

光合摄影/编 著

达人
摄影
新玩法

数码摄影 轻松构图

掌握经典构图理念全面运用构图技巧

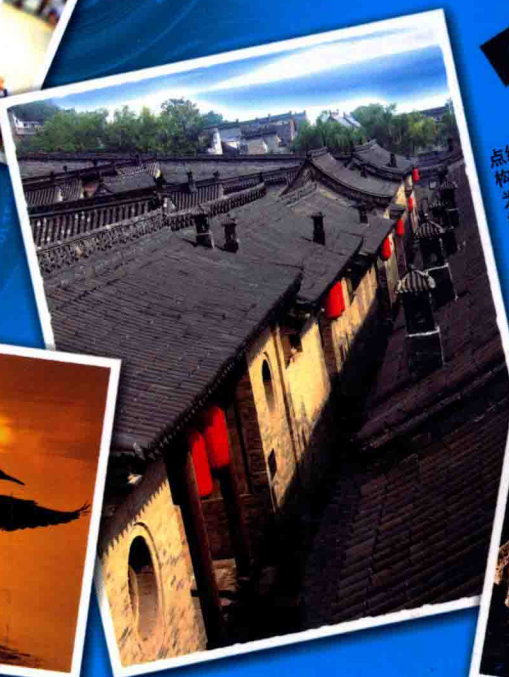
△构图中的视觉要素

△构图让画面表现力更强

△实例应用构图

△构图的基本法则

点线面构成画面
构图节奏的变化
为画面留下想象空间
构图带来强烈透视感
构图带来丰富质感
构图处理主体与陪体
高调构图与低调构图
创造性思维构图
构图为画面增加立体感

ARTTIME
时代出版

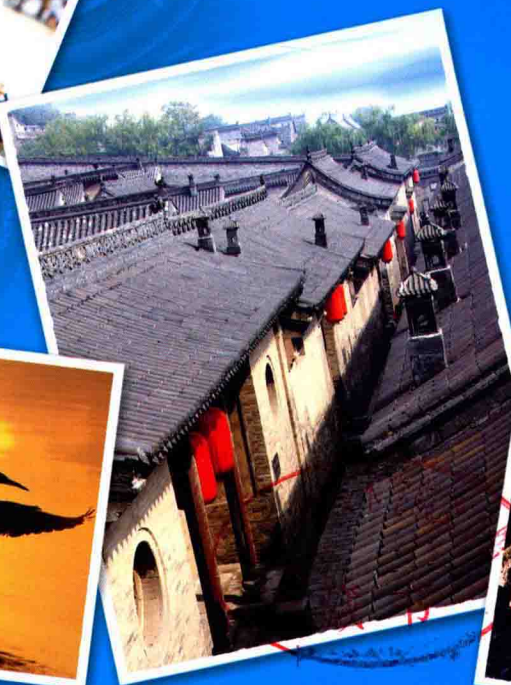
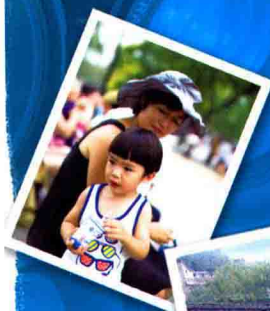
时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

达人
摄影
新玩法

数码摄影 轻松构图

SHUMA SHEYING QINGSONG GOUTU

光合摄影/编 著

APCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影轻松构图/光合摄影编著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-5337-5099-2

I. ①数… II. ①光… III. ①数字照相机-摄影构图 IV. ①TB86②J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 067379 号

数码摄影轻松构图

光合摄影 编著

出版人: 黄和平 选题策划: 王 勇 责任编辑: 王 勇
责任校对: 盛 东 责任印制: 李伦洲 封面设计: 数码创意
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)3533330
印 制: 合肥华云印务有限责任公司 电话: (0551)3418899
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 880×1230 1/32 印张: 7 字数: 200 千
版次: 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-5099-2

定价: 29.00 元

版权所有, 侵权必究

前言

Preface

如今，摄影领域正处于由传统胶片向数码转型的时代，数码科技使我们获得更多拍摄上的便利，以往复杂艰深的摄影技术，现在都变得更加简单、容易实现了。但数码科技在拍摄上同样也带给我们许多不利的因素，造成许多人特别是摄影初学者养成拿起相机就拍，完全不考虑画面构图或是过分依赖后期处理的习惯。实际上，正是因为数码的便利，我们才更加应该熟练掌握各项摄影技术，尤其是对于构图技巧的把握。除去摄影作品中的技术成分，构图常常是决定一幅摄影作品好坏的重要标准，而具有创意的构图形式则更是使画面富有感染力与创造性的决定性因素。

