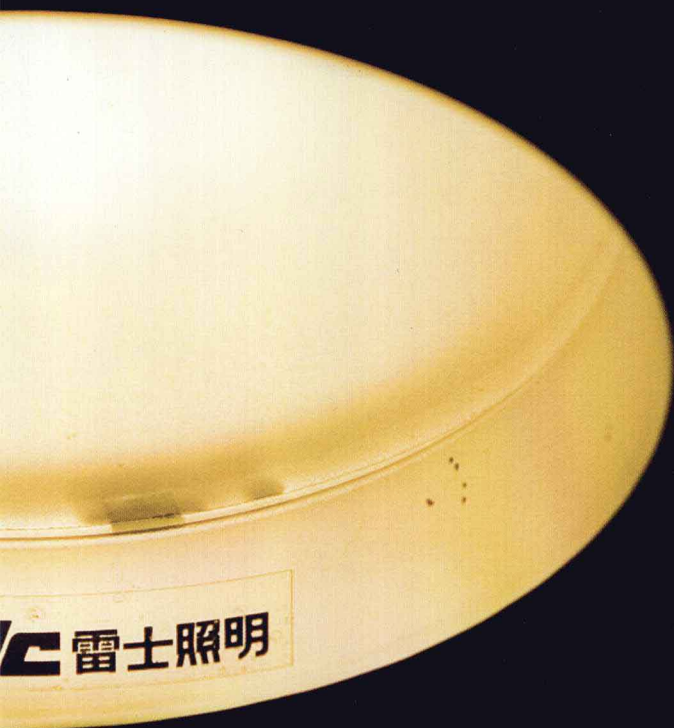
横和竖 \ P20

- 竖幅照片 \ P22
- 横幅和竖幅的选择 \ P23
- 人像照的选择 \ P32

主体的重要性 \ P36

- 鲜明的感觉 \ P39
- 主体和背景 \ 40
- 如何突出主体 \ P43
- 摄影主体的不同位置 \ 45

基本构图元素 \ P46

构图元素 \ P48
线条 \ P50
形状 \ P56
轮廓 \ P58
质感 \ P60
图案 \ P62

色彩与构图 \ P64

色彩体系 \ P66
和谐的色彩 \ P74

分割画面 \ P81

黄金分割 \ P82
三分法则 \ P84
对等的画面 \ 90
重复的造型 \ 92
画中画 \ P95
对角线 \ P96
透视构图 \ P98

光影构图 \ P100

受控于光线的画面 \ P102

构图练习 \ P114

关注色彩 \ P116
角度 \ P119
透视和畸变 \ P120
重复排列 \ P121
光影 \ P122

修复构图 \ P124

风景照构图的修复 \ P126
人像构图调整 \ P130
花卉构图调整 \ P132

自由构图 \ P134

后记 \ P143

□ 构图是 照片的骨架

对于好的作品而言，完美的构图、最佳的色彩、巧妙的用光，独特的创意都是必不可少的。但无论如何，都要将构图放在第一位考虑，因为没有好的构图，照片就等于被抽去了骨骼，怎么也不会有好的结果。

>> 简单的最好

2

简单的图像往往能带来无穷的视觉感受，这是由视觉思维决定的。一个画面中只有极少的构成元素。能够清晰表达构图想法的内容越少，留给观看者的想象空间就越大。

想象力是最不受限制的，即使面对同一个画面，不同的观看者都会从中体会到不同的感受。给别人留出想象的空间，自然就较能容易引起关注，引起共鸣。这是拍出好照片的一个简易途径。

摄影构图从根本上讲是在做减法。从眼前的景色中取出最让你心动的“一块”，使画面的简洁起来，这样最能凸显减法的效果。

上图，草原上较少有大片的树林，但偶尔会有孤孤单单的几棵树零星散落在低矮的草丘上，衬着背景中的蓝天白云，简单勾出草原的风貌。这就是构图的点睛之笔了。

从画面上看，这张照片的构图非常简单，简单到几乎只有被一根线牵引着飞行在天空中的风筝，但如此简单的画面也能提供丰富的想象空间。

>>> 保持画面简洁

对摄影者而言，减少画面中会导致观看者注意力分散构成元素，是一开始就要意识到的。保持画面的简洁，可以确保拍摄者在画面中设定的拍摄主体自然成为视觉焦点。相对简单的画面层次并不会减少画面的可观赏性，照片的好坏也并不是由照片的复杂程度决定，所以，用最简单的方法获得你想要的结果是最好的选择。

