7 摄影形式法则和创作手法

1 构图的形式法则

2 摄影构图的形式

构图的形式法则

构图的形式法则包括:

- 对称与均衡
- 集中与呼应
- 变化与多样统一
- 对比
- 节奏
- 黄金分割

对称和均衡

对称与均衡

- 对称指的是沿画面中心轴两侧有等质、等量的相同景物形态,两侧保持着绝对均衡的关系,对称是一种自然现象.
- 均衡也称做动态平衡,是一种有形式变化的平衡, 它较之对称的平衡显得生动、有活力。

• 两者最大的区别在于是否有中心轴,是否严格对等

对称

均衡

对称,左右对称,拍摄建筑常用,严谨、庄严、肃穆

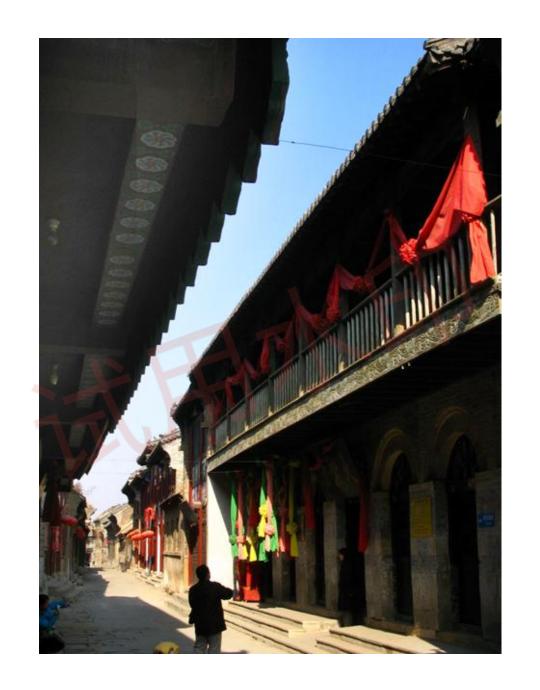

上下对称,实际景色和倒影,相映成趣。

均衡 形式变化的平衡

两个人物没有严格对 称,有呼应

均衡

集中与呼应

集中与呼应

集中与呼应是指画面的诸要素构成中,不使画面散乱的构成形式之一。它能将画面中众多的景物,形成统一而有秩序的整体。

- 集中是众多的物体之间不一定有直接的联系。
- 呼应是指画面中各物体之间的直接相互联系。

集中与呼应

• 集中和呼应的最大作用: 画面不乱, 整洁有序

• 呼应和集中的区别: 画面中的对象有互动, 有联系

集中 船体集中在一起, 画面有机紧密,船体之间不 存在呼应,人物与人物之间 呼应不明显(人物所占比例 太小造成)

集中 人物之 间没有交流, 睡觉的民工让 画面紧密有序

集中

呼应 指挥和歌唱者有互动

呼应 三个人物之间都有眼神或者表情的交流,有互动

呼应 有互动,虽然乙方为静物

变化与多样统—

变化与多样统一

- 变化在摄影构图中是一生动的因素,变化并非是一般的、消极的、简单的形象的布局,而应是积极的、遵循美的规律的组合。
- 多样统一是指画面构图中各种要素间协调的、整体的、美的组织作用在人们的心理上产生愉悦的感觉。在摄影构图中表现为在影调、线条、色彩、形状、主体、陪体、前景、环境背景等方面的完美的组织。

变化与多样统—,画面大多数是统一,左上角有变化

变化与多样统—

变化与多样统—

变化与多样统—

对比

对比

对比也是画面构图的一种艺术表现方法,是画面构图中所必不可少的因素。因为,一个优美的形式如果缺少对比,就必然单调、平庸和乏味。对比就是差异,对比能把画面中所描绘的事物和现象的性质及个性、特点、意义十分突出地表现出来。对比是造型艺术最常用的表现方法。

