第 9 卷第 7 期

摄影术发明至今，人们无时无刻不在谈论有关构 图、用光等问题。在谈论构图的诸多文献中，又时常提 及“黄金分割”“趣味点”等名词。那么，有必要首先 搞清楚什么是黄金分割。所谓“黄金分割”(亦称黄 金比、中外比、黄金中项、黄金率、黄金数值等)，是百年 来摄影及其他艺术领域运用的最基本的构图原理之 一。艺术大师、建筑学家等均认为将黄金分割运用于 造型艺术及日常生活中所用物品的长宽比上，是最具 美感的。

黄金分割是把任意长度的直线分截成两部分，使 其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分的比 (图1)：即 x︰l=(l-x)︰x。x/l 的比值是(5 -1)/2= 0.618……，其比例为1︰1.618。这一奇妙的比例是古 希腊数学家在进行线段分割时发现的。由于人们普遍 认为这种比例在艺术造型中有美学价值，故称其为黄 金分割。中世纪有位数学家为1︰1.618设计了简化的 数 列，即2、3、5、8、13、21、34、55等 等，使其 中 的 每个数字等于前两个数字相加的和数，得出2︰3、3︰5、 5︰8、8︰13等近似最佳比值的比例。按照这一比例 构成的矩形，可以无限的分割，并保持其固有的比值， 被当作“最耐看、最典型的矩形”(图2)，近似黄金分 割的5︰8被公认为具有审美作用的最佳比例。在日常 的生活中，这种比例的构成也随处可见，如报纸、书籍、 门窗、桌椅、135相机的片窗(24×36mm)、黑白相纸 以及3R、5R 彩色扩印片等。毫不夸张地说，在我们的 生活中处处都有黄金分割的存在。它在摄影中作用于 画面构图、画幅比例的表现只是其一，更重要的是画面 内部的构图，如画面的分割以及主体在其中的位置等 多方面。

2018 年 04 月

Vol.9 No.7

April 2018

黄金分割在摄影构图中的运用

刘 聪

(重钢集团，重庆 400080)

摘 要：本文就摄影构图中黄金分割的基本原理、特点进行了阐述，就应用的范围、具体的表现形 式、美学价值等诸多方面作了深入分析与探讨，并结合自己的感受，就如何将理论的原理运用于实际的 摄影构图中谈了一些体会。

关键词：摄影构图；黄金分割；原理；运用

中图分类号：J406 文献标志码 ：A 文章编号：1674-8883(2018)07-0239-03

一、运用于摄影构图中的黄金分割

(一)黄金分割的点之所在

在以1︰1.618比例构成的矩形 ABCD 上，画出对 角线 AC、DB，并在矩形的长边按1︰1.618的 比例画 出 黄 金 分 割 线 EF、GH， 再 作 对 角 线 AE、FB、HC、 DG；分 别 交 于 AC、DB 于 a、b、c、d 的 四 点 即 为 画 面美感诱发点(图3)。作矩形 ABCE 的对角线 AC、 EB，并过 A、B、C、E 4点作 AC、EB 的垂直线，得垂 足 a、b、c、d，此法可以简化寻找美感诱发点的方法(图 4)。画面的主体或“趣味中心”处于上述的任一点上， 并保持向画面中心汇聚的方向性，不仅能产生位置合 适的视觉美感，还能为画面的布局合理、醒目突出起到 提纲挈领的作用，故这4个点又被称为视觉刺激点。

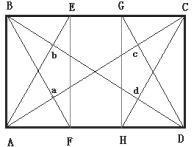

图 3

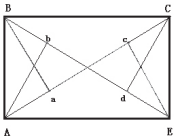

图 4

(二)“井”字分割

图1

根据1︰1.618的简化比例，将具有这一比例的矩 形纵横三等分，即形成“井”字分割，也被称作“九宫 格”布局法。它的特点是既适用于最佳比例的矩形， 也适用于正方形及其他任何比例矩形的画面构图，其 交叉的4个点同样具有美感诱发与刺激作用，是最适于 画面主体与“趣味中心”所处的位置(图5)。在实 际的拍摄构图中，最忌讳将贯穿画面的地平线、水平 线、天际线、垂直线放在画面的正中，因为这样容易产 生一种割裂画面的不良感受，而将其放在接近“井” 字分割线的位置上，视觉感受比较舒适、美观、协调。

