

好技巧！
胜过好相机

Digital 数码 摄影构图

FASHION 视觉工作室 编著

中国摄影出版社 China Photographic Publishing House

好技巧胜过好相机

数码摄影构图

中国摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图 / FASHION视觉工作室著. --北京:
中国摄影出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80236-727-2

I. ①数… II. ①F… 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(2012)第048440号

书 名: 数码摄影构图

作 者: FASHION视觉工作室

责任编辑: 董淑芳

封面设计: 衣 钊

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-phbook.com

邮箱: office@cp-phbook.com

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm × 1092mm

印 张: 10.5

字 数: 150千字

版 次: 2012年7月第1版

印 次: 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-80236-727-2

定 价: 48.00元

版权所有 侵权必究

前言

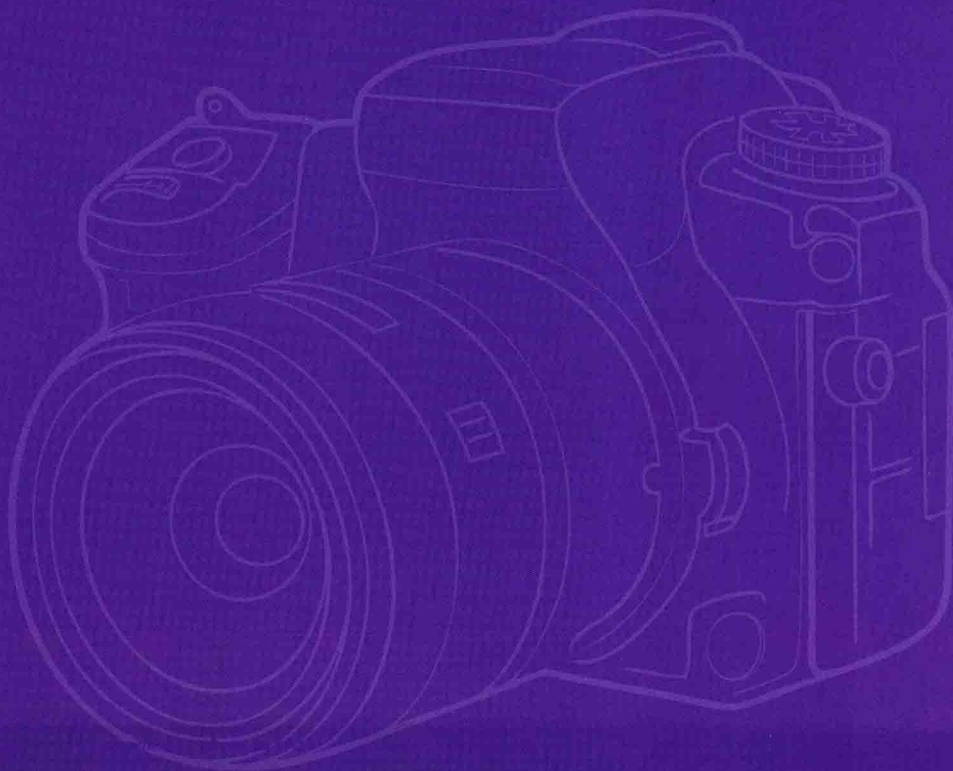
Preface

摄影是对美的追求与表现，面对丰富多彩的现实生活，每个人都想拍摄出生动感人的艺术作品。

当你熟悉了相机的各种性能并掌握了一定的用光、布光知识和技法后，把镜头对准你身边熟悉或不熟悉的人物，对准雄伟的建筑物和壮丽的山河风光时，你所考虑的是否是如何构成一幅理想的画面，创作出完美的艺术形象？也许就在这个“决定性的瞬间”，你深切地感到构图是多么重要，多么关键。

