

摄影构图

董河东 · 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

J406
56

014034757

摄影构图

董河东 主 编
董 雪 李 娜 副主编
万晓娣 杨文彬 徐利丽 王 越 张 淼 参 编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

北航

C1722616

J406
56

内 容 简 介

构图是一切视觉表达的基础,掌握构图,就掌握了视觉表达的工具。本书编者结合教学实践,查阅、汇总国内外大量文献资料,以自身深厚的理论和实践作为积淀,经过反复斟酌与精心编写,最终完成此书。

本书具有系统性、新颖性、科学性、实践性等特点,共分为八章。第一章详细介绍了摄影构图的概念、目的、要求以及创作主题与构图;第二章讲述摄影构图中的光线与色彩的运用;第三章~第七章是本书的重点章节,主要讲述摄影画面的构成要素、构图的影响因素、构图的技巧与表现手段等,并细致地分析和列举了构图的一般规律与常用形式及画面的空间表达;第八章从摄影构图的后期处理出发,详细列举了使用 Photoshop 进行后期构图处理的具体方法。

本书内容丰富,理论联系实际,深入浅出,可以作为高校摄影、导演、广播电视编导、电视新闻等专业基础课教材,也可作为广大业余摄影爱好者学习摄影与影视拍摄的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 董河东主编. —北京: 中国电力出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5123-5643-6

I. ①摄… II. ①董… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第043771号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2014年4月第一版 2014年4月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 9.75印张 223千字

印数 0001—3000册 定价 36.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前言

摄影诞生至今已有一百多年的历史，随着科学技术的不断进步，摄影手段已经达到了相当完美的程度。摄影已被广泛应用于人类社会生活的各个方面，如政治、经济、文化、艺术、科学研究等各个领域。进入新世纪，随着社会经济生活水平的不断提高和数码相机的普及，摄影已深入人们的日常生活，成为人们的一种大众娱乐方式与文化活动方式。

摄影构图是摄影艺术理论的重要组成部分，也是摄影实践的技法。要进行摄影，就与取景构图有关，因此学习摄影构图，应该是摄影者最基本的任务之一。

摄影构图是创作融合画面要素的重要步骤，是摄影师观察拍摄对象的独创性表现方式。摄影产生的早期是依附于美术而孕育发展的，摄影构图亦是如此。然而，摄影本无定法，所谓“摄影构图”是人们根据成功摄影作品归纳总结出来的一套实践经验进而上升而成的“理论”。因此，在当代摄影创作实践中需要不断探索的、不断扬弃的构图理念，需要摄影者的独特的风格与个性的张扬。

成功的摄影构图能够清晰有效地传达摄影者的思想，能够吸引读者的眼光获得视觉美感，并能够引起人们的思想共鸣。摄影构图能够体现摄影者的个人品位和审美取向。摄影是永恒的，它可以锤炼一个人的气质，升华一个人的灵魂，通过这第三只眼睛去看世界，把大自然的美好，把人类社会的真、善、美尽情囊括进你的镜头中。

本书的部分图片和资料源自摄影书和互联网络，由于未能找到原始出处，请原作者见到本书后与我们联系，以便今后修订改正。在此，向原作者表示诚挚的谢意。一并向参与编写的全体同仁表示诚挚的谢意。

董河东

2013年12月于济南长清湖畔

目 录

前 言

第一章 摄影构图概述

1

第一节 摄影构图的概念.....	2
第二节 摄影构图的目的.....	3
第三节 摄影构图的要求.....	4
第四节 创作主题与构图.....	6

第二章 摄影构图中的光线与色彩

7

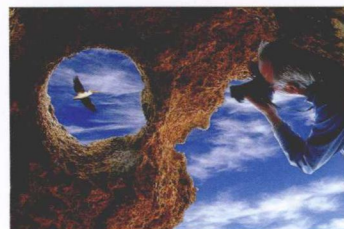
第一节 摄影构图中光线的运用.....	7
一、光线的作用.....	7
二、光线的特性.....	11
三、自然光与人造光.....	14
第二节 摄影构图中色彩的搭配.....	15
一、色彩基础.....	15
二、色彩的感觉.....	16
三、色彩的象征与联想.....	16
四、色彩的基调.....	17
五、色彩与构图.....	18