图 2

239

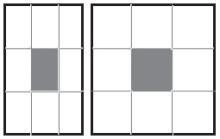

图 5

(三)对角结构部署

黄金分割的“井”字分割所产生的4个诱发点，其 对角具有很好的视觉效果。在调整画面的主次关系、 主体与客体的位置时，结合其向画面中心汇聚的方向 性，采用这种对角布局能产生相互呼应、匀称协调的多 种奇妙效果，这种布局也被称为对角线构图。

(四)构成多种图形

将要拍摄的景物主体通过黄金分割的美感点与分 割线、面进行有机结合，可以构成多种规则的图形。例 如，“S”形(曲线形)，将图4顺时针旋转90°，连线 BaCd 就形成近似“S”形的构图画面。当然，还有“A” 形(三角形)、“C”形(半圆形)、“L”形、“O”形(圆 形)、“T”形(丁字形)、“U”形、“V”形(倒三 角形)、“X”形(蝶形)、“Y”形(叉形)、“Z”形(之 字形)、梯形、菱形等等(如图6)。

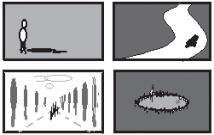

图 6

拉丁文字母、汉字独体字、几何图形原本就有一种 象形的抽象美，当其体现于构图中，且蕴含黄金分割因 素时，在画面上就使布局结构有了形式美的作用。

(五)组织画面布局

面对千变万化的拍摄对象进行构图时，通过角度、 光线、环境的选择，透视关系的调整，拍摄瞬间的抓取 等技巧，运用黄金分割，使纷繁复杂的拍摄对象有主 次、有条理、有取舍地呈现于作品之中，主、陪体相互呼 应，相得益彰。

二、最佳比例的美感作用

黄金分割并非抽象的趣味数字，而是一种客观存 在的美学。它不仅展现于自然形态中，而且还从人们 的日常活动中表现出来。这点前文已经谈到，在此不 再赘述。

摄影是一门视觉艺术，其表现形式不仅依赖于光 影的变化、景深的控制、后期的制作等手段，也依赖于 画面中的线条形式，色调把握，主、陪体的位置及形体 的对比等等。黄金分割以其匀称、和谐、生动、简练等 特征所体现的形式美、结构美，在摄影构图中得到了广 泛的运用。它不仅是点的关系、线的关系，也是面的关 系、形的关系，这些关系普遍应用于表现不同主题、内 容的创作题材中。例如，“点”在全景的构图中多用

240

于表现主体及视觉中心，在中、近景构图中则表现景物 的主要部位；“线”多用于表现具有明显线条特征的 景物主体及水平线、地平线、天际线、垂直线所处的位 置；“面”主要对分割的画面进行色块、影调的协调与 控制；“形”主要表现恰似分割连线的、具有各种艺术 造型的被摄体。当对角度、被摄体的位置、透视关系、 景深的大小等都感到合乎视觉美感时，往往已不自觉 地符合黄金分割的最佳比例。

在此，笔者以自己平时创作的摄影作品，就黄金分割 在实际拍摄构图中所表现出的美感谈一些粗浅的认识。

(一)平衡感

所谓平衡感，除视觉的平衡外，还应通过视角的选 择、影调、色调的控制，达到一种心理平衡与视觉平衡 的和谐统一。作品《不夜的重庆港》(图7)的主体处 于下分割线上，平静的江面倒映出鳞次栉比的高楼大 厦的五彩霓虹，由近至远形成了一个2︰3的三角图案， 两江汇合又形成“V”字形的构图，整个城区的主体 部位处于分割线包围的中心区，点点灯光产生的芒射 效果以及暖色调的处理突出了华灯初上、繁荣兴旺的 现代都市景象。作品《仙境》(图8)将水平线置于上 1/3黄金分割线上，画面中的庙宇恰好在这条线的分割 点，与之相呼应的对角点上的灌木枝，又打破了横贯画 面的水平线所产生的较呆板的构图形式，淡蓝的水面 包含了2︰3的因素，丰富了画面的构成，使人有一种心 旷神怡的心理感受。