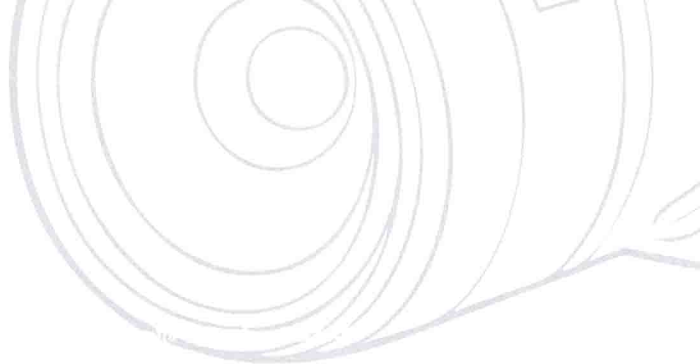
在很大程度上，构图决定着构思的实现，决定着作品的成败。因此，研究摄影构图的实质，就在于帮助我们从周围丰富多彩的事物中选择出典型的生活素材，并赋予它鲜明的造型形式，创作出具有深刻思想内容与完美形式的摄影艺术作品。

本书结构严谨，内容丰富，在叙述过程中理论结合实践，从多方面、多角度入手，详细讲述了摄影构图的知识，并在本书的最后两个章节中融入了实战拍摄讲解，让读者在阅读的同时如临其境，快速掌握摄影构图的奥妙。

目 录

CONTENTS

第①章 摄影构图的七大功能 1-12

01. 表现优美的线条 2	05. 突显画面上的趣味中心 8
02. 突出细腻的质感 4	06. 深化主体特征的内涵 11
03. 呈现光影与色彩之美 5	07. 增强画面的表现力 12
04. 抓住生动的瞬间 7	

第②章 认识最基本的构图形式 13-40

08. 延展开放空间——横向构图 14	19. 充满活力的斜线构图 27
09. 集中突出主体——纵向构图 15	20. 气势震撼的放射线构图 28
10. 表现层次感和纵深感——俯视拍摄 16	21. 流畅优雅的S形构图 30
11. 平稳客观的视角——平视拍摄 18	22. 富有张力的C形构图 32
12. 强有力的夸张视角——仰视拍摄 19	23. 充满活力的圆形构图 33
13. 宁静沉稳的经典构图——矩形黄金分割构图
..... 20	24. 集中观赏者视线——居中式构图 34
14. 活泼而富于动感——三角形黄金分割 21	25. 增强画面的稳定感——并列式构图 35
15. 简化的黄金分割——三分法则 22	26. 布局平衡蕴含图案美——对称式构图 36
16. 平稳开阔的水平线构图 24	27. 大小对比突出主体——大小对比法 37
17. 增强不稳定动感的对角线构图 25	28. 远近对比突出主体——远近距离法 38
18. 高大庄严的垂直线构图 26	29. 景深控制突出主体——虚实对比法 39
	30. 用留白提高作品的境界 40

第③章 安排好画面中的点、线、面 41-52

31. 用水平线构图安排画面中的点 42	36. 提炼线条表现主体鲜明的特征 47
32. 用斜线构图安排画面中的点 43	37. 线条越简洁越有力度 49
33. 用三角形构图安排画面中的点 44	38. 利用线条引导和延伸视线 50
34. 用棋盘式构图安排画面中的点 45	39. 通过线条建立画面的内在联系 51
35. 用图案式构图安排画面中的点 46	40. 用线条的排列组合创造节奏和韵律 52

第4章 构图可以这样玩 53-66

41. 用标准镜头精确构图 54	45. 景深与构图的关系 62
42. 广角镜头和鱼镜头夸张构图 56	46. 使用景深预测按钮 64
43. 利用长焦镜头巧构图 58	47. 焦距与构图的关系 65
44. 不同快门速度与构图的关系 61	48. 针对画面1/3处的对焦技巧 66

第5章 善用画面中的环境 67-74

49. 善用前景烘托画面气氛 68	52. 使前景在画面中消失 71
50. 利用前景增强空间感 69	53. 选择单一色调的背景 72
51. 利用前景平衡画面 70	54. 选择明暗反差强烈的拍摄环境 73

