

摄影，不止是按下快门

上

摄影必修课 构图为上

钟山 李敏 著

构图为上

摄影
必修课

上

钟山 李敏 著

化学工业出版社

· 北京 ·

《摄影必修课：构图为上》是一套为摄影爱好者量身打造的摄影构图书籍。本书为《摄影必修课：构图为上》的上册，主要从四个方面系统阐述了构图的基础知识：首先是构图的概念，需要强调的是，构图是一个包括构思、组织、布局画面的整体过程，要与具体的构图形式区别开来；二是构图在表达主题、凸显主体中的作用，以及针对不同的拍摄内容，如何做才会更有效的问题；三是讲述了点、线、形状、色彩、质感这5种构图元素各自的特性，重点放在如何运用其特性进行构图和表现主题上；四是空间构图的规律，其中不仅对远景、全景、中景、近景、特写五种景别进行了翔实阐述，还对前景、背景、光影、画幅等空间构图影响因素进行了细致讲解。而构图有法而无定法的特点，不仅在上册中被重点强调，在下册的摄影作品解读中也会经常提及，目的是让读者真正理解这一特点，并懂得在实际构图中灵活运用。这些看似熟悉的基础内容，却是最需要透彻理解并掌握的核心部分，因为只有牢固掌握这些基础内容，才能在实际拍摄中做到灵活构图，从而更好地实现自己的拍摄意图。

《摄影必修课：构图为上》最突出的特点是系统、完整、详尽，涉及摄影构图的方方面面，并且图文并茂，通俗易懂。无论是普通的摄影爱好者，还是有一定拍摄经验的摄影人，相信这套书都能对您有所帮助，让您的摄影之路更加顺畅、快乐！

图书在版编目(CIP)数据

摄影必修课：构图为上.上/钟山，李敏著. —北京：化学工业出版社，2018.8

ISBN 978-7-122-32534-1

I. ①摄… II. ①钟… ②李… III. ①摄影构图-基本知识
IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第145290号

责任编辑：王思慧 孙 炜

装帧设计：王晓宇

责任校对：王 静

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京新华印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张15 字数374千字 2018年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：99.00元

版权所有 违者必究

构图对于摄影作品最终的优劣往往起着关键性的作用，因此它不断被提及，更被反复强调。构图对于摄影的重要性毋庸置疑，这也是笔者出版《摄影必修课》（上下册）这套综合性摄影书籍之后，再单独围绕“构图”著书的原因之一，但这并不是最根本的原因。

之所以撰写《摄影必修课：构图为上》这套书，是基于如下两个方面的考虑：

一是很多人对于摄影构图的理解存在一些误区。最明显的就是将摄影构图等同于构图形式，以至于很多摄影爱好者（其中包括一些接触摄影时间较长的人）已经形成一种习惯，在谈到摄影构图时，就会马上列举出各种经典的构图形式，例如三分法（九宫格）、对称构图、三角形构图、中心式构图、散点式构图等。摄影构图其实包括构思、画面组织、布局，以及采用各种摄影语言实现自己想要表达的意图等诸多方面，而构图形式只是安排、处理画面中各元素时会用到的排列办法。这种认识误区的危害是，将摄影构图由一个整体、系列的过程变成了其中的一个方面，这样就极大地缩小了摄影构图的内涵，不利于建立摄影构图应有的整体、全局的意识，养成从整体着手布局画面的习惯，反而变成了一开始就围绕各种构图形式去思考和做文章。这样缺乏整体性构思、构建的画面，即使构图形式新颖、别致，对于主题的表达依然很难获得理想的结果。另外，对于构图形式，虽然不少摄影爱好者如数家珍，实际上却是“知其然，而不知其所以然”，并不十分清楚这些构图形式各自的特点，即使看出一些摄影作品的构图形式很好，却说不清为什么好。反过来也一样，有时发现画面的构图形式不太好，却不知道原因在哪里。

二是所有摄影人都认为全面、系统地了解构图知识很有必要。要知道，摄影构图与许多方面都关系紧密，例如，表达的主题、选定的主体不同，画面构图就会随之改变，这时，明暗影调、构图形式、色彩关系、画幅等自然也要改变。还有测光方式、曝光量等，似乎与构图没有直接、明显的关系，但测光方式会对测光量产生一定的影响，而曝光量是依据测光量而定的，即在它的基础上适当地增减或不变。曝光量会影响画面的明暗关系，自然也会影响画面的最终效果，而画面的最终效果是检验构图成功与否的最重要标准。由此可见，摄影构图是复杂而深奥的，初学者必须经过系统地学习和实践，才能真正掌握其精髓。

