

看片说构图

老飘飘

上帝之手和人类之眼：构图的黄金律。
镜头画幅和人类之眼：失控的地平线
减法永恒：选景，裁切，景深，色彩。
视觉的音乐：音符，旋律，节奏。点线面
视觉游戏：光色动感
规则是用来突破的：规则的诞生和回归

上帝之手
一切自然之物都有美感

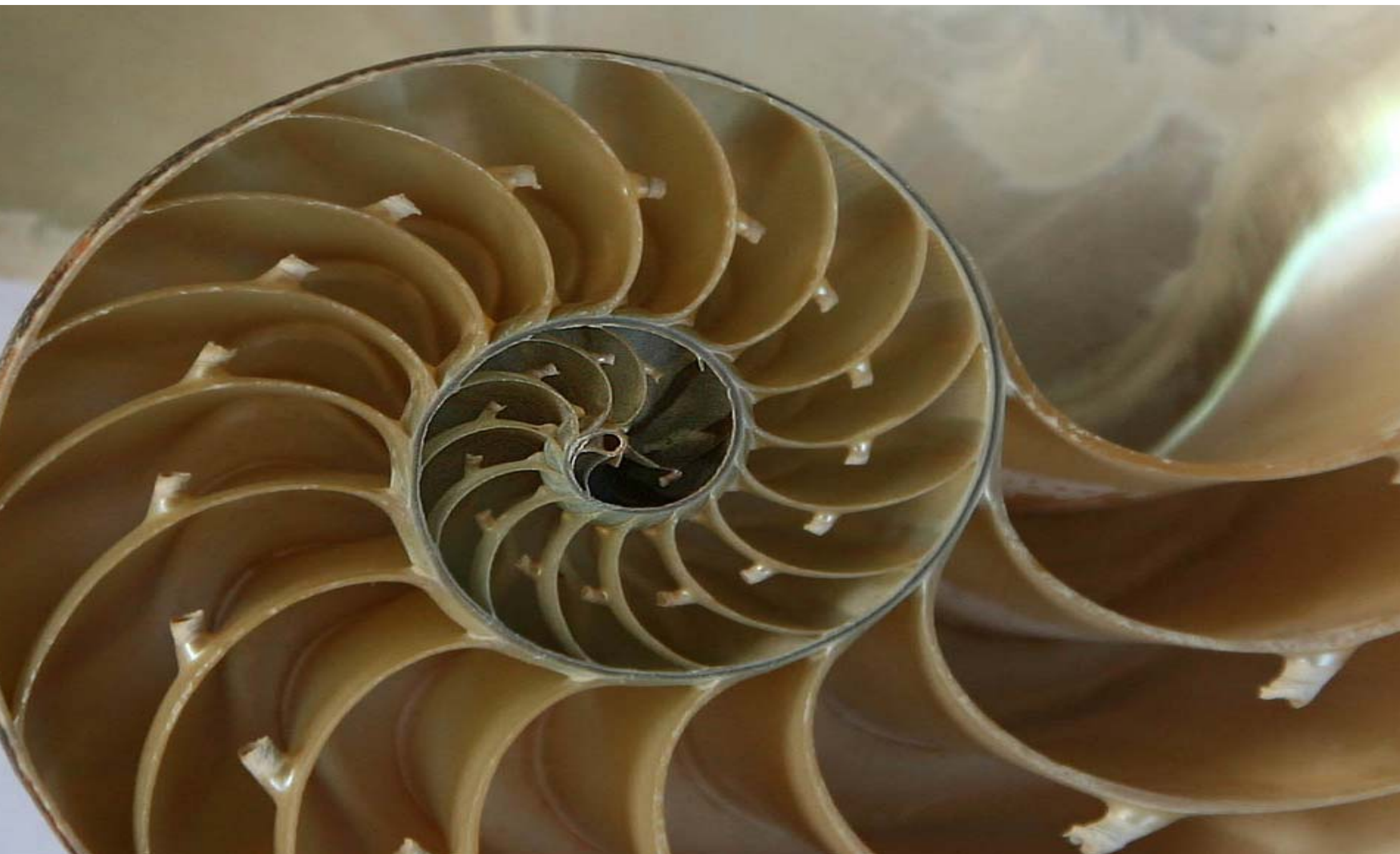

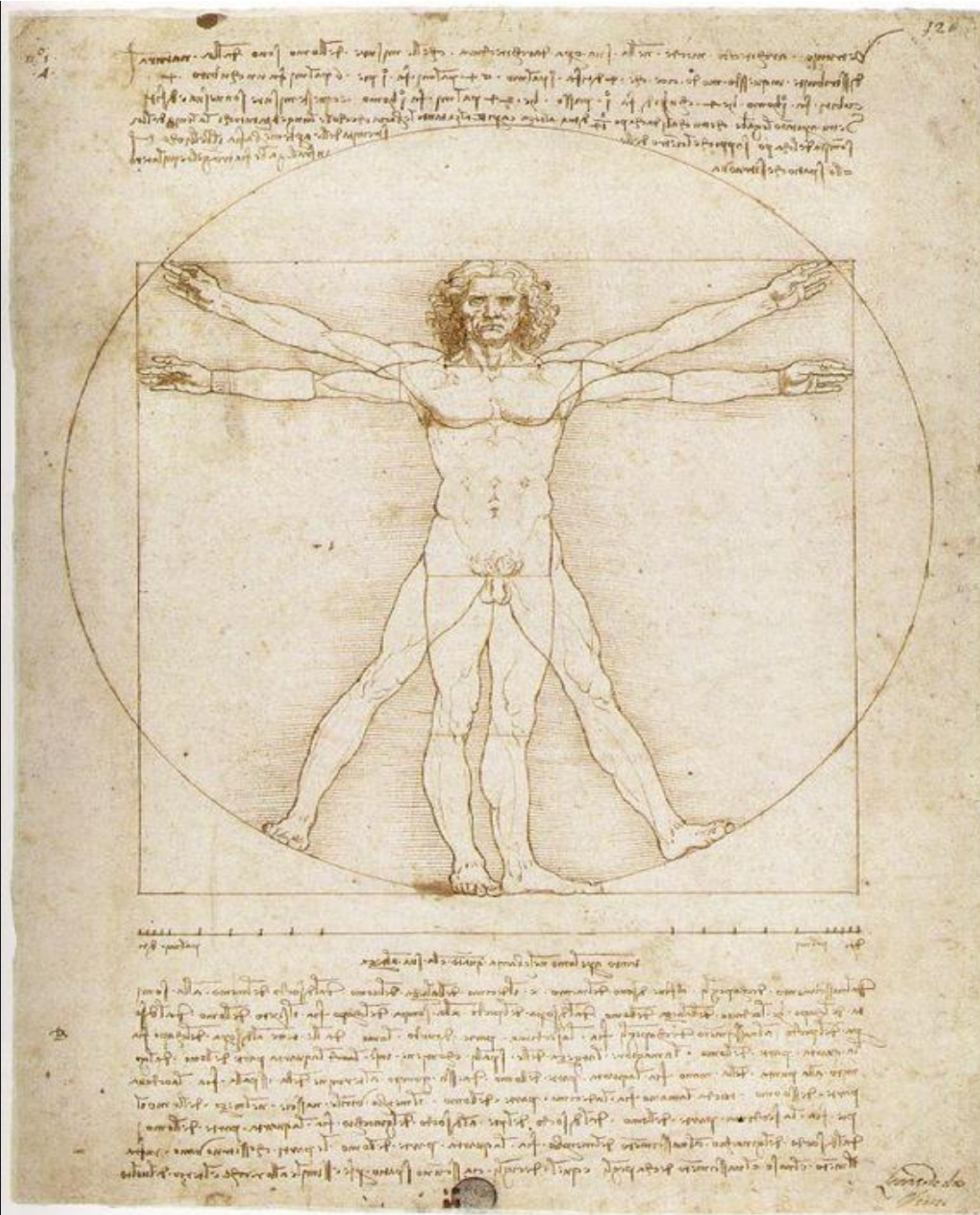

天羽人体摄影: www.555ty.com

kankantu.com

EEBOYBOY.COM

人类之手：

照上帝的创造去构造人类世界

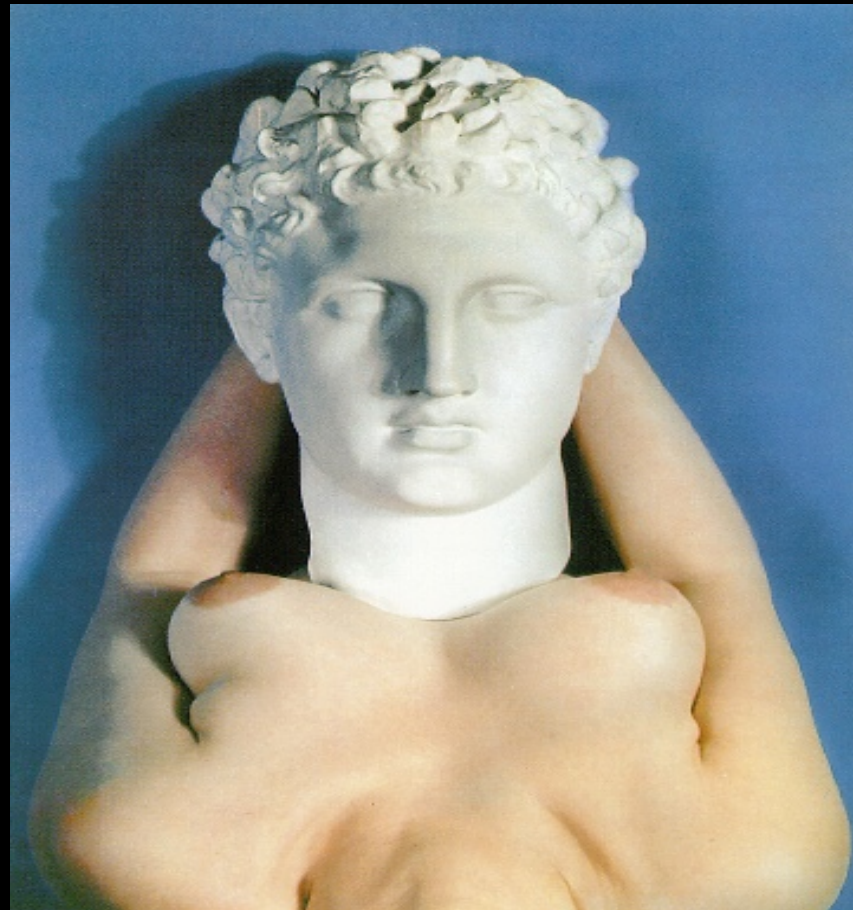

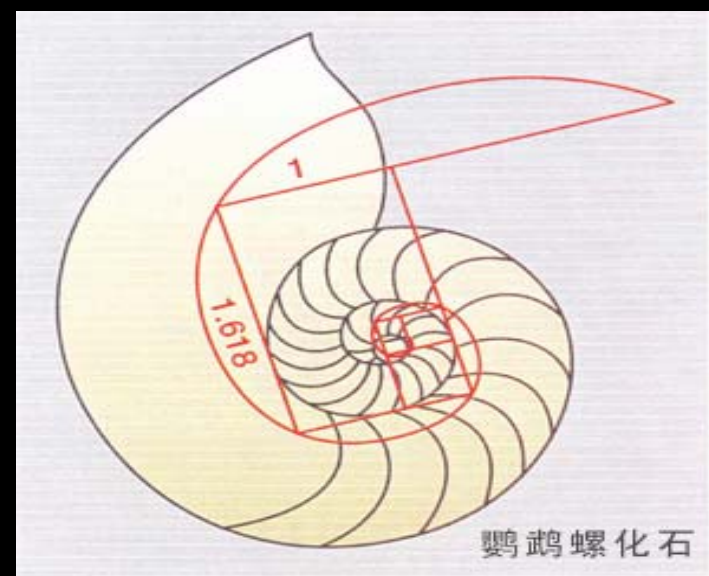
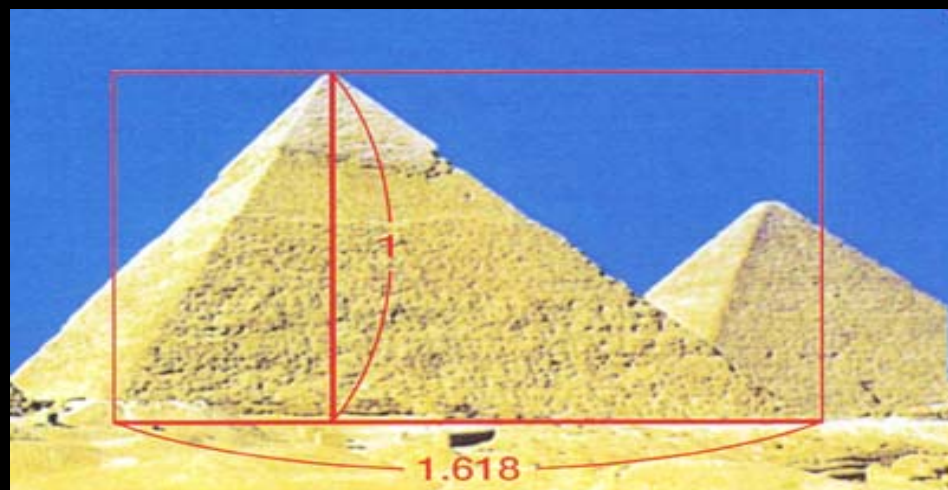
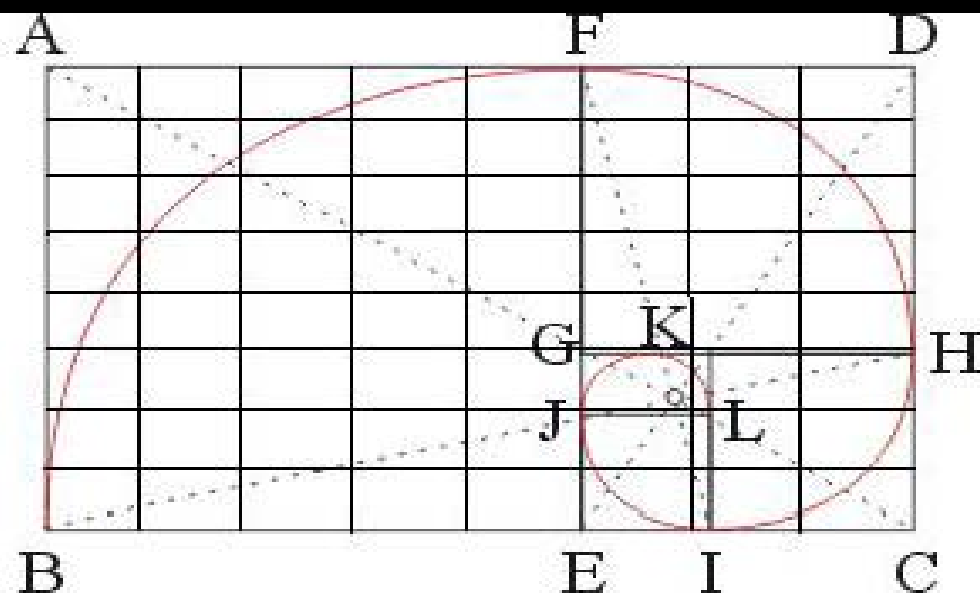
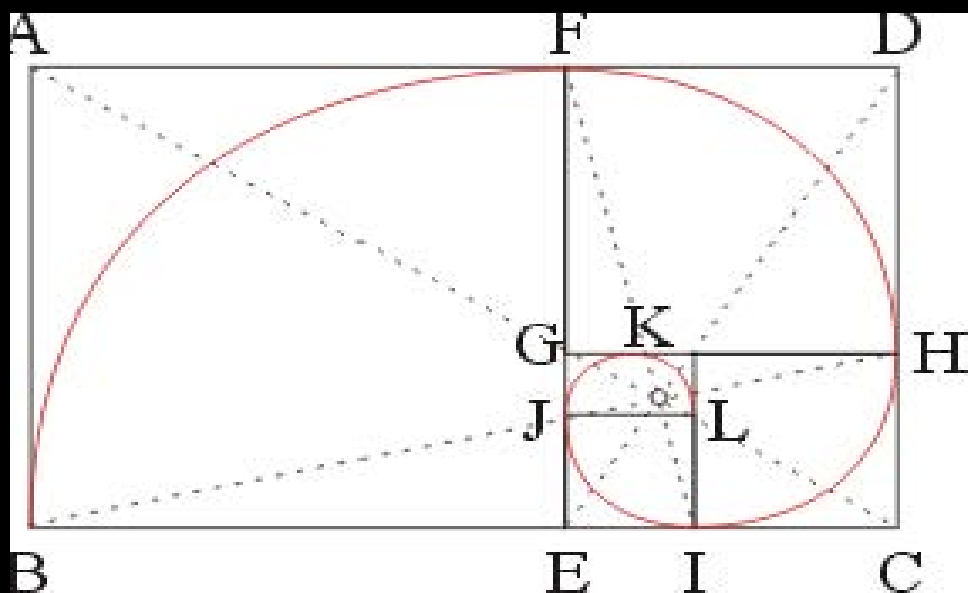
- **Paul Outerbridge**
Phoenix Rising
1937