第6章 构图中的色彩与图案 75-92

55. 色彩对构图的影响 76	62. 宁静沉稳的蓝色与构图 85
56. 暖色系与构图 78	63. 生机勃勃的绿色与构图 86
57. 冷色系与构图 79	64. 利用重复的图案构图 87
58. 互补色与构图 80	65. 对称画面中的重复与构图 89
59. 相邻色与构图 81	66. 打破传统的构图方式 90
60. 热烈醒目的红色与构图 83	67. 妙用影调来构图 91
61. 富丽辉煌的黄色与构图 84	

第7章 人像摄影的构图法则 93-118

68. 拍摄角度的多变与构图 94	72. 人像的全身像构图 104
69. 不同的视角与构图 96	73. 构图简洁突出人物 106
70. 人像的特写构图 100	74. 倾斜构图增加人物动感和活力 108
71. 人像的七分身构图 102	75. 透过框架渲染人物的情感 109

目 录

CONTENTS

76. 利用虚化的前景构图渲染气氛 110
77. 让目光成为构图的延伸 111
78. 高速快门与人像构图的联系 113
79. 低速快门与人像构图的联系 115
80. 运动方向的留白构图 116
81. 裁切头部大胆构图 118

第⑧章 实拍演练——构图让景物更具灵性 119-146

82. 横构图表现林荫道的透视感 121
83. 仰拍表现树木的高大 122
84. 用对比构图衬托大海的广阔 123
85. 用前景丰富大海画面的元素 124
86. 水平线构图展现日出与日落的美 126
87. 水平线构图展现山川的宁静 127
88. 水平线构图表现山水相连的秀美景致 128
89. 光影的对比构图体现山峰雄伟厚重 129
90. 对角线构图与低速快门记录溪流的曼妙 130
91. 全景照片展现壮阔的原野 131
92. 用三分法安排地平线 132
93. 改变拍摄角度表现多样化的城市建筑 133
94. 侧光结合不同构图形式增强建筑立体感 135
95. 突出个性建筑的局部特征 136
96. 线构图拍摄城市夜晚的车流 137
97. 隧道式构图展现不同景物 138
98. 用薄雾丰富画面的层次 139
99. 框架式构图拍摄平静的水面 141
100. 不同构图形式展现烟花的瞬间绚丽 142
101. B门控制——构图体现创意光绘效果 143
102. 逆光强化构图表现冰块的晶莹剔透 144
103. 逆光强化构图拍摄沉稳含蓄的静物 145

第⑨章 实拍演练——让生物在镜头里“活”起来 147-160

104. 透射光线强化构图突出花瓣的质感 148
105. 在花丛中寻找重复的图案 149
106. 用特写画面突出花蕊 150
107. 控制焦点营造花卉虚实对比 151
108. 借助逆光构图表现植物的通透质感 152
109. 用道具完善构图——让画面充满趣味 153
110. 特写突出动物的表情 154
111. 不同的构图形式表现不同动物的特性 155
112. 捕捉动物表露情感的瞬间 156
113. 高速连拍动物的瞬间也要注意构图 157
114. 利用环境渲染气氛 158
115. 微距拍摄昆虫特写画面 159
116. 运用侧逆光强化构图增强动物质感 160

