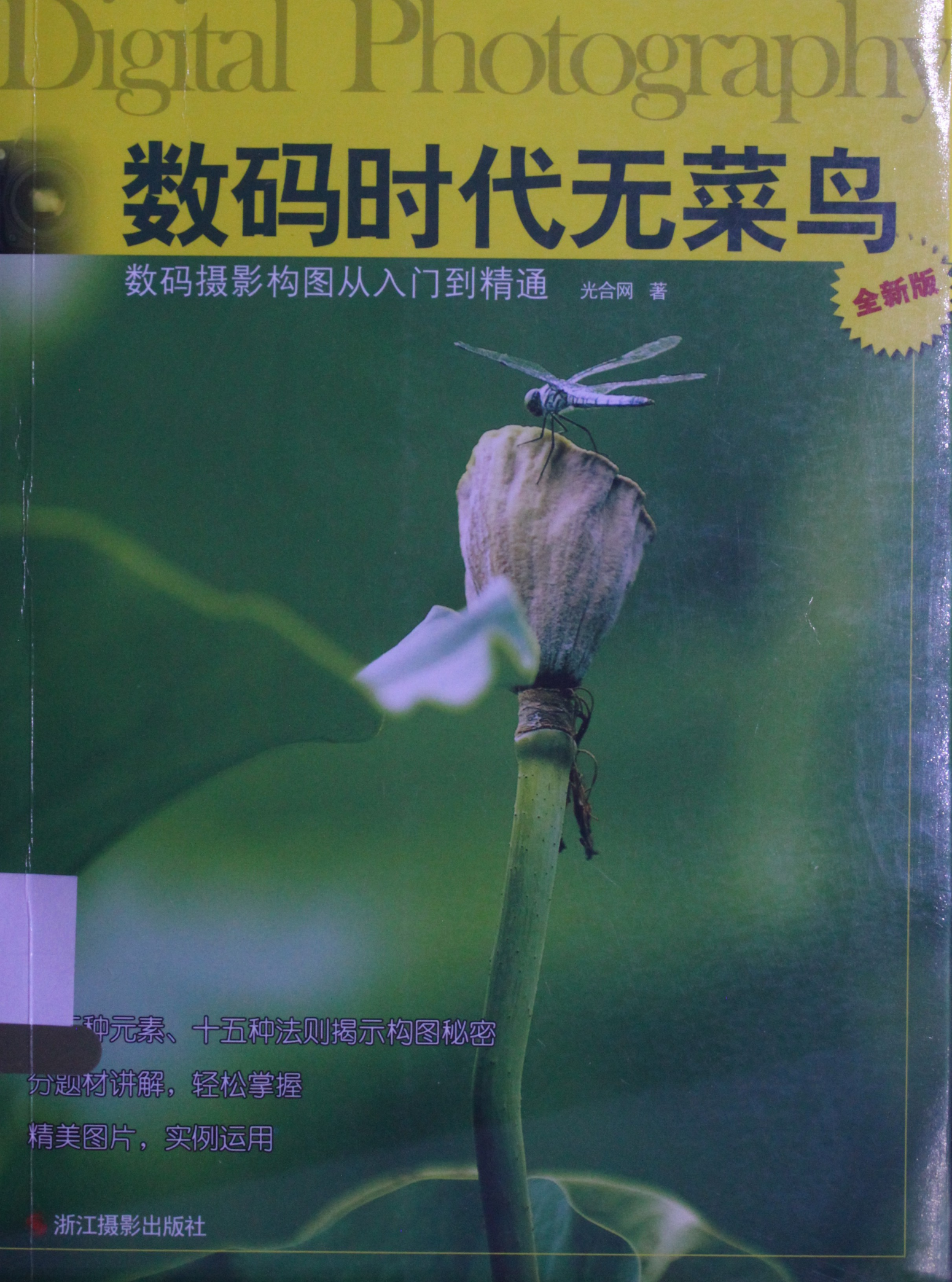
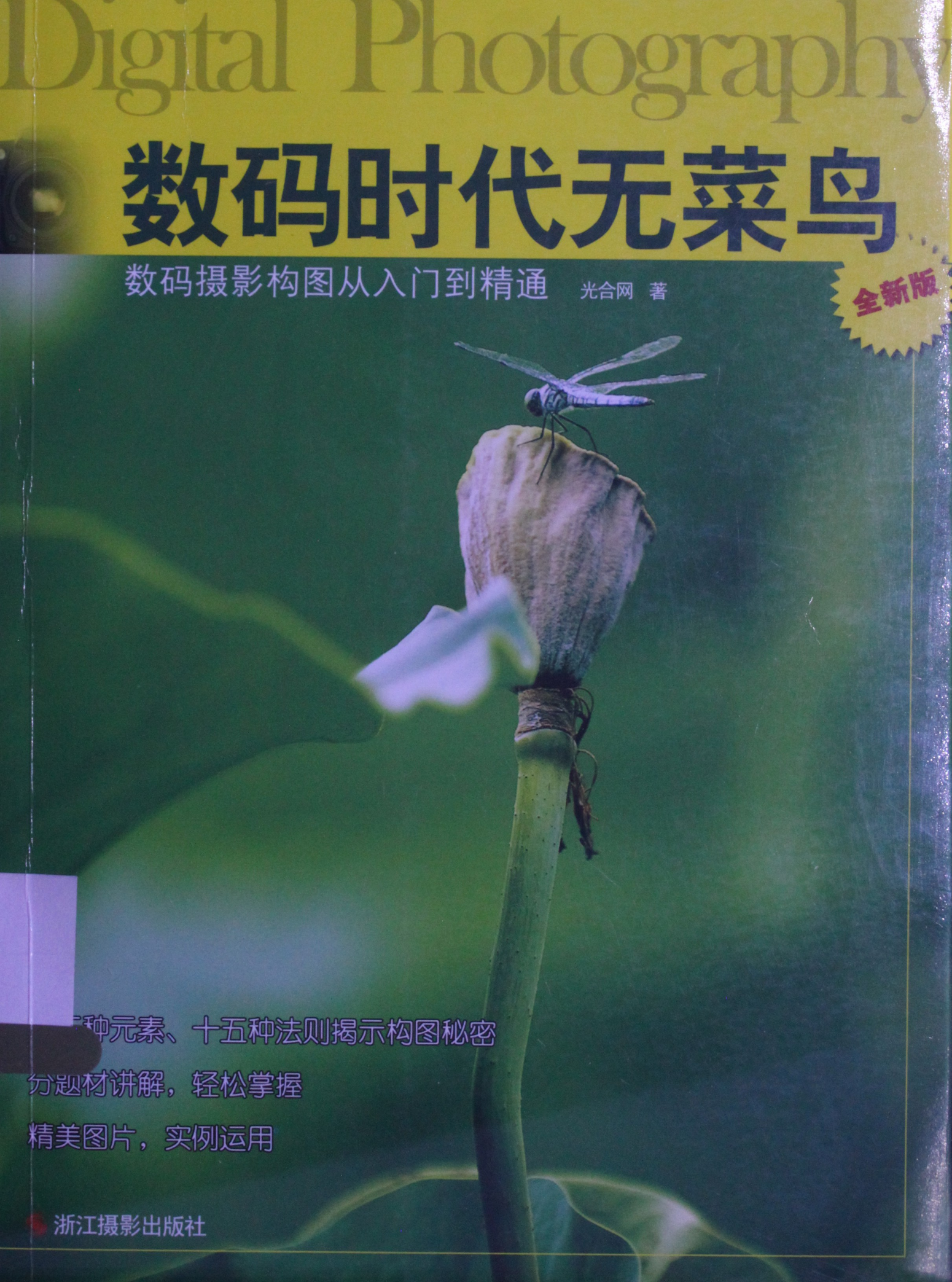
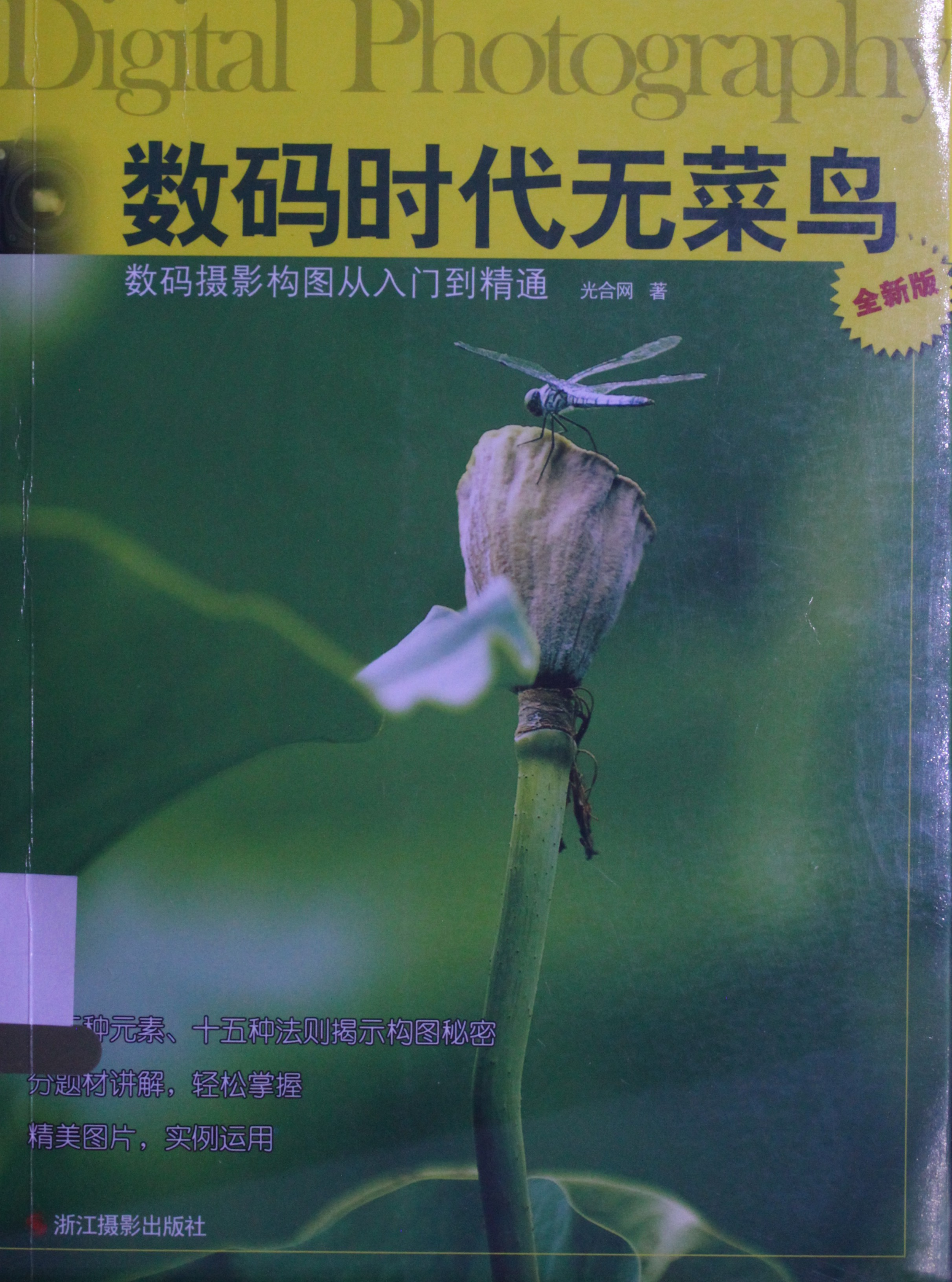
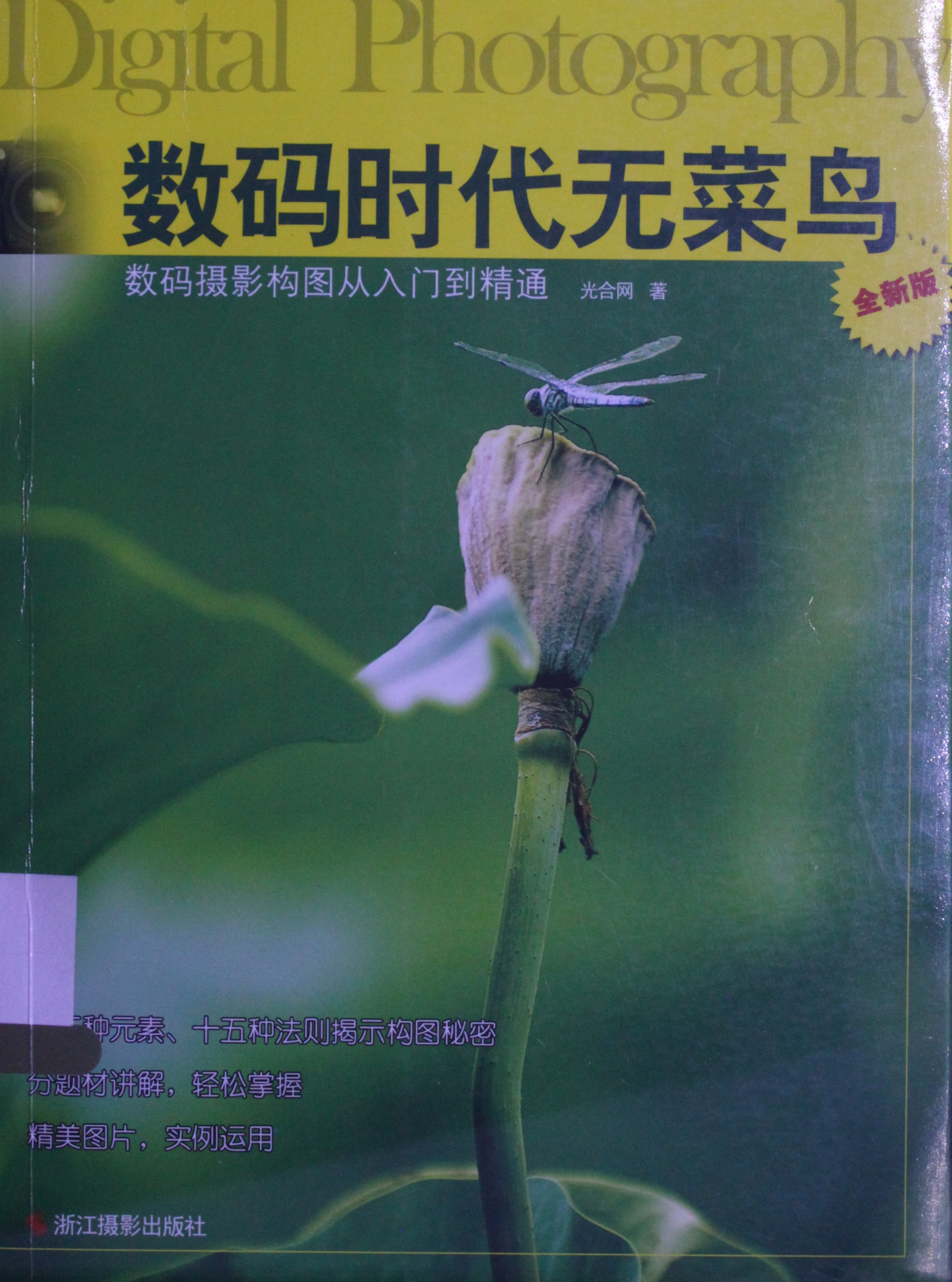
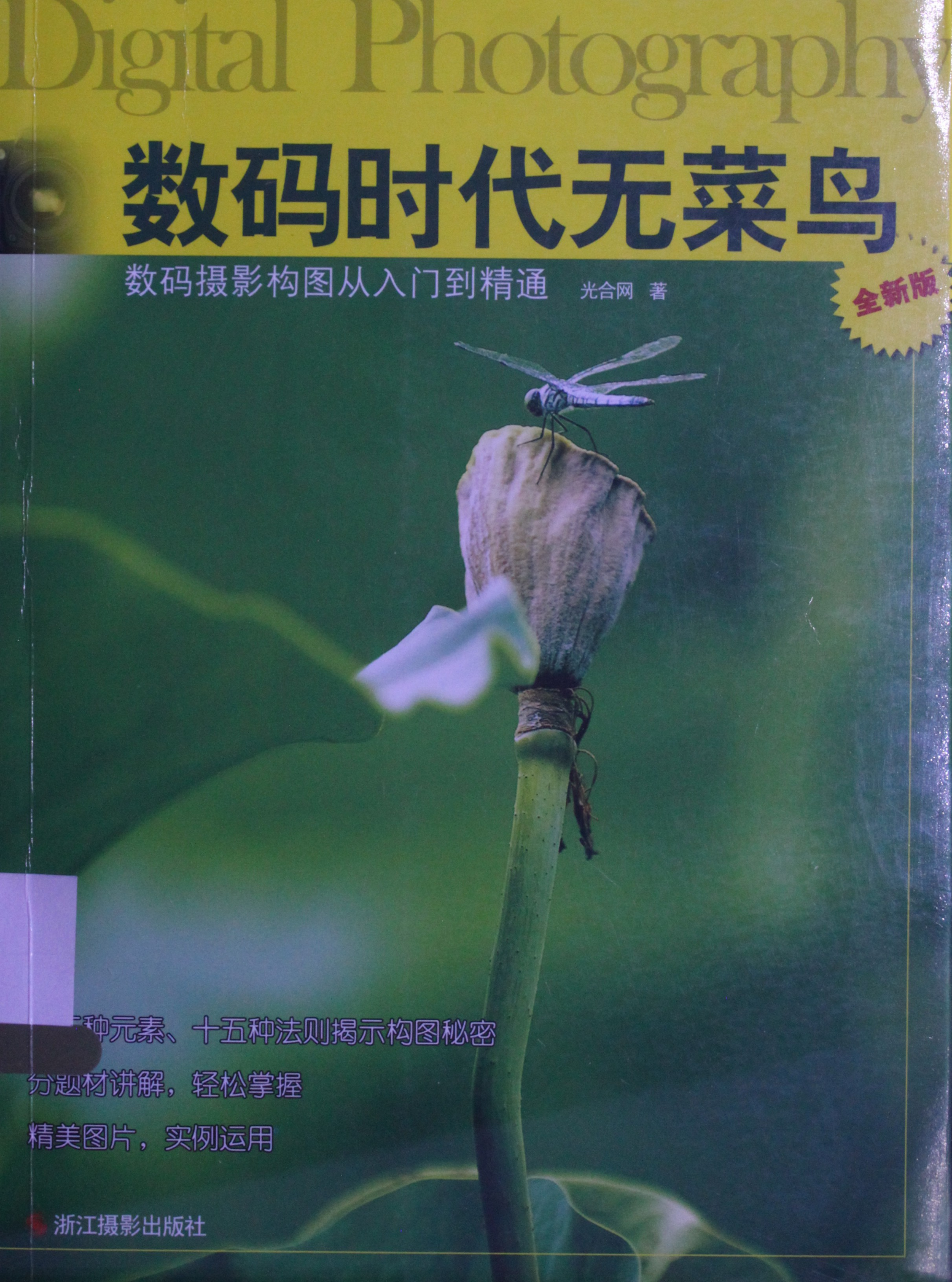
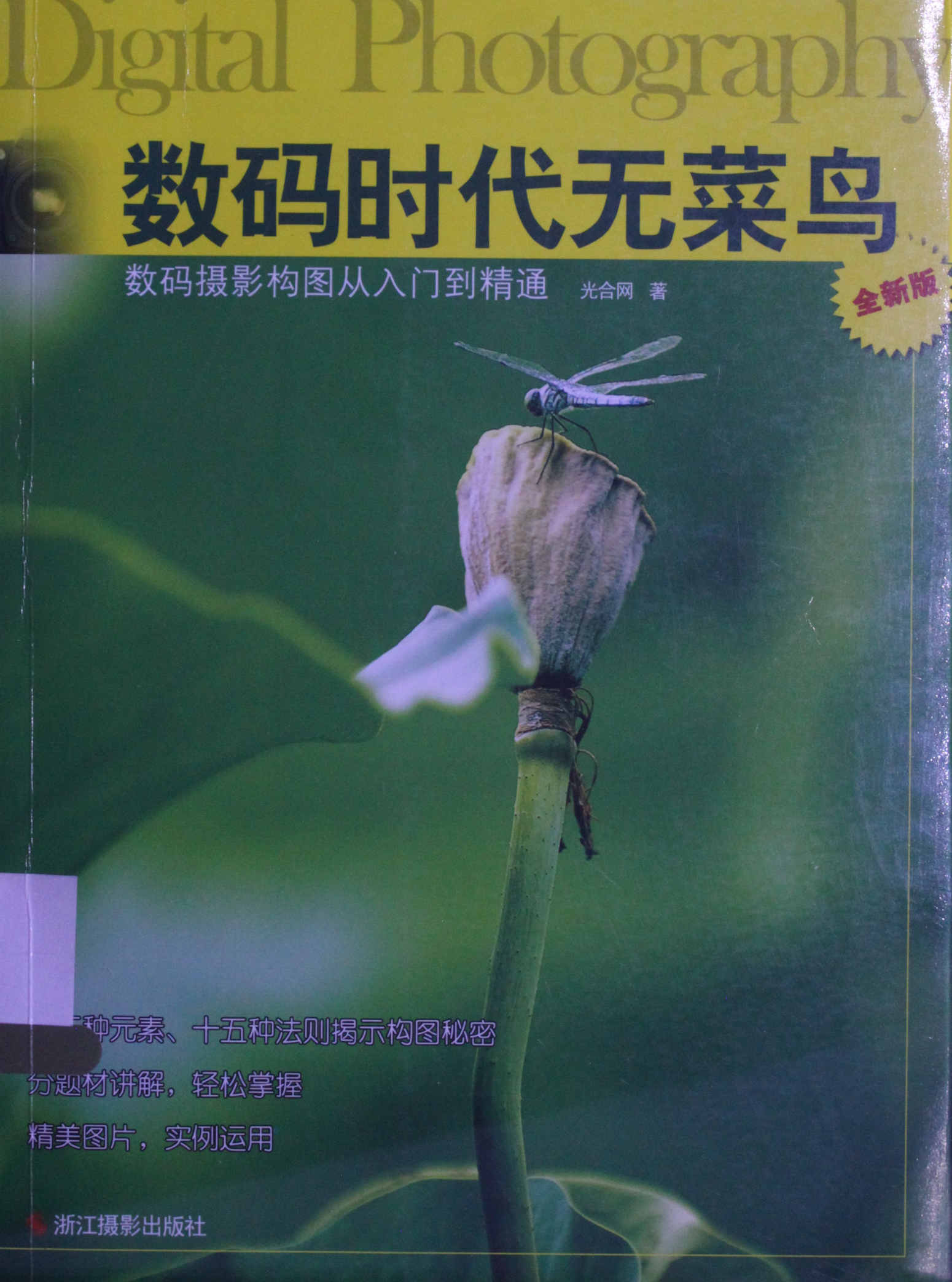