下中图中，晚霞天空、路灯杆、灯光组成了画面，展示着暮色中的宁静高远；右下图中透过云层射下的光线、湖面漾起的水波和远处伸入湖中的长堤构成了画面，空旷的视野包容着丰富的层次感；右图看起来最简单，坐在轮椅上的举着相机的人，醒目的蓝色和属于体育馆的橘黄塑胶跑道在颜色上的对比为画面增加了视觉冲击力。

>>> 简化画面的方法

拉近或者推远都可以使画面简单化，但要根据构图需要，而不是为了简单而省略。改变角度，也可以让画面构成元素的视觉效果发生改变，从而达到简单化的目的。

推远画面，某些原本在画面中占据一定空间的物体因为距离的原因缩小了，从而失去了影响画面观感的可能，这也是简化画面的一种方法。

下页左上图是从远处拍摄的画面，所用焦距以及拍摄距离正确的显示着所拍建筑物，但也不可避免地出现了一些干扰画面的元素。下页右上图是在距离建筑物较近时拍摄的画面，基本上只保留了拍摄主体，简化了画面构成。本页右图是在距建筑物

极近的距离上拍摄的，仰起的广角镜头产生了畸变，画面被拍摄主体完全占据，但并不影响拍摄主体的表现力。适当的畸变会产生更强烈的压迫感，带来更好的视觉冲击力。

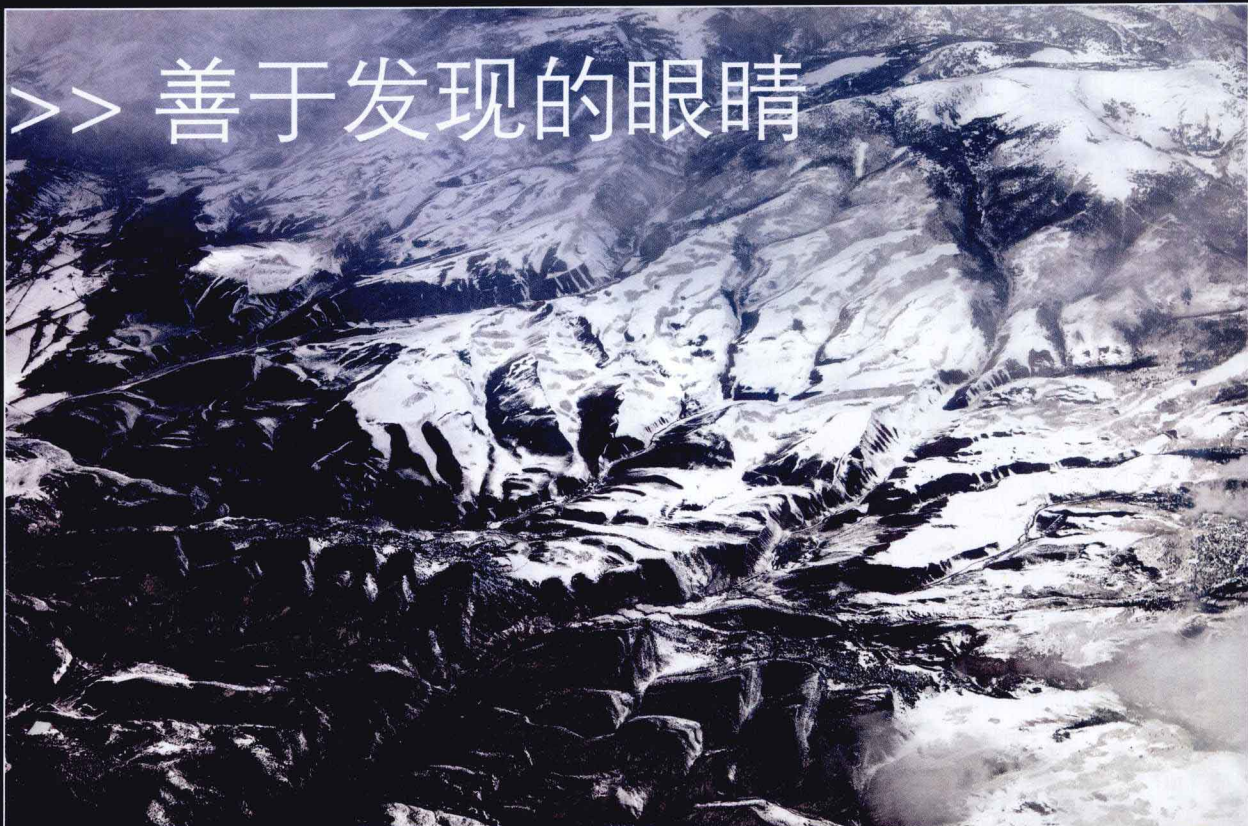