01

PART

摄影构图的 七大功能

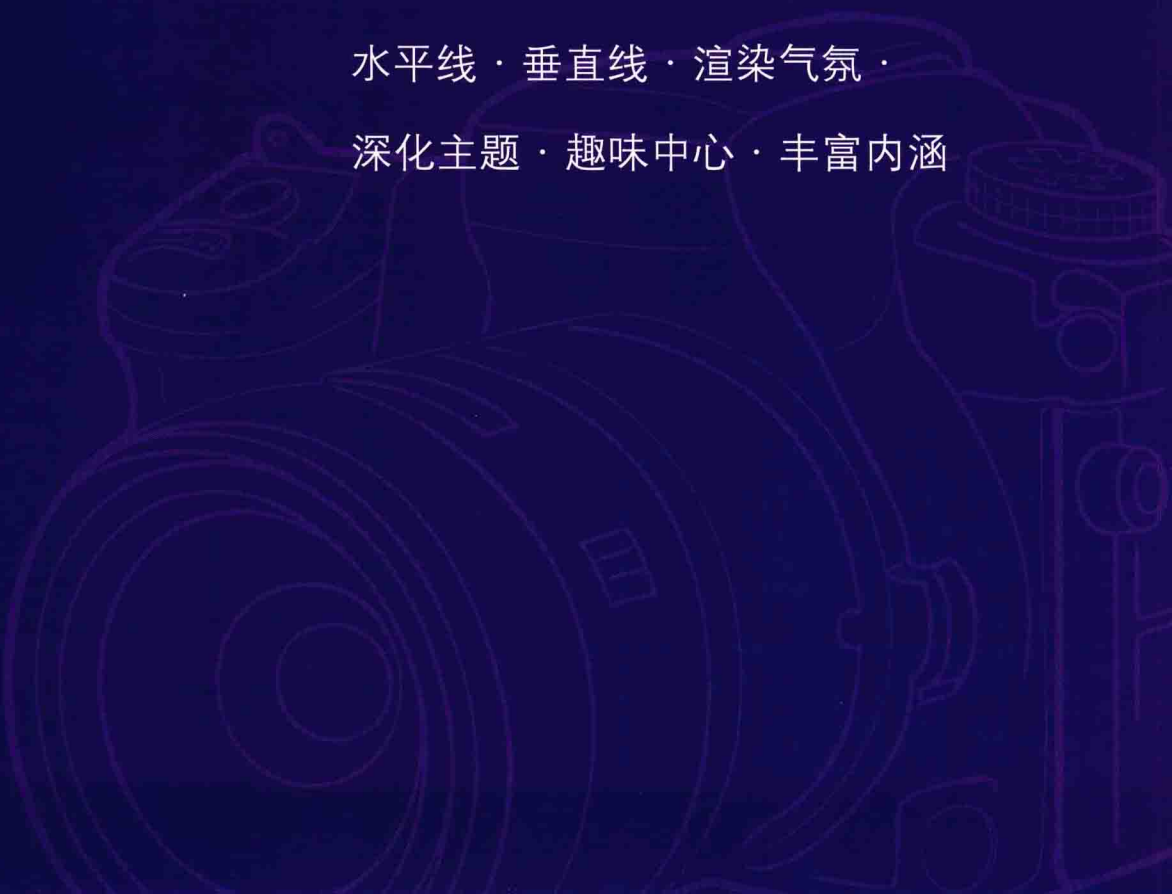
关键词：

斜线 · 曲线 · 质感 · 色彩 · 光影 ·

主体 · 陪体 · 环境 · 均衡 · 画面 ·

水平线 · 垂直线 · 渲染气氛 ·

深化主题 · 趣味中心 · 丰富内涵

01 表现优美的线条

要讲构图，就得先讲线条。说到底，照片是由线条组成的。这里举出几种线条，它们各具特点，给人的感觉也各不相同。

水平线具有平静、安宁、舒适、稳定等特点。使用水平线构图的画面，一般主导线条是水平方向的，主要用于表现宏阔、宽敞的大场面。

斜线可分为立式斜垂线和平式斜横线两种。常用来表现运动、流动、倾斜、动荡、失衡、紧张、危险、一泻千里等场面。有的画面也利用斜线表现特定的物体，起到一种固定导向的作用。

