

摄影与影视制作系列丛书 [◎]

摄影

中

构图

孙寰 编

1 ♥ Photograph!

化学工业出版社

摄影与影视制作系列丛书 [①]

摄影 构图

孙寰 编

· I ♥ Photography ·

化学工业出版社

· 北京 ·

全书共分为三个模块，由浅及深地对摄影构图的相关知识进行系统的解析，结合大量的教学实例，从视觉规律角度切入，深入地阐述摄影的画面构成和影像构成的规律和技巧，从画面构成的主体、陪体和环境，再到点、线、面；从外在的摄影画幅比例对视觉的影响，再到画面中摄影光线、色彩的情感联想，从根本上帮助摄影初学者和摄影爱好者建立正确的摄影观念，通过学习摄影构图的基础理论，完成在摄影拍摄中的实践和应用，用正确的方式进入摄影之门径。

图书在版编目（CIP）数据

摄影构图 / 孙寰编. —北京：化学工业出版社，2019.6
（摄影与影视制作系列丛书）
ISBN 978-7-122-34040-5

I. ①摄… II. ①孙… III. ①摄影构图 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第041355号

责任编辑：李彦玲
责任校对：王 静

文字编辑：姚 焯
装帧设计：王晓宇

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：北京东方宝隆印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张7 $\frac{1}{2}$ 字数180千字 2019年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888
网 址：<http://www.cip.com.cn>

售后服务：010-64518899

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：48.00元

版权所有 违者必究

丛书编写委员会

顾 问：邓 维（中国摄影家协会副主席，中国摄影家协会摄影教育委员会主任）

主 任：陈 勤（原华光摄影学院摄影系主任）

李 毅（大连医科大学艺术学院院长，中国摄影家协会摄影教育委员会委员）

副主任（排序按姓名汉语拼音顺序）：

刘文奕 齐镇宇 曲阜贵 单光磊

史民峰 孙家迅 孙 越 吴玉峰

委 员（排序按姓名汉语拼音顺序）：

陈 勤 陈 霞 杜 铎 郭 浩 李 毅 刘 雯

刘文奕 刘亚夫 齐镇宇 曲阜贵 单光磊 石昌武

史民峰 孙家迅 孙 寰 孙 越 陶 新 王 萌

吴玉峰 夏双双 张新根 张艳菊 赵 欣

前言 FOREWORD

不知不觉接触摄影已经20多年了，从一名摄影系的学生转变成了摄影专业的教师，这大概就是我与摄影不解的缘分吧。还记得上大学坐火车时偶遇一位老者，得知我是摄影专业的学生，曾问我：“摄影能学四年吗？”不曾想，我走过了传统摄影年代，走进了数码摄影时代，几乎人人都拥有一部可以拍照的摄影设备，不管是老人，还是孩子，每个人都成了摄影师。而如今的摄影更像是一个新生儿，高科技的快速发展，总是能带给摄影更多的可能性，带给人们新的惊喜和震撼，也常常让我困惑，摄影到底是什么？摄影的灵魂又在哪？

传统摄影年代，我们曾为摄影的真实性和瞬间性所赞叹和感动。一幅优秀的摄影作品因照相机的快门而把“瞬间”永恒定住，仿佛我们也置身其中，感受画面中美好和历史的变迁。摄影术诞生之初，银盐技术的不稳定让我们在“粗糙的质感”中体会到了摄影的真实；法国著名摄影家布勒松的照片多是对他生活的那个年代法国生活的点滴记录，画面中的各色人物在让我们感受到生活真实的同时，也被摄影的“决定性瞬间”所着迷；美国《时代》杂志的摄影师阿尔弗雷德·艾森施泰特拍摄的《胜利之吻》，将画面永远定格在1945年8月14日的纽约时代广场，感受到当时的人们为庆祝第二次世界大战胜利的喜悦之情，任岁月变幻，但那个画面却让人们永远记住，也许这就是摄影“瞬间”的魅力和价值所在吧！