除了调整镜头焦距或者更改拍摄距离来简化照片构图的方法外，我们还可以利用大光圈虚化背景的办法来达到简化画面构成元素的目的。

在合适的距离上利用大光圈的成像特性，的确可以把背景中杂乱的部分虚化掉。

>> 善于发现的眼睛

6

此图是在旅行时住所外面看到的，一个完整的石头被挖出四方形的孔，盛上了清水，洒满了黄色和红色的玫瑰花瓣，沾水的花瓣依然有着新鲜的粉润。

要善于从四周看似平常的视野中找到风景。这并不需要经过特殊的训练，只要你付出耐心和注意力，就能随时找到值得拍摄的画面。

数码相机的普及对于构图练习和照片拍摄有着极大助益，可以查看拍摄结果可以迅速帮助拍摄者找到当前构图的不足之处，从而能够立刻加以改进。

平时我们不太可能有机会从飞行在空中的客机上俯拍的落基山脉，所以，一旦有这样的角度，我们应该抓住时机，拍摄一幅出人意料的画面。

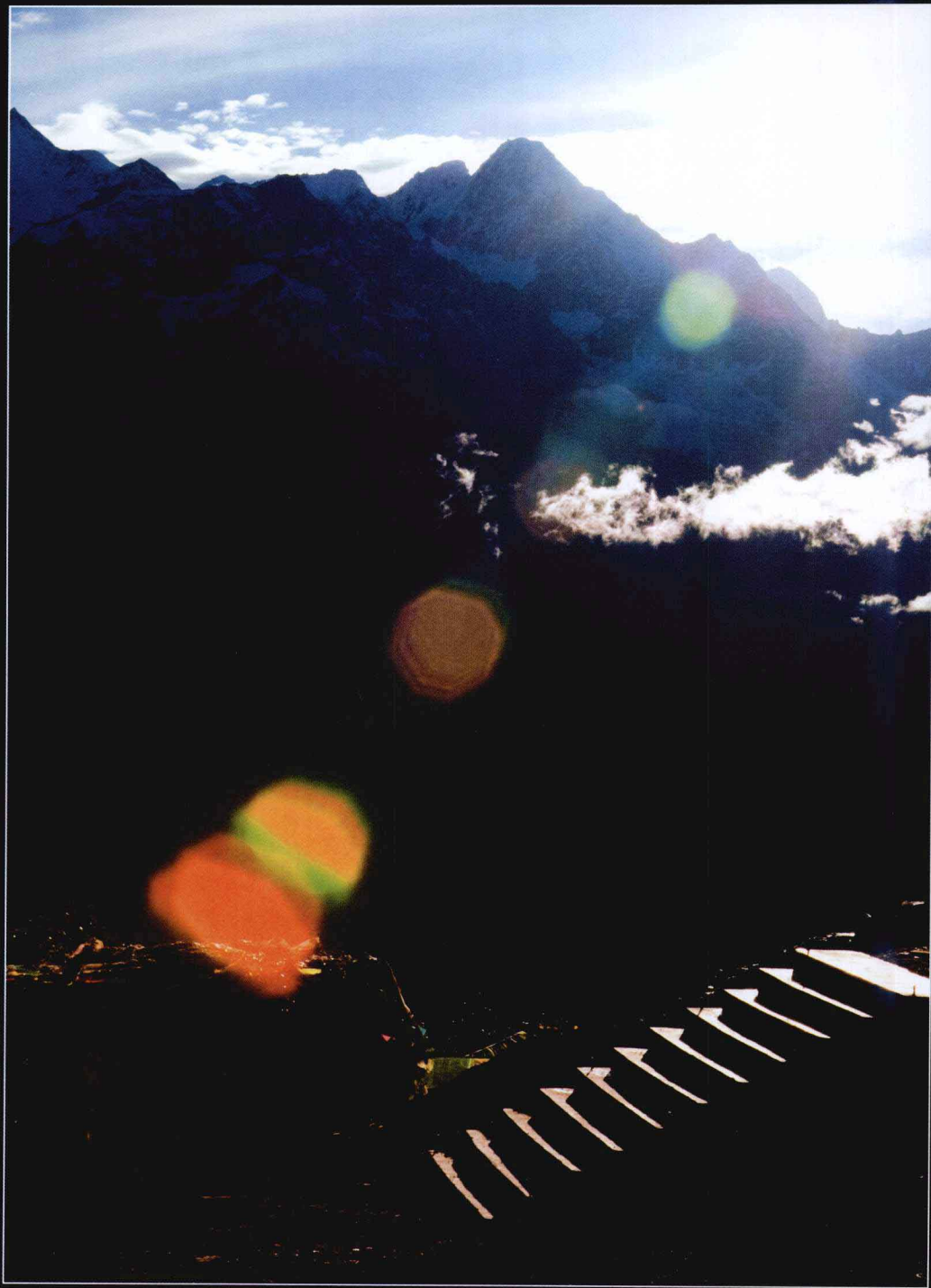
生活中有很多影像值得记录，一旦错过，可能就再也没有机会重新拍摄。所以，将数码相机带在身边，记下生命中每一个有趣的画面，会让你的生命变得更丰富多彩。