第三章 摄影画面的构成要素

20

第一节 摄影画面的构成要素.....	20
一、主体.....	20
二、陪体.....	20
三、环境.....	21
第二节 摄影画面主体对象的选择.....	21
第三节 摄影画面中陪体的作用.....	23
第四节 摄影画面中环境的作用.....	24
一、前景的作用.....	25
二、背景的作用.....	26

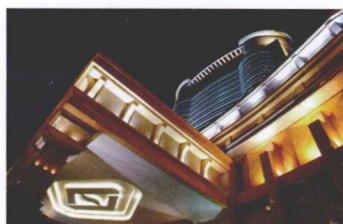

三、环境的作用	27
第五节 摄影画面中突出主体的方法	27

第四章 摄影构图的影响因素

33

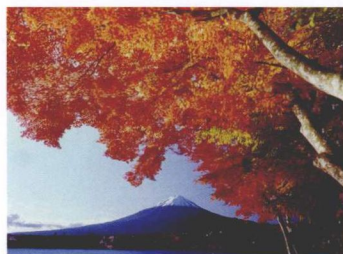
第一节 摄影构图的影响因素——拍摄距离	34
一、远景	35
二、全景	35
三、中景	37
四、近景	38
五、特写	40
第二节 摄影构图的影响因素——拍摄方向	41
一、正面方向	41
二、背面方向	42
三、侧面方向	44
四、斜侧面方向	44
第三节 摄影构图的影响因素——拍摄高度	45
一、平拍	46
二、仰拍	47
三、俯拍	48

第五章 摄影构图技巧与表现手段

49

第一节 画面结构中心	49
一、画面的几何中心	49
二、画面的趣味中心	50
第二节 边框、画幅、幅面划分	51
一、横画幅	51
二、竖画幅	52
三、方画幅	52
第三节 线条与形状	54
一、线条的魅力	54
二、形状的作用	59
第四节 摄影构图的一般技巧	62
一、画面中前景的运用	62
二、封闭式构图与开放式构图	64
三、陪体的选择	65
四、景别的选择	65
五、大光圈强调主体	66

第六章 摄影构图的一般规律与常用形式

68

第一节 对称	68
第二节 均衡	69
第三节 黄金分割	70
第四节 对比	71
一、体积对比	71

二、光色对比	71
三、画面与背景的关系形成对比	73
四、利用内容形成对比	73
五、虚实对比	75
六、色彩对比	76
第五节 常用形式	77
一、黄金分割构图	77
二、三分法构图	79
三、三角形构图	79
四、框架式构图	81
五、布满式构图	82
六、留白	84
七、元素重复	85
八、向心式构图	87
九、放射式构图	88
十、影子效应	89
十一、圆形	90
十二、线性构图	91

第七章 画面空间的表达

107

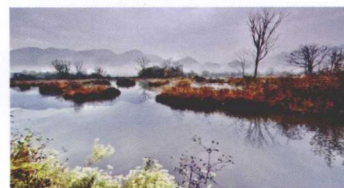
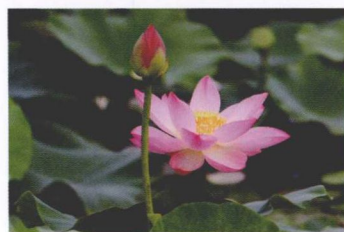
第一节 画面空间的纵深感	108
一、线性透视	108
二、空气透视	110
三、多点透视	111
第二节 画面空间的立体感	113
第三节 画面中被摄对象的形态特征	117
第四节 评价画面优劣的标准	120