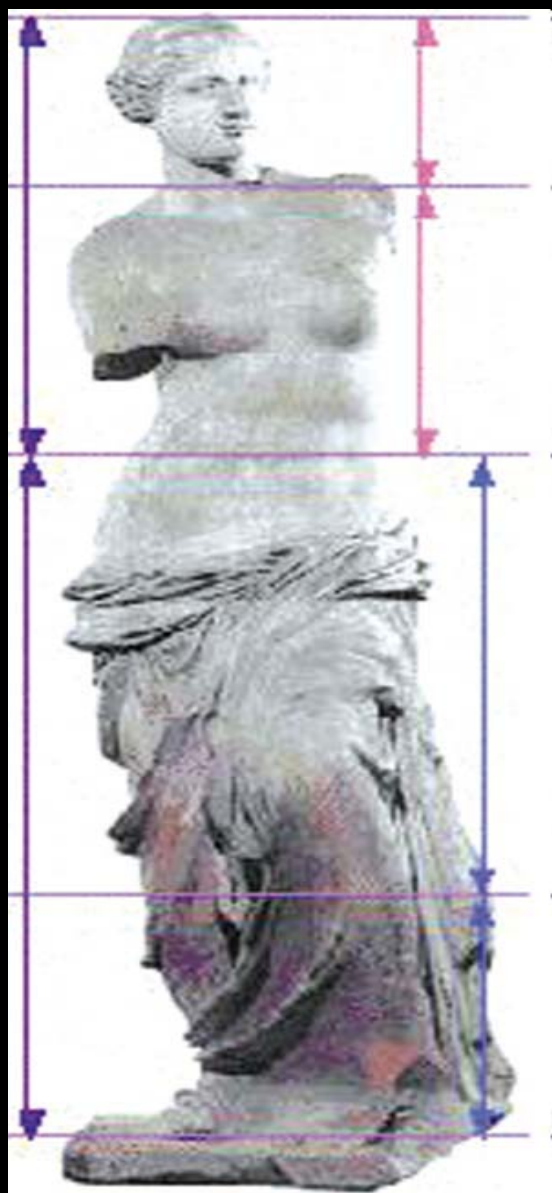

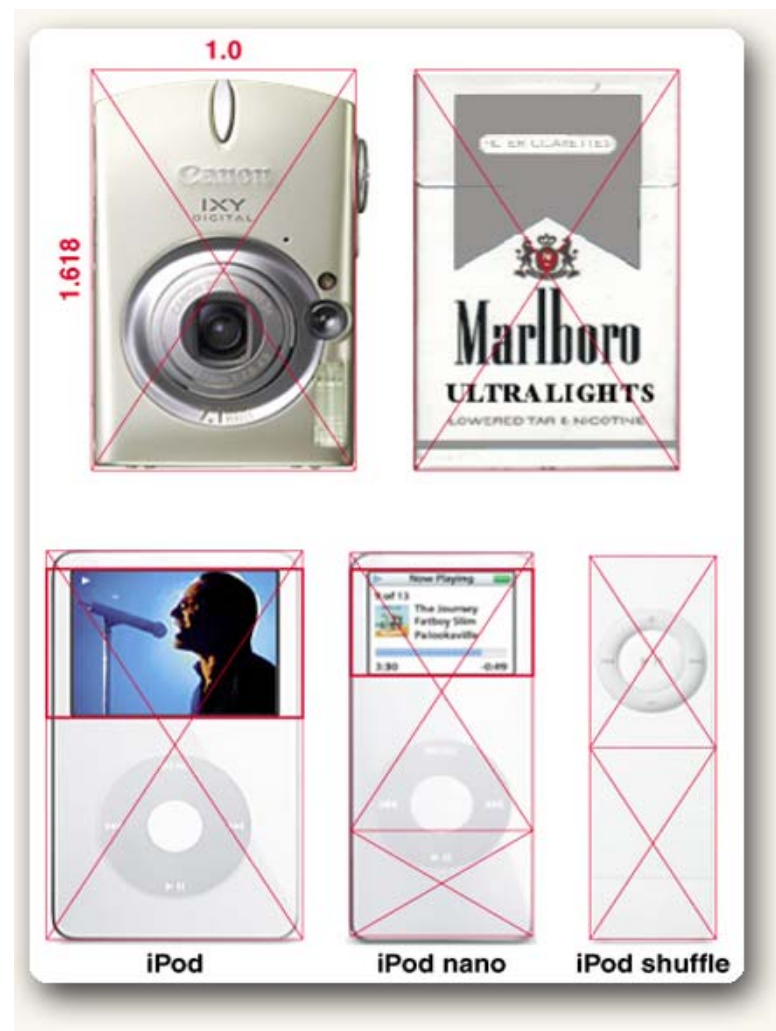
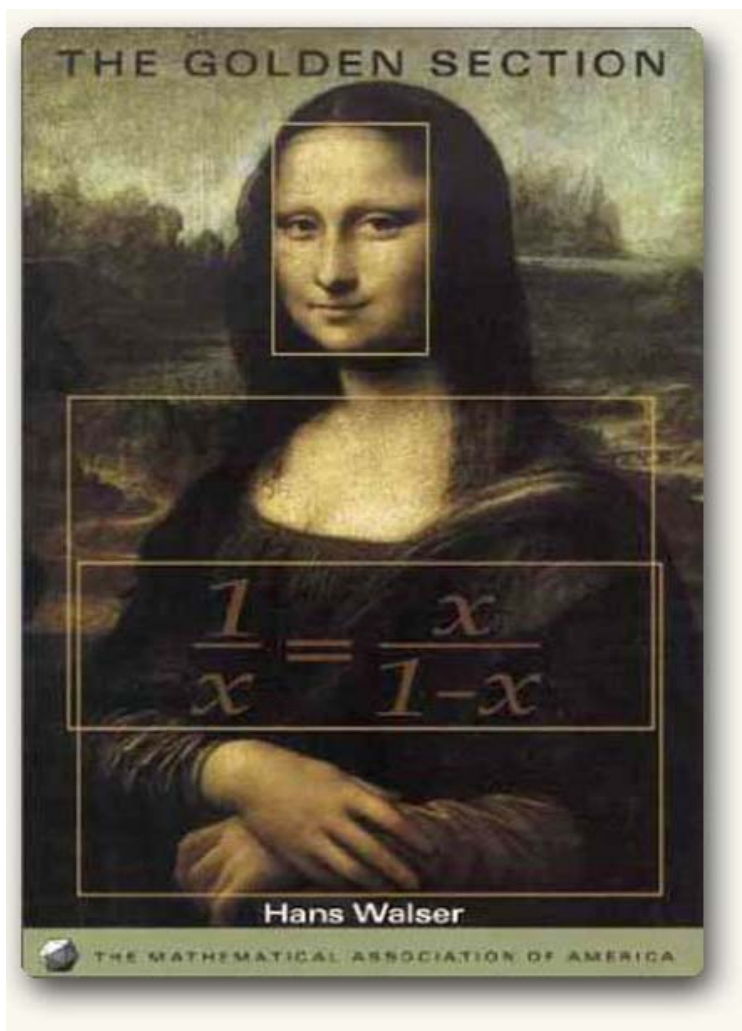

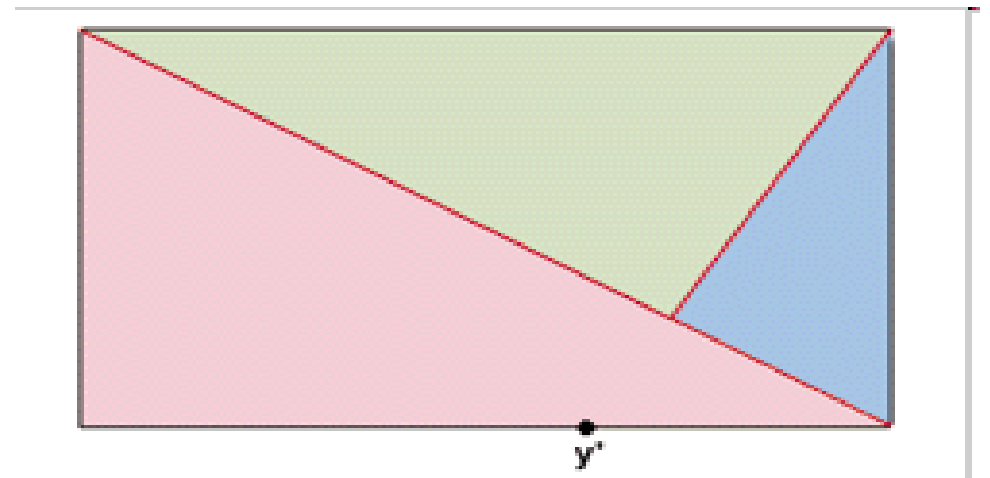
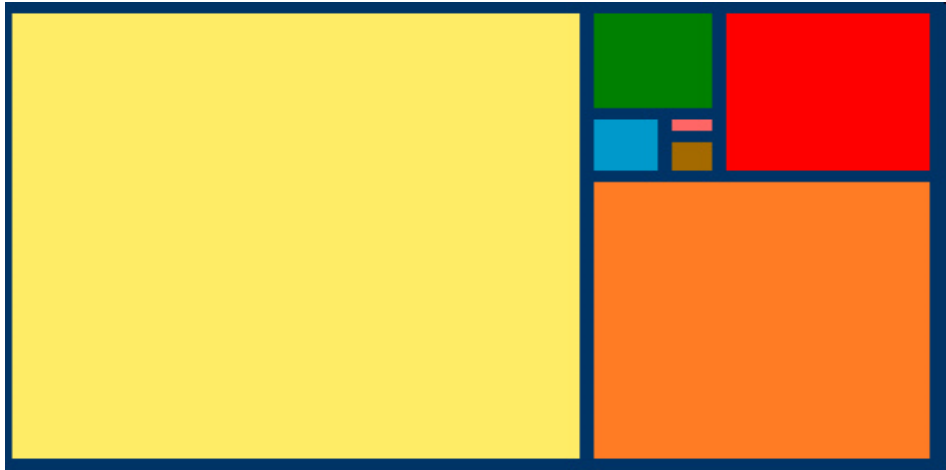
人神之间：
黄金律和黄金分割

黄金分割的原理

上帝的创造和人类的创造

拿破仑的故事：1812年6-11月

希特勒的2故事：1941年6月-1943年8月

上帝的创造和人类的创造

- 这个数值的作用不仅仅体现在诸如摄影、绘画、雕塑、音乐、建筑等艺术领域，而且在管理、工程设计等方面也有着不可忽视的作用。

镜头画幅和人类之眼

黄金分割在摄影中的应用

- 摄影画幅都是人类视线的延伸
- 人类视觉习惯：对称平衡
- 人类审美习惯：黄金分割

我们说的画幅有2种意思
相机的物理画幅和视觉画幅

物理画幅：设备的记录媒体的尺寸

大画幅 large format

4x5以上是大画幅

一张4X5英寸散页片的面积是35mm胶片的13倍，一张5X7散页片的面积是35mm胶片的25倍，一张8X10散页片的面积是35mm胶片的50倍。

中画幅 medium format

4x5以下到35mm之间,最典型的的就是120mm和220mm

小画幅 35mm和数字的Advance Photo System aps画幅

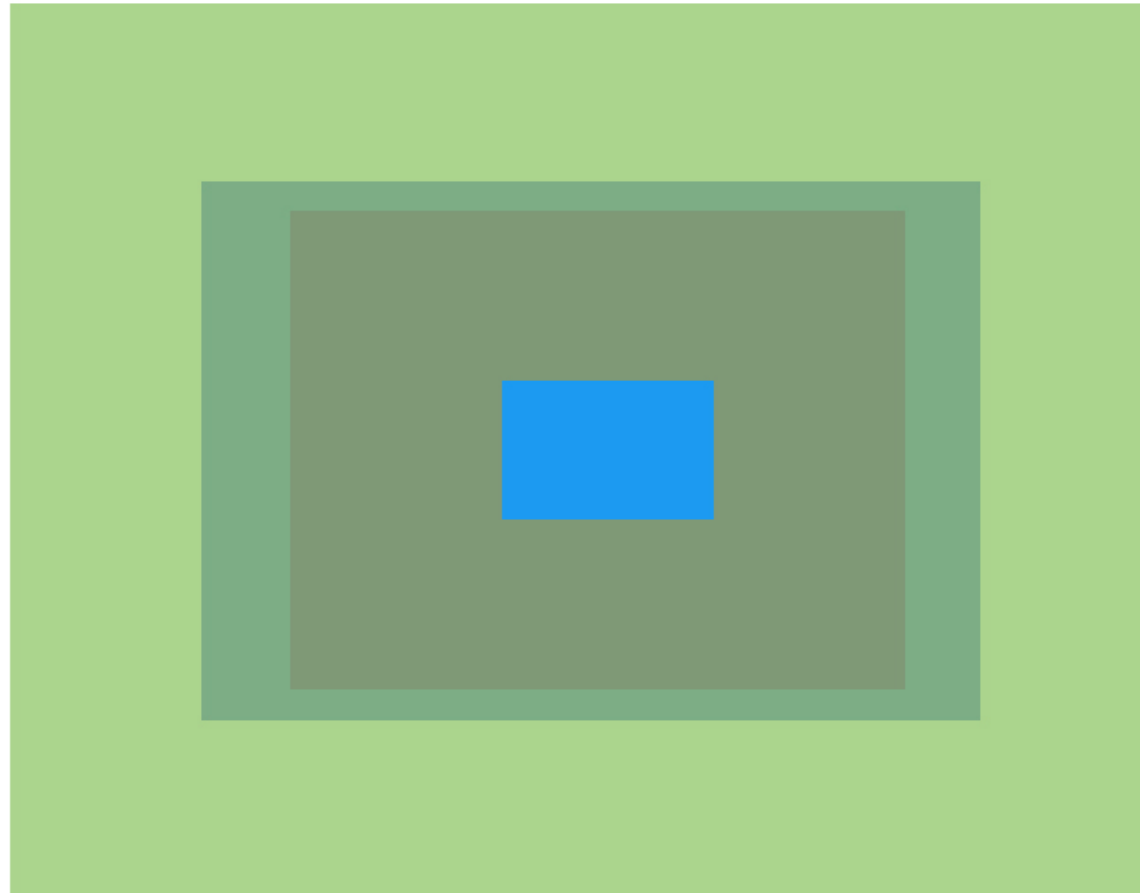
Aps画幅分成HCP和全幅4种

H (30.3×16.6mm)，长宽比为16:9

C (24.9×16.6mm) 3:2

P 3:1(30.3×10.1mm)

全幅 24 x 36 mm

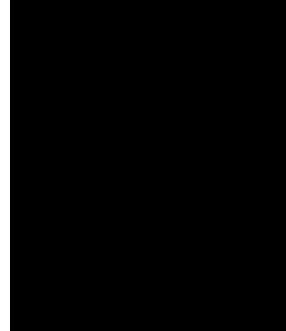

4X5

5x7

8x10

35mm

大画幅相机

中画幅相机

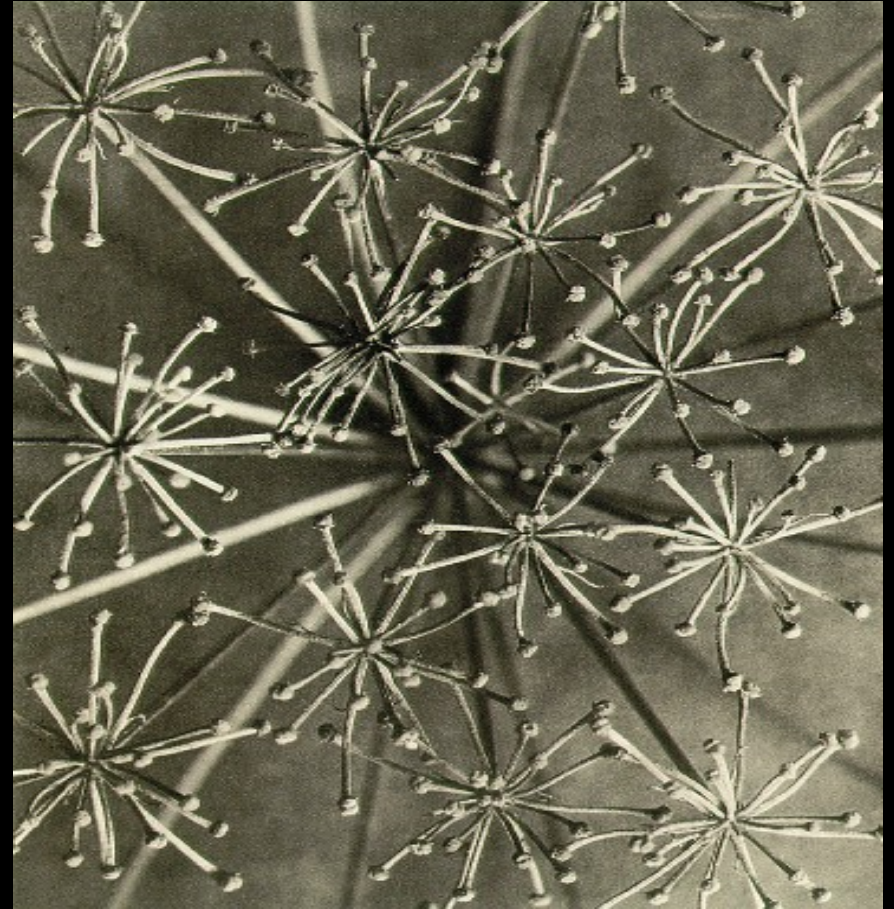
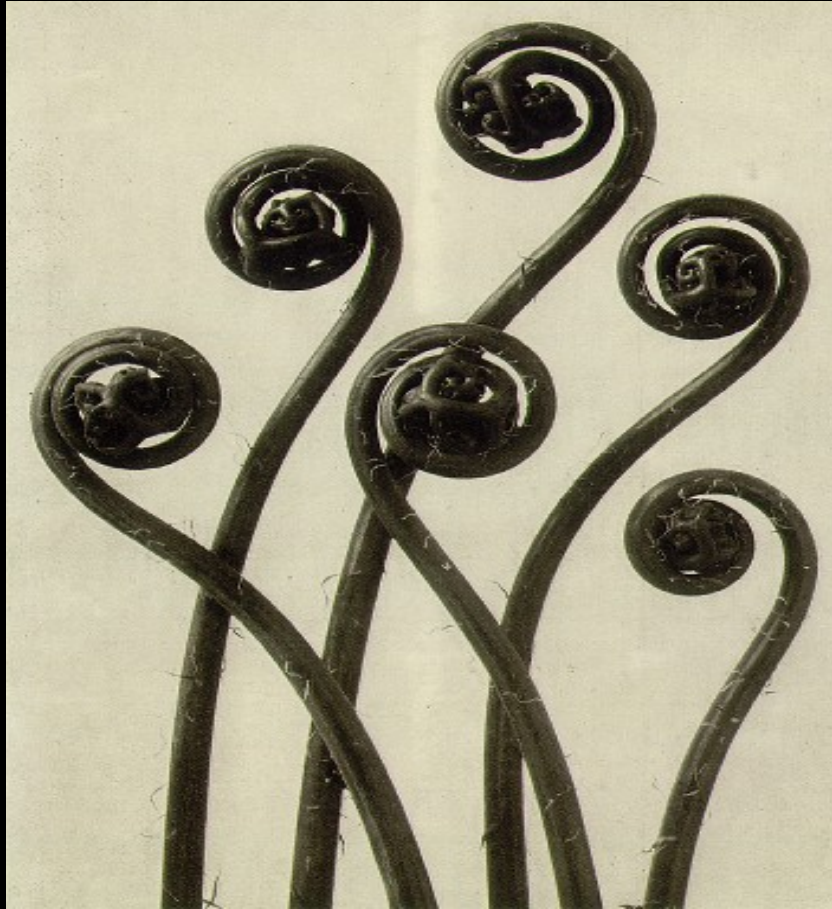
Eugene Atget
91, rue de Turenne
1911