而且，不断地练习，不断地尝试拍摄不同的景物，对于构图而言是有很大大益处的。将不同的环境、不同的光线、不同的色彩组合，都考虑在构图需要关注的范围内，自然就能提高以后面对复杂环境时的应对能力。

构图时，不要因为画面简单就放弃严谨的构图思考，也不要因为拍摄环境复杂就心中慌乱，要相信自

己的眼睛，能够从当前的环境中找到最适合拍摄的画面。

上图是在飞来寺拍摄的画面。^①夕阳让天空中的云雾变得通透，也照亮了阶梯。远景雪峰的细节都已经隐没在阴影中，这并不是拍摄的好时机，但习惯把相机带在手边的我还是抓住这难得的光线拍下了这幅画面。

>> 如何锻炼构图

构图训练是需要长时间坚持的行为，我们谁都不知道下一次拍摄会遇到什么样的场景，是否能够抓住机会拍到想要的画面。拍摄能够成功，除了取决于你是否发现拍摄机会的眼睛外，还取决于构图是否能够满足想要借画面表达的意图。

留心每时每刻发生在你身边的一切，即使你不打算拍摄，也可以在脑海中虚拟出一个取景框，在眼前的景物中截取需要的画面范围（右下图）。

另外，眼前的画面哪个地方打动了你，自己又想拍出什么样的感觉，这些都需要勤加思考。这种思索的时间久了，自然就会养成良好的构图意识。上图中，小家伙觉得自己的小车有点问题，停下来仔细查看，皱起的眉头显出了心中的不解。