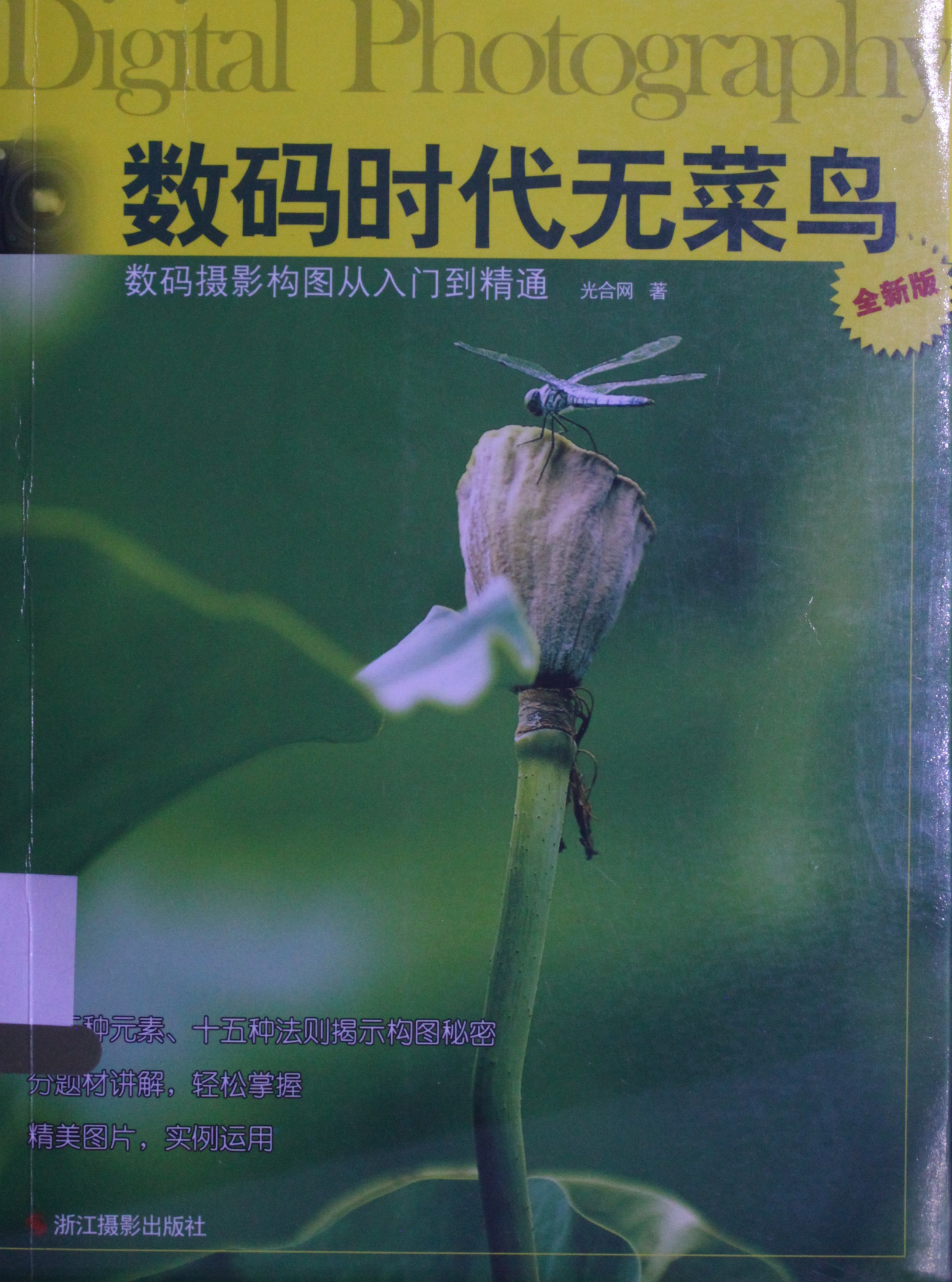
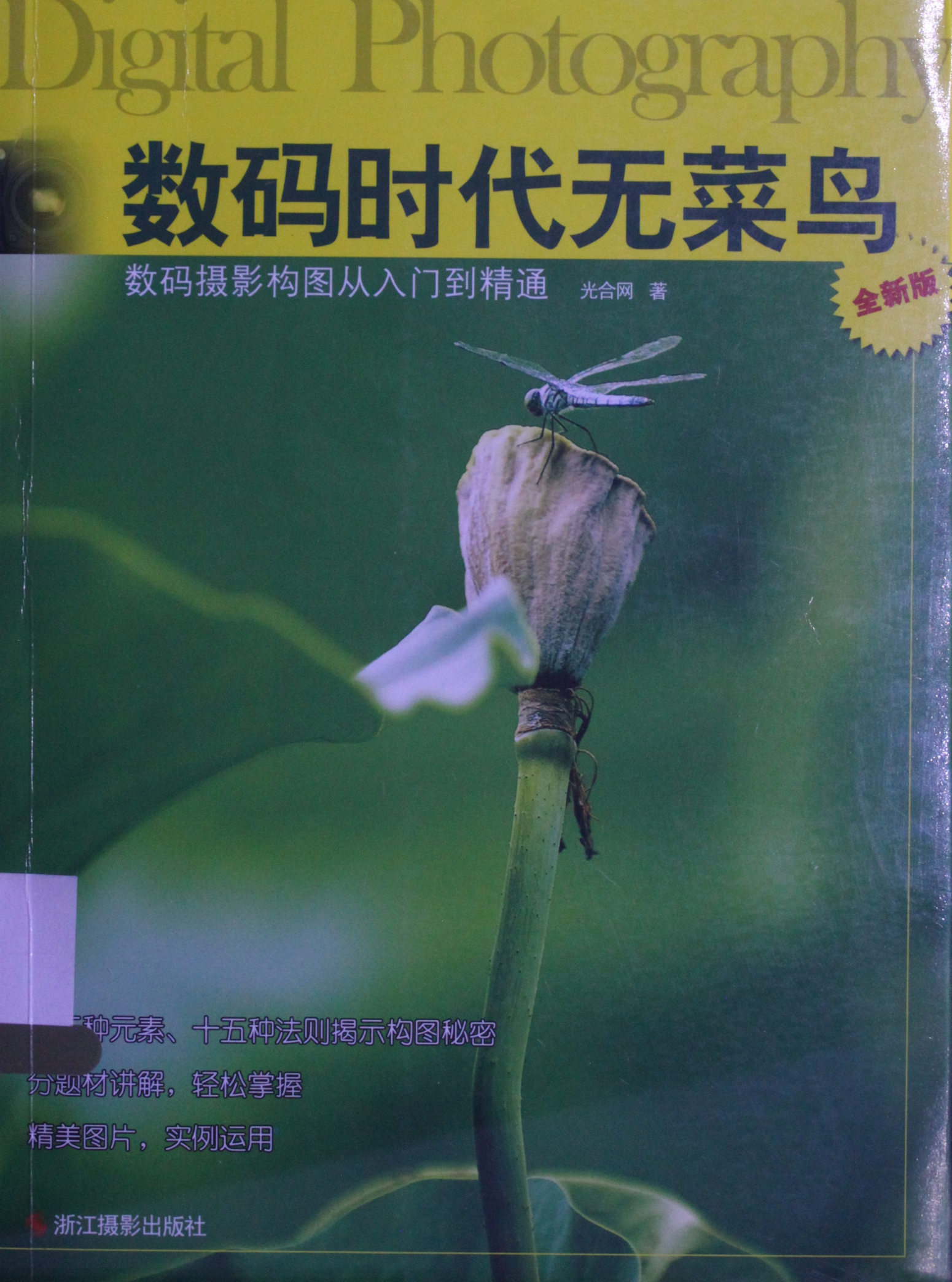
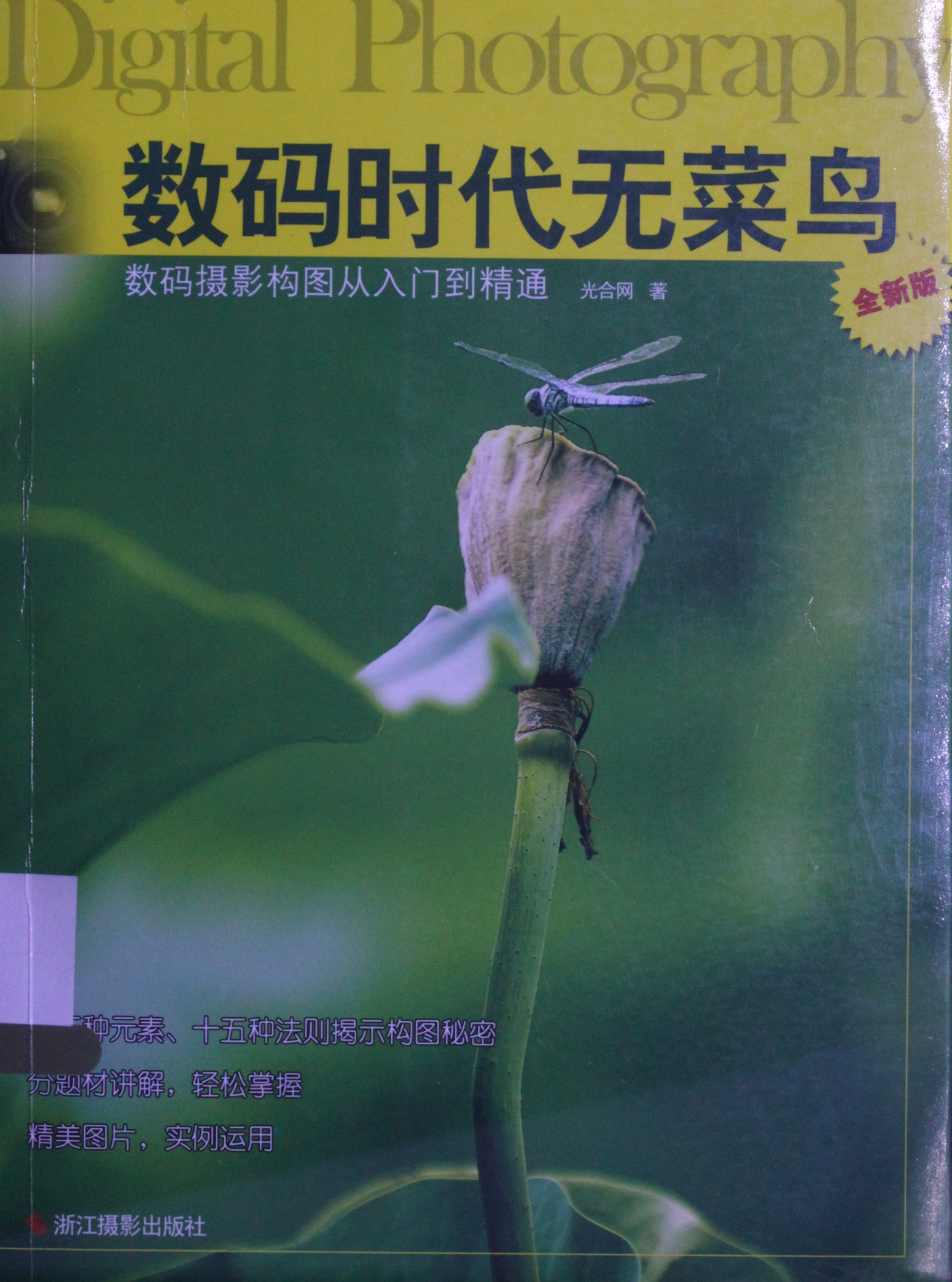
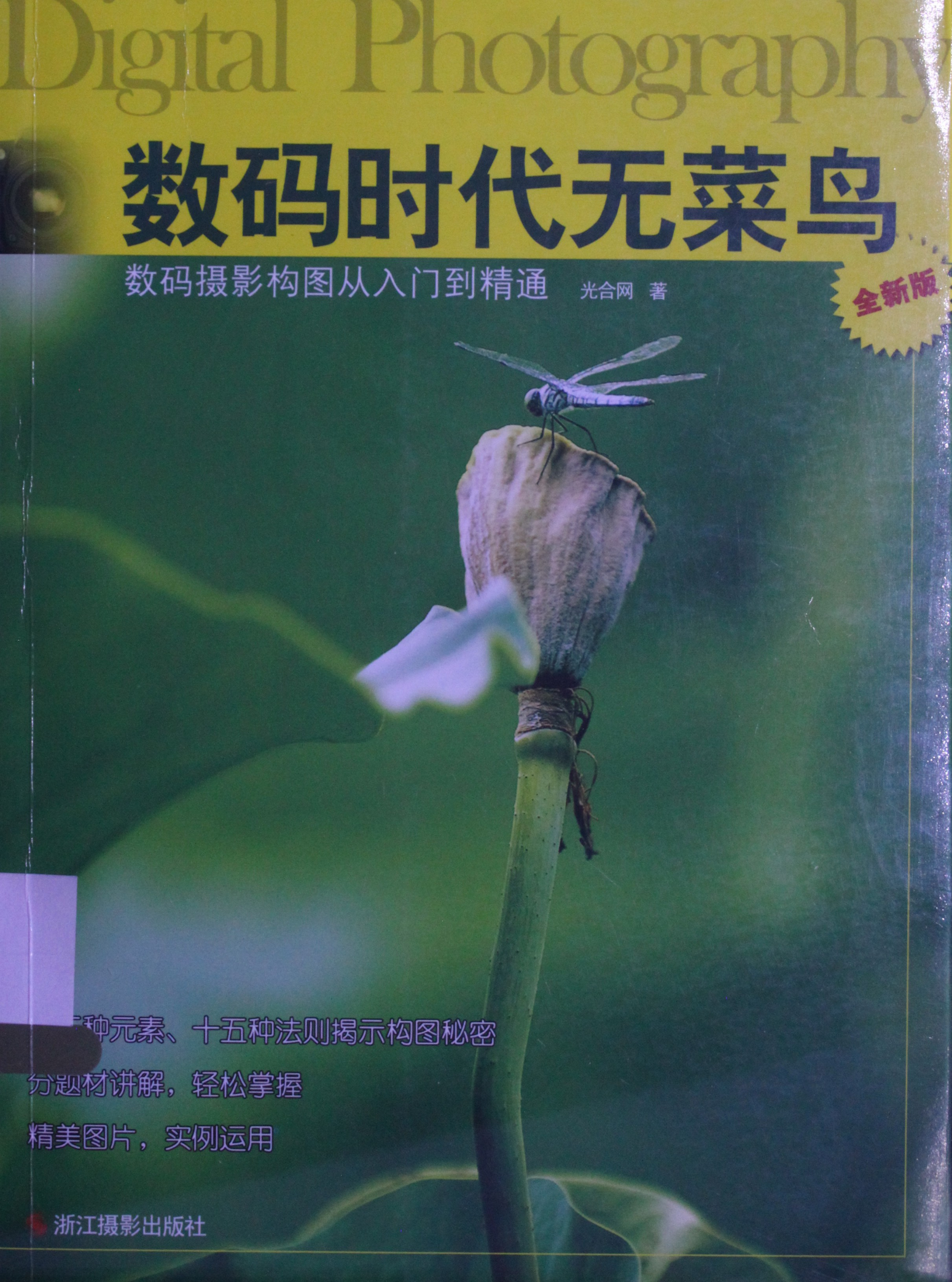
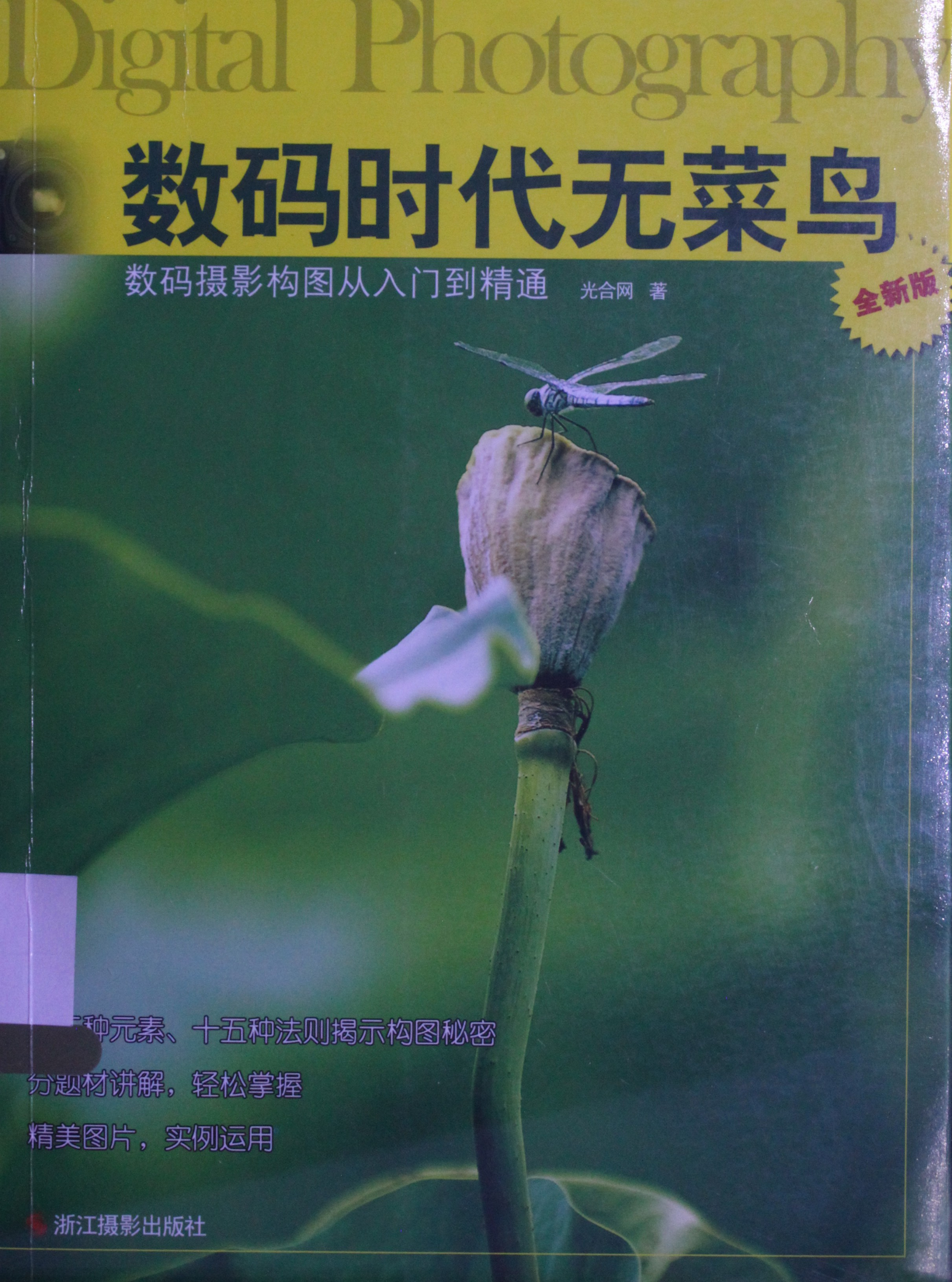
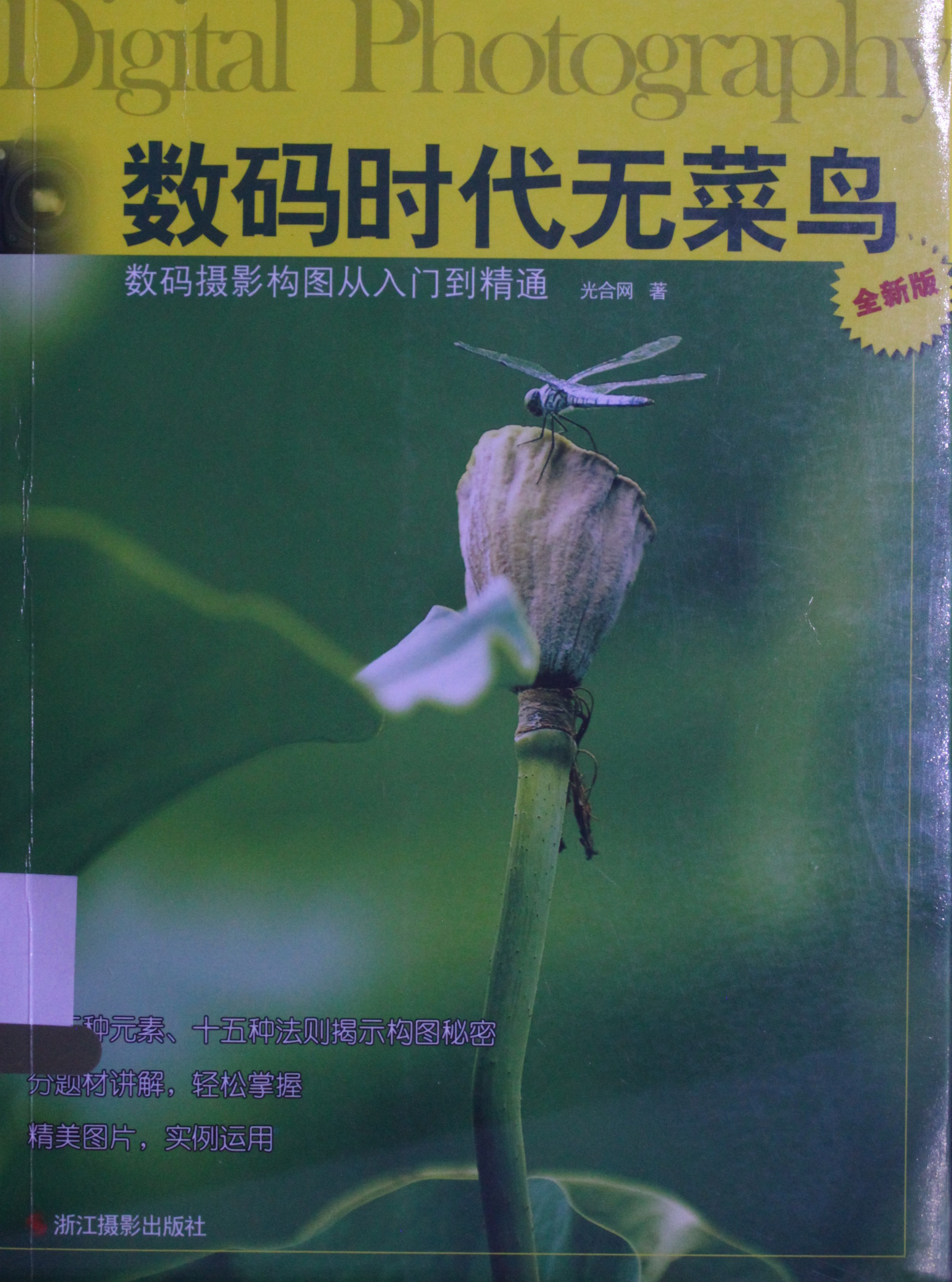
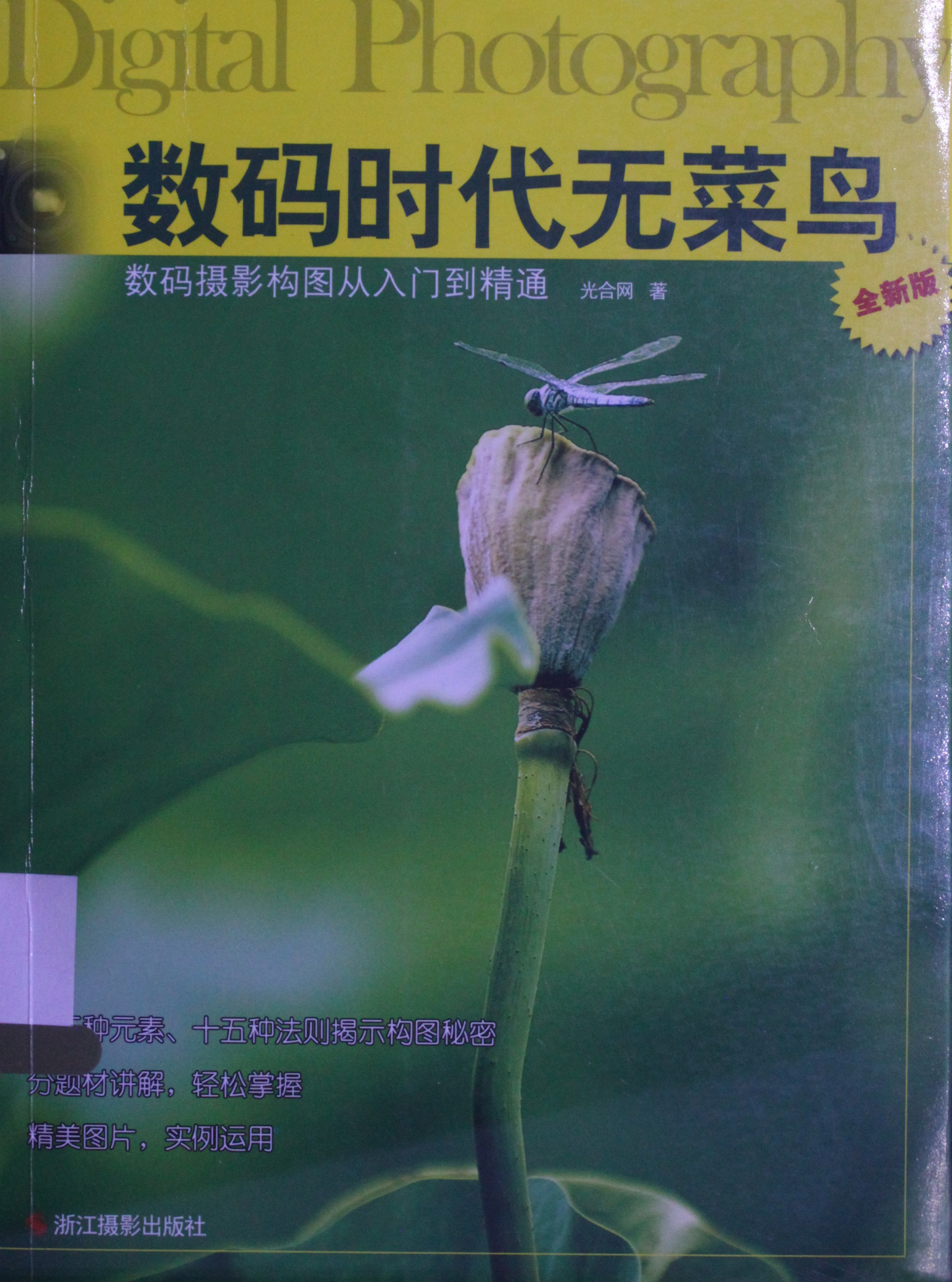