数字摄影时代，科学技术的介入和影响更加多元化，也让摄影变得似乎更加容易操控和获得，也带给摄影更多的表达的可能性。面对一幅幅“精修”后的图片，确实带给观者极强的视觉冲击力，也让很多人发出了这样的感慨：照片拍得好，不如照片修得好！有时面对这样更加“真实”的照片，学生也常常会问我：数字时代的摄影于我们意味着什么？是绚烂的画面，还是超强的数字后期技术？到底摄影的本质和追求是什么？对于学生的提问，我也不禁会产生疑问和困惑，面对科学技术对于摄影的侵入，摄影人要正确对待科技带给摄影的改变，但也不能否定摄影本体的语言形式，过渡地依赖数字后期技术，一味地追求画面形式，而忽略了摄影的社会价值和审美价值。这也是我写这本教材的初衷吧，希望今天的摄影表达和摄影者能够更为纯粹，抛开所有其他外在因素的干扰，去探讨摄影的基础语言的内涵。正如苏珊·桑塔格在

《论摄影》书中写的：“在教给我们一种新的视觉规则的过程中，摄影改变并扩展了我们对于什么东西值得一看以及我们有权注意什么的概念。它们是一种基本原理，尤为重要，它们是一种观看标准。”归根结底，摄影是一种观看方式，在观看的过程中，视觉规则的建立和运用，让“照相”成为“造像”，实现摄影者的观念和想法，最终完成摄影主题的表达。

在此书的编写过程中，特别要感谢潘立和廖刚院长给予的帮助和支持。同时也特别感谢我的同仁们，对于书中的内容和图片编辑，提出了中肯宝贵的意见，使得书中内容更为完善。还要感谢摄影专业的学生——董雨奇、马晶、贾北、张真婷、张庆暄、王俊红、谢欣润、刘美君、谭丽婷、刘璐等同学，为书中提供了丰富的教学示例图片和素材，让内容更加生动、具体和直观，便于初学者掌握和理解，能够真正地在实践中掌握摄影构图的规律和技巧。

编者
2019年4月

目录 CONTENTS

I ♥ Photography!

模块一 摄影构图基础

001

第一章 认识摄影构图	002
第一节 摄影构图的概念	002
第二节 摄影构图的目的	003
第三节 摄影构图的要素	006
第二章 构图的特点	009
第一节 摄影构图的瞬间性	009
一、抓拍与摆拍的瞬间——对摄影瞬间观念的不同认知方式	010
二、具象与抽象的瞬间——再现与表现的问题	012
三、真实与假定的瞬间——再现与表现的问题	013
四、决定性与非决定性的瞬间——完美与残缺的对话	014
第二节 摄影构图的镜头性	016
第三节 摄影构图的现场性	018

模块二 摄影画面的设计

021

第三章 取景与摄影构图	022
第一节 照相机画幅尺寸与摄影构图	022
一、画幅的长宽比例	022
二、画幅的格式	024

三、景别	026
第二节 视角与摄影构图	030
一、相机的位置	030
第三节 透视与摄影构图	038
一、色彩透视	038
二、影调透视	039
三、虚实透视	040
四、线条透视	040
第四节 视觉重点与趣味中心的建立	044
一、视觉重点	044
二、趣味中心	046
第四章 摄影画面的影像构成	047
第一节 摄影画面的影调	047
第二节 摄影画面的形	050
一、清晰的轮廓出现在画面中	050
二、用颜色、明暗反差等视觉元素来勾勒被摄体的“形”	050
三、重复出现的点或者线条组合形成的形状	051
四、负形的应用	051

第三节	摄影画面的点和线	053
一、	点	053
二、	线	054
第四节	摄影画面的色彩	060
第五节	摄影画面的质感	067

模块三 摄影画面的组织

071

第五章	摄影画面的主体	072
第一节	主体的位置	073
一、	画面中心的位置	073
二、	黄金分割	074
三、	三分法	074
第二节	主体空间的大小	076
第三节	搭画框与主体	079
第四节	光线与主体	080
一、	光线的性格与主体	080
二、	光线的造型与主体	082

第五节 视觉重复与主体	088
第六章 摄影画面的陪体	091
第一节 说明主题, 烘托气氛	091
第二节 视觉对称与均衡	093
第七章 摄影画面的环境	096
第一节 不可忽视的前景	096
一、引导主体, 增加透视	096
二、渲染气氛, 装饰画面	099
三、说明主题	099
四、主观性	100
五、均衡画面, 丰富画面	100
第二节 不可或缺的背景	102
一、烘托主体, 帮助叙事写意	102
二、对比鲜明, 突出主体	103
三、背景留白, 创造画面意境	104

☆ | ♥ Photography!