大小对比, 贫穷和富有

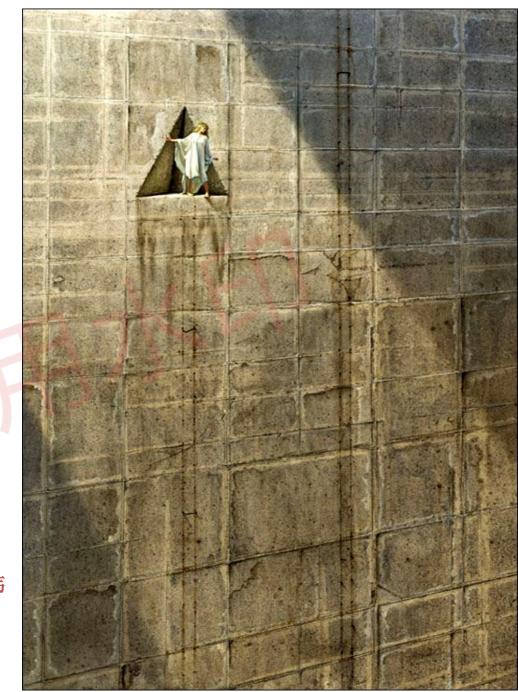
动静对比

色调冷暖对比

对比,年龄 性别等

对比,人物渺小,人工建筑物的雄伟

摄影重要的手法——对比

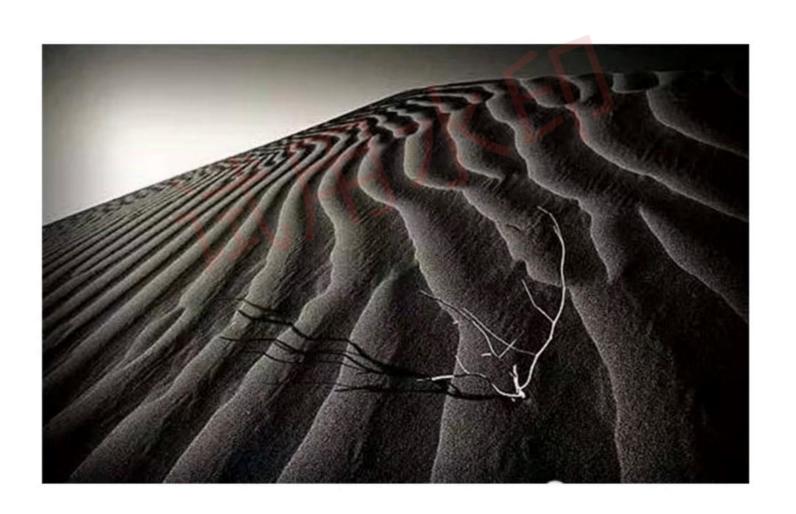
藏与露

藏就是形象的不完整,露就是形象的完整,一幅画面的藏与露,让照片含蓄,有回味余地。

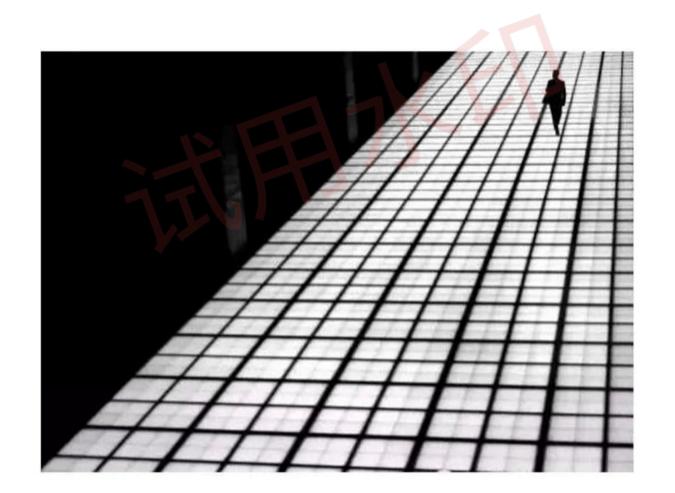
主与次

物体在画面的位置,安排来突出主体。从构图上说, 画面中心的事物要比边角突出。

线条对比

线条的横竖、长短、曲直、粗细,可以构成不同的视 觉形象,产生不同情感反应。作为画面构图的基本元 素之一的线条,摄影者应加以运用各种线条的变化进 行对比,来表达自己的艺术构思。