《摄影必修课：构图为上》就是围绕摄影构图这一技术，系统地讲述并梳理了与其关联的各方面知识点，旨在让大家熟悉它们之间的关系，以及它们各自的特性，进而在构图中自如地运用各种技巧，轻松地实现自己的拍摄想法。特别是对7类拍摄题材的优秀摄影作品进行了全面、详细的分析、解读，凡是涉及影响构图的因素，在解读中都会一一指出，阐明相互的关系以及这样布局画面的好处，并从整体上对画面的视觉效果、主题表达进行综合性的品评。这些内容对于摄影爱好者的构图实际训练具有直观的借鉴作用。

构图没有对错，只有针对主题表达的恰当与否。摄影构图既有法而又无定法：既要懂得规则，也要在遵守一定规则的基础上，敢于并且善于打破规则，这一点贯穿于这套书所有规律性的摄影知识讲解中。摄影人只有深刻理解并努力实践，才有可能创作出别具一格的优秀摄影作品。

《摄影必修课：构图为上》最突出的特点是系统、完整、详尽，涉及摄影构图的方方面面，并且图文并茂，通俗易懂。无论是普通的摄影爱好者，还是有一定拍摄经验的摄影人，相信这套书都能对您有所帮助，让您的摄影之路更加顺畅、快乐！

《摄影必修课：构图为上》的面世离不开多位知名摄影家和友人的辛勤付出，他们是：谢子龙、颜志雄、熊汉泉、梁向锋、杨抒怀、郭立亮、陈大昕、王文晋、钱小川、贾晓光、卢秀红、周伟、章建华、刘倩、夏源、刘红台、杨一九、冯建国、章正国、赵智慧、郭跃佳、谢湘波、石述威、方若欣、周姣姣、向旦伯、汤跃范、唐新民、翟安伦。在此，对他们给予的支持和帮助表示衷心的感谢！

著 者

2018年7月

第 1 章

摄影构图概述	001
1.1 什么是摄影构图	002
1.2 构图的作用：实现拍摄意图	003
1.2.1 用构图表明主次	006
1.2.2 用构图引导观者观看作品	007
1.2.3 用构图表达情感	009
1.3 构图的基本要求：主体突出，画面统一	012
1.4 构图的特点：有法而无定法	015

第 2 章

构图的关键	019
2.1 摄影作品的分类	020
2.2 确立主题	023
2.2.1 如何确立主题	023
2.2.2 构图与主题的关系	026
2.3 理清画面的主次关系	028
2.3.1 画面主体	028
2.3.1.1 什么是主体	028
2.3.1.2 主体的作用	030
2.3.1.3 如何突出主体	031
2.3.2 视觉中心	042
2.3.2.1 视觉中心的定义及作用	042
2.3.2.2 哪些事物适合成为视觉中心	045
2.3.3 陪体	046
2.3.3.1 什么是陪体	047

2.3.3.2 陪体的作用	048
2.3.3.3 处理陪体的三个要点	053
2.4 构图优秀的摄影作品特点	056
2.4.1 主题清晰	057
2.4.2 具有吸引力的主体或视觉中心	057
2.4.3 结构美	058
2.4.4 画面简洁	059

第3章

基本构图元素 063

3.1 点	065
3.1.1 点的作用	067
3.1.1.1 作为主体	068
3.1.1.2 作为参照物	070
3.1.1.3 点亮画面	071
3.1.1.4 多个点形成线的作用	076
3.1.2 多点时的排列规律	076
3.1.2.1 疏密有致	078
3.1.2.2 错落有致	079
3.1.2.3 虚实对比	079
3.1.2.4 形成形状或排列有规律	080
3.2 线	080
3.2.1 常见的线条形式	083
3.2.1.1 横线	083
3.2.1.2 垂直线	084
3.2.1.3 斜线	086
3.2.1.4 曲线	088
3.2.1.5 折线	090
3.2.1.6 弧线	091
3.2.2 特殊的线条	093
3.2.2.1 视线	093
3.2.2.2 光线	094
3.2.2.3 物体的动态趋势、运动轨迹以及方向	095
3.2.2.4 地平线	096
3.2.3 对比线	099
3.2.3.1 粗线与细线	099