模块一 摄影构图基础

第一章 认识摄影构图

1839年，达盖尔的银版摄影法震惊世界，从此为世人打开一扇窗，改变了人们观看和思考的方式。自此之后，随着科技的发展和进步，摄影艺术的表现也在不断地变化和发展，数字技术的出现更是极大地拓展了摄影的拍摄技术和表达技巧，几乎人人都成了“摄影家”，摄影变得不再神秘莫测。

当面对那些感人的瞬间、突如其来的事件和数不清的自然美景奇观时，我们总是想用手中的照相机记录下来，让更多的人看到，甚至和感同身受，却发现拍摄出来的照片，往往未必能实现想要呈现的理想画面。每每此时，人们心中会产生大大的疑问，到底是哪里出了问题？为什么我拍的照片和我看到的不一样呢？怎样才能拍摄出一张成功满意的摄影作品呢？为了寻找答案，我们翻看了无数的摄影大师和优秀摄影者的摄影作品，发现他们摄影作品的画面中总是有着几个惊人的相似之处：丰富的色彩和情感表达、定格的精彩瞬间、恰到好处的人物位置和令人印象深刻的光线和影调。这些极具变幻的视觉元素让我们看到了比现实世界更为美妙的瞬间，从而实现了摄影画面的表现意义，让所有观看者为之动容。综上所述，我们似乎明白了拍好摄影作品的关键所在就是摄影构图。它就像是一幅优秀照片的灵魂，是让摄影成为伟大摄影艺术作品和实现摄影师主观表达的不可或缺的基本。正如著名摄影师爱德华·斯泰肯曾经说过：“其他艺术家从空白的画布或一张白纸开始，而摄影师从已完成的产品开始。”可见摄影构图在摄影艺术表现中的重要地位。

那么到底什么是摄影构图？它包含了哪些元素和规律？又会带给观赏者怎样的视觉感受？让我们通过后续的课程为大家揭开摄影构图的神秘。

第一节 摄影构图的概念

当我们在观赏一幅摄影作品时，总会不时地发出这样的感叹：“这张照片拍得真好！构图太完美了！”每每听到这句话，心中难免对于“构图”产生了些许疑问和好奇之心，似乎构图成了摄影表现的最重要的一个元素，成为摄影家和观赏者之间无形的纽带，也成了评价一幅摄影作品好坏最直接的一个评语。那么到底构图是什么？我们该怎样理解和运用呢？

首先，对于摄影构图颇为正式的解释为：“构图”一词为造型艺术的术语。它的含义是把画面各部分组成、结合、配置并加以整理，呈现出一个艺术性较高的画面。在《辞海》中，“构图”是艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。而在中国传统绘画中称之为“章法”或“布局”。

摄影艺术属于视觉艺术的范畴，在构图的表达和应用上更是深受西方绘画艺术的影响。摄影诞生之初的摄影构图大多数是对绘画构图直接挪用和借鉴，但随着摄影技术的不断发展和风格流派的演变，摄影的发展日趋成熟，手法和表现形式上逐渐多样化，摄影构图也慢慢有了自己的特点，反过来去影响了绘画等其他艺术的表现方法，新媒体出现后，更是对摄影的发展提出了更多的挑战。

广义上来说，摄影构图其实就包含了摄影创作过程的一切。当摄影师举起相机，在按下快门前，总会自觉或不自觉地进行画幅的横竖、光线、色彩、人物、环境等因素的选择，其实这个选择的过程就是摄影的构图过程。

更为具体地来说，摄影构图就是把我们所要表现的对象，根据摄影主题思想的要求，选取客观的事物，将画面中的视觉元素有机地组织和安排，使主题思想得到充分的表达。换言之，就是摄影艺术家利用视觉要素在画面空间上按照主题要求把它们组织起来，是将形式美规律诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。