第八章 摄影构图的后期处理

123

第一节 二次裁切强化构图	123
一、二次裁切强化构图	123
二、改变照片的画幅形式	127
第二节 用标尺工具校正水平线	129
第三节 为照片添加画框以集中视线	133
一、使用画布大小	133
二、使用矩形工具	135
第四节 去除照片上的杂物	137
一、污点修复画笔工具	137
二、修复画笔工具	140
三、修补工具	142
四、仿制图章工具	144
第五节 自动拼贴全景画	146

参考文献

150

第一章

摄影构图概述

面对丰富多彩的现实生活，谁不想用手中的相机拍出摄人心魂的摄影作品？可是当我们拿起相机瞄准被摄对象时，就会深深地感受到要创作出完美的画面，仅仅只了解相机的使用、摄影用光及布光的技法，熟悉色彩的完美搭配等知识是远远不够的，还有一门很重要的学问要学习，那就是摄影构图。在很大程度上，构图决定着摄影作品的成败，这也是面对同样的被摄对象有些人拍得好，而有些人拍得不是很好的原因。

作为优秀的摄影师，要具备良好的构图感，学会归纳演绎，善于将现实生活中的具象物体，看做是点、线、面、光线、影调、质地与颜色等的结合体。拍摄者通过运用摄影的造型手段，在二维画面上生动地表现出被摄对象的立体感、色彩、质感和空间感，让观者从画面中感受到被摄对象的美的真实存在。

芝加哥城市建筑

董河东 摄

第一节 摄影构图的概念

构图一词是英语 Composition 的翻译。构图是一门历史悠久的学科，早在摄影出现的 2000 多年前，希腊和罗马人就已经掌握了构图法则，并在建筑中得到充分运用。《辞海》对构图的解释是：“构图，‘造型艺术’术语，艺术家为了表现作品的思想内容与画面的美感效果，在有限的空间或平面内，安排与处理人与物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。‘展纸作画章法第一’，在中国传统绘画中构图被称为‘章法’或‘布局’”。

摄影构图是由美术构图转化而来，由于照相机的独特性，摄影的构图又称为取景构图。摄影构图，从广义上讲贯穿于从现场拍摄至最终裁剪的全过程；狭义地说就是画面元素的处理与安排。相机限定了人眼的取景范围，通过镜头的取景器，摄影者将画面中的各个元素有机地组织在一起并形成统一完整的特定画面，将自然界的“形”变成艺术的“形”，并借以实现摄影者的表现意图和思想感情的传达。

拍摄时，摄影者将脑海中的想法，通过选择合适的拍摄对象，巧妙地拍摄角度，以及光线，影调、色彩、线条、明暗、虚实、远近等组成最富有表现力的画面，从而反映出作品的主题思想。一幅完整的画面是由主体、陪体和环境等元素组成，所以要想达到完美的构图形式，就需要协调好画面中的主体、陪体和环境的关系，使之形成和谐统一的画面布局。

资料图片

摄影构图犹如下棋，切不可随意落子，不然一步走错满盘皆输。棋有棋路，摄影构图亦有章法，在摄影长达 170 多年的发展历程中，摄影前辈们结合美学规律，并经过长期实践为我们总结了一套行之有效的构图形式美法则，掌握并熟练运用这些基本的构图法则，是学习构图的捷径之一。

但是我们要知道,摄影从来没有固定的模式与套路,没有以不变应万变的公式,因此摄影者在学习基本的摄影构图原则时,要学会融会贯通,有所创新,灵活运用一些原则与规律,要做到“入乎规矩之内,出乎规矩之外”。

资料图片

面对同一景物,几乎没有两幅一模一样的照片,由于每个人的生长环境不同,社会背景不一样,在成长过程中所形成的文学素养,专业素质和审美观念都千差万别,这些都会影响到我们的构图方式,在面对现实生活丰富的创作元素时,往往呈现在画面上的的是个体的巨大差异。

第二节 摄影构图的目的

正如罗丹所说“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现美”。作为一名摄影师,要善于从丰富多彩的现实生活中挖掘美的元素,这些一草一花一木看似不起眼,但是在我们的镜头中或许会有意外的收获。

