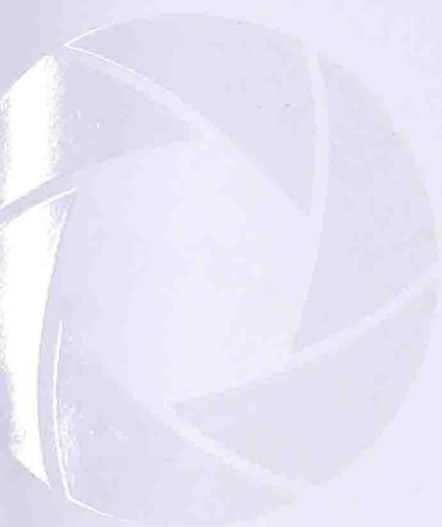

光影解密
GUANGYING JIEMI

拍出好照片的 80 条秘笈
摄影构图实例解析

光影解密

提高**摄影构图**水平 的 80 个关键点

王真 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

拍出好照片的 80 条秘笈
摄影构图实例解析

光影解密

提高**摄影构图**水平 的 80 个关键点

王真 著

内容提要

构图是摄影造型艺术中一个十分重要的问题，它既涉及摄影艺术理论，又与摄影者的艺术感觉和创作实践相关。摄影时如何进行观察与选择？如何提高图片的艺术水平？本书总结和提炼了提高摄影构图水平的80个关键点，通过简洁易懂的文字讲述了镜头语言的魅力、最基本的构图形式、影响构图表现的因素、构图的视觉设计法则、获取理想的色彩、摄影构图中光线的运用等知识。

本书与读者分享实战拍摄的经验与技巧，帮助影友寻找到的视角，开阔眼界，探索构图对画面的影响，帮助读者迅速提高摄影水平，适合摄影爱好者和中、高级发烧友阅读。

图书在版编目（CIP）数据

光影解密：提高摄影构图水平的80个关键点 / 王真著.
北京：中国电力出版社，2014.2
ISBN 978-7-5123-5427-2

I. ①光… II. ①王… III. ①摄影构图 - 摄影艺术
IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第002992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

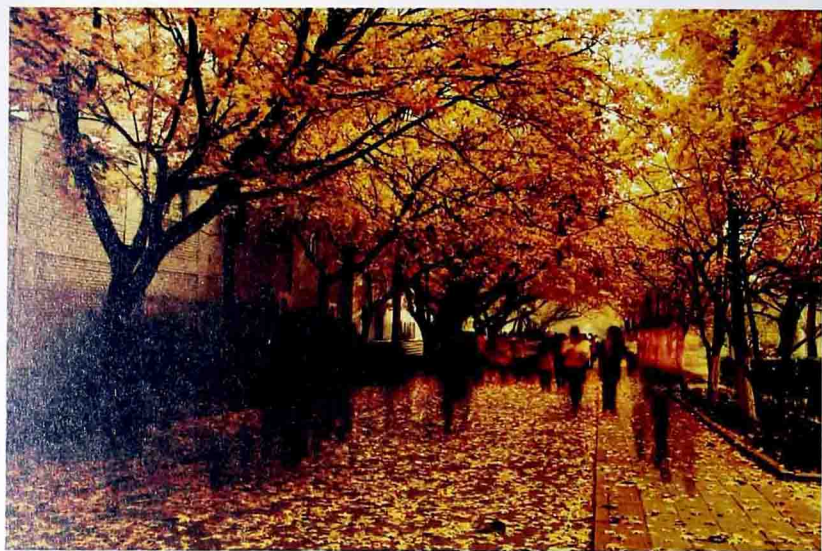
*

2014年2月第一版 2014年2月北京第一次印刷
787毫米×1092毫米 16开本 12印张 248千字
印数0001—4000册 定价59.00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

P R E F A C E

摄影构图是摄影艺术创作的核心内容，它直接影响着画面的构成形式和主题思想的表达。摄影构图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。当摄影者进行拍照的时候，每获得一张照片，就形成一幅构图。好的构图就像一篇好文章或漂亮的演讲，内容丰富，条理分明，言简意赅，具有感染力。构图不好，就像说话抓不住重点，废话连篇，词不达意，使人莫名其妙。因此，就给摄影者提出了一个课题，要拍好照片，就要在构图上多下工夫。