Eugene Atget
Saint-Cloud
1921-22

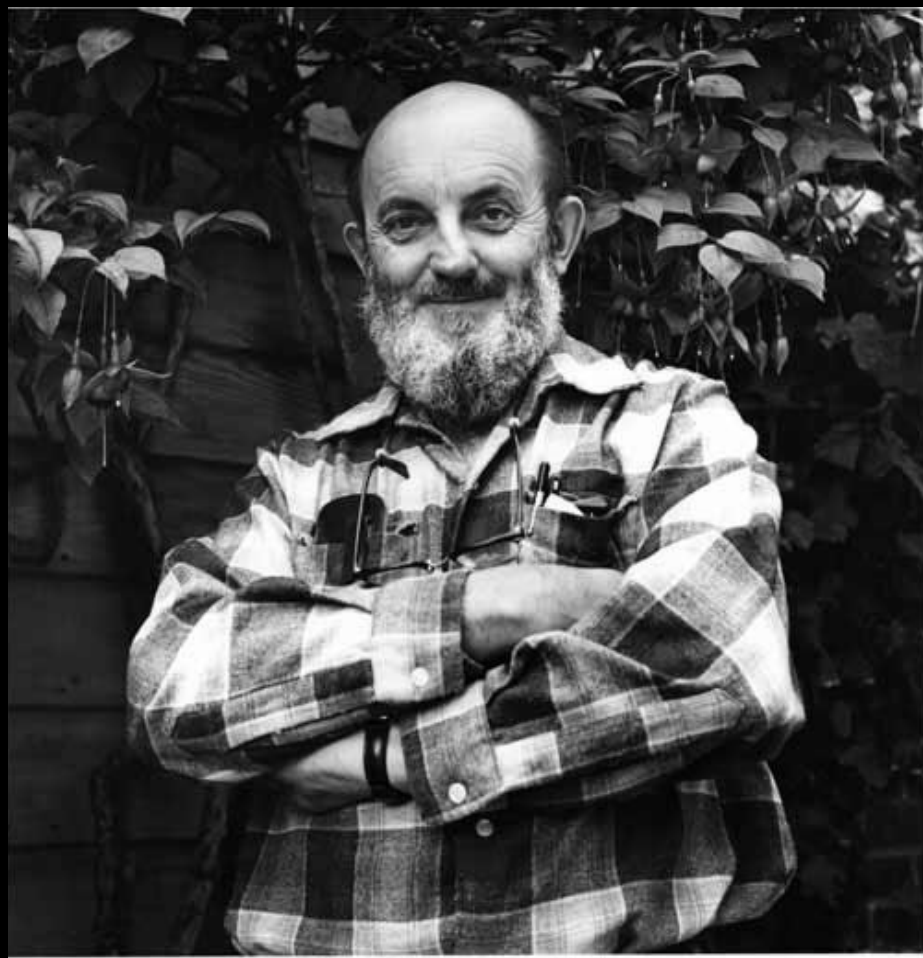
E. J. Bellocq
Untitled
c. 1912

Karl Blossfeldt

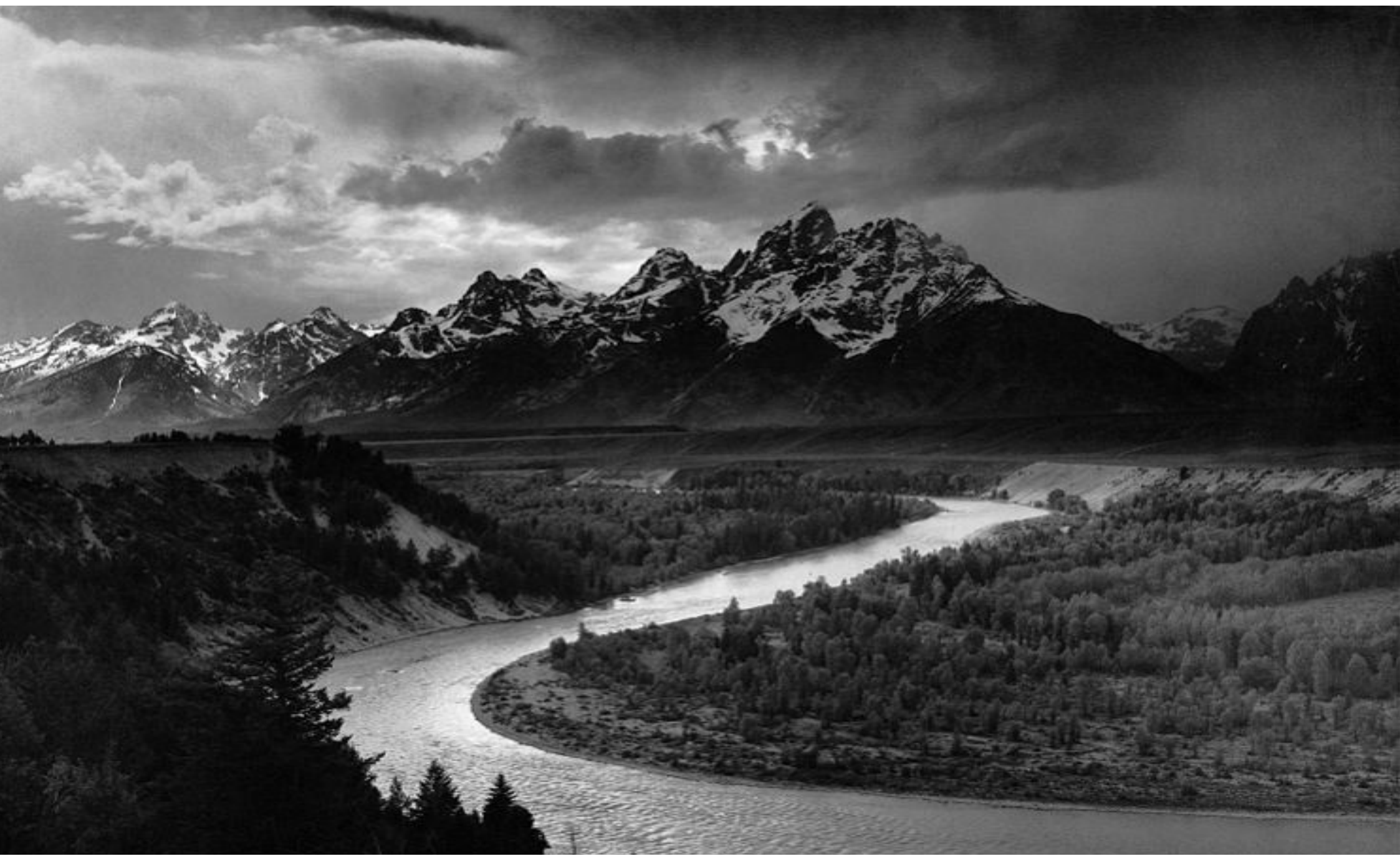

Karl Blossfeldt

早期大画幅相机时代的大师们

Ansel Easton Adams

Michael Kenna

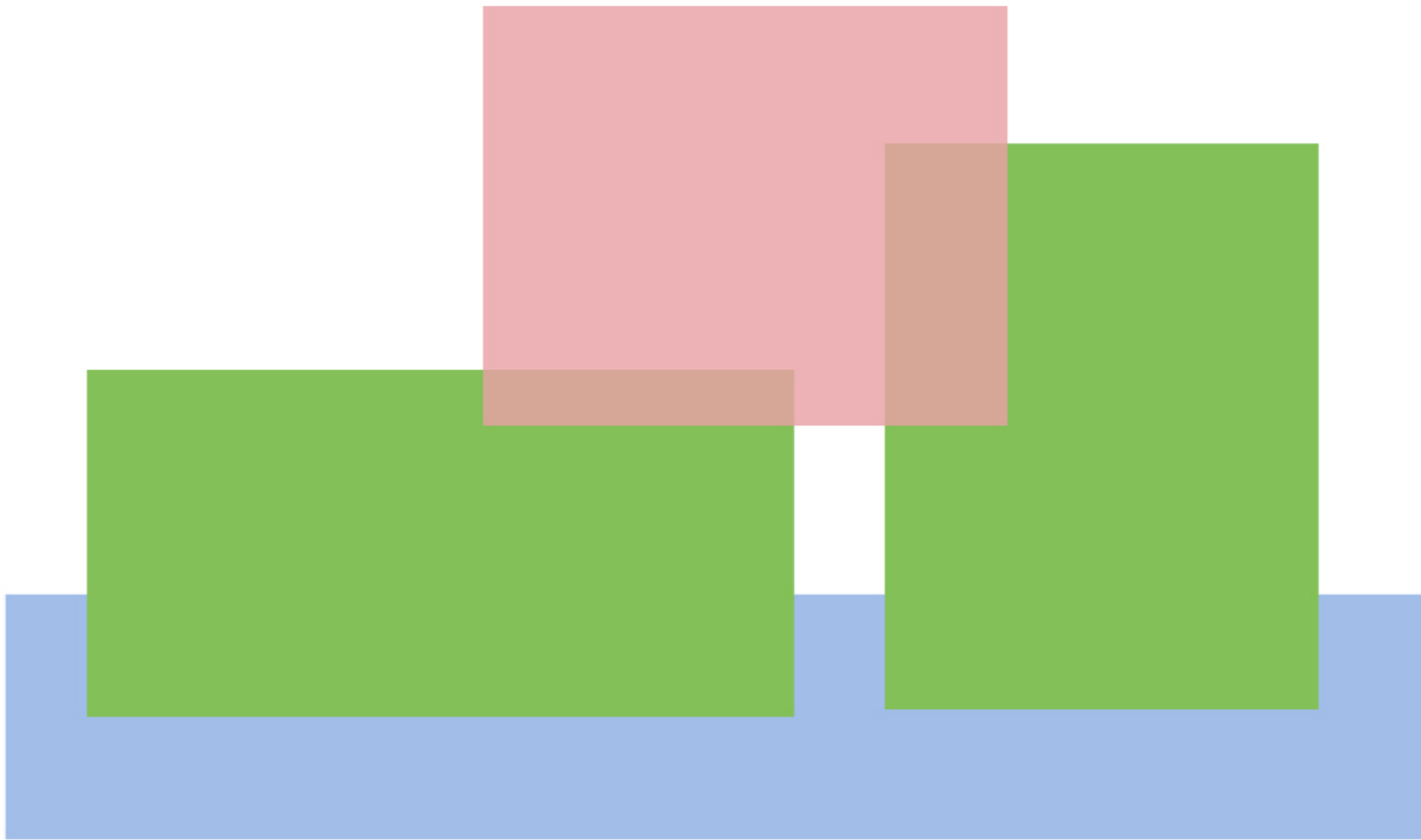
视觉画幅：为了构图裁切的宽高比例

正方片：严谨的视觉，早期时代绘画和摄影的传统构图，人像等

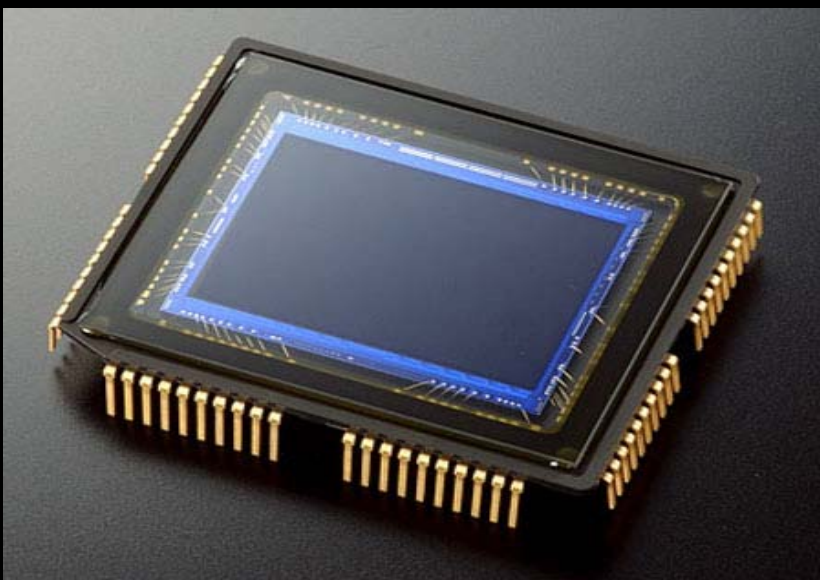
横片：最符合人类眼睛视觉特征的构图方式，

竖片：

宽片

常规 CCD 和35MM胶片 基本都是长方形

正方片

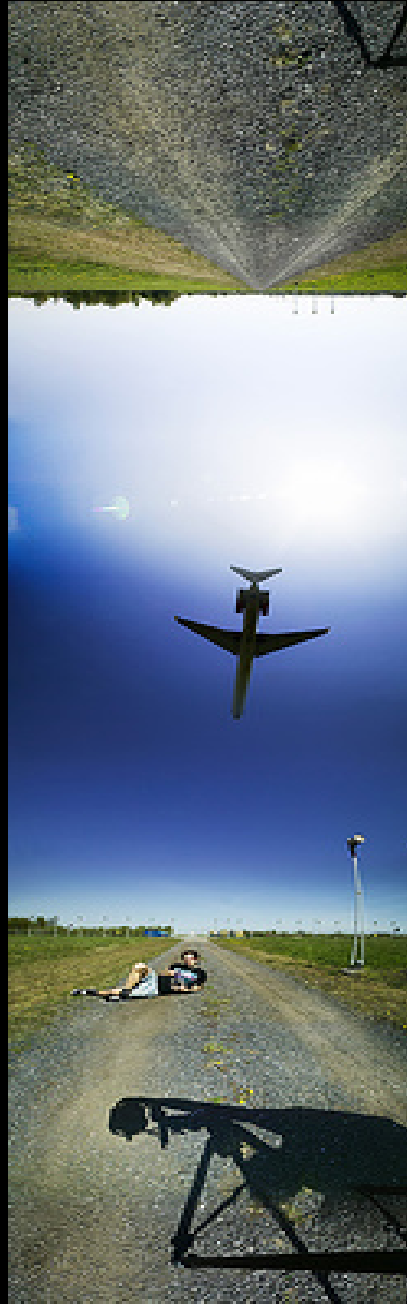

长方形片