这个年纪的孩子很难对自行车的构造不会有什么了解，这样查看基本上看不出什么问题来。但这种行为让我觉得很有意思，所以我要拍下他这时的神情，留下这刻他专注的眼神。

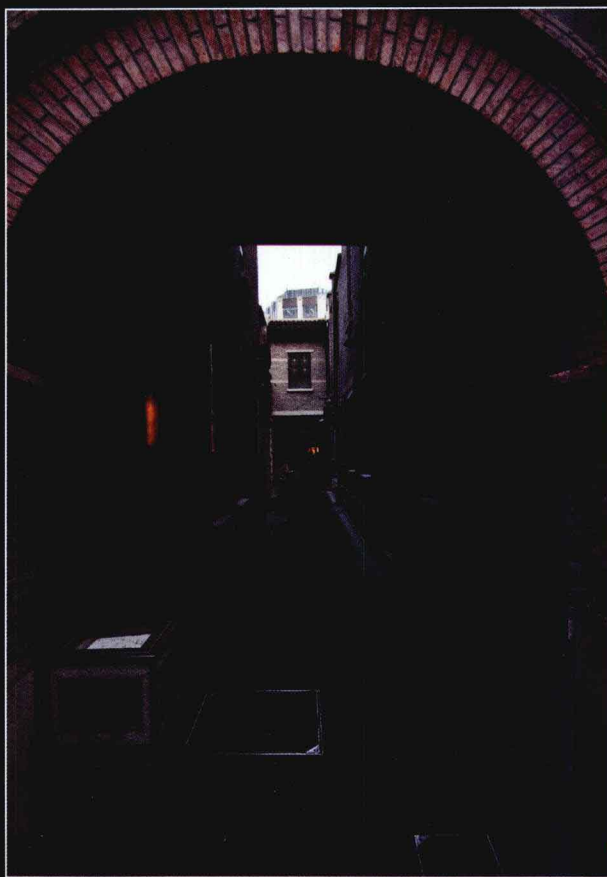

尝试各种拍摄角度，拍摄不同的画面，丰富自己的构图经验，是唯一正确的锻炼构图方法。

不同的角度拍摄同样的对象（包括人、动物、风景、静物等），透过画面传递的感觉是有所不同的，哪一种才是最适合拍摄当前主题的构图方式，因人因地而会有不同。但每次多用几种不同的构图方式拍摄同一个画面，还是能够总结出一定的构图规律，从而提高以后拍摄时构图效率。

