

4. 构图和总结

4. 构图

取景、曝光、虚实和构图，已经讲完了前面3个。本章说说构图。

摄影中的构图理论完全继承自绘画中的构图理论。

4.1 构图法

4.1.1 居中法构图

新手在刚刚端起相机拍摄的时候，通常都会采用居中法构图。

用居中法构图时，往往画面中会有一个大主体，或者主体是对称的。下面列举一些场景，这些场景都是用居中法构图拍摄的。

主体在画面中占比很大。

我在英国伦敦街头看到这辆小车很有趣，于是对其取景。我将小车在画面中取得很大，那么用简单的居中法构图就可以了。主体大采用居中法构图较常见的例子就是证件照：头发拢到后面，耳朵露出来，一个个都显得“脸很大”，自然是居中法构图，端端正正。

此外拍摄合影的时候，因为合影的几个人可以看作一个整体，往往也需要呈现出整体的情况，所以可以采用居中法构图。

拍对称的场景。

对对称的场景来说，上下对称可以上下居中拍摄，左右对称可以左右居中拍摄。较常见的就是拍摄建筑物。很多建筑物都是左右对称的，所以左右居中拍摄。

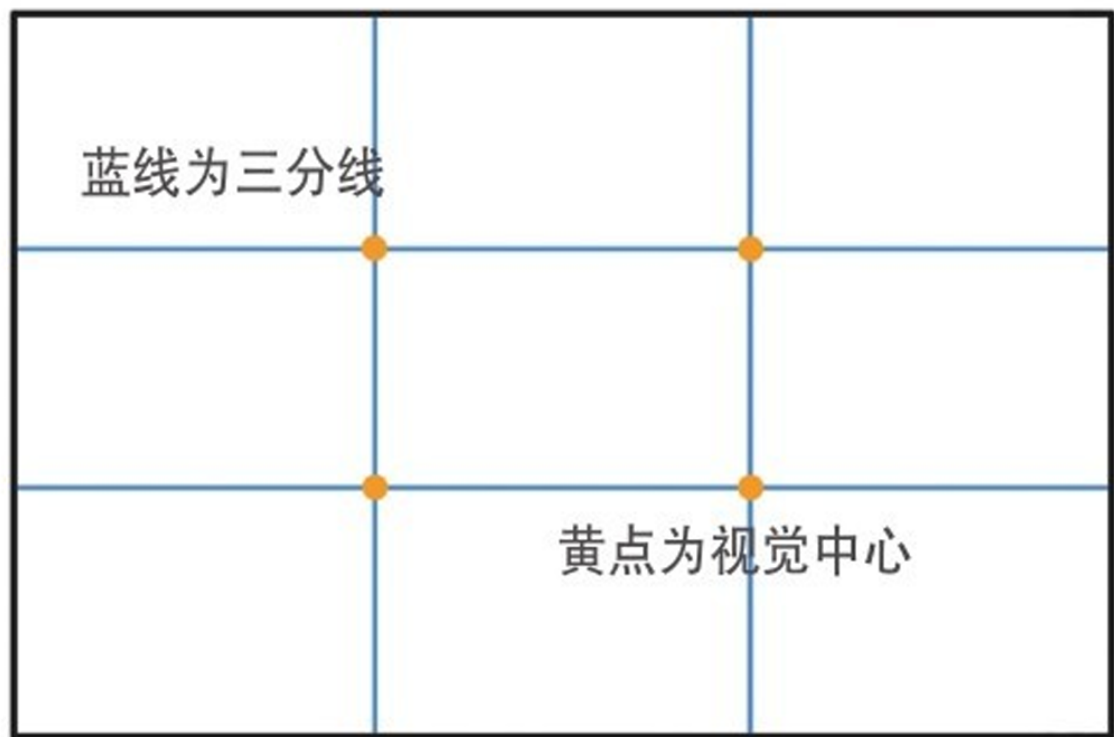
除此之外，拍摄倒影的时候，是少有的可以让水平线或者地平线居中的情况了。对于倒影采用居中法构图并不是更好，而是可以尝试，并寻找更好的方式。

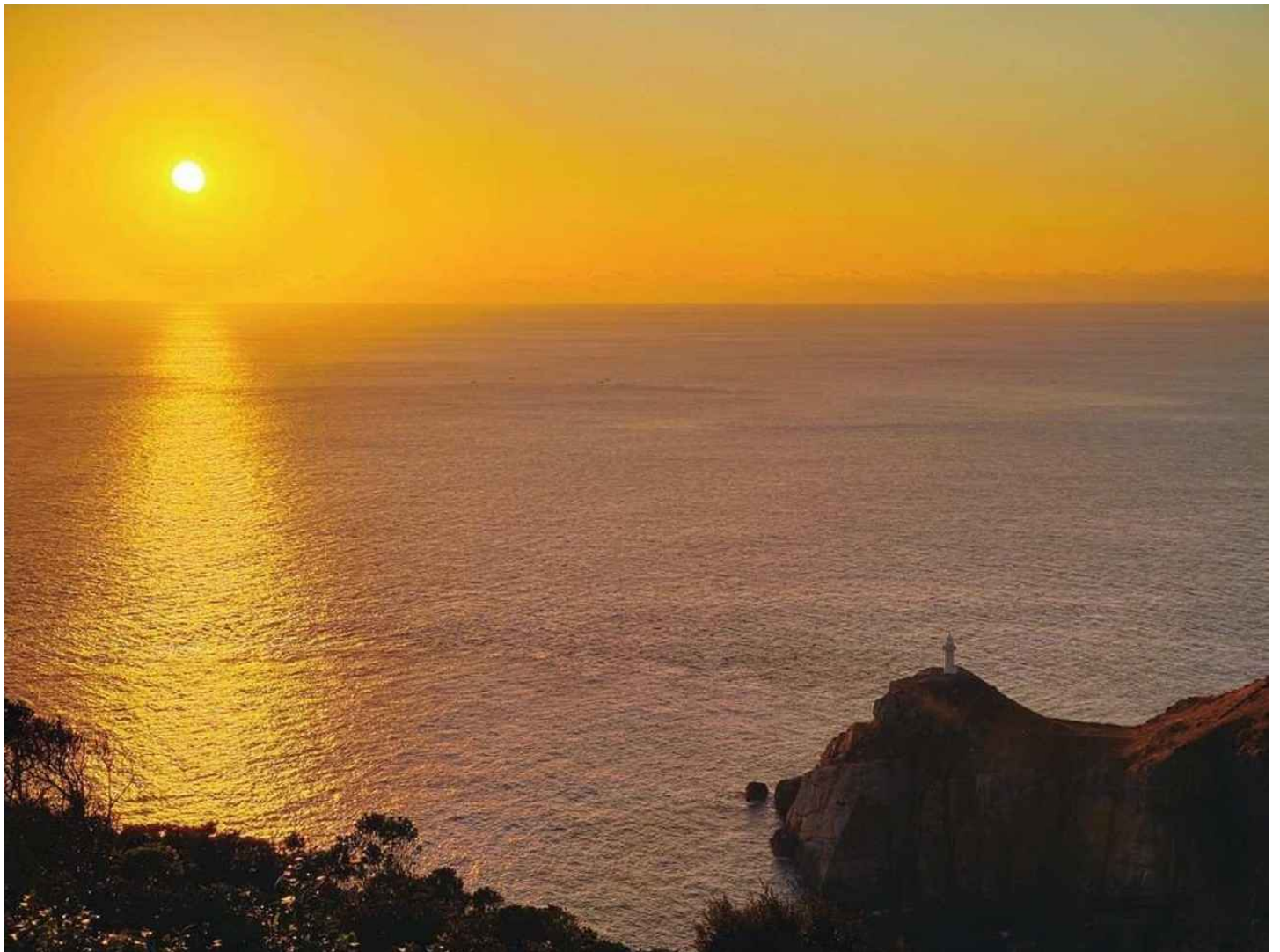
总结一下，当我们拍摄的主体是对称的或者在画面中占比很大的时候，我们都可以将主体处于居中的位置。当然，我们拍摄的主体不可能都是对称的，也不可能都在画面中占比那么大。所以接下来讲讲摄影中非常重要的一种构图方法——三分法。

