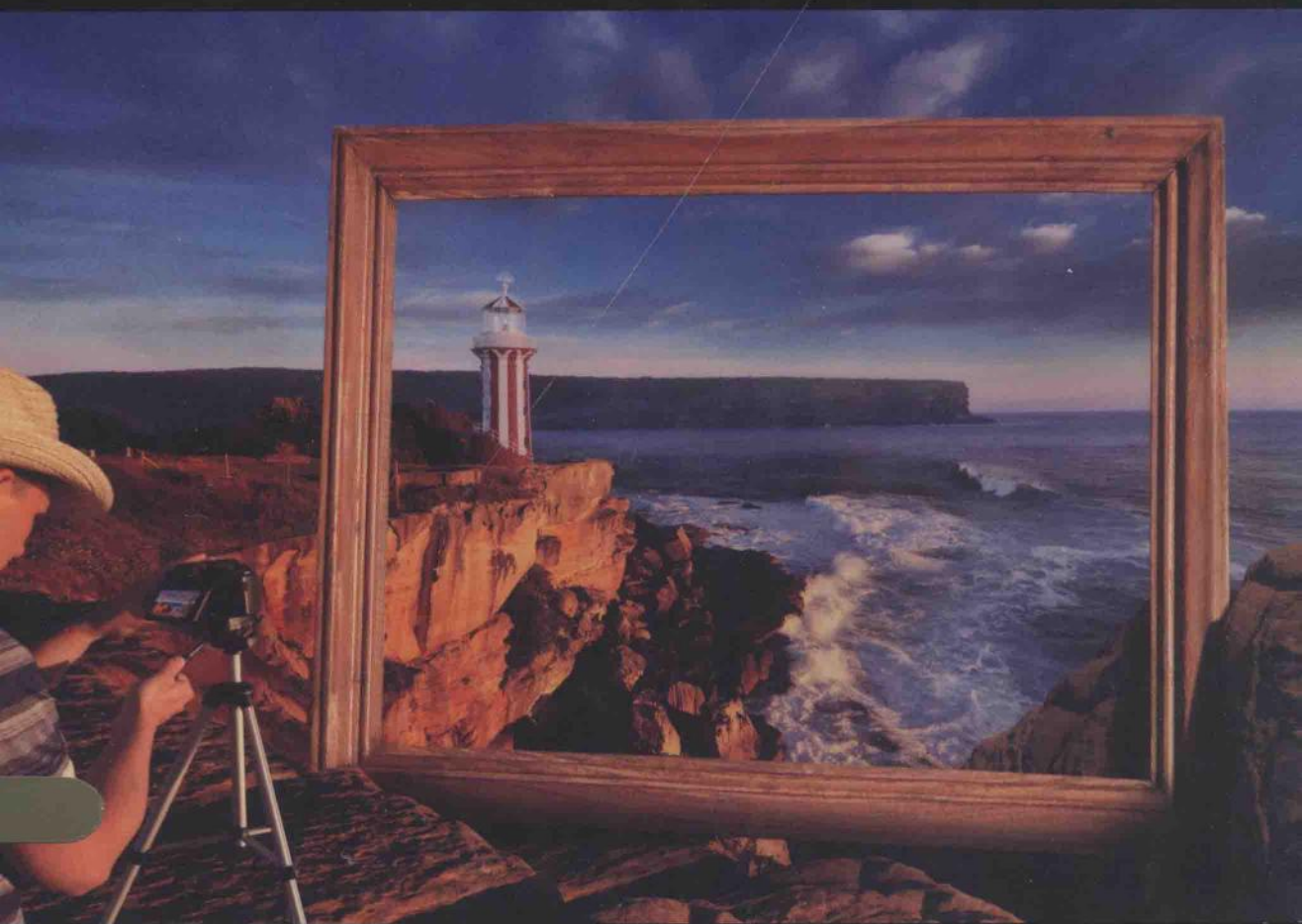


Rules of Photographic Composition

高等院校数字化摄影摄像专业教材系列

摄影构图经典法则

● 齐欣 编著



上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

高等院校数字化摄影摄像专业教材系列

Rules of Photographic Composition

摄影构图经典法则

● 齐欣 编著

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影构图经典法则 / 齐欣编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8839-7

I. ①摄... II. ①齐... III. ①数字构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278907号

摄影构图经典法则

策 划: 汤德伟

编 著: 齐 欣

责任编辑: 汤德伟 余小倩

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

印 刷: 上海中华商务印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8839-7

定 价: 48.00元

目 录 Contents

序

第一章 摄影构图基础知识

- 1-1 初识摄影构图2
- 1-2 构图的任务4
- 1-3 树立四个意识7

第二章 摄影构图手段与技巧

- 2-1 画幅形式10
- 2-2 景别应用16
- 2-3 拍摄视角20
- 2-4 拍摄方位23
- 2-5 画面景象构成要素26

第三章 摄影构图具体表现形式

- 3-1 摄影构图基本视觉元素36
- 3-2 经典构图定律40
- 3-3 线条构图形式42
- 3-4 形状构图形式48
- 3-5 分割构图形式55
- 3-6 不规则构图形式56
- 3-7 摄影构图相关形式法则60