3.2.3.2	实线与虚线	100
3.2.3.3	杂乱的线与规律的线	100
3.2.4	线条的作用	101
3.2.4.1	“骨架”线条支撑整体画面	101
3.2.4.2	突出重点并引导观者视线	102
3.2.4.3	拓展画面的空间	104
3.2.4.4	打破画面的格局或加强其纵深感	105
3.2.4.5	规律的线条能梳理画面、产生韵律美感	106
3.2.4.6	线条间相互关联能增强画面的感染力	107
3.3	形状	108
3.3.1	规则的形	109
3.3.1.1	矩形	109
3.3.1.2	三角形	110
3.3.1.3	圆形	111
3.3.2	不规则的形	113
3.3.3	形状的作用	114
3.3.3.1	整理画面	115
3.3.3.2	用趣味的形状吸引观者	115
3.3.3.3	形成图案	116
3.4	色彩	119
3.4.1	色彩的三个重要属性	119
3.4.1.1	色相	120
3.4.1.2	明度	120
3.4.1.3	饱和度	123
3.4.2	消色	126
3.4.3	构图离不开色彩的三个属性	128
3.4.4	色调	133
3.4.4.1	暖色调	134
3.4.4.2	冷色调	135
3.4.4.3	对比色调	138
3.4.4.4	和谐色调	143
3.4.5	色温	146
3.4.5.1	白平衡的概念	146
3.4.5.2	如何调节白平衡	146
3.5	质感	148
3.5.1	摄影介质的质感	151
3.5.2	质感表现情绪	152

第4章

空间构图

153

4.1 景别与画面空间的关系	154
4.2 景别的作用	156
4.3 影响景别的主要因素	158
4.3.1 拍摄空间	158
4.3.2 拍摄距离	158
4.3.3 镜头焦距	160
4.3.4 摄影人的主观意图	161
4.4 五大景别各具特点	162
4.4.1 远景	162
4.4.1.1 什么是远景	162
4.4.1.2 远景的特点	163
4.4.1.3 人物远景	165
4.4.2 全景	165
4.4.2.1 什么是全景	165
4.4.2.2 全景的特点	167
4.4.2.3 人物全景	168
4.4.3 中景	170
4.4.3.1 什么是中景	170
4.4.3.2 中景的特点	171
4.4.3.3 人物中景	172
4.4.4 近景	174
4.4.4.1 什么是近景	174
4.4.4.2 近景的特点	175
4.4.4.3 人物近景	176
4.4.5 特写	177
4.4.5.1 什么是特写	177
4.4.5.2 特写的特点	177
4.4.5.3 人物特写	179
4.5 前景与背景	180
4.5.1 前景	180
4.5.1.1 什么是前景	180
4.5.1.2 前景的作用	182
4.5.2 背景	189
4.5.2.1 什么是背景	189

4.5.2.2	背景的作用	189
4.5.2.3	背景处理要做到两个方面	194
4.6	光影	198
4.6.1	光	198
4.6.2	影子	199
4.6.3	影调	201
4.6.3.1	高调	201
4.6.3.2	中间调	202
4.6.3.3	低调	204
4.6.4	光位	205
4.6.4.1	顺光	206
4.6.4.2	前侧光	207
4.6.4.3	侧光	208
4.6.4.4	侧逆光	209
4.6.4.5	逆光	211
4.6.4.6	顶光	215
4.6.4.7	底光	216
4.6.5	体积	218
4.7	景深	219
4.7.1	光圈与景深的关系	219
4.7.2	焦距与景深的关系	220
4.7.3	拍摄距离与景深的关系	221
4.8	画幅	222
4.8.1	横画幅	222
4.8.2	竖画幅	223
4.8.3	正方形画幅	225

