

风光摄影进行时
Landscape Photography Now

开始构图

STARTING COMPOSITION

庄开歌 著 浙江摄影出版社

014012973

J414
55

J414
55

开始构图

STARTING COMPOSITION

庄开歌 著

北航

C1700009

浙江摄影出版社

责任编辑 卞际平 高振杰

装帧设计 尚 影

责任校对 朱晓波

责任印制 朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

开始构图 / 庄开歌著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2014.1

(风光摄影进行时)

ISBN 978-7-5514-0568-3

I. ①开… II. ①庄… III. ①风光摄影—摄影构图
IV. ①J414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 306796 号

风光摄影进行时

开始构图

庄开歌 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

经销: 全国新华书店

制版: 浙江时代出版服务有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787×960 1/12

印张: 15

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-0568-3

定价: 79.00 元

北航

C1700009

CONTENTS
目 录

前言	6
点的秘密	8
线的深意	34
形状的奥妙	70
图形研究	88
质感表达	100
巧用色块	112
影调归纳	120
运用透视	128
三维表现	140
选择景深	148
选择拍摄角度	158
前景的运用	168

STARTING 开始构图 COMPOSITION

014012973

J414
55

开始构图

STARTING COMPOSITION

庄开歌 著

J414
55

北航

C1700009

浙江摄影出版社

CONTENTS
目 录

前言	6
点的秘密	8
线的深意	34
形状的奥妙	70
图形研究	88
质感表达	100
巧用色块	112
影调归纳	120
运用透视	128
三维表现	140
选择景深	148
选择拍摄角度	158
前景的运用	168

PREFACE
前言

态度决定一切

当你决心做一件事情的时候，态度能够决定你的成败，因为什么样的态度，决定了你具有什么样的认知，更决定了你具有什么样的高度和潜力。“风光摄影是一门艺术。”当你站在摄影的门槛上，仰望这座宫殿如此思想时，那说明你的摄影之心是沉着、认真的。而只有抱有如此态度的人，才具有潜入到风光摄影那绚丽王国深处的潜力。当然，如果你只是“到此一游”般地过把瘾就 OVER，那不妨尽情地 HIGH 起来，去享受那种拍摄和纪念的感觉。在你兴奋的过程中，你可能还希望照片能拍摄得够美够炫，那么你只需要知晓制造美丽照片的规则和技法，并熟练运用之即可。如果你还想去发现更多的“迷人风景”，感知风光摄影的百年真谛，甚至将其作为你的一项事业，用来感悟生命和体验人生，那么你就需要做好成为一个“苦行僧”的心理准备，因为风光摄影除去它诗意的外衣，内在里真的是一门“苦差事”。首先你需要学习很多规则，不管风雨雷电，黑天白昼，都要准备随时上路，努力践行，尔后是需要打破它们，冲出规则的桎梏，享受创作的自由。当你沉浸其中时，失去的将是热闹和浮躁，得到的将是孤独和成就。那么，面对风光摄影，你决定好用什么态度面对它了吗？但现在，你轻松多了，因为不管你以何种心态面对，本书记录的构图技法都将是 你走上征途的随身秘笈，摄影者们可以各取所需，为我所用。

警 言

一张成功的风光摄影照片，绝不是因为某一技法的运用而达成的，它定是多种元素、多种表现技法的统一体。你若有心，可以对它进行解剖、分析，会发现，在它身上甚至汇聚了本书所讲到的若干技法。说明这一点，目的是为了读者明白，仅仅一幅图片就可以成为你最好的老师，告诉你很多你想要得到的秘密，这是一种有心的学习。同时，之所以阐明上述联系，是为了警示读者，本书之所以割裂上述联系，采用一种看似与之相违背的方法论，即某一技法对应某一图像的案例解说来写作，目的是为了读者对每一个技法都认知得更加清晰、深刻，并懂得如何分析和阅读图像。只不过在阅读本书时，你必须时刻保持对上述联系的清醒认知。待你通读全书后，对每一个技法都烂熟于心，就可以将之娴熟汇聚，综合运用，最终的目的还是体现在如何拍好一张照片上。此外，本书所选图片都是绝美的影像，目的是我不想因为一些“蹩脚”的影像而影响你的审美取向和品味，我希望你在起步时就能够站得更高，看得更远。