与其他线条相比，曲线最美，感染力最强。其中最为著名且被人们最常用的便是S形曲线构图，极具表现力的透视效果赋予了画面强烈的视觉冲击力。

斜线

斜线活泼、生动，能够给人一种视觉上的动感。

光圈：f/16 快门速度：1/125s ISO 感光度：ISO100 焦距：25mm

垂直线

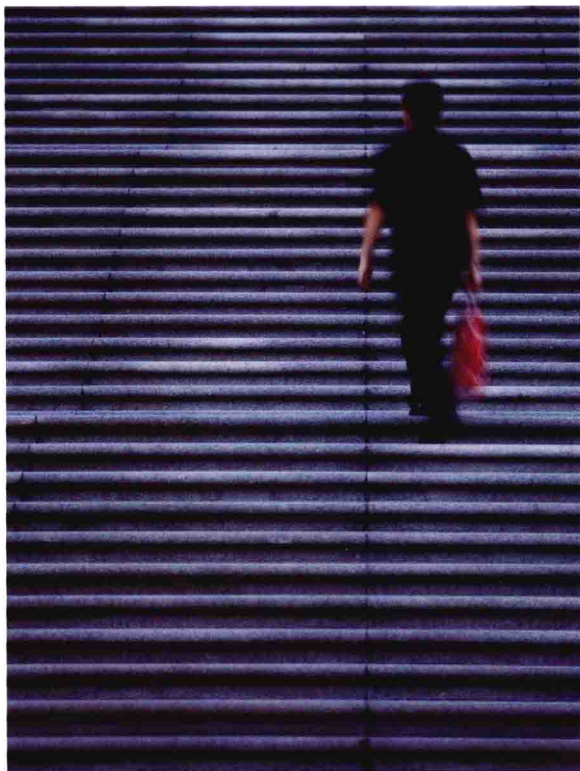
垂直线有力、深远，竖直的电线杆威严地耸立在大厦的旁边。

光圈：f/7 快门速度：1/80s ISO 感光度：ISO100 焦距：125mm

水平线

水平线安静、轻盈，人走在由平行水平线构成的台阶上组成一幅独特的画面。

光圈：f/16 快门速度：1/30s ISO 感光度：ISO100 焦距：70mm

● 曲线

曲线柔美，可以引导观赏者的视线向纵深延伸。蜿蜒曲折的公路像一条飘带优雅美丽。

● 光圈：f/8
● 快门速度：1/100s
ISO 感光度：ISO100
■ 焦距：200mm

突出细腻的质感

构图的目的是把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出，从而舍弃那些表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使作品比现实生活更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。总的来说，构图就是把拍摄者的思想情感传达给别人的一种艺术形式，这句话真切地表达了构图的目的。

通过构图可以强调物体的细节特征，尤其是细腻的质感。在质感的表现方面通常有以下几种方法：用长焦镜头拍摄特写突出完美细节；用微距镜头表现细小部位的质感；用三脚架来保证优良的画质。

微距表现法

微距镜头通常会拍离得比较近的物体。所以在使用时尽量配合三脚架和快门线，可以保证更好的画质。画面中漂亮的小红果在微距镜头下显得可爱诱人，上面的细小冰屑也晶莹剔透，富有质感。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/80s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：100mm

使用三脚架

三脚架不仅可以在恶劣的环境下获得准确的曝光，还可以为表现画面的细节提供很大的帮助。

● 光圈：f/4 ● 快门速度：1/30s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：100mm

长焦突出法

站在较远的位置用长焦镜头拍摄，把不需要的画面去掉，保留有用的画面，这样起到了突出重点的作用。同时完美的细节被很好地展现出来。图中炒年糕那诱人的味道仿佛透过画面扑鼻而来。

● 光圈：f/4 ● 快门速度：1/25s ISO 感光度：ISO200 ■ 焦距：160mm

03

呈现光影与色彩之美

一幅画面的构成，除了要有形与线的“骨架”之外，还要有光与色的“经脉”，这样画面中的艺术形象才有生命力，才会跃然纸上。在摄影构图中，对被摄主体进行造型处理时，不但要善于处理形与线，还要善于处理光与色。光影在构图中的作用可以分为以下几种：渲染气氛、烘托主题；均衡画面；表现画面的空间感。

