

在全世界以15种语言火爆发行，全球畅销近25万册

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

摄影师的视界

—— 迈克尔·弗里曼摄影构图与设计

[英] 迈克尔·弗里曼 著
张靖峻 译

THE PHOTOGRAPHER'S EYE
Composition and Design for Better Digital Photos

人民邮电出版社
POSTAL TELECOM PRESS

PLEX

摄影师的视界

—— 迈克尔·弗里曼摄影构图与设计

[英] 迈克尔·弗里曼 著
张靖峻 译

THE PHOTOGRAPHER'S EYE
Composition and Design for Better Digital Photos

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

摄影师的视界: 迈克尔·弗里曼摄影构图与设计/
(英) 弗里曼著; 张靖峻译. —北京: 人民邮电出版社,

2009.7
ISBN 978-7-115-19439-8

I. 摄… II. ①弗…②张… III. 摄影构图—基本知识
IV. J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第075422号

内 容 提 要

要创作出成功的数码摄影作品, 设计是最重要的因素。从眼前的景象中捕捉到潜在的不同凡响的画面, 然后将各种视觉元素组织成引人入胜的构图, 一直是摄影的关键技能。国际著名的摄影大师迈克尔·弗里曼在本书中与读者分享自己的宝贵经验, 系统、精辟地阐述了创作数码摄影佳作的专业技能, 讲解了数码摄影构图与设计, 向读者传授创作数码摄影优秀作品的专业技能与心得。书中阐述了传统意义上的拍摄构图, 以及应用数字图像编辑技术的新的构图方式; 指导读者如何发掘最佳拍摄地点来创造拍摄佳作的机会; 使用实际拍摄工作中的实例, 用示意图的方式详细讲解了如何及为什么能够成为好的作品。

无论是职业摄影师还是业余爱好者, 都能从本书学到摄影设计和构图的精髓, 进而掌握拍摄优秀作品的关键技能。

摄影师的视界——迈克尔·弗里曼摄影构图与设计

- 著 [英] 迈克尔·弗里曼
译 张靖峻
责任编辑 李 际
- 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子信件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
浙江港乾印刷有限公司印刷
- 开本: 787×1092 1/12
印张: 16
字数: 360千字 2009年9月第1版
印数: 1-6 000册 2009年9月浙江第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2008-4087号
ISBN 978-7-115-19439-8/TP
定价: 88.00元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

目录

0 第1章 画框

- 2 画框动感
- 4 画框形状
- 10 拼接和延伸
- 12 裁剪
- 14 充满画框
- 16 位置
- 18 分割画框
- 20 地平线
- 22 框中框

24 第2章 设计基础

- 26 对比
- 30 格式塔感知
- 32 平衡
- 36 动态张力
- 38 主体与背景
- 40 节奏
- 42 图案、纹理、大量
- 44 透视与纵深
- 50 视觉重量
- 52 观看与兴趣
- 54 内容，弱与强

56 第3章 图形和摄影元素

- 58 单一点
- 62 多点
- 64 水平线
- 66 垂直线
- 68 斜线
- 72 曲线
- 74 视线
- 76 三角形
- 80 圆与矩形
- 82 向量

- 86 焦点
- 88 运动
- 90 瞬间
- 92 光学
- 98 曝光

100 第4章 用光线与色彩构图

- 102 明暗与基调
- 106 构图中的色彩
- 110 色彩关系
- 114 温和的色彩
- 118 黑与白

120 第5章 意图

- 122 传统或挑战
- 126 反应或计划
- 128 纪实或表现
- 130 简单或复杂
- 132 清晰或模糊
- 136 延迟
- 138 风格与流行

142 第6章 处理

- 144 寻找秩序
- 148 搜寻
- 152 实例研究：日本僧侣
- 154 保留节目
- 156 反应
- 158 预测
- 160 考察
- 164 返回
- 166 构造
- 170 并置
- 172 并排的照片
- 176 后期处理
- 178 句法

版权声明

Copyright © The Ilex Press Limited 2007

This translation of *The Photographer's Eye* first published in English in 2007 is published by arrangement with THE ILEX PRESS Limited.

本书中文简体字版由英国 THE ILEX PRESS 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

“……你怎样构造一幅图片？图片包含了什么？图形之间如何相互关联？空间如何布局？所有东西怎样整合在一起？”

——Paul Strand

一直以来，关于摄影作品如何产生、包含什么含义的或达观、或热情、或隐晦的论述数不胜数，通常作者都不是摄影师。当然这并不是说来自敏锐的外部观察者的观点是错误的，而且这样保持一定距离的客观观察往往带来新的、有价值的见解。罗兰·巴特（Roland Barthes）甚至坚持认为他对摄影过程的不了解（“我不可能加入‘按照摄影师的方式摄影’的那伙人”）是观察事物的一个优点（“我坚持从仅有几张照片拍摄经验的实实在在的我的观点来探究这一切，而与那些文献无关”）。