第四章 用光线和色彩构图

- 4-1 光线捕捉74
- 4-2 不同影调的构图表现88
- 4-3 色彩的艺术处理95

第五章 根据题材确定构图

- 5-1 风光摄影构图112
- 5-2 人物人像摄影构图133
- 5-3 动植物摄影构图142

序

当今，数码相机已经进入普通人群，几乎每个人都能拍摄照片。但是在面对同一场景时，为何不同的人拍摄的照片效果会差异很大呢？这在很大程度上是由构图的好坏决定的。一幅摄影作品的成败，很大程度上取决于构图是否完美。

构图是一项与审美有关的活动。构图作为最受个人主观意识控制的摄影元素，是摄影者按下快门之前必须思考的一个重要环节。至少可以肯定，一幅构图完美的照片当然要比没有经过构图处理的照片好看得多。

对于一位摄影者来说，构图是一门基本功，是照片的骨架是摄影者为了表现自己的意图，在照片中对所摄题材所做的安排和处理。好的画面构图是好照片的第一要素。

摄影构图是摄影艺术理论中的一门课程。构图是造型艺术中一个十分复杂的问题，它涉及到与艺术相关的一切方面，不但要学习理论，广博知识，还要多观摩优秀艺术作品，从中汲取养分。

摄影构图又是一门实践性很强的课程，学习摄影构图还要联系实际，多拍摄，勤思考，将自己的水平提高到一个更高境界。

摄影构图是富有个性与创造性的。学习摄影构图重要的是提高艺术感觉，这是微妙的，也是要把握好分寸的。只有在良好的艺术感觉与相应造型能力的基础上，才能让构图得到充分体现。

编写本书的目的，是想帮助读者在摄影实践活动中获得一些自由，并让构图融为摄影思维的一部分，进而成为一种直觉。

由于构图涉及范围广、综合性强，加之编者水平有限，一方面感觉难尽其述，另一方面疏漏在所难免，甚至还可能有错，欢迎读者指正。

齐欣

第一章 摄影构图基础知识

1-1 初识摄影构图

构图，也称为构成，是从美术上的专有名词转换而来的。将两个以上的元素按照一定的原则，重新组合形成的元素称之为构成。广义的摄影构图包括摄影题材的选择、拍摄主题的确立、造型技术的运用等；狭义上的摄影构图是指在拍摄过程中，对拍摄画面效果的具体把握，将点、线、面等元素与光、影、色有机结合形成的画面效果。

1-1-1 构图的目的

摄影是一门通过对光线、色彩、线条等元素组织和安排来再现被摄对象客观、真实状态的技术。

构图与摄影者有着十分自然而紧密的联系，无论摄影者是否注意到了它，它总是形影相随。摄影者多有这种经历：拍摄时现场感觉非常好，回头观看照片时，总觉得不理想；或者明明一帮人在一起拍摄，拍得就是不如别人的好。分析其原因，问题大

多出在画面的构图上。

这样就给摄影者提出了一个问题，要想拍出好照片，就要学会构图，并在构图上多下功夫。图1-1-1

构图是初学者在学习摄影艺术时，必须首先掌握的方法。在深入生活的基础上，发现和选择可以拍摄的对象，根据对象的内涵，确定一个主题；然后，根据主题再对被摄对象进行构图处理。在构图处理中，将被摄对象用不同的拍摄角度、光线以及各种表现手段，把有益于主题表现的部分突出出来，隐没掉无助于主题表现或者有损于主题表现的东西，使被摄对象的特征表现得更鲜明，并以具有审美价值的形式将被摄对象呈现在画面上。

图1-1-2

构图是造型艺术中的一个含义最为复杂的问题，与客体、主体、表现手段等诸多方面有着广泛、紧密的联系。客体包括题材、场面、情节、动作、表情等；主体包括艺术观念、创作方法、创作意图、感情、审美情趣等；表现手段包括拍摄位置、镜头、光线、影调、线条、色彩等。图1-1-3

构图的目的就是要掌握其规律，帮助处理好画面，使之能有很强的艺术性、很高的审美价值以及很好的叙事、表意、传情效果。因此，构图不仅是一个画面景物的布局，



图1-1-1



图1-1-2

图1-1-1 齐云春雨后，在摄影中采用合适的方法进行构图，对摄影作品的成功起着重要作用

图1-1-2 清明时节采茶忙，确定并组织画面元素产生和谐，拥有完美构图的画面才会好看



图1-1-3



诗画徽乡

图1-1-4

组织结构问题，更重要的一面在于表现——客观景象具有的含义、主体意识中的内涵、美的发现。

1-1-2 构图的来历

构图是摄影中常用的术语，是摄影的重要表现手段，它是从事摄影艺术的人们潜心研究的对象。然而，摄影是一门年轻的艺术，从诞生到现在不过才一百多年，它与有着悠久历史的绘画艺术在表现形式上相近，是因为受到绘画的影响，可以肯定摄影构图是在绘画构图的概念以及方式方法的基础上发展而来的。图1-1-4

