

摄影构图书

于然 赵嘉 爱摄影工社 著

摄影
构图
与
瞬间

摄影构图书

于然 赵嘉 爱摄影工社 | 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

摄影构图书 / 于然，赵嘉，爱摄影工社著. —北京：电子工业出版社，2020.5

ISBN 978-7-121-38157-7

I . ①摄… II . ①于… ②赵… ③爱… III . ①摄影构图 IV . ① J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 265669 号

责任编辑：姜 伟

文字编辑：田 蕾

书稿统筹：卢 烨

设计创意：简如茵

封面设计：储晓宇 简如茵

排版设计：简如茵

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订：北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：17 字数：462.4 千字

版 次：2020 年 5 月第 1 版

印 次：2020 年 5 月第 1 次印刷

定 价：128.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888 或 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161~88254167 转 1897。

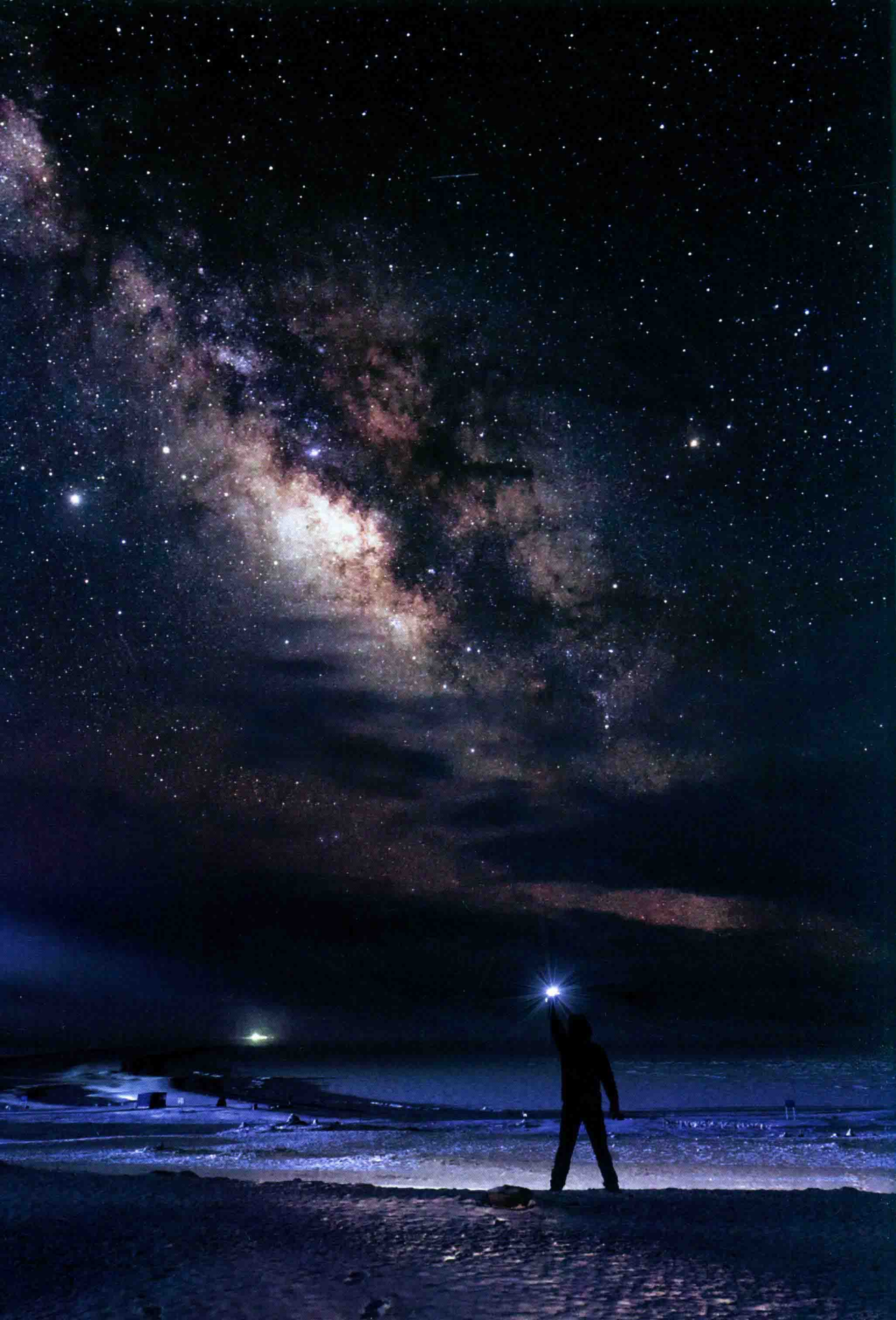
谨以此书向摄影家于琪林先生和所有老一辈摄影师致敬！

—— 赵嘉 于然

话说天下大事，分久必合，合久必分，摄影亦然。“构图”一事，纵横捭阖，众说纷纭，混沌未明。后各说交融，渐析分二派。一派官系，传于科班，授于堂间，学界弟子延承，遂为一脉，谨遵规程套路，创章法典籍，易学易用，书生才子，广为传从。因习者好攀象牙塔，曰“象牙派”，也称“学院派”。

“太极生两仪”，两极相克相生，方为万物章法。纵观学堂规章，坊间游侠多有不齿。遂各开奇路，不法一说，亦得其精妙。此派集涓涓细流，终成大海，后拥趸甚众，盛况堪比春秋诸子，各执一色，逍遥不羁，自谓“逍遥派”。

