

高品质摄影全流程解析（套装全9册）【一套囊括构图、曝光、视觉设计、后期的实战宝典！更有世界一流摄影家斯科特·凯尔比摄影手册系列！从想法到技法，全面提升你的摄影方法论！】

作者：斯科特·凯尔比(Scott Kelby)

总目录

[摄影构图：拍出好照片的48个关键技法](#)

[摄影曝光：拍出好照片的49个关键技法](#)

[人像摄影：拍出好照片的59个关键技](#)

[胶片摄影的艺术](#)

[夜景与弱光摄影拍出好照片的50个关键技法](#)

[数码摄影闪光灯使用手册](#)

[斯科特·凯尔比的零基础摄影后期课：Lightroom数码照片调修技法](#)

[视觉影像力：摄影的视觉设计与思路创建](#)

[斯科特·凯尔比的风光摄影手册](#)

图书在版编目（CIP）数据

摄影构图：拍出好照片的48个关键技法/（美）哈拉·普利卡尼克（Khara Plicanic）著；梅菲译．--北京：人民邮电出版社，2018.9

ISBN 978-7-115-48822-0

I. ①摄... II. ①哈... ②梅... III. 摄影构图 ④IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第148335号

版权声明

© Posts & Telecom Press 2018.

Authorized translation of the original English title: The Enthusiast's Guide to Composition ©2016 by Khara Plicanic. Published by Rocky Nook, Inc. This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc.

All images © Khara Plicanic unless otherwise noted.

本书中文简体字版由美国Rocky Nook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。

◆ 著 [美] 哈拉·普利卡尼克（Khara Plicanic）

译 梅菲

责任编辑 张贞

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

天津图文方嘉印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：8

字数：270千字

2018年9月第1版

2018年9月天津第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2016-7725号

读者服务热线：（010）81055296 印装质量热线：（010）81055316

反盗版热线：（010）81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

目录

[内容提要](#)

[前言](#)

[第1章 一些基础概念](#)

[1. 填充画框](#)

[2. 考虑三分法则](#)

[3. 重复、重复、再重复](#)

[4. 用线条引导方向](#)

[5. 用对比让事物更突出](#)

[6. 用色彩来创作](#)

[7. 用黑白来创造戏剧性](#)

[8. 给照片增加负空间](#)

[9. 力求平衡](#)

[第2章 更上一层楼](#)

[10. 改变视角](#)

[11. 在取景框内寻找画框](#)

[12. 回应式构图](#)

[13. 用前景来增加纵深感](#)

[14. 倾斜地平线](#)

[第3章 选择格式](#)

[15. 横幅构图](#)

[16. 竖幅构图](#)

[17. 拍摄方幅照片](#)

[18. 考虑后期裁剪](#)

[19. 时刻想着你的最终使用目的](#)

[第4章 人和景](#)

[20. 为风景摄影配置装备](#)

[21. 让聚焦距离变深](#)

[22. 把人像摄影当成风景摄影的反面](#)

[23. 谨慎取景，谨慎裁剪](#)

[24. 让拍摄对象放轻松](#)

[第5章 划分层次](#)

[25. 捕捉细节](#)

[26. 抓住事件](#)

[27. 设置场景](#)

[第6章 把照片拍下来](#)

[28. 了解对焦模式](#)

[29. 用对焦点直接对焦](#)

[30. 正确握持相机](#)

[31. 去把照片拍下来](#)

[32. 离开相机](#)

[33. 给自拍照预对焦](#)

[34. 锻炼抓拍能力](#)

[35. 理解快门速度和光圈](#)

[36. 了解曝光的基础知识](#)

[第7章 镜头的小秘密](#)

[37. 选定焦距](#)

[38. 搞清楚最大光圈](#)

[39. 尝试新奇的镜头](#)

[第8章 观察光线](#)

[40. 熟悉硬光](#)

[41. 寻找（或创造）软光](#)

[42. 利用环境光还是加入闪光](#)

[43. 寻找方向](#)

[44. 明白光有颜色](#)

[第9章 后期处理](#)

[45. 管理你的文件](#)

[46. 为安全保存而备份](#)

[47. 利用好的工具和高效的工作流程](#)

