

摄影构图与图像语言

作者：科拉·巴尼克

目录

[序言](#)

[前言](#)

[01 构图的基础](#)

[1.1 从构思到照片](#)

[摄影者对作品的塑造](#)

[构图的限制](#)

[构图的过程](#)

[内容、形式与技术的权衡](#)

[后期处理的影响](#)

[1.2 感知的过程](#)

[感知的步骤](#)

[狭义感知](#)

[潜意识的评价](#)

[模式化理解](#)

[进入照片](#)

[照片中的视线移动](#)

[精神上的加工](#)

[照片的作用](#)

[心理图像的储存](#)

[1.3 有针对性的构图](#)

[动机](#)

[主题](#)

[愿望和现实](#)

[使用目的和目标](#)

[构图作为实现目的的形式](#)

[你在本书中能够了解到的知识.....](#)

[你在本书中无法了解到的知识.....](#)

[02 取景](#)

[2.1 画面格式](#)

[长宽比例](#)

[横幅格式](#)

[横幅全景格式](#)

[竖幅格式](#)

[竖幅全景格式](#)

[正方形格式](#)

[格式的生成](#)

[格式限制](#)

[2.2 图像区域](#)

[讲述故事](#)

[显示与未显示](#)

[主观结合](#)

[正确的位置](#)

[景别](#)

[取景区域的效果](#)

[随意的取景区域](#)

[2.3 取景时对图像进行裁切](#)

[完整映像](#)

[降低视觉的主导性](#)

[以裁切求接近](#)

[裁切而非切断](#)

[常用位置](#)

[背景分割](#)

[2.4 图像元素的布局](#)

[图像元素](#)

[完形理论的基础](#)
[图像元素的数量](#)
[主要元素和次要元素](#)
[黄金分割](#)
[网格法](#)
[对称与不对称](#)
[主要元素的布局](#)
[两个图像元素的布局](#)
[多个图像元素的布局](#)
[“密集照片”](#)
[2.5 图像层面](#)
[三层、两层、一层](#)
[前景](#)
[中景](#)
[背景](#)
[比重](#)
[03 图形元素](#)
[3.1 点](#)
[形成](#)
[锚点和抢眼点](#)
[多个点](#)
[干扰点](#)
[不可见点](#)
[3.2 线](#)
[形成](#)
[线条引导](#)
[闭合的线条引导](#)
[运动与反向运动](#)
[水平线条](#)
[垂直线条](#)
[斜线和对角线](#)
[弧形线条](#)
[线条对比](#)
[3.3 形状](#)
[形成](#)
[自然形状和符号形状](#)
[几何形状](#)
[圆形和椭圆形](#)
[三角形](#)
[矩形、正方形和菱形](#)
[星形和十字形](#)
[照片中的形状](#)
[形状组合](#)
[3.4 纹理和重复](#)
[形成](#)
[纹理的效果](#)
[04 立足点和视角](#)
[4.1 相机位置](#)
[位置的选择](#)
[大小比例](#)
[布局与重叠](#)
[拍摄高度和透视](#)
[平视](#)
[俯视](#)
[仰视](#)
[4.2 镜头特性](#)
[基础](#)
[像场角](#)
[像场角和传感器大小](#)
[小型传感器构图](#)

[焦距范围](#)
[标准镜头的效果](#)
[大像场角效果](#)
[特别的鱼眼](#)
[小像场角效果](#)
[微距效果](#)
[移轴摄影效果](#)
[05 光](#)
[5.1 光的特性](#)
[光线的多少](#)
[生硬的定向光](#)
[柔和的散射光](#)
[日光的光质](#)
[人工光源的光质](#)
[5.2 光的方向](#)
[正光或顺光](#)
[逆光](#)
[侧光](#)
[顶光](#)
[底光](#)
[非定向光](#)
[5.3 光源及其颜色](#)
[自然光](#)
[人工光源](#)
[闪光灯](#)
[白平衡](#)
[混合光](#)
[5.4 阴影](#)
[看见阴影](#)
[图像中的阴影](#)
[将阴影作为主题](#)
[5.5 光线引导](#)
[指示光](#)
[减少阴影](#)
[过度曝光和曝光不足](#)
[06 彩色与黑白](#)
[6.1 每种颜色的效果](#)
[色相环](#)
[双色锥](#)
[联想和情感](#)
[暖色和冷色](#)
[色彩亮度](#)
[色彩饱和度](#)
[色调及其效果](#)
[红色调](#)
[橙色调](#)
[黄色调](#)
[黄绿混合色](#)
[绿色调](#)
[蓝绿混合色](#)
[蓝色调](#)
[紫色调](#)
[紫红混合色](#)
[无彩颜色](#)
[高调与低调](#)
[金属色](#)
[霓虹色](#)
[记忆色](#)
[6.2 色彩组合的效果](#)
[和谐的色彩](#)