4.1.2 三分法构图

三分法是摄影构图中运用得最为广泛的构图方法。我们将画面从上到下分成3等份，从左到右也分成3等份。这样我们就将画面分割成了一个“九宫格”。

分割画面的两条横线和两条竖线形成了一个“井”字，并且有4个交点。这4条线和4个交点都是极为重要的。因为我们如果将画面中的主线条放在三分线上，拍摄主体放在三分线的4个交点上——视觉中心，那么这会让看照片的人第一时间注意到主体和主线条，同时也会让人觉得画面看起来非常舒服。

人眼在看某一画面的时候，视觉中心往往不是在画面的正中心，而是偏一些的位置。三分法构图的4个三分线的交点——视觉中心，正是容易让人一眼看到的点。拍摄时避开居中位置，是新手走向成熟的一个标志。

三分法构图还需要有方向。

学了三分法构图我们知道，要将主线条放在三分线上，要将主体放在三分线交点上。但是我们会遇到一个问题，横向的主线条放在上面的线还是下面的线上？纵向的主线条放在左边的线还是右边的线上？主体放在4个点的哪个好呢？

其实这也是有规律可循的。我们一个一个说。

先说横向主线条。横向主线条出现的时候往往就是地平线、水平线一类的。如果地面或者海面上的景物比较重要，就将地平线或者水平线放在上三分线上，以保证地面和海面有足够的空间。如果是画面中天空部分的景物比较重要，就将地平线或者水平线放在下三分线上。

这么做的原因很简单——给您拍摄的主体留下足够多的空间。

比如这张照片中，水面上有倒影，有很多浮萍，还有草丛和浮木。照片细节比较多，色彩也更加丰富一些。所以我就选择了将水平线或放在上三分线上。

为什么在介绍居中法构图时，我说有倒影是可以居中法构图的，但并不是用居中法构图更好呢？其实有倒影的时候，往往还是用三分法构图看起来更加舒服一些。使用居中法构图，只是更强调倒影的对称感。所以倒影类的照片当然可以使用三分法构图，即使对倒影或者实体有裁切，也没关系。