[48. 像专业摄影师一样选图](#)

内容提要

好的构图可以让一张照片呈现出极具视觉冲击力的场景，可以生动地讲述出一个完整的故事。通过对画面中各个部分艺术性地布局，摄影师可以用自己的技法和创意影响画面的表达效果。

本书将摄影初学者入门所需的构图知识拆分成48个摄影法则，设计成一节一节课的趣味阅读方式，读者可以像游戏闯关一样，一级一级地挑战通关，从而更好地掌握每一项摄影构图技法，创作出更具创意的构图。书中不仅详细介绍了摄影构图法则、镜头器材的运用、照片的后期修饰等基础摄影技法，还讲述了摄影构图美学，不论是刚入门的摄影初学者，抑或是已经有一定经验的摄影发烧友，都能从本书获益良多。

致我的学生们，
让我们共同进步！

前言

“相机没有任何区别。它们都能记录你看到的東西。但你先得看到。”

——恩斯特·哈斯

如果神奇的照片并非源自昂貴的相机，那到底是什么让它们成为伟大的作品？当然，光线很重要，但糟糕的照片也可以有很好的光线（相反，很多备受喜爱的作品往往只有平平无奇的光线）。在忽略掉高档器材的各种花哨功能或高级技术后，让一张照片脱颖而出的到底是什么？是什么让一张照片可以表达一个完整的故事，即“一张照片胜过千言万语”？答案是构图。

我手头上的词典App对构图的定义为“对画面中各个部分的艺术性排布”。但这到底是什么意思呢？这一切都归结为一系列选择：站在哪里，把什么纳入画面（以及同样重要的，把什么剔出画面），如何布置画框里的物体（画框可以是横向的、竖向的、方形的或者其他形状的），乃至什么时候按下快门等。做出好的选择是一门可以学习的技巧，它的起点是学会发现各种选择如何影响画面效果。

请看图0.1，这幅从上向下拍摄的照片画面紧凑，没有任何与拍摄场所和场景布置相关的内容，给这幅沉思人像带来了最纯真的效果。

图0.1 这幅从上方拍摄的人像照片布局紧凑，捕捉了我儿子沉思的瞬间

再把它和图0.2对比一下，我们可以从后者中看到我儿子被环绕在一片书海里，这些书是被他从书架里扯出来的，这已经成了一个每天甚至每小时都会出现的情景。这张照片是在图0.1后不久拍摄的，我后退了几步，稍微改变了角度，现在我们能发现拍摄场景是在他的睡房了。从这个景象看来，他当时应该相当忙！这张照片告诉了我们一个故事——幼童父母的真实生活是怎样的。一些观众会马上感同身受，另一些观众或许会为自己还没有小孩而偷乐。无论如何，你会发现同一场景、同一主角是如何产生两个非常不同的故事的——这一切都归结于你做出的构图选择。

图0.2 通过后退几步和稍微调整相机角度，我可以讲述一个完全不同的故事

你可能没学习过构图，但只要你拥有过、操作过相机，那么在拍照的时候就已经做出过选择了。区别在于，读过这本书后，你将会对照片的构图做出下意识的选择。一切就大不一样了。

你不再随意地到处瞄准拍摄，而是会思考自己在做什么，以及可以做什么，这样你就可以在按下快门前立马做出改变。简而言之，这种有意识的选择正是“快照”和摄影作品的区别。

经过练习，你自然而然地就可以做出正确的构图选择，而不是指哪拍哪（图0.3），你将学会不同的观看方式，从而有意识地选择自己的构图（图0.4）。无论是拍摄孩子的足球比赛，还是记录人生旅途，你的照片都会有所进步。