本书不再着眼于枯燥的概念讲解及单调的技法说明，而是将摄影构图涉及的镜头语言的魅力、认识最基本的构图形式、影响构图表现的因素、构图的视觉设计法则、获取理想的色彩、摄影构图中光线的运用等知识，结合摄影爱好者最常拍摄的题材，将构图经验细分为 80 个关键点，一目了然，易学易懂。本书图片精美，文字通俗，题材全面，技法实用。本书并不要求读者从头到尾连续阅读，可以针对不同拍摄情况获取解决方案，为自己查漏补缺，从中获取新知，最终拍出更优秀的作品。

编 者

2014 年 1 月

目 录

CONTENTS

前言

Chapter 01 镜头语言的魅力

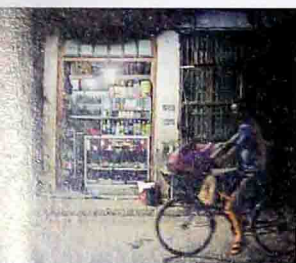
1 鱼眼镜头——强烈变形	2
2 超广角镜头——透视夸张	4
3 广角镜头——视野宽阔	6
4 标准镜头——正常视角	8
5 长焦距镜头——背景虚化	10
6 超长焦距镜头——远处特写	12
7 变焦镜头——一头多用	14
8 光圈优先——景深选择	17
9 快门优先——表现动感	19

Chapter 02 最基本的构图形式 23

10 黄金分割构图——宁静沉稳的 经典构图	24
11 三分法构图——简化的黄金分割	26
12 对角线构图法——增强不稳定的 动感	27
13 三角形构图法——活泼而富于动感	29
14 S形构图法——流畅而优雅	30
15 L形构图——人物肢体视觉的延伸	32
16 圆形构图——充满活力的圆形	33
17 放射线构图——气势震撼的形式	36
18 对称式构图法——布局平衡蕴含 图案美	39
19 垂直线构图——高大而庄严	42

Chapter 03 影响构图表现的因素

20 主题思想——摄影画面构成的意图 所在	46
21 主体——摄影视觉的趣味点	48
22 陪体——与主体构成特定情节的 对象	50
23 前景——突破二维空间限制的标志	52
24 背景——画面构成的基础	54
25 地平线——用三分法安排地平线	56
26 横画幅——延展开放的空间	58
27 竖画幅——集中突出被摄主体	60
28 空白——意境与联想的条件	62
29 运动——鲜活艺术形象展示	65
30 简洁——摄影是减法的艺术	68
31 呼应——画面中被摄体之间的 相互关系	70
32 细节——被细节感动的视觉	73
33 正面角度——表现物体的正面 特征	76
34 斜侧面角度——既表现正面又表现 侧面	78
35 侧面角度——突出被摄体的轮廓 线条	80
36 背面角度——用背影表现情感	82
37 平角度——最接近于人眼观察事物 的视觉习惯	84

- 38 仰角度——有利于表现高大的物体 86
- 39 俯角度——适用于表现大的场面 88
- 40 远景——感受宏观态势与规模 90
- 41 全景——主体与环境的交融组合 92
- 42 中景——生动情节的展示 94
- 43 近景——重在神与态的表现 96
- 44 特写——增强画面的冲击力 98

Chapter 04 构图的视觉设计法则 101

- 45 空间感——创造身临其境的视觉印象 102
- 46 立体感——表现物体的三维存在 103
- 47 质感——精细地刻画物体的肌理美 105
- 48 透视——提升观众的现场感 107
- 49 光影——摄影艺术的魅力所在 110
- 50 均衡——寻找画面构图的和谐感 112
- 51 真实感——创造自然真切的瞬间感 114
- 52 意蕴——构成耐人寻味的内涵美 116
- 53 模糊——创造朦胧的写意画 118
- 54 线条——让视线有了方向 120
- 55 节奏感——摄影造型中的韵律感 123
- 56 形状——用轮廓结构画面 125
- 57 抽象——耐人寻味的情感表现形式 127
- 58 影调——摄影造型中最基本的元素 129