然而这本书希望以与众不同的方式来探索摄影的过程。我希望称之为内行人的观点，虽然看起来有点傲慢，因为我归纳的是包括我自己在内的摄影师在拍摄时的经验。照片拍摄的一霎那，会发生很多事情，这些往往不被事后观看照片的其他人所了解。这不会妨碍艺术评论家和历史学家给出他们的也许非常有趣的解释，但可能与摄影师当时的处境和意图没有什么关系。我在这里想谈的，是摄影师如何根据自身的意图、心情和能力来构造作品，是如何改善和分享各种组成取景器中图像的技能。

无论是数码还是其他类型的摄影，最重要的决定都是关于图像本身的；为

什么要拍摄、要拍成什么样？技术当然非常重要，但是再好的技术也是为了实现拍摄者的想法和意图。摄影师与器材之间的关系总是复杂而多变的。一方面我们迷恋最新、最炫目的器材，另一方面，至少还有一部分理性和自信的我们相信自己的天赋强于纯粹的相机。我们谨慎地选择器材，有时甚至忽视器材。

成功的摄影作品很显然需要在这对矛盾之间取得适当的平衡。然而，与技术类的书籍相反，很少有尝试综合阐述摄影构图的书籍。这个丰富而必要的话题，虽然没有被完全忽略，却也常常被认为过于琐碎。很多人第一次拿起相机，总是想掌握相机的操控，却忽视了想法。他们凭直觉取景、拍摄那些喜欢或不喜欢的，却没有停下来想一想为什么。有些人是天生的摄影师，能凭直觉做得很好。但是进一步了解为什么某些构图或者色彩的组合似乎比另一些更出彩，对任何摄影师都是一种提高。

依靠直觉摄影比基于专业知识的摄影更常见的一个重要原因是，拍摄实在是一个简单、快速的过程。无论拍摄前有没有、有多少想法和计划，图像都是在快门按下的一刹那就产生了。这意味着图片总是可以不经思考、随意地拍摄，而且因为可以这样，所以以往就是这样产生了。

约翰尼斯·伊顿（Johannes Itten），19世纪20年代德国鲍豪斯建筑学派的著名教授，在谈论艺术中的色彩时，曾经这样对学生说：“如果无知的你能够创造色彩杰作，那么无知就是你的方法。但是如果你不能用无知来创造色彩杰作，那你就应该寻求知识。”这句话适用于所有的艺术门类，包括摄影。拍摄时，你可以依赖于你的天赋，也可以依赖于你对设计原理的深入理解。对于其他视觉艺术，设计是作为一门课程来教授的。对于摄影，设计却缺乏应有的关注。我希望能够弥补一些这方面的不足。

一个较新的因素是从胶片摄影向数码摄影的快速转移。至少我认为这有可能使设计重获活力。因为从拍摄到打印，有这么多的图形工作流程现在摆在摄影师及其电脑面前，我们现在花费更多的时间来观察、处理图片，这鼓励我们更多地学习、分析图片及其质量。而且，数码后期处理所带来的对亮度、对比度和色彩进行调整的可能性，把对最终图像的控制权重新交到了摄影师手中。在黑白摄影中，这个控制权是摄影师固有的，但在彩色摄影中变得非常困难。这个控制能力将不可避免地影响构图，而后期能对图像做这么多处理，这使我们有必要更仔细地考虑图像及其创作的可能性。

摄

影是在一个空间语境里产生的，这个语境就是取景框。这个框也许一直到打印或者屏幕显示时都没有变化，也许会被裁剪或者扩展。但无论是什么情况，几乎永远是矩形的图像边框对框内的影像会产生强烈的影响。

然而，按事先的预期在取景器限定的框架内摄影构图和一开始就打算裁剪或扩展之间有很重要的区别。多数35mm胶片摄影在拍摄时都采用了紧凑的、最终的构图，有时候甚至在最终照片上刻意保留了胶片边框，以强调照片未经过手工裁剪。正方形画幅的胶片，正如我们将在第13-17页所看到的那样，比较难以构图，经常在后期进行裁剪。4x5英寸和8x10英

寸这样的大画幅胶片足够大，经得起裁剪而且不会影响最终影像的分辨率，所以经常裁剪，特别是在商业摄影中。现在，数码摄影带来了新的变化，在全景和超大型影像中广泛使用了数码接片技术（见18-19页）。

在传统的按最终构图拍摄的摄影中，画幅扮演了一个重要的角色，它比绘画中的画幅重要得多。这是因为绘画是利用观察力和想象力从零开始创作，而摄影却是从实际场景和事件中进行筛选的过程。每一次摄影师举起相机，通过取景器观察时，影像在取景器中整体出现。实际上，在街头摄影这样快速、运动的拍摄中，取景器就是影像演变的舞台。把相机举在眼前，移动观察场景，此时画框边缘