此二派对立相生，却根脉纠缠，“相爱相杀”，绵延至今，本籍乃集二派学说，细论详释，聊为诸君描画二派概貌，以乐摄途。列位看官，请即刻“对号入座”，或进“象牙塔”，或入“逍遥门”，值此轻启本页。

立：“象牙派”宣言

当你说出“构图”两个字的时候，其实你已经在“站队”了。构图显然是摄影艺术的核心环节，正如你在每一本教材、读物，乃至小册子上读到的一样。构图，是一门严肃的学科，是艺术创作的科学。不管在专业院校，还是在任何形式的“专业培训班”，这个词肯定都是老师们每天挂在嘴边的。

构图是摄影之本。在摄影院校的教学体系中，曝光、用光、色彩、构图，并称摄影“四大核心”。要想学好摄影，构图是第一步。构图决定着你的视角，你呈现给观者的每一张照片，都是你的构图、你的表达。

构图就是一种表达，水平线、斜线有着不同的含义，对称、黄金分割表现着不一样的情绪，这都是你将在构图知识里面学到的。

本书将为你解释构图中摄影前辈们总结出来的构图方法，以及构图的规则和章法，帮助你更快地掌握构图知识和构图的技巧。

破：“逍遥派”宣言

为什么要“构图”？！我的作品在大多数情况下不会考虑所谓的“构图”。摄影是按下快门那一刻的“灵感”，是长年累月的拍摄训练出来的“直觉”，哪有什么章法可循。作为摄影师，我们翻山越岭赴汤蹈火在所不惜，不是什么“深明大义”，我们只不过是带着大家“去看看”，大到山河壮美、日升月落、斗转星移，小到一根钢针如何穿透奶奶手里的布头，一条生肉如何被战火边上的一个孩子抱在怀中。我们，不过是做了大家的眼睛而已。

每一张优秀的照片，是你抄起相机的手、眼睛的视野和眼前一幕在千分之一秒间不经意的相遇；还是当手指轻轻移动 1 毫米的距离时，整个世界好像突然静止，而后又迅速恢复成正常的节奏。这种穿梭于时间当中的快乐，才是摄影真正的乐趣。在这种情境下，谁有时间去思考什么九宫格、水平线呢？

作为摄影师，我们存在的目的不过是让更多的人看到我们眼前的一切。世界本来如此之美，生活本身这么震撼，为什么要那么多的条条框框来限制我们的眼睛？“感时花溅泪”，这世界便是我的情怀，我要做的仅仅是把这世界，以及我内心的全部情感，框在一个框子里，如果说什么是构图，那大概就是这样吧。