- 59 剪影——以优美形状吸引眼球 132
- 60 黑白——学习用黑与白来观察世界 135

Chapter 05 获取理想的色彩 139

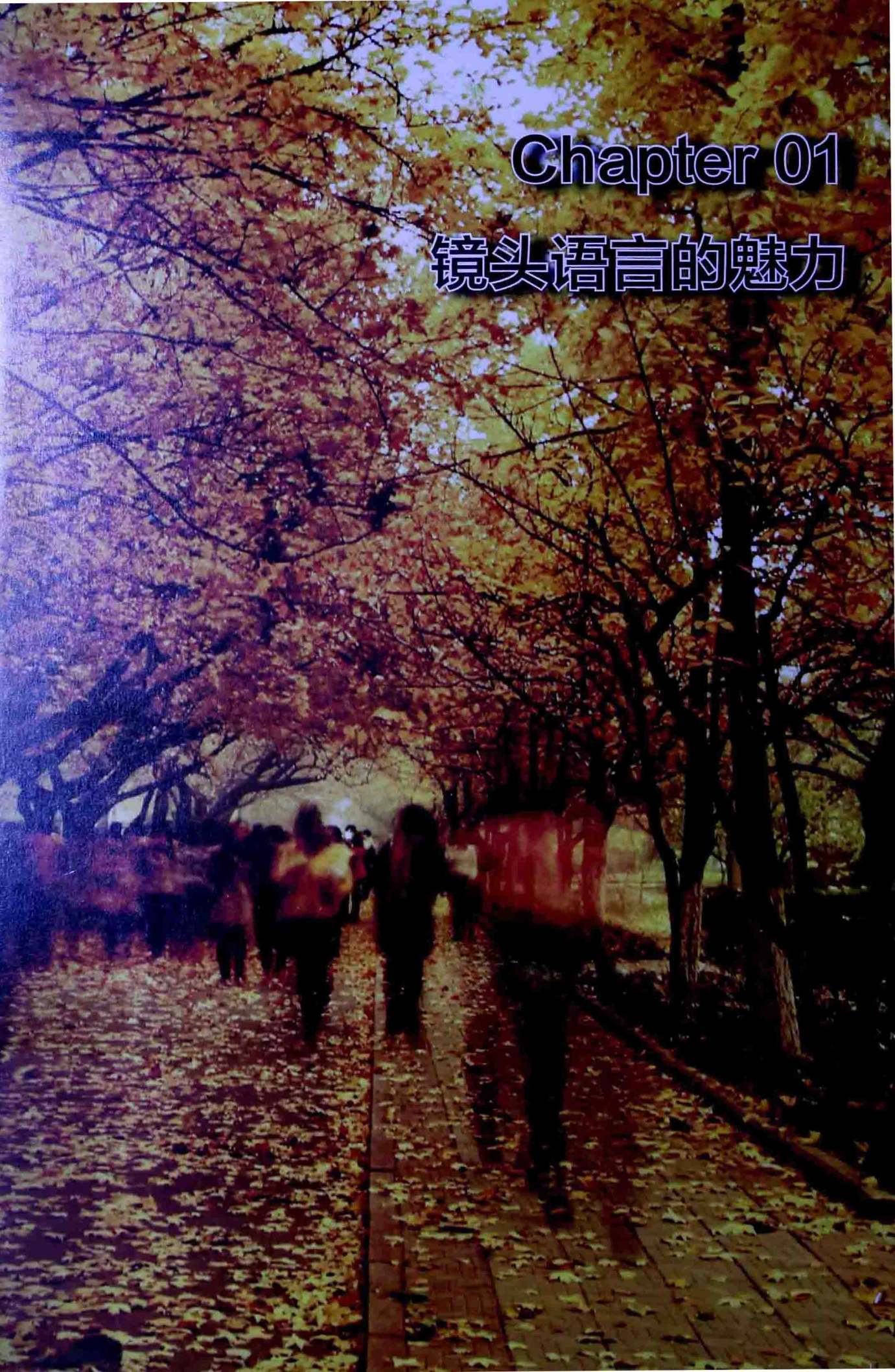
- 61 暖调构成——热烈醒目 140
- 62 冷调构成——宁静沉稳 142
- 63 重彩构成——富丽堂皇 144
- 64 淡彩构成——淡雅和谐 145
- 65 对比构成——浓郁强烈 146
- 66 和谐构成——协调悦目 149
- 67 消色构成——和谐自然 151
- 68 重点色块构成——醒目主体 153

