

专业摄影师指南

构图之旅

Christian Fletcher 和 Tony Hewitt

PHASE ONE

what the world's best photography is made of

© Christian Fletcher

使用

XF IQ3 100MP 进行拍摄,

镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间

1/640

光圈

f/8

感光度

100

向大师致敬的摄影之旅

摄影师 Tony Hewitt 和 Christian Fletcher 横跨美国西部，重现了Stephen Shore 和 William Eggleston 两位摄影大师标志性的美式作品和构图风格。Shore 以其迷人的构图而闻名，Eggleston 则为 20世纪彩色摄影树立了新的标杆。

这趟旅程源于这两位传奇大师，以及包括 Jeffrey Smart、Joel Meyerowitz 和 Richard Misrach 在内其他艺术家的启发。这本电子书将跟随 Christian 和 Tony 渡过这场经典构图再现之旅。

构图技术

这本书涵盖了构图的基础要素，包括色彩和对构图技巧的解析。这趟旅程旨在向艺术大师们的摄影技术致敬。因此，在对 Christian 和 Tony 的作品进行解析时，我们将侧重分析其中对于这些久经考验的“经典”技术的运用。

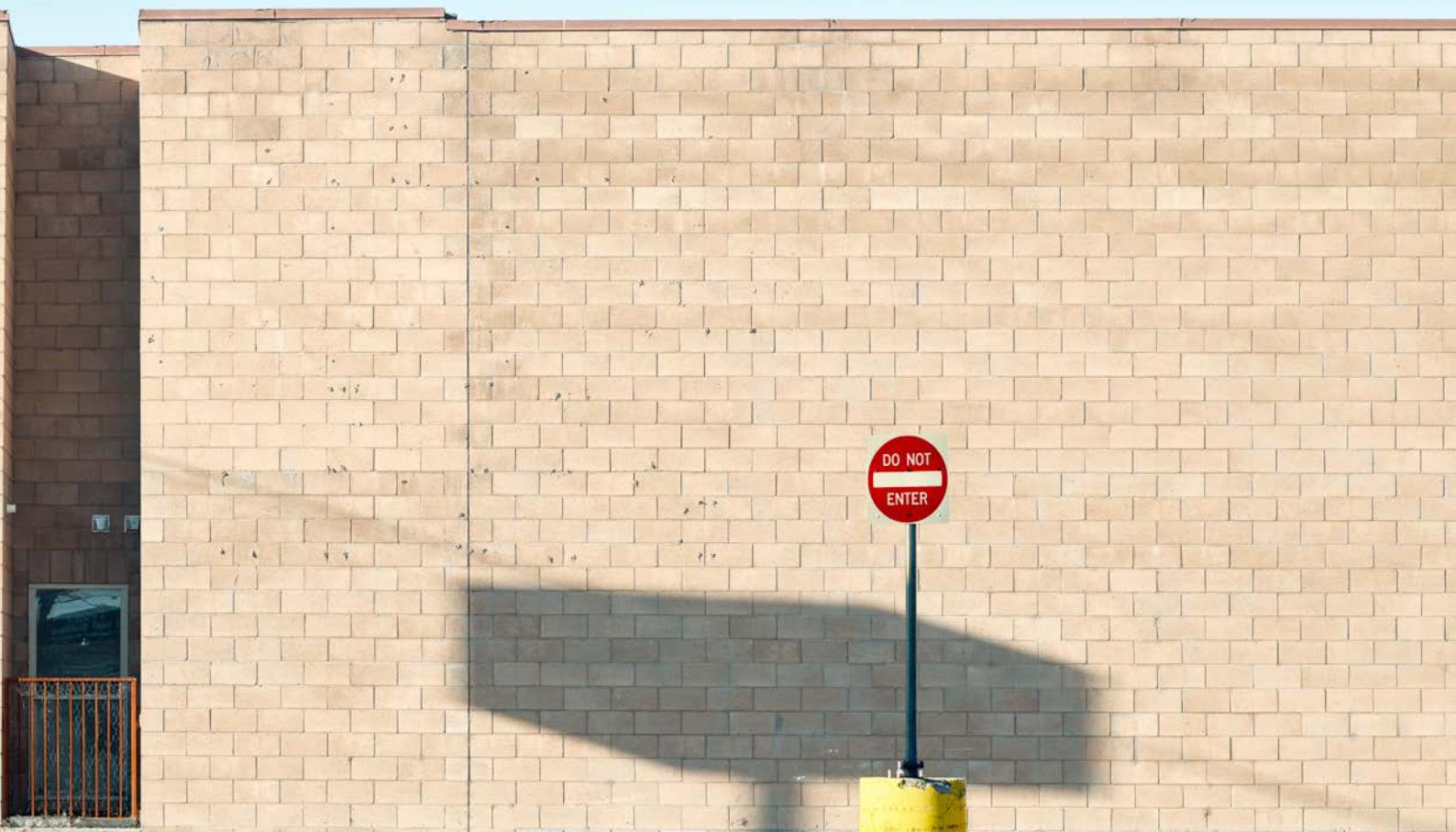
分析的侧重点在于构图技术的解析，即对图像的“感知”以及探索它对观者有着潜在特殊影响的原因。虽然这种分析会受主观因素影响，但我们的目的更多在于拓展人们对艺术摄影中构图的认识，以及不同摄影作品为何能成功（或未能成功）吸引观者眼球的原因。每张照片都会有对其特定构图点的分析，在相关地方还会有对构图技术的解析。