图1-1-3 天高地阔。在构图时应充分考虑客体、主体、表现手段，其中每方面的问题都会影响构图质量。对这张照片无论怎样裁剪，或者将某些元素移位，都会失去原有的和谐
图1-1-4 诗画徽乡。摄影艺术从绘画中获取了大量教益，把自己所感受到的美表现到画面上

其实，早在传统的造型艺术中对构图就有了很深的研究，并有着丰富的理论论述。即便是古代洞穴中的岩画，各种画面元素的安排也

是为了尽可能高效地传达信息，后来演变成简单的、普遍有用的构图规则，并由艺术家们代代相传。所以说，构图是众多造型艺术创作的

共有手段。

构图在中国画的理论中也被称为“布局”、“章法”等，绘画的构图是为了能够更好地表达画家的思想内容。相机发明后，这些构图规则被摄影所利用，摄影的构图就是为了让摄影者更好地表达想要表达的思想内容而创造的造型结构。绘画等传统艺术指导着摄影艺术实践，并据此形成了摄影构图的概念，推动着摄影实践。图 1-1-5

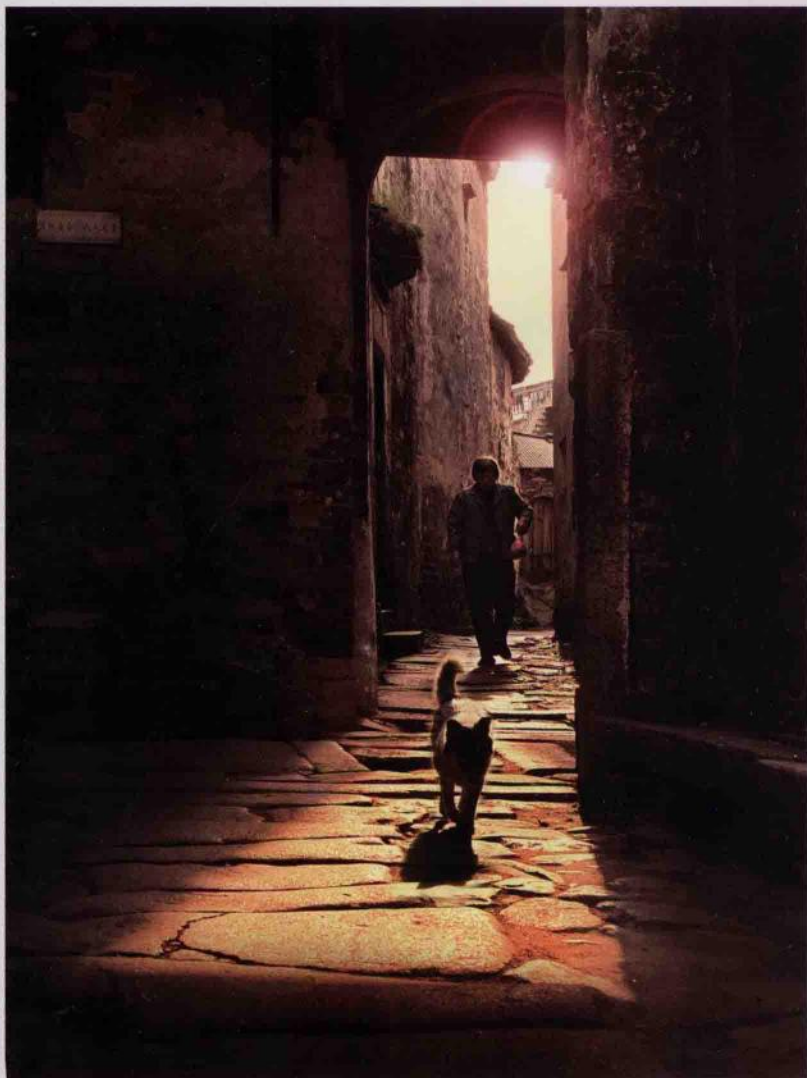


图1-1-5



图1-2-1

○ 1-2 构图的任务

摄影构图是从自然存在的混乱事物之中，寻找出有秩序的画面，即通过对画面中人或物以及主体与陪体的安排，突出主题，表现摄影者所要表达的思想情感。简单地说，构图的原则和任务就是从混乱中找秩序，是把大量散乱的构图要素组成一个统一的画面整体。

1-2-1 主题明确

主题，就是摄影者拍摄这幅画面的意图，也就是为什么要拍，要拍什么。主题的首要任务是传递信息，帮助人们理解画面的意义。因此，主题是摄影作品的灵魂，是摄影者希望通过画面呈现给观者的核心。图1-2-1

照片是否有主题，或者其主题是否有意义，是判断摄影作品价值的关键。主题明确的照片，可以很容易地让观者意识到摄影者的拍摄意图，明白拍的是什么。构图在主题表达中有着重要的作用，可以说