图0.3 你也许很熟悉这种指哪拍哪的傻瓜摄影，它往往会拍出一些平平无奇、莫名其妙的照片

图0.4 通过在构图时做出有意识的选择，你将学会新的观察方式，你的作品将大大改善

从利用各种拍摄指导原则，到做出拍摄后的各种编辑选择，创作伟大的摄影作品需要涉及许多选择。你现在的选择是拿起这本书——这似乎是一个好的开始！

第1章 一些基础概念

看过前言后，你对“学会做出有意识的选择”这个概念应该感觉良好，但你可能还想知道，“我应该从哪里开始？”也许还会思考以下这个核心问题：怎样才是好的构图？

有没有什么秘诀能够确保漂亮的画面？有没有什么法则能够带来构图的惊喜？并没有。但一些指导性的概念能够帮你更接近目标。

你可以根据自己的拍摄题材，以任何组合方式选择性地运用这些概念，或者把它们全部用上。经过一定的时间和练习，你会不假思索地运用它们，就会发现你能自然而然地把它们用于实践，而不需要花什么功夫来思考。

如果你觉得自己是那种打破常规的人，当然也可以把这些原则作为启发和指导，而不是规定。但要有效地打破规则，你必须：（1）了解它们；（2）有一个打破它们的合理理由。

1. 填充画框

这个概念很简单：在透过相机观察身前的场景时，你要用一切方法避免画框里出现不恰当的内容。这有点类似于健康的饮食就是有规律地吃水果蔬菜，不要吃甜点和冰淇淋，这个概念就是要求我们给画面填充有意义的内容，而不是背景中随机的东西。

这就是说你可以改变一下自己的站位，调整相机角度，换一个镜头，或者最简单的，走近一点。你只要随便做出上述动作之一就可以消除杂乱，将注意力引至被摄对象上，令得到的图像更有魅力。

拍摄宠物可以给你提供大量练习画面填充的机会。下次，当你的爱宠启发你拿起相机时，你可以问自己：“我在这个场景里看到什么不需要出现的东西了吗？我会不会觉得稍后很有必要对照片进行裁剪？”接着，不要再像以前一样，站在哪里就在哪里直接拍摄，而是应该走近一点，改变一下你的站位，以便将那些杂乱无章的东西清除出你的画框。然后，想想最初是什么东西激起你的摄影灵感，就用那个东西填充整个画框吧。

图1.1是我在沙发上随便拍的一张照片，当时我身上盖着一条针织毯子，我想永久记录下我那条皱巴巴的裤子，顺便给我的猫Merki也拍张简单的照片。结果，这张照片的构图可以说非常混乱。我的目标对象到底是我那皱巴巴的裤子、针织毯，还是在对面打盹、几乎看不到的Merki呢？

图1.1 从沙发上拍摄的这张照片，构图既草率又凌乱。拍摄主体到底是裤子、针织毯子，还是那只几乎看不到的猫呢

针织毯有点掉下去了，Merki也跳到旁边那张椅子上去了。这时，我站起身来走近一些，换了一个视角进行拍摄（这次是从上面往下拍），结果就得到了一张有趣很多的照片（图1.2），照片中Merki很明显是拍摄主体。现在，我不仅省去了后期裁剪照片的麻烦，而且还高效解决了裤子的难题——也不用熨烫了。

图1.2 起身、走近一些，然后变换拍摄角度（这次是从上往下拍），拍出来的照片就有趣的多，Merki很明显成为拍摄主体

还有一个办法，就是你可以按照自己后期想修改成的样子来进行拍摄。如果你发现自己是一个按部就班、喜欢后期裁剪图片的人，那么学习画面填充不仅可以令你大幅改善作品的质量，而且还可以帮你省去很多后期处理的时间。

大部分作品可能并不是那么糟糕，不过你知道吗，后期裁剪反而有可能给作品带来灾难性伤害（你可能得坐下来好好看下这里）。裁剪是可以挽救整脚的构图，但它同时也会降低图片的有效分辨率，这样你在后期打印照片时就会受到限制。未经裁剪过、直接从相机导出的照片可以很轻松地晒成一幅大尺寸、高品质的挂墙作品。但是一旦被裁剪过，就算解决了构图的缺陷，照片像素也会受损，你可能连一张明信片大小的照片也无法晒得好看。

为了避免上述问题，你一开始就应该按照后期想裁剪的模样进行拍摄。例如，如果你想拍一张特写头像，就应该直接拍一张特写头像的照片（而不是全身像或者包含其他干扰元素的大画面照片）。

因为背景凌乱或者构图草率而进行照片裁剪会给你带来分辨率不佳的麻烦（更别提这本身就是一种不好的举动）。就像图1.3，没裁剪过的初始图片最大可以晒成一张42英寸×36英寸（106厘米×91厘米）的照片。