点的秘密

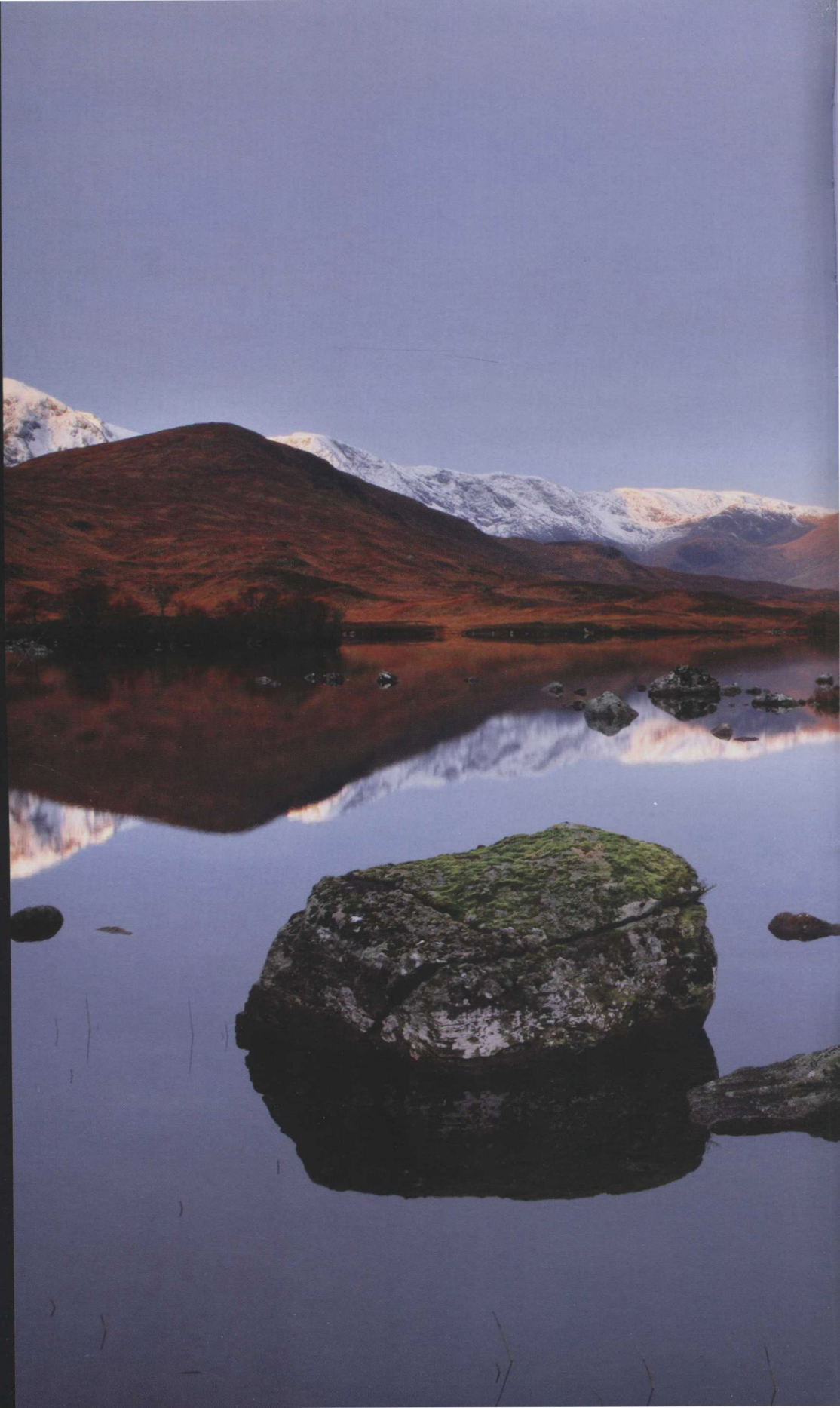
有过一定拍摄经验的人，都知道构图中点的重要性。当你满怀欣喜地对眼前的美丽景色按下快门时，产生的照片可能会让你大失所望。你如果不明就里，那说明你还没有对构图形成深刻的认识。现在，就让我们来认识构图中最基本的元素——点，它或许可以帮助你找到答案。

在构图中，点是相对于面而言的，与画面相比，点是一个非常小或者说相对较小的结构，它可以是亮的、暗的或者是彩色的。我们都有这样的经验，在观看画面时，第一反应首先是去认知画面的内容，而构图中的点可以帮助我们更好更快地达到认知目的。点作为构图设计中最基本的元素，可以为我们的画面表现带来什么惊喜呢？一开始，在点的认识上，我们就需要明白，点是我们对眼前景物的一种主观抽象，它的存在是我们秩序意志的产物，它可以强化或者干扰我们的创作意图。因此，我们需要知晓点的秘密，帮助我们实现完美构图。

兰诺赫的清晨

拍摄地点：兰诺赫高地，格伦科，苏格兰。

拍摄器材和数据：尼康 135 照相机，24-70mm 镜头（焦距调至 34mm），快门速度 1 秒，光圈 f/22，感光度 ISO 200，0.3 级中灰渐变滤镜。

单 点

在构图中，单点在画面中具有绝对的主导地位，它可以让观者对画面一目了然，是简洁构图的有效手段。因为没有竞争，所以显得独大；因为没有其他干扰点的存在，所以画面显得简洁和直接。单点构图成为风光摄影师获得简洁画面的第一选择。但尽管如此，并不意味着单点就是简单的。单点构图需要你对画面有更强的组织和协调能力，否则会适