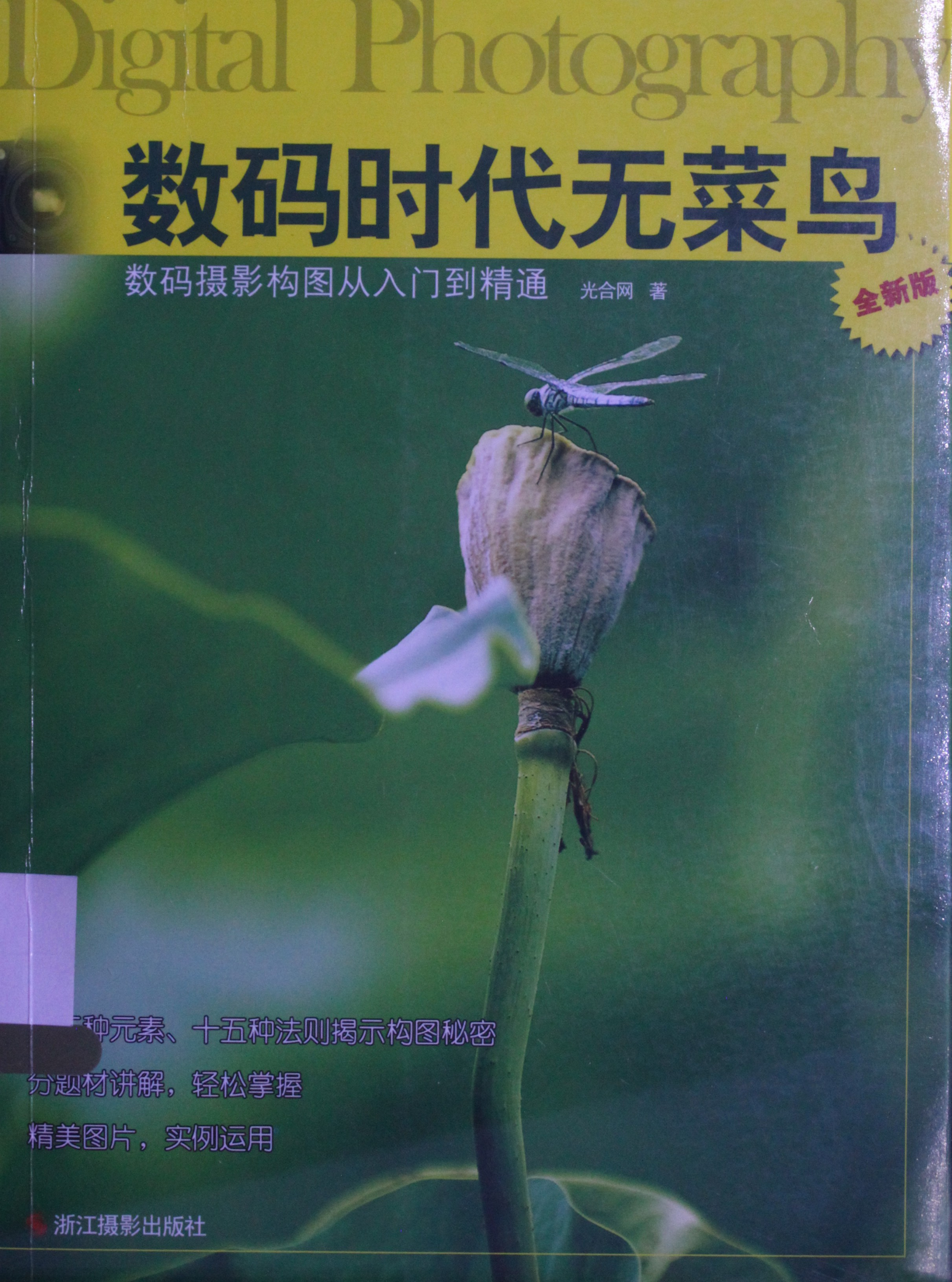
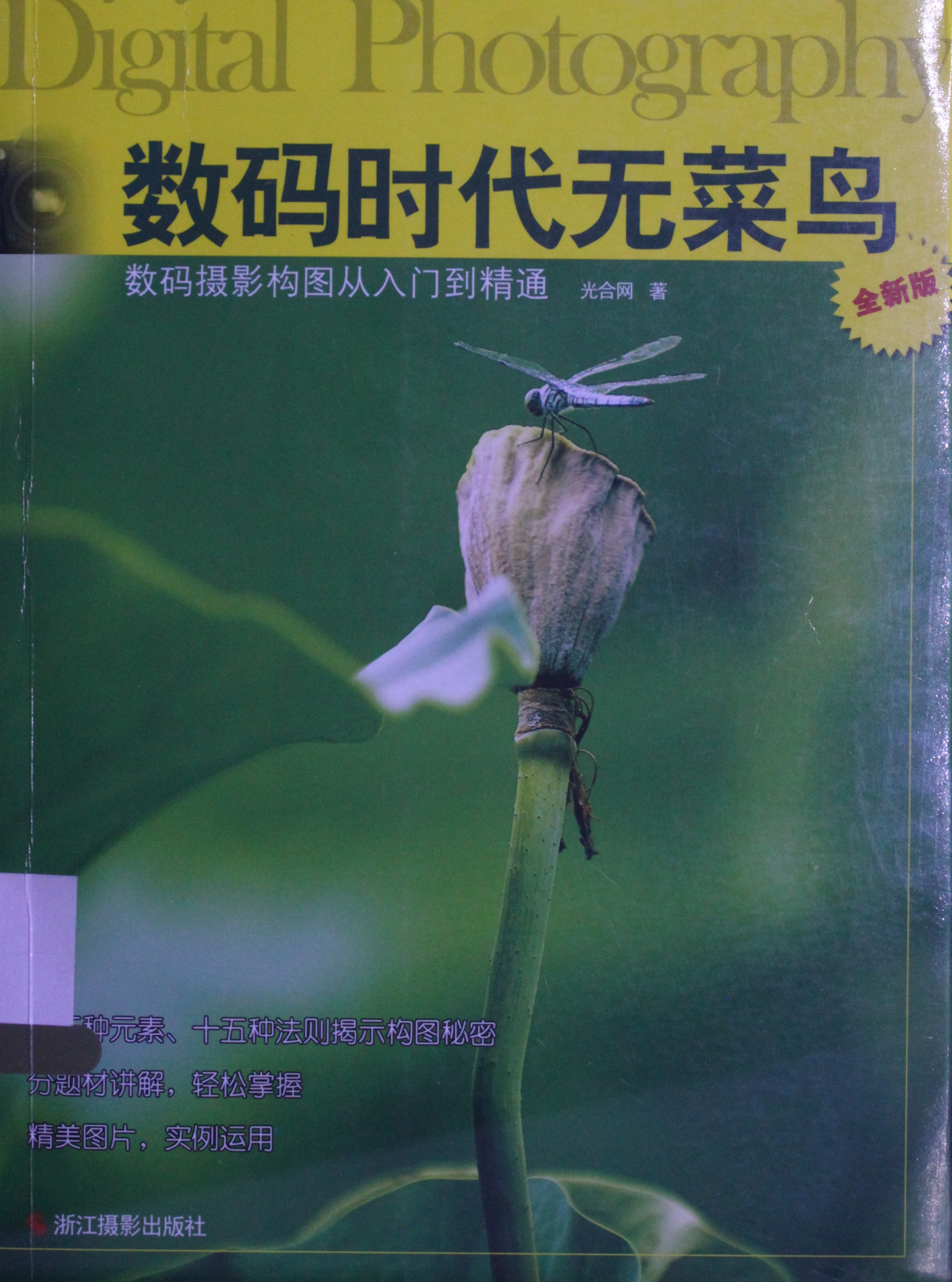
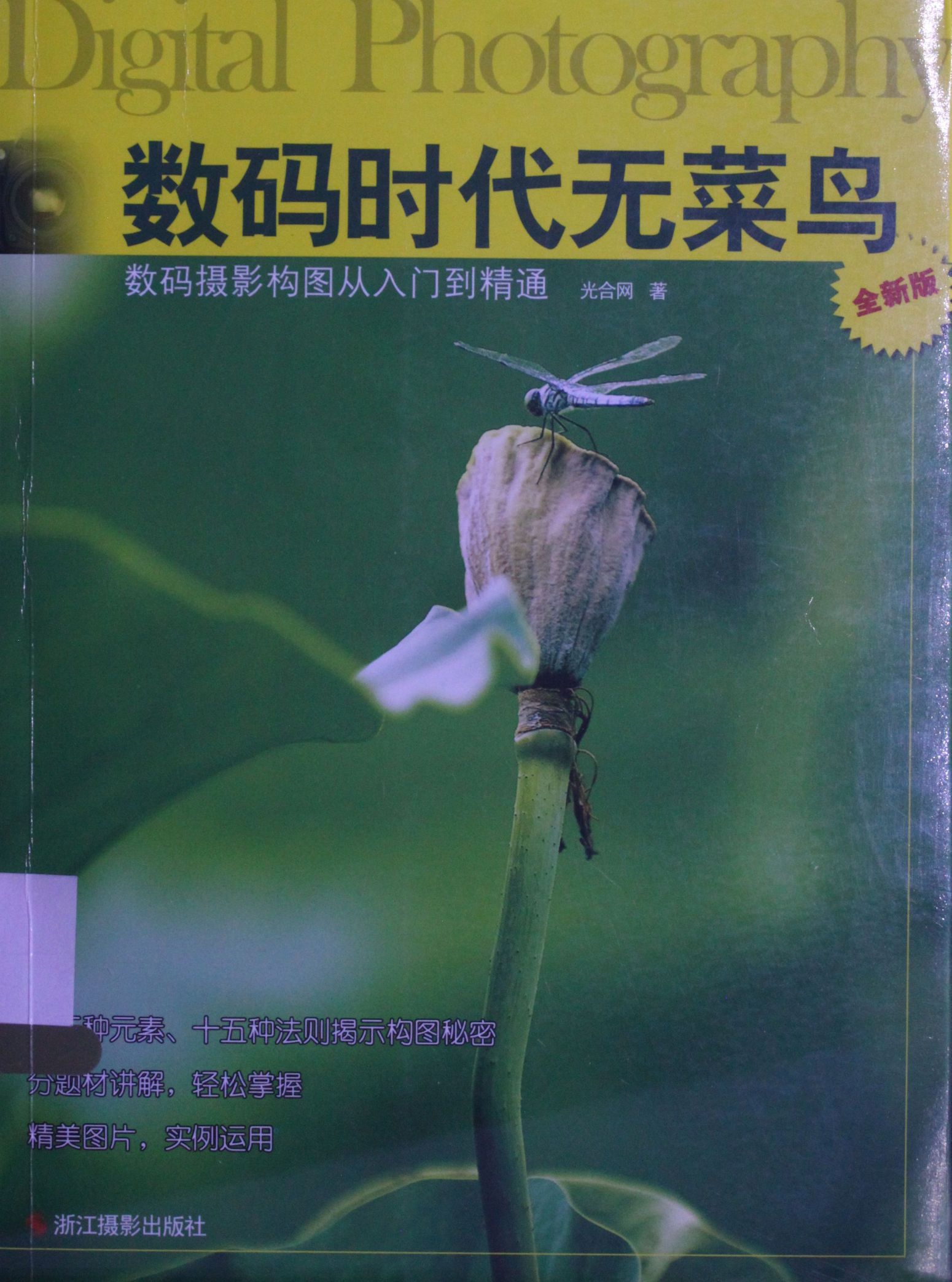
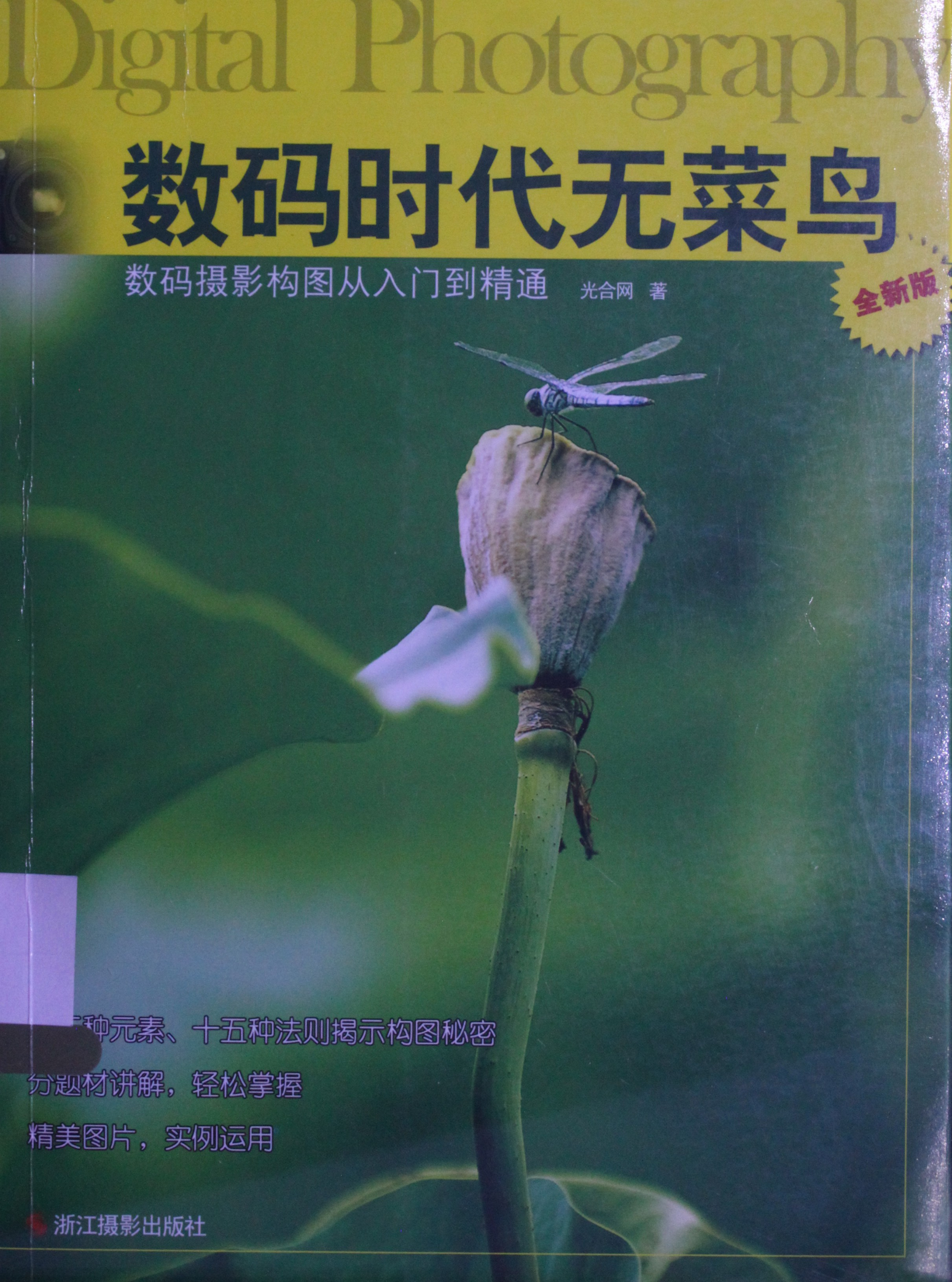
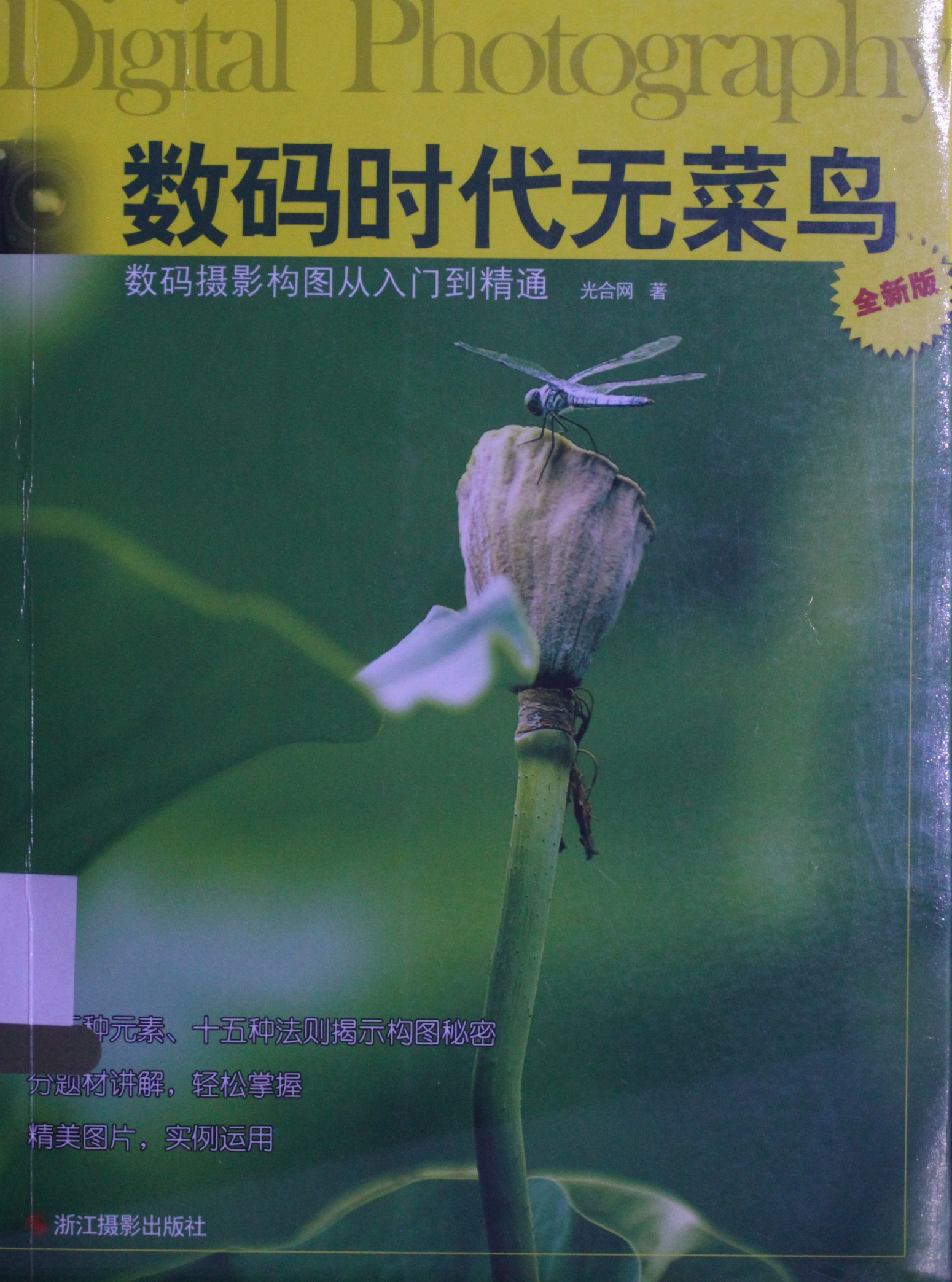
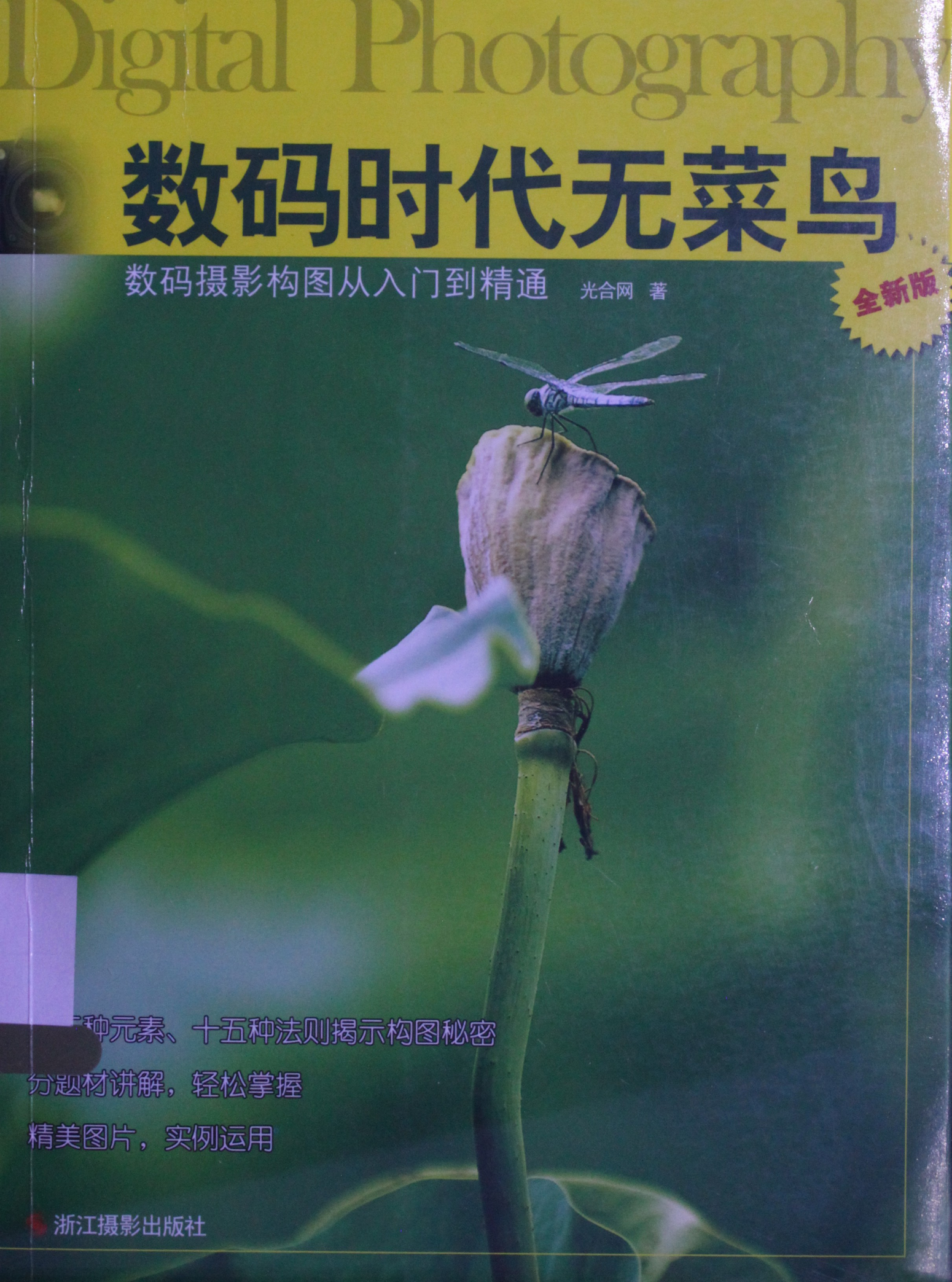