■ 竖片

构图

宽高比例中寻找平衡点和画面张力

- 画面中心 经典的画面重心位置
- 画面分割 黄金分割位置
- 画面兴趣点 黄金分割交叉点

画面中心 经典的画面重心位置

2007 © Philippe Sainte-Laudy

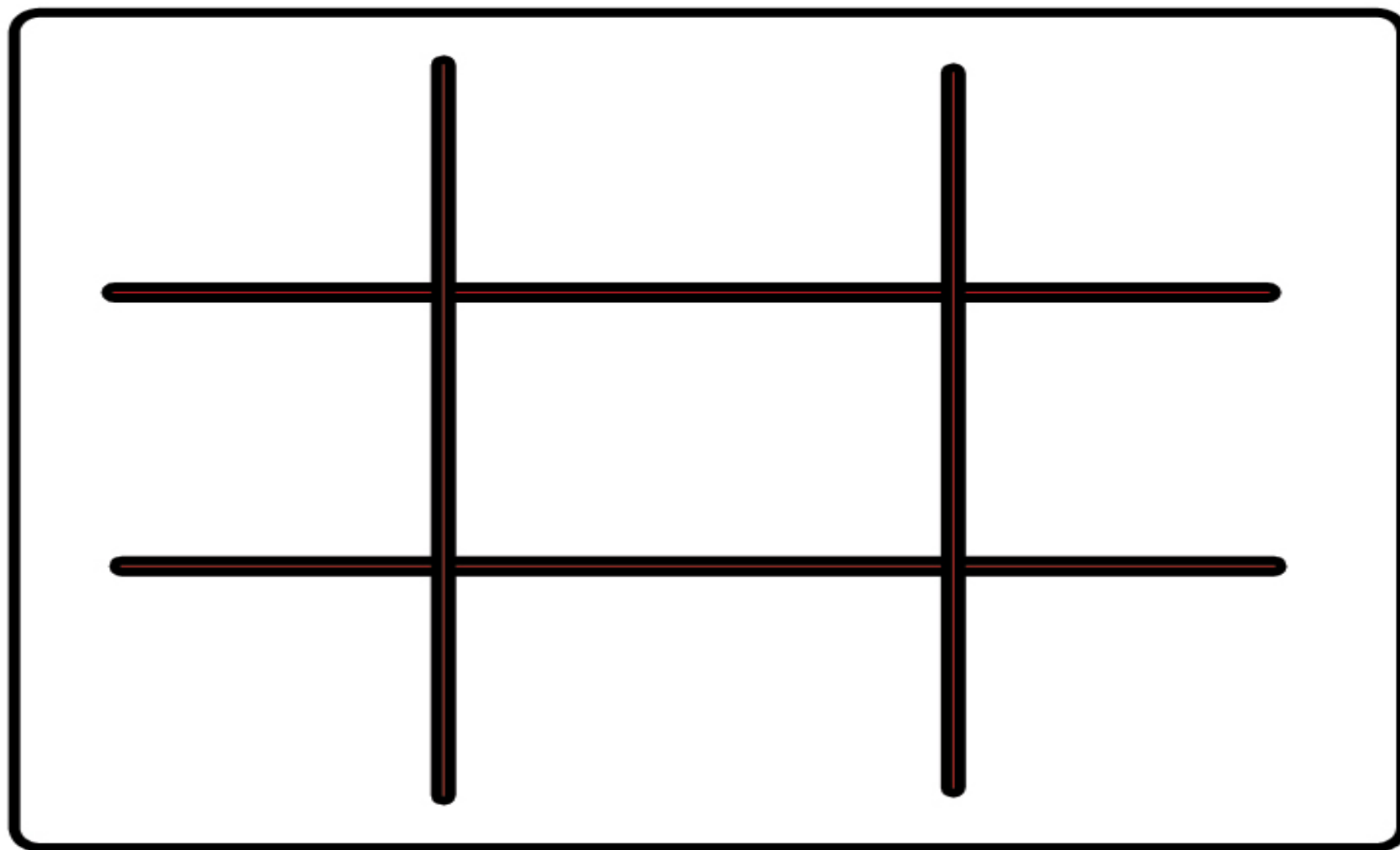

画面中心 经典的画面重心位置

画面分割点 黄金分割位置

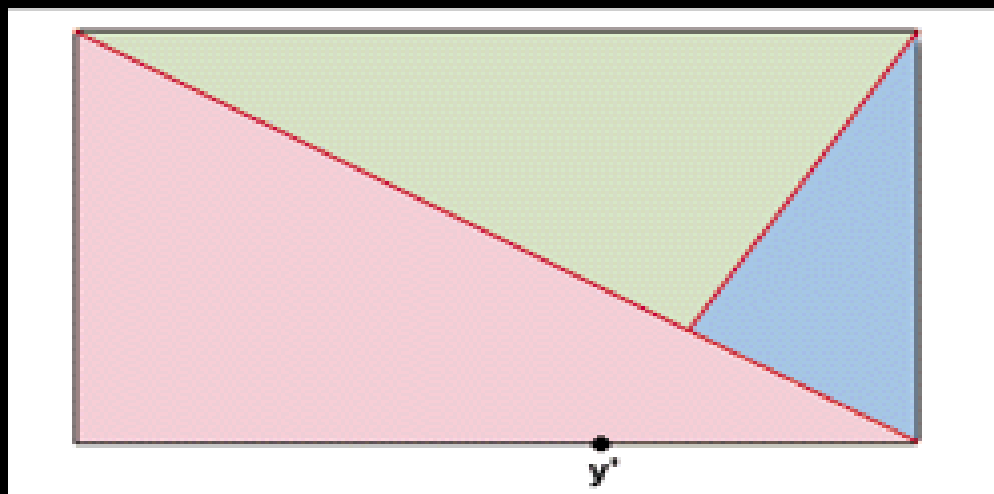

地平线分割位置

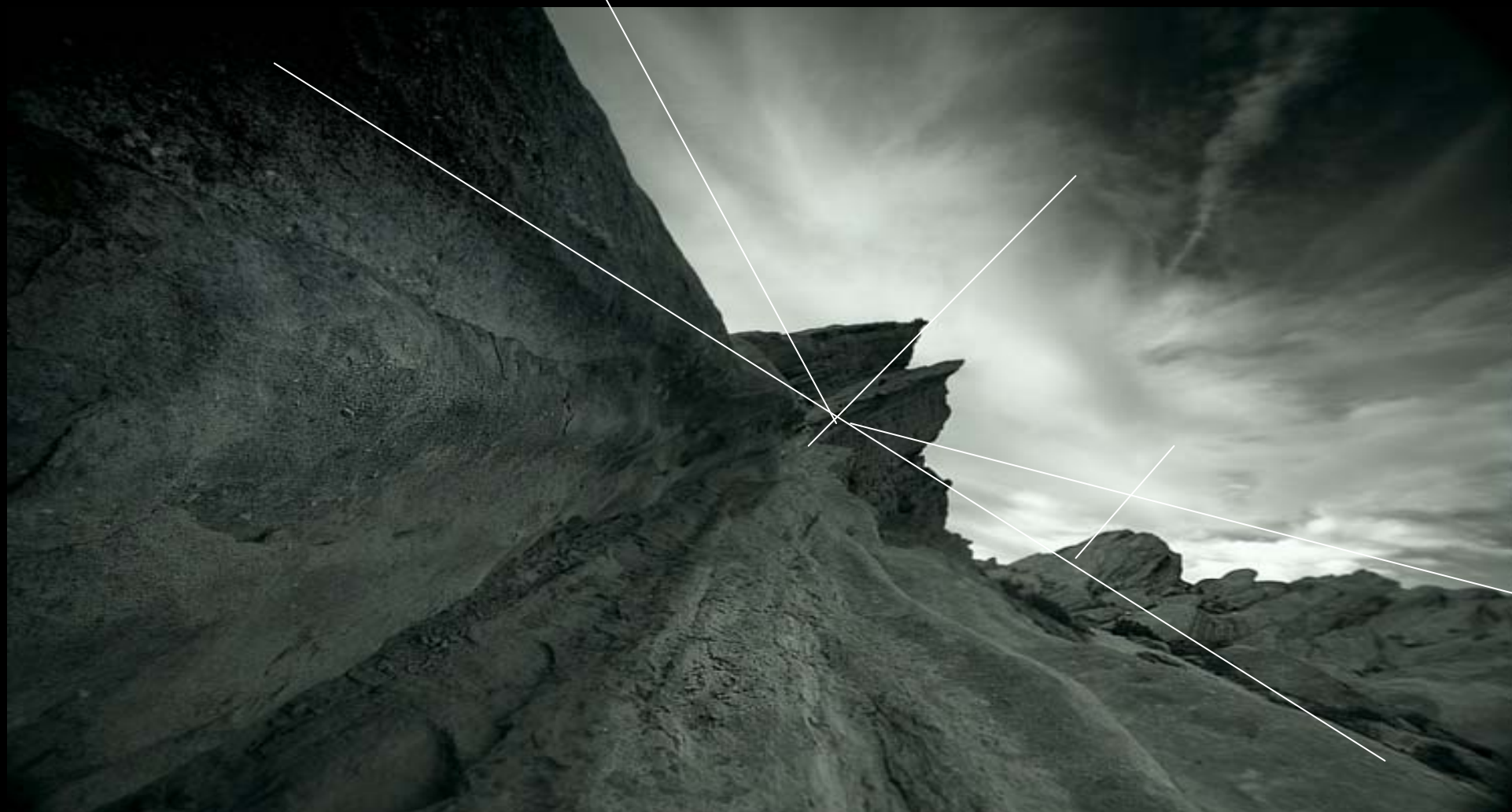

- 分割不仅仅是平行的，还可以是斜的和纵向的和曲线的。

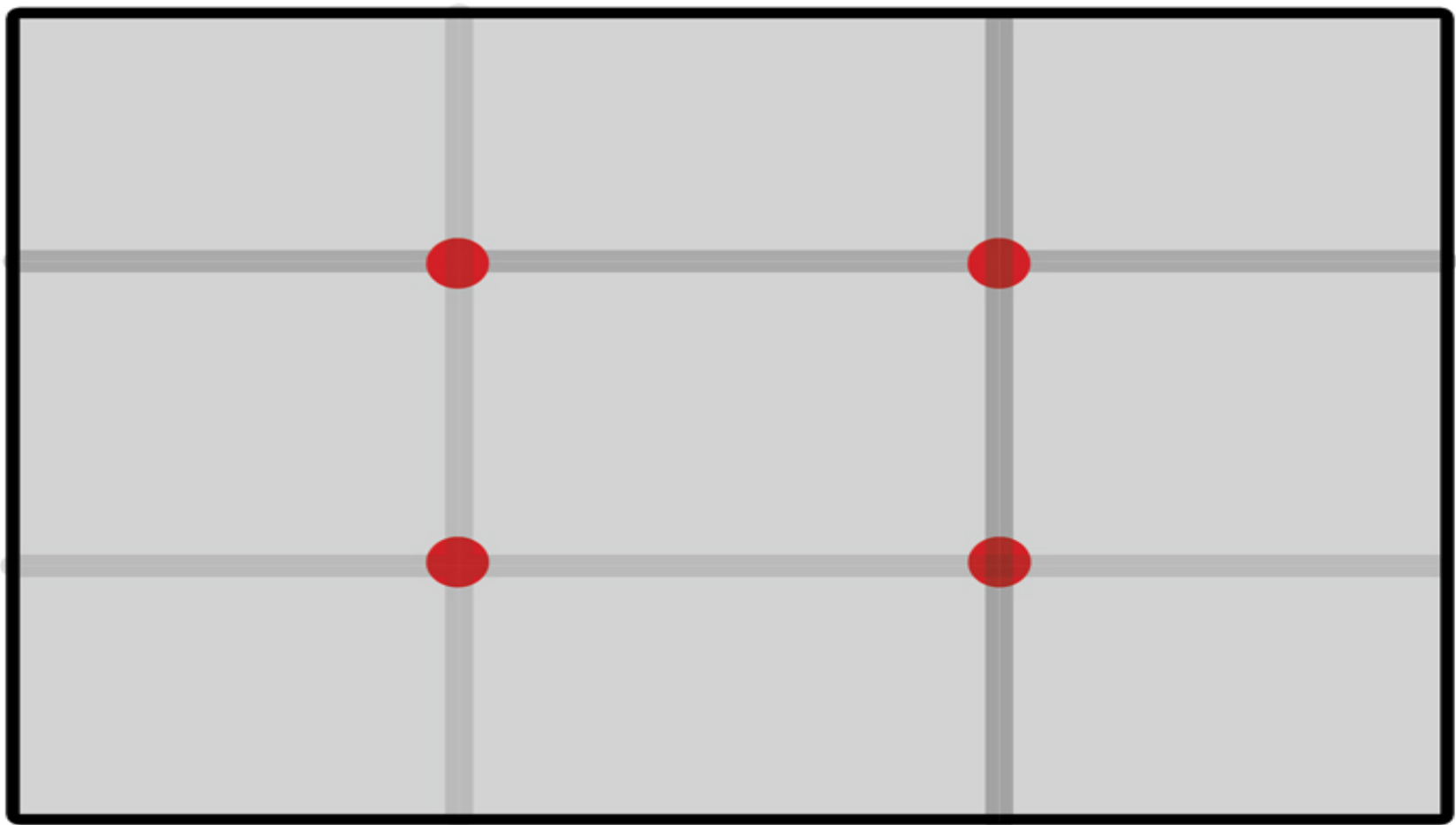

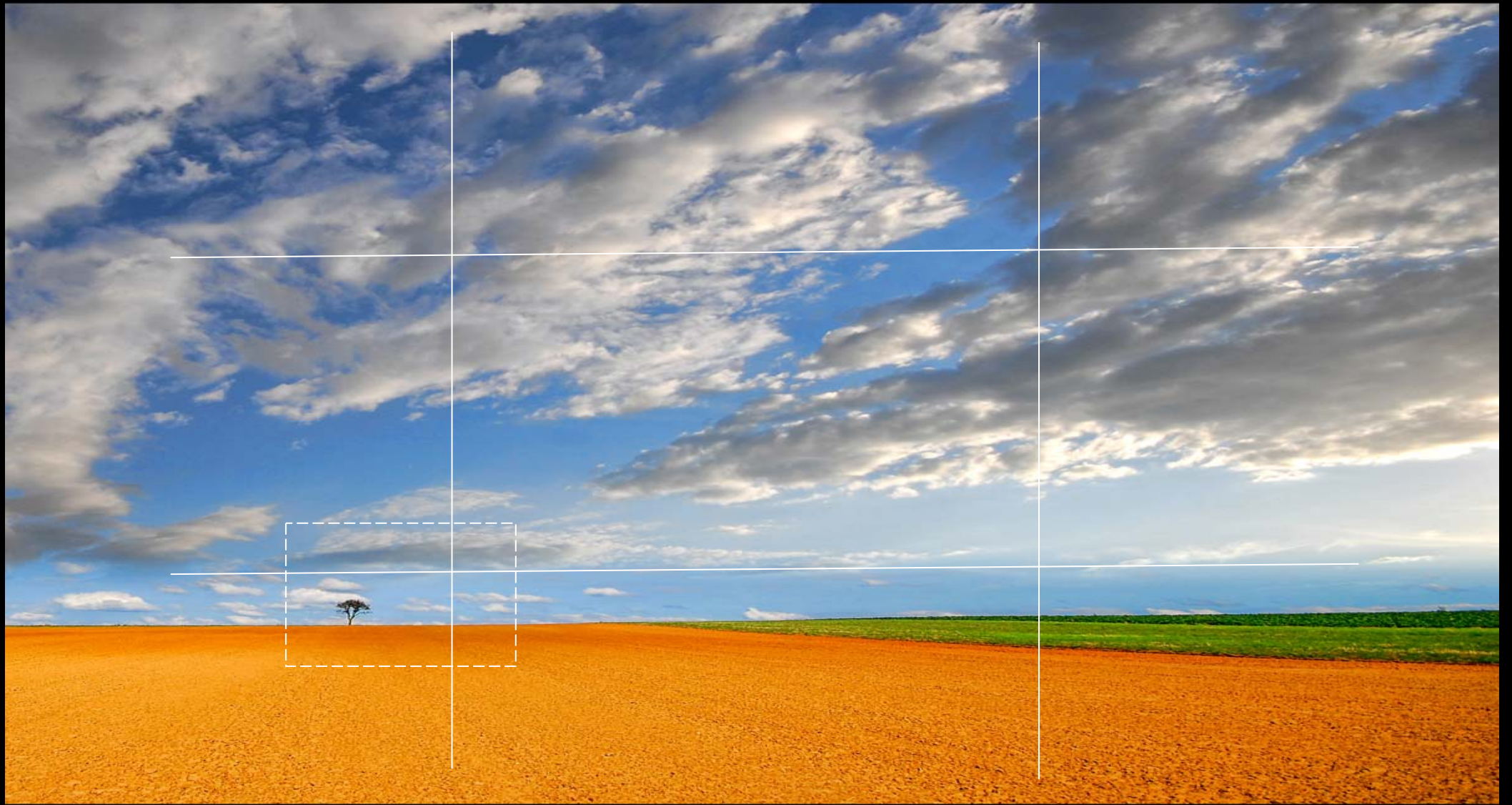

■ 视觉兴奋点位置

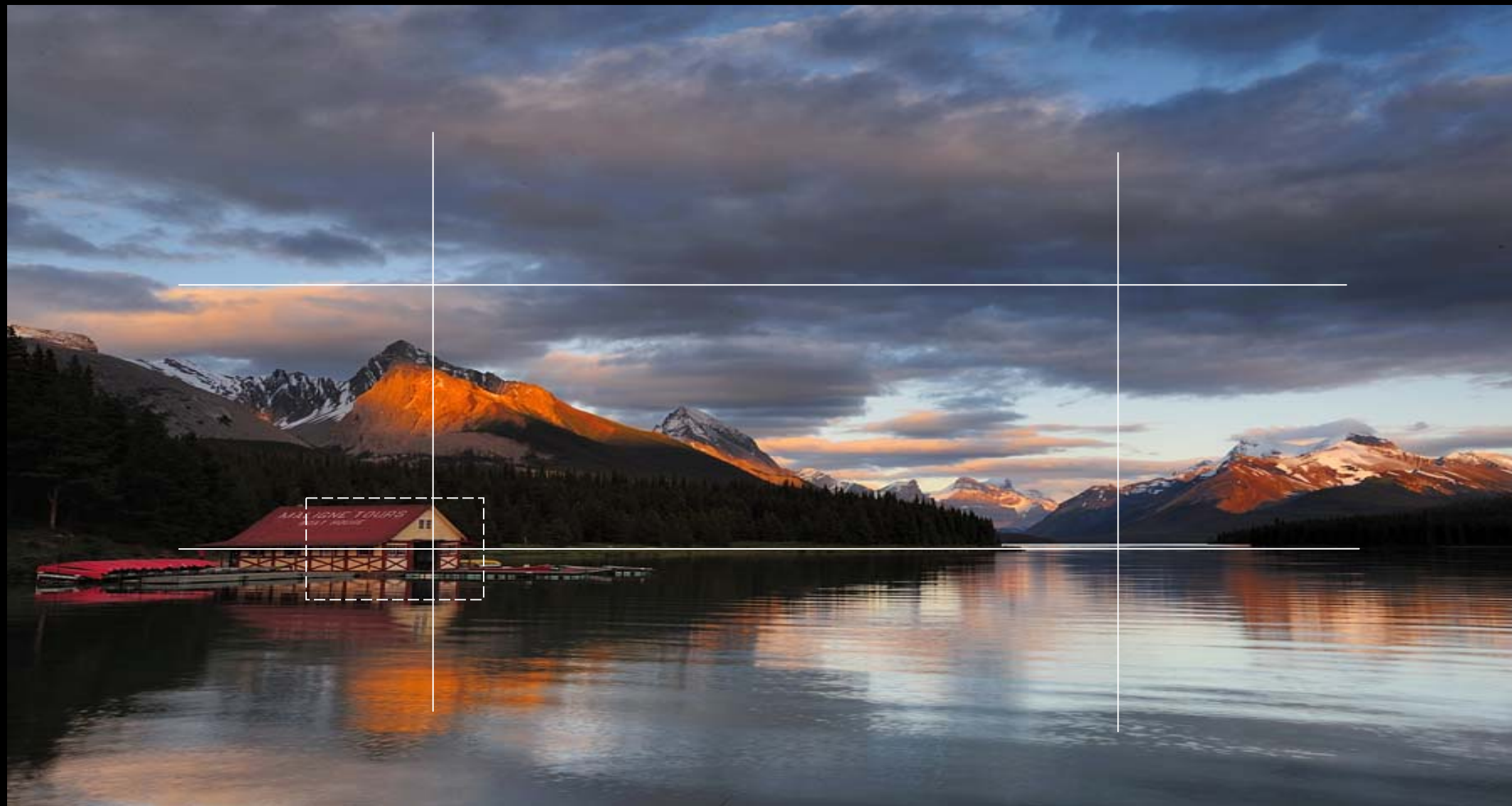