摄影构图还需讲究艺术技巧和表现手段，实现画面的“意境”，在我国传统艺术里叫“意匠”。意匠的精致和拙劣，直接关系到一幅作品意境的高低。构图属于立形的重要一环，但又必须建立在立意的基础上。也就是说，当我们面对拍摄对象，举起相机，不是完成对客观对象的简单“再现”和“重现”，而是要通过作者的匠心与安排的技巧，体现出作者表现主题的意图与具体方法，以实现作品的“表现”，也就是人们常说的“艺术来源于生活，但又高于生活”。

第二节 摄影构图的目的

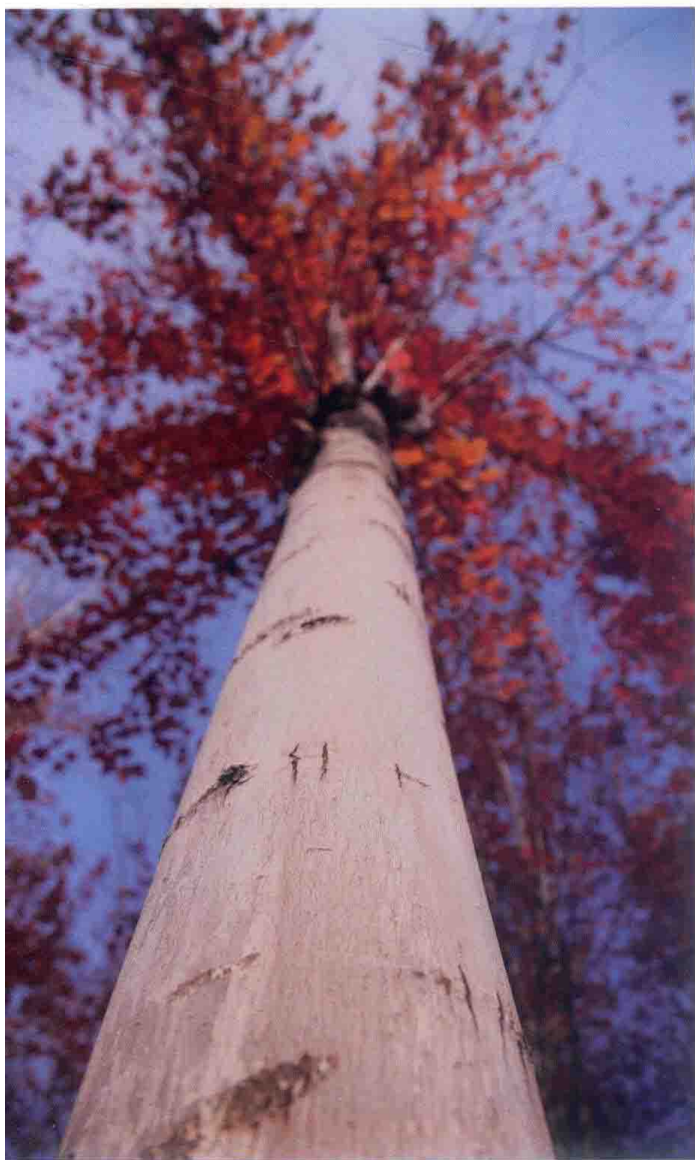

图1-1 孙寰 摄

当我们在观看一幅优秀的摄影作品时，无论内容是什么，总会被画面的造型和形式美感所吸引而产生审美愉悦。画面中颜色的对比与和谐、线条的曲直变化、光线的明暗反差或是层次丰富的质感等特征，正是摄影者在摄影艺术表达中运用摄影构图的知识，使之符合人们的视觉经验和规律，实现了摄影主题的呈现。这就是摄影构图的目的——为了表达而造型，为了内容而形式。正如法国著名雕塑家奥古斯特·罗丹的名言：“世界并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛！”