就显得相当重要，一旦被摄体进入画框，就会与场景产生交流。本书的最后一章就会讨论视野与画框边缘之间的这种不停变化的交流。即使用直觉来处理，这种交流也是很复杂的。如果主体是静止的，比如风景，我们可以花足够的时间来研究和评价画框。但是对于活动主体，就不会有这么宽松的时间了。不管采用何种构图，都必须在很短的时间里做出决定。

驾驭画幅的能力来自两方面：对设计原理的理解和大量拍摄所获得的经验。这两者结合在一起，形成了摄影师观察事物的方法：用带着框架的视觉评估实际生活中的场景，并想象成潜在的影像。本书的第1章就来谈谈这个带着框架的视觉。

画框动感

图 像的背景是画框。对摄影来说，画框的格式在拍摄的时候就固定了，虽然你总能够在后期针对所摄照片调整画框的形状。但是，无论后期的修改有多少可能（见 58-61 页），都不可低估取景器对构图的影响。大多数相机取景器里看到的世界，是被黑暗包围的明亮矩形，所以你能强烈地感受到画框的存在。即使经验让你能够忽略取景器边框，并按照不同的格式拍摄，直觉也会让你下意识地按照拍摄时最满意的感觉来设计画面。

最常见的画面区域是本页上部所示的，3 : 2 比例的水平画框。这是最广泛使用的相机格式，而水平握持是最容易的方法。如图例所示，这样一个空白画框含有某些动态的影响，虽然这些影响很轻微，并且可能只在少数特别的画面中才会被注意到。更常见的情况下，摄影中线条、形状和颜色的动态占据了更大的影响。

根据被摄主体和摄影师所选的处理方式的不同，画框边界对影像的影响可以很强烈，也可以很微弱。这里所选的几个例子里，水平或者垂直的边界和角都对照片的设计产生了强烈的影响。这些例子里，有画面里的对角线，也有扮演重要角色的角度。

这些照片想要说明的是，根据摄影师的意图，画框可以与影像中的线条产生强烈的交互作用。如果你希望以更轻松随意的方式拍摄快照，画框就可能不会显得这么重要了。比较一下这两页的建筑照片与 165 页的加尔各答街头照片，后者的构图更加随意。

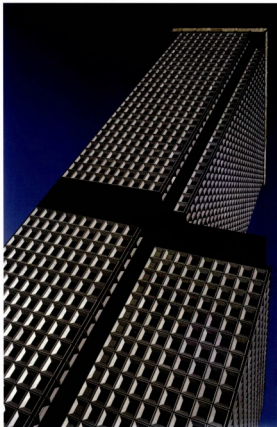
▶ 空白画框

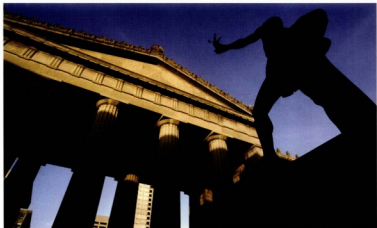
简单的矩形画框会诱导眼睛产生某些反应，这是其中的一种反应形态（当然，会有很多种可能的反应）。视线先从中心开始，然后往左上角漂移，随后往下、往右，并在某些时刻——通过余光或者跳跃视线——到达清晰的边角。如果通过相机取景器观察的话，画框四周围绕的黑色背景会进一步强调边角和边界。

▶ 对齐

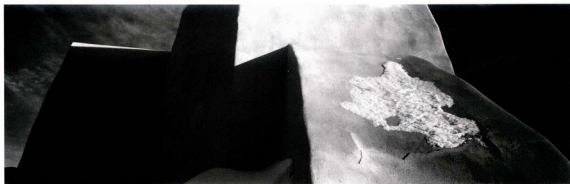
如果画面中出现明显的直线，有一种简单的处理策略：将一条或者两条直线与画框对齐。在这张办公大楼的例子中，楼顶线条与边界的对齐避免了天空角落的杂乱。这样的对齐强调了画面的几何感。

◀ 对角张力

这张广角照片的动感来自于矩形画框中多条对角线条的相互作用。虽然这些对角线具有各自独立的运动和方向，但在画面中与画框边界相对照，产生了强烈的张力。

◀ 抽象交错

这张关于新墨西哥一座土砖教堂背面的照片，采用了打破常规的全景宽画幅，以强调抽象处理效果。传统的方法是显示建筑的顶部和一直延伸到地面的拱轴。而在这里出现的，并不是教堂的原样复制，而是这些与众不同的平面几何与纹理。通过挤压画面的上下部排除了一些写实性，并迫使眼睛更关注画面的结构安排。

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

文档名称：《摄影师的视界：迈克尔·弗里曼摄影构图与设计》迈克尔·弗里曼.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/2403.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