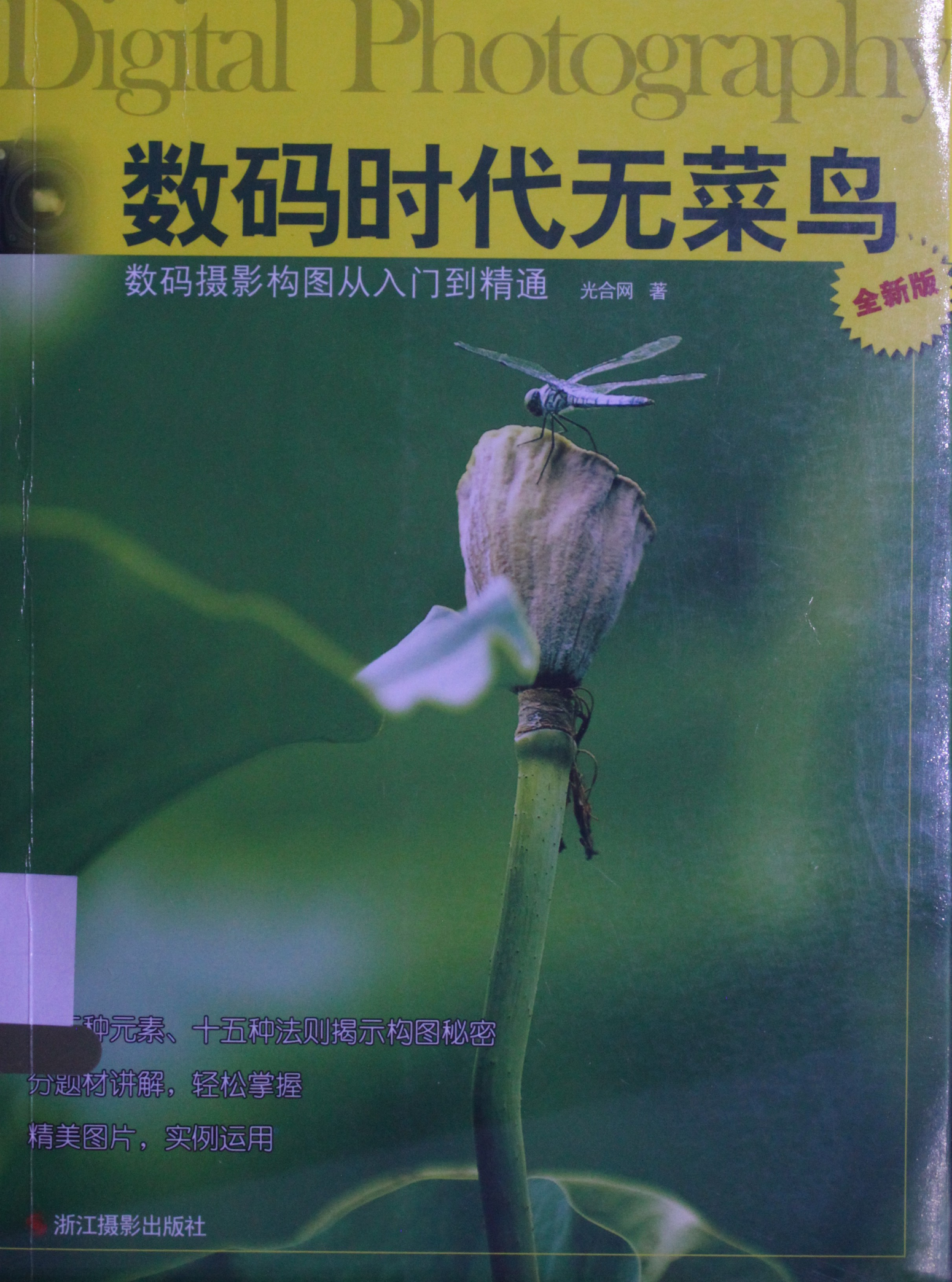
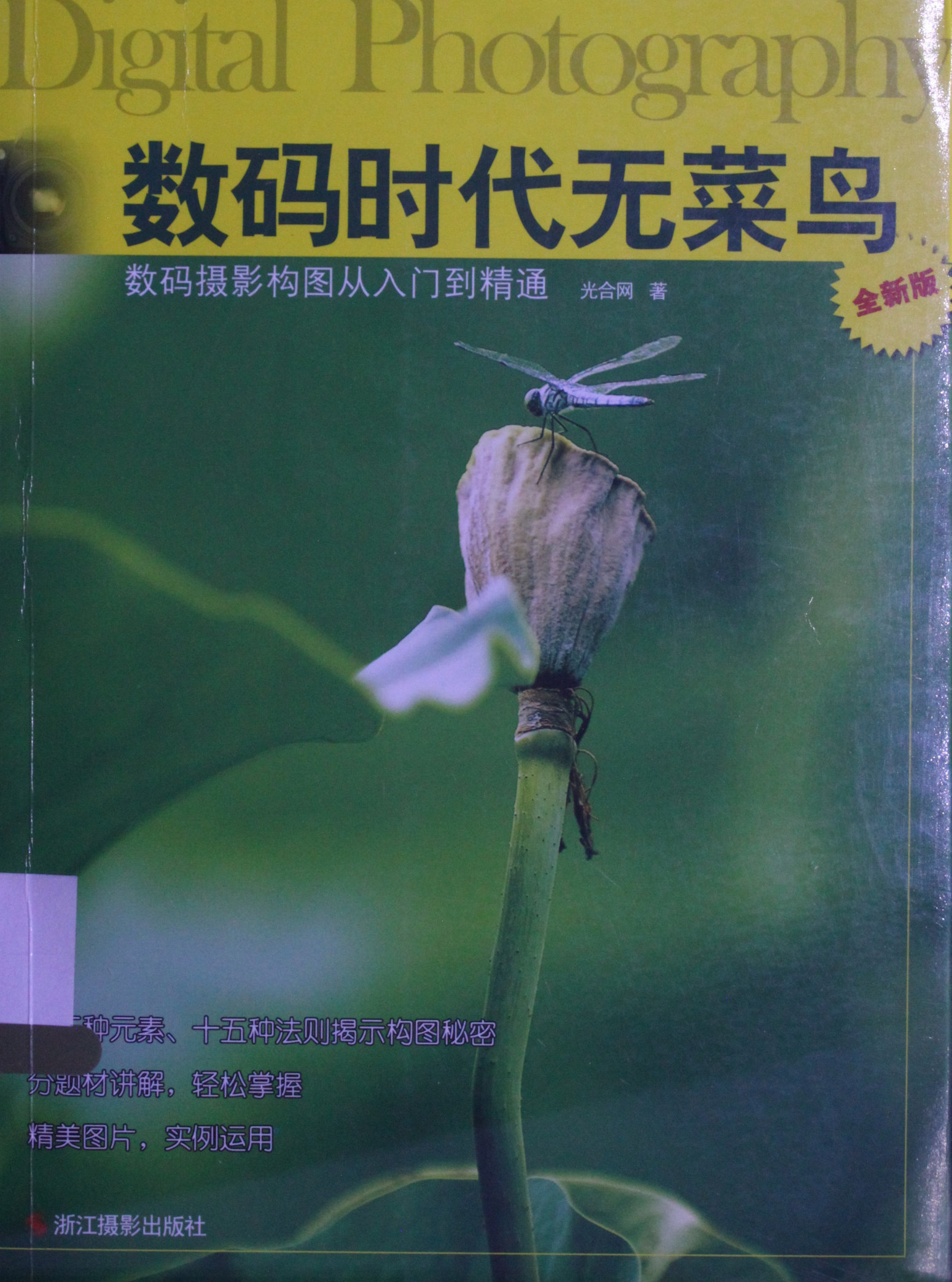
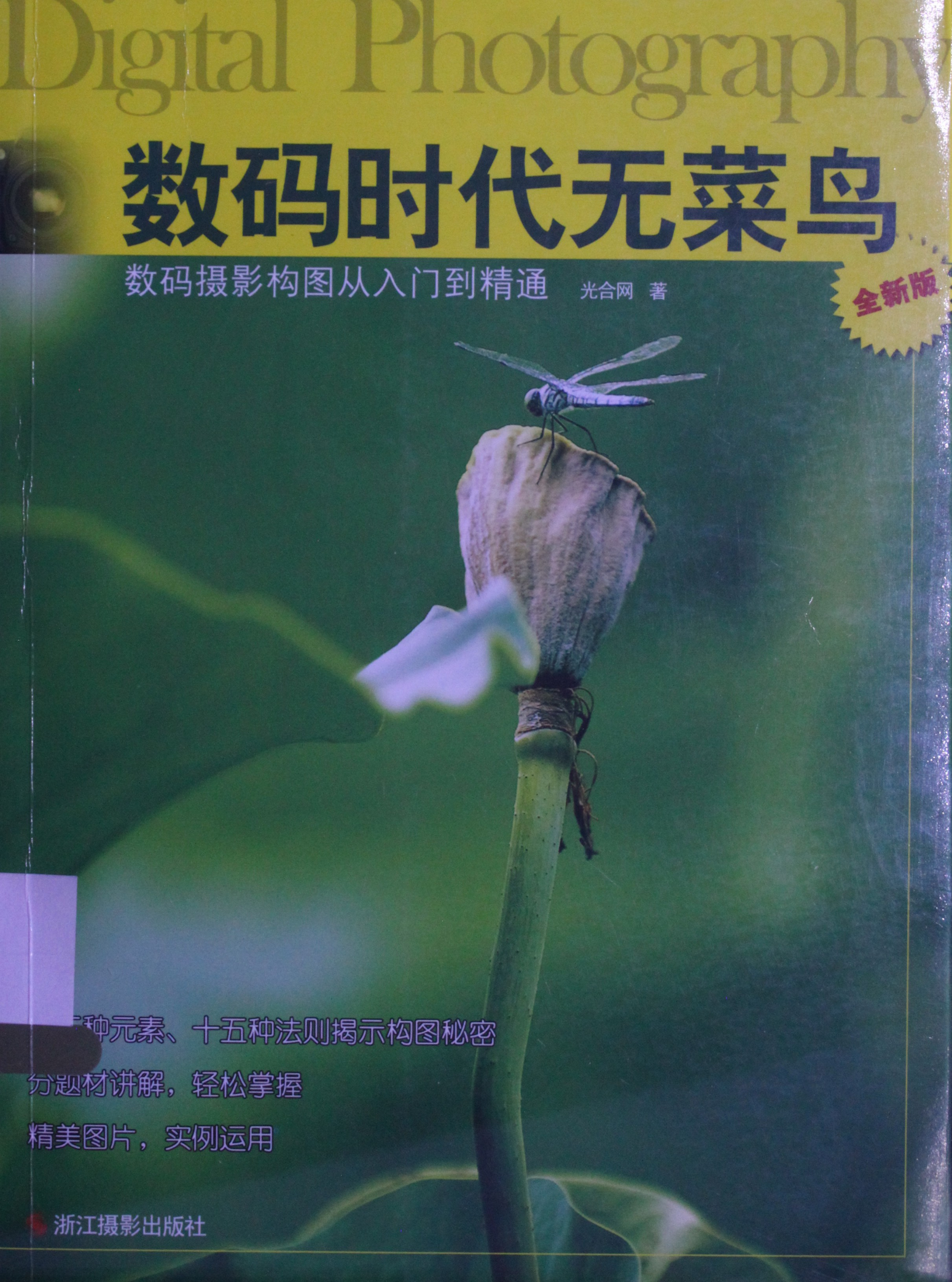
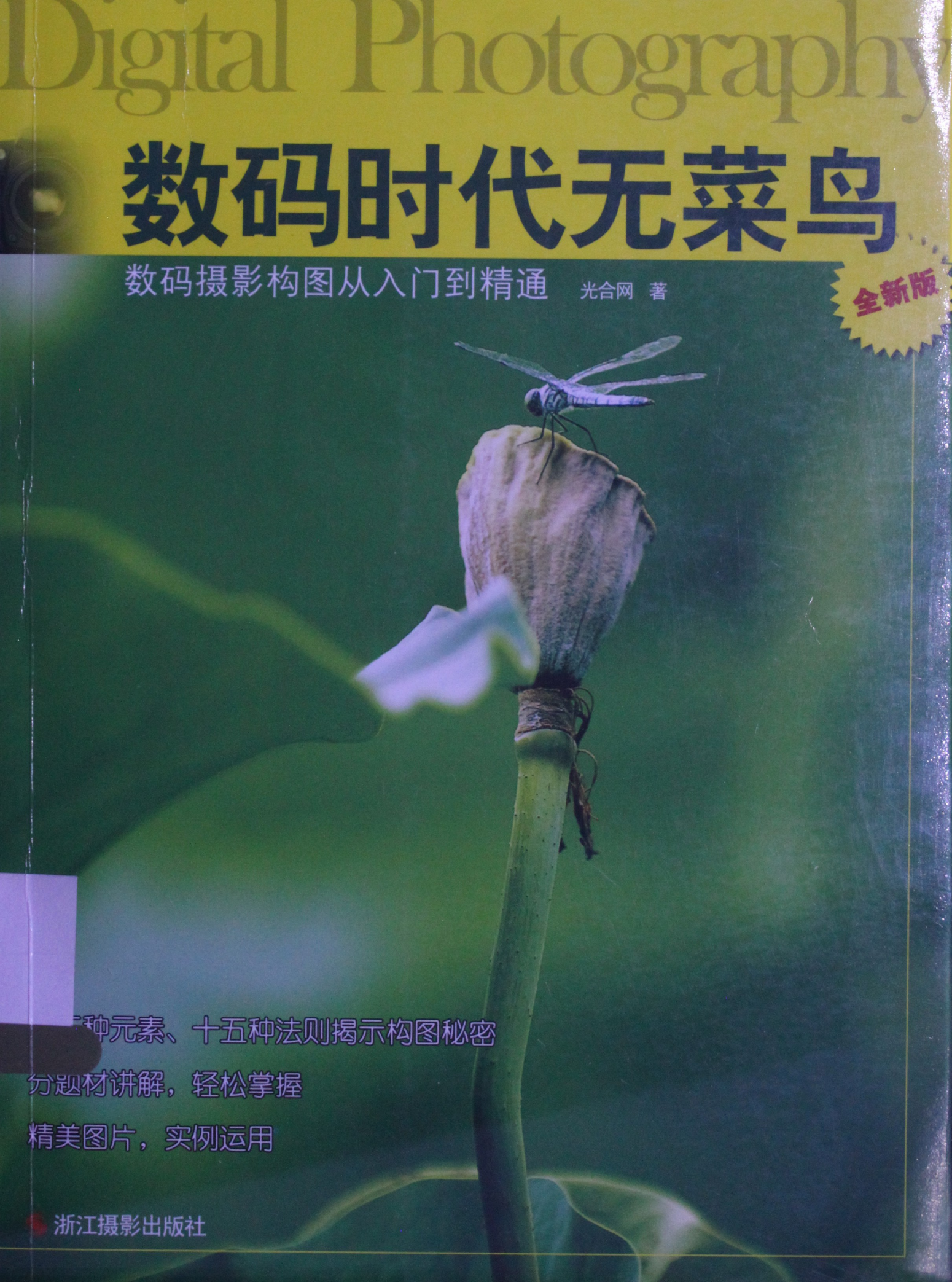
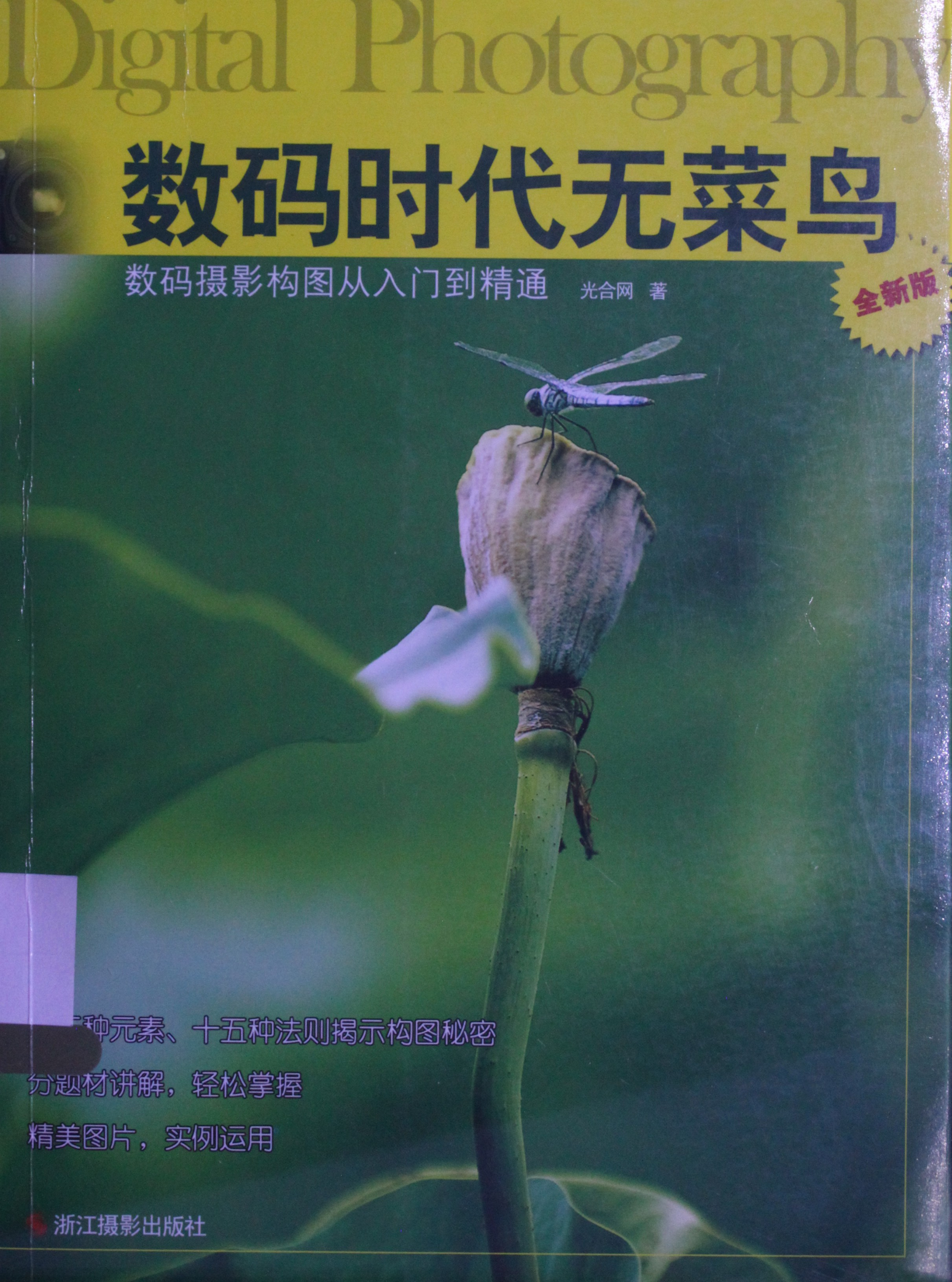
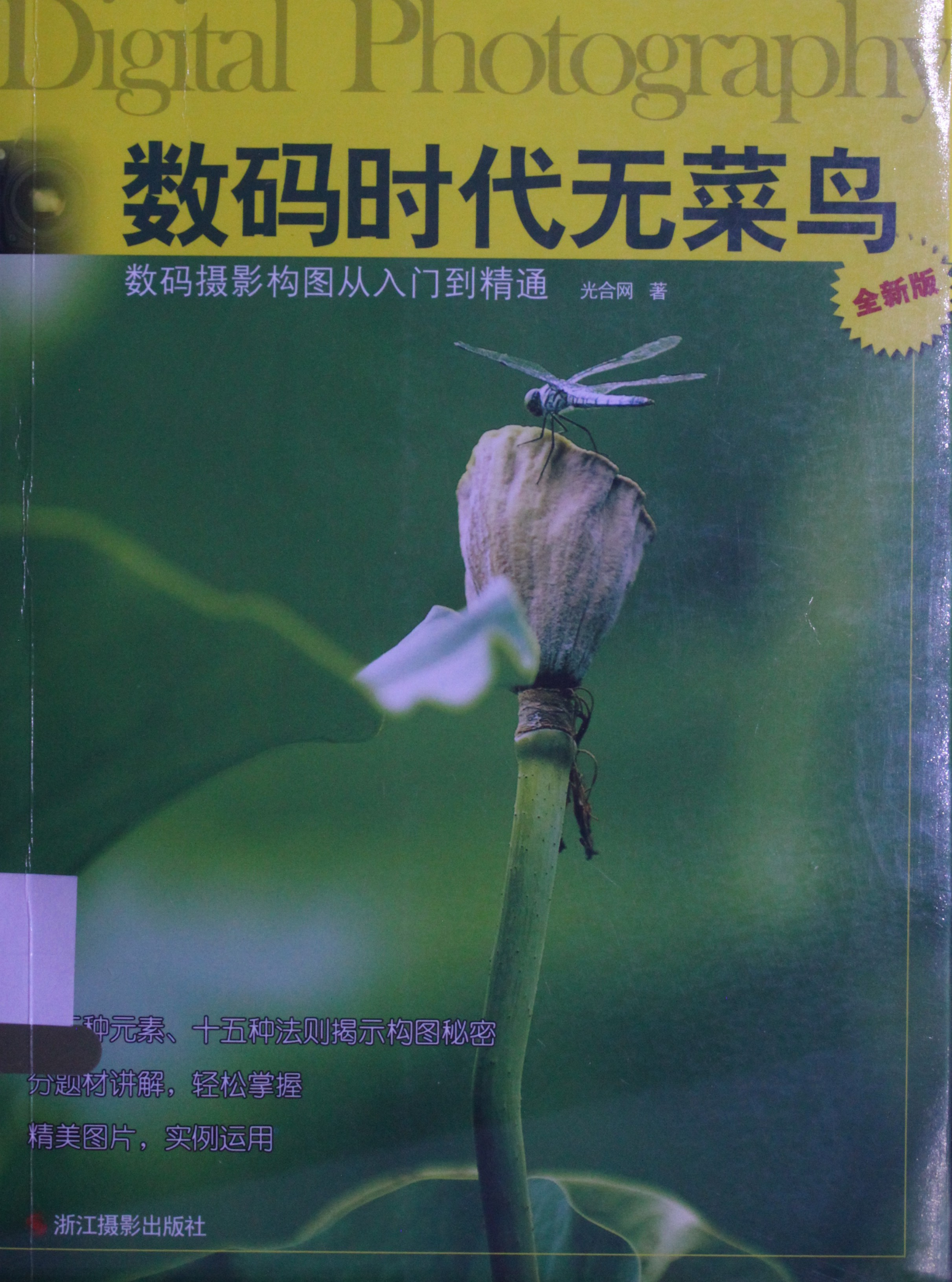