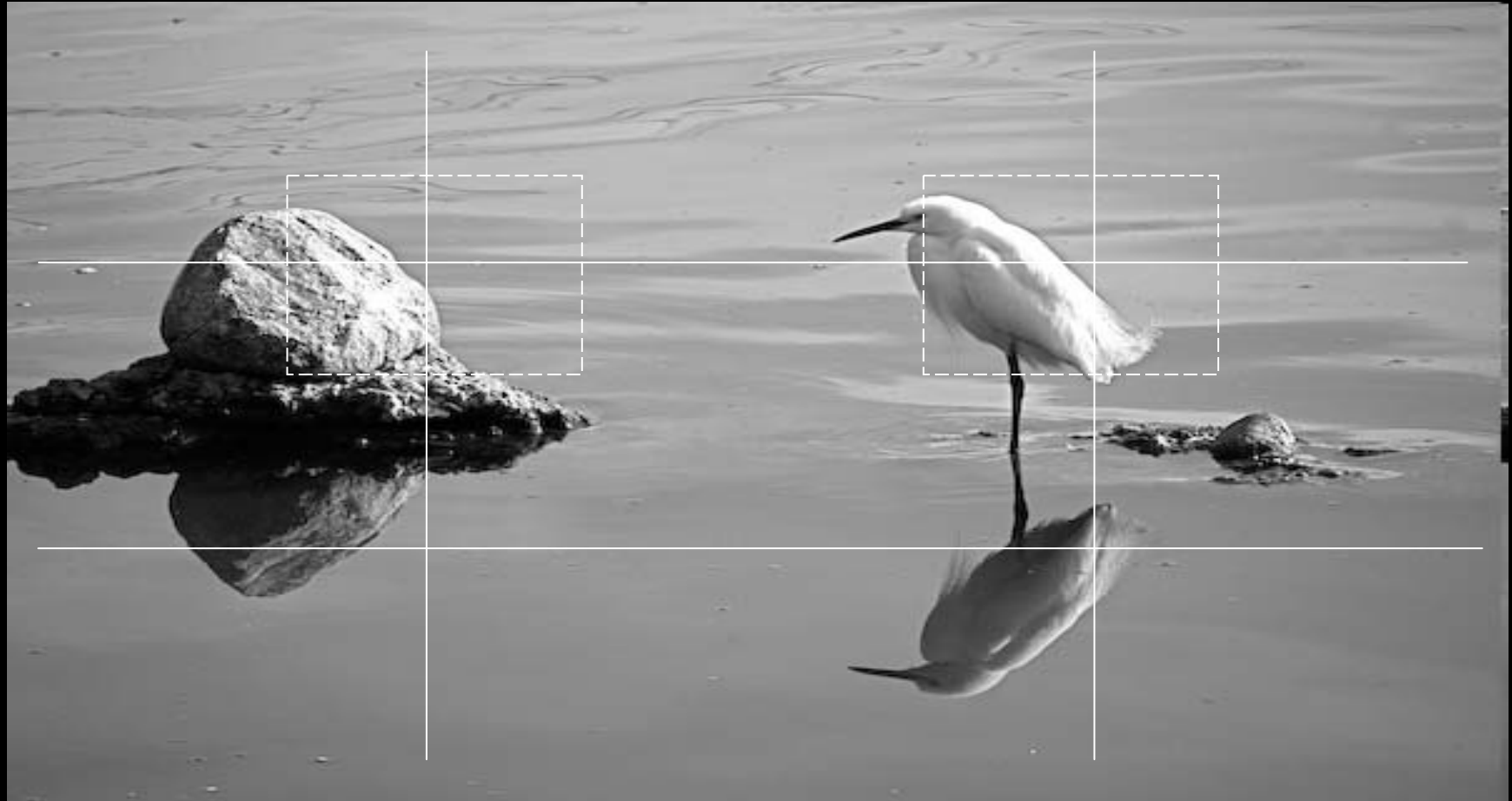

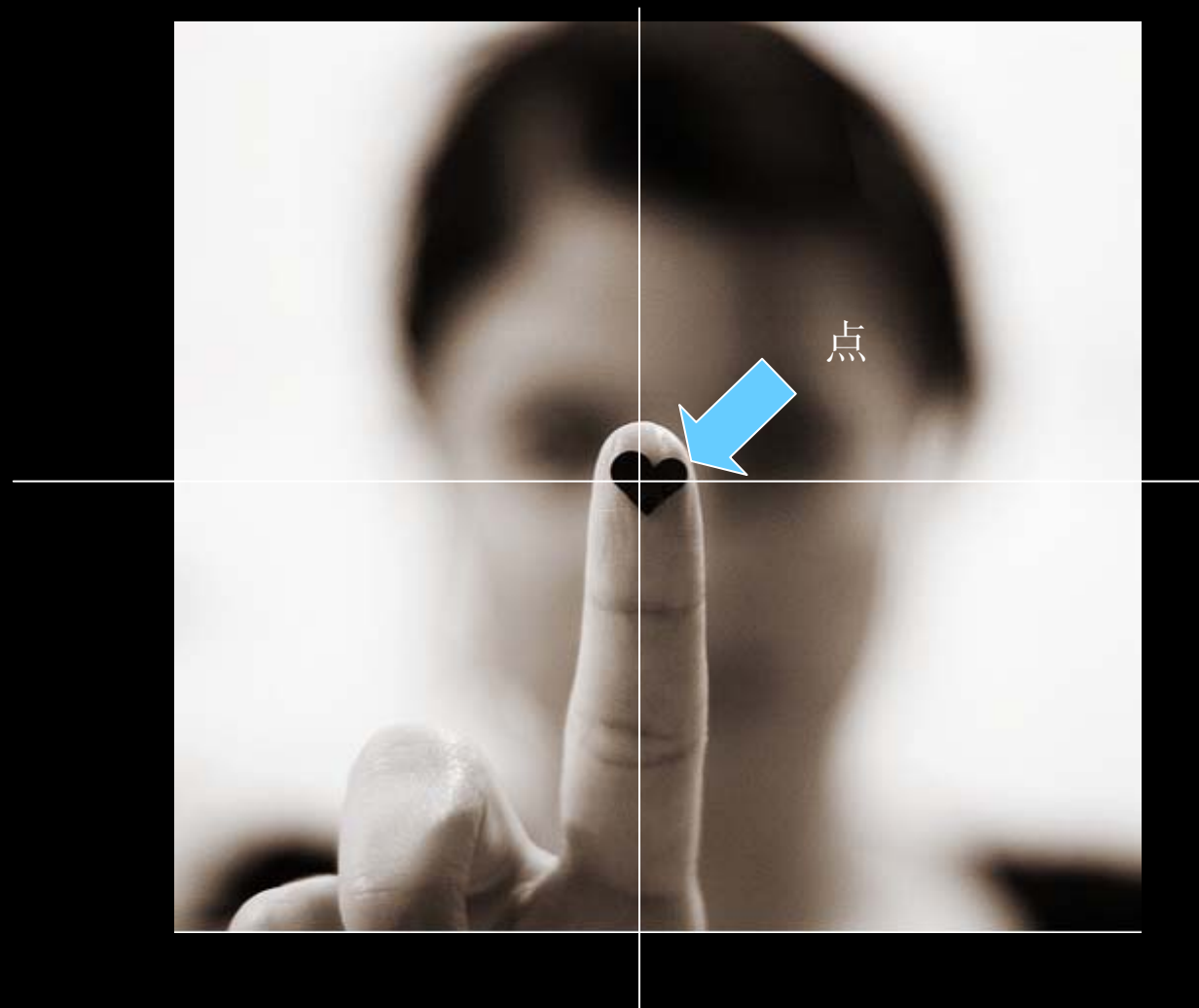

对称 平衡

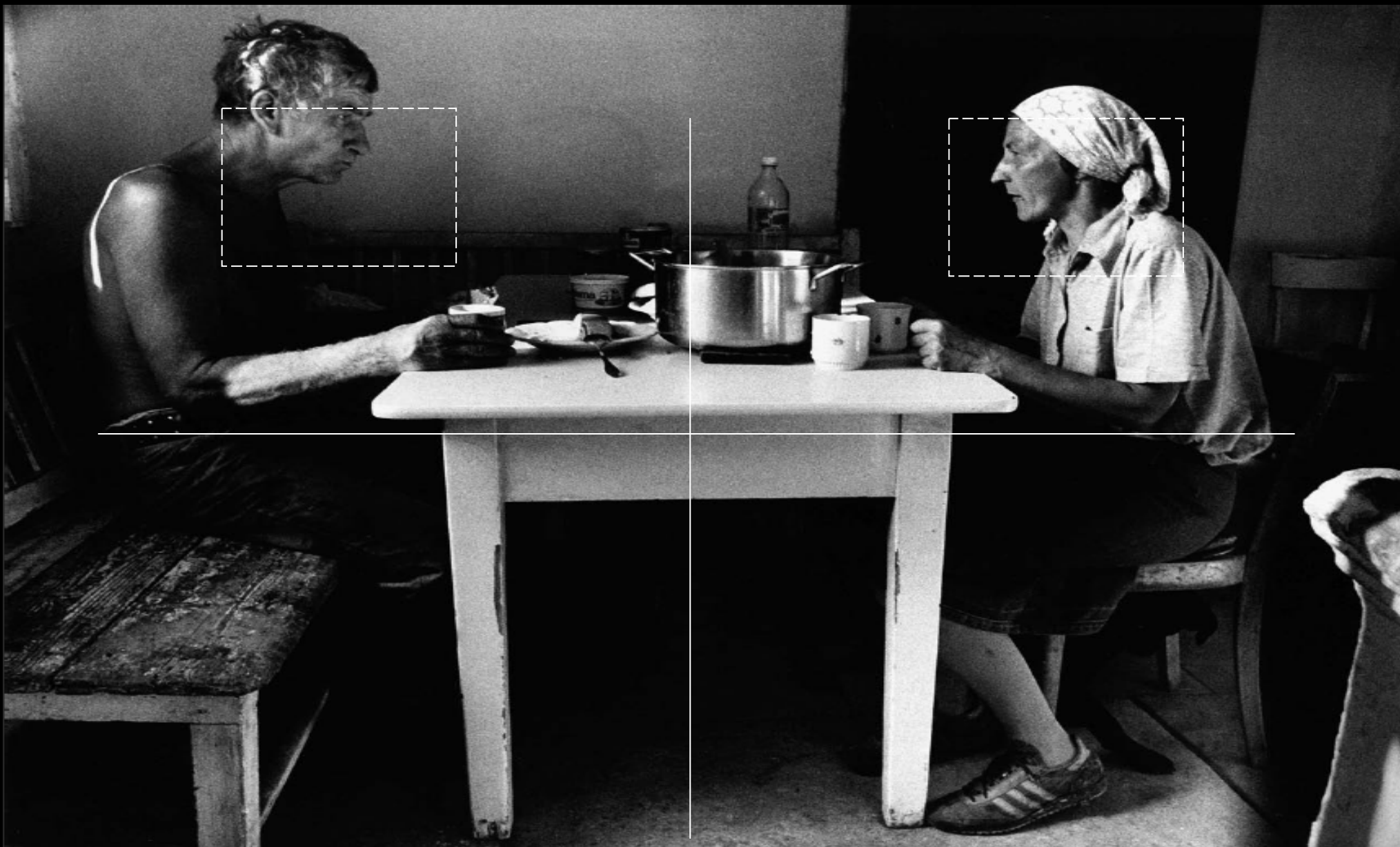
即使是中间构图，主次物体之间的透视关系也形成主次关系

中置 经典而传统的构图法 稳重突出主题 刻板缺乏灵动

■ **Harry Callahan**
Eleanor
Chicago
1953

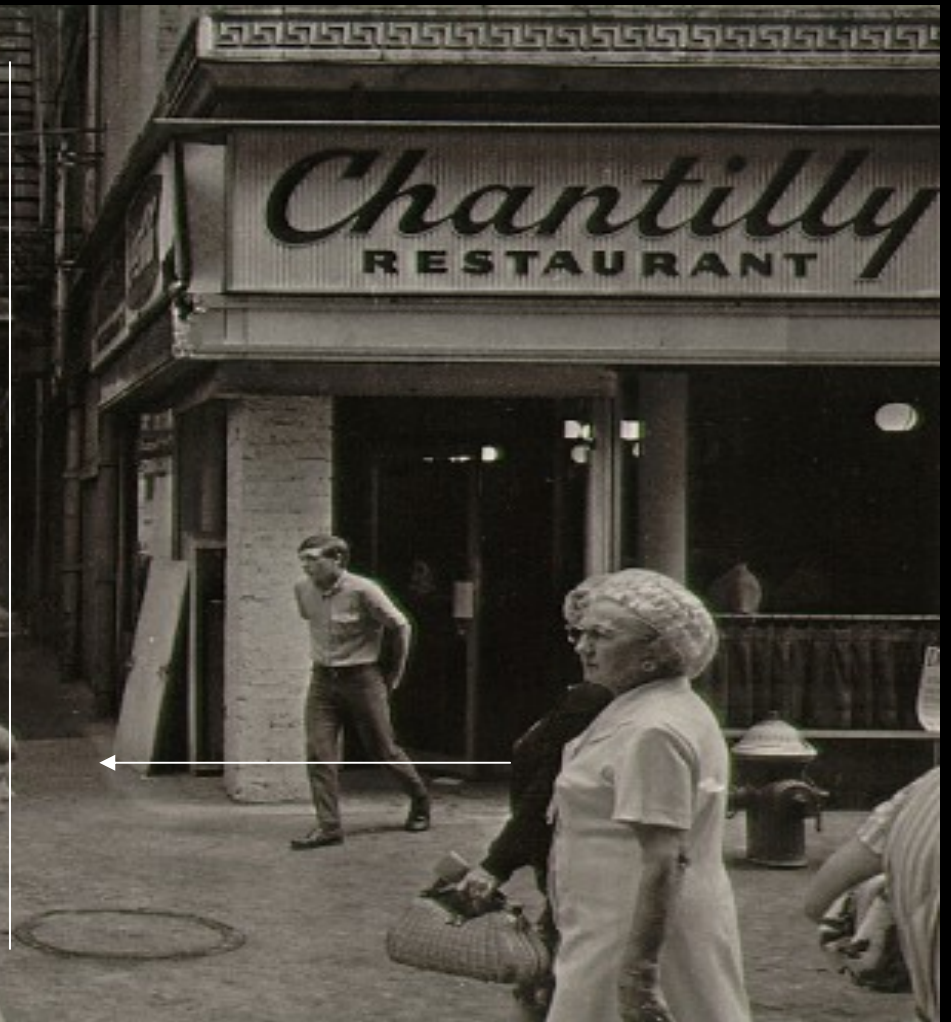

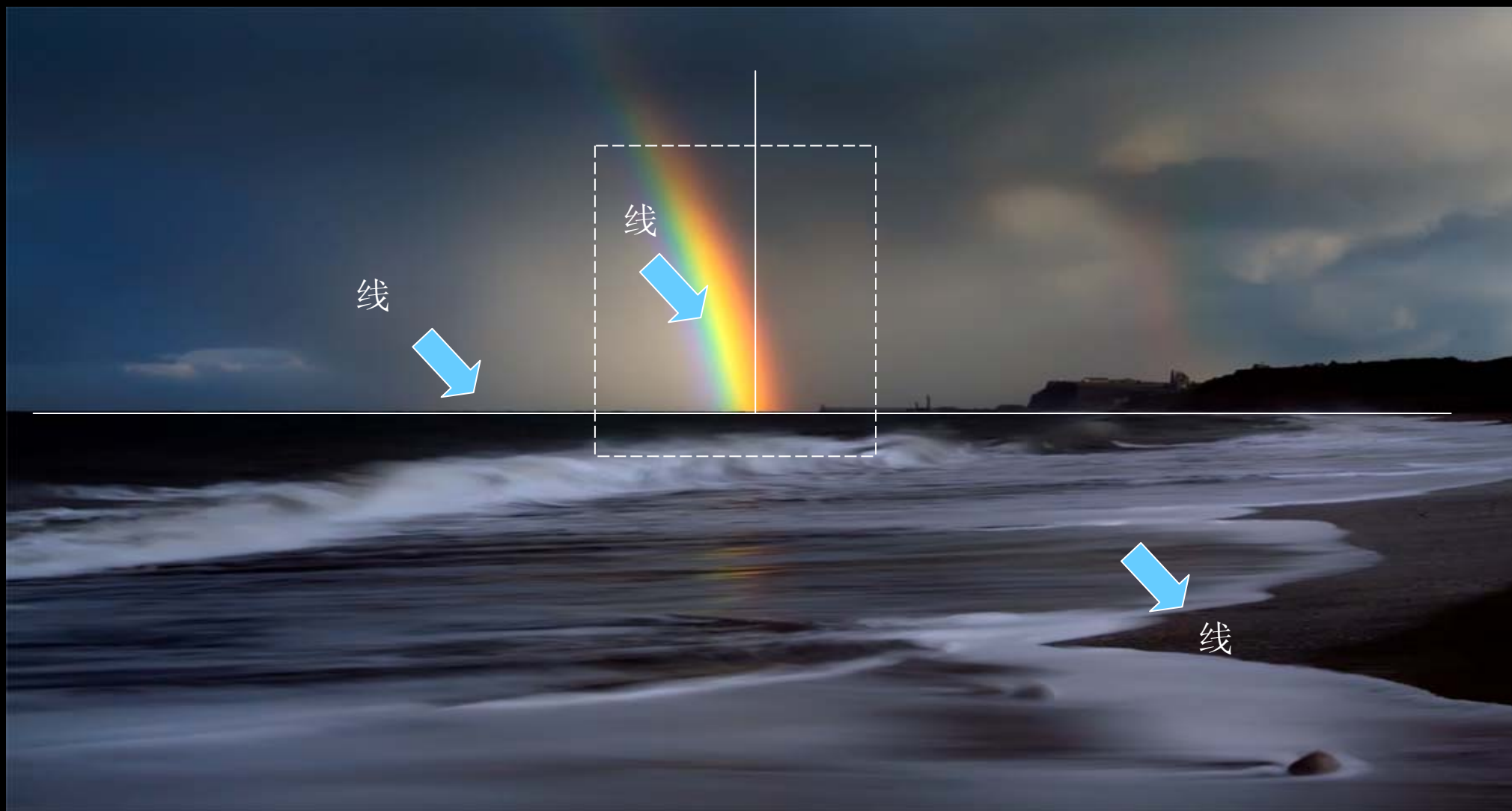
对称 画面稳重而突出两侧元素之间的交流互动 同时对等的物体也是传统构图

对称 不平衡 对峙

对峙 主体和次要物体之间的关系变化可以强化主体

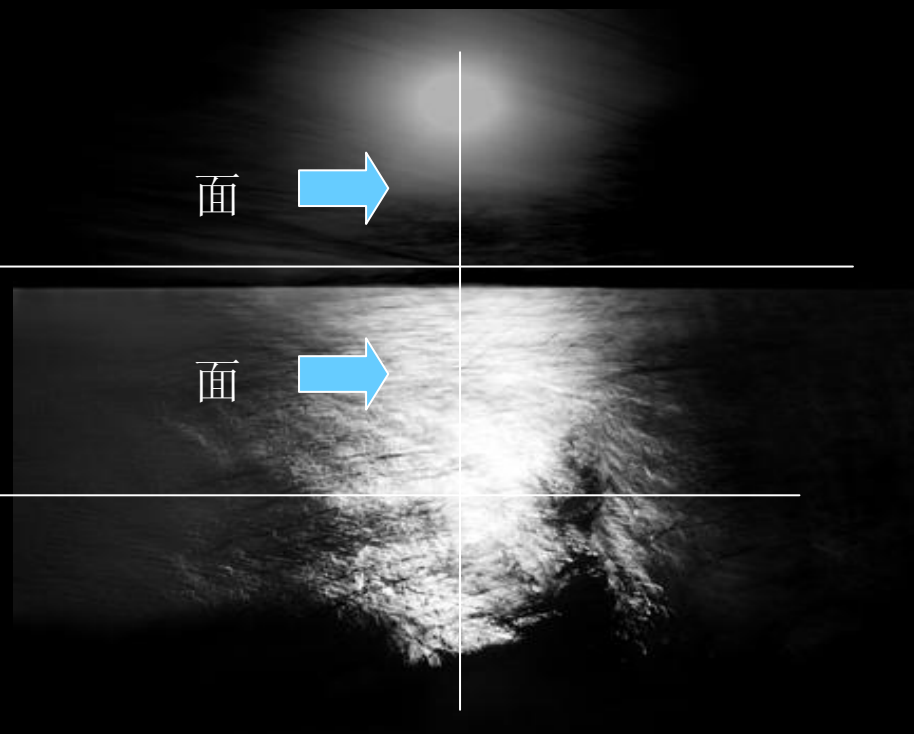
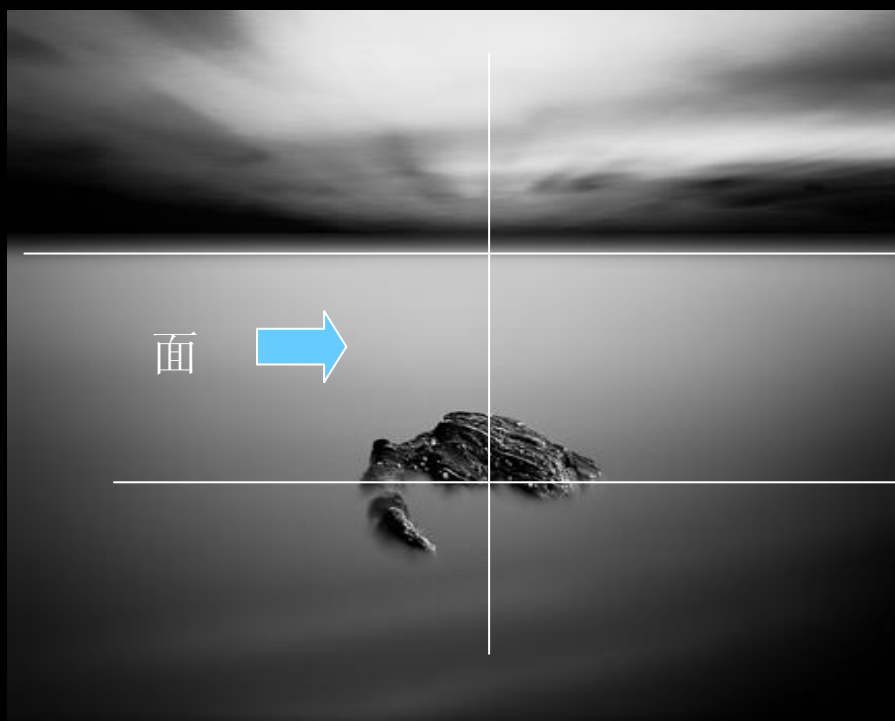
纵向的等分构图，中横向可以做再次的等分