Chapter 06 摄影构图中光线的运用 157

- 69 顺光——发挥顺光的优势 158
- 70 前侧光——可以丰富层次 160
- 71 正侧光——可以增强影调反差 162
- 72 侧逆光——强化空间立体感 164
- 73 逆光——构成物体轮廓 166
- 74 自然直射光——表现影调均衡性 169
- 75 日出日落——暖光增添画面色彩 172
- 76 散射光——构成无影照片 174
- 77 阴天——显出低沉的气氛 176
- 78 雨天——水面动人的倒影 178
- 79 雪天——银装素裹的世界 180
- 80 雾天——银灰色调的宁静 183

Chapter 01

镜头语言的魅力

1 鱼眼镜头——强烈变形

为达到最大的摄影视角，这种摄影镜头的前镜片呈抛物状向镜头前部凸出，与鱼的眼睛颇为相似，所视的景物，像鱼由水中看水面的效果，“鱼眼镜头”的俗称因此而得名。这类镜头一般焦距极短，对于135相机来说，16mm或焦距更短的镜头通常即可被认为是鱼眼镜头。绝大部分的鱼眼镜头均是定焦镜头，只有少部分是变焦镜头。

鱼眼镜头

1. 鱼眼镜头的分类

鱼眼镜头分为全幅鱼眼镜头和圆形鱼眼镜头。全幅鱼眼镜头拍摄的成像圈能覆盖整个感光器，而圆形鱼眼镜头拍摄的画面只能覆盖感光器上一个圆形部分，其余区域被黑色边框占据。具体效果一方面取决于镜头设计，另外一方面也取决于数码单反相机的感光元件的尺寸。同一支鱼眼镜头安装在非全幅单反相机和安装在全幅单反相机上的效果截然不同，所以在选购鱼眼镜头时必须考虑到自己相机的画幅，为非全幅单反相机选购时还需考虑到未来升级的可能。例如，适马的8mm鱼眼镜头在全幅相机上能得到一个完整的圆形成像圈，但用在非全幅单反相机上，拍摄效果则介乎圆形鱼眼镜头与全幅鱼眼镜头之间。

2. 鱼眼镜头的画面特点

(1) 视角大。鱼眼镜头的视角接近或等于 180° ，视角为众多镜头之冠。鱼眼镜头属于超广角镜头中的一种特殊镜头，也是一种极端的广角镜头。它的视角力求达到或超出人眼所能看到的范围，为近距离拍摄大范围景物创造了条件。

(2) 强烈变形。用鱼眼镜头拍摄的画面，变形是相当严重的。只有通过画面中心的直线才能被拍摄成直线，而位于其他位置的直线在画面上均变成了弧形线，且越靠近边缘弧度越大，所以对称式构图最适合成像圈呈圆形的鱼眼镜头。

严重的畸变相差使鱼眼摄影镜头拍摄出的画面呈现出了特殊的边缘透视效果——同一物体越靠近视场边缘，其在画面中的影像越小。

(3) 大景深。鱼眼镜头有利于表现照片的大景深效果，使空间纵深感和空间视觉效果强烈。鱼眼镜头在接近被摄物拍摄时能强调被摄物近大远小的对比，使所摄画面具有一种震撼人心的感染力。

3. 鱼眼镜头的使用技巧

(1) 由于鱼眼摄影镜头的视角极大，因而拍摄时摄影者应注意勿将照相机的三脚架、自己的手脚、影子等不需要的元素摄入画面，以免影响画面整体的艺术效果。

(2) 构图要以做减法为原则，突出被摄主体。尽量将被摄主体置于画面中心，这样做可使畸变最小；同理，选择尽可能多的水平线条及易辨认的景物置于画面的

边缘,可使畸变效果最大。

(3) 使用鱼眼镜头拍摄时应特别注意曝光问题,尤其是画面中有太阳和天空较多时,可选择性地进行测光。对于多数鱼眼镜头来说,常用的滤色镜无法使用。

用鱼眼镜头拍摄的画面《广院之冬》 赵亿摄

图片说明:

摄影师采用了鱼眼镜头进行拍摄,使照片产生强大的冲击力,呈现了非常强烈的透视效果。

拍摄数据:

光圈 F10, 快门速度 1/250 秒, ISO100, 焦距为 15mm。

4. 鱼眼镜头的用途

利用鱼眼镜头,摄影师可以非常容易地拍出很有创意的照片,而且可以拍到非常宽广的场景。鱼眼镜头可用于创作具有特殊效果的画面。例如,拍摄广场、建筑等全貌,拍摄剧场等室内全貌,可以利用鱼眼摄影镜头的显著畸变创作特殊的艺术造型;鱼眼镜头可用于地理学、建筑学、气象学、工业等诸多领域;可用于制作基于现实场景的全景图像,广泛用于娱乐、房地产、博物馆、学校等机构的宣传及展示项目,亦见于谷歌地图的街景功能。

小结

鱼眼镜头独树一帜的变形效果能为人们带来与众不同的视觉感受。重要的是,摄影师要了解鱼眼镜头,知道何时该用何时不该用。如果想体验鱼眼镜头的独特世界,不妨大胆一试。

2 超广角镜头——透视夸张

对于 135 相机来说，超广角镜头的焦距为 15 ~ 20mm。超广角镜头的视角范围特别广，视角为 80° ~ 110° 。

1. 超广角镜头的画面特点

(1) 宽广的视角。当被摄主体庞大而空间有限的时候，超广角镜头便可以大显身手了。例如，拍摄者站在屋角，就可以拍摄到整个屋内的景物。

(2) 大景深。若能很好地利用超广角的景深，便可以获得深远的空间效果和独特的造型。除此之外，超广角镜头能明显地强调透视效果，它能加强物体近大远小的效果，能够引导视线进入照片中的被摄主体上，从而强调被摄主体。

(3) 产生变形现象。对于有规则的几何形状的物体，用超广角镜头拍摄能使影像变形，并在远处会聚，产生有趣的效果。因此，超广角镜头很适合用来讲故事，会给画面增加戏剧性的效果，使画面更具表现力。