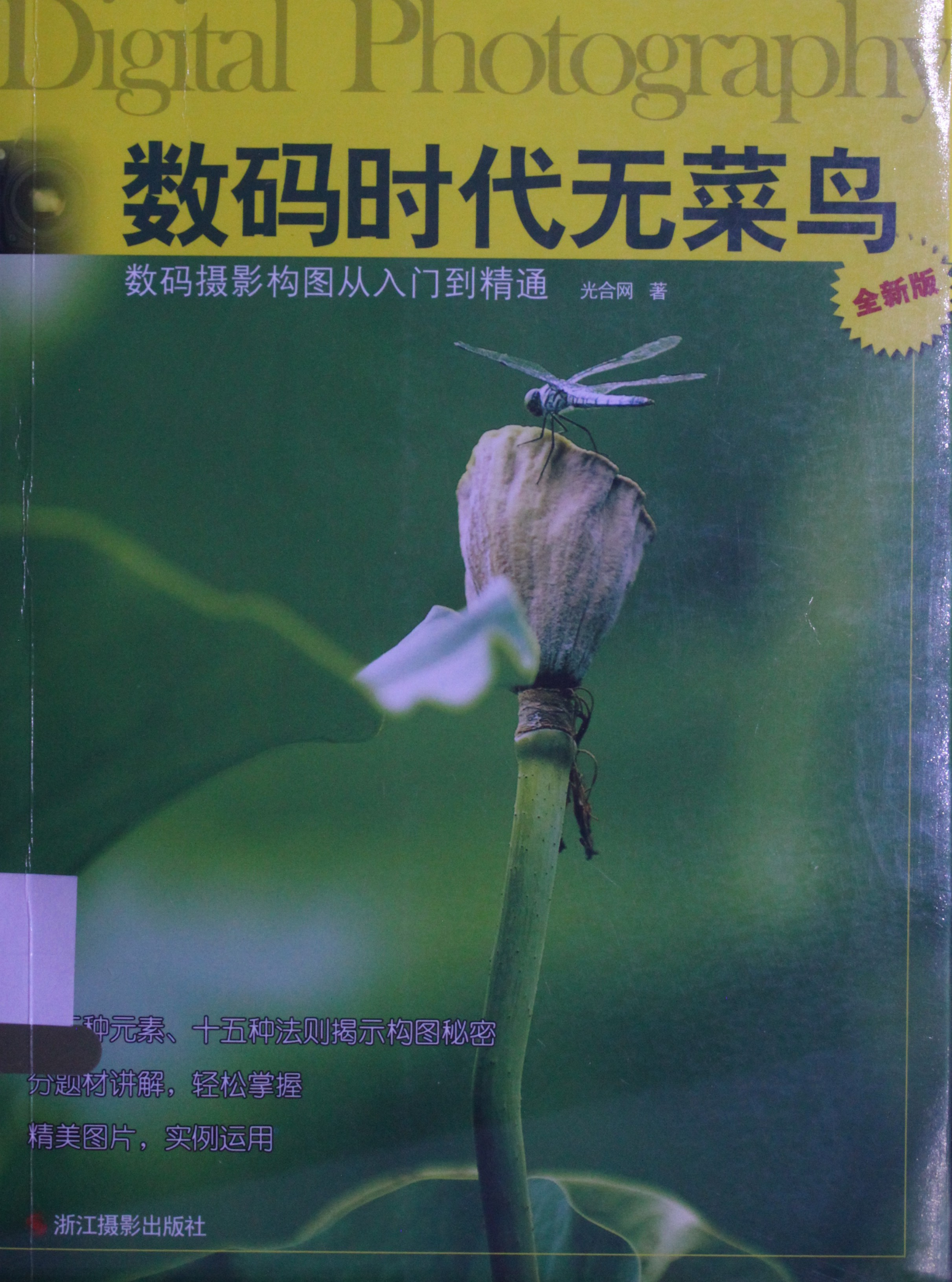
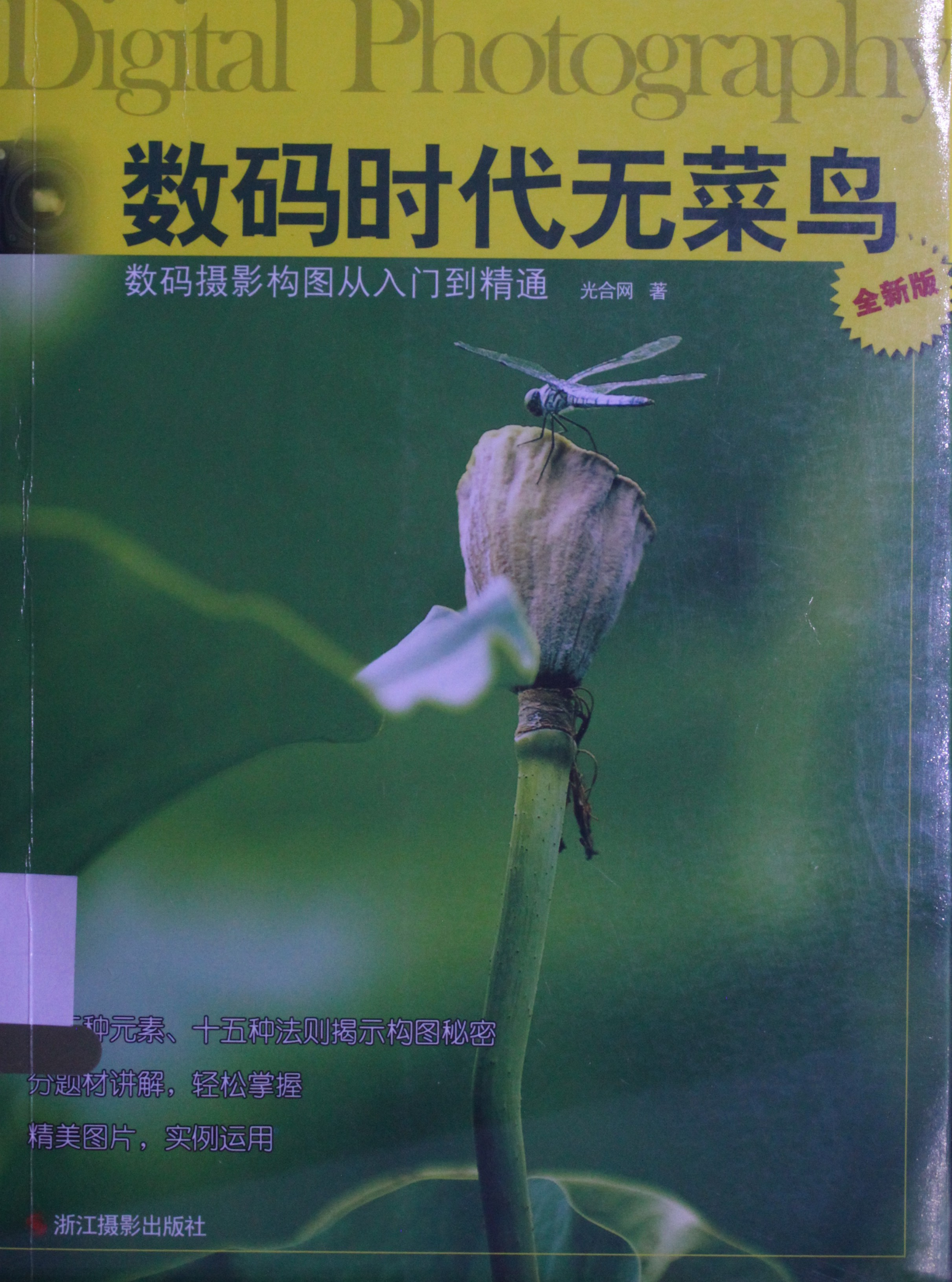
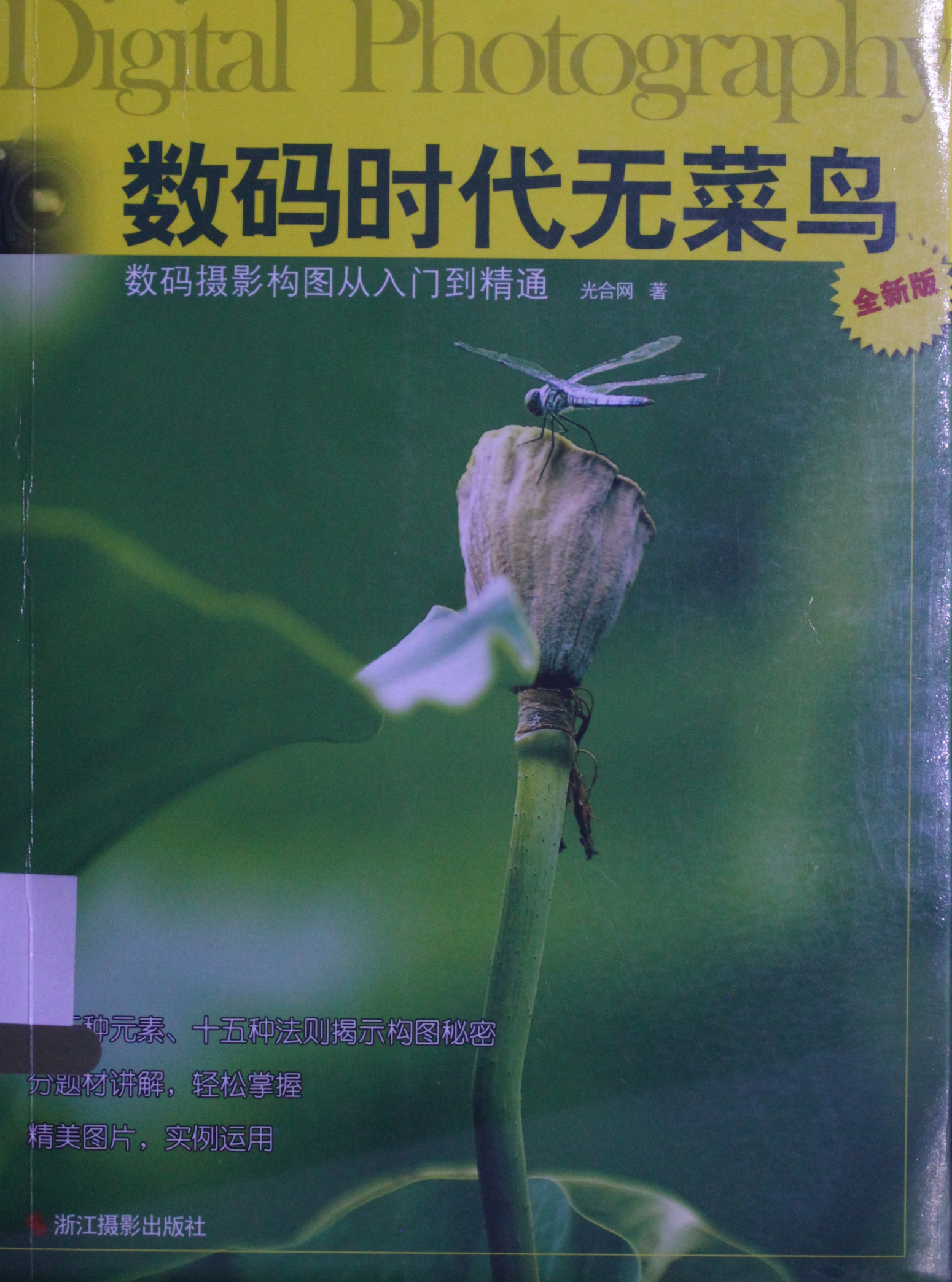
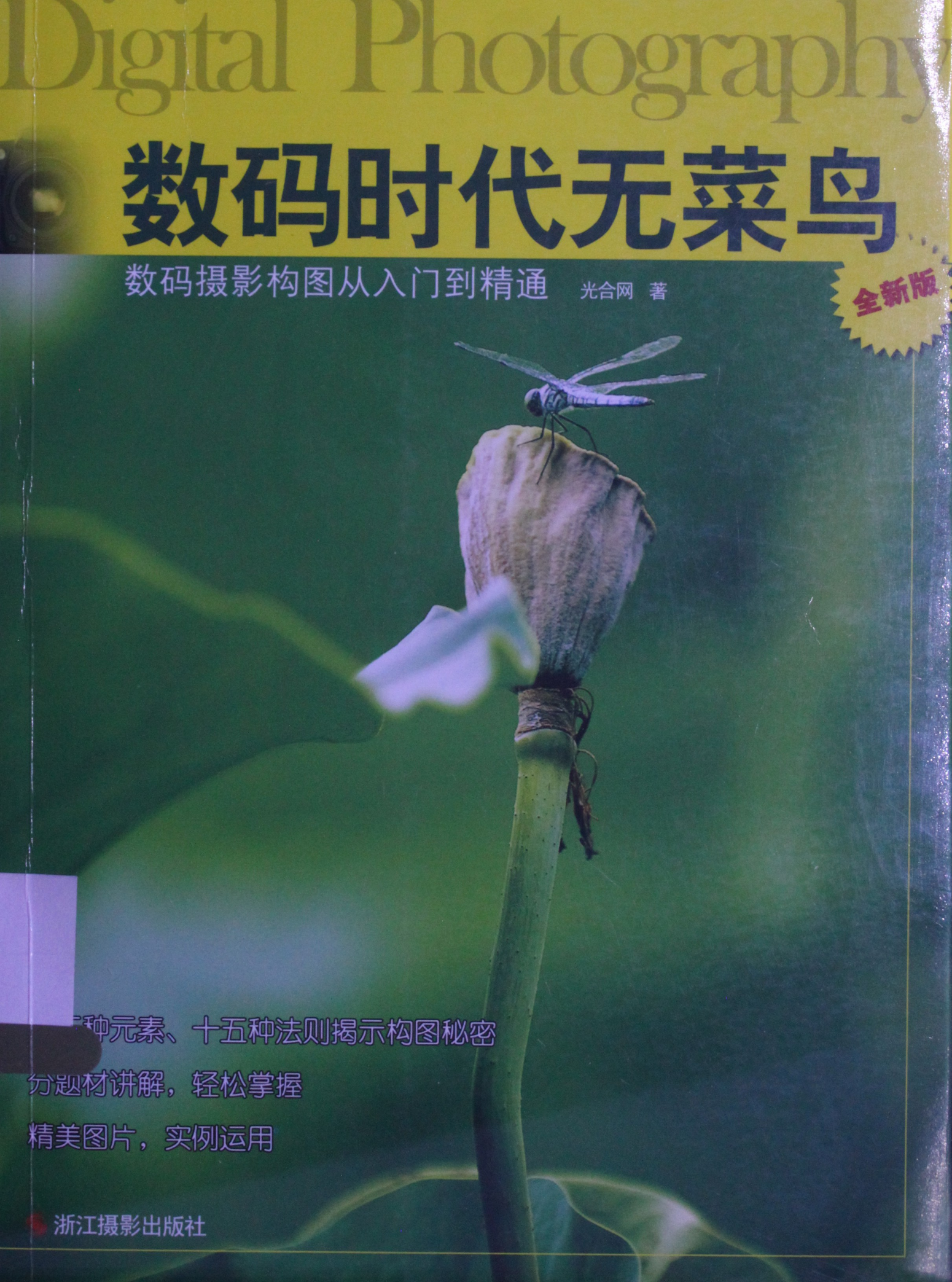
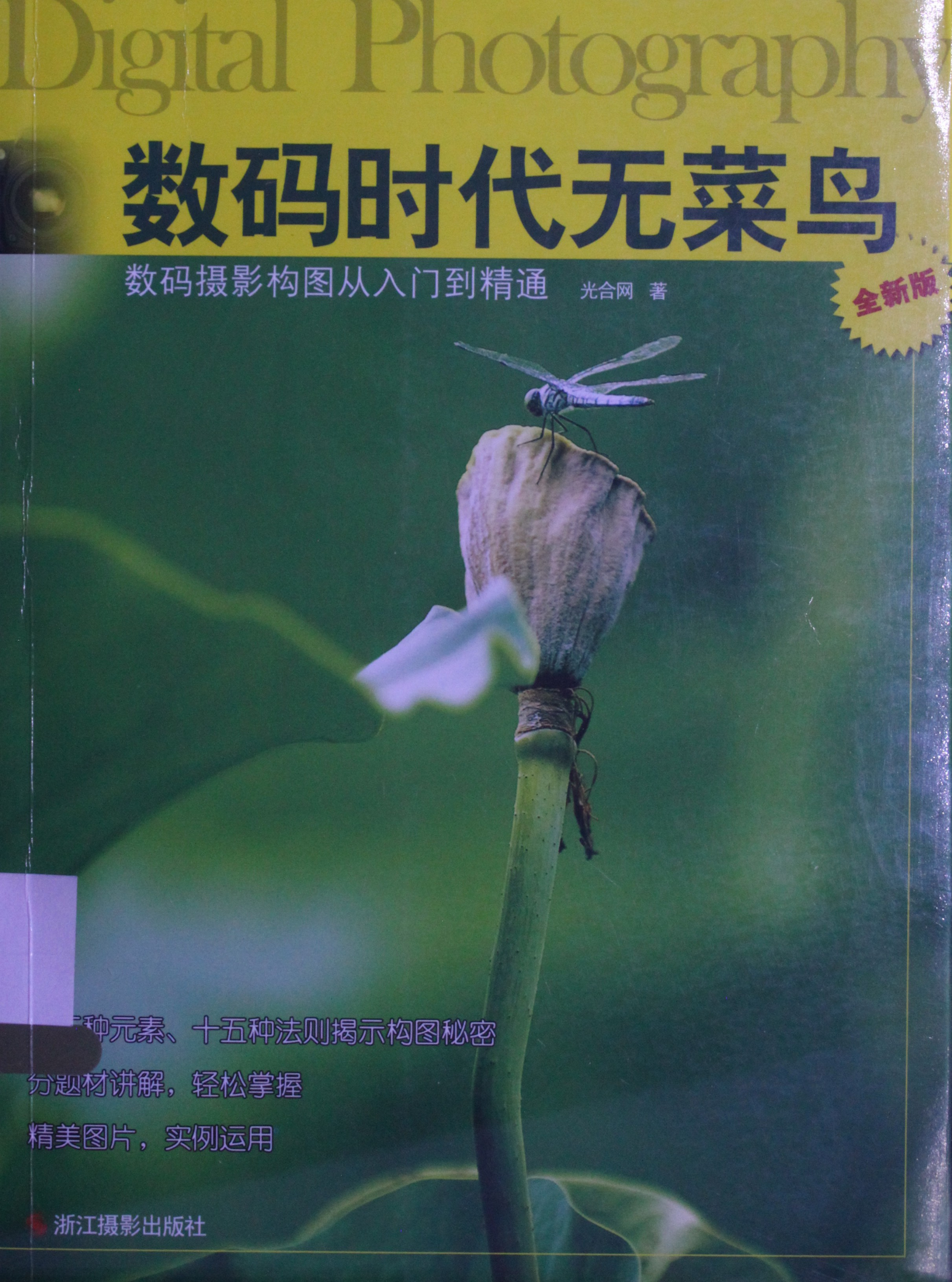
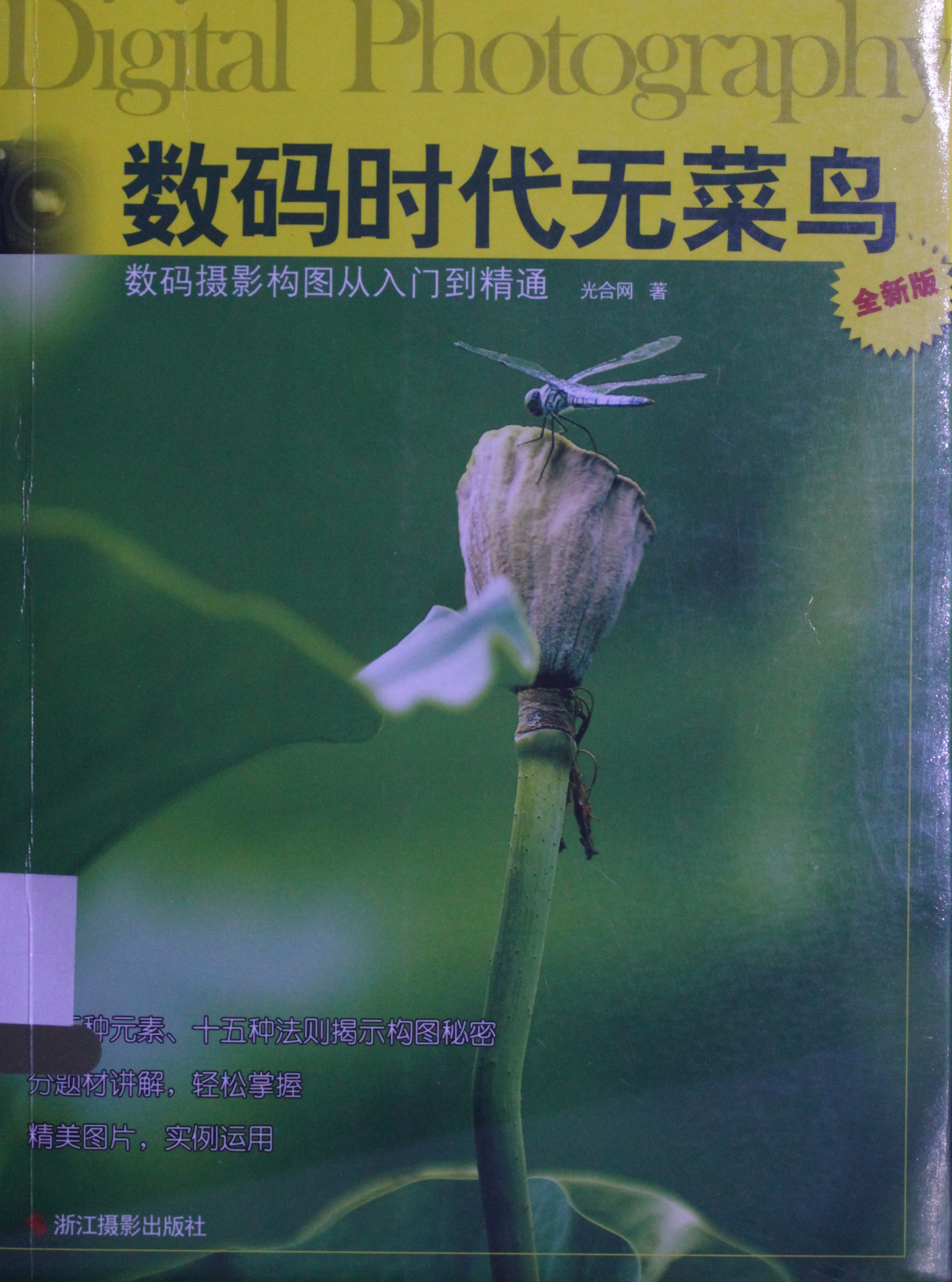