利用黄金分割和对分综合应用可以灵活画面的同时保持画面稳重

三等分是传统的黄金分割位置 也是平衡

分割可以是纵向的和横向的，可以自由组合

回顾

- 人类照上帝的创造寻找美学的依据
- 等分和黄金分割是摄影的基本构图分割法
- 物理画幅和视觉画幅
- 9分画面，兴奋点
- 对称 平衡 对峙 变化

其他构图方式

A型和V型构图

C和S型构图等都是基本构图的延伸

减法永恒

不同于绘画，摄影的画面内容不可加减
但是可以通过一些手法减去
摄影元素的构图是减法构图
元素精简了，主体才能突出

绘画是加的过程
摄影是减的过程

画面元素之间的空间构筑

1生2， 2生3， 3生万物

音符，乐句，乐曲

点，线，面，块

好作品都是简洁的

可以做减法的元素

取景
裁切
焦点
亮度
色彩

■ 选景 突出主体

■ 后期裁切 突出主体 布局画面

■ 焦点取舍

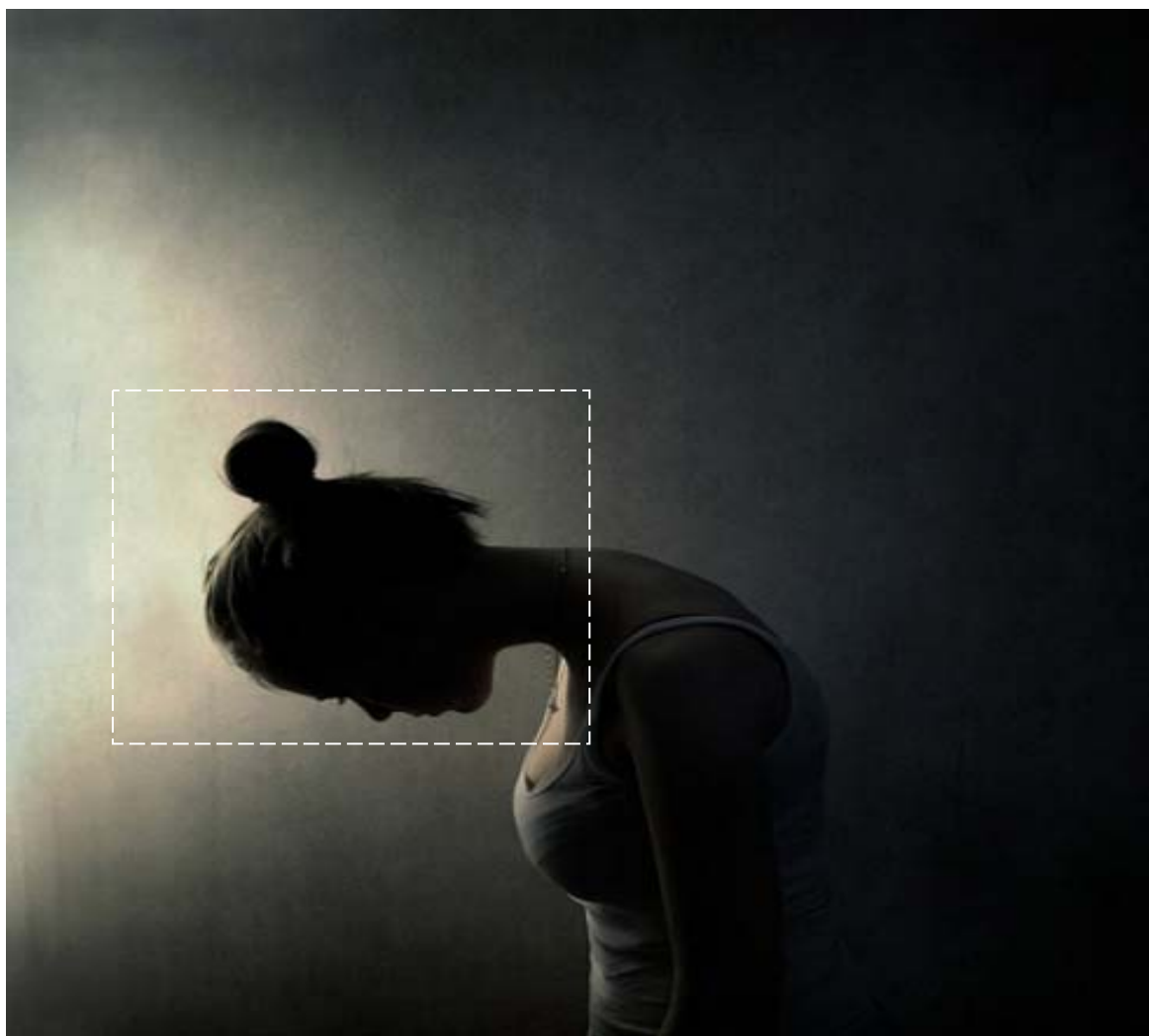

利用焦点将主次物体区分开

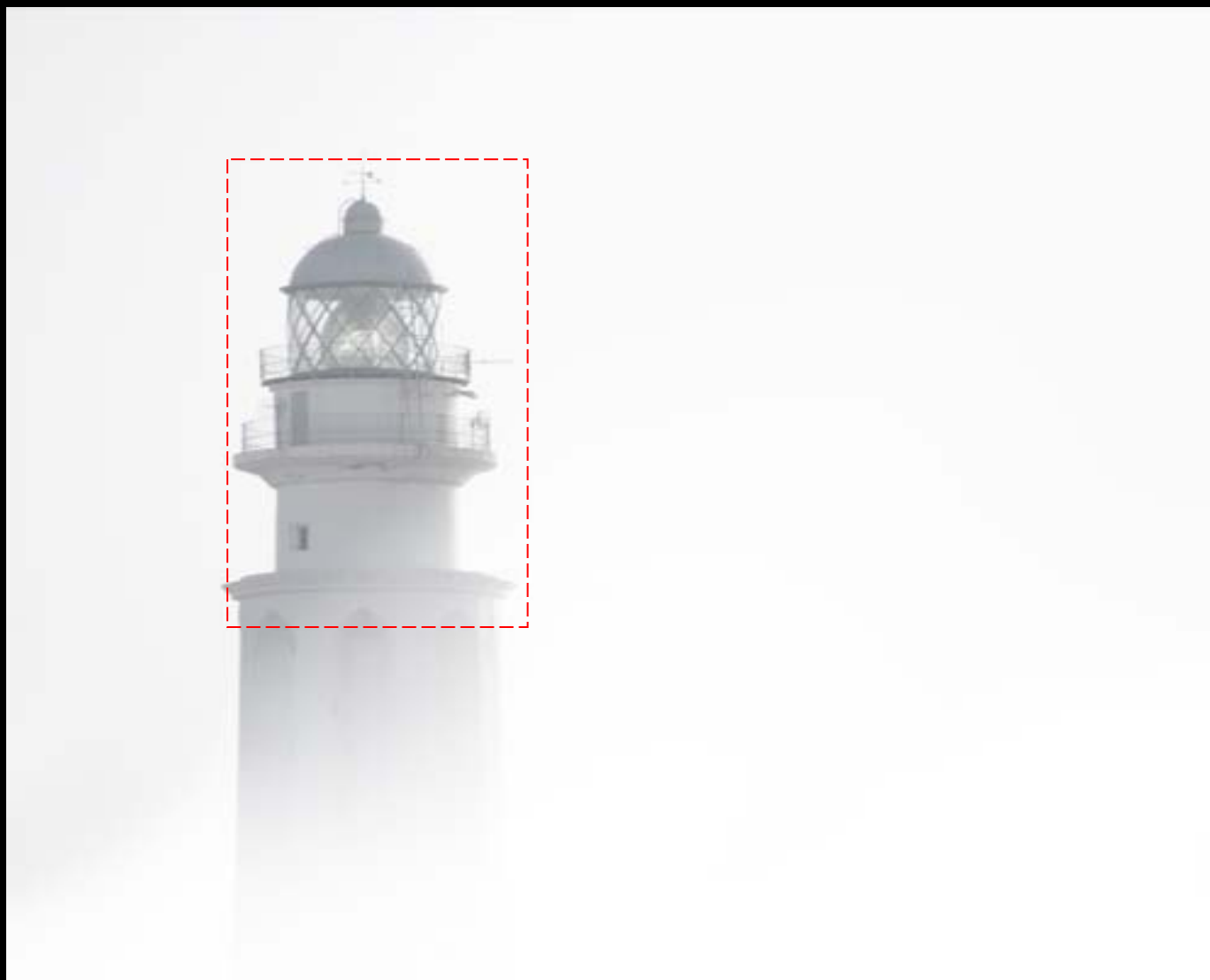
亮度取舍

利用画面的明暗对比强化主次

即使是白色的背景也可以利用亮度来进行布局

色彩取舍

利用色彩冷暖来布局

利用画面的颜色来强化构图平衡

构图的视觉引导

视觉引导是利用画面中的构图和规律的线条、亮度和色彩变化、透视、乃至人的动作产生的一种指向作用将人的视觉引导到焦点位置。

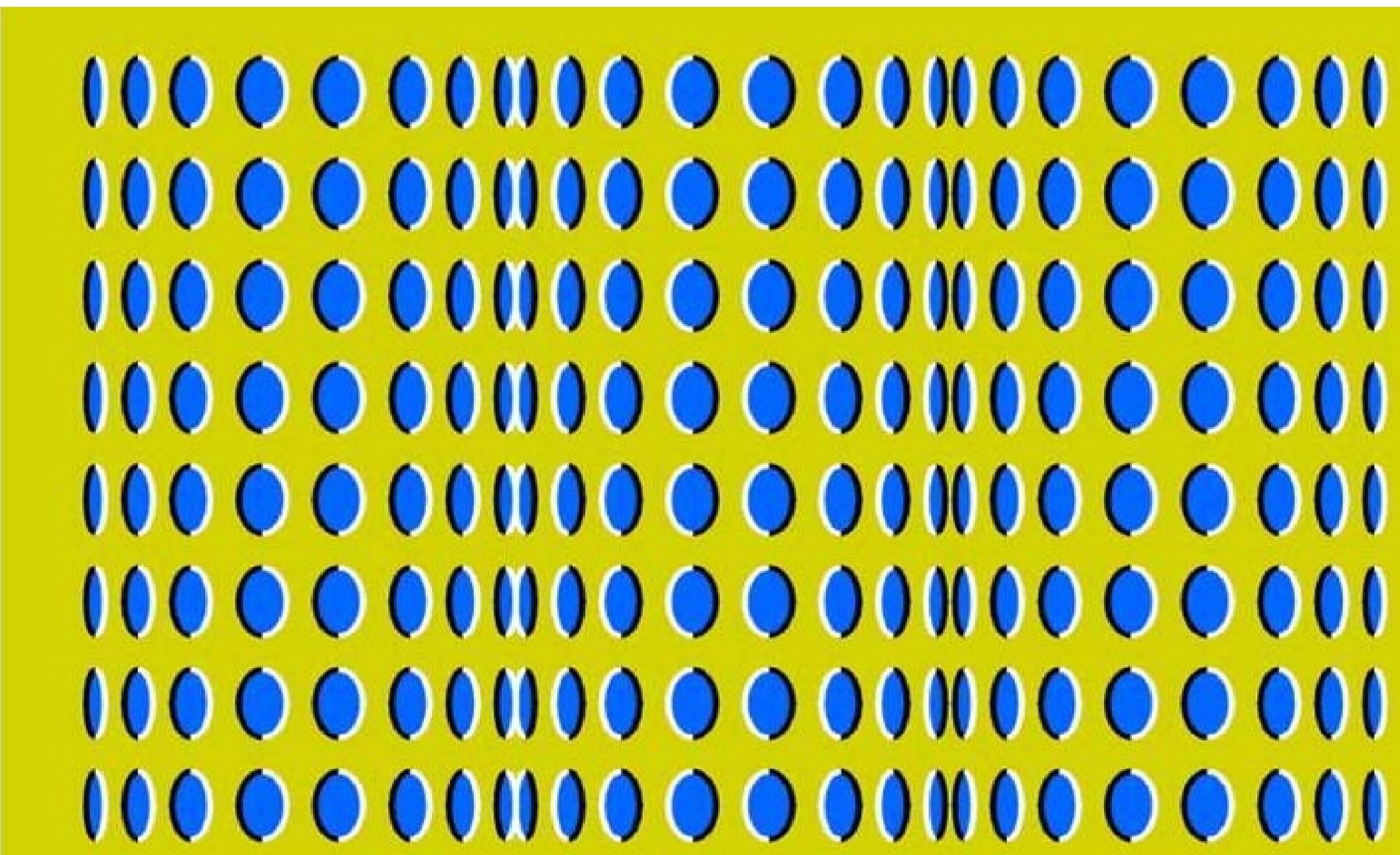

中国画的 势

就是一种对画面平衡和视觉引导的尝试

空白的运用

空间的经营

从亮度低的地方向亮度高的地方

向着核心

向着核心

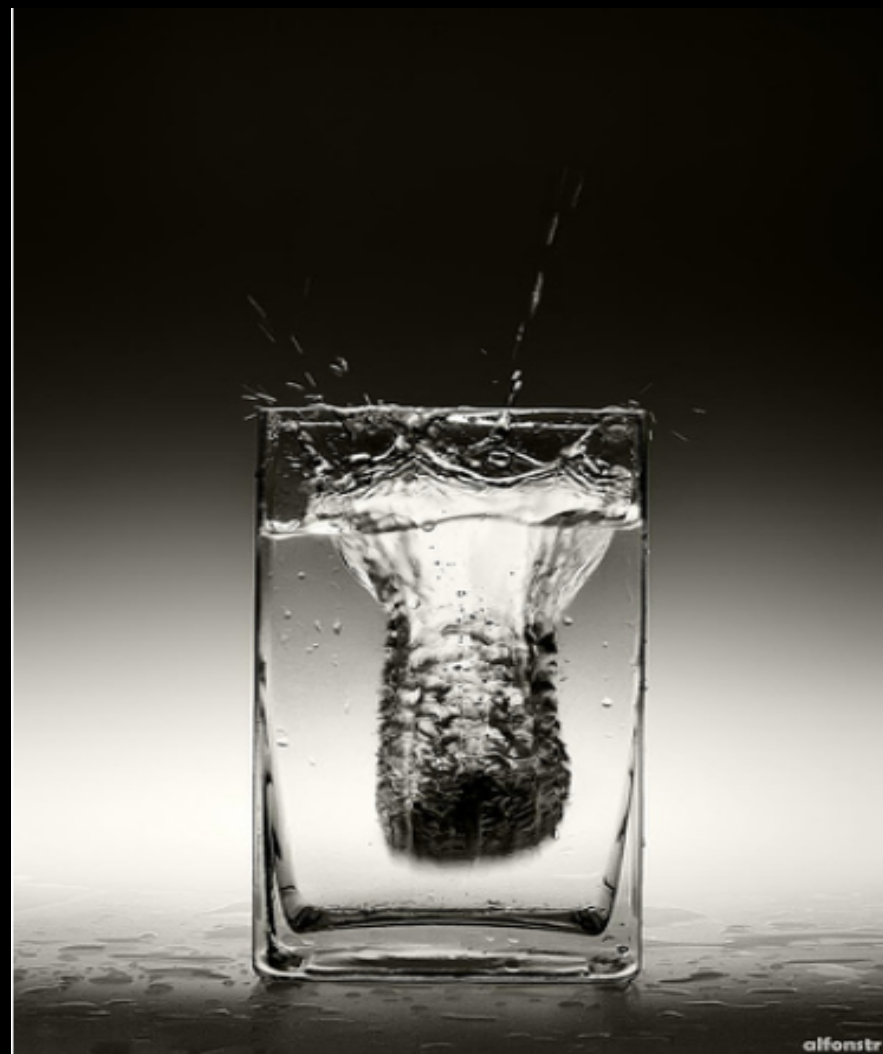
向着消失点

2006-09-17 21:50 PM

F4.0 31s ISO400 17mm

向着消失点

向着有细节的地方

向着画面重心

向着面部

向着面向的方向

或是这些元素的组合

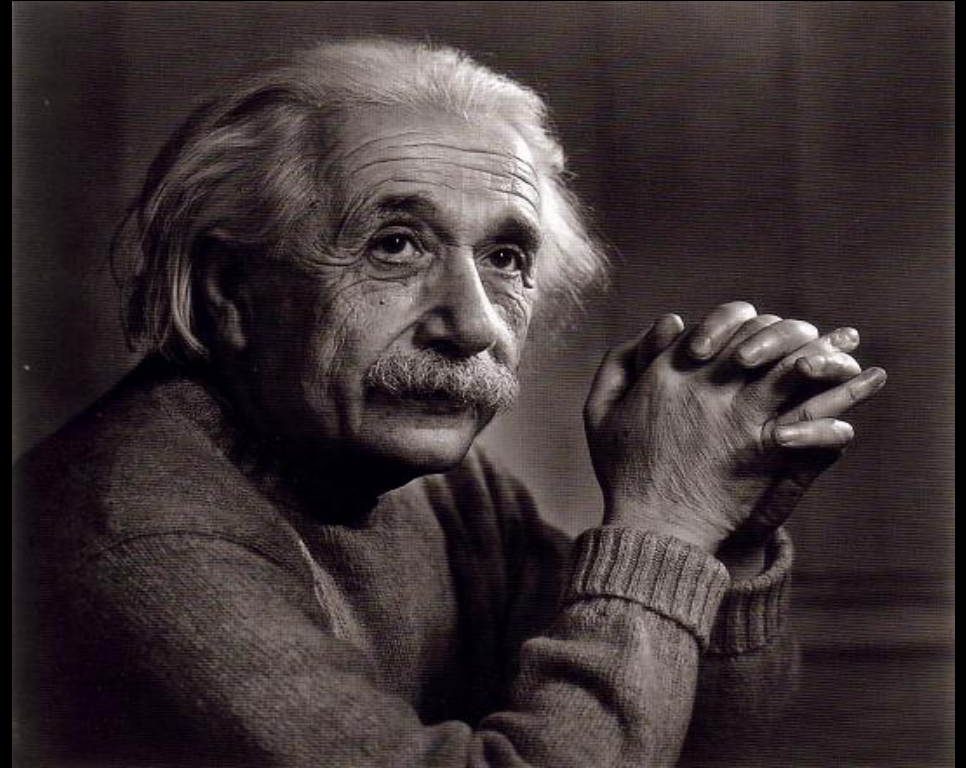
光影方向，透视，趋向于主体

Harry Callahan
Eleanor and Barbara
Chicago
1953

亮度加构图的关系

■ **Yousuf Karsh**
Winston Churchill
1941

■ **Yousuf Karsh**
Albert Einstein
1948

SIMON SUN©2009 www.flickr.com/photos/simonsun08

从空到色

实现视觉引导的方式：
捕捉节奏

节奏是自然和生命的基本特征之一

- 季节变化
- 自然排列
- 生命律动

节奏是所有艺术表达的方式

- 音乐
- 建筑
- 绘画
- 摄影

- 周期性排列形成节奏
- 排列方式变化形成节奏的变化
- 利用点线面作为基本元素

自然是有节奏的

当更多元素排列的时候，因分割方式而形成了节奏

当更多的元素参与画面分割的时候，画面更具有活力，但是更难控制，
等分和黄金分割同时存在

点

线

面

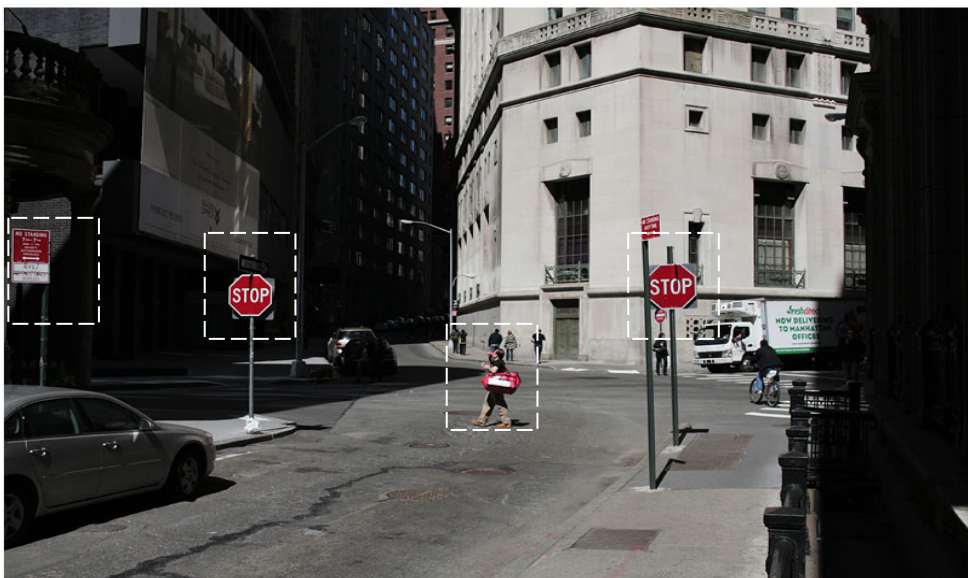

点的特征：关注

- 色彩和亮度形成兴趣点并在黄金分割位置上

■ 群组的点构成节奏感

■ 点可以是群组

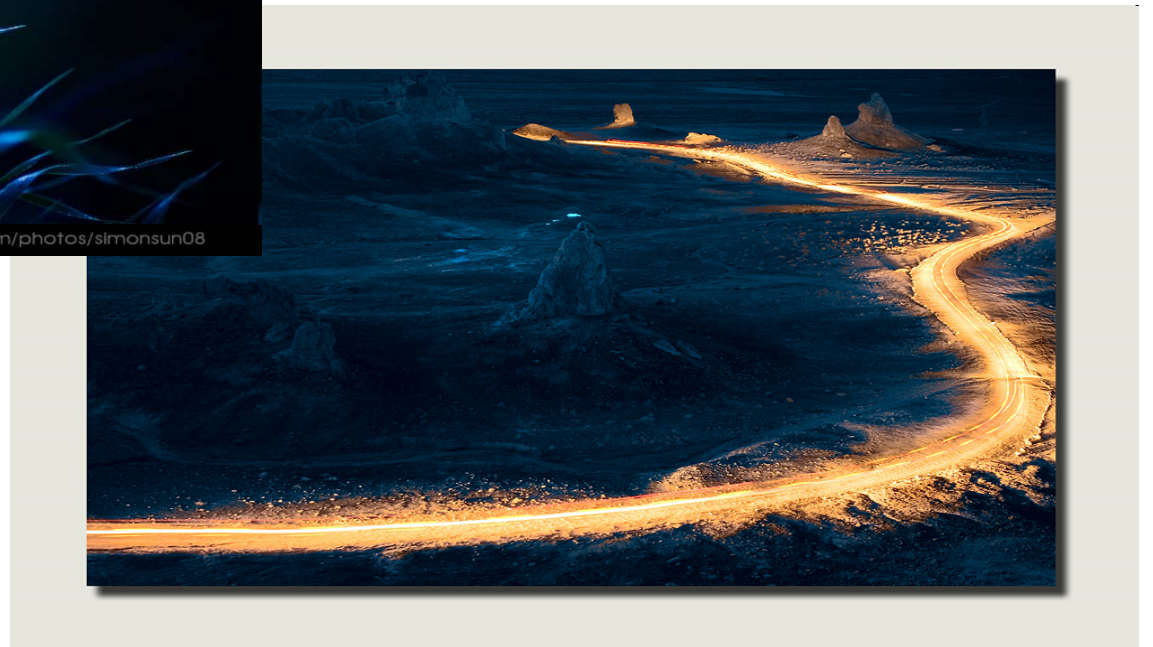