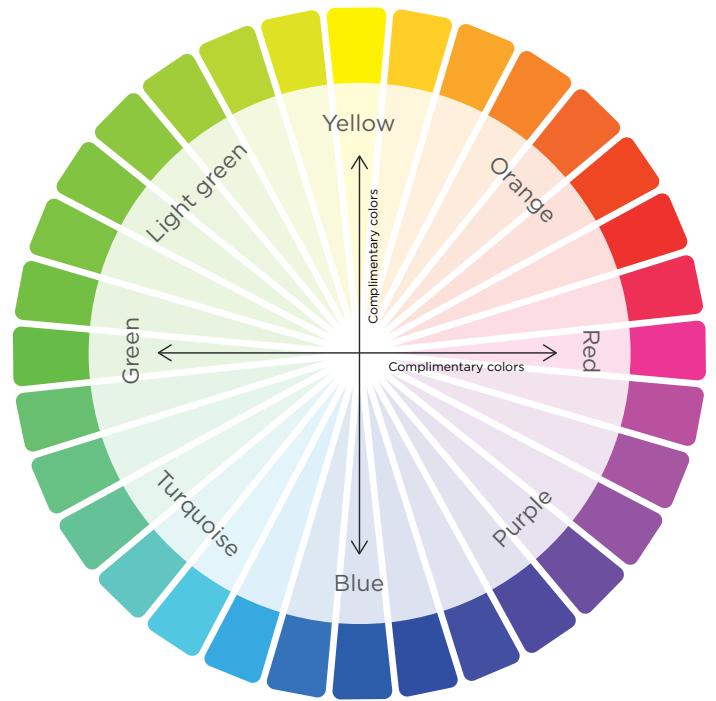

© Christian Fletcher

使用
XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/250
光圈 f/7.1
感光度 100

构图解析

色彩原则

色彩是一种构图元素，常用的色彩技巧有对比色、互补色和近似色。

互补色是能很好地搭配在一起的颜色，创造令人愉悦的对比效果，如蓝色的天空搭配黄色的玉米地；类似色将构图中颜色相同的阴影组合在一起，如在日落时映射出的橘色和黄色。

在风景摄影中对色彩的运用是至关重要的，因为此类构图往往缺乏控制。因此，除了在后期处理时对其进行加重外，在前期也须建立对色彩的运用。

格式塔原则

格式塔原则（或分组原则）指出，人类会自然而然地将不同的观察对象视为具有组织性的整体。这个原则包括5种特性：相近性、相似性、连续性、封闭性和连通性。简单来说，这是一种自发的自组织倾向，在遇到任何形式的视觉混乱时就会被触发；大脑会很自然地把它看到的东西简化成一个具有组织性的整体，这是因为大脑是以整体形式接收一副画面，而非各部分总和。

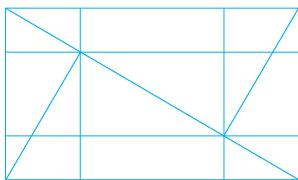
运用色彩及格式塔原则

这里所阐述的构图技巧极大依赖于人性和伪心理学所作出的解释。对可识别文本、能够表达手势的可识别对象、复杂形状的重复出现、引导线、需要识别的隐性焦点和/或从右向左的浏览（西方世界的阅读）等要素的阐述都旨在说明摄影作品中值得关注的地方。

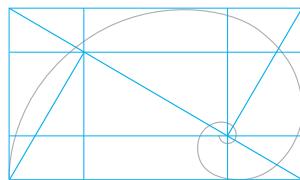
因此，很难说我们所作的教学是正确还是错误的。我们欢迎观者亲自实践这些摄影规则，并总结出自己的心得。

构图原则

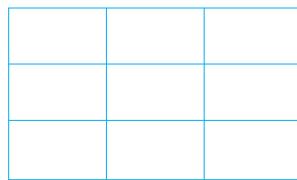
90度角等分

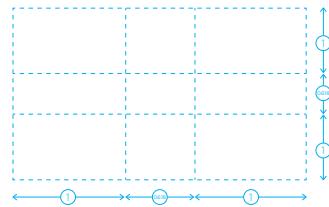
角等分和黄金螺旋线

三分法

黄金分割

构图经典原则

“经典”构图分析基于著名的传统简单构图规则。这些规则包括：

三分法

三分法的概念是：画面可以被水平、垂直三等分，形成9块相同大小的区域。正确应用三分法的风景图像，最不不受关注的内容应放置在底部1/3的区域，与上面2/3的区域分隔开。

黄金分割

黄金分割同样将画面分为9个部分。然而与三分法不同的是，这里的9个区域是不相同的。黄金分割中间部分的大小是上部和下部大小的一半。这是因为，中间部分是自然吸引视线的“最佳位置”。构图时，将关键主题置于中间部分将创造出聚焦、和谐的画面。

黄金螺旋线 / 黄金比例

黄金螺旋线或黄金比例是一个古老的公式，起源于据说是与和谐、平衡二者完美结合的数字。黄金螺旋线由斐波那契数列计算得出，其形状的比例为1:1.618，这是在自然界、建筑以及摄影中发现的一种自然现象。如果使用正确，会产生非常棒的构图效果，观者也会被自然而然地吸引。

黄金三角形

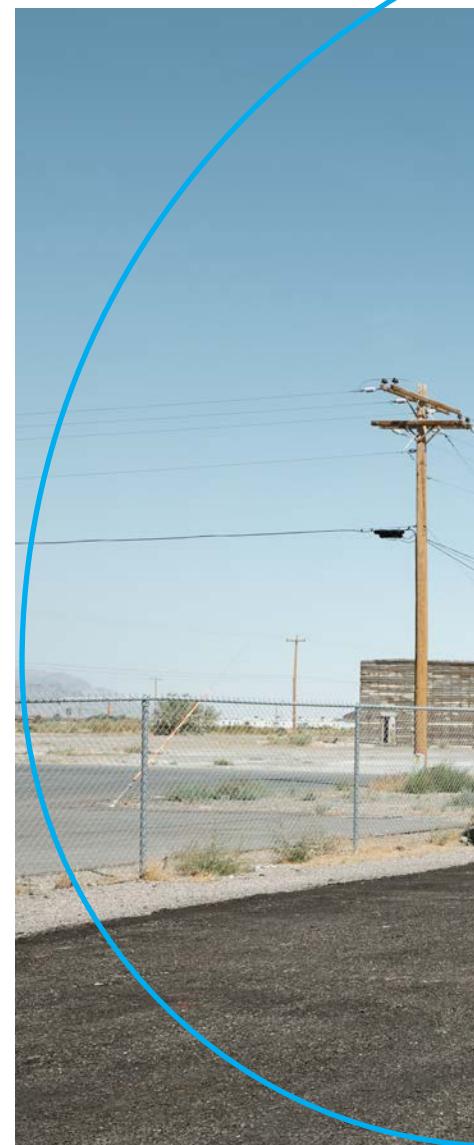
据说，黄金三角形能在画面中创造出和谐感，几个世纪以来一直被应用于绘画中。这条规则描述，画面的主体应呈三角形的形状（三元素），其中两个点的摆放应遵循黄金比例。观者在这类构图中将感知到平衡式结构和稳定感。