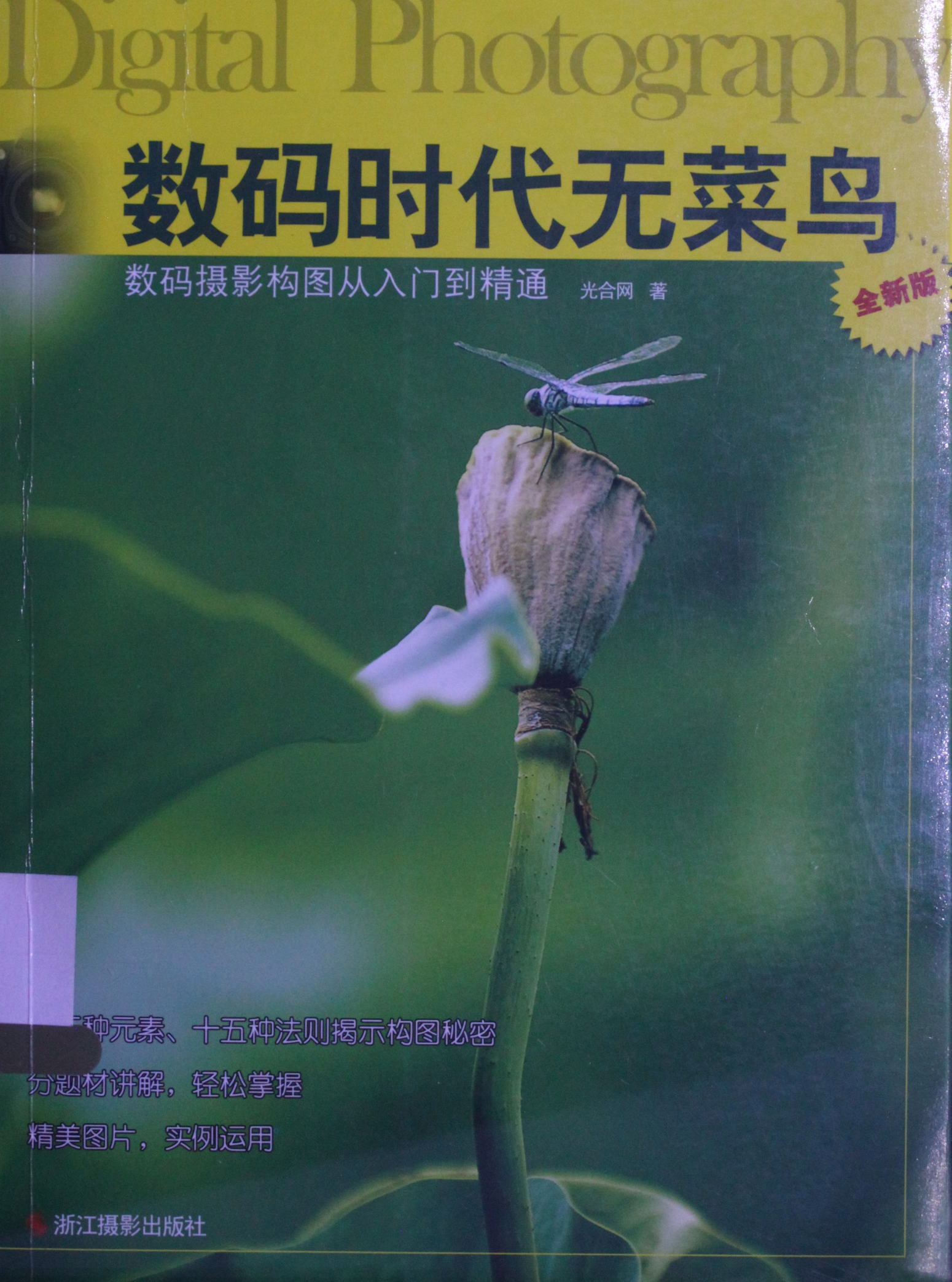
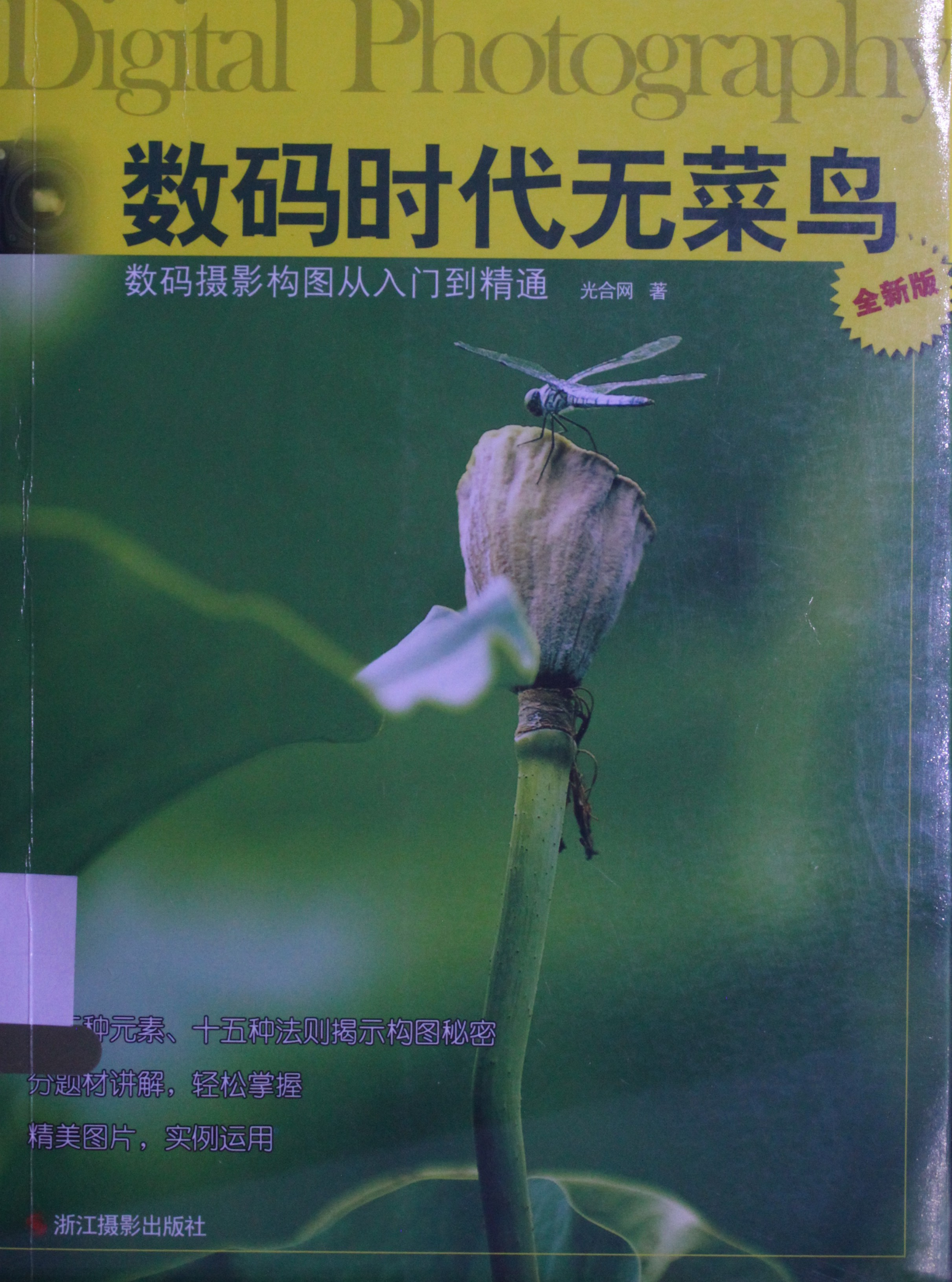
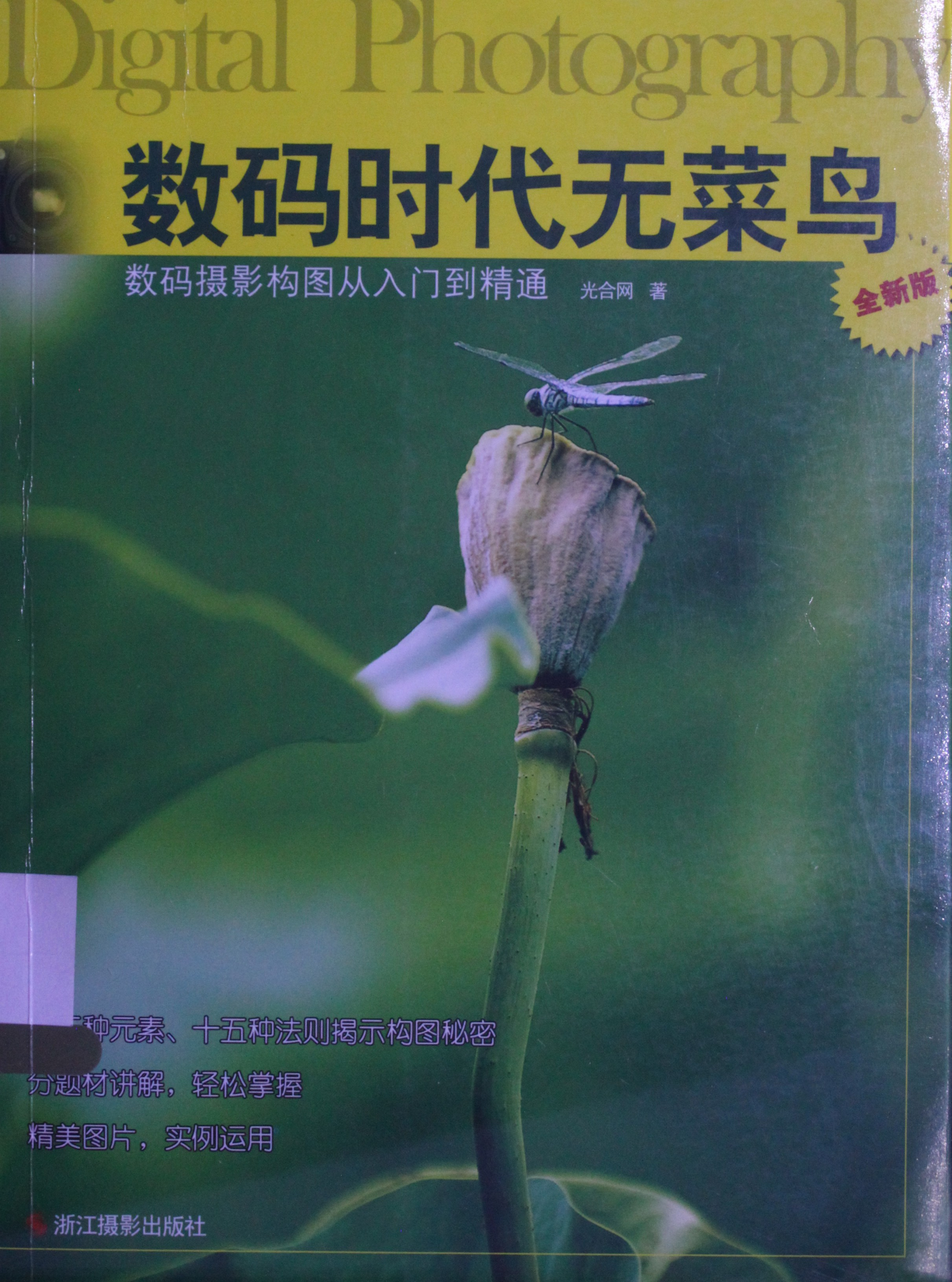
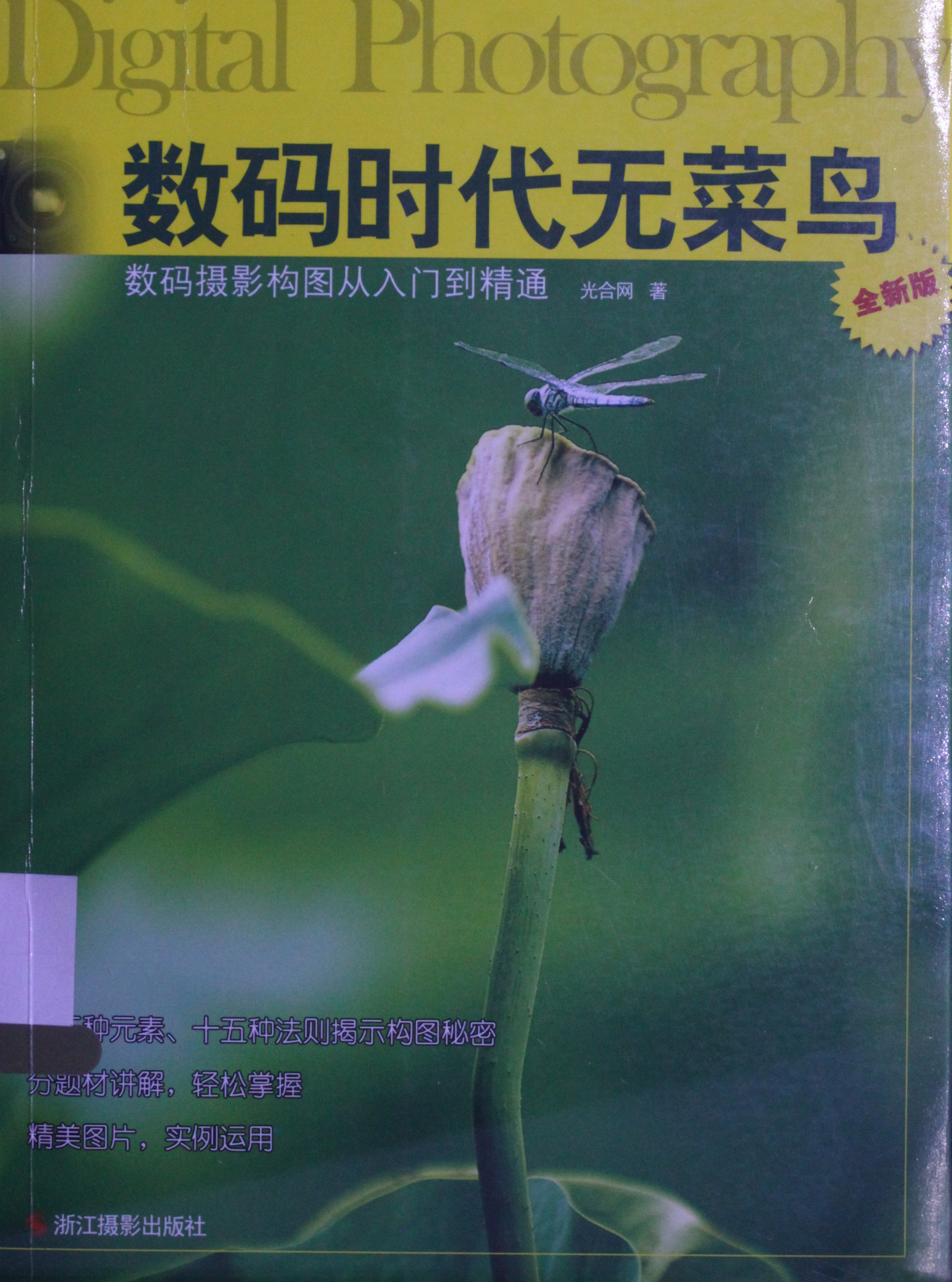
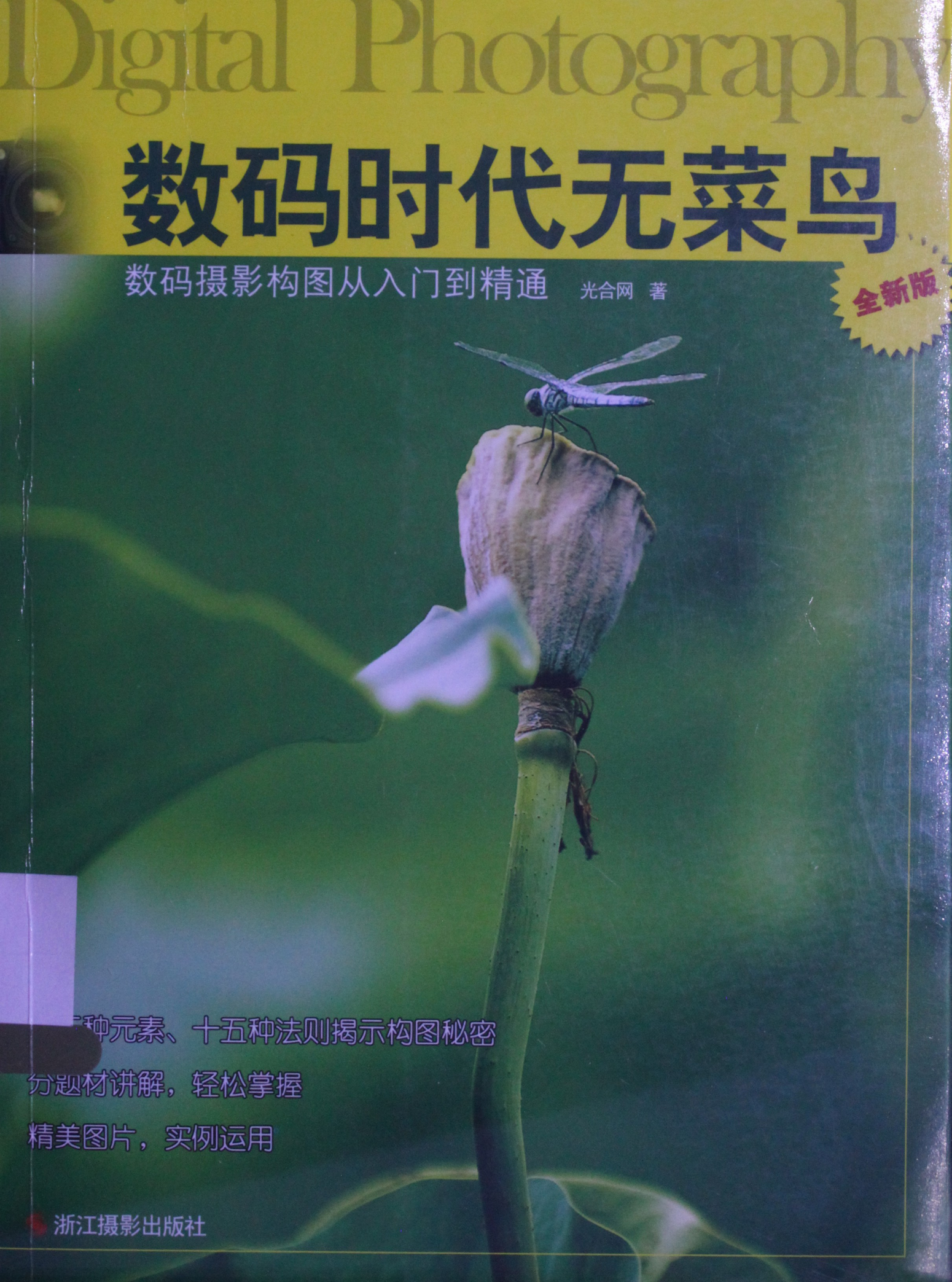
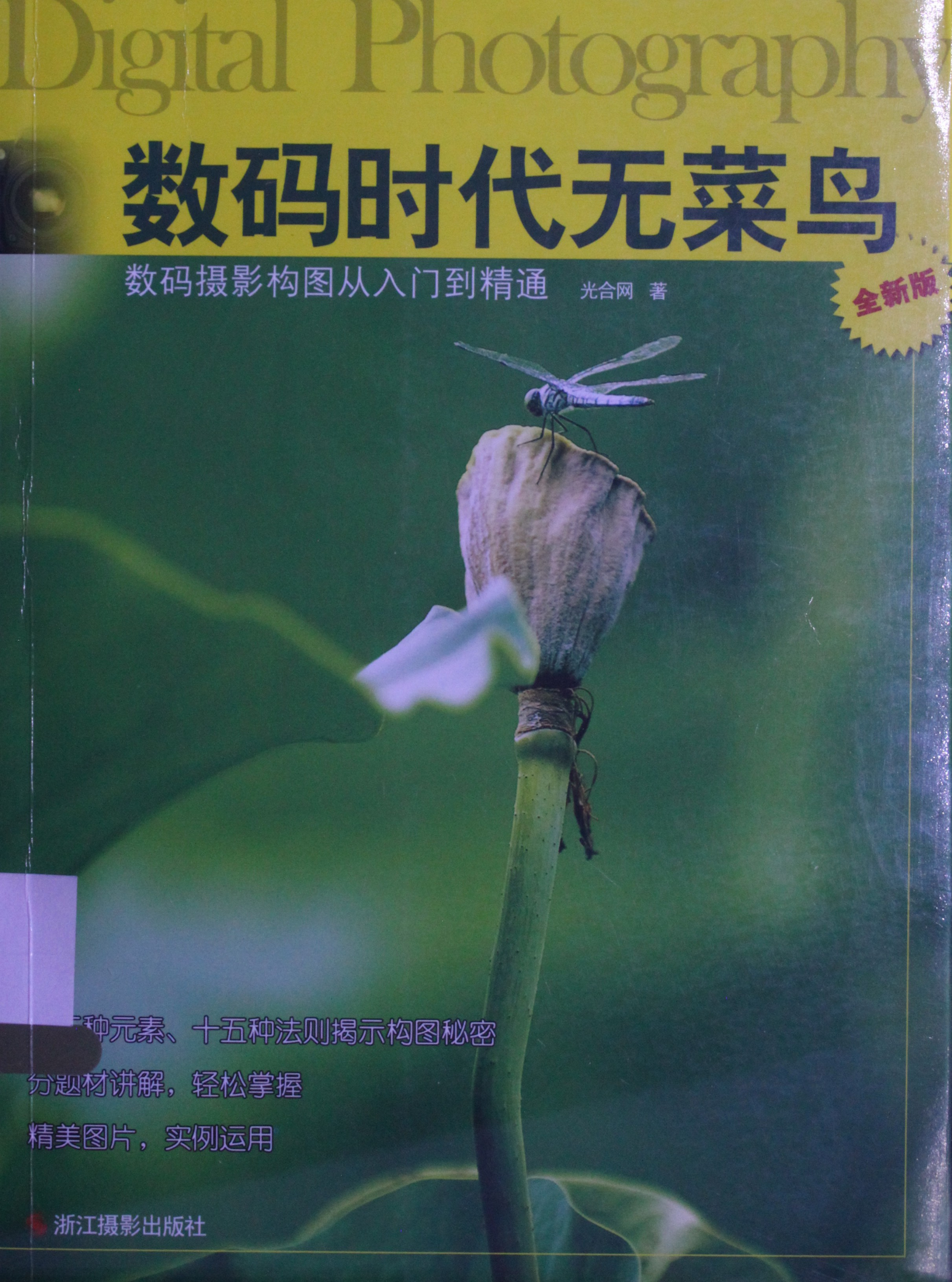
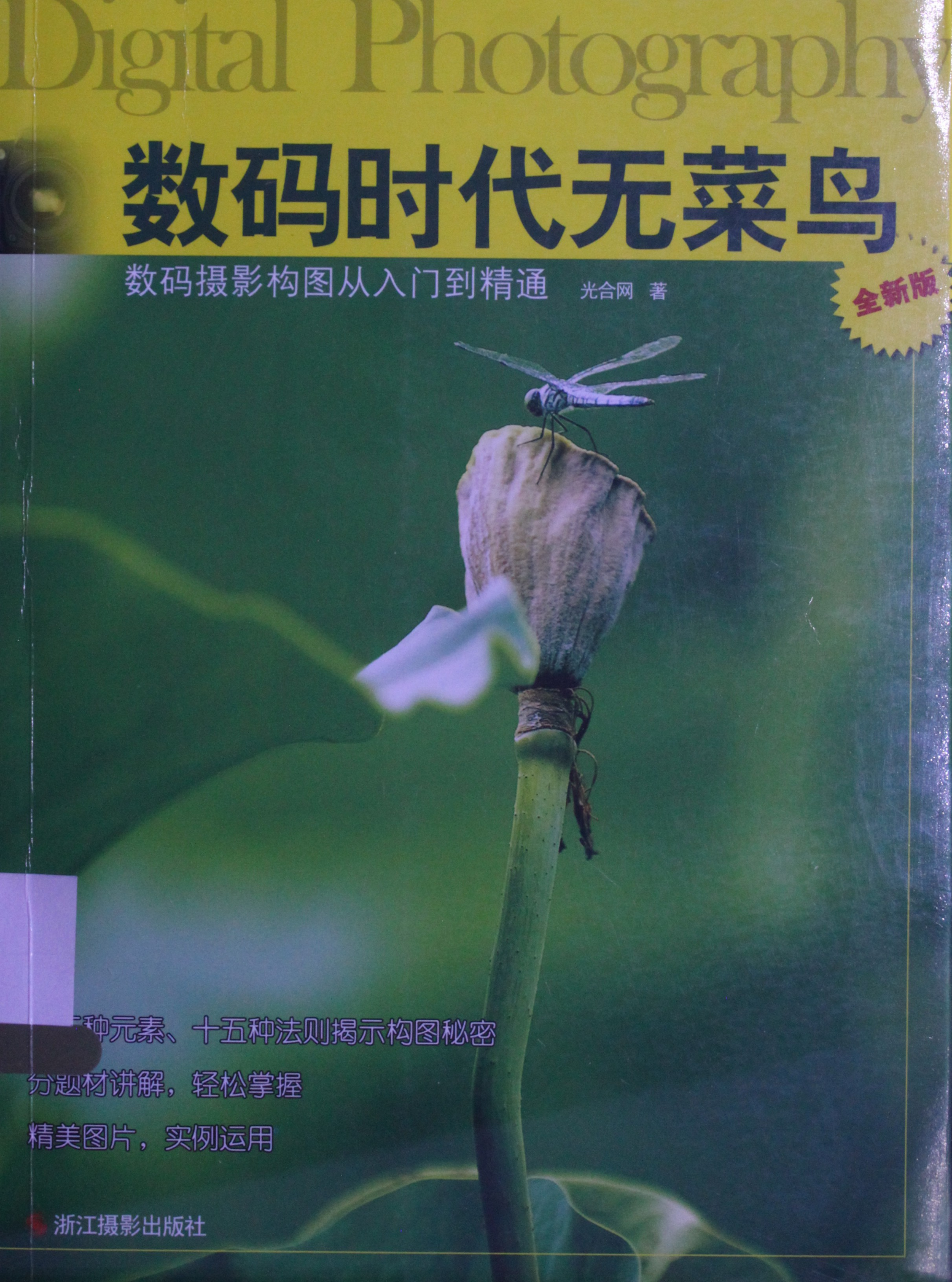