图1-1-5 日暮乡关。照片必须具有情感上的冲击力，而这种情感上的冲击力，通常是通过取景、构图以及用光来决定的
图1-2-1 徽乡春时满目金。画面主题明确，寓意表达深刻

构图的其中一个任务就是要说明画面主题是什么。图1-2-2

1-2-2 形式美感

形式美感并不是指画面布局，而是巧妙运用构成画面的基本视觉元素，如色彩、形状、线条、质感等，通过组织、提炼所呈现出的审美特征。图1-2-3

一幅画面，必须重视形式美感，因为美丽的形态总能吸引人的视线。一名好的摄影者应该注重对形式美的追求，要培养并具备良好的观察力和想象力，以帮助自己寻找和发现生活中的一些细节，利用这些不同寻常、富有内涵的细节，提炼出具有形式美的画面。图1-2-4

1-2-3 画面简洁

一幅画面是否出彩，很大程度上取决于画面构图是否简洁。有道是“绘画是加法艺术，摄影是减法艺术”，已经是被公认的规律。原因很简单，人的视觉总喜欢干净简练，在简洁的画面上，主体显得突出。

作为摄影者应该清楚，在画面中与主题无关的东西太多，必定

图1-2-2 徽乡雨霁，让观者看一眼就知道画面要表达的是什么

图1-2-3 烟雨江南，画面的形式美感很强，看着令人赏心悦目

图1-2-4 夏韵，具有形式美感的画面，有利于主题表达，使观者产生共鸣



图1-2-2



图1-2-4



图1-2-3



图1-2-5

会冲淡主题。初学者常在拍摄时往往贪多求全，画面中加入太多的因素，因而主次不分且干扰了观者的视线。图1-2-5

当然，在实际拍摄中，很多情况下画面中的内容都不是摄影者能够自由控制的。至于如何在纷繁的元素中提取所需要的元素进行表现，只能依靠个人的眼光、理解和经验了。

因此，摄影者应该学会用取景框从大千世界里舍弃那些多余的、毫无意义的视觉元素，而留下那些令人心动、对主题表现有帮助的元素。同时，在拍摄时借助各种技术技巧，实现画面的简洁。比如背景的选择和处理就是一法，选择背景的原则从技术角度看是单纯和简洁，从艺术角度看是含蓄和富有美感。还有，减少画面中的色彩种类也很有效。图1-2-6