2. 超广角镜头的使用技巧

正确地使用超广角镜头可以拍摄出真正吸引观众注意力的照片。超广角镜头可以用在建筑摄影、抓拍、风光摄影及其他许多场合。使用超广角镜头进行拍摄时，要注意以下几点。

(1) 保持水平。如果拍摄时镜头方向没有保持水平，那么画面中的垂直线条就会发生“会聚”现象，建筑物看起来像是发生了倾斜。

(2) 在前景中布置一些有趣的东西，否则画面中会出现大片的空白。只要相机位置稍有移动，前景的内容就会大不相同。注意寻找对构图有帮助的线条，提高画面的视觉效果。

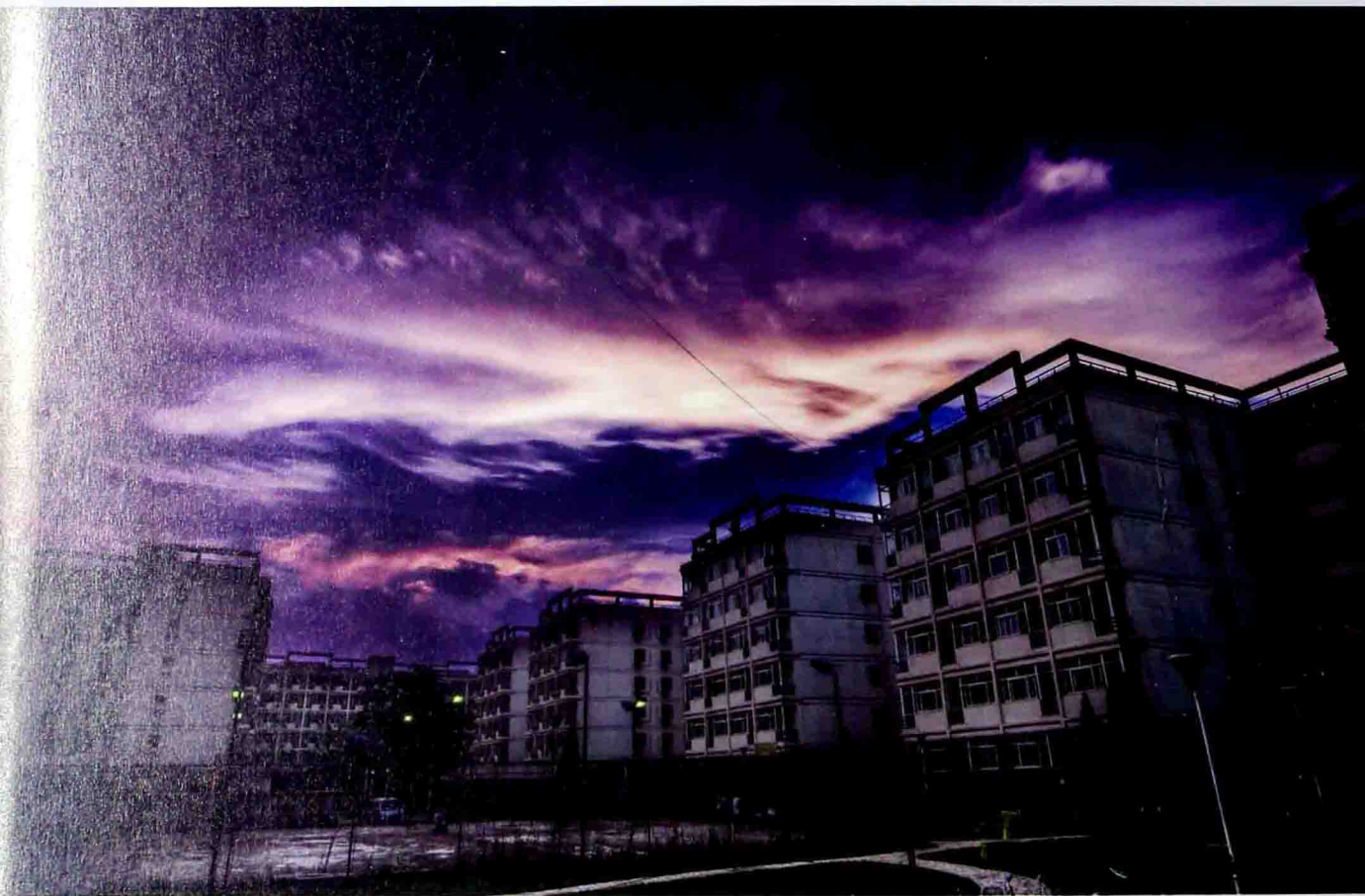
(3) 注意有趣的天空。因为超广角镜头会摄入大量的天空画面，可以利用云彩构成一些线条。

(4) 在进行风光摄影时要使用三脚架。

(5) 广角镜头不适合用来拍人像，除非摄影师希望得到一种卡通般的漫画效果。在极近的距离拍摄，靠近镜头的物体会被夸张地放大，如鼻子和前额。不过在拍摄环境人像时，超广角镜头是很有用的，可以在商店、办公室或工作室中拍摄，表现出人物生活工作的环境。