“艺术来源于生活而高于生活”,摄影构图的目的首先就是通过特定的构图手法,将现实生活中美的元素加以提炼,使其得到艺术的升华,以获得最佳的画面形式。

摄影是一门选择的艺术,同时也是一门减法艺术。摄影师要学会用相机的取景框舍弃那些次要的、表面的、杂乱的东西,而将大脑构思中的典型主体形象加以强调,并妥善安排好陪体以及环境之间的关系。通过特定的构图法则,将现实生活中的主体形象得到艺术的升华,使其更完善、更典型。

资料图片

诚然，完美而有创意的画面形式往往会第一时间刺激人的眼球，给观者留下深刻的视觉印象，但仅仅具有完美的画面形式是远远不够的，真正成功的摄影作品需要内容与形式的完美结合。所以，构图的第二个目的是通过妥善而恰当的画面元素安排，将摄影师个人的主观思想借助画面形式淋漓尽致地渗透出来，让观者在对画面形式产生兴趣的同时，也能仔细揣摩作品所传递出来的深层寓意，读懂作品的本质内涵。这也是构图的最终目的。任何一幅优秀的摄影作品都凝聚了摄影师的独具匠心与运筹帷幄，体现出摄影师表现主题的意图与具体方法。因此，它是摄影者艺术水平的具体反映。

第三节 摄影构图的要求

作品能够赢得大家的赞赏，这对摄影师来说无疑是最大的褒奖，可是我们常常会感慨自己的照片不够有吸引力，留下许多遗憾。而优秀的摄影师则有着很强的镜头感，他们知道如何选择与安排景物，知道如何拍摄才能获得更好的画面效果。那么，差距在什么地方呢？答案有很多，其中很重要的一点就在摄影构图的奥妙里。

首先，学习摄影构图，需要从前人们总结的丰富摄影构图形式开始，把经典的构图形式熟记于心。比如，黄金分割式构图、三分法构图、三角形构图、框架式构图、对角线构图、斜线式构图、曲线式构图等，同时也要系统学习摄影构图的形式美法则，如多样统一、对比、均衡、节奏和空间等一系列美学规则。这些构图的基本知识是众多的摄影师在不断的实践中总结出来的，把它们熟记于心是学习构图的捷径。

和平

董河东 摄

资料图片

将这些构图知识在大脑中牢记并持之以恒地练习，时间久了就会在头脑中留下记忆，在拿起相机实际拍摄时，一些构图法则就会自动从大脑中蹦出来供你选择。

其次，要学会模仿和借鉴。模仿和借鉴是最好的老师，摄影界中有很多优秀的摄影师，我们要多看这些优秀摄影师的作品，并能从其作品中找到闪光点，将其运用到自己的摄影作品中。在经过许多次的模仿与借鉴后，你会发现自己的摄影构图水平潜移默化地得到提高。另外，摄影与绘画、广告、电影、电视等各种艺术形式有很多相似之处。通过向这些相通的艺术门类学习，也会很快地提高自己的摄影水平。

最后，要打破传统不断创新。当我们学会使用各种常规的摄影构图形式时，墨守成规就很容易进入固步自封的状态，这个时候就要挖掘自己的创造力，做到不断创新，形成自己独特的艺术风格，要有“青出于蓝而胜于蓝”的不断探索精神。

第四节 创作主题与构图

《美国纽约摄影学院》的教材中讲，摄影要有三个基本要素：①要有一个鲜明的主题，让任何观赏者一眼就能看得出来；②能把注意力引向主体；③画面要简洁。第一条是讲创作主题的，后两条是讲构图的，后面两条和第一条深刻地阐明了创作主题和构图之间的重要关系。

“意在摄先”是说在拍摄之前必须立意，意也就是作品的主题，作品的内容，主题思想是摄影作品的灵魂；在主题思想确定了以后，就进入构思阶段，摄影师首先要考虑的就是采用何种视觉语言把自己的思想感情具体化、形象化，使观众达到共鸣。构图的过程正是构思发展和深化主题的过程。