[不和谐的色彩](#)
[色调](#)
[韵律色调](#)
[对比色](#)
[色彩的直接对比](#)
[互补对比](#)
[冷暖对比](#)
[明暗对比](#)
[色质对比](#)
[数量对比](#)
[同时对比、延迟对比和闪烁对比](#)
[6.3 灰度的效果](#)
[没有色彩的现实](#)
[灰度转换](#)
[对比度控制](#)
[单色图像和上色](#)
[6.4 摄影实践中的色彩](#)
[色彩作为主要元素](#)
[彩色的抢眼点](#)
[彩色的次要元素](#)
[后期处理中的颜色](#)
[07 清晰与模糊](#)
[7.1 清晰与模糊的形成](#)
[调焦](#)
[景深](#)
[清晰度印象](#)
[朦胧造成的模糊](#)
[7.2 利用清晰与模糊构图](#)
[清晰还是模糊?](#)
[景深预览键](#)
[大景深](#)
[小景深](#)
[微距摄影中的清晰度](#)
[7.3 运动](#)
[曝光时间](#)
[拍摄抖动](#)
[有意的模糊](#)
[动态模糊](#)
[运动的定格](#)
[运动追拍](#)
[连拍和系列](#)
[视频](#)
[08 整体效果](#)
[8.1 构图方式的共同作用](#)
[图像效果模型](#)
[图像效果的维度](#)
[图像效果的意义](#)
[关注度和可信度](#)
[图像之间的相互作用](#)
[8.2 环境的作用](#)
[相框](#)
[图像尺寸和观看距离](#)
[显示媒介](#)
[额外信息](#)
[题材环境](#)
[感知环境](#)
[8.3 实践中的摄影构图与图像语言](#)
[构图练习](#)
[有针对性地运用构图](#)
[图像效果的基本方向](#)

[作为构图方式的缺陷与随机](#)

[摄影者及其图像语言](#)

[09 图像分析与评价](#)

[9.1 结构性的分析与评价](#)

[有针对性地评价](#)

[图像分析](#)

[主题](#)

[目标设定](#)

[目标群体](#)

[摄影构图](#)

[以上四点的平衡](#)

[9.2 应用情况](#)

[拍摄之后](#)

[图片集的整合](#)

[自我批评与继续进步](#)

[对外界批评的处理](#)

[建设性的自我批评](#)

[9.3 典型的构图错误](#)

[拍摄抖动造成的模糊照片](#)

[中心定位](#)

[主题重叠](#)

[混乱的线条引导](#)

[光线过硬和阴影干扰](#)

[背景中的混乱](#)

[图像中元素过多](#)

[9.4 实例分析](#)

[红色美女](#)

[跳入角落！](#)

[五彩缤纷的衰败](#)

[女性的曲线](#)

[成双成对](#)

[边缘上的色彩](#)

[时尚路线](#)

[清爽的色彩](#)

[窗中的直播](#)

[光的痕迹](#)

[附录](#)

[有用的网址链接](#)

[图解目录](#)

[其他的文献推荐](#)

[感谢](#)

本书由“行行”整理，如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ：
2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众号名称：幸福的味道 为了方
便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书下载网站，网站的名称为：周读网
址：www.ireadweek.com

科拉·巴尼克

出生于1981年，2002年起从事摄影工作。她的特点在于，当她按下快门释放键时，她的脑海中已经出现了经过后期处理的成品照片。科拉拍摄的照片风格整洁而安静，她喜欢和谐的色彩、柔和的过渡以及近乎完美的构图。她的作品曾多次在国际、国内比赛获得奖项。