图1-2-6

图1-2-5 雪韵。借助雪和雾滤除掉多余之物，简洁更利于主题表现

图1-2-6 共筑爱巢。拍摄时使用大光圈虚化背景，画面中只留下两只鸟类主体，画面非常简洁

图1-3-1 神光乍现。从取景器内看过去，注意线条、光线、色彩对构图的影响，一样都不可忽视
图1-3-2a、b 廊桥春色。横和竖的画幅，均有一番看头（李忠保摄）

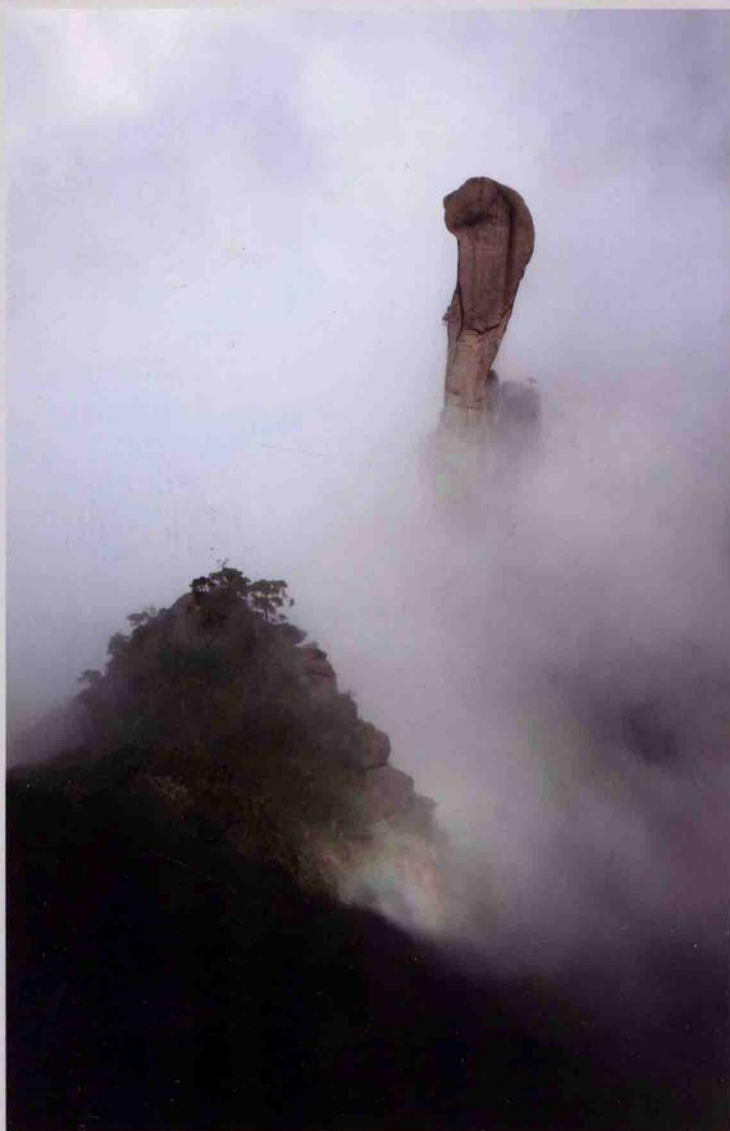


图1-3-1

○ 1-3 树立四个意识

学习构图的方法，可以从树立“四个意识”开始起步。

1-3-1 框取意识

摄影是通过相机取景器看世界的，每一幅画面的拍摄都要从方框看过去。一旦将眼前的景、物、人“框”起来看时，框内的画面就赋予了特定的含义。

拍摄现场与照片最大的区别，就是照片具有现场所没有的“画框”。照片是从自然场景中截取出来的画面，摄影者应培养自觉构图意识，习惯用“框起来看”。通过框看，构思如何将景物表现出来，而且是更好地表现出来。对主体加以强调，并恰当安排陪体，选择环境，使作品比现实生活更高、更集中，以增强艺术效果。图1-3-1

即使手头没有相机，也可以进行“框”的构图练习。用双手的拇指与食指揿开，撑出一个框，透过这个框观察景物。有时，不妨采用横和竖两种框来看一看，比较一下哪种形式拍摄的照片更耐看。若一时无法肯定，可以横竖都拍，回来再对比细看。图1-3-2a、b



图1-3-2a



图1-3-2b



图1-3-3



图1-3-4

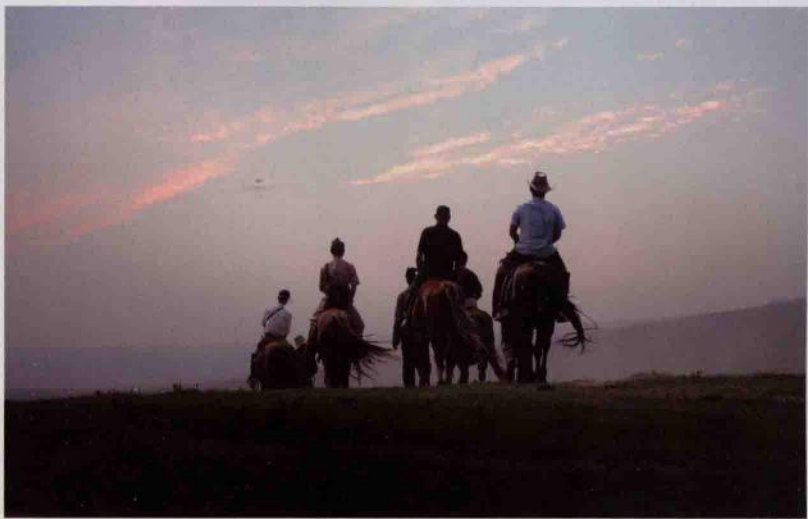


图1-3-5

图1-3-3 高原雪域。从高空俯看雪山，与站在地表无论怎么看都不一样

图1-3-4 西递村前湖。这幅画面，正因为站在这个视点看去，前景中的竹排起到了引导视线的作用

图1-3-5 晨出。当出行的队伍走上高坡的时候，天边泛起的红云，瞬间只有几秒钟的拍摄时段

1-3-2 视点意识

视点就是所持相机的角度。角度是一个很常用的词汇，从拍摄角度可以看出摄影者的摄影功底、特点以及风格。每一个场景从不同的角度拍摄，可以有不同的理解，可以获得不同的画面效果。图1-3-3

独特的视点是富有创造性的切入点，能拍摄出与人不同的画面。因此，要通过观察、思考和分析，逐步培养机位意识。图1-3-4

1-3-3 瞬间意识

摄影具有瞬间性的特点，也就是说摄影抓取的是某一个瞬间发生的事。摄影的瞬间性，对千变万化的拍摄场景进行了细致的时间分割，对瞬间发生的事件进行了真实的记录。摄影构图正是框取了某个瞬间发生的事，决定性瞬间往往又是稍纵即逝的，意味着每个摄影场景中只有唯一的瞬间，画面中所有的组成要素和情感元素，都组合地达到了最强烈的程度。图1-3-5

对于人的惯性思维来说，对周围事物往往缺乏新鲜感，但瞬间画面往往是超出预期的。这在体育、野生鸟类题材的拍摄上表现得比较明显。摄影者要有预见性，学会区别不同时间框取人、景、物之间的关系，并快速比较，时刻抓取以成就瞬间的捕捉。图1-3-6