摄影构图研究的是表现内容的形式及其规律。内容是基础，没有内容就没有形式，没有内容再美的形式也无济于事；形式为内容服务，没有形式，内容也就无从表现，两者是不可分割的统一整体。一幅摄影作品如果只有内容而没有很好的形式来表现是遗憾的，如果只有表现形式而没有内容也必然是空洞的。优秀的摄影作品，必定是内容和形式的完美统一。

两党一小步 民族一大步

贺延光 摄 2005年4月

第二章

摄影构图中的光线与色彩

第一节 摄影构图中光线的运用

摄影是一门用光来描绘的艺术。摄影对光线的依赖是与生俱来的，没有光，就没有摄影。摄影光线的运用，即摄影者根据作品主题思想或内容的要求，运用光线的表现手法来塑造人物、景物、事物、静物等形象，使之达到作品所需要的艺术效果。摄影的魅力，在很大程度上也就是光线所形成的魅力。

一、光线的作用

光在整个摄影创作中起着非常重要的作用，它是摄影艺术创作的重要元素之一。光不仅是获取图像的必要条件，还起到刻画形象、表现质感、营造气氛、调整构图等重要作用。

1、曝光的作用

光是人们用视觉感知世界的必要条件，人们感知物质世界的一切事物，都是靠光的作用。摄影的本意是用光描绘，它能在画面中产生影调、层次和质感，从而形成具体的形象。光就像摄影师手中的画笔，摄影创作的过程其实是摄影师用光来“绘画”、“写作”的过程。

不管在什么情况下，只有曝光准确，摄影师才能将被摄体在屏幕上还原出符合人眼观察到的视觉效果，这是光线在摄影创作中最基本的作用。当然，有些时候为了达到一些特定的艺术效果，也会故意使照片曝光不足或曝光过度来达到目的。

2、光线的造型作用

- (1) 勾勒出被摄对象的轮廓形状，使被摄对象的形态更加突出。
- (2) 刻画被摄对象的形状、色彩、质感等。
- (3) 突出画面的立体感、层次感与空间感。

在现实生活中，我们是以三维的视觉空间来认识事物，而且除了视觉以外，我们还可以借助触觉、味觉、嗅觉等来认知、了解事物。但摄影却是用二度平面来表现立体的三度空间，即以照片的形式在平面上还原被摄体的形状、色彩、质感，创造影像的立体感、层次感与空间感，而这些都是依靠光线的分布及明暗对比等来完成的。

不同的光线可以对被摄体产生不同的造型效果。比如顺光最容易还原被摄体的固有色；侧光有利于表现被摄体的质感和立体感；逆光可以很好的刻画被摄体的轮廓、形态……用二维平面来表达、体现三维空间，离不开光线的造型作用。

资料图片

3、光线的表现作用

- (1) 强调与美化被摄对象。
- (2) 如果被摄物对象是人，也起到塑造人物性格、渲染情绪等作用。

摄影光线对被摄人物的形象塑造起着关键作用。意大利著名摄影大师斯托拉罗认为，人物形象的创造离不开摄影光线对角色的塑造，摄影光线不仅应该刻画出人物的气质和性格，还应该呈现出人物内心世界的矛盾与冲突。