她的摄影作品涵盖人像、美女、时尚、行为、情色以及艺术花卉等摄影领域。她能够熟练地运用Photoshop软件对图像进行优化，同时还能有效地对照片进行后期处理以及黑白转换。在统一颜色在不同媒介上的显示方面，她的工作代表着最高的水平，从拍摄直到打印，照片的颜色始终能保持一致。

作为自由的平面设计师和图像处理师，科拉发表过一系列高质量的摄影出版物，比如你现在正在阅读的这本书。另外，她还与格奥尔格一起为杂志社和出版社写作，并为摄影教学的发展作出了很多贡献。在委托摄影中，她强调的拍摄重点是和谐的布局、完美的照明以及个性肖像和艺术的人体照片。她的工作室引领了整个委托摄影领域的潮流—你可以在www.artepictura-atelier.de找到有关她工作的详细情况。

格奥尔格·巴尼克

出生于1969年，1984年起从事摄影工作。他的摄影风格是：接近主题，充分利用清晰与模糊，喜欢倾斜、嘈杂和多彩的主题。在他拍摄的如人像、生活、情色、人体、旅游和特写照片中，都贯穿着他对细节的独到眼光。格奥尔格能够在日常生活的小场景中发现别人发现不了的主题。他常常会不经思考地拍摄随机的场景，但是在拍摄人像照片前他仍然会做好充分的准备。

在委托摄影方面，格奥尔格的拍摄重点在生活、日常场景、公司和雇员肖像领域。他与科拉一起从事了5年摄影教科书的编写和为摄影杂志写作的工作。作为公司顾问，在为公司客户解答企业在视觉上的公众形象和图片中的企业理念等问题上，这位经济学家兼社会工作者能够将自己积累的丰富的社会经验与他常年在项目和产品管理以及销售中获得的经验联系在一起。

除了莱茵-美茵学院的摄影专业和吕内堡大学的自由摄影学院，格奥尔格提出并独自创建的摄影艺术研究院（Artepictura-Akademie）已经是第三家体系化的摄影教育机构。作为摄影艺术研究院的主管，他还在威斯巴登教授媒体管理课程。在www.artepictura-akademie.de你可以找到关于摄影艺术研究院的现有项目。

序言

亲爱的读者朋友：

摄影80%靠的是技术，剩下的则要靠构图。如果您仔细听过摄影者之间的谈话，你一定会觉得这句话说得一点儿也不错。摄影者之间的谈话大多围绕技术展开，很少会提及照片的构图。但在我看来，二者之间的关系恰恰应该反过来。

因为有足够多的例子都可以证明，摄影与技术的关系远比我们通常认为的少得多。一代又一代的摄影家、专业摄影者以及业余摄影爱好者都曾经用最简单的技术拍出了极其出色的照片，这些照片或牢牢吸引着我们的视线、或让我们为之着迷、或深深触动了我们的心灵、或传达给我们很多信息……有些照片甚至能够永远留在我们的记忆中，这些都是摄影者在拍摄照片的一刹那感觉凝聚的结果。构图既可以是摄影者凭借直觉在几分之一秒内应用所学的摄影知识实现的，也可以持续几分钟、几小时甚至是几天。无论是哪一种情况，照片生成的一瞬间都是摄影者积极投入的那一瞬间。也就是说，摄影者是照片的一部分。

如果我们总是谈论技术，尤其是在数码摄影出现以后，那么这是可以理解的，因为它确实很令人好奇，也值得人们深入研究——我们应该深入地了解我们所使用的工具。但在我看来，我们已经达到了可以暂时脱离技术的程度，这样在拍摄时我们才能将关注点放在真正关键和重要的方面，即照片的主题和构图。

科拉和格奥尔格编写的这本书以及他们所取得的成就，都使我不禁发出由衷的赞叹，他们使我更强烈地认识到，构图是拍出优秀照片的重要因素——你可以在自己拍摄照片的过程中深刻体会到这一点。