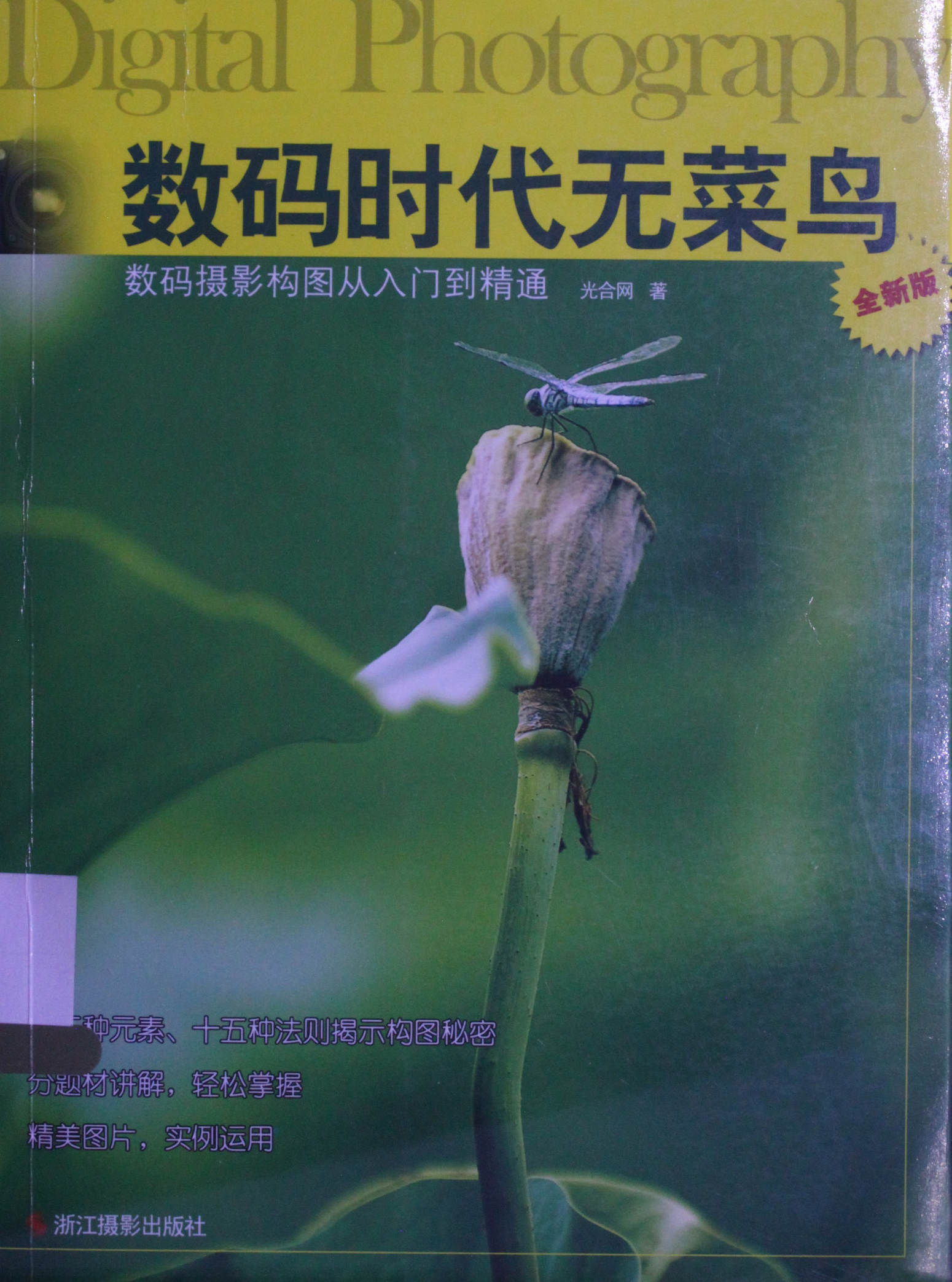
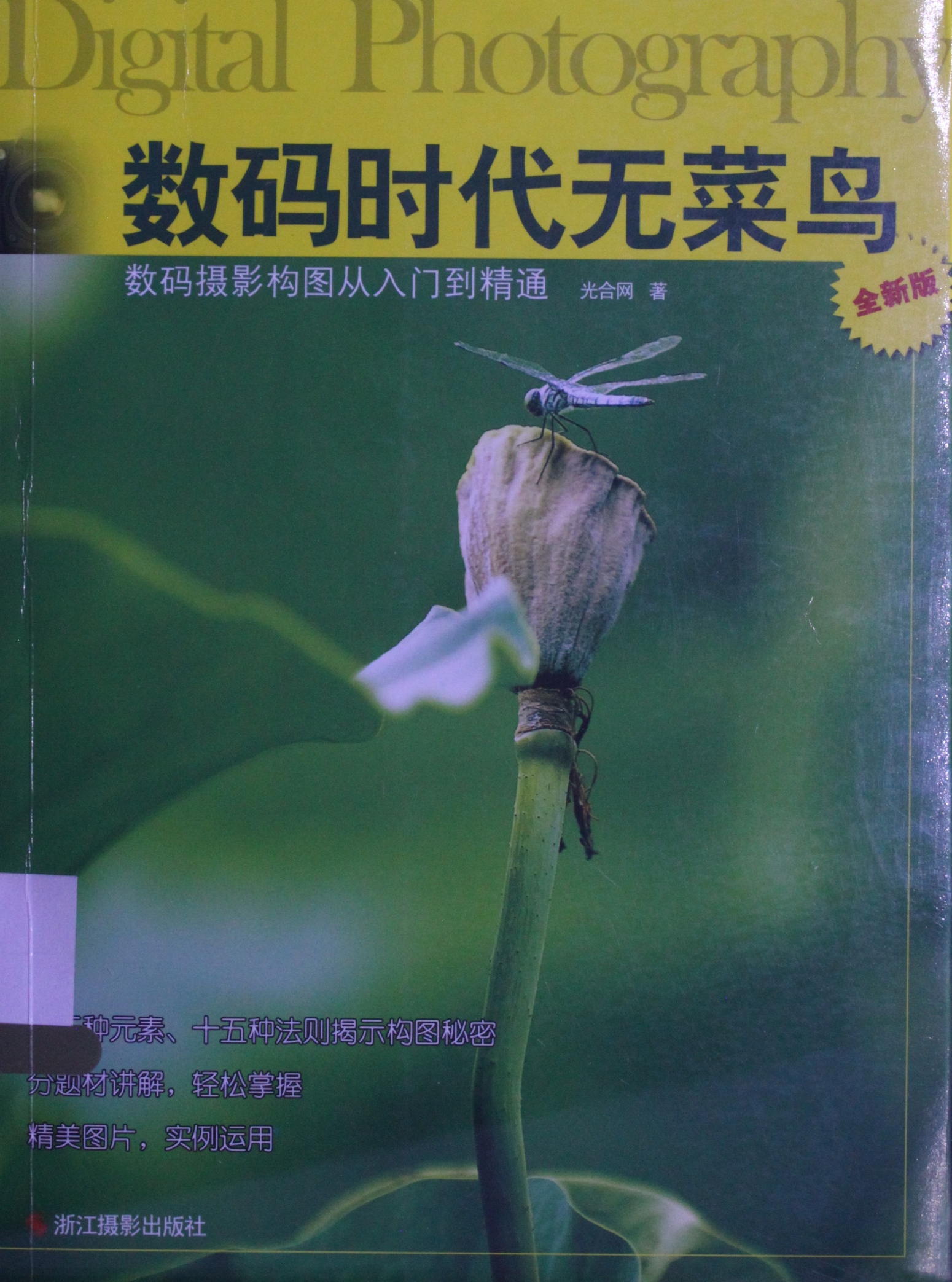
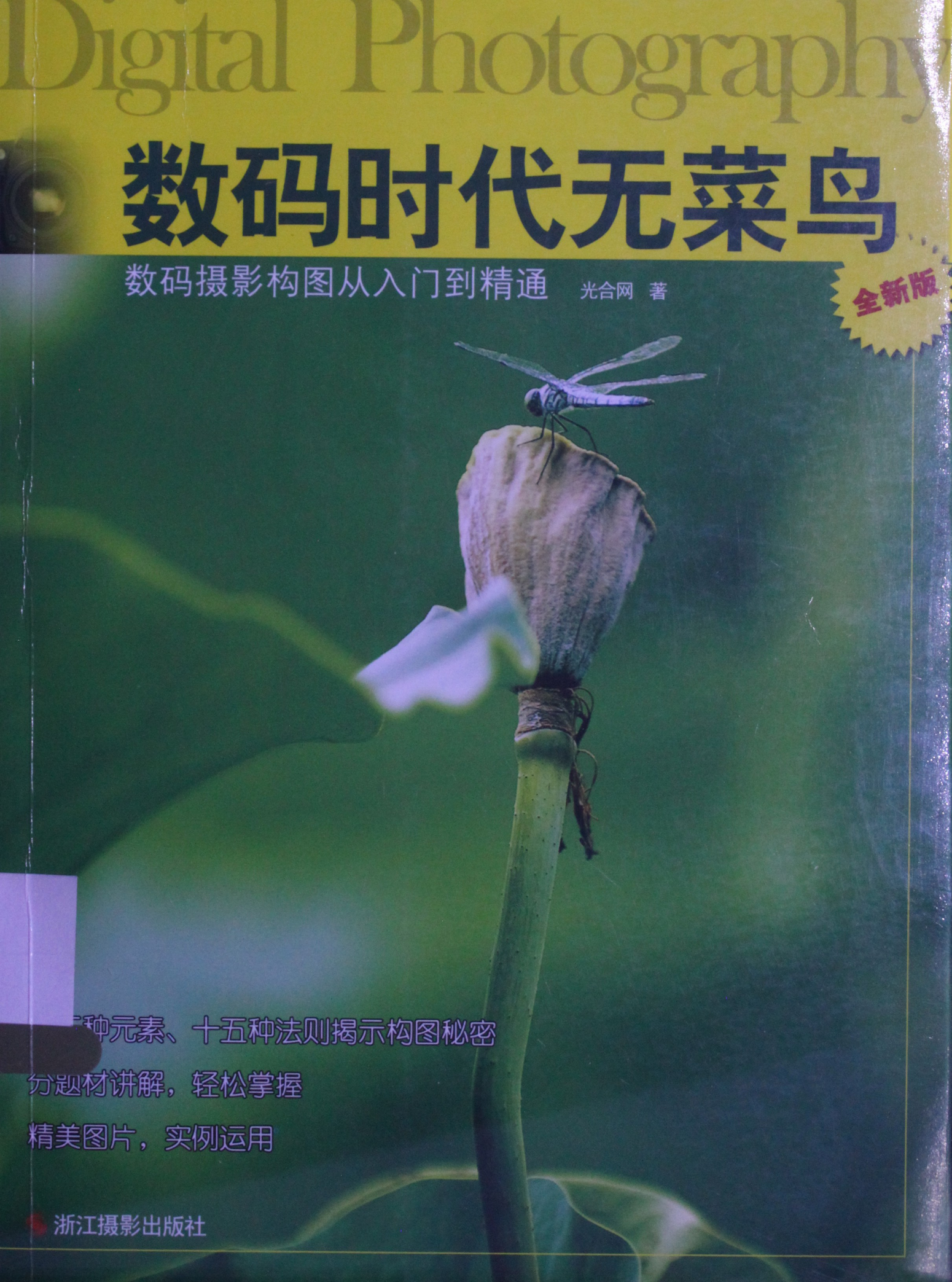
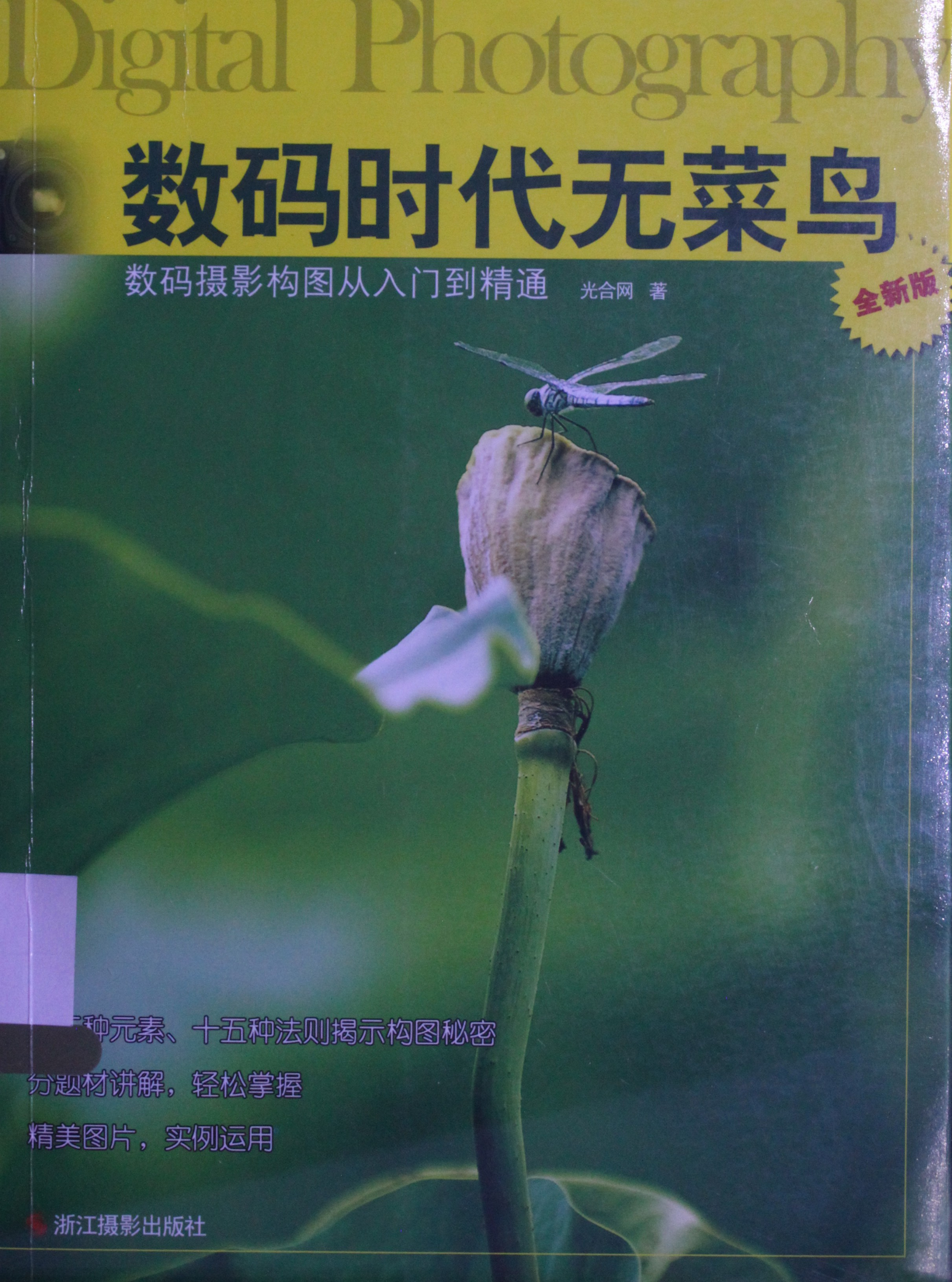
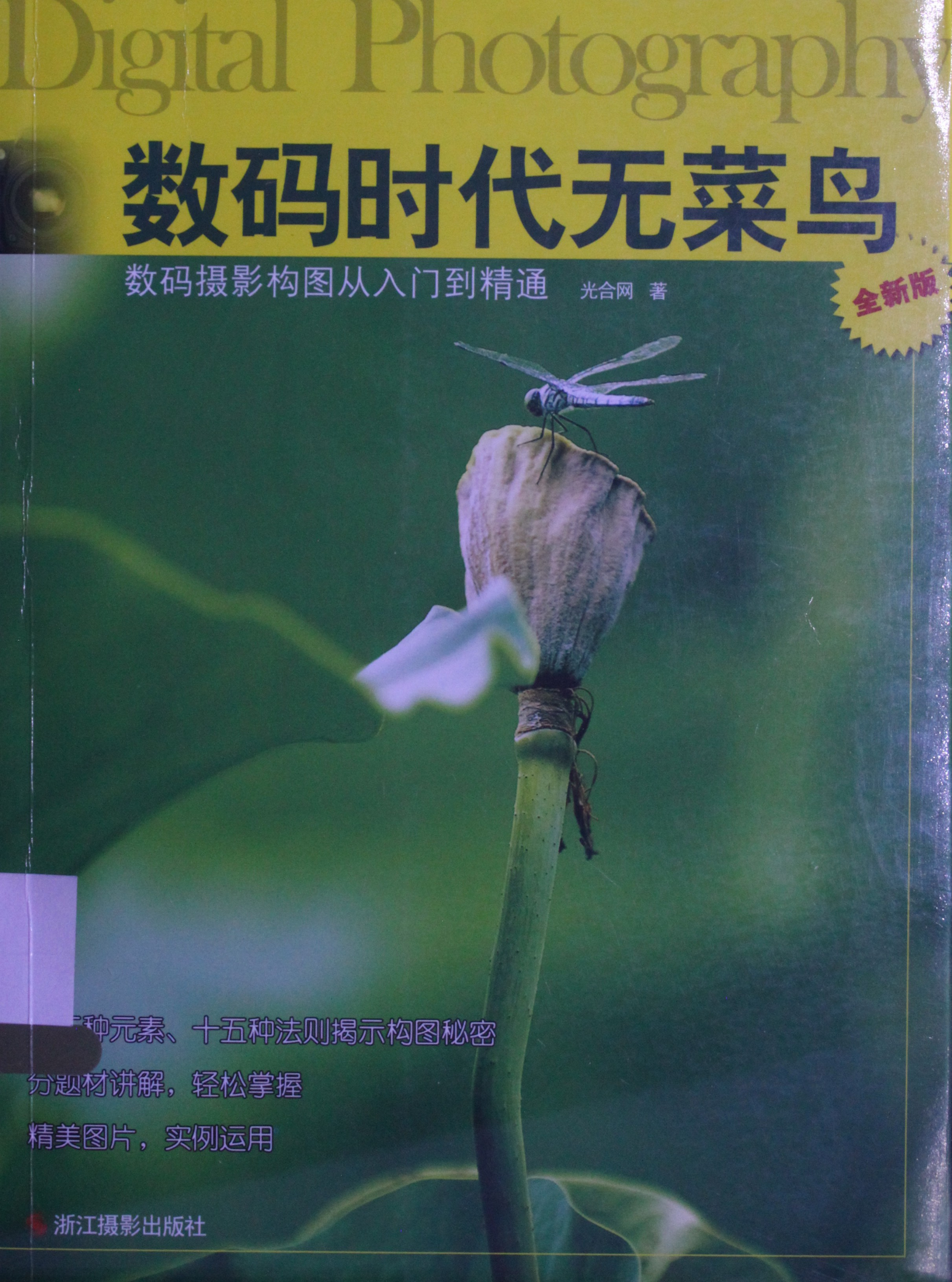
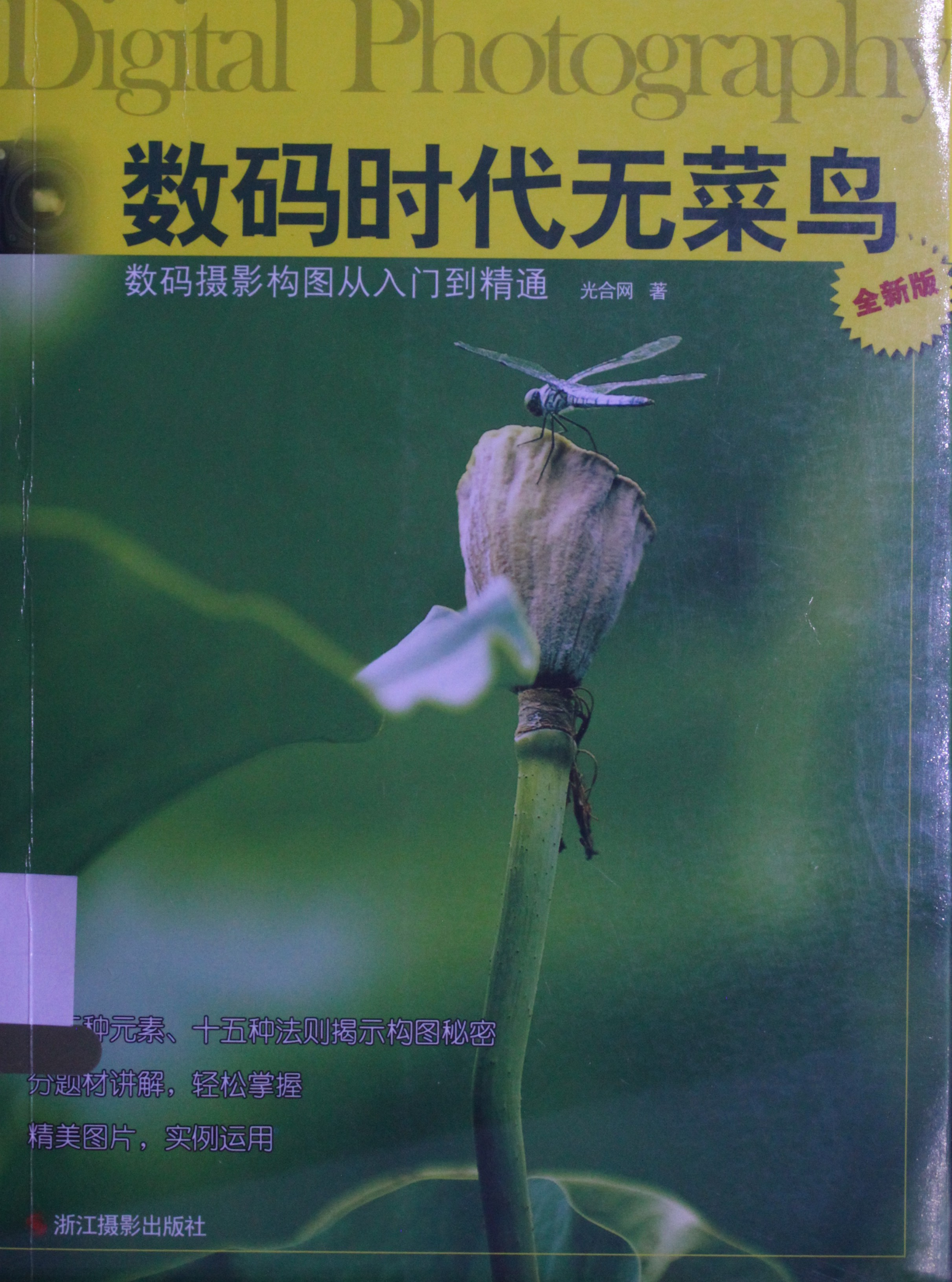