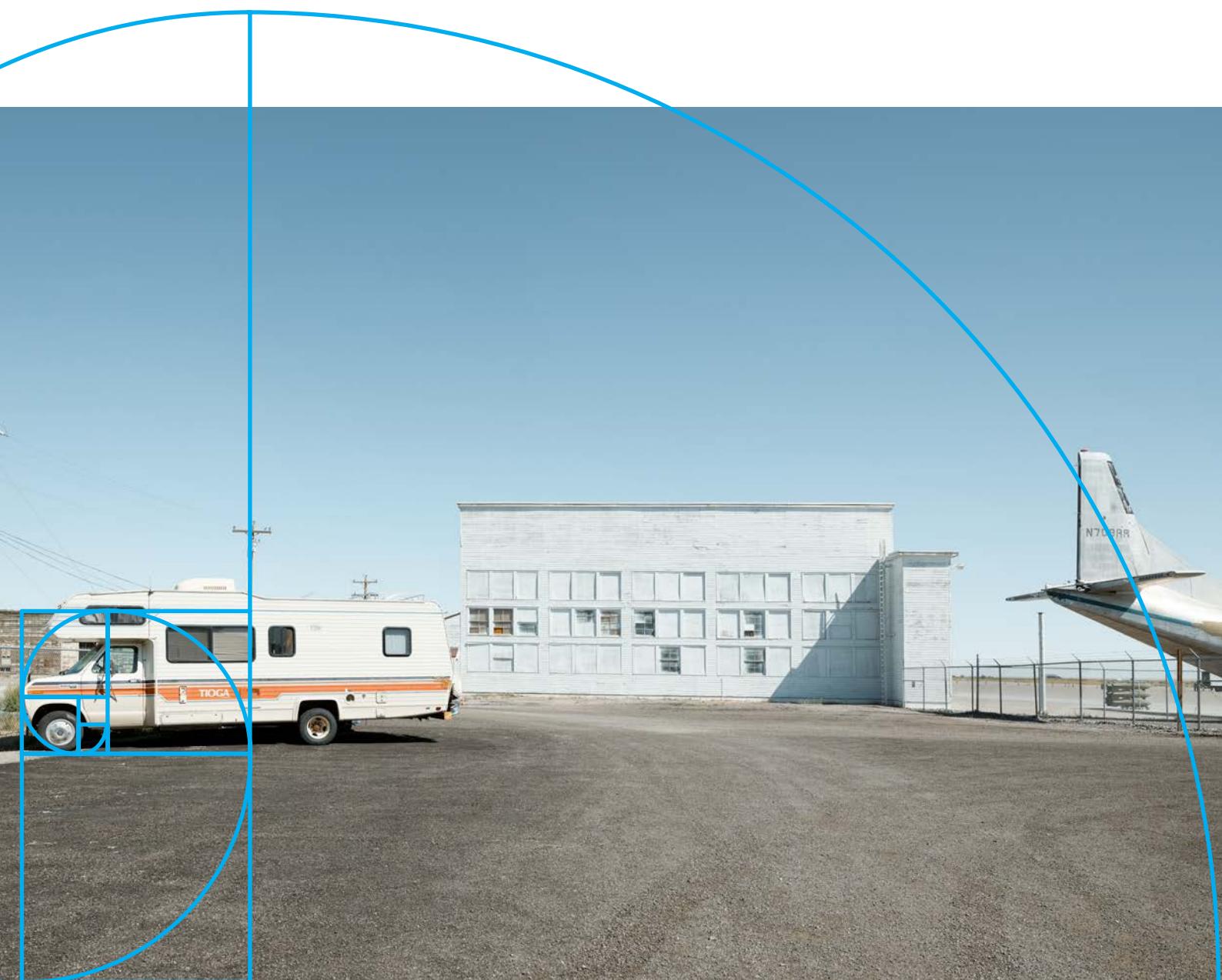
黄金比例

这幅作品的焦点正好落在黄金比例的中心上。房车鲜艳的橘色部分位于构图中视线会自然停留的地方。对飞机尾部的裁剪可能会给人一种不和谐的感觉，但房车在构图中强烈的定位作用支撑了这幅有着较强构图效果的作品的整体平衡性。

经典构图

在画面上1/3的蓝色部分以及房车的橘色条纹（图片的焦点）中有着微妙但明确的互补色，这创造了令人愉悦的对比效果。视线由重复出现的栅栏柱所构成的引导线引导至画面中本已十分突出的橘色焦点，随后跨越建筑物，并跟随再次出现的重复式栅栏柱最终落在飞机尾部。这种将视线从左向右引导并最终回到主焦点的模式为构图创造了平衡感及和谐感。