第1章 摄影构图概述

构图是造型艺术术语，在中国传统绘画中被称为“章法”或“布局”，是指艺术家为了表现作品的主题思想和获得美感效果，在一定

的空间里，安排和处理人、景、物的位置和关系，把部分和局部的形象组成具有艺术感的整体。摄影构图的概念正源于此。

1.1 什么是摄影构图

摄影构图包括摄影艺术创作的整个过程，具体是指运用摄影的手段，在画面中经营位置，进行结构布局，把各种画面元素有效地组织成一个整体，以最佳的形式表现作者的思想意图和审美情感。简单地说，摄影构图就是通过对所要表现的形象进行组织，使其形成有序的画面形式或内容，借以实现摄影人的表现意图。

摄影构图有广义和狭义之分。广义上的摄影构图包括主题的确定、题材的选择、画面形式以及造型手段和技术技巧的运用等摄影艺术

创作的整个过程。狭义上的摄影构图相对具体，是指将构成画面的一切元素进行恰当的安排和处理，以获得画面最佳布局效果的方法，让画面中的各要素，如点、线、面、质感、色彩、光影等，能形成一定的艺术形式，目的是用恰当的构图形式结合画面内容更好地表达摄影人的思想、情感等，并传递给观者。在实际拍摄中，就是通过构思，确定拍摄对象，寻找拍摄角度，运用光线、影调、色彩、明暗，以及虚实、对比、留白等表现手法，将构图法则具体化，以最富有表现力的画面，凸显作品的主题。

焦距：450mm 光圈：f/8 快门速度：1/800s 感光度：ISO800 曝光补偿：+2.0EV

摄影：李敏

1 简洁的直线条，明快的黄、绿、蓝三色，一起构建了格外明媚、轻松的画面

焦距：70mm 光圈：f/16 快门速度：1/2000s 感光度：ISO200 曝光补偿：-0.5EV

f 湛蓝的天空下，逆光勾勒出白云堆堆叠叠的美丽轮廓，前景的树叶不仅装饰着画面，同时也起到了拉开空间层次的作用。即使是简单的场景，通过精心的构图也能使画面绽放迷人的光彩

1.2 构图的作用：实现拍摄意图

简单来讲，构图的作用就是为了实现拍摄意图，将摄影人的思想理念、情感传递给观者。

摄影不是单纯地记录或再现，它是一门选择的艺术（除资料文献照片外），构图的过程就是不断取舍的过程。取舍虽没有一定之规，但也有其依据——主要根据拍摄主题进行选择 and 安排。安排也应讲究章法，需要拍摄者对拍摄场景或对象有意识地进行梳理、组织、布局，以便让画面中的人、景、物处于最佳位置，同时运用恰当的构图形式突出主要元素，使拍摄的照片比现实生活更生动、更具有艺术效果，更准确地体现拍摄者的拍摄意图。其实，摄影

构图的实质就在于帮助我们 from 现实纷杂的场景中挑选出典型的素材，并借助相应的构图方法，创作出具有形式美和思想内涵的摄影艺术作品。

可见，审美性也是构图的重要实施目标。把构思中典型化了的人或景物加以强调、凸显，并舍弃那些表面的、次要的、繁琐的东西，使拍摄的画面比现实中看到的更高大、强烈、集中、完善，也就是更具有典型性和更理想化，从而增强作品的艺术张力。

综上所述，构图不单要服从于主题表现的

要求，同时又要注重整体形式上的完美与和谐，两者要相互呼应。摄影构图实际上有两个目标：一是寻求最佳的画面结构形式（以摄影界前辈根据拍摄经验总结出的多种构图形式为代表），即形式美感；二是要运用一切手段最佳地表现主题思想和审美情感，这也是构图的最终目标。

很明显，第一个目标是为实现终极目标服务的。因此，在进行画面构图时，既不能单纯地追求画面的形式结构美，也不要忽略形式结构美对于主题表现的作用。如何做到恰如其分，这将是希望在摄影方面有所成就的爱好者一直需要思考并不断去解决的问题。

焦距：70mm 光圈：f/2.8 快门速度：1/1000s 感光度：ISO100 曝光补偿：-1.0EV

摄影：钟山

1 即将凋谢的玫瑰在雨露的滋润与陪伴下拼尽全力地绽放着，极度虚化的背景强化了空间距离感，凸显出主体花朵的努力与不甘。左上角虚动的枝条，起到了将花朵向上提升的作用，也让作品更为紧凑。看似简单的花卉作品，却蕴藏着倔强的力量，直击人心