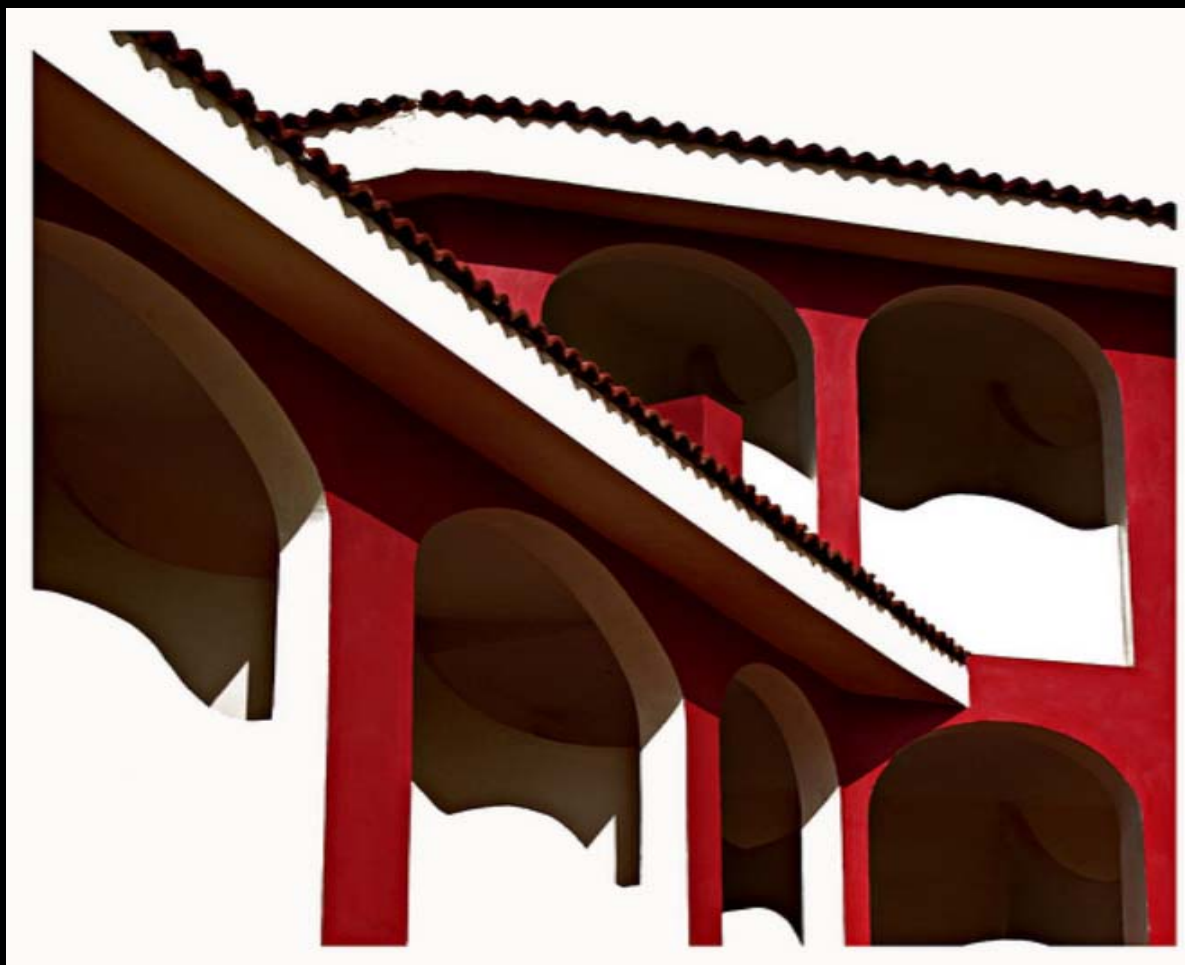
线的特征： 趋向，表情

线的不同硬度可以构成不同表情

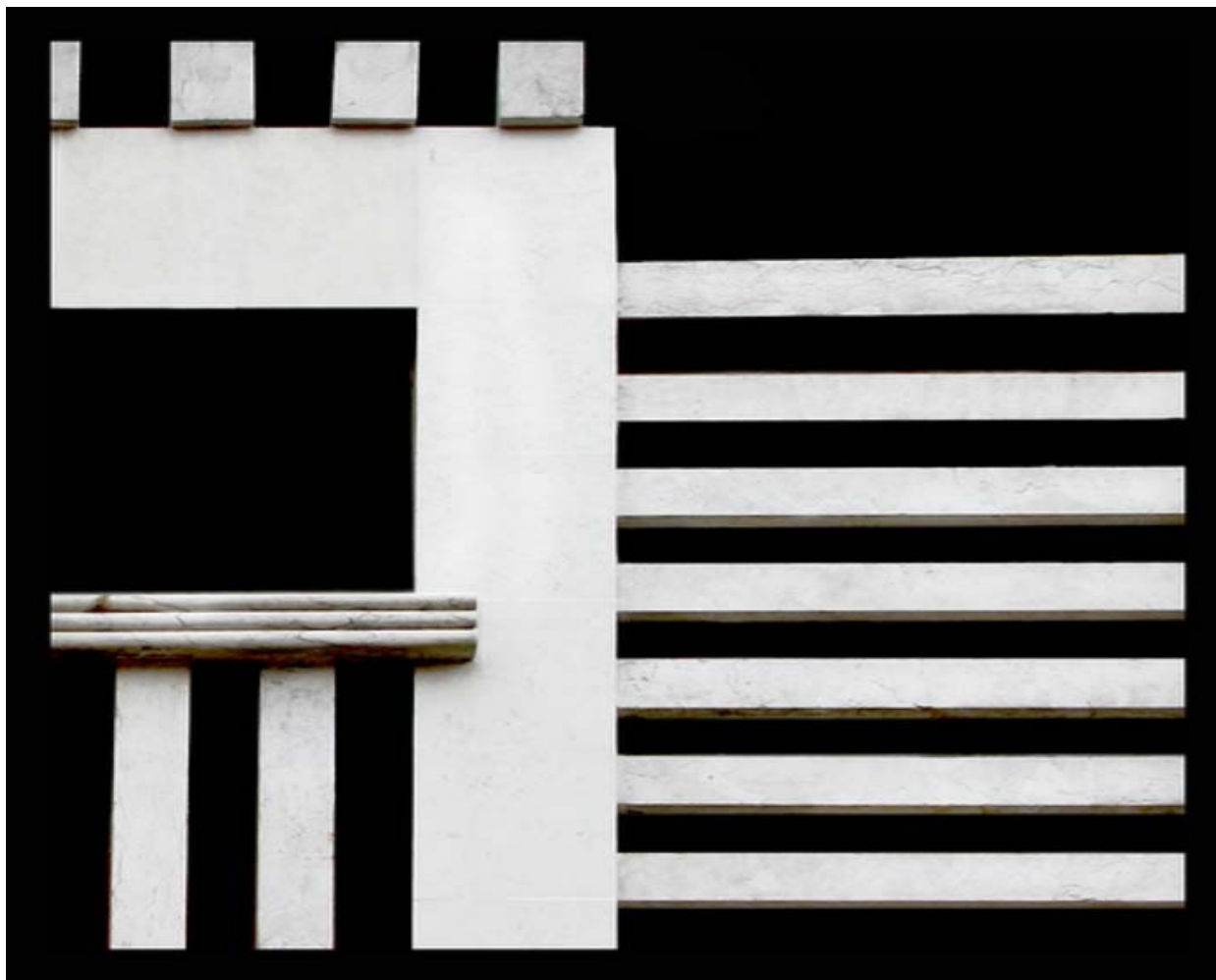
线可以产生表情，表达感情

面的特征：造成明暗变化，背景，
平衡，划分，布局

面可以是柔和的

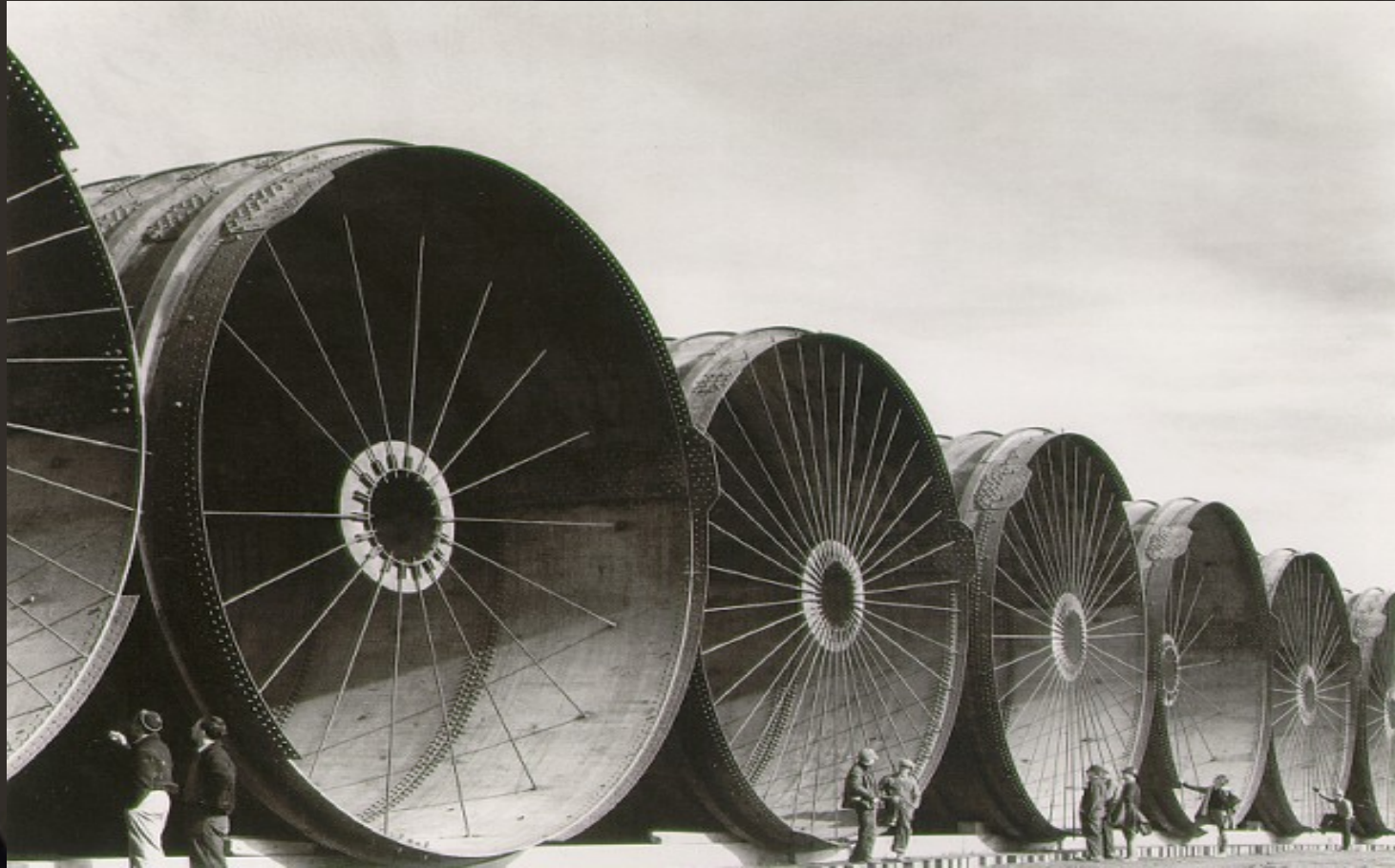
也可以是坚硬的

点线结合：延伸点和建立点的关系

线面结合：构成画面的动感和平衡以及方向性

透视关系强化空间纵深

Margaret Bourke-White
Diversion Tunnels, Fort Peck Dam
1936

排列形成节奏，亮度造成对比

Harry Callahan
Chicago
1950

■ **Alvin Langdon Coburn**
Vortograph
1917

Tina Modotti
Julio Antonio Mella's typewriter
1928

节奏可以是有变化的

节奏可以是有意义的

- **Sebastião Salgado**
The Serra Pelada gold mine
Brazil, 1986

建筑最容易找到节奏

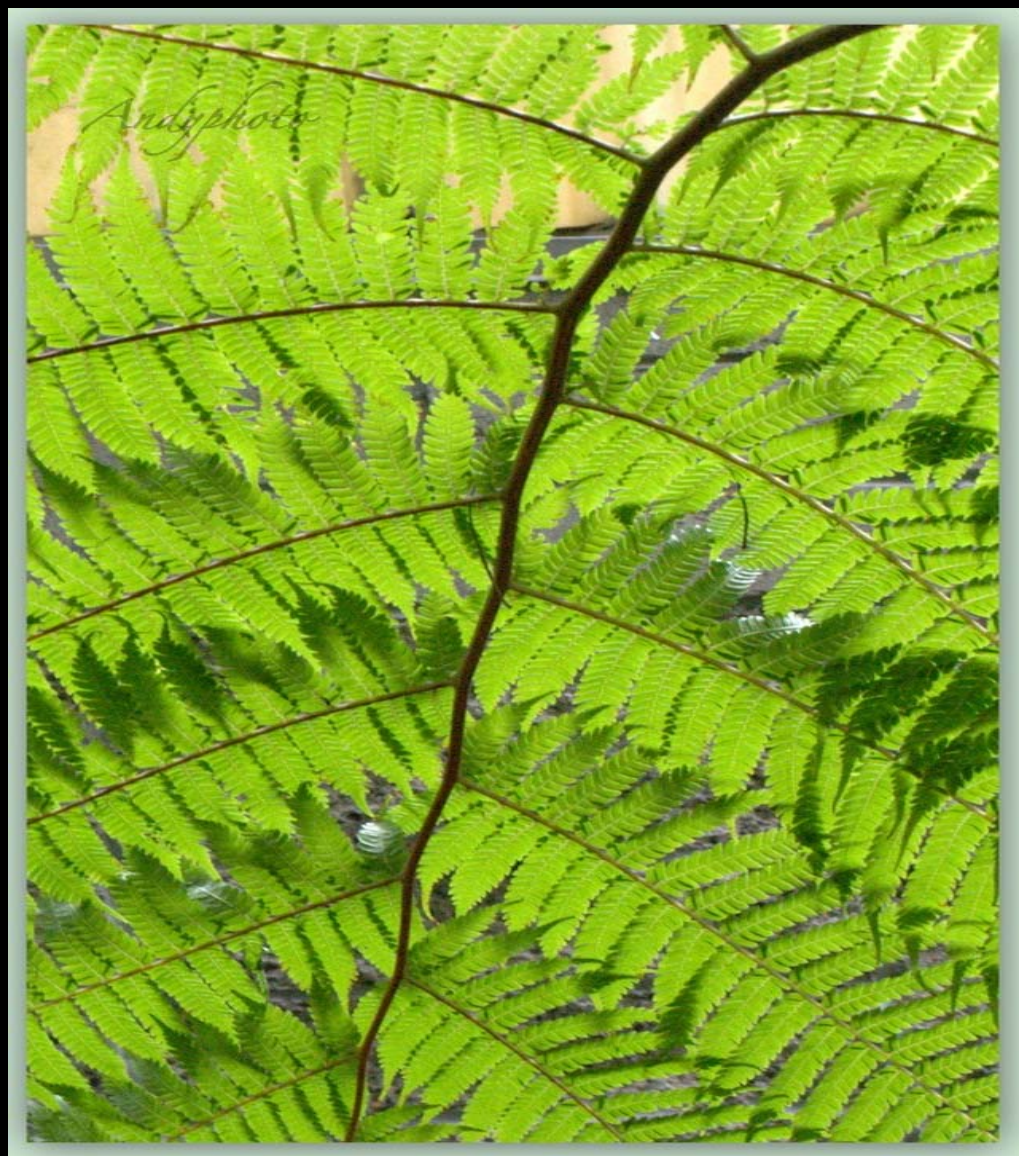
亮度和色彩也能形成节奏

创意的使用人物形成节奏

前景和背景形成节奏，色彩变化

植物也是有节奏的

节奏就是音乐，在重复中的变化形成趣味

The background is a dark, monochromatic composition featuring several concentric circles and thick, curved lines that sweep across the frame. These elements create a sense of depth and movement, resembling a stylized eye or a tunnel. The lines are in various shades of dark gray and black, contrasting with the slightly lighter background.

实现视觉引导的方式：
捕捉线条

线条引导视觉向着主体

Robert Mapplethorpe
Orchid and Leaf in White Vase
1982

线条引导视觉向着主体

线条引导视觉向着消失点，强化透视，
形成关注点的转移，这就是耐看的画面奥秘

Tina Modotti
Stadium, Mexico City
c. 1927

线条打破地平线的单一，形成画面的动感

JZZ Photography 2009

线条的交叉造成趣味，打破单一

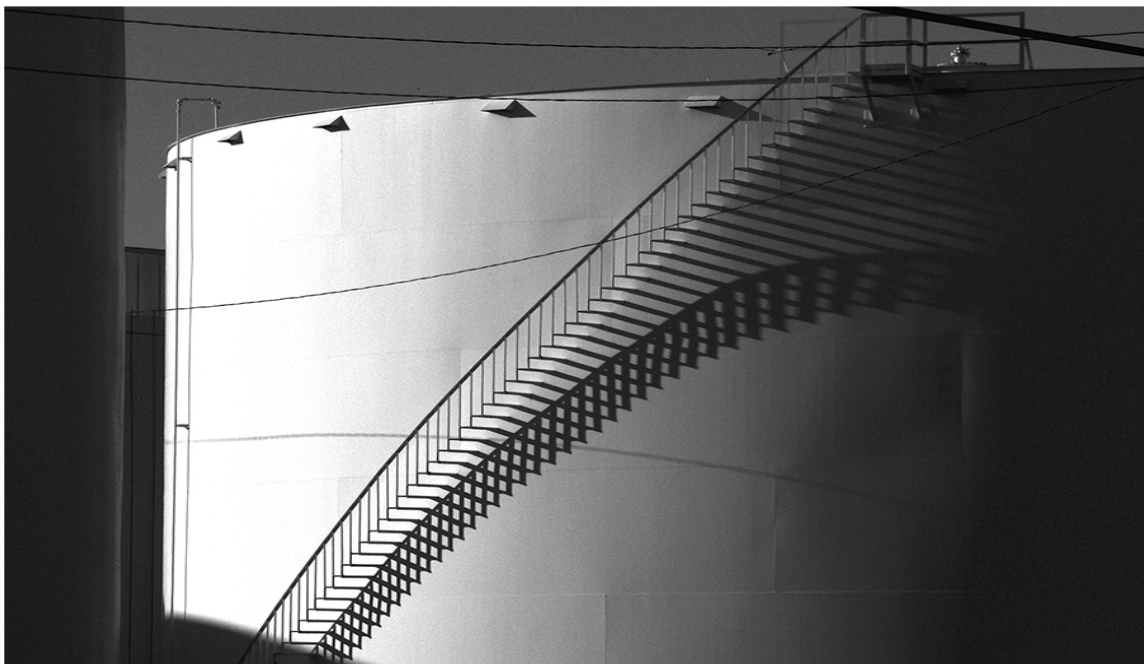

线条的横向和纵向对位

youqin E. Xie Photography

线条的倾斜产生动势

线条可以和节奏组合
可以是有序的和跳跃的

画面张力 用看不见的东西构图

利用隐含的元素去影响构图

- 眼神的方向延伸
- 画面以外的空间

绘画中线条形成的关系

洛德·莱顿 英国

绘画中视线形成的关系

目光引导视觉向着主体
主体目光和目光之间的关系形成趣味

Gordon Parks
Ingrid Bergman at Stromboli