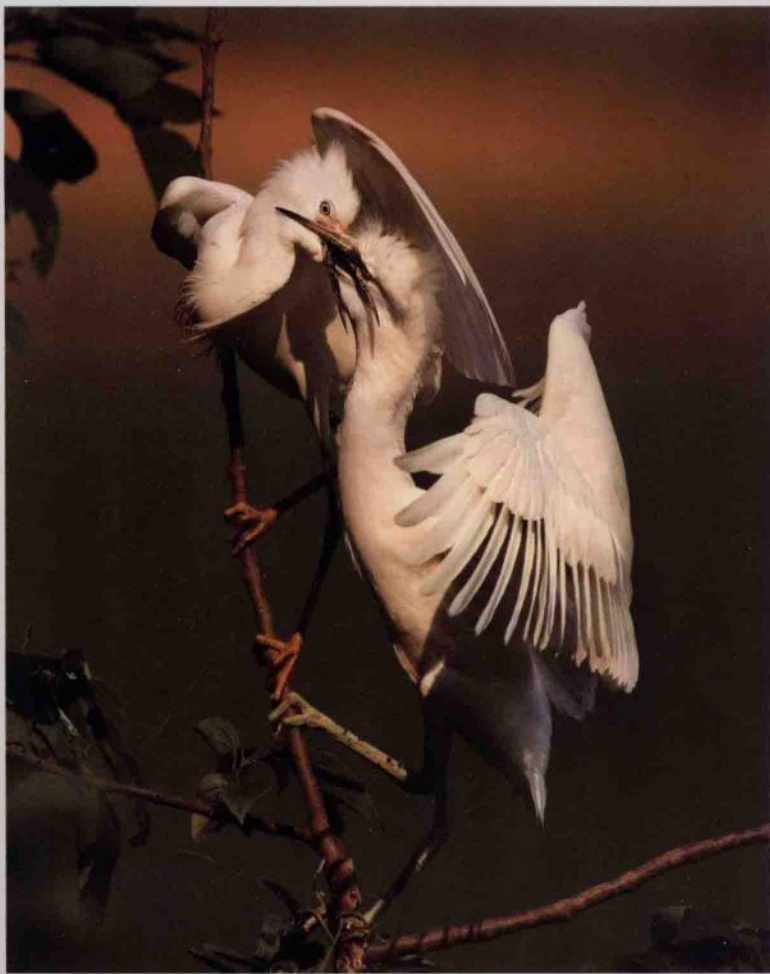


图1-3-6



图1-3-8



图1-3-7

图1-3-6 枝头上的爱，使用长焦镜头配合高速快门拍摄，既保证了摄影者不被野生鸟类发现，又使得恩爱举动瞬间得以清晰凝固

图1-3-7 艺术提炼，创新的方法是多种的，这幅画面的构思就体现出创新

图1-3-8 最后的退守，以超现实的表现手法对人类赖以生存的环境不断恶化提出警示

1-3-4 创新意识

每一位摄影者都是从最基础学起，达到一个高度后，就应该寻求创新和实现突破。摄影构图的基本依据是大众传播学和视觉心理学，要让别人看懂自己想表达的意思前提下，进行改革创新，不断超越。

如何创新？可以说这是一个只可意会不可言传的东西，因为每个人的创新思维都不一样。不妨从简单开始：将相机脱离常用机位，离被摄体更近，往上动、向下移，选择仰拍或俯拍……方法多种多样，总之就是要寻找不同。观摩甚至模仿别人的优秀作品，看看有何不同，试着再开动头脑，让自己的构图再巧妙一些，不落窠臼。再自主创新，走出一条属于自己的路。图1-3-7

需要强调的是，创新是在打好基本功以后追求更高境界。只有在对摄影技巧烂熟于心并融会贯通，掌握基本构图规则并在思维里根深蒂固，创新才不会是脱离美学轨道的胡思乱想。有时需要将所有这些规则都抛到脑后，用一种全新的视觉和方式来表现生活中的景致。图1-3-8

第二章 摄影构图手段与技巧

○ 2-1 画幅形式

画幅形式，也即画面形状、画面格式，是构成一幅图像文件的可见区域。画幅的设计是摄影构图的一个重要方面。

从技术原理上说，可以设计任何形状、任何比例的画幅，但所有的数码相机都采用特定的格式或形状来捕捉图像，一般情况下都是矩形的。画面形状有三种：矩形、正方形、全景矩形。

2-1-1 横画幅

横画幅是水平方向的矩形，也是日常拍摄中最常用的一种画幅形式，它符合人眼看景物的习惯，给人以自然、宽广的视觉感受，心理上顿感平和、舒适。图2-1-1

在横画幅构图中，由于水平线被突出，能够使画面在视觉上产生稳定感，往往表现被摄对象之间的横向联系与排列。图2-1-2

当被摄对象的水平线条多于垂直线条时，宜选用横幅画面拍摄，比如拍摄水面、田野、街道等。



图2-1-1

图2-1-1 湿地。横画幅画面符合人的眼观习惯，可以给人自然、亲切的视觉感受
图2-1-2 祖源春色。横画幅画面上，可以纳入更多元素，从而交代出拍摄场景的环境特征（李忠保摄）