© Christian Fletcher

使用
XF IQ3 100MP 进行拍摄,
镜头 Schneider Kreuznach 35mm LS f/2.8

曝光时间 1/125
光圈 f/11
感光度 50

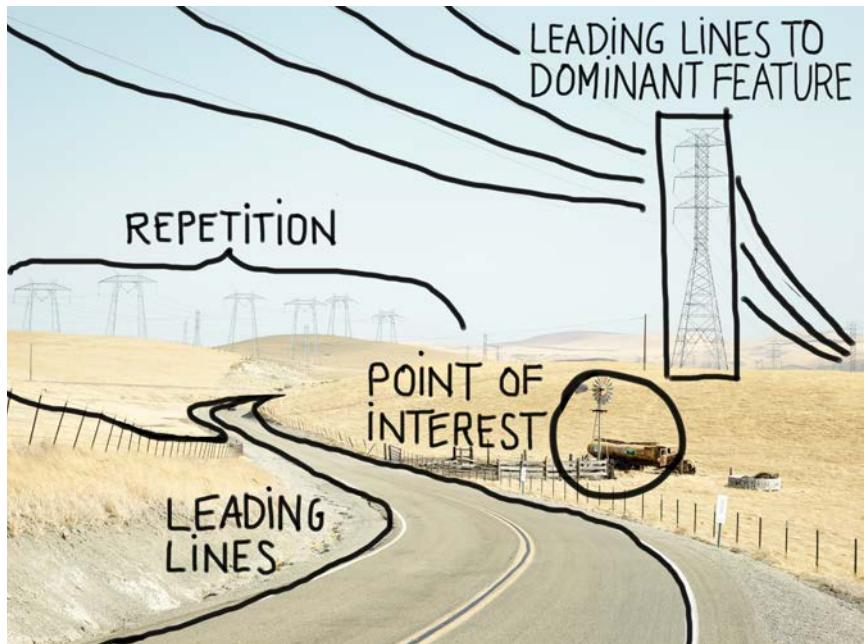

© Christian Fletcher

使用
XF IQ3 100MP 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/200
光圈 f/8
感光度 50

黄金比例

对这一构图应用黄金比例原则，将卡车和风车作为主兴趣点(即平衡点)将在画面中创造出一种自然的和谐感。

构图解析

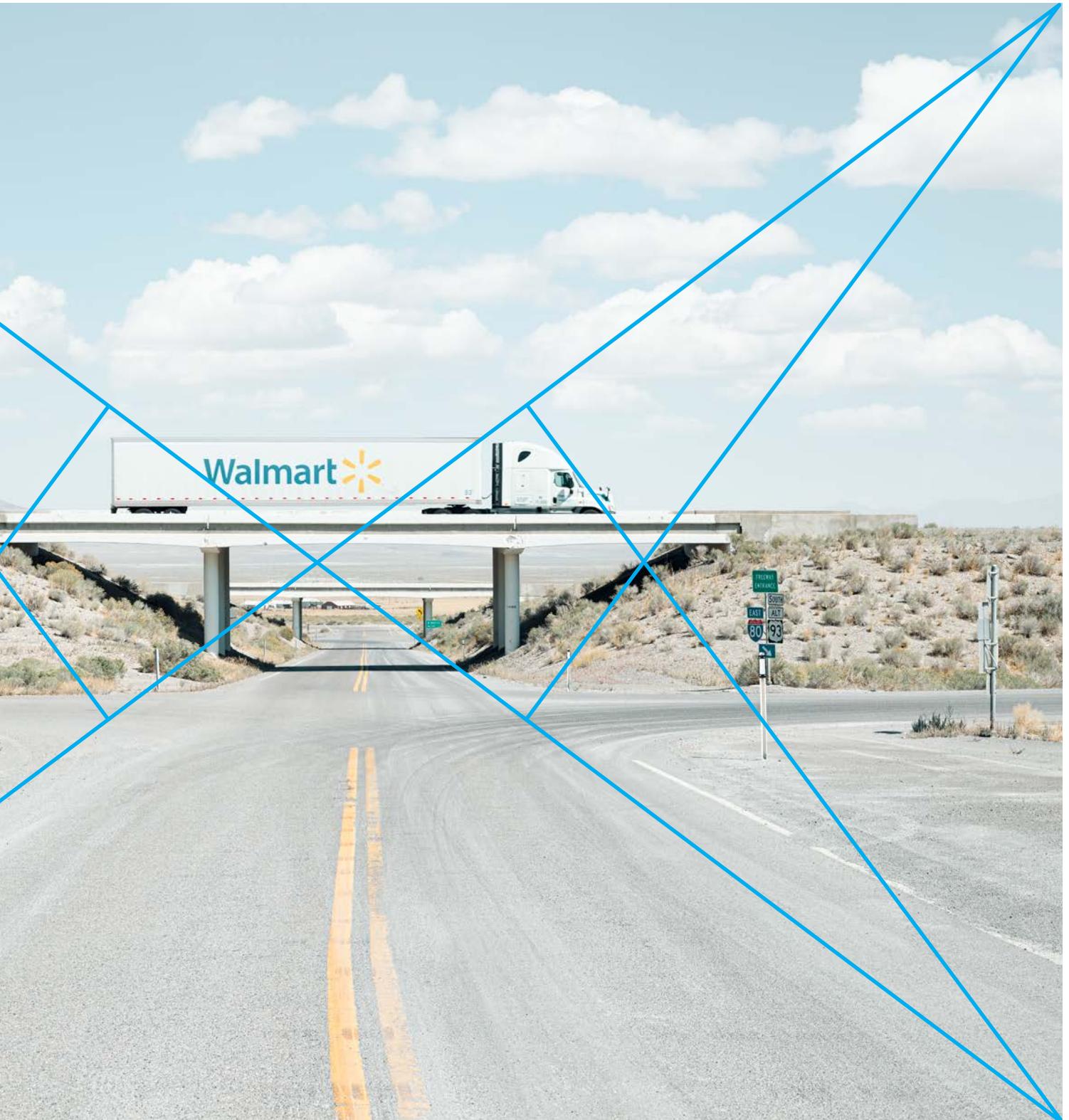
这幅作品中柔和的蓝色和黄色是一对互补色，在总体上形成了令人愉悦的对比效果。画面中的引导线显而易见——栏杆及道路本身引导观者浏览了整个场景。