超广角镜头

用超广角镜头拍摄的画面《HDR 建筑》 杨跃轩摄

图片说明：

在日落时分别对天空、云、建筑物等测光，得到不同曝光的照片，在后期中再对照片进行 HDR 合成。

拍摄数据：

(1) 光圈 F16，快门速度 1/4 秒，ISO200，焦距为 19mm。

(2) 在之前的曝光上增加 2 挡拍一张，增加 1 挡拍一张，减少 2 挡拍一张，减少 1 挡拍一张。

小结

超广角镜头虽然很难驾驭，但是所有器材都有自己的特性，摄影师应当在长时间使用过程和拍摄实践中，运用超广角镜头激发自己的创造力，尽情地去拍摄！

3 广角镜头——视野宽阔

广角镜头是指焦距小于底片画幅对角线长度的镜头。广角镜头的焦距短于标准镜头，长于鱼镜头；视角大于标准镜头，小于鱼镜头。

1. 广角镜头的画面特点

(1) 广角镜头所拍摄下的景物空间范围广阔、深远，显著大于人眼在拍摄位置所能直接观看到的景物范围。但应该注意的是画面的边缘容易出现变形。

广角镜头

用广角镜头拍摄的画面《金字塔之旅》 董宁摄

图片说明：

在拍摄时天气明媚，摄影师采用前侧光，用地上的影子来表现画面整体的立体感。

拍摄数据：

光圈 F3.5，快门速度 1/2000 秒，ISO100，焦距为 28mm。

(2) 广角镜头还可使景物中的纵深线条呈现出强烈的会聚和收敛趋势,从而使画面呈现出新颖的线条结构和造型美。

(3) 广角镜头可在被摄画面中比标准镜头更能明显地突出前景,削弱后景。还能使所摄前后景的涵盖范围增大。

(4) 广角镜头所摄影像的景深很大。由于景深与焦距呈反比关系,因而用短焦距摄影镜头拍摄时能结成清晰影像纵深范围,比用标准镜头拍摄时更深、更广。

2. 广角镜头的使用技巧

(1) 广角镜头拍摄人物时,将镜头靠近,模特的脸部形状会有些变形,眼睛会显得比实际要大一些,这样的眼神会更有力量,给人留下更加深刻的印象。

(2) 用广角镜头拍摄建筑物时,上仰或下倾镜头都容易使建筑物边缘轮廓的平行线在远方呈收缩或相交状。取景时注意把收缩点选在取景屏的中心线上,否则容易使建筑物的影像歪斜,给人以倒塌的错觉。

(3) 利用大光圈拍摄独有的虚化效果,可以强化前后景物之间的关系,并通过背景来陪衬和烘托主体。这种效果既可以强调和突出前景的细节或位于近处的被摄主体的细节,又可以最大限度地保留重要的背景资料。

(4) 广角镜头有航拍的优势。广角镜头能将地面的图案、相互的地理位置、起伏的地形表现出来,拍摄沙漠、草原、海岸线都能展示出宏大的气势。

小结

总之,只有掌握了广角镜头的特性,灵活地运用广角镜头,才能自由表现画面的宽、大、远、深。

4 标准镜头——正常视角

标准镜头是指焦距长度和所摄画幅的对角线长度大致相等的摄影镜头。对于 135 相机来说，标准镜头的焦距是 50mm。与其他摄影镜头相比，标准镜头的视角、拍摄范围、景深等比较适中。

1. 标准镜头的画面特点

(1) 标准镜头的特征是所拍照片给人以自然描写之感，表现的景物透视与目视比较接近。因此在标准镜头所摄画面中，物体的影像比例关系和透视关系与人眼直接观察该景物所感觉到的正常视觉效果相一致——既不夸张、又不压缩，变形也极不明显，从而使人感到所摄画面非常逼真、自然，令人觉得特别亲切、悦目、可信。

标准镜头

用标准镜头拍摄的画面《夜镇》 蒙兴霖摄

图片说明：

拍摄时间大概在晚上八点，这个时候太阳已经完全落下，但依然看得见天空，天空光给画面的阴影处提供了一定的亮度。标准镜头拍摄效果与人眼大致相同，所以会给人一种很“亲切”的感觉。

拍摄数据：光圈 F2.0，快门速度 1/80 秒，ISO3200，焦距为 50mm。

(2) 标准镜头的成像质量非常好, 所摄影像清晰度高、明锐度好、反差适中、色彩鲜明, 从而使所摄图像成像质量明显优于同级别的其他镜头。

2. 标准镜头的使用技巧

(1) 由于标准镜头的画面效果与人眼视觉效果十分相似, 故用标准镜头拍摄的画面效果又是十分普通的, 甚至可以说是十分“平淡”的, 它很难获得广角镜头或远摄镜头那种渲染画面的戏剧性效果。因此, 要用标准镜头拍出生动的画面是相当不容易的, 即使是资深的摄影师也认为用好用活标准镜头并不容易。但是, 标准镜头所表现的视觉效果有一种自然的亲近感, 用标准镜头拍摄时与被摄物的距离也较适中, 所以在如普通风景、普通人像、抓拍等摄影场合使用较多, 最常见的纪念照, 更是多用标准镜头来拍摄。