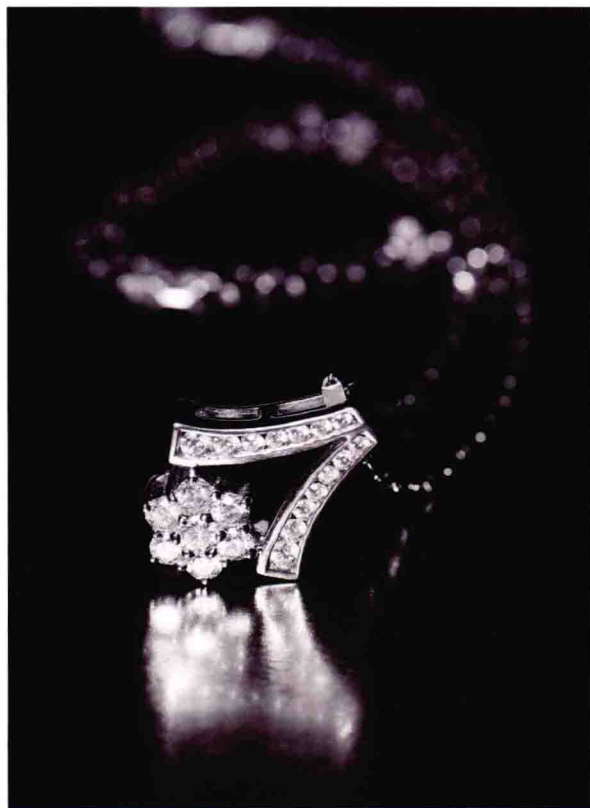
渲染气氛、烘托主题：光影是渲染气氛、烘托主题的最有效的方法之一，它对于表现画面主体人物的情绪能起到关键作用，同样也是表现画面形式美的基本因素。

均衡画面：光影可以均衡画面，使画面产生既丰富又具有情趣的影调变化，增强画面的形式美。

表现画面的空间感：光影的明暗对比可以起到增强画面空间感的作用。不同的布光方式产生的光效不同，光影的效果也不同。相对于平光而言，立体光表现画面的空间感更强一些。

● 利用光影构图

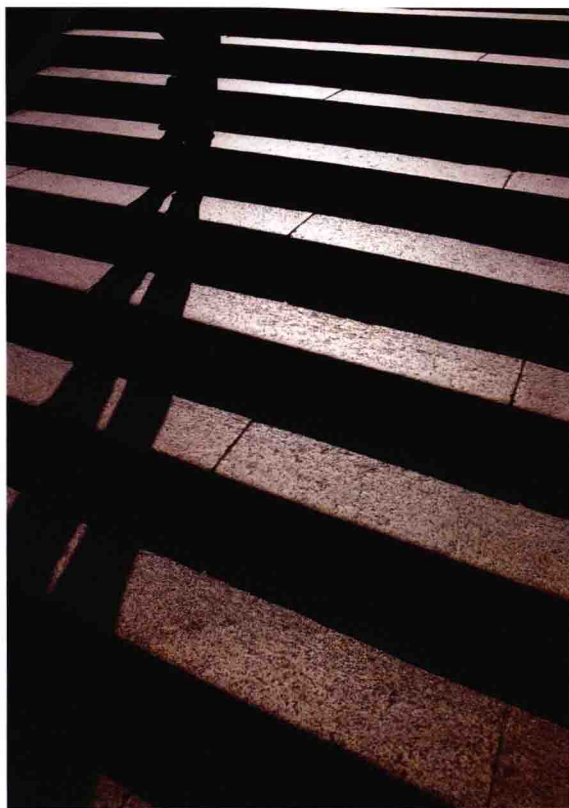
画面中的首饰通过光影表现出晶莹剔透的质感，桌面上的倒影更增加了画面的趣味性。首饰的珠线装饰逐渐被虚化，一直延伸至画面之外，达到了一种构图的均衡美，暗色背景也衬托出了首饰的华美璀璨。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/125s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：125mm

● 光影的韵律

画面中斜长的影子打破了台阶均衡的节奏感，给画面增添了一种神秘感。一级级的台阶随着光影的衬托也具有了很强的延伸性，让人不禁想象台阶上面又会是什么呢。

● 光圈：f/11 ● 快门速度：1/125s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：85mm