从左边的栅栏柱开始，视线先被引导至画面中央，在这里看到重复出现的电塔。随后，这些重复的电塔将视线引导至画面右侧的主(最大的)塔。右上角额外的引导线使主塔再次引起人们的注意。这样的重复效果和引导线使观者对场景有了强烈的探索兴趣。

黄金三角形

作为黄金三角形法则的一个例子，在这幅图作品中，道路将视线引向画面的主体（沃尔玛卡车和消失点），形成了近乎完美的三角形。三角形的最高点位于道路的消失点和图片中央的沃尔玛卡车之间。这幅作品散发出的平衡感很可能是由黄金三角形那令人愉悦的效果所创造的。

© Christian Fletcher

使用
XF IQ3 100MP 进行拍摄
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/500
光圈 f/8
感光度 100

构图解析

这幅作品的中心点是一个易于辨识的单词，归属于以美国为主题的作品系列，是一个强有力的构图元素。

徽标本身与图片有着相同的调色板——作为一对互补色的蓝色和黄色。路标中的黄色与沃尔玛徽标的黄色是一样的，而天空的蓝色与徽标字母的蓝色是一样的。在十字路口两侧和横跨道路的两座桥上的许多路标中都可以看到更多重复性元素。

值得注意的是，箭头所指的方向与卡车行驶的方向是一致的，这也营造出了一种和谐感和流动感。

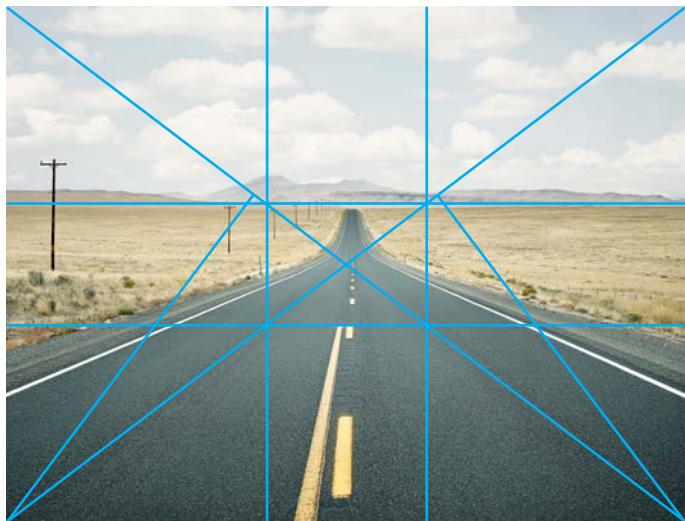
© Christian Fletcher

使用

XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/400
光圈 f/7.1
感光度 200

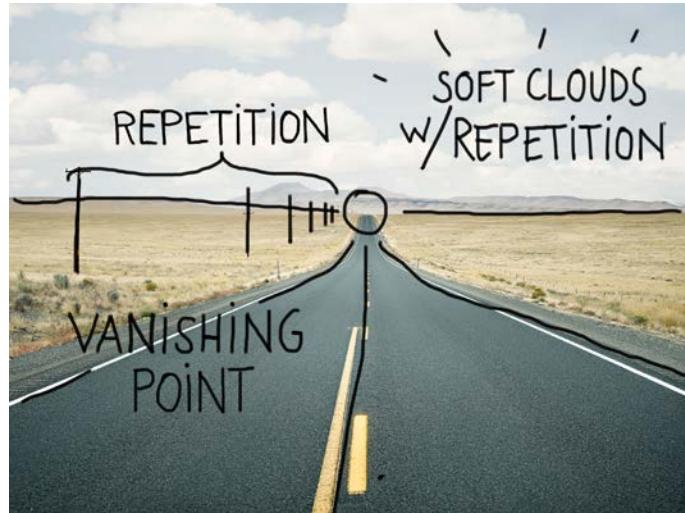

黄金三角形和黄金分割

深色的道路将画面的重心置于中心区域，应用黄金三角形会将消失点放置在其顶点处。虽然观者并不会对消失点产生兴趣，但消失点还是起到了把观者的视线吸引到深色、陡峭的山峰上这一作用，并与上部区域柔和的云朵和蓝色的天空形成鲜明的对比。