总之，我用照片收集的是一一个个瞬间，而不是繁复的参照线，当你透过九宫格去看世界的时候，实际上是反过来把你自己装在了格子里。

特色提示

两则“气壮山河”、各执一词的宣言，不知道是否会打动你让你站入其中一队。“站队”其实并不重要，双方共同想传达的是对摄影的一片热诚。

一、本书形式：不破不立

接下来的阅读，将是一次独特的经历。本书的特点与其他书都不一样，在这本书里没有独一无二的“正确”知识，而是尽可能兼容并包地介绍更多观点、更多风格。

本书由“立”“破”两部分构成。每讲到一个核心知识点，我们都会从“立”和“破”两方面去解释。有的时候，两方面甚至是矛盾的。我们并不想让大家在不同的观点当中混淆。恰恰相反，我们希望通过这种方式告诉大家，每一种观点都有其道理，都会呈现出独特的视角，重要的不是模仿已有的风格，而是找到属于自己的理解、独一无二的视角。

这种“立”与“破”的方式，其实是不同摄影师成长路径差异的深切感受。专业院校“科班出身”的摄影师们，往往比较在意创作的规范和法则的整理，而“自然生长”的自由摄影师们，往往是在打破常规、开创新视野、新风格中慢慢总结经验成长起来的。于是我们以“立”和“破”分别代表这两个路线，当然也在不断提醒大家我们的主旨：不破不立。我们没必要分辨孰对孰错，因为两条路都会成长出优秀的摄影师。摄影上的大师，都有着不同的经历和背景，但他们有共同的特点，那就是博采众长，能够接受其他摄影师不同的理念和想法，懂得欣赏别人的作品，同时不断努力。我们不希望大家成为原地坐着品头论足的人，而是希望大家成长为走遍世界，又虚怀若谷的摄影大师。

简言之，摄影是一个充满迷雾的森林，我们并不想让大家在丰富的观点中迷失，而是希望大家找到一条捷径，一条让大家尽快找到自己风格的捷径。

二、摄影不分高下

此外，我们希望你正式开启本书之前，向你传达两则信息。

1. 没有什么“专业摄影师”

无论混迹哪个行业，我们总是习惯去寻找行内“专业”的人，拜入门下学习。但无论是“象牙派”还是“逍遥派”，都会告诉你：没有哪位摄影师是“专业人士”，摄影是比拼视角、比拼意识、比拼精神的创作。像薇薇安¹一样的摄影师在摄影史上并不罕见。当然，我们是认可“职业摄影师”这个概念的——也就是以摄影这项作为生的摄影师们。我们不希望大家的独立创作意识被“专业人士”的虚名禁锢，摄影的魅力正在于它多元的视角和丰富的可能性。

2. 永远不会“太晚”

摄影艺术是可以在任何年纪开始学习的，它不像其他艺术形态，如舞蹈、绘画、音乐等，那么强调“童子功”，要从很小的时候开始学习。任何人都可以在任何年纪开始拿起相机自己喜欢的方式拍摄，拍摄最重要的是你的热情和无限创造性。因此，对于摄影学习来说最重要的不是什么时候开始，而是现在就开始吧。不相信的话，给你刚刚会爬的宝宝戴上一台GoPro，去看看他看到的世界，你也会惊奇不已。摄影，其实在我们每个人的血脉之中。

三、本书架构

接下来按照不同的构图理论体系来为大家介绍，目前在大众构图层面比较常见的构图理论体系有以下三个。另外还会补充一个体系。

1. 黄金分割体系

第一个体系是比较直观也比较常用的“黄金分割”构图体系，这种方法简单、直接、方便、好用。但是正是由于它的方便实用，它的发展也比较快，我们会按照其近几十年的发展趋势

¹ 薇薇安·贝尔，美国摄影师，毕生从事保姆工作，却在死后被人发现她留下的数千幅摄影作品，其中包含大量上乘之作。她被追认为伟大的摄影师，其作品巡回世界各地展出，曾于2016年初在中国摄影双年展上展出。