局部、倾斜构图是非常规构图（下图），透视和正面拍摄是经常会用到的构图形式（右下图）。

>> 构图的心理因素

暖色和冷色、不同的人 and 景物、构图元素的宽松和紧密、还有心理因素都会影响构图的选择。

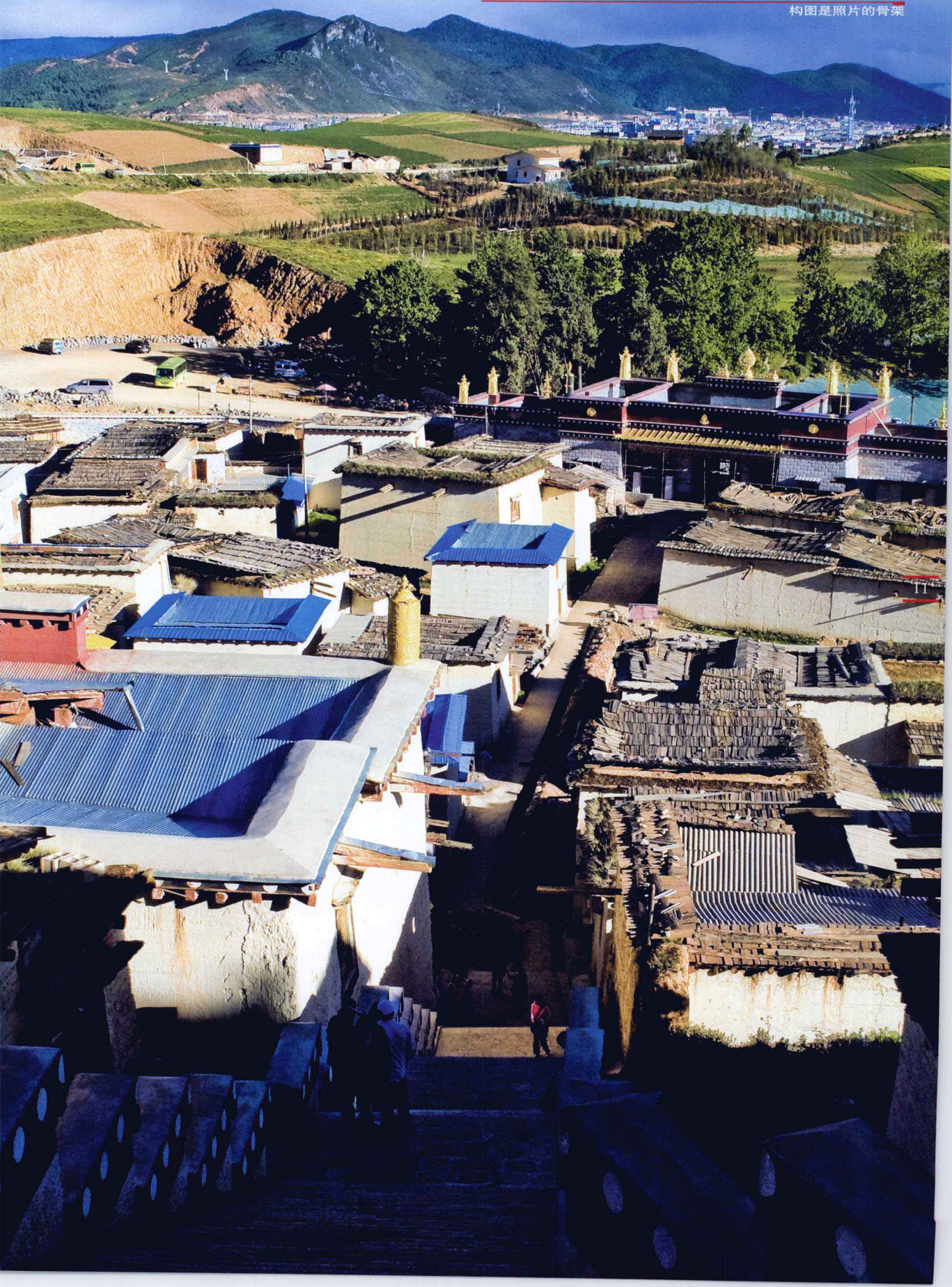
和充足的阳光让画面充满了生活的气息，有着温馨的氛围。中图中运动员前冲姿势透出一股奋进劲头。

构图是个思维的过程。从自然存在的事物中找出秩序感，并把大量散乱的元素组织成有序且具有美感、质感或者包容感情的画面。美感、质感和情感都是心理因素在眼前事物上的折射，满足自己对心理需求的渴望，必然要在画面中提供传递美感、质感或者情感的组成元素。线条、色彩、图案、光线、纹理等构图元素都能提供满足心理因素的可能，所以，构图的关键，还是在于正确地选择最适合的构图元素。

下图，波光粼粼的湖边，树干和长椅上坐着的人都成了夕阳中得剪影，透过这样的画面，我们可以感受到画面中透出的静寂和淡淡的忧伤。

右图是俯拍的画面，石头筑成的阶梯引导着视线向远方延伸，鲜艳的色彩

构图的基础

在云南的盘山路上，偶然见到了如仙境一样的山谷，忍不住下车拍了几张照片。

纯净的色彩，没错，最先打动我的就是我眼睛里看到的这浓郁而又“单纯”的色彩，让你无法抑制的心旷神怡。这就是色彩感染力。

在城市里，我们很难见到如此干净的颜色，汽车的尾气、生活的废气、近千万人呼吸的空气让我们周围空中布满了灰尘和粉末，天空难以透亮，而色彩也难以纯正。以至于在偶尔一次的荒郊野外仰视星空时，我们会被漫天闪烁的繁星所震撼，也会被荒野中生机勃勃的绿色所打动。