通过黄金分割进行分析，可以看到这幅作品的中间部分是视线会自然停留的地方。山峰和视线会自然停留其上的道路消失点的统一将有助于这幅作品的平衡感。

构图解析

重复出现的电线杆与道路创造了一条自然地将视线引向道路消失点的引导线。在该消失点处，山峰与天空汇聚。柔和的云朵也为画面提供了重复性元素。

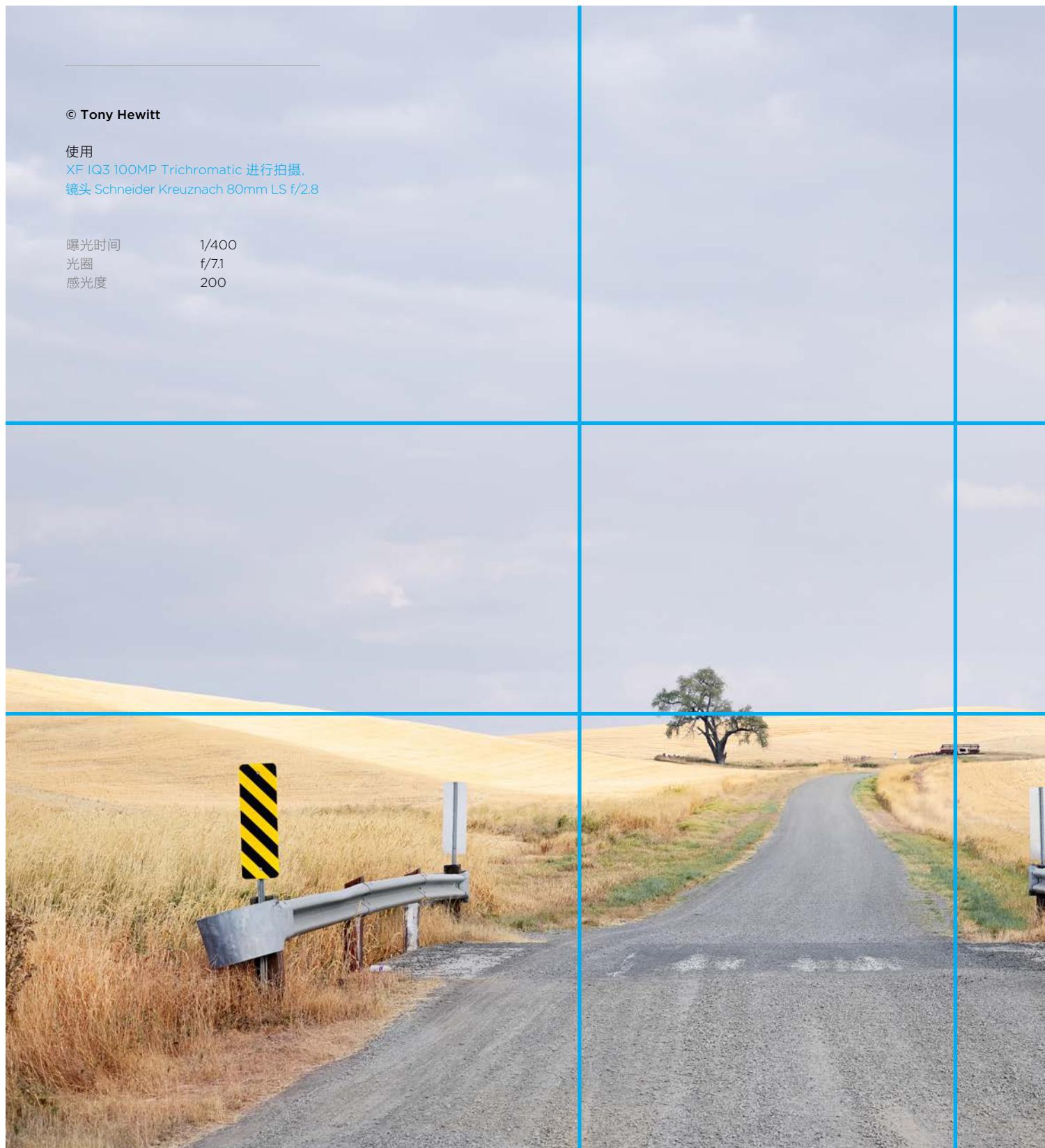
视线的导向也遵循阅读书籍的方式（西式）从画面左侧至消失点。在消失点处观者可以欣赏山峰的美景。随后，观者可以继续沿着道路右侧作为引导线的重复式栅栏柱继续浏览作品，在观赏整幅作品的过程中体会其蕴含的平衡性。

© Tony Hewitt

使用

XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄,
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/400
光圈 f/7.1
感光度 200

黄金分割

这幅作品的主要兴趣点是一块易辨识的交通标志：“No traffic signs”（禁止驶入）。标志位于黄金分割的边界内，而道路的消失点恰好位于黄金分割的水平线和垂直线相交的地方。在这幅本就简洁明了的作品中，几个基本对象的布局就创造出了一种贯穿始终的专注感和和谐感。