色彩布局的关键就是如何处理整体与局部的关系。一般来说，在画面的整体色彩构图中还必须有重点色彩、基底色彩和过渡色彩，做到整体中包蕴局部、局部里容纳细节。重点色彩即是主体形象的色彩、重要情节的色彩等，是画面色彩的“重音”和视觉的中心；基底色彩是指背景色、环境色等，起到“称底”的作用；过渡色彩则是指重点色彩和基底色彩之间的连接部分，主要由陪体来表现。

现实生活中的色彩丰富多彩，但是我们拍摄或构思某个画面的时候，却不能“大包大揽”，在用色上一定要简洁明快。画面的色彩布局首先要保证重点色彩在面积和位置上的核心地位，同时，为了使重点色彩更加突出鲜明，应该配置一些基底色彩，通过重点色彩和基底色彩的对比来强化、映衬重点色彩。此外要保证整个画面色彩的统一协调，还需要适当的过渡色彩，使画面的色彩布局达到浑然天成的效果。

● 利用色彩对比进行构图

蓝蓝的天空和红叶形成了鲜明的色彩对比。

● 光圈：f/9 ● 快门速度：1/100s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：55mm

● 利用色彩对比进行构图

秋天金黄色的玉米整齐地摆放在院落中，与湛蓝的天空形成对比，给人一种秋高气爽的感觉。

● 光圈：f/16 ● 快门速度：1/80s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：18mm

04 抓住生动的瞬间

对于摄影来说，捕捉瞬间的画面是非常重要的。如果你能够成功地捕捉到某个瞬间，普通的生活场景将得到升华，变得深刻且令人振奋。拍摄这种照片非常不容易，拍摄者需要有极大的耐心、正确的预测能力、快速的反应能力和一定的运气。

要想获得精彩瞬间的画面，在抓拍前尽量让被摄主体位于画面的中心位置，并把被摄主体周围的空间适当拉大，这样有利于后期对画面的二次裁切构图。

● 使用高速快门

生活中有许多有趣的事情，在平常要培养善于发现精彩瞬间的能力。画面中小孩哭得很委屈，母亲亲切地安抚着小孩，这一画面被摄影师迅速地捕捉下来。

● 光圈：f/4 ● 快门速度：1/800s ● ISO感光度：ISO100 ■ 焦距：50mm

● 抓拍

鸟儿的动作非常快，在抓拍中要尽量使用高速快门以保证画面的清晰度。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/800s ● ISO感光度：ISO200 ■ 焦距：400mm

● 善于发现精彩瞬间

运动场上运动员们激烈对抗的精彩瞬间非常多，在拍摄时要及时按下快门，并使用高速快门以保证画面的清晰度。

● 光圈：f/5.6 ● 快门速度：1/800s ● ISO感光度：ISO100 ■ 焦距：120mm

技巧提示

抓拍时，想要获得清晰的主体画面，最重要的就是使用高速快门。在弱光环境下可以使用最大光圈或提高相机感光度以保证高速快门。

05

突显画面上的趣味中心

摄影构图的最终目的就是突显画面上的趣味中心。趣味中心就是照片上最吸引人眼球的部分，一幅好的照片通常都会有一个趣味中心。趣味是外在的表现形式，中心是内在的思想内涵。

一幅照片，无论精彩与否，最起码画面中不能缺少被摄主体——也许是一名正在跑步的青年，也可能是一位正在晨练的老者，或者是一朵盛开正艳的花朵。为了能够使被摄主体得到最好的视觉表现，摄影师会想方设法突出主题。