为大家讲解，并介绍目前最先进的黄金分割构图方法。

2. 平面构成体系

第二个体系是平面设计理论体系常用到的“点线面”构图体系。这种方式更有画面分析的多样性，也常常用于简化画面来进行分析。这种方式在绘画平面构成的构图分析中已经有悠久的历史，因此在运用上也相对固定。

3. 视角与时空观体系

第三个体系是卡努杜¹发表“第七艺术宣言”之后，将摄影、电影从绘画艺术体系中独立出来，形成的“时空观”艺术论。由此我们也可以从时间、空间的角度来对构图进行分析。

4. 瞬间理论

这里还要补充一个体系，因为它不完全是构图理论，但却又和构图密不可分，所以权且算半个体系。正如布列松所说：“摄影就是在电光火石的一瞬间发现事物的本质。”构图并不是永恒的构图，而是在非常有限的一瞬间内，凭借直觉迅速完成的。瞬间是构图选取的瞬间，构图是一瞬间的构图，二者密不可分。所以，布列松的“决定性瞬间”体系和威廉·克莱因、罗伯特·弗兰克的“反决定性瞬间”理论成为了摄影史上最重要的二元对立理论。

因此，我们的分析就是从这“三个半”主要体系切入的。当然摄影构图的解读远非一家之言，仍然有大量的理论体系存在，即便是这几大体系内部，也存在着不同大师、学者的争论。我们将尽可能广地将这些不同的思路 and 想法介绍给大家，也希望大家通过本书介绍的思路，能够广泛地阅读，获得更多新鲜观点。当然，我们最终的目的还是让各位在这些现有的理论基础之上，总结出更独到的见解，从而在创作中形成更有个人风格的表现方法。

¹卡努杜，著名艺术理论家，曾发表“第七艺术宣言”来说明电影是不同于其他艺术、具有“时间”和“空间”双重属性的“第七艺术”。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E - m a i l: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

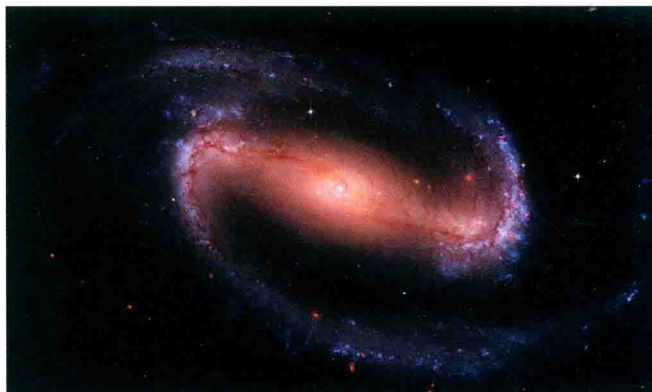
邮 编：100036

目录

CONTENTS

1.1 第一阶：黄金分割的本源——科学与艺术的结合	3
斐波那契数列——黄金分割的原名	4
1.2 第二阶：艺术史上的著名黄金分割大师	6
1.3 第三阶：黄金分割线与“三分法”	7
1.4 第四阶：经典黄金分割变体——“九宫格”	9
1.5 第五阶：黄金交叉点	10
1.6 第六阶：黄金分割理论的分类应用	11
1.6.1 肖像中的黄金分割	14
1.6.2 人文纪实中的黄金分割	14
1.7 第七阶：从老掉牙的九宫格到神奇的渐开线	16
1.8 第八阶：甄别优劣——渐开线的滥用	17
1.9 第九阶：藏在“渐开线”后面的秘密——“功能区”	18
功能区理论	19
1.10 第十阶：关于画面斜向调度与黄金斜线构图法	22
1.10.1 “水平—垂直”构图：画面边框的两种支撑形式	23
1.10.2 斜向构图：改变平面空间分割观念	25
1.11 第十一阶：黄金三角形构图法	27
1.11.1 用法一：利用三角形边框构图	28
1.11.2 用法二：黄金三角形的二次分割	29
1.11.3 用法三：三角形变体	31
1.12 第十二阶：动态对称黄金分割 (Dynamic Symmetry)	34