对于这张照片，我则将地平线放在了下三分线上。我们可以看到在地平线以上的画面中有人，有树，有建筑，还有阳光，显然内容要更丰富一些。

哪里内容，哪里占比就大。或者根据自己照片要表达的主题来决定，到底线条是放在上三分线上，还是下三分线上。

再说纵向主线条和主体。这两者往往是有方向的。比如纵向主线条就是一个人，或者主体就是人啊、车辆一类的，那么往往就有一个朝向问题。

记住一点，永远使您拍摄的主体朝向比较空旷的一面。

比如这个画面中的人，我将他放在右边的原因是他的脸朝着左边。这样能给主体留够空间，不会让人觉得“堵”。

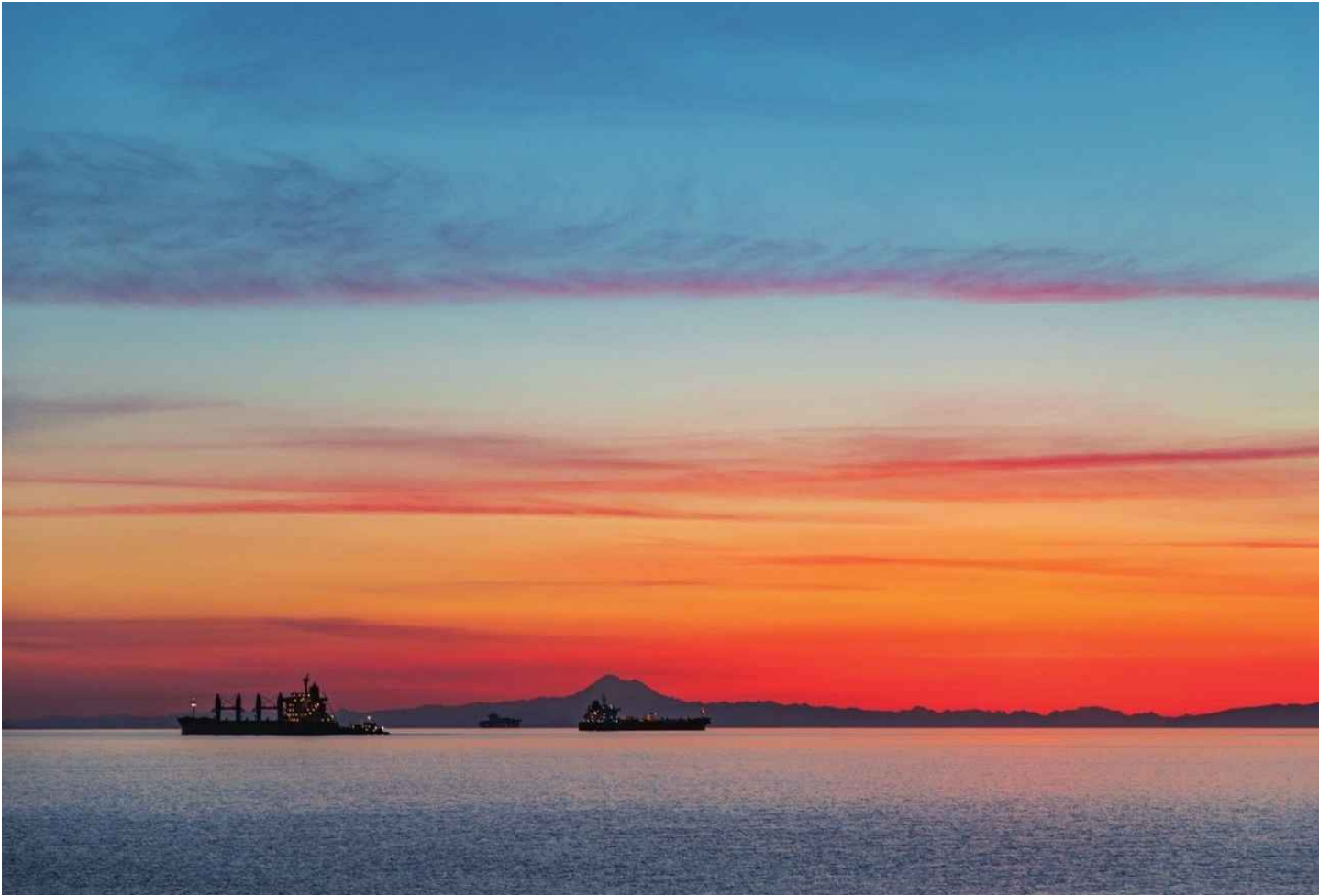

不信的话，您看这张照片，滑雪的人面朝右边，而我也将他放到了画面右边。是不是有一种“马上要撞墙”的感觉呢？

纵向的主线条是放在左边还是右边，主体是放在4个点的哪个好呢？答案只有一个，看着舒服。

三分法构图之所以得到了最广泛的应用，主要是因为三分法构图好学，更容易突出主体，同时也能让人感到舒服是最为重要的。三分法构图不要刻板使用。其实对应居中法构图而言，三分法构图说的就是不居中。不居中的话放在哪儿呢？如果没有特殊需求的话，就放在三分线上。但是如果您为了表达得更好，不放在三分线上行不行？当然可以。

较常见的就是当拍摄一个大场景时，您希望把天空表现得更加辽阔，那么下压水平线或者地平线是很常见的。比如下图，水平线基本在下五分线上，这又有何不可呢？下压水平线会让画面的辽阔感更强，有助于照片主题的表达，这当然更好。只要能更好地表达照片的主题，这样是没问题的。

活用三分法真的是非常重要的。三分法能活学活用，有无穷的变化，就像我说的，三分法其实本质就是不居中。那么基本构图法中，居中法和不居中法2个，基本上就涵盖了所有情况了。

而未来不管您是学习构图，学习摄影，还是学习绘画，或者任何一件事，记住，先学会基础知识，明白规矩，当您需要的时候，您才有资格说“打破”。因为您有明确的需要，您懂得为什么要打破。

接着说说另一个情况：我偏不把主体放在看起来舒服的地方。

有时候拍摄者不想把主体放置在三分线交点上，一般来说就是拍摄者不想让照片看起来舒服，或者是拍摄者觉得不放在这里更好。其实这样的情况很多见，比如一张照片想表达一些诸如压抑、困顿、无奈等负面情绪的时候就可以使用这样的构图法。这样您的作品不仅是主体本身的表现让人觉得不舒服，构图也能帮助您强化这种不舒服的感觉。

同时我们知道人像构图的时候，人面部如果偏向一方，一定要尽量避免朝向与人所在位置相同的一方。比如说人在画面左边，面部最好朝着右边。而下图照片中人物处在画面的右边，同时面部也朝向这一边。这能够加剧画面的压抑感。