本书就摄影构图这方面的内容进行了具有针对性的、分章节式的详细论述，既涉及了构图理论方面的知识，又以配图文的形式系统地讲解了实际拍摄中的运用方法及可能出现的问题与解决方案，可以说得上是内容具体丰富，形式多种多样。希望能通过这些具有针对性的文字与图像，使读者更加深入地体会到构图对于摄影的重要性，帮助广大摄影爱好者提高自身的审美意识，用更加完善的构图形式拍摄出更多出色的摄影作品。

目录

Contents

第1章 为什么学习摄影构图

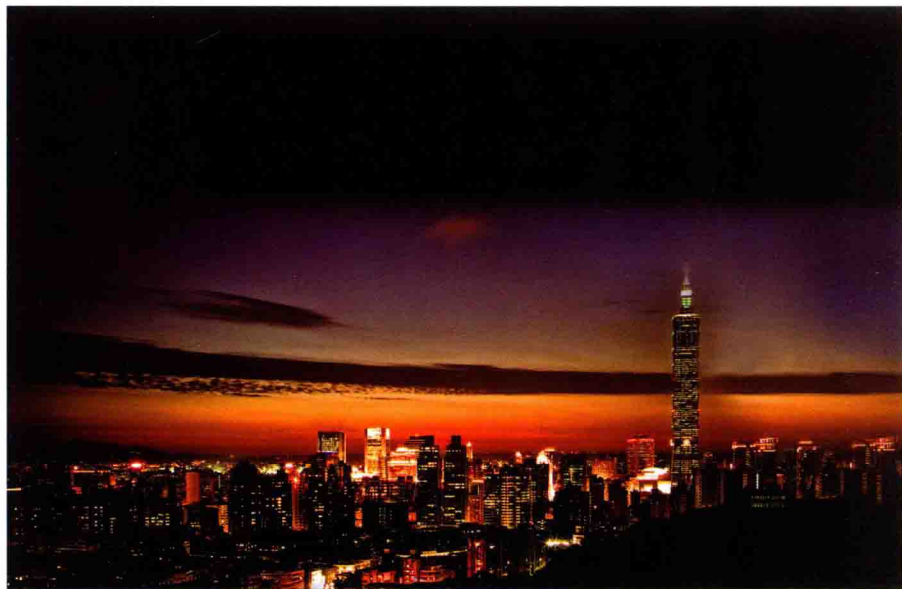
1.1 摄影的艺术特征	2
1.2 什么是摄影构图	3
1.3 摄影画面的本质	3
1.4 摄影构图的目的	5

第2章 摄影构图中的视觉要素

2.1 线条	8
2.1.1 画面中线条的分类	8
2.1.2 线条的情感表现方式	9
2.1.3 创意地运用线条	14
2.2 形状	15
2.3 质感	17
2.4 色彩	19
2.4.1 色彩三要素	19
2.4.2 色彩的对比	19
2.4.3 色彩的协调	22
2.4.4 色彩的感情与象征	23
2.5 光线	27
2.5.1 光与构图	27
2.5.2 硬光的运用	28
2.5.3 软光的运用	31
2.5.4 室内自然光的运用	32
2.5.5 人工光的运用	35
2.6 影调	38
2.6.1 高调	39

2.6.2 低调	40
2.6.3 中间调	41
2.7 留白	41
2.8 节奏	43
2.8.1 重复中的节奏	44
2.8.2 交替中的节奏	44
2.8.3 渐变中的节奏	45
2.8.4 辐射中的节奏	46

第3章 让画面表现力更强

3.1 如何突出被摄物体的立体感	48
3.1.1 利用拍摄角度展现画面立体感	48
3.1.2 利用光线展现画面的立体感	50
3.1.3 利用镜头焦距展现画面立体感	51
3.2 如何表现空间透视感	52
3.2.1 运用线性透视表现空间感	52
3.2.2 运用几何透视表现空间感	54
3.2.3 运用影调透视表现空间感	56
3.2.4 运用色彩透视表现空间感	58