数码时代无菜鸟

数码摄影构图从入门到精通

光合网 著

北航

C1696721

J406

51

责任编辑：姚成丽
封面设计：薛蔚
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

图书在版编目（CIP）数据

数码摄影构图从入门到精通 / 光合网著. — 杭州：
浙江摄影出版社，2013.9
（数码时代无菜鸟）
ISBN 978-7-5514-0395-5

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(2013)第229197号

数码时代无菜鸟

数码摄影构图从入门到精通

光合网 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：杭州美虹电脑设计有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：12

2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0395-5

定价：45.00元

前言

Preface

为什么有些照片会拥有非凡的吸引力而成为经典？

一些照片往往会显得比另外一些更加优秀，其主要的原因就在于这些照片的构图更合理、布局更美观。本书要为你讲述的正是如何利用构图来改善你的照片。

简言之，构图就是将画面中的各种元素有机结合、合理搭配的过程，使原本看上去杂乱无章的景物最终被拍摄成艺术性很高的画面。更简单地说，构图就是我们应该站在哪里拍，朝哪里拍，用什么角度拍，什么该拍什么不该拍。

听起来貌似简单的构图，其实非常讲究艺术技巧和表现手段，虽然有时很多的快照也可能会有很好的构图，但是构图大部分时候是在精心设计与构思中完成的。这些构思与设计我们可以通过观赏大量的成功作品来借鉴学习。本书就帮助你从借鉴出发灵活地运用构图。

第一章 数码摄影构图的四要领

摄影中构图的作用.....	2
摄影中构图的意义.....	3
构图之主体突出	4
构图之主题明确	7

第二章 数码摄影构图的十二种元素

主体与陪体	12
主 体	12
陪 体	14
环 境	16
前景的表现	16
背景的表现	17
空 白	18
点	19
有规则的点	19
不规则的点	19
单 点	20
多 点	20
大 点	21
小 点	22
线	22
直 线	22
曲 线	25
斜 线	26

粗 线	27
细 线	28
面	28
形 状	30
色 彩	31
色彩三要素	31
色彩对比	33
色彩的协调	35
节 奏	37
虚 实	38
反 差	39
协 调	39

第三章 数码摄影构图的十五种经典法则

黄金分割法则	42
三分法则	43
水平线构图	44
垂直线构图	45
斜线构图	47
对角线构图	49
曲线构图	51
放射线构图	55
三角形构图	55
倒三角形构图	57

中央式构图	58
对称式构图	58
隧道式构图	59
棋盘式构图	60
远近式构图	60

第四章 如何利用构图使主体突出

虚实对比	62
简洁的背景	65
利用框架	68
线条的汇聚	69
利用取景	70
远 景	71
全 景	71
中 景	72
近 景	73
特 写	73

第五章 如何利用构图使主题明确

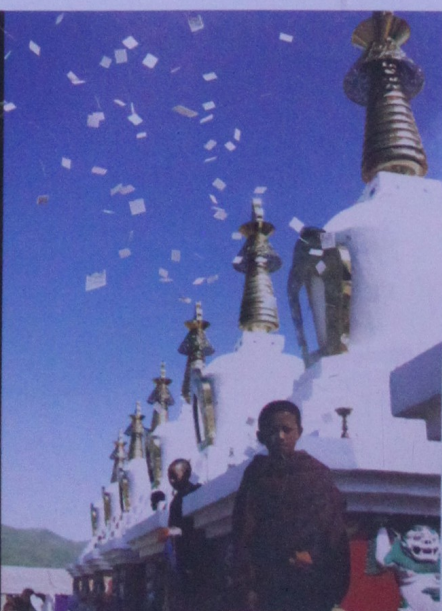
环境的烘托	76
前 景	76
背 景	79
画面色彩的影响	81
光线的作用	84

第六章 如何利用构图使画面简洁

取景角度	88
正面角度	88
侧面角度	89
拍摄视点	90
平视拍摄	90
仰视拍摄	93
俯视拍摄	93
小范围取景	94

第七章 风景摄影构图实例

拍摄日出、日落	96
利用竖幅构图拍摄	96
利用光线增加明暗对比	97
利用放射线构图拍摄太阳的光线	98
利用中央构图法表现太阳的上升感	98
利用水平线构图法拍摄夕阳	99
利用晚霞表现画面的延伸感	99
利用长焦和三分法构图拍摄太阳	100
竖幅构图拍摄太阳时的两种构图方式 ...	100
拍摄天空和云彩	102
以云彩的延伸方向来确定构图	103
竖幅构图拍摄纤维状云	104
放射线构图拍摄晚霞	104

俯视拍摄云层	105
运用放射状线条表现层次与上升感	106
倒三角形的构图表现悠闲的感觉	106
利用强烈的对比突出云彩的线条与色彩	107
为云朵留出变化的空间	108
捕捉趣味画面为照片增加联想空间	108
拍摄跃动的云彩	109
拍摄山景	109
三分法保持画面平衡	111
曲线构图提升山脉的高度感	111
横幅构图描绘山脉曲线	112
竖幅构图突出山脉高度	112
以斜线为中心构筑画面	113
使用三角形构图拍摄山景	113
拍摄水景	114
水平线构图拍摄海平面	115
利用海岸线的优美曲线	115
利用对比衬托海面的广阔	116
利用海浪以及色彩对比表现海面	116
充满画面的海浪突出汹涌的气势	117
水平线构图展示宁静湖泊	117
利用汇聚线展现纵深的河谷	118
运用平缓曲线表现河流	118
利用对角线构图拍摄动感十足的流水 ...	119
活用前景衬托流水与瀑布	119

竖幅构图表现飞流直下的瀑布	120
三角形构图捕捉水流气势	121
拍摄森林与树木	122
透过日光拍摄森林表现梦幻感	123
平视角度表现浓郁的森林景色	124
利用仰摄表现树木的高大	124
用造型奇特的独木表现画面的沧桑感 ...	125
利用镜像构图方式增强画面的色彩感 ...	126
利用斜线构图方式增加画面的动感与活力	126
水平线构图拍摄树木	127
拍摄城市风光	127
拍摄对称性建筑	128
展示现代建筑的韵律感	128
横幅构图表现内涵寓意	129
高角度拍摄获取城市全貌	129
拍摄城市夜景	130
竖幅构图展示高大气势	131
对角线构图拍摄城市桥梁	131
拍摄雪景风光	132
用棋盘式构图表现节奏感	132
用曲线表现雪的柔美	133
利用雪地上的高低不平表现白雪的层次与质感	133
利用深色的透视性景物体现画面纵深感	134

利用雪地上的光影展现雪景的层次 与立体感	134
利用简单的黑白灰创造简洁而空灵 的画意效果	135
换一种视角来表现雪景	135
利用逆光表现晶莹剔透的树挂	136

第八章 动植物摄影构图实例

拍摄花卉	138
中央构图拍摄精致的花蕊	140
高角度近距离拍摄花朵	140
色彩反差效果突出主体	141
虚化背景突出花卉	141
倾斜对角线构图表现方向感	142
仰视视角构图拍摄花卉	142
微距拍摄花卉的局部	143
水平线构图拍摄花海	143
拍摄色彩艳丽的向日葵	144
拍摄夏日盛开的荷花	144
拍摄昆虫	145
虚化背景拍摄蚂蚱	145
拍摄花朵上的小生灵	146
焦平面原则	147
昆虫摄影的黄金分割法构图	147
用虚实与颜色的对比突出主体	148
为昆虫拍摄特写	149
拍摄鸟类	150
以特写展现细节	150

虚化背景以突出主体	151
三角形构图拍飞鸟的动感与气势	152
合理利用水面与倒影	153
用前景衬托主体	154
拍摄壮观鸟群的构图	156
利用明暗对比构图	157
利用动静对比构图	157

第九章 人像摄影构图实例

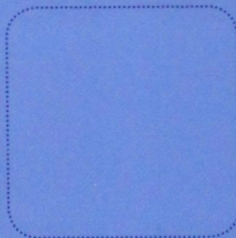
人像摄影的公式化构图	160
特写人像	161
稳重的正面对称式构图	162
活泼的侧面斜线式构图	162
半身像	163
利用人物躯干构造对角线	164
巧妙利用手臂姿势	164
全身像	165
选择合适的背景	166
利用人体的曲线	166
环境人像的构图方法	167
室外人像	168
竖幅构图拍摄全身像	170
横幅构图拍摄半身像	171
留白式空间构图	171
斜线构图增强画面活力	173
虚化背景突出人物	175
高角度俯视拍摄	175
低角度仰视拍摄	176
局部特写	177
室内人像	178
倾斜式构图增强空间感	179
对称式构图表现虚实结合	180
对角线构图强调视觉效果	180
竖幅捕捉姿态使构图更加活泼	182
正面表现人物曲线	182

第一章

数码摄影构图的四要领

摄影中构图的作用

摄影构图是摄影创作的核心。在摄影中使用合理的构图方式把要表现的各部分进行组织安排,可获得一个艺术性较高的画面。构图是表现作品内容的重要因素,是每幅作品中视觉艺术语言的组织方式。它使内容以最恰当的形式与结构得以表现,当内部结构与外部形式和谐统一的时候,就可以产生完美的构图,就能得到令人满意的照片。摄影构图贯穿摄影艺术创作的整个过程,在实际拍摄中,通过构思寻找拍摄角度,选择拍摄对象,运用光线、线条、影调、色彩、明暗、对比、虚实等手段,将构图法则实际化,以最富有表现力的画面,反映作品的内容,让作品主题更加突出。

利用光线、色彩对比,表现肥沃的土地

光圈: f/9 | 快门速度: 1/250秒 | 感光度: ISO100 |
曝光模式: 光圈优先 | 曝光补偿: 0EV

用简洁的构图集中观看者的视线

光圈: f/2.8 | 快门速度: 1/1250秒 | 感光度: ISO100 |
曝光模式: 光圈优先 | 曝光补偿: -0.3EV

摄影构图主要有两个目的,一是获得最佳的画面形式,二是最充分地表现画面的主题思想。构图的好坏直接影响画面内容,并且决定画面形式与结构的表现是否恰当。当内部结构与外部形式和谐统一时,就可以产生完美的构图,得到令人满意的照片,否则就是一件失败的作品。如图所示,下面两张照片都以表现夕阳下富士山的剪影效果为主题,一张偏离了主题表现天空,另一张则主题突出。

照片偏离主题,山的主体位置不够突出,主要表现的是天空

光圈: f/11 | 快门速度: 1/125秒 | 感光度: ISO100 |
曝光模式: 光圈优先 | 曝光补偿: +0.3EV

构图较好,体现了侧光下山峰的立体感,主题突出

光圈: f/16 | 快门速度: 1/30秒 | 感光度: ISO100 |
曝光模式: 光圈优先 | 曝光补偿: -0.3EV

在摄影艺术中，“构图”和“设计”基本可以通用。“设计”一词的原意是“思考和构思”，即艺术家为了明确而生动地表达自己的思想，适当安排各种视觉要素的构思。

任何一幅优秀的摄影作品都是创作思想和艺术表达的统一。因此，我们在创作时需要在大脑中进行一系列的组织安排、巧妙构思、精心布局，从而突出想要表达的方面，强调本质的东西，并把作品的主题思想表现到画面中来。

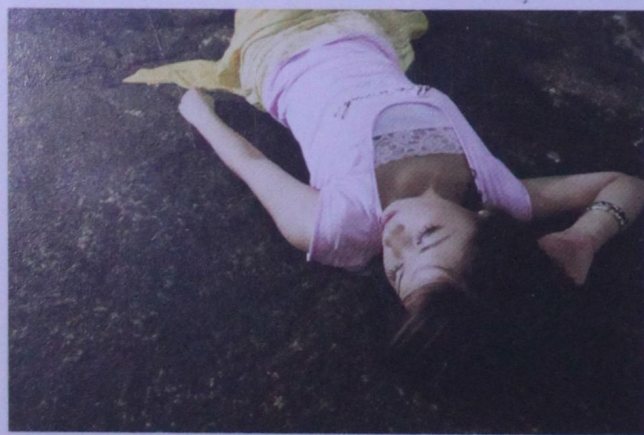
构图的选择对摄影创作具有重要意义。在各种造型元素之中，构图对于画面结果的影响是最大的，它决定了画面的骨架。构图变化影响到画面的造型结果。构图不同，画面中主体与陪体、前景与背景等各种因素的位置关系也会随之变化，即使是细微的构图变化，也会带来全然不同的画面造型效果。即使在同一场景拍摄同一事物，由于构图的差别，画面结果也会不同。画面结果的不同会带来主题表现方面准确性、深刻性的差别，这一点应该引起我们的注意。

不同的构图，往往具有不同的侧重点与表现力。具有鲜明个性的构图，既能强调、突出、夸张对某个事物的表现，也能削弱对某个事物的表现。

精彩的摄影作品取决于构图是否准确

光圈：f/16 | 快门速度：1/640秒 | 感光度：ISO100 |
曝光模式：光圈优先 | 曝光补偿：-0.3EV

同一场景，不同的构图会给画面带来不同的效果

光圈：f/11 | 快门速度：1/25秒 | 感光度：ISO100 | 曝光模式：手动模式 | 曝光补偿：+0.7EV

构图实际上透露出了照相机后面那个人的内心状态。由于构图上的差别，我们可以真实地呈现事物的外形、揭示事物的本质，也可以造成对被摄体不真实、不客观的表现，甚至使观众无法正确地认知被摄体。这充分说明摄影的“纪实性”是有限度的，在不导演、不干预、不摆布的前提下，完全有可能对被摄体进行主观甚至是歪曲的表现。构图的运用是画面语言的重要组成部分，构图的准确与否直接影响创作者主观情感的表达，构图不准确则无法使作品得到准确表达。好的构图是在画面中合理安排各事物的关系，传达作者的思想感情，达到比现实生活更完善、更典型、更理想的艺术效果。

构图比较好，画面简洁，突出了清晨山间宁静的雾景主题

光圈：f/11 | 快门速度：1/8秒 | 感光度：ISO100 |
曝光模式：手动模式 | 曝光补偿：+0.7EV

构图时留出大片的白色，突出了瑞雪兆丰年的主题

光圈：f/11 | 快门速度：1/30秒 | 感光度：ISO100 |
曝光模式：手动模式 | 曝光补偿：+1.3EV

构图之主体突出

摄影构图是拍摄者为了表现作品主题思想和美感，将同一空间内拍摄对象的关系和位置进行安排与处理，从而把个别或局部形象组织成富有艺术感的主题，同时把各部分有机结合并加以整理，最终形成富有美感的画面。

拍摄时我们应根据主题思想选择有表现价值的景和物，组成拍摄画面。在这个画面中，最能体现主题的对象是主体。主体可以是人，也可以是物，或是人和物的集合体。

画面中构图简洁，主体突出，强调了夏日的清新自然

光圈：f/22
快门速度：1/250秒
感光度：ISO100
曝光模式：光圈优先
曝光补偿：+0.3EV

被摄主体是拍摄者用以表达主题思想的主要部分，是画面结构的中心，也是画面的兴趣中心所在，应占据显著位置。它可以是一个对象，也可以是一组对象。

此图只有一个主体，将观众的
目光吸引到画面的左上方

光圈：f/2.8
快门速度：1/640秒
感光度：ISO100
曝光模式：光圈优先
曝光补偿：+0.3EV

图中含有多个主体，展示了植物的活力

光圈：f/16 | 快门速度：1/50秒 | 感光度：ISO100 | 曝光模式：光圈优先 |
曝光补偿：+0.3EV

主体在内容中占有统帅地位，在构图形式上起着主导作用。在拍摄时首先要考虑主体在画面中的位置安排和大小比例，然后决定其余视觉形象（如陪体、环境、留白等）的面积大小、数量多少和位置所在。拍摄时要根据主体的情况对陪体加以取舍和布置。

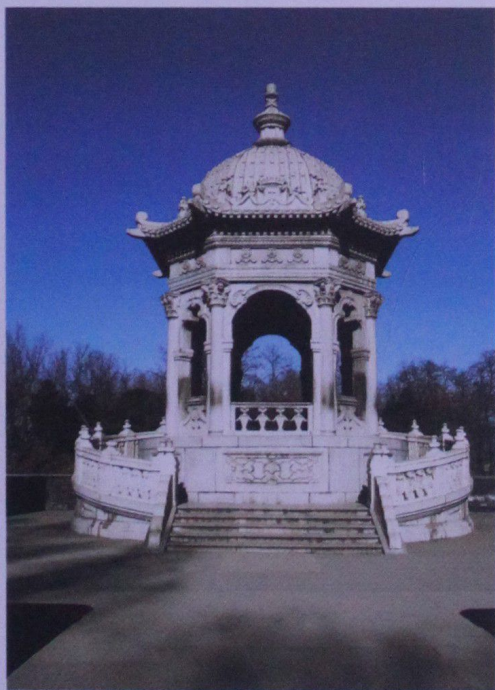
直接表现法突出主体：直接表现法是在画面中给主体最大的面积、最佳的照明、最醒目的位置，从而将主体以引人注目、一目了然的形式直接呈现在观众面前。如下图所示，拍摄的画面背景简洁、主体鲜明。

直接表现法，让观众可以直接看到画面中的主体

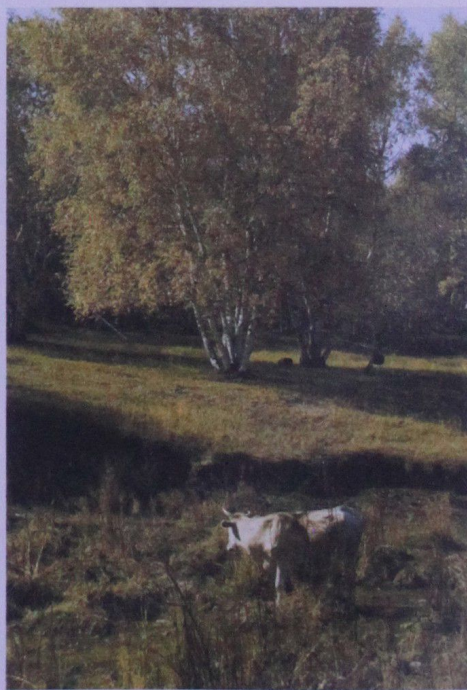
光圈：f/2.8
快门速度：1/4000秒
感光度：ISO100
曝光模式：光圈优先
曝光补偿：+0.7EV

中央式构图突出主体：将主体放置于画面的中心位置，表现明确，画面清晰，使风景更加独特。在拍摄塔之类的被摄物时非常适合中央式构图，使画面显得比较沉稳、庄重。

中央式构图突出主体，把建筑物安排在画面的中间，主体明确

光圈：f/18 | 快门速度：1/60秒 | 感光度：ISO100 |
曝光模式：光圈优先 | 曝光补偿：0EV

间接式构图，牛在画面中占小部分面积，但清晰地表现出宁静的感觉

光圈：f/11 | 快门速度：1/500秒 | 感光度：ISO100 |
曝光模式：手动模式 | 曝光补偿：+0.3EV

间接式构图表现主体：间接式构图法一般通过远景来表现主体。主体在画面中的面积不大，通过环境的烘托和气氛的渲染来间接地映衬和强调主体。

在选择和处理背景时，应注意使背景的影调、色调与主体形成一定的对比，从而避免主体与背景的影调、色调相近或雷同。在拍摄时应尽量简化背景，力求背景简洁、明快，从而以尽可能简洁的背景来衬托主体，背景的清晰度和趣味性不应超过画面的主体。

拍摄时简化背景，力求画面简洁

光圈：f/16 | 快门速度：1/125秒 | 感光度：ISO100 | 曝光模式：光圈优先 | 曝光补偿：+0.7EV

构图之主题明确

“构图”一词应理解为与照片的整个系统相关，即摄影师为揭示主题的思想内容，达到明晰而富有表现力的艺术形式而创造照片的整个造型结构。从广义上说，构图就是题材和造型形式的全部因素在照片中的组合。构图是由人物和物体的配置、画面中所表现的运动方向、主线的方向、影调色块的分布所决定的。画面构图的处理就是使组成成分结成一个和谐的系统，使照片获得明确而鲜明的造型形式，以便充分地表达摄影师想要表达的主题。

照片的造型处理取决于它的思想与主题的内容，艺术形式的整个性质以内容为转移，所以作者每次都要解决新的造型任务，都要找出能够强有力地揭示具体主体和题材的构图，以明确画面的主题。

例如在拍摄肖像时所运用的光线设计是极其多样的。肖像摄影首先要在照片上保存和表达出被摄人物的全部个性特点、外貌和内心状态。因为富有表现力的造型刻画主要取决于光线和构图形式，所以拍摄肖像时每次都必须运用特殊的光线设计、独特的照明设计、恰当的构图形式，以明确画面的主题。

如下图所示，拍摄者在拍摄时，采用逆光对人物的侧面进行刻画和塑造，由于人物的脸处于暗部，让画面充满忧郁的氛围，加上高角度俯视构图，让画面的忧郁主题更加突出；右图则运用侧光和竖幅构图，使画面中人物的笑容更加甜美。同时，竖幅构图表现出女性纤细的身材，突出了青春的主题。

在逆光的环境下渲染了美女忧郁的主题

光圈: f/2.8
快门速度: 1/125秒
感光度: ISO100
曝光模式: 光圈优先
曝光补偿: +0.7EV

顺光强化了美女的阳光气息

光圈: f/1.2 | 快门速度: 1/125秒 | 感光度: ISO100 | 曝光模式: 光圈优先 | 曝光补偿: +0.7EV