图2-1-2



图2-1-3

图2-1-3 丰乐湖畔洽舍村。拍摄水平方向起伏的风景，通常应采取水平横画幅方式

图2-1-4 雾漫松林。采用竖画幅拍摄高大的树木，给人以更加挺拔，高大的感受

图2-1-5 阳产土楼人家。竖画幅拍摄的画面，突出的是垂直方向上下的延伸，而不在于水平方向的内容（李忠保摄）

另外，横画幅还能够使对象的水平运动趋势得以突出，有利于表现高低起伏的节奏感。图2-1-3

2-1-2 竖画幅

竖画幅是垂直方向的矩形，是一种比较常用的画幅形式。竖画幅构图常常给人以高耸、向上的感觉，适合表现建筑、雕塑、树木以及人物等高大、挺拔、崇高的视觉感受。图2-1-4

竖画幅有利于将画面上下部分的内容联系在一起，适合表现具有明显垂直直线特征的对象，也适合表现较远的对象以及对象在同一平面上的延伸和远近层次。图2-1-5



图2-1-4

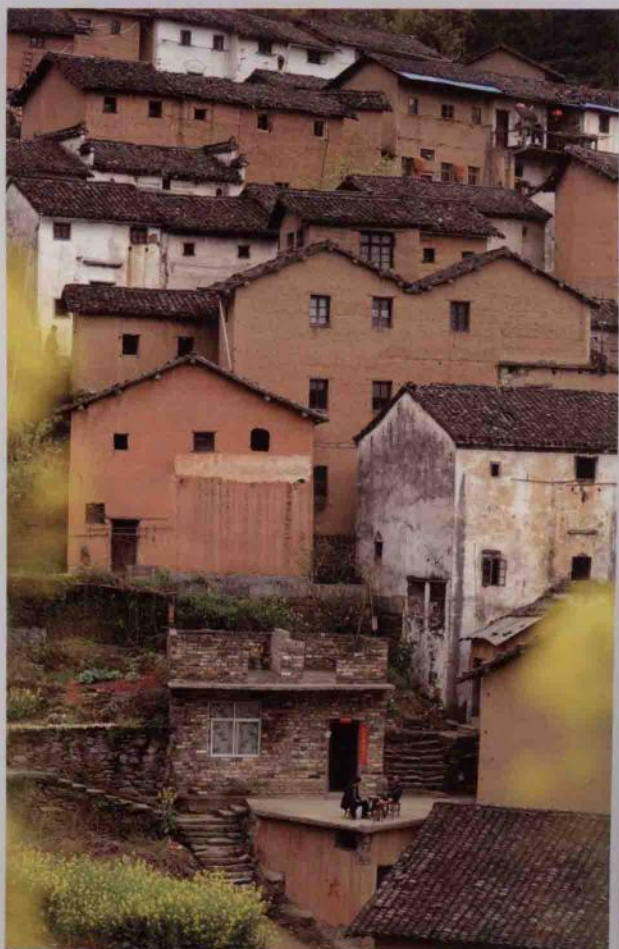


图2-1-5

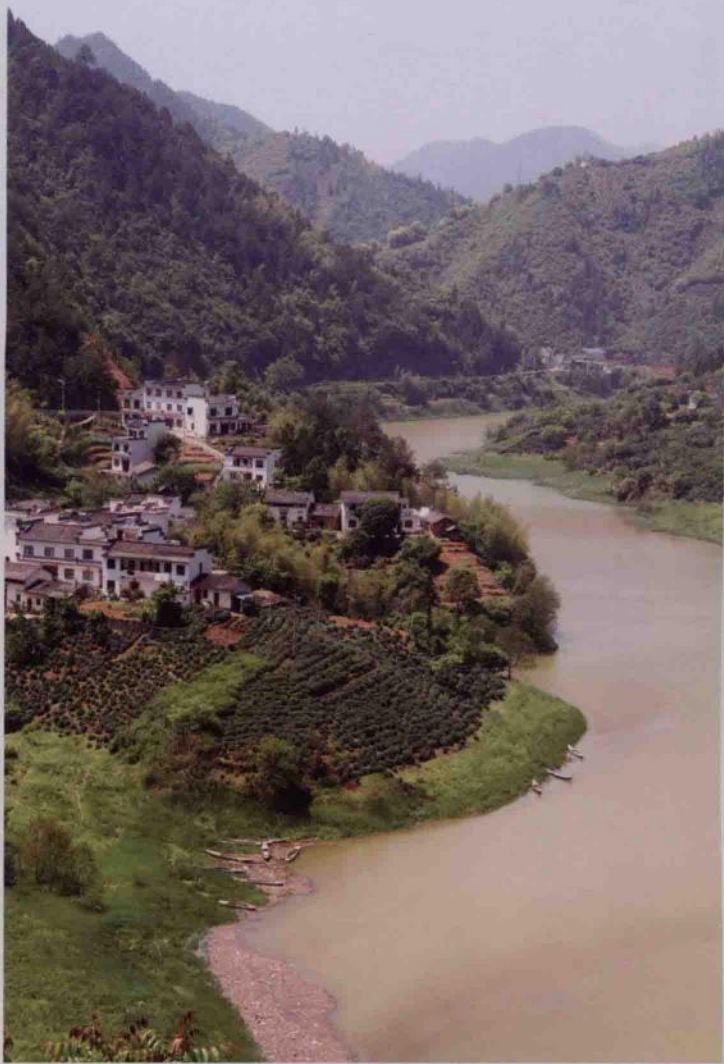


图2-1-6

另外，竖画幅构图使观者的视线在上下空间中进行浏览。图2-1-6