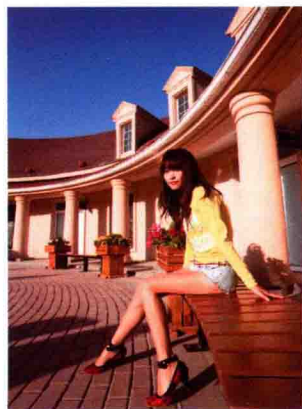

3.3 如何表现物体的表面质感	58
3.3.1 如何表现粗糙质感的物体	59
3.3.2 如何表现光滑质感的物体	60
3.3.3 如何表现透明质感的物体	61
3.3.4 如何表现镜面质感的物体	61
3.4 如何处理画面中主体与陪体的关系	63
3.4.1 突出画面上的主体	63
3.4.2 陪体的处理方法	65
3.4.3 使画面简洁	66
3.4.4 平衡画面	68

第4章 摄影构图的十大基本法则

4.1 黄金分割法	70
4.2 三分法	72
4.3 十字构图法	74
4.4 对角线构图法	76
4.5 对称式构图法	78
4.6 三角形构图法	81
4.6.1 正三角形	81
4.6.2 倒三角形	82
4.6.3 斜三角形与直角三角形	84
4.7 框架式构图法	86
4.8 向心式构图法	88
4.9 "S"形构图法	89
4.10 圆形构图法	91

第5章 人像摄影构图方法与实例

5.1 人像摄影构图的基本要求	94
5.1.1 利用画幅方向突出主体人物	94
5.1.2 平衡画面	95
5.2 人像的拍摄角度	97
5.2.1 高角度俯视拍摄	97
5.2.2 低角度仰视拍摄	98
5.2.3 平角度拍摄	100

5.3 展现人物的不同面貌 101

- 5.3.1 正面 101
- 5.3.2 二分之三角度 103
- 5.3.3 侧面 105
- 5.3.4 背面 108

5.4 人像摄影的景别 109

- 5.4.1 全景 109
- 5.4.2 中景 111
- 5.4.3 中近景 114
- 5.4.4 近景 117
- 5.4.5 特写 120

5.5 人像摄影构图中对比手法的运用 ... 124

- 5.5.1 色彩对比 125
- 5.5.2 影调对比 126
- 5.5.3 大小对比 127
- 5.5.4 动静对比 129

5.6 人像摄影中的倾斜式构图 130

5.7 拍摄儿童活泼的姿态 131

- 5.7.1 利用道具捕捉儿童生动的表情 131
- 5.7.2 利用竖幅构图捕捉儿童动态 133

第6章 风光摄影构图方法与实例

6.1 找到明确的拍摄主体 136

6.2 运用不同的视角中心拍摄 137

6.3 取景三要素 138

- 6.3.1 拍摄距离 138
- 6.3.2 拍摄高度 140
- 6.3.3 拍摄方向 141

6.4 合理利用前景进行构图拍摄 143

6.5 拍摄日出日落 144

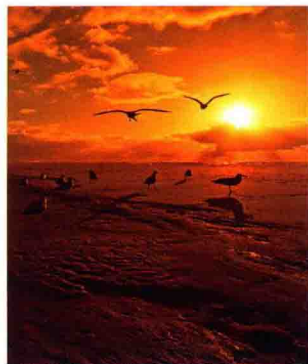
- 6.5.1 利用不同焦距段拍摄 144
- 6.5.2 利用横竖画幅拍摄 145
- 6.5.3 利用不同的水平线位置表现画面 146
- 6.5.4 利用放射式构图法表现 149
- 6.5.5 利用画面光影表现不同主题 150

6.6 拍摄山脉	151
6.6.1 利用三分构图法使画面平衡	152
6.6.2 利用高角度拍摄山脉	153
6.6.3 利用明暗对比表现山脉	154
6.7 拍摄溪流与瀑布	155
6.7.1 利用不同景别表现溪流不同面貌	155
6.7.2 利用不同快门速度表现水流的方向和力度	157
6.7.3 利用对角线构图展现水流	161
6.7.4 利用竖幅低角度构图表现瀑布的磅礴气势	161
6.8 拍摄海景	162
6.8.1 利用水平线构图表现海面景色	162
6.8.2 利用对比法展现大海的宽广独特	162
6.8.3 利用海岸线的曲线来安排取景	164
6.8.4 利用前景来延伸空间	165
6.8.5 利用太阳来增加气氛	167
6.8.6 利用海浪表现大海的动态	168
6.9 拍摄雪景	170
6.9.1 利用不同焦距段拍摄	170
6.9.2 利用雪地形成的曲线表现	172
6.9.3 利用雪的质感来表现画面	172
6.10 拍摄城市风光	174
6.10.1 利用高角度拍摄城市全貌	175
6.10.2 利用对称式构图法拍摄	176
6.10.3 利用横竖构图表现城市建筑	176
6.10.4 利用对角线构图表现桥梁	178
6.10.5 利用夜晚的灯光表现城市活力	180
6.11 拍摄微观世界	181
6.11.1 利用背景虚化突显花卉	181
6.11.2 利用中央构图法表现花卉	183
6.11.3 利用简单背景搭配拍摄昆虫	184
6.11.4 利用明暗虚实与色彩对比拍摄昆虫	185
6.12 拍摄鸟类	186