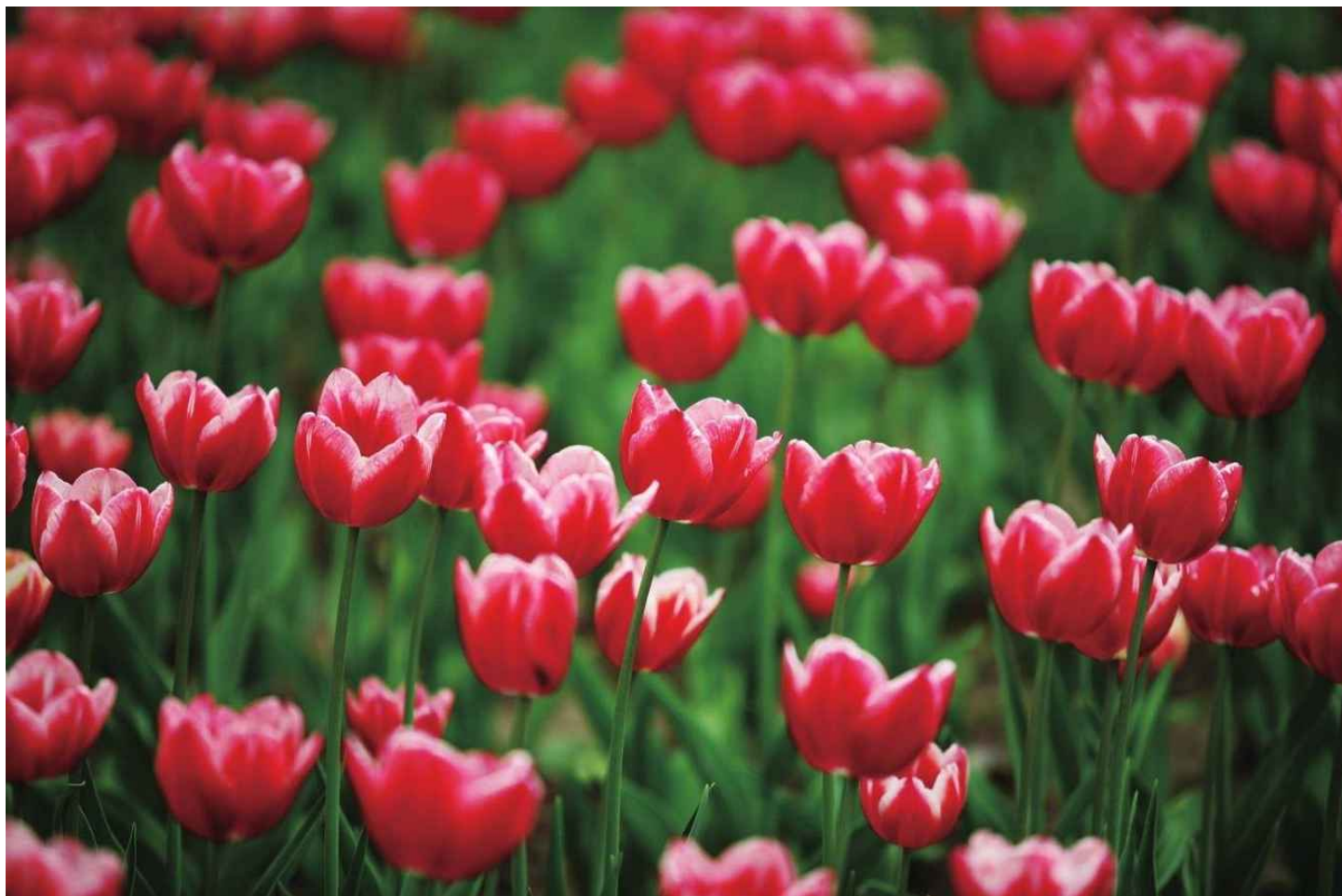

照片可以表达正面情绪，同时也可以表达负面情绪。表达负面情绪的时候自然需要采用让人“不舒服”的构图，当您想表达这样的拍摄意图时，自然就要采用非常规的构图法了。摄影无定法，但是有其基本原理。

三分法构图的重要性还可以从另一个方面体现出来。电子取景的相机通常都可以调出构图辅助线。而构图辅助线必然包含了三分法构图的辅助线。此外，在手机的拍照界面进行设置，也很容易看到构图辅助线。任何一张照片都可以用居中法构图或者三分法构图，这两种构图法是摄影的“通行规则”。除此之外，在遇到某些场景时，我们还可以用另外4种构图法。

4.1.3 重复法

在我们拍摄的画面中有时没有单个明确的主体，主体可能是一群同样的东西。那么在画面中将这一群主体拍摄下来其实就是利用重复主体的构图方法。

比如这张照片，这张照片拍的是什么呢，相信大家都会说拍的郁金香啊。虽然每朵郁金香在画面中占的面积不大，但是胜在数量多，一直重复出现。那么主体自然也就被突出了。

对于这样的画面，我们很难定义到底哪朵是主体，我们会认为这一大片都是主体。这就对了。单调地重复一个物体，使之占据整个画面并且没有明显杂乱的其他物体出现，同样可以起到突出主体的效果。

重复法使用起来非常简单，单一元素，不断重复，使之尽量充满画面。记住这3个“关键词”，重复法的使用方法就记住了。