“为了表达而造型”就是为了更好地表现主题，要去选择典型化的人或物在画面中加以强调、突出，舍弃那些次要的、一般的东西，并且恰当合理地安排画面，使作品比现实生活更有表现性，更强烈、更典型。摄影艺术之所以被称之为艺术，是因为摄影不是对客观世界的简单复制，而是应用摄影语言完成对客观世界的再现和表现，更能打动人的情感。作为摄影者，我们要学会并且善于用自己的眼睛去寻找和发现大自然的美，并且能够把这种视觉感受，移植于画面中，实现摄影者思想的表达。

图1-1、图1-2中，对于秋日树木的表现，我们可以用仰视的视角来表现它的挺拔，也可

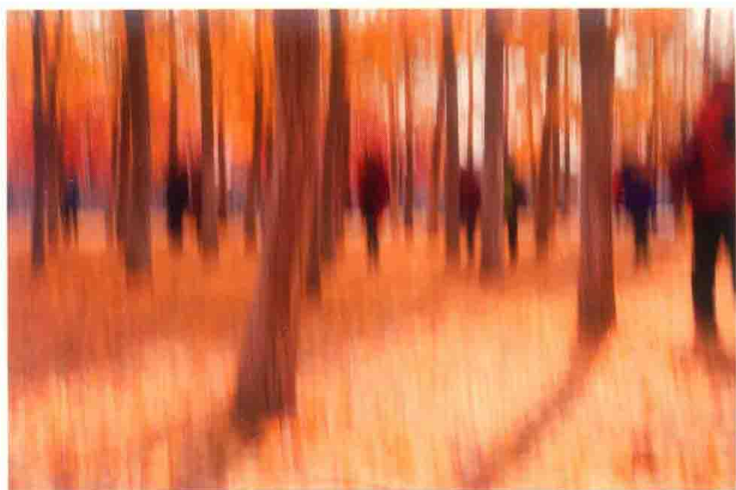

图1-2 孙寰 摄

图1-3 李铭欣 摄

图1-4 韦媛婷 摄

以用虚实和浓重的色彩来营造油画效果，通过不同的造型完成摄影的表现功能。

内容和形式是艺术表现中比较常用的词语，其实我们传统文化思想的重要代表——道家，在其理论中就曾提出了“天时地利”，可以说是对于内容与形式关系较早的论述。在摄影的拍摄过程中，内容与形式的恰当结合，可以使摄影作品的表现力事半功倍。正如别林斯基所说：“没有内容的形式或者没有形式的内容，都是不能存在的。”

摄影作品的内容决定摄影的表现形式，摄影者在创作实践中遇到社会中的某件事情“有感而发”，产生了创作的欲望，因而确定了拍摄的主题和内容，然后再根据内容选择恰当的形式。同时，摄影作品的形式不是消极的、被动的，而是积极地、能动地反作用于内容，当摄影作品的表现形式适合内容时，就能深刻地、生动地反映出摄影作品的内容。可以说摄影作品将哲学概念中的内容和形式演绎得淋漓尽致，同时也演化出了摄影的分类。