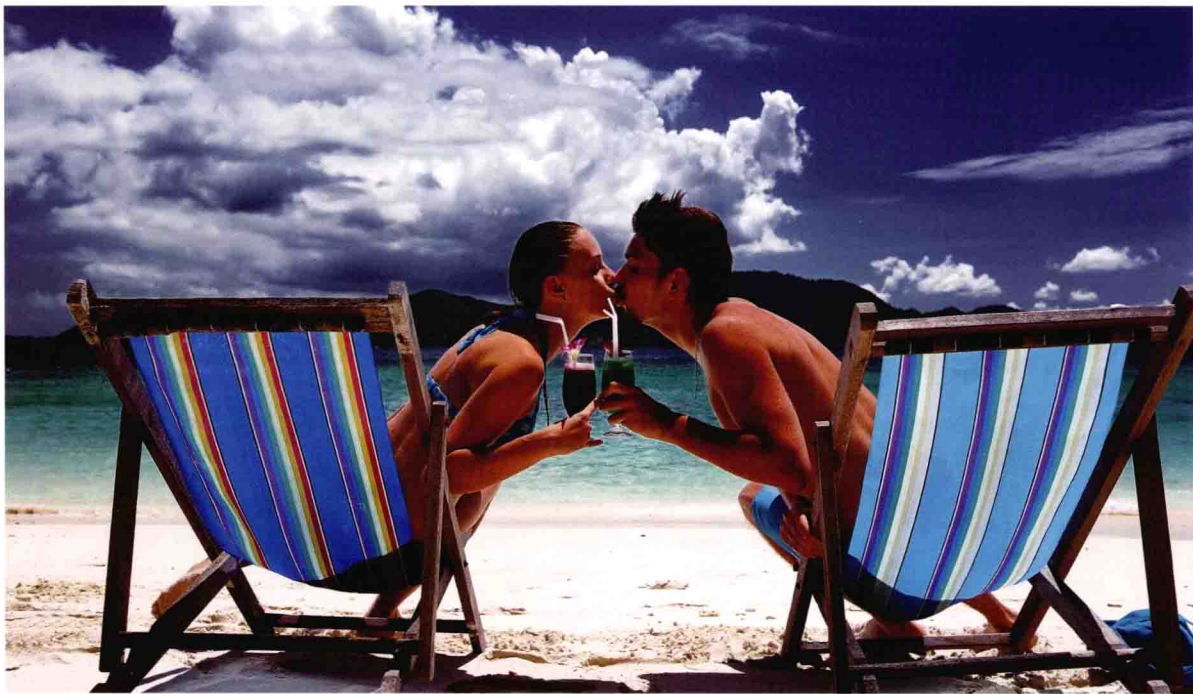
此外，还可以利用选择性对焦来达到突出主体的目的。

选择性对焦就是利用小景深虚化一些不必要的景物以突出主体。获得小景深的主要方法是开大光圈，并向趣味中心——被摄主体对焦，让其他无关紧要或是杂乱的景物变得模糊而不可辨认，将它们作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。在构图时，可以将焦点对在前景主体上，让背景虚化模糊，从而在画面上产生空间的透视感，并最大限度降低对被摄主体的干扰。有时杂乱的远景在虚化之后会形成一些图案，使画面变得耐人寻味。

另外，也可以将焦点对在中景上，让前景和背景同时模糊，这时给人的感觉就如同平时集中眼神盯住某件东西一样，形成对被摄主体一种明确的视线引导作用，更利于突出画面的趣味中心。

● 用居中法突出趣味中心

画面整体色彩饱满丰富，中心位置的一对热恋情侣成为画面的趣味中心。

● 光圈：f/16 ● 快门速度：1/200s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：70mm

● 把趣味中心安排在画面左侧

照片中的小玩偶位于画面的左侧，逆光下的影子映在画面的右侧，这样组成的画面更具有趣味性。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/80s ISO 感光度：ISO200 ■ 焦距：70mm

● 把趣味中心安排在画面右侧

黄色的花朵位于画面右侧黄金分割点上，而画面左侧中的背景被合理虚化，主体花朵更加突出吸引人。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/500s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：125mm

● 虚化背景突出趣味中心

蜻蜓立在莲蓬上。前景和背景都经虚化处理，使趣味中心更加突出。

● 光圈：f/2.8 ● 快门速度：1/250s ISO 感光度：ISO100 ■ 焦距：200mm