第7章 静物摄影构图方法与实例

7.1 静物摄影构图的基本原则	190
7.1.1 和谐统一	190
7.1.2 多样均衡	192
7.1.3 节奏呼应	198
7.2 静物摄影与广告摄影	198
7.3 三分法构图在静物摄影中的运用 ...	199

- 7.4 对角线构图在静物摄影中的运用 ... 200
- 7.5 三角形构图在静物摄影中的运用 ... 201
- 7.6 明暗式构图在静物摄影中的运用 ... 203
- 7.7 散点式构图在静物摄影中的运用 ... 205
- 7.8 曲线式构图在静物摄影中的运用 ... 206

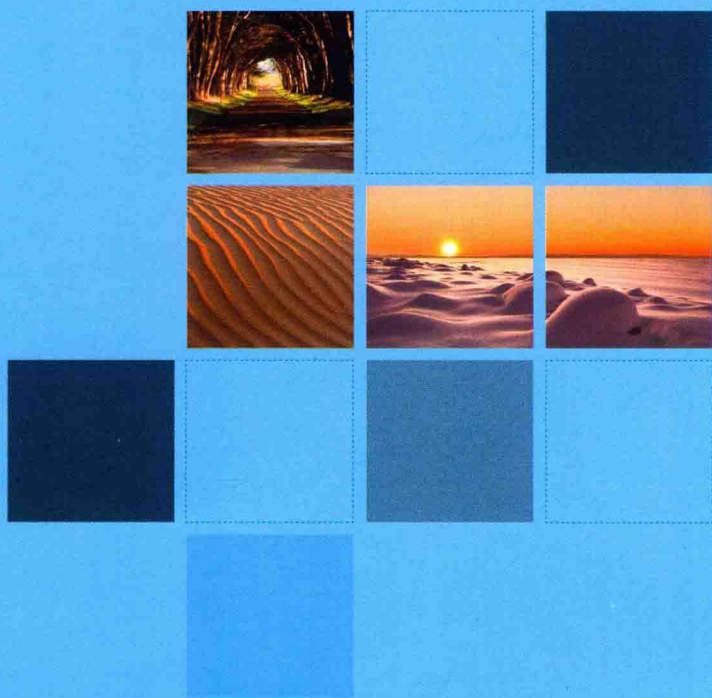
第8章 用创造性的思维构图

- 8.1 非常规式构图 208
 - 8.1.1 镜头运用上的非常规式构图 208
 - 8.1.2 视角上的非常规式构图 209
 - 8.1.3 取景上的非常规式构图 210
 - 8.1.4 失真效果的非常规式构图 211

01 Part

为什么学习摄影构图

1.1

摄影的艺术特征

摄影是一门科学技术和艺术相结合的现代造型艺术。摄影者根据自己的审美标准通过照相机将人物或景物塑造成可视的艺术形象,反映人类社会生活和自然现象,同绘画与雕塑等艺术门类一样,摄影是创作者表达自己思想情感的一种艺术形式。但是,摄影也有它不同于绘画与雕塑独特的艺术特征——摄影是对客观事物进行再创造的艺术,因此,我们必须了解它具有的美学特征:纪实性、现场性、瞬间性、形象性和技术性。

人像摄影作品

摄影属于二维艺术,它具有现场性、瞬间性、纪实性等特点

米开朗琪罗雕塑作品

雕塑艺术属于空间艺术的一种,因此,它属于三维的静态艺术

达芬奇绘画作品

与摄影一样,绘画也属于二维艺术。但不同于摄影的一点是绘画不具备现场性和瞬间性

摄影构图是摄影中最引人注目的问题。不论你是否刻意地关注它，当一张图片的最终效果在头脑中形成的瞬间它便诞生了，即是说构图既存在于图片的产生之前，是一种处理画面的构思技巧，也存在于最终的作品之中。构图的概念，简单地说就是将我们要拍摄的对象，有机地安排在画面中，使它根据主观意识产生一种表现形式，从而充分表达拍摄者的意图与感受。摄影构图就是画面的骨骼，支撑画面的形式和内容，摄影者所要做的是突出要表达的中心主题，省略繁琐、有损于画面的无关杂项。因此，不对摄影构图进行一番彻底的认识与训练，真正有意义的摄影创作将无从谈起！