这种类型的照片其实很常见。这是在土耳其伊斯坦布尔的大巴扎里拍摄的一个摊位。尽管这个摊位上的瓷器制品种类繁多，但是因为并没有特别突出表现某一件单一的瓷器制品，所以也可以看作通过重复法来突出主体，而主体就是这一片瓷器制品。

有的时候，我们在运用重复法的时候，也可以利用虚实关系突出其中某一个单独的物体。尽管某些物体在焦外，只要是不不断重复这一同类的物体，我们都可以将其视为重复法。而重复法突出的就是这一群物体。

使用重复法较为重要的一点就是一定要是同一元素重复，或者是极为相似的元素重复。一旦画面中有明显的不同的元素出现，不同的元素会被当作主体，大量相同的元素就变成背景了。

比如这张图中，尽管都是郁金香，但是其中两朵实在与众不同。于是这两朵就成了主体，其他的郁金香只能是背景。所以使用重复法一定记住要元素单一。

4.1.4 引导线法

在我们拍摄的画面中，经常能够找到一些汇聚起来的线条。比如公路的两条边线，隧道的4条线等。这些都是重要的线条。在画面中也可以找到前景的各种自然产生的线条。

线在画面中可以起到分割的作用以及引导视线延伸的作用。当画面中有明显的线条时，我们的眼睛一般会很快地找到这些线条。如果这些线条有交汇，继而我们的眼睛会顺着这些线条找到交点。

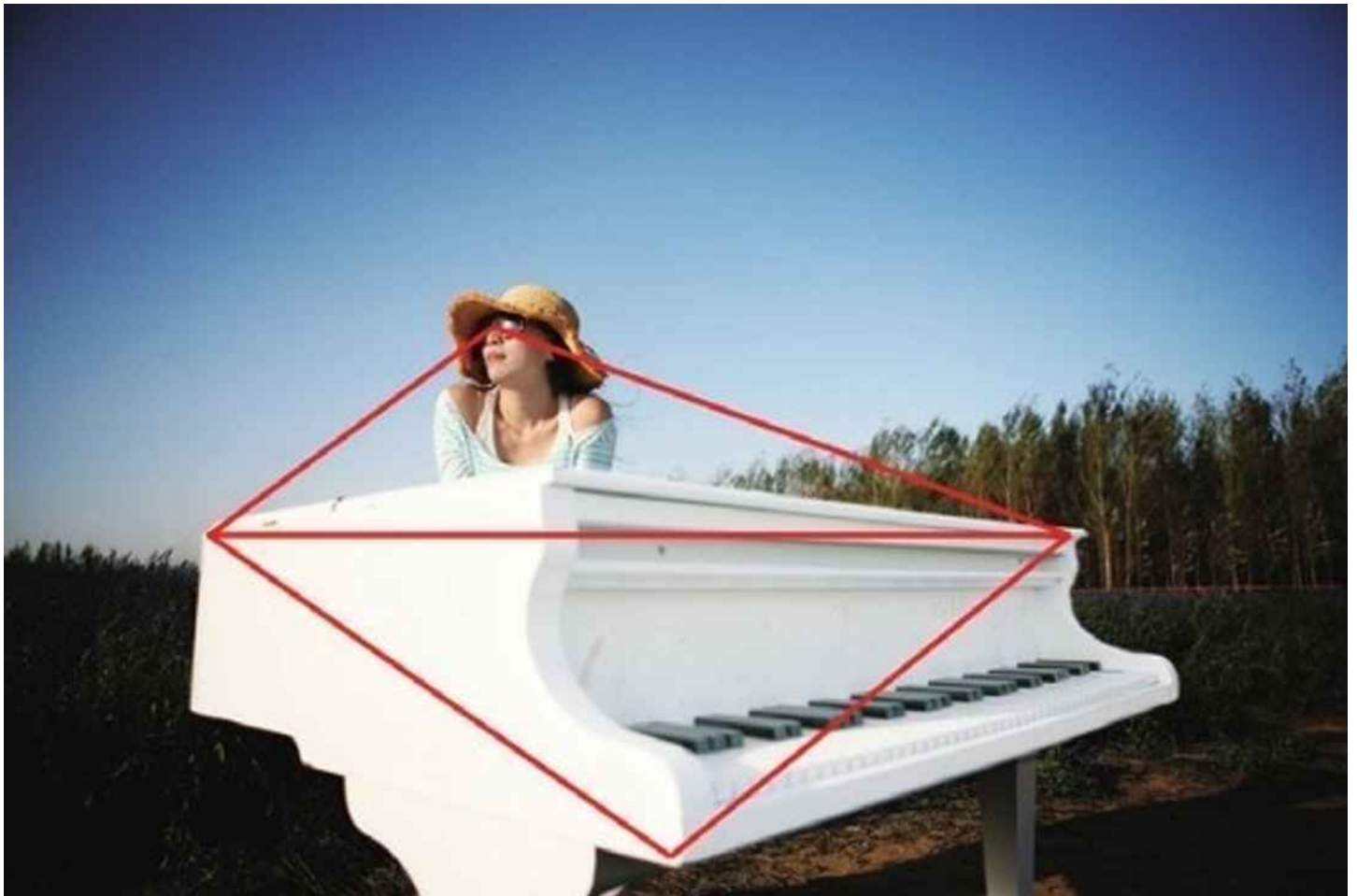
于是我们可以得到一个结论：当画面中的主要线条汇聚到一点时，会容易被人眼捕捉到。有了这个结论，在适当的条件下，我们可以依靠线条对视线的汇聚作用来突出拍摄主体。