图1.3 未经裁剪的原始照片可以轻松地晒成42英寸×36英寸

但是裁剪过之后，构图方面是改善了（图1.4），但付出了像素的代价；结果，最终图片想要高品质的打印质量的话，最大只能晒成5英寸×7英寸（12.7厘米×17.8厘米）。

图1.4 尽管裁剪过的这个版本构图方面大大改善，但却严重降低了像素，只能勉强晒成一张5英寸×7英寸大的相片了

那么，底线到底是什么？当你在构图时心存疑虑的情况下，尽可能地走近一些，你会发现世界大有不同。

2. 考虑三分法则

三分法则可以说是最广为人知的一个构图概念了。事实上，尽管你以前从未有意识地使用该法则，但它可能一直都在默默引领你拍出好照片——就在你的相机里。

让我们一起看图2.1。它看起来很眼熟吧？这可不是相机生产商的什么随意行为，这是相机在通过把画框从横向和纵向分割成三份来帮助你构图。许多相机会把这个网格默认放在取景器上（或者液晶显示屏上），也有一些相机会将这个网格设置成你可以自己选择开启的选项（是的，手机上也是这样）。

图2.1 这个经常可以在相机取景器中看到的网格代表图像画面被分别从纵向和横向分割成了三份

不同于将你的拍摄主体放在画框的正中心上，三分法则引导你将拍摄主体放在线条交叉处的四个位置之一来拍出更有趣、讨喜的照片（图2.2）。

图2.2 三分法则指出，将拍摄主体放置在任意一个线条交叉区域，都会让你的照片更有趣

三分法则适用于各种拍摄风格，不管你选择什么拍摄题材。不管是拍摄肖像、风景，还是生活场景，不管用什么画面格式和幅向拍摄，三分法则都一样适用。

值得提醒的是，即使你的拍摄主体是在交叉点附近，或者是沿着任意一条分割线，三分法则也同样适用。你大可不必非要严格按照网格来摆放拍摄主体，把它当成一个参考就好。最终影响你的选择的还是你的个人品位以及特定的拍摄对象。

为了更好地理解三分法则对于构图的影响，让我们来看一组前后对比照片吧。为了证明在自己家里练习有多舒适、多便捷，我在家周围捕捉了三张周日早晨的场景照片。我首先像大多数人一样——默认将拍摄主体放在画框中间，然后我又运用三分法则再重新拍摄一次。

从图2.3中，我们看到一只猫懒洋洋地躺在床上，它是我家的另一只猫，名叫Emka。这张构图草率地在猫的身上拦刀一截（它身体的后三分之一都被随意砍掉了），而且非常不必要地将我丈夫的睡裤留在了画面角落里。

图2.3 这种将猫咪的脸放置在画框中间的常见构图法，粗暴地将猫身砍掉了一截，而且还在背景中留下了不必要的杂物

图2.4的构图就有所改善，Emka的脸被放置在右下角，这样从头部到尾巴末梢就形成了一条非常好看的曲线。我之所以选择将猫咪置于画框的底部三分之一处，是因为我喜欢将这面橙色的墙作为一个欢快的背景，而且这样构图可以尽可能多地将背景纳入画面。要是我把猫置于顶部三分处，那么画面中就无法装得下那么大面积的墙，取而代之的是猫身下那张没有收拾整齐的床。

图2.4 通过应用三分法则，Emka被移至画框的底部三分之一处，这样背景中橙色墙的比例提高了，未铺好的床的比例减少了

我儿子Zé对于图2.5可是帮了大忙，专门停下午茶来回应相机。尽管Zé非常可爱（很明显），但这种中心构图离我想要的还相距甚远。通过把我儿子移至画框的右三分处（图2.6），他伸出的手臂能被纳入画面，也给现在这个更动感的构图带来了平衡。通过控制抓拍时机，我还捕捉到了他新长出来的牙齿。

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

文档名称：《高品质摄影全流程解析（套装全9册）》斯科特·凯尔比(Scott Kelby) 著.epub

请登录 <https://shgis.com/post/3703.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