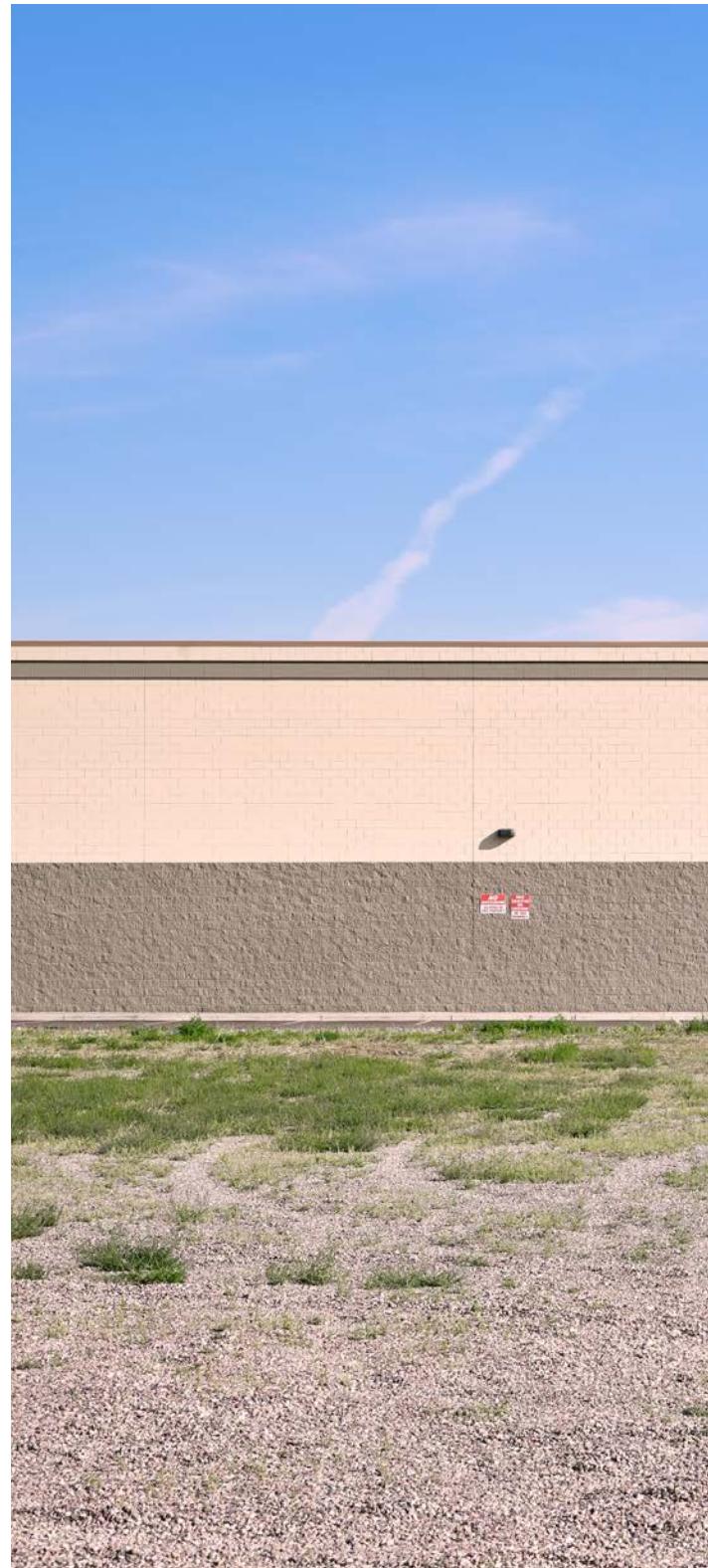
黄金分割

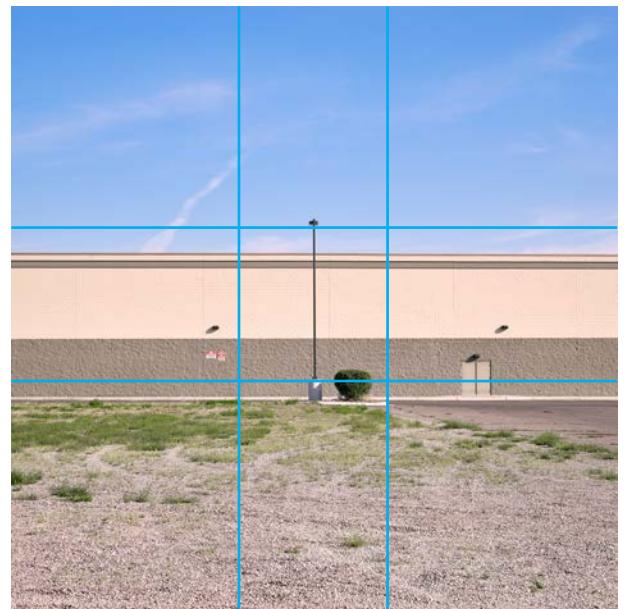
这座建筑几乎完全符合黄金分割原则。它使观者的目光汇聚于这幅作品想要表达的主题：灯柱、灌木背对建筑这一简单构图。在这一非常平衡、聚焦的构图中，一条穿过画面几何中心的垂直线将水平线进行了切割。

构图解析

在这幅作品中有数个重复性元素，这更好地帮助了构图。贯穿构图的水平线的重复出现创造了贯穿画面的无限流动感。与此形成鲜明对比的是，一条浓墨重彩的黑色水平线切割穿过排列和谐的垂直线，这在画面的中心营造了一种打破平衡的趣味感。

另一处鲜明对比是前景中粗糙的砾石与蓝天上柔和的纤纤细云所形成的对比。

© Tony Hewitt

使用
XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄,
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/1000
光圈 f/8
感光度 200

相近性和相似性

“这张照片在f/11光圈、50感光度及1/100秒曝光时间下拍摄。我让光线产生这种效果的方法非常简单。由于有云的缘故，我需要等到有太阳的时候再进行拍摄。我先在全光照时对场景进行了曝光，随后在全阴影和介于两者之间的状态下进行了曝光（我喜欢这样的拍摄方式，因为这样的光线效果是通过真实的画面实现的，而不是photoshop。）

通过在Photoshop中叠放一张或多张图片，就可以为光照区域添加阴影。由于三脚架固定了相机，所有图片都将排列整齐。与往常一样，我使用了一些技巧，使照片具有冲印的复古风格。在作品中赋予你独有的风格将使它变得独一无二。这将展现出你的视角，对你和你的作品将是一种很好的诠释。”