4.1.5 三角构图法

三角构图指的就是画面中的元素或者线条形成了三角形。三角形本身是一个很稳定的结构。当三角形在画面中摆放的位置或者方式也很稳定的时候，整个画面就会让人看起来很舒服。

画面看起来舒服、稳定的情况就是画面中三角形的底边是与画面的底边平行的。直白地说就是三角形是“坐在”画面中的。如果希望画面看起来舒服、稳定，就可以采用三角构图。如果是三角形的一个角在画面最下面呢？三角形的角出现在画面最下面会给人不稳定的感觉，会让人觉得三角形会向一边倾斜，或者“扎”下来。

比如这张人像照，人物趴在钢琴上，显现出来的就是一个以钢琴为底边的三角形，显得稳定。但是钢琴本身又形成了一个角在画面下面的三角形。这样的“不稳定”会让画面显得有冲击力，更有“侵略性”。给人一种画面扑面而来的感觉。

对三角构图法来说，重要的就是如果您想画面看起来稳定的话，一定要想想，画面中重要元素构成的三角形是不能在画面中“摇摇晃晃”的。如果您拍摄的照片的主题需要表现稳定性的话，那么一定要遵循这个原则。否则，就反用。

4.1.6 框架构图法

取景的时候，有时候画面中会有元素构成天然的框架。当我们看照片的时候，习惯于往框架中间去看，如果主体在那里，自然就会更加突出。

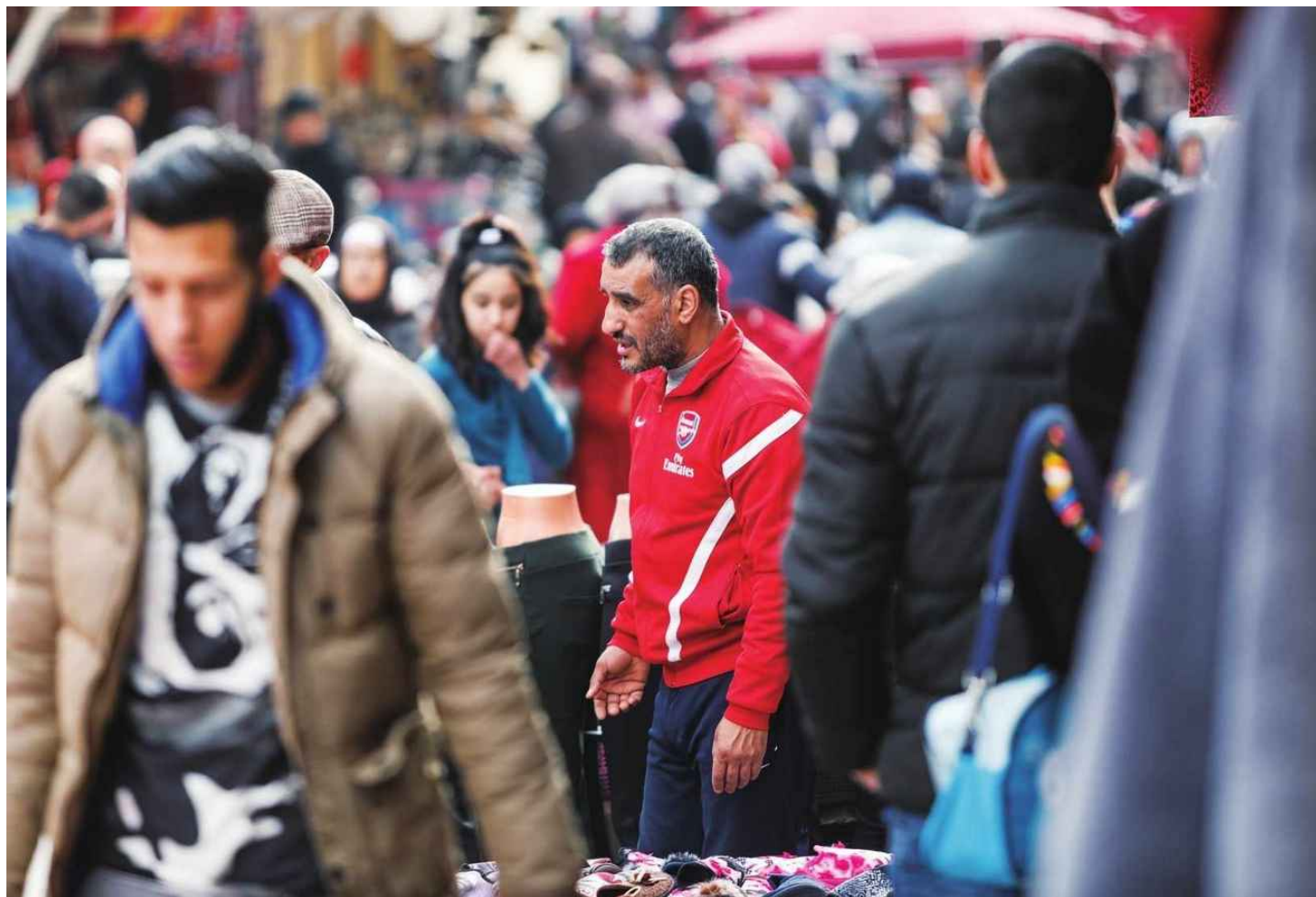

照片中的就是著名的鸟笼西施，是第二任鸟笼西施。我拍着拍着她说让我拿个鸟笼做前景。我恍然大悟，于是就有了这样的前景框架。果然更好看，人物也更加突出。所以对于经验丰富的模特，我们也是能学习到很多很多的。

如果画框比较“干净”，则虚实都可以；如果画框比较“乱”，我们就尽量将其虚化掉。这样可以让观众一眼看到主体。

对于画框，可以是周围环境中的固定元素，也可以是移动的元素，比如人。通过“人缝”去拍摄另一个人是常见的人文拍摄方法，这也属于框架构图法。

摄影中较常用的构图法就给大家讲完了。真正构图的时候千万不要被条条框框限制住。一切的一切都是为表达您的拍摄意图而定的，好好利用这些构图方法表达您的主题吧。

4.2 摄影构图的一些常识

4.2.1 横构图和竖构图

其实对横构图来说，其会给人一种稳定和宽阔的感觉。那么拍摄大场景风光，包括大场景街拍、人文题材都适合使用横构图。

这张照片拍摄于梵蒂冈圣彼得大教堂上面，从这里可以俯瞰梵蒂冈和罗马城。这样一个宽阔的场景，显然要用宽阔的构图，使用横构图就成了必然。

画面中有宽阔的江河湖海的时候，横构图往往也是首选。在日本箱根园拍摄芦之湖富士山景，面对宽阔的芦之湖，横构图也是自然而然的选择。

竖构图的使用，则更多的是要表达画面的纵深，以及高低的感受。比如我们拍摄一个有纵深感的场景时，竖构图会让画面更加聚拢，能强化纵深的感觉。而对于有高低“落差”的画面，使用竖构图不管是我们从下往上看，还是从上往下看，都符合有高低落差画面的正常表达。拍摄有流水的风景时，若存在有高低落差的流水，显然竖构图就是首选。

如果是平坦的流水，那么显然使用横构图更好。但是左图这样的高低落差，只有竖构图能最好地表现。

右图采用竖构图的原因就更简单了。画面从上到下或者从下到上正好是画面所有内容的“阅读”方式。不管是从星轨看到合掌屋再看到稻田，还是从稻田看到合掌屋再看到最上面的星轨，我们“阅读”的方式决定了这张照片要用竖构图。此外因为竖构图表现的画面高度，其还非常适合表达有高度的场景。

在这张照片中，我女儿去摇神社的铃铛，不管是画面的竖构图，还是垂直下来的大线条，以及我拍摄时将我女儿压到画面下面，都让画面显得很高。

在没有高低落差时，对于有纵深感的画面，采用竖构图同样很合适。纵深、纵深，照片当然要纵（竖）过来。这样聚拢的感觉会让画面显得更加悠远。

不管是电脑显示屏，还是纸质读物，横构图其实往往适用范围更广。所以早年如果遇到了一个可以采用横构图也可以采用竖构图的场景，我更倾向于采用横构图。因为可能未来更为好用。但是现在的“手机时代”，手机都是竖屏的，相信很多人也会有竖构图拍摄的习惯。采用横构图还是竖构图？最终还是要符合照片主题的表达。

4.2.2 构图的基本常识

1) 点

点在画面中心会受力均衡，所以显得呆板。点在画面上方会显得上浮。点在画面下方会显得下沉。

所以在拍摄会飞的元素时，我们可以考虑将其放在画面的上半部分。而对于拍摄人，在一般情况下尽量不要让大家“飘”在天上。

说到这里，我想起不少人问我拍日出、日落场景应该把太阳放在画面上半部分还是下半部分。这么说来，把太阳放在画面上半部分会显得上浮，应该是日出的拍摄方法；放在画面下半部分会显得下沉，应该是日落的拍摄方法。但其实对静态的照片来说，日出、日落往往没什么太大区别。而如果有说明