焦距：35mm 光圈：f/6.3 快门速度：1/400s 感光度：ISO100

美国华盛顿街头的大广告很有意思，两位大汉极夸张地张大着嘴，好像彼此冲着对方怒喊着什么，此时一位美女搬着一箱东西经过，当她正好走到两张大嘴的中间时，作者按下了快门，美女看起来有被大嘴“撕咬”的危险，画面诙谐、有趣

焦距：35mm 光圈：f/8 快门速度：1/60s 感光度：ISO250 曝光补偿：-0.3EV

虚实对比的动感效应，结合明度较高的红、黄、蓝、绿四色，热闹的欢庆场面得到淋漓尽致的展现

1.2.1 用构图表明主次

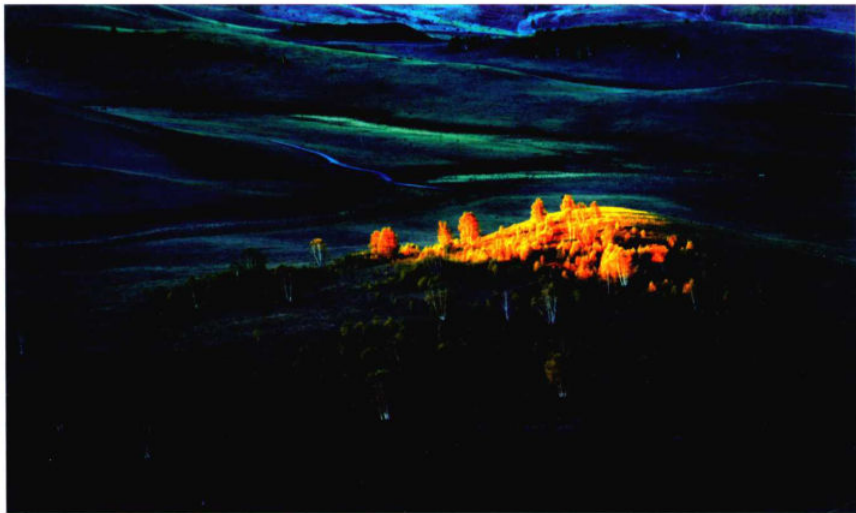
优秀的摄影作品往往需要有鲜明的主次关系，以便让观者清晰、明了地理解拍摄者的意图。而通过构图就能有效地表明主次，强调主要的，弱化次要的，让观者首先注意到并记住

主要的部分，忽略或一眼带过次要的部分。引导线（包括光线、视线等）的指向、虚实对比、色彩对比、明暗对比等都是构图时表明主次的常用办法。

焦距：70mm 光圈：f/2.8 快门速度：1/350s 感光度：ISO100 曝光补偿：-1.5EV

1 作品运用虚实对比直接突出前景部分垂着的绿色藤蔓，观者的视线自然首先落在此处，之后才会观看整体环境。作者成功地运用构图表明了主次关系，同时让观者明了其用意

焦距：105mm 光圈：f/22 快门速度：6s 感光度：ISO200

1 那一束强光如同舞台上的聚光灯，让观者的视线直接聚集在被光照亮的山头，周围的环境都退居次要的地位，只起到交代和烘托的作用，作品的主次关系一目了然

1.2.2 用构图引导观者观看作品

有时运用一定的构图技巧，充分发挥构图元素的相关特性，就能引导观者按照一定的顺序或步骤来观看照片。这说明在观看摄影作品时，画面构图具有很强的引导作用。

焦距：34mm 光圈：f/8 快门速度：1/500s 感光度：ISO200

焦距：16mm 光圈：f/14 快门速度：1/640s 感光度：ISO400 曝光补偿：-0.7EV

1 我们在观看图①时，会被画面中的碧水、蓝天、白云所吸引，观者的第一视觉落脚点容易停留在海面与天空的交界处。当然，作品中的白云很抢眼，但不能成为视觉中心点，因此观者最终大部分时间是在观看整幅画面，通过画面整体去感受画面中优质环境带给人的视觉享受。而图②则不同，它有明确的视觉中心点，而且白云汇聚的趋势很强烈，将该视觉中心点包围，使其显得更加突出。我们在观看该幅作品时，会顺着白云的走势向前，然后落在视觉中心点上，多数时候视线都将停留在这一点及其周围较小的范围，很少会去看画面中其他的地方。