摄影中常常追求对于“线条”的提炼和表现，但因为主体的不同，表现的形式也有所不同（图1-3～图1-5）。

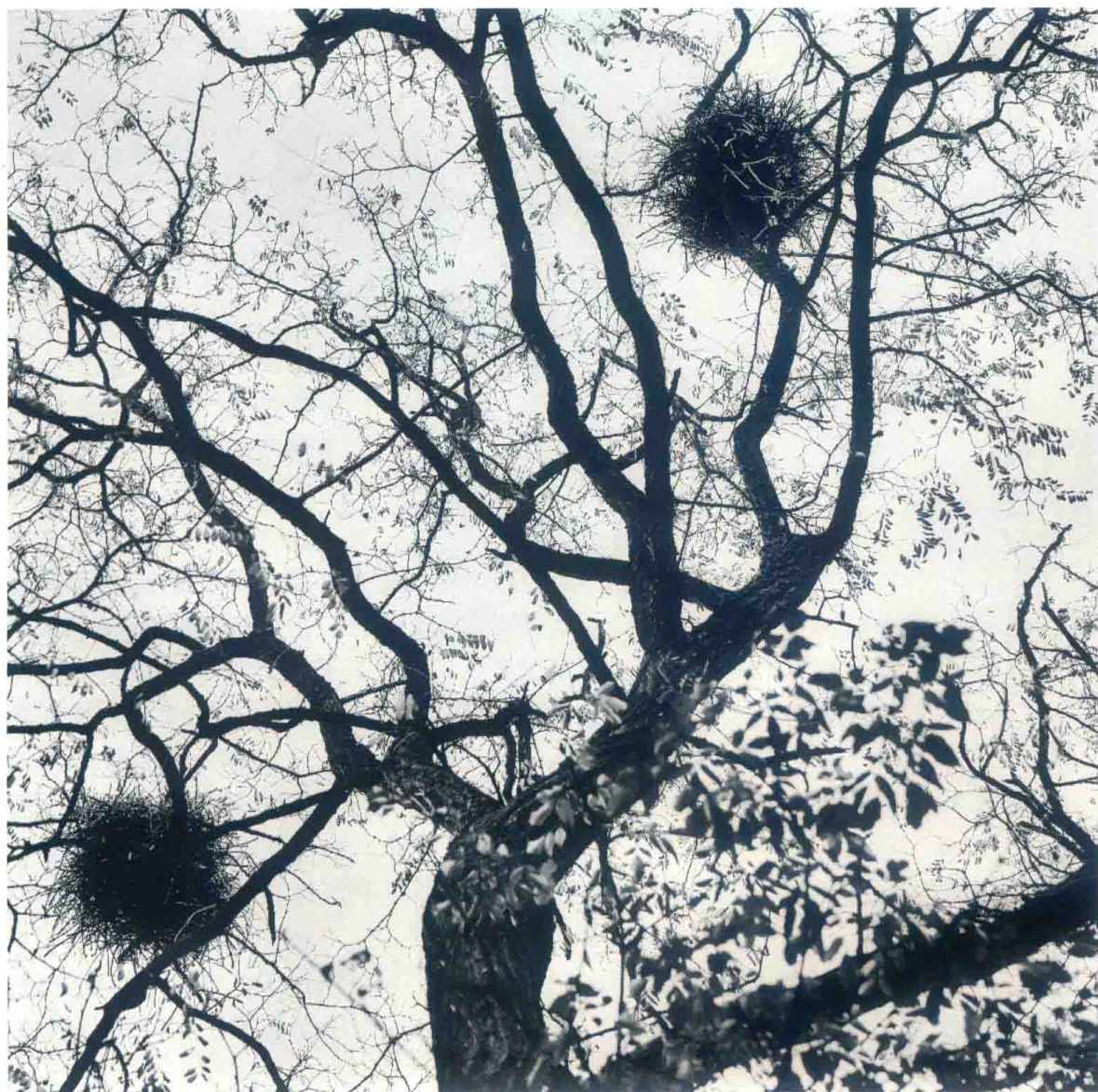

图1-5 唐浩云 摄

第三节 摄影构图的要素

至此，我们已经对摄影构图有了初步的认知，明确了其概念。但似乎还是有点“不明其法，不得其道”的感觉，缺少了对于“摄影构图”更为直观的掌握和应用。在实际拍摄过程中到底应该怎样做，才能拍好一张照片，完成摄影者的主观表达？接下来我们就从摄影构图的构成要素来逐一分析和阐述，帮助大家建立更为直观的认知，掌握摄影构图的规律。

一张照片的完成离不开摄影者、被摄体（它可以是人、物、景等内容），同时辅了摄影者的主观情感，这些就是摄影构图的基本和重要元素。这些元素之间完美的配合最终形成了摄影画面的精彩表达。