图7

图 8

(二)节奏感

音乐旋律的高低起伏、快慢、强弱形成了节奏。在 摄影构图中，具象的形体变化、影调、色调的改变使人 联想到音乐的节奏。作品《生机》(图9)中的花枝在 画幅的下1/3分割线上，花与花蕾分别位于这条线的两 个分割点，背景中色调深暗的树干处于纵向的右1/3分 割线上，与主体形成虚实、色调的强烈对比，花、花蕾如 同跳动的音符，传递着春的信息，极富节奏感。

图 9

第 9 卷第 7 期

2018 年 04 月

Vol.9 No.7

April 2018

(三)匀称感

画面的布局总体上分为对称式和非对称式。非对 称式画面的构图需要通过角度与时机的选择来布局，方 能产生视觉与心理的匀称。作品《霓裳艳影》(图10) 主体在深色背景的衬托下，显得更加华丽出众，其肢体 处于纵向的分割线上，头部又在分割点，红与黑色块 的组合，以及形体的三角形，给人以持重、平衡的感觉。 作品《铁汉》(图11) 从整体画面来看，两种不同的影 调沿对角线分开，主体人物处于趣味点上，人物的眼神 向画面中心汇聚，指向对角的另一个诱发点，主体眼中 的光斑起了画龙点睛的作用，与主题的表现，形成了完 美、和谐的统一。

图 10

图 11

(四)宁静感

只有将主体置于视觉与心理相对平衡的位置，才 能产生宁静的感受，其中包括色调、线条、影调的处理。 作品《烛光中的男孩》(图12)一双炯炯有神的大眼 睛是这幅图片的视觉刺激点，由高低错落、相互呼应的 烛光在眼里产生的光斑，增添了小男孩充满幻想、好 奇、天真的心理表现。

图 12

(五)生动感

黄金分割所产生的各点、线、面具有相互呼应的效 果，它们既能在变化中求得和谐统一，又能在统一中产 生变化，使构图更加生动活泼、形式多样。作品《小丫 学唱》(图13)主体的头部位于趣味中心，手在与之相 呼应的另一个分割点上，眼与手有了很好的对应关系， 深色的辫尾占据了位于画面中心的黄金分割区，瞬间 的抓拍生动地表现了小演员天真、活泼、可爱的形象。

图 13

(六)形式感

在黄金分割的作用下，可以派生出很多具有这一 比例的构图形式，增添了形式美的情趣。通过这些多 变的构图方式，使其服务于、服从于作品的主题与思 想内涵。作品《耕耘》(图14)的构图采用了反“S” 形的构图形式，铁水流过的两个弯折点就是两个趣味 点，对角的构图形式将引导观者沿反“S”形去搜索、 去思考，直至这条线的源头和尽头，发现主体、产生联 想。作品中橙红色色调的夸张运用、烟尘的折射效果、 浓烈的现场气氛较好地烘托了火红的生产场面。

图 14

以上分析的诸多美感并非孤立存在，而是时常在 同一幅作品中出现。它们交相辉映、互为补充。构图 是为表现主题和内容的需要而确立的。如果为使用而 使用这些方法的话，将会弄巧成拙、事与愿违。所以， 在摄影构图中，要根据实际的具体情况，适时地选择所 需的构图方式。

黄金分割在摄影构图中仅仅作用于视觉对线条、 色块的比例感受，是一种习惯法则。虽然运用这一方 法可以深化作品的内涵，增强其视觉冲击力与震撼力， 但事物都是一分为二的，艺术的辩证法告诉我们“艺 无定规”，假如一味地套用这一法则去创作作品、审视 作品、鉴赏作品的话，很容易被圈在老的原理上，无法 形成自己的风格，作品千篇一律、平淡乏味、没有新意。 故应依据自己作品的主题、需要表达的思想内涵来构 思立意，随机应变，不拘一格地组织画面结构。多年来， 有许多摄影大师的传世佳作并未墨守成规地严格遵循 黄金分割这一法则。

三、结语

大千世界，美无所不在、无处不有，善于发现美、捕 捉美、表现美才是最根本的。过分刻意地追求黄金分 割，并拘泥于此，不免有“削足适履”之嫌。黄金分割 并不是万能的法则，只有在秉承传统的基础上，敢于冲 破传统的束缚，用新颖的、别具一格的构图方式和更加 丰富的摄影语言，从平凡的生活中提炼出有价值的源 于生活、高于生活的题材，才能创作出内容与形式完美 统一的优秀作品来。

241