➡ 摄影构图反映拍摄者所要表达的主题内容 光圈：F22，快门：1/50s，感光度：ISO100，曝光补偿：0EV

摄影是视觉的艺术，归根结底需要依靠画面展示它的全部内容。大千世界只要是肉眼见得到的事物都可以通过摄影的力量记录下来，有的人认为认识和再现生活是摄影画面的本质。在这里“再现”指的是客观地反映生活，反映世界。它必须有

而得之，而“认识”的意义在于通过摄影者的主观意图得到的画面。在数码科技飞速发展的时代，通过主观意识来创作摄影作品似乎显得更加容易，像Nikon D90、D700等相机上就自带了多重曝光技术和简单 HDR功能（“D-Lighting”），数码后期的普遍使用更是使图片的表现方式更加多样化。那么，一张好的摄影图片的标准在哪里？这就需要根据摄影画面的本质来定义，首先它必须是符合人的审美标准的。好的摄影作品是经过精心构思、巧妙布局的，不论一张图片表面给人的感觉是多么凌乱，它也必须要有章可循，这就需要通过构图来完成。

➡优秀摄影作品的基本定位在于它必须给人以强烈的视觉冲击。

光圈：F8，快门：1/400s，感光度：ISO200，曝光补偿：0EV

当一张图片呈现在我们面前的时候，它便以一种视觉形式展现自己，当我们用眼睛看到它时，实际上我们已经在大脑中与它产生某种联系，这种联系是画面中的每一个元素所带给我们的感受，这就是画面承载的终极使命。通过画面引起人的感知与联想，使人感受到美。

➡好的摄影画面引起人对美的感知与向往

对城市夜景曝光：光圈：F8，快门：4s，感光度：ISO200，曝光补偿：0EV

对天空曝光：光圈：F8，快门：1/30s，感光度：ISO400，曝光补偿：0EV

摄影构图是摄影中最引人注目的问题。不论你是否刻意地关注它，当一张图片的最终效果在头脑中形成的瞬间它便诞生了，即是说构图既存在于图片的产生之前，是一种处理画面的构思技巧，也存在于最终的作品之中。构图的概念，简单地说就是将我们要拍摄的对象，有机地安排在画面中，使它根据主观意识产生一种表现形式，从而充分表达拍摄者的意图与感受。摄影构图就是画面的骨骼，支撑画面的形式和内容，摄影者所要做做的就是突出要表达的中心主题，省略繁琐、有损于画面的无关杂项。因此，不对摄影构图进行一番彻底的认识与训练，真正有意义的摄影创作将无从谈起！

● 摄影构图反映拍摄者所要表达的主题内容 光圈：F22，快门：1/50s，感光度：ISO100，曝光补偿：0EV

摄影是视觉的艺术，归根结底需要依靠画面展示它的全部内容。大千世界只要是肉眼见得到的事物都可以通过摄影的力量记录下来，有的人认为认识和再现生活是摄影画面的本质。在这里“再现”指的是客观地反映生活，反映世界。它必须有

➡ 精心布局就会有好的画面效果

光圈：F6.3，快门：1/90s，感光度：ISO100，曝光补偿：0EV

➡ 以最恰当的方式安排每个视觉元素

光圈：F11，快门：1/160s，感光度：ISO100，曝光补偿：0EV

➤ 现代的数码技术使人对于主观思想的表达达到最大化地实现

对水面曝光：光圈：F8，快门：1/15s，感光度：ISO400，曝光补偿：0EV

对月亮曝光：光圈：F8，快门：1/125s，感光度：ISO200，曝光补偿：0EV

1.4

摄影构图的目的

构图总体说来就像是在构思一篇文章，在文章中如何安排每个章节段落的分布与主次，就跟你在拍摄时如何安排每个视觉元素一样。最终目的就是要以一种最合适的方式将画面组织到位，突出想要表达的主题，使摄影作品最大限度地体现审美理念，增强视觉冲击力和艺术感染力。