图 1-6 生动地诠释了摄影构图相关因素的三个方面——主体、客体、表现手段。

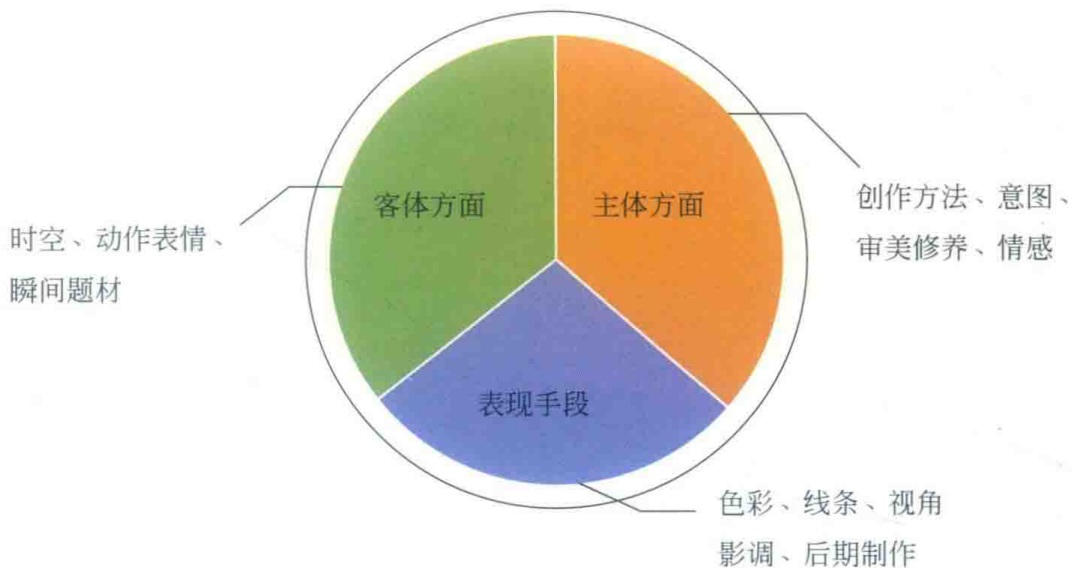

图 1-6 摄影构图的相关要素

主体方面主要包括摄影创作的主体，即摄影者本身以及与之相关的创作方法、意图、审美修养和情感等因素。因为国家地域、民族文化以及时代等客观因素的不同，每个摄影者的修养和情感都会有所差异，即使面对同一题材也会拍摄出不同的画面视觉效果，形成创作方法上的千差万别。例如，同样拍摄自然风光，不同的摄影者就会有不同的作品。被誉为世界近代八位风光摄影大师之一的李元，虽然定居国外，但是却用中国的文化观来改造摄影，并将中国文化的“意境”应用到自己的摄影表现中，形成了独树一帜的摄影风格。而同样享誉世界，来自德国的风光摄影师基利恩·舍恩伯格，并未因为色盲的生理缺陷影响自己对于自然美的理解，反而使他的作品别具韵味。

在图 1-7 中，作者深受中国传统绘画的启发，创作了这幅具有水墨意味的荷花摄影作品。中国传统的文化影响了创作者的主观想法，形成了不同的自然风光静物的表现。

客体方面主要是指被摄体。它涵盖的内容比较广泛，可以是具体的人的表情、事件的瞬间和物体的质感，也可能是对某一空间内光影、线条和色彩等局部的提炼和抽象表现。

表现手段是摄影构图中重要的一环，利用照相机的独特的技术特性，实现表现手法的多样化。通过对光线、色彩、影调的不同组合，特别是数字技术的加入，使得今天的摄影艺术的表现更加层出不穷，丰富多彩。

图1-8、图1-9中两张作品都是以玻璃制品为表现主体，但分别用了黑白影调和色彩作为主要表现手段，实现同一事物的不同表现。

其中表现手段就像一个桥梁连接着主体和客体方面。三者之间息息相关，缺一不可，共同实现了摄影的表达。同时，由于摄影者主体创作方法、修养等的不同，又会形成对客体表情、瞬间的不同理解和选择，从而形成表现手段运用的多样化和不同的摄影风格和流派。

因此，摄影构图就是摄影艺术表达的根本，它就像前文中的圆一样，从主体出发，经过客体的“选择”再到表现手段的“加工”，就实现了摄影画面的完美表现。同时，构图不仅指具体操作，而且还意味着把整个形态作为与复杂的摄影规则相联系而描绘的对象，把自然物象引入到一个现实的境界，成为不同于自然的一个独立存在的世界，实现了“1+1>2”的强大效应。

图1-7 孙寰 摄