（3）营造画面的艺术气氛。

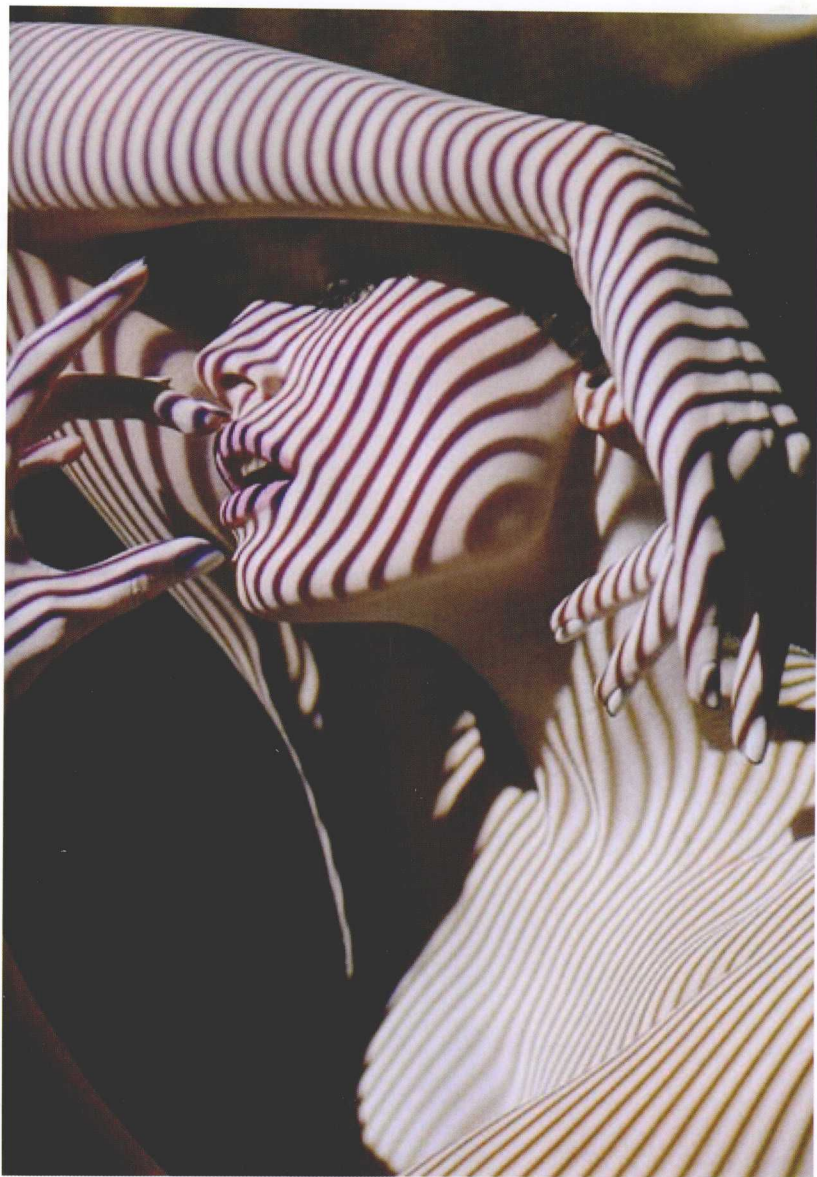
运用不同的光效，为画面创造特定的气氛是摄影创作中的常用方法，也是摄影创作得天独厚的艺术表现手段。不同的光线可以烘托不同的环境气氛，营造不同的艺术氛围，带给观众不同的心理情绪，进而更加突出地表现主题。

资料图片

（4）展现特殊的光影效果。

光和影是摄影作品的语言，通过光影，摄影师可以刻画人物性格、营造背景氛围，表达对作品的内心诉求。但往往有时候摄影者却忽略了光影的运用，并非只有明亮的光线才适合拍照，有时，大面积阴影与局部光线的搭配，或者落在主体上的趣味光斑，同样也可制造出别具一格、震撼人心的作品。

资料图片

4、构图作用

光线还是构图的重要因素，光线的构图作用主要体现在以下两个方面。

(1) 突出主体：利用光线使主体与背景产生影调差，烘托主体；光线照明产生的明暗效果可以更好地突出主体，掩盖陪体，使画面主次分明。

(2) 均衡构图：光线明暗、光影虚实构成的轻重感是构图的重要因素，它常对画面起平衡、呼应作用。充分而合理地运用光线所产生的投影，可以丰富画面构图，均衡画面。

综上所述，光在摄影中的作用如此之大，不同的光线在摄影中会起到不同的作用，产生不同的效果。想要拍摄出吸引人的作品，就必须要求摄影师掌握光的特性及变化规律，熟悉光线的运用，捕捉光在摄影创作中蕴含的审美要素。