第一章 黄金分割

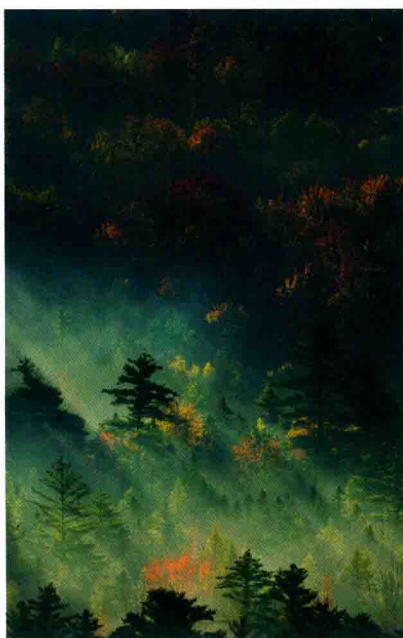
第二章 打破黄金分割的自由构图体系

2.1 “自由构图体系”——逍遥派的破阵战车	41
2.2 黄金分割的致命局限：画幅比例局限	41
2.3 突破黄金分割的画幅：超宽幅画面与散点透视	43
2.3.1 超宽幅画面	43
2.3.2 散点透视	45
2.3.3 接片拍摄	47
2.4 空间的配合	48
2.5 打破一切黄金分割	49
2.6 逍遥派招法	50
2.6.1 砍人式构图法	50
2.6.2 视线的节奏感——来自日本的4:1:2.5“绝对领域”	54

3.1 点、线、面的构成	62
3.2 构图点（中心点、黄金分割）	63
3.2.1 单点构图	67
3.2.2 两点构图	72
3.2.3 三点构图——西斯庭圣母像的启示	76
3.2.4 复合型交点	77
3.2.5 螺旋引导线与视觉中心点的选择	77
3.2.6 灵活掌握构图点	78
3.3 构图线	79
3.3.1 水平线	79
3.3.2 垂直线	87
3.3.3 斜线	89
3.3.4 曲线	95
3.4 构图面	103
3.4.1 常用构图面形状	104
3.4.2 三角形构图	105
3.4.3 矩形构图与四边形构图	106
3.4.4 圆形构图和椭圆构图	106
3.4.5 几何形状的组合构图	107

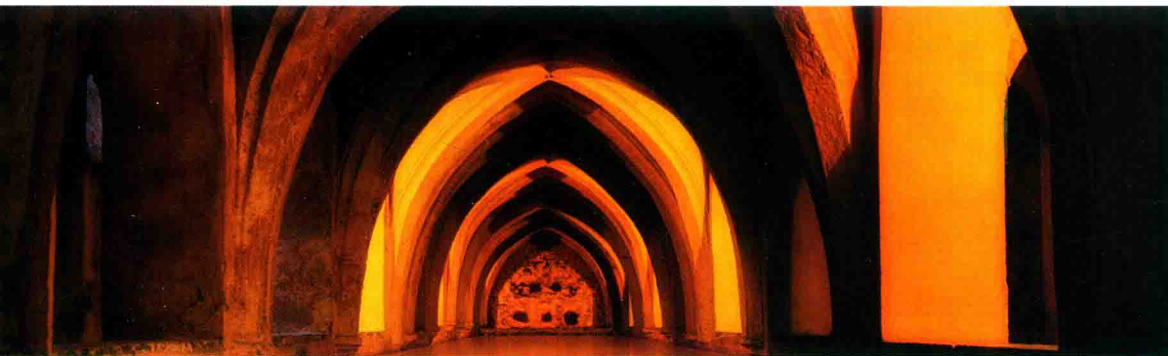
第三章 平面构成构图体系

第四章 逍遥派的逍遥世界 情绪化平面构成

4.1 点：散点构图	118
4.1.1 均匀分布	119
4.1.2 强调独特性	122
4.2 颠覆线条体系	122
4.2.1 象牙派的三个基础原则——作为打破的目标	122
4.2.2 倾斜地平线：尤金·史密斯	123
4.2.3 水平线中置：杉本博司	126
4.2.4 发散构图	128
4.2.5 彻底的随意：随意化构图	131
4.3 突破画面局限：画幅比例	132
4.3.1 长宽比例	133
4.3.2 画面比例与拍摄	134
4.3.3 常用的比例：3:2 和 4:3 幅面	134
4.3.4 文艺的比例：1:1 幅面	136
4.3.5 稳重的比例：5:4 幅面	138
4.3.6 宽画幅：612、617 幅面	139