1949

© Simon Sun, Horse Club, California 09.

<http://flickr.com/photos/simonsun08/>

目光产生交流主体目光和目光之间的关系形成趣味

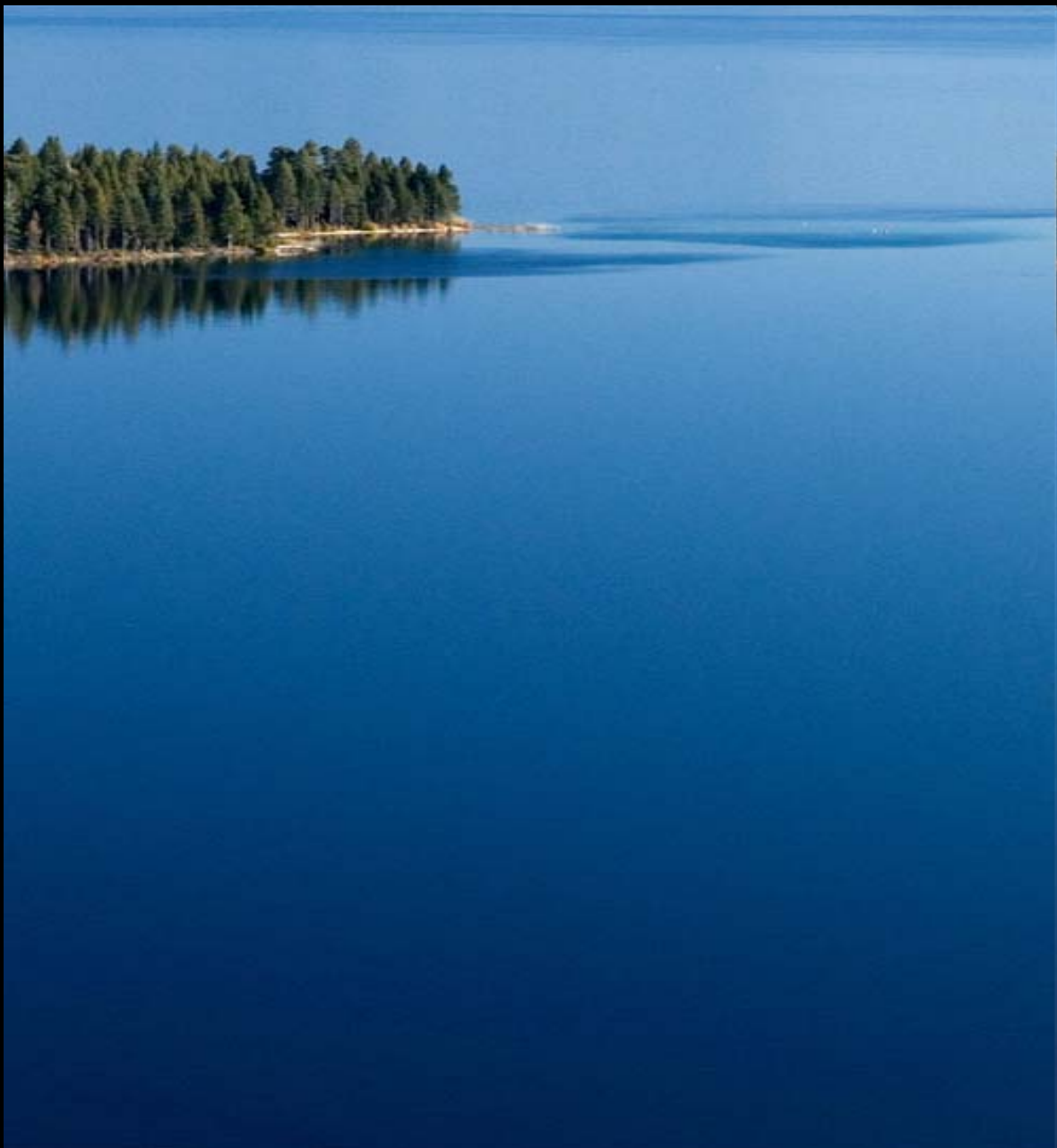
Social Harmony @ninghui

目光向着画面外延伸空间

The background is a dark, monochromatic composition featuring several concentric circular elements. These include thin white lines forming circles, as well as thicker, dark grey or black curved segments that appear to be parts of larger circles or arcs. The segments are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some overlapping others. The overall effect is a complex, geometric pattern that frames the central text.

画面张力：
留白

- 留白不是白，是内容的一部分
- 留白是主体的平衡

PHOTOBYJOHNLI.COM

利用留白去延伸画面

留白不一定是白的

当这一切组合在一起，大片就出现了

节奏，视线，形态，分割，光影
一切都完美

Sebastião Salgado
Refugees in the Korem camp
Ethiopia, 1984

The background features a series of concentric circles and arcs in various shades of gray and black, creating a sense of depth and movement. The text is centered within this abstract design.

规矩是人制定的
就是为了打破的
法无定法

The background features a series of concentric circles in various shades of gray and black, creating a tunnel-like effect. A small yellow square is positioned to the left of the text.

■ 突破性构图

玩膩了完整，试试看不完整

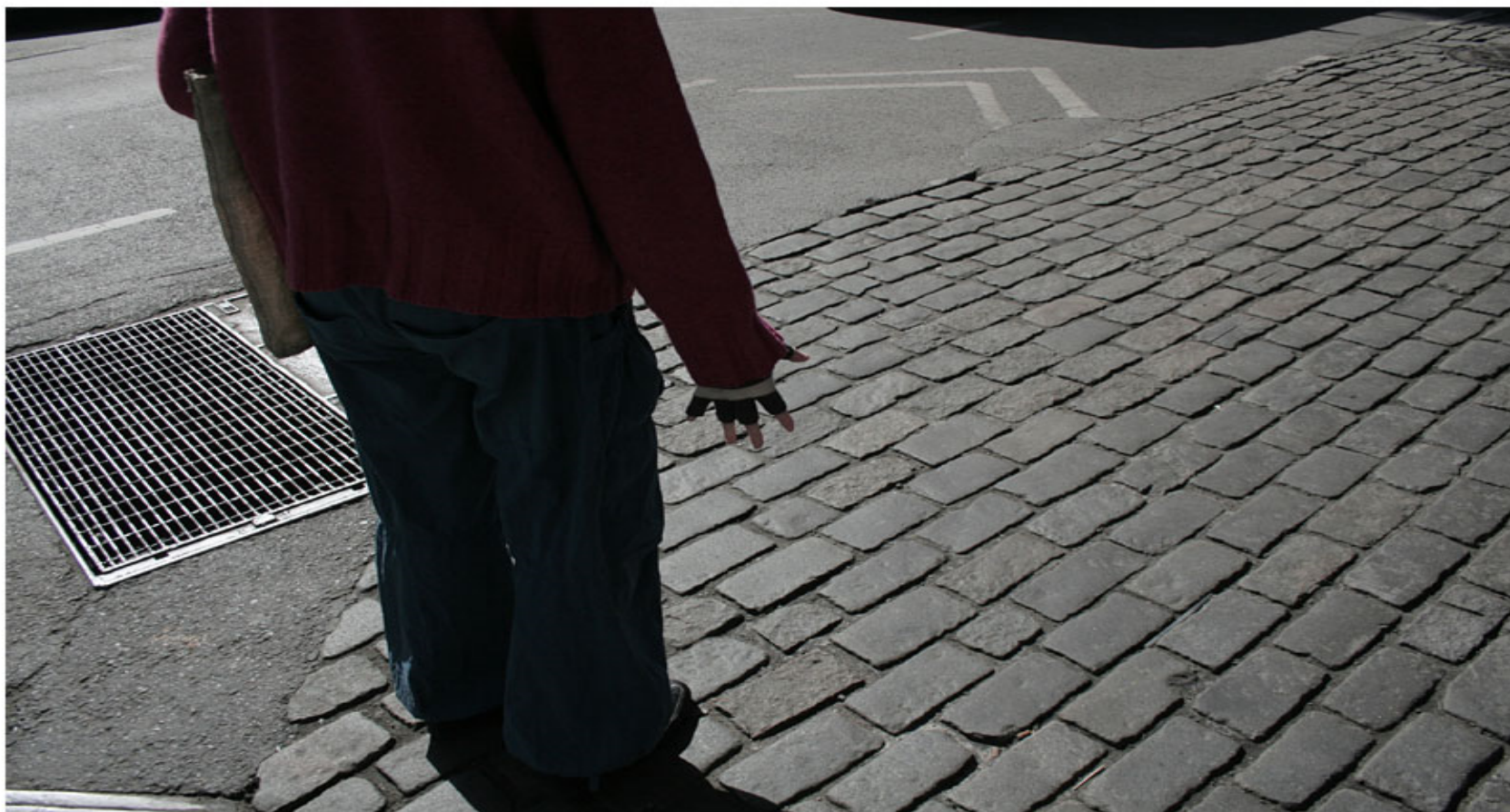
■ **Nadar**
Young Woman in Profile
c. 1859

■ **Cindy Sherman**
Untitled #98
1982

把另外一半留给想象力

在不完整中有另一种完整

玩腻了主体中心，试试看主体偏移

主体重心偏移产生关注

玩腻了对称，试试看不对称

玩腻了繁杂，试试看简约

玩腻了清晰，试试看模糊的

玩腻了再现，试试看表达

Jerry Uelsmann
Untitled
1969

摄影在这个时代
最大的限制就是自己

谢谢