(2) 标准镜头可以帮助摄影师更精确地构图。大家十分熟悉的抓拍大师卡蒂埃·布勒松的绝大部分照片是用标准镜头拍摄的, 他在《决定性的瞬间》一文中说: “构图是我们永远必须全力以赴的首要任务。”对于器材, 他的观点是: 少就是多, 标准镜头可以使他“随时随地准备扑过去抓取生活中的精彩镜头”。这一观点的前提是摄影者必须非常熟悉自己的器材, 与此同时, 通过构图等形式上的构想实现对其摄影作品最终的预见性。布勒松认为, 一幅摄影作品在按下快门的那一瞬间就已经完成了。因此, 他对后期制作一般不太过问。他认为在拍摄时应该构图合理、紧凑, 每一张底片都没有可以裁掉的多余部分。许多摄影者用于构图的因素是明显的线条, 标准镜头最能忠实表现线条的特性; 利用前景和背景构成框架因素, 而精确的景深控制也是标准镜头的长处。

小结

经常使用标准镜头进行拍摄可以锻炼摄影者的观察能力, 标准镜头可以促使和逼迫摄影者动脑筋去注意寻找、选择和挖掘最佳视点, 从而使摄影者摄影技艺提高。

5 长焦距镜头——背景虚化

长焦距镜头是指焦距长于标准镜头焦距的摄影镜头。对于 135 照相机来说，长焦距镜头的焦距为 85 ~ 300mm。

1. 长焦距镜头的画面特点

(1) 长焦距镜头的焦距长，视角小，适合于拍摄远处的被摄物体。

(2) 长焦距镜头的景深范围比标准镜头小，因此可以更有效地虚化背景突出被摄主体。

(3) 长焦距镜头拍摄的画面具有压缩效果。原来有相当距离的近景和远景，通过长焦距镜头进行拍摄后，就好像紧紧挨在一起。因此，用长焦镜头是很容易表现出紧凑拥挤的画面效果的。

长焦镜头

图片说明：

照片拍摄于冬季的天鹅湖，数百只天鹅来到这里栖息越冬。长焦镜头抓拍了天鹅群的动态瞬间，洁白的天鹅充斥整个画面，鹅嘴悦动的色彩为画面增添了不少生机。

拍摄数据：

光圈 F8，快门速度 1/400 秒，ISO160，焦距为 270mm。

用长焦镜头拍摄的画面《天鹅》 程一恒摄

(4) 长焦距镜头拍摄人像时, 透视方面出现的变形较小, 拍出的人像更加生动。

(5) 长焦距镜头拍摄花草和昆虫的特写时, 可以使微小物体或物体最富表现力的细微局部充满画面, 再现被摄物体的细节和质感。

用长焦镜头拍摄的画面《曼谷印象》 邱斌斌摄

图片说明: 照片拍摄于泰国曼谷, 由于周围环境太杂乱, 为了表现主题, 简洁画面, 摄影师选用长焦镜头拍摄。

拍摄数据: 光圈 F4.5, 快门速度 1/400 秒, ISO100, 焦距为 200mm。

2. 长焦距镜头的使用技巧

(1) 长焦距镜头景深短, 给精确调焦带来了一定的困难, 如果在拍摄时调焦稍有不精确, 就会造成主体虚糊, 这一点在拍摄时需要格外注意。

(2) 长焦距镜头的视角小, 拍摄时对相机的抖动极为敏感, 因此, 为了保证影像的清晰度, 在一般情况下, 不应手持相机拍摄, 而应将相机固定在三脚架上, 并且三脚架要选坚固一些的。

(3) 用长焦距镜头拍摄远处景物时, 最好要选择反差较大、色彩较饱和的景物做拍摄对象。

小结

长焦距镜头若使用得当, 也会收获意外的惊喜。