黑与白

不可否认在生活中,反差强烈的作品,容易给人留下印象。当我们在使用相机取景时,如果能善于发现事物特质,并尝试利用对比进行构图,就可以增加照片的可读性。

高与低

物体在单一的画面里,往往难以显示其真实的高度。 压低视平线使远处的物体降低,产生不同的视觉形象。

虚与实

虚与实手法很常见。通过虚托出实。巧用虚的阴影, 与实的建筑形成对比,会让观者在作品上停留更长时 间。

节奏

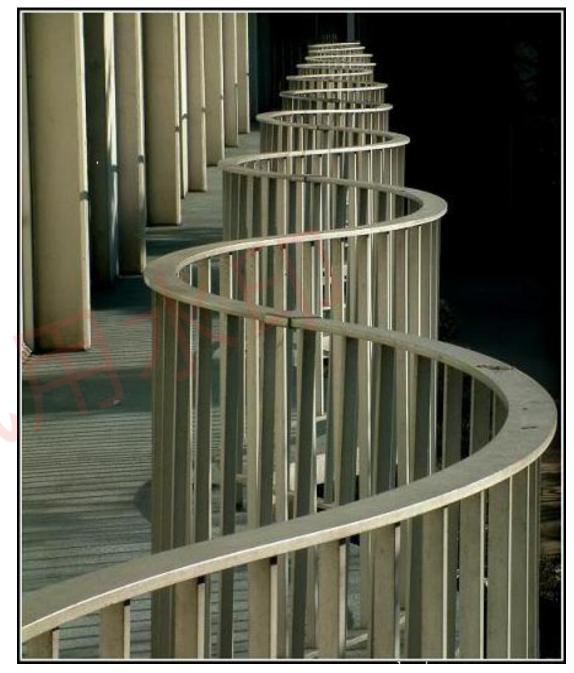
节奏

节奏用于造型艺术是指某些造型形式形成一定的视觉节奏感。视觉节奏如在音乐中的节奏一样能体现出不同的力度、风格和情感。同时心理上产生一种律动反映。它也是造型艺术审美的要素之一。

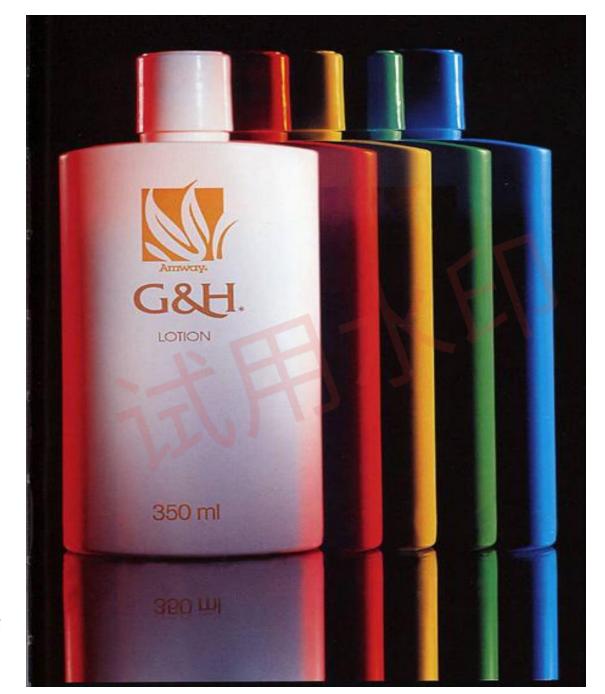
• 有规律的造型和形式

两个方向的节奏

排列节奏和 色彩节奏

黄金分割

• 黄金分割作用于画面构图,画幅比例的 表现只是其一。更主要的还在于画面的 内部结构, 如画面的分割, 以及重点形 象所处的位置等。在西方多将画面按黄 金分割点连线将画面分割,在其中定出 主要与次要的位置,在我国传统的绘画 构图理论中的井字形构图,或三分法构 图,与此有相似之处.

黄金分割

黄金分割