得其反，使画面单调、乏味。要避免这一情况的发生你需要注意：（1）单点的选择。单点很容易成为画面的兴趣中心，是最容易吸引观者眼球的视觉点，所以它本身必须足够有趣、耐看。（2）其他构图元素的协调。用其他构图元素丰富画面，衬托单点，使画面内容建立有机联系，形成整体，防止单点过于突兀和独立。

在该画面中，轮廓清晰的小树在明亮的背景下形成形象鲜明的剪影效果，在线条和块面感极强的环境下显得格外突出，引人注目。

边界线上排列有序的栅栏打破了线和面的单一性，同时它的竖直形态缓和了同是竖直形态的小树在画面中的孤立氛围，这种联系的建立其作用不可小觑。

0.3 级中灰渐变滤镜

在画面构置中，有意弱化其他元素的形象性，强化某一元素的视觉形象，可获得画面简洁、主题突出的视觉效果。这也是单点构图中的一种实用方法。

前景中细节丰富的草地和中景中色调深重的小树实实呼应，使画面稳定，富有重量。

有薄雾的黎明

拍摄地点：苏格兰。

拍摄器材和数据：佳能 1Ds mark III 照相机，24-105mm 镜头（焦距调至 30mm），快门速度 1/2 秒，光圈 f/16，感光度 ISO 100，0.3 级中灰渐变滤镜。

作品评判：这是一幅构造感强，点线面元素运用颇为成功的佳作。横向延展的色块在画面中由近及远依次排列，在富有节奏的变化中确定画面简约的基调。富有运动感的交界线分割画面，色块间虚实浓淡，明暗疏密，相互映衬，富有变化和情势。而这一切经营皆为铺垫，真正的主角是那棵空灵的小树，在此等抽象的环境衬托下，如此具象的存在便变得极富内容和话语，它的独特性仿佛已超越了其身份，引人思考。

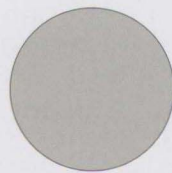
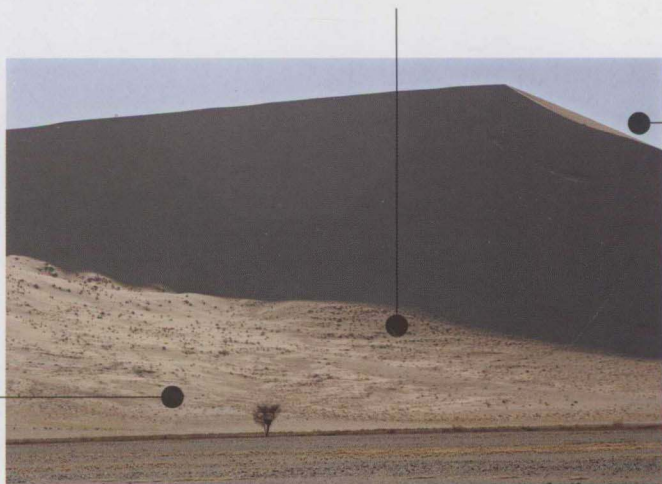
沙漠中的一棵树

拍摄地点：纳米比亚。

拍摄器材和数据：佳能 5D mark II 照相机，24-70mm 镜头（焦距调至 60mm），快门速度 1/125 秒，光圈 $f/16$ ，感光度 ISO 100，加用偏振镜。

通过作品，我们可以分析出摄影师是如何构思布局，截取景物，从而产生精致画面的。首先，他以粗犷的块面构成确定画面的视觉基调，并选择大小对比强烈的沙丘和树作为表现对象，造成一种视觉的戏剧性张力，使得独立存在的树木形象格外富有吸引力，达到营造空间效果，突出视觉中心的目的。其次，摄影师有意选择逆光光效，利用沙丘自身的结构，以光影效果来弱化其单调性，使其富有了层次感和神秘性。同时，大面积的沙丘阴影横贯画面，给位于画面底部的树木和空间造成一种压迫感，情势上映射出生物生存环境的残酷和生命的顽强不息，富有寓意。再次，最能体现画面细节控制的地方在于右上角的高光沙丘部分。如果在拍摄时不注意拍摄角度的控制，这一部分就很容易由一块亮面变成一条线，这就会把庞大的沙丘变成一个平面，立体感尽失，从而影响整个画面的厚度和生动性。

有时，单调的景观很容易使画面变得枯燥乏味，如同这幅照片所代表的景色，这样的拍摄对象很考验摄影师的观察力和塑造画面的能力。但是，在这幅画面中，我们可以看到摄影师在保证画面简洁有力的前提下，更赋予了它内容和细节，那么，他是如何做到的呢？

偏振镜

作品评判：画面的设计感透露出摄影师对画面超强的把握力。曲折的线条分割画面，并从地面将观者的视线依次导向天际，形成秩序。孤独的树木如同一个音符，在空阔寂寥的环境中弹奏出生命的旋律。偌大的山丘作背景，对比孤小的树木，给人以高山仰止的紧迫感，为画面增添身临其境的感受。