5.1 景别	143	5.3.5 视频拍摄中神奇的“希区柯克变焦”	158
5.1.1 远景	144	5.4 透视效果与器材选择	162
5.1.2 全景	146	5.4.1 透视优先工作流——专业技术型相机的	
5.1.3 半全景与好莱坞“牛仔景别”	146	透视校正	162
5.1.4 中景	147	5.4.2 器材优先工作流	165
5.1.5 近景	149	5.5 基于透视线条的空间表现	166
5.1.6 特写	150	5.6 消失点数量与透视类型	167
5.1.7 细节特写	151	5.6.1 单点透视	168
5.2 没有绝对的景别	152	5.6.2 两点透视	170
5.3 透视——从二维空间迈入三维空间	153	5.6.3 两点透视的延伸——建筑摄影的规范体系	172
5.3.1 什么是透视	153	5.6.4 三点透视	173
5.3.2 焦距对于透视效果的影响	154	5.7 光学对于构图的影响	174
5.3.3 距离决定透视	157	5.7.1 移轴	174
5.3.4 镜头视角对于透视的影响	157	5.7.2 超广角镜头的桶形畸变	176
		5.7.3 鱼眼效果	177

第六章 空间的指挥棒 视角

6.1 逍遥派的视角与空间	182
6.2 层次化空间表现	185
6.2.1 正面视角与平面表现	185
6.2.2 前景	188
6.2.3 背景	189
6.2.4 主体、景深与构图	190
6.3 背景控制与元素调度	191
6.3.1 长焦与广角镜头的背景范围	191
6.3.2 焦距与背景控制	194
6.3.3 拍摄视角与背景信息控制	195
6.3.4 摄影意识的培养	197
6.4 拍摄角度	197
6.4.1 水平拍摄	199
6.4.2 俯拍	200
6.4.3 仰拍	201

第七章 瞬间

7.1 瞬间：时间的投影	204
7.1.1 作为奇异博士的摄影师	204
7.1.2 数小时的“瞬间”	205
7.1.3 广义的“瞬间”	205
7.2 最懂得瞬间的人：布列松的决定性瞬间	207
7.2.1 亨利·卡蒂埃·布列松	207
7.2.2 瞬间的时代	208
7.2.3 决定性瞬间理论	209
7.2.4 哪一个决定性的瞬间	209
7.3 如何拍摄你的决定性瞬间	211
7.3.1 发现有故事的人	211
7.3.2 寻找有代表性的空间	214
7.3.3 寻找合适的“道具”	216
7.3.4 发现故事	217
7.3.5 在故事的高潮按下快门	218
7.3.6 决定性瞬间的关键——关系	219
7.4 瞬间的预判	220
7.4.1 组织现有的元素	222
7.4.2 预判你没有的元素	222

8.1 摄影在于传达	227
8.2 新时代的诞生	228
8.3 反决定性瞬间的捕捉技巧	239
8.3.1 保持战备——抓拍技巧	239
8.3.2 时机	232
8.4 冲突：让你的照片更抢眼	233
8.4.1 找具有冲突的人	235
8.4.2 找到冲突的符号	235
8.4.3 等待冲突的出现	235
8.4.4 选择有利于表现冲突的角度	237
8.5 故事：永远别忘了讲故事	238
8.5.1 瞬间的目的：记录故事的情绪	238
8.5.2 回到小学作文课堂：时间、地点、人物	239
8.5.3 组照讲故事	240
8.6 运动的创意：没有创意的瞬间不是好瞬间	241
8.6.1 曝光时间与运动的表现	244
8.6.2 追随拍摄	245
8.6.3 抖动画面：有意的偶然	247
8.6.4 动态模糊	249

第八章 突破时空 反决定性瞬间