马丁·布罗德曼（Martin Breutmann）

《摄影论坛》（fotoforum）杂志的出版商兼主编

前言

亲爱的读者朋友：

我们很高兴您能对构图感兴趣，这是摄影中最令人兴奋、最多样化、最具创造性的主题之一。虽然这个领域非常重要，但是常常被人们忽视。对我们来说，写一本关于这一主题的书是我们一直以来的心愿，同时也是我们非常关心的一件事——将摄影的重点更多地放在照片的构图上。虽然市面上已经有大量关于摄影技术的书籍，然而照片构图往往只是以“小技巧”或“构图规则”的方式被附带提到。到目前为止，能够使人们理解不同的摄影构图方法并可以将其广泛应用的知识体系还没有形成——最多也就处在起步阶段。这其中的原因一方面可能在于，在摄影构图的问题上，摄影者的个人品位一直扮演着非常重要的角色，这就使这个问题很难被普遍化、综合化。另一方面或许还在于，我们还很难将各种构图方法及其对观察者的作用之间的关系精确地命名并有序地组织起来。

我们首先能确定的是，这个问题很难有清晰的逻辑。为了尽可能使本书具有严密的结构，我们做了很多准备工作。因为我们在整理构图中那些经典概念时发现，原因和效果总是相互混淆的，一个主题会同时出现在多个地方。例如“运动”这个比较大的主题，既是一种风格手段也是一种图像效果——作为构图方法，它只是一幅照片给人留下“清晰度如何”的印象中的一个方面。再比如“对比”这个主题，虽然大部分人都将其理解为亮度差异，然而我们在颜色、形状、面甚至是线中都发现了这个概念。因此关于“对比”这个概念，我们也没有用专门的章节来介绍，只是让其以小节的形式出现在书中的不同地方。

这本书以基础概论开始：照片构图有哪些影响因素？这些影响因素会产生什么效果？人类的感知有哪些特征，这些特征与摄影者有什么关系？然后通过以下6个范畴来归纳摄影构图：取景、图形元素、立足点和视角、光、彩色与黑白、清晰与模糊。每个主题范畴占用一个章节，其中我们详细介绍了各种不同的构图方式，展示了每种方式可能的表现形式并说明了其对照片和观赏者产生的影响。构图方式、表现形式和效果这三级内容无疑使本书的结构更加复杂，但从另一方面来看它也有助于本书内容的统一。我们以画面格式的构图方式为例，其表现形式有竖幅、横幅、全景以及方形格式，而每一种形式都有自己的效果，例如可以传达紧张或是平静的气氛。

为了更清楚地展示每种构图特征的效果，在这6个章节中，我们只对构图方式作出了改变，其他的则都保持不变。这个出发点虽然非常理论化，但是它对理解构图对照片效果的影响来说很有意义。对于照片的总体效果，我们单独用了一个章节来介绍，对效果的分析 and 评价也是如此。这方面的知识既是您有针对性地评价自己和他人照片的重要前提，也有助于您的摄影技术的发展。

关于所有这些主题，我们都将向您展示原因和结果之间的关系。我们不主张您必须知道什么是对的、什么是错的；我们也不会对您说：“如果您这样做，您拍出的照片就是好的。”因为我们既不了解您的个人品位，也不知晓您的拍摄目标，更不了解您的图像构思和图像语言。对于每一次拍摄，您必须自己决定使用哪种构图方式、哪种表现形式，以达到符合您所拍摄的主题和构思的效果。其实那些听起来很困难、很复杂的知识，只要您稍加练习就可以掌握。您将以和谐构图的照片得到人们的称赞，因为它们既生动又令人信服。

祝您阅读愉快、摄影愉快，最重要的是在拍摄中逐渐形成自己的图像语言。

科拉·巴尼克和格奥尔格·巴尼克

最后一件事：因为该书是围绕摄影构图来讲的，书中出现的所有照片都应强调构图的某些方面，所以我们有意回避了完整的技术数据的说明。如果我们给出了拍摄时的焦距，则基本上可理解为等同于全画幅格式下的焦距。为了提高本书在阅读上的友好性，我们提到摄影者、读者和模特时，都既指男性又指女性。

如果您有任何疑问、意见或者批评，我们都非常欢迎！

您可以通过kontakt@artepictura.de联系我们，非常感谢！

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.cn>)

文档名称：《摄影构图与图像语言》科拉·巴尼克 著.epub

请登录 <https://shgis.cn/post/85.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