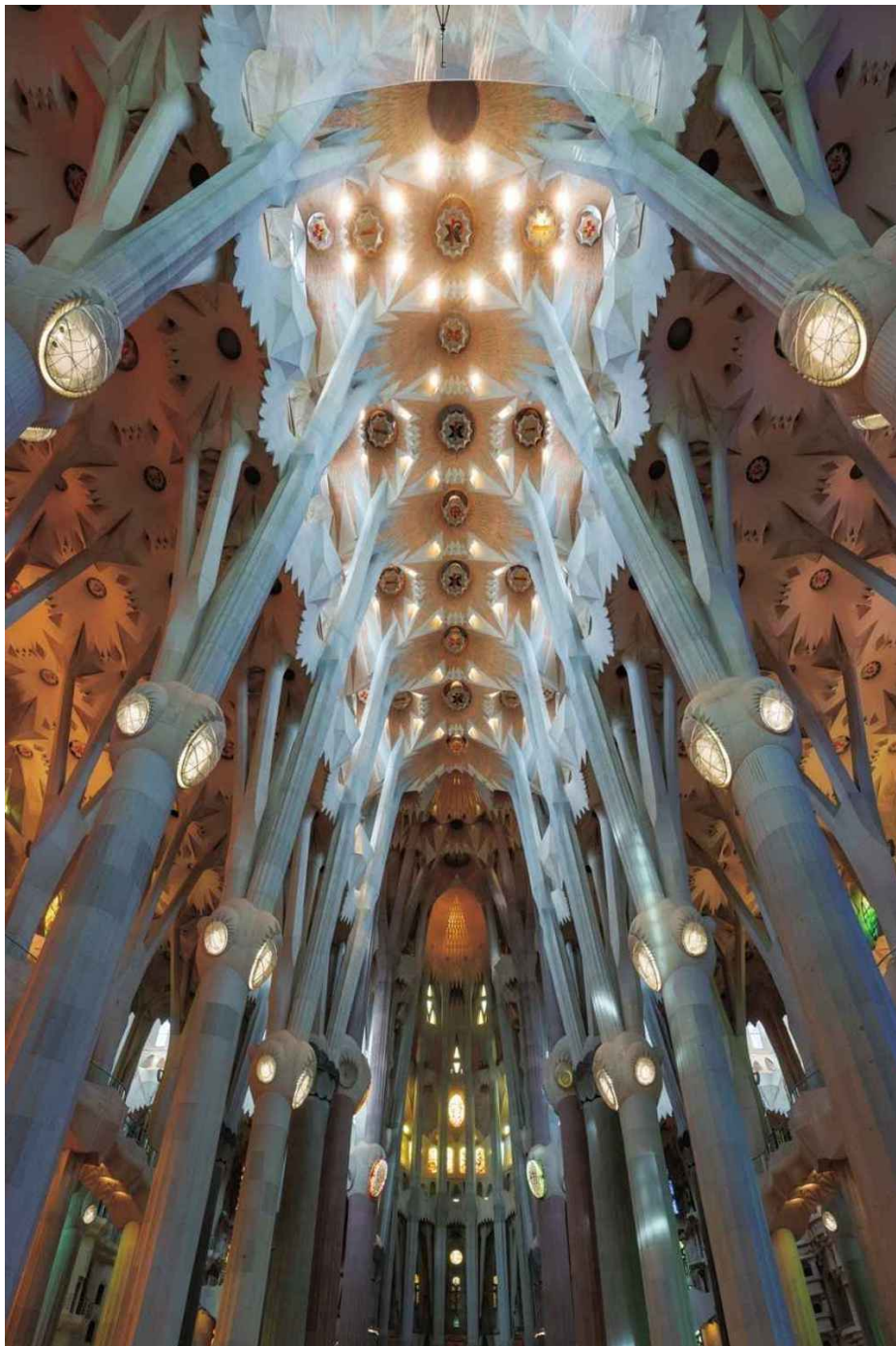
指出拍摄的是日出还是日落，那么我们的经验自然可以让我们感觉到上浮或者下沉。所以没必要太教条。

2) 线条

横向的线条会让画面显得开阔。

如果我们拍摄一个开阔地，那么一般会采用横构图，这也能最大限度展现画面中横向的线条。这样的线条会给我们更宽广的感觉。

纵向的线条会让画面显得高耸。

那么与横向线条效果相对应的，就是纵向的线条会让画面显得高耸。一般也采用竖构图来突出这种高耸的感觉。在我拍摄西班牙巴塞罗那的圣家堂的时候，高高的圣家堂内部实在太容易拍摄到这样高耸的线条了。

曲线会让画面显得柔和以及绵延。

当画面中有蜿蜒的曲线的时候，往往会给我们一种绵延的感觉。类似于汇聚线的效果，不由得我们的目光会随之飘远。如果要表达远处，或者远处有照片的主体，借助曲线都可以得到很好的效果。