初学者常面临横幅与竖幅的选择，判断标准一是根据拍摄主体或景物形式，二是根据拍摄者想要传达的视觉印象。有些景物，无论横幅、竖幅都感觉不错，可以同时水平和垂直构图拍摄，在日后进行取舍，以防出现判断失误。图2-1-7a、b

图2-1-6 湖畔人家。竖画面适合拍摄具有上下空间的对象和场景

图2-1-7a、b 晨曲。面对同一场景，在一时无法判别到底是横幅还是竖幅更为适合时，不妨各拍摄一张。横幅表现出更多的环境，竖幅则显得紧凑（李忠保摄）



图2-1-7a

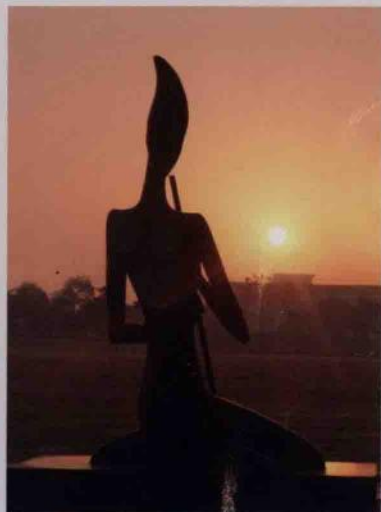


图2-1-7b

2-1-3 方画幅

方画幅的长宽相等，是处于横画幅与竖画幅之间的一种中画幅形式，常常给人一种均衡、稳定、静止、调和、严肃的视觉感受。图 2-1-8

方画幅有利于表现对象的稳定状态，常常用来表现庄重的主题。当然，方画幅如果使用不当，容易显得单调、呆板，缺乏生气。图 2-1-9、图 2-1-10

图2-1-8 待春。方画幅形式，具有稳定、静止的表现特征（汪雄文 摄）

图2-1-9 新安源。采用方画幅拍摄，画面显得比较饱满（汪雄文 摄）



图2-1-8

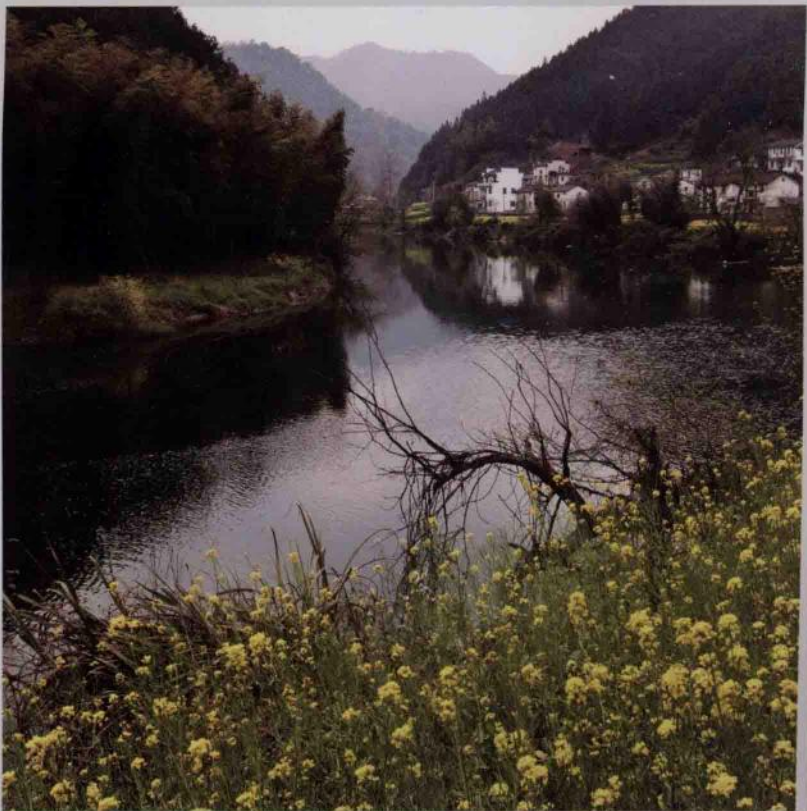


图2-1-9