3) 形状

画面中我们常见的形状无非是三角形、方形和圆形等。

三角形在之前的三角构图法中已经说过了。正三角形会让画面显得稳定，倒三角形会让画面显得不稳，或者有冲击力。

顺带提一下非常锐利的“三角形”——楔形。在我们表达速度感的时候，如果主体恰好以楔形的形态出现，则能够大大增强这种速度感。

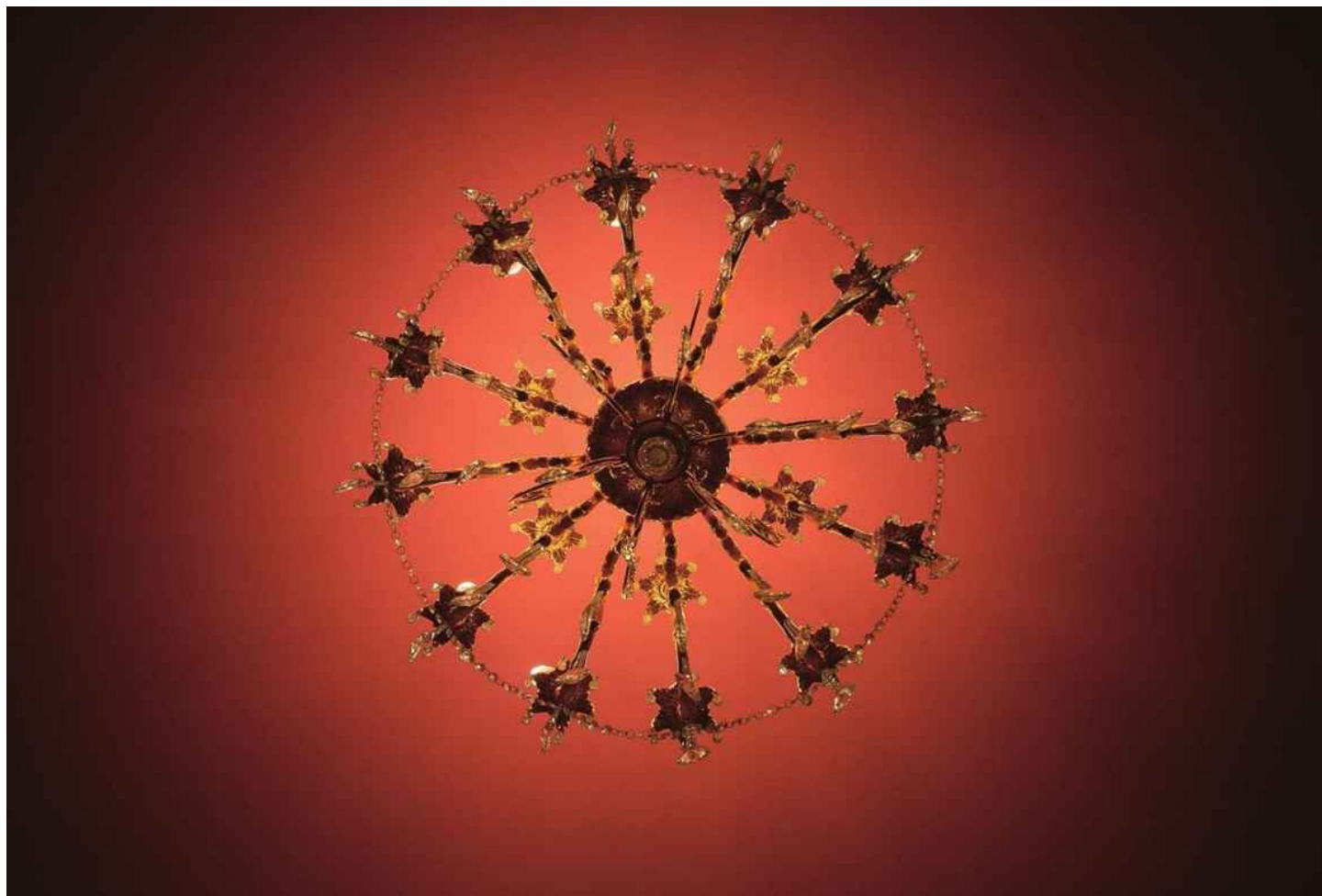

画面中的赛车，天然的流线型就有楔形的感觉，我们可以感觉到楔形最为锐利的锐角方向有很强的速度感。不仅限于单一的主体，可能一群元素形成一个主体，形状也为楔形，那么主体朝着尖的一端行进的话，也会有更强烈的速度感。

方形体现在画面中，常见于拍摄建筑物。可以说绝大多数的建筑物不管是什么形状的，都是底边在地面上的，多数建筑物就是以方形的样子存在的。

所以可以说，对于建筑物这类的题材正常拍摄就好。

至于圆形，圆形在画面中出现的时候，画面会显得聚拢。

所以当圆形的主体在画面中出现的时候，画面有一种自然的收缩感。

这种感受也会出现在鱼眼镜头拍摄的效果中。鱼眼镜头是为了达到超大视角，而允许明显甚至严重的畸变存在的，往往画面会形成一种圆形的效果，这样的画面有一种“紧实”的感觉，仿佛在往里收缩。

画面的元素在构图中形成的点、线、形状会给观者的感觉就简单说完了。这种关于“感受”的内容，实在是需要大家慢慢体会的。

延伸

构图失败的7个常见问题

1) 太小的主体居中

看这张照片，牛基本居中放置，画面中有很大的区域显得很空。其中前景显得特别空，不太好看。很显然牛在画面中太小了，“撑不起”这个画面。

我们按照三分法构图裁切一下，画面就显得舒服多了。

如果非要使牛居中，我们就再裁切一下。让牛变大，画面也会显得好很多。

2) 水平线、地平线居中

除了将主体居中放置以外，很多人还喜欢将重要线条（地平线、水平面等）放在中线。其实学过三分法构图的都知道这样会让画面显得非常呆板。

一般来说，地平线或者水平线这样的重要线条都是放置在三分线上的。如果天空好看，可以天空部分多一些，就将地平线或者水平线放在下三分线上。如果地面或者水面好看，就将地平线或者水平线放在上三分线上。

3) 该水平的线不水平

这是很多新手容易犯的错误。水平线一般就是要水平的。很多人说为什么不能斜着？因为那都不叫斜，叫“歪”。看上图，水平线明显是倾斜的，会给人画面很不稳定的感觉。

那么能不能拍得不平？也可以，还是那句话，要有特定的主题表达。如果倾斜了，画面显得不稳定，更加符合主题表达，那么斜着也无妨。比如我们常见的一些比较有动感的画面，可以斜着拍。

所以如果您要倾斜构图，那么请给一个理由。端平拍则不需要任何理由。人物坐着、躺着的情况，以及画面有水的等，要格外注意谨慎倾斜构图。

现在相机基本都有虚拟水平仪，通常在取景时可以选择调出。老一些的相机是没有这个功能的，可以用构图辅助线去“卡”画面中应该水平的线。

4) 前面空间小、后面空间大

当画面中的人或者物有朝向的时候，构图就要注意了。您拍一个人，面朝您，那么人居左居右问题不大。但是人或者物一旦朝左或者朝右，事情就不是这样子了。

人物面前空间小，画面会显得非常“堵”。这一点在三分法构图中也是详细讲过的。

5) 把人物拍得太矮

拍摄人物肖像照的时候，如果是半身像或者全身像，记住，人的脑袋千万别放在中线上，更不能放在中线以下。要不然会显得人非常矮。

比如这张照片，这是一张半身像，人的脑袋在中线上，就会显得人很矮。我们将人物的眼睛放置于上三分线上，整个画面就显得舒服了。

6) “切人” 的位置不对

拍摄人像的时候，“切人”也是很有学问的，很多地方不能切。简单记一下就是所有关节最好都不要切，手脚不要切。这就要解释一下什么是切人，就是指画面4条边切断人的身体。只要不是拍摄全身人像，切人就不可避免。

这张照片中，小姑娘的手被切了，显得别扭。遇到这样的情况，后期可以再裁切一下，避免切到关节就可以了。全身像切脚了，就改成大半身像。半身像切手了，就变成特写。如此，照片尚可救。

画面中有水平线的时候，切人的问题也存在。我们应尽量避免水平线、地平线或者画面中背景的明显线条切头和切脖子。切头或切脖子也会让我们拍摄的画面显得别扭。如果由于拍摄角度非切不可，那么虚化的线条会感觉好得多。

虽然切人的情况不好，但是如果您拍摄的画面主体精彩程度非常高，也可以将观者的主要注意力吸引过去，淡化切错位置的别扭感。

7) 脑袋上 “长树”

这也是构图的常见问题了。当我们拍摄人时，尽量不要让人的脑袋上长树、长花、长天线、长电线杆子。

对于这一点，在拍摄的时候多多注意就可以了。找找拍摄角度，或者等待合适的拍摄时机，避免这样的情况出现。

以上7个问题是新手在构图时常见的问题。我一直认为对新手来说，多看怎么拍，不如多看看不要怎么拍，这样其拍出的照片会明显好一个档次。

总结

好好看看相机说明书。

不管您是相机摄影，还是手机摄影，我都尽量以最简单的语言将摄影最基础的知识教给您了。希望您摄影时知其然，也能知其所以然。我希望我构建的取景、曝光、虚实、构图的知识体系能让您学习和实践时更有逻辑。

学习完了本书所有的摄影技巧。那么再看到一张特别好的照片的时候，希望您能够去想想，这张照片拍了什么，大概用了什么焦距，拍摄角度和时机如何，用了什么曝光模式，照片是高调的还是低调的，用的光圈、快门速度大概是什么，白平衡有无特殊设置，使用了什么构图法。

取景、曝光、虚实、构图，就是摄影技术的一切。永远不要忘记，主题才是您的照片‘灵魂’的所在。