构图解析

对重复技术的运用是这一作品中显而易见的技术，体现在这两栋房子上。上层窗户的数量、许多门窗上互相匹配的曲线和两栋建筑中简单的矩形形状都是对重复技术的运用。

不同寻常的光影技术使这两栋建筑物与远处灰暗的建筑形成了更为鲜明的对比，让观者将目光聚焦在这些几乎是二维的房屋的明亮外表面上。

© Christian Fletcher

使用

XF IQ3 100MP 进行拍摄,
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间

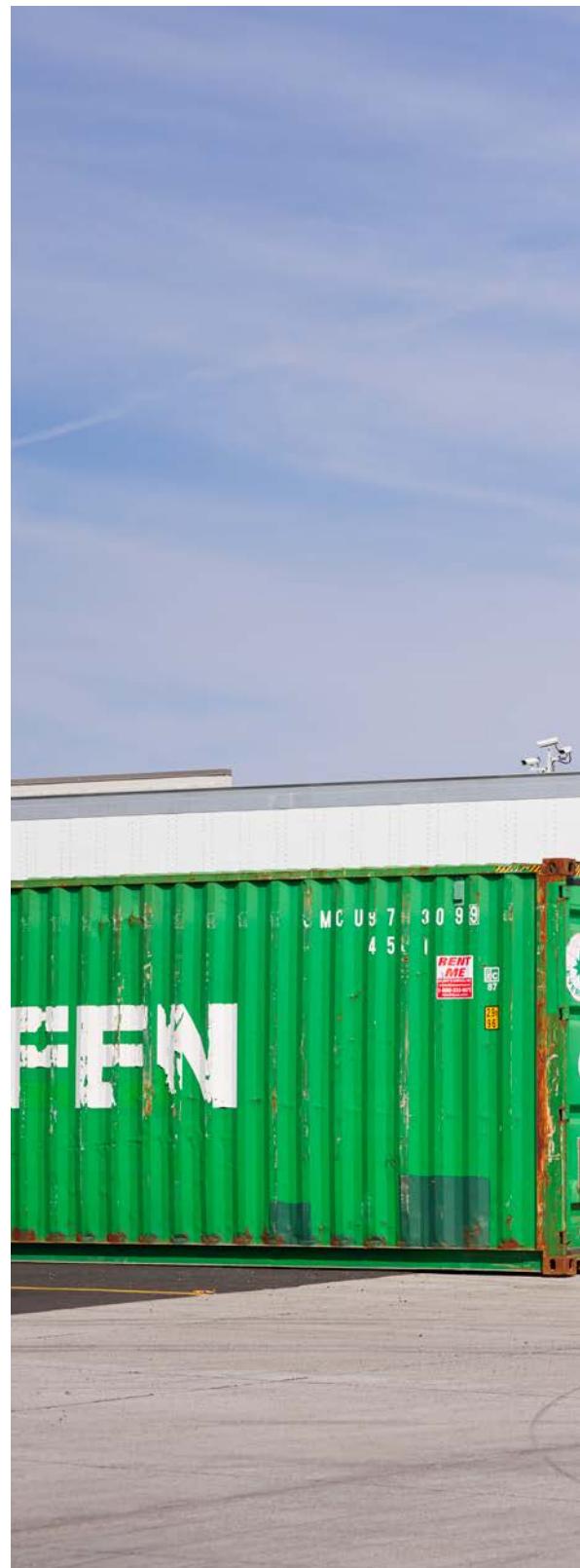
1/100

光圈

f/11

感光度

50

构图解析

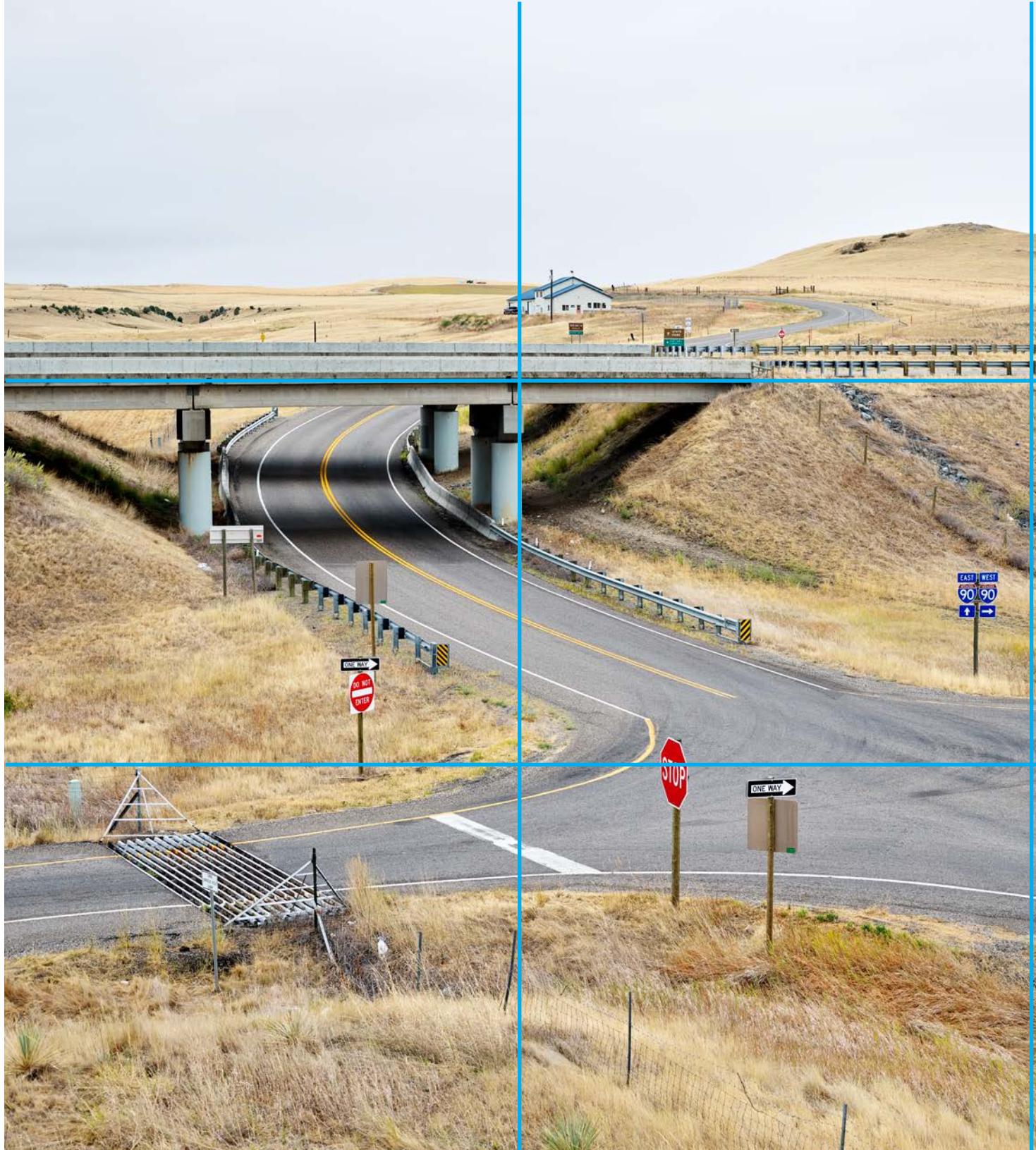
对这幅工业化作品中重复的竖线和类似形状的欣赏是体会其趣味点的关键。集装箱和卡车的端部由隆起的竖线构成，这也映衬了画面中最突出的竖线——背景中高耸的黑色大灯柱，它与蓝天和柔和的轻云形成了对比。类似的形状在卡车和集装箱的矩形端部和侧面有着不同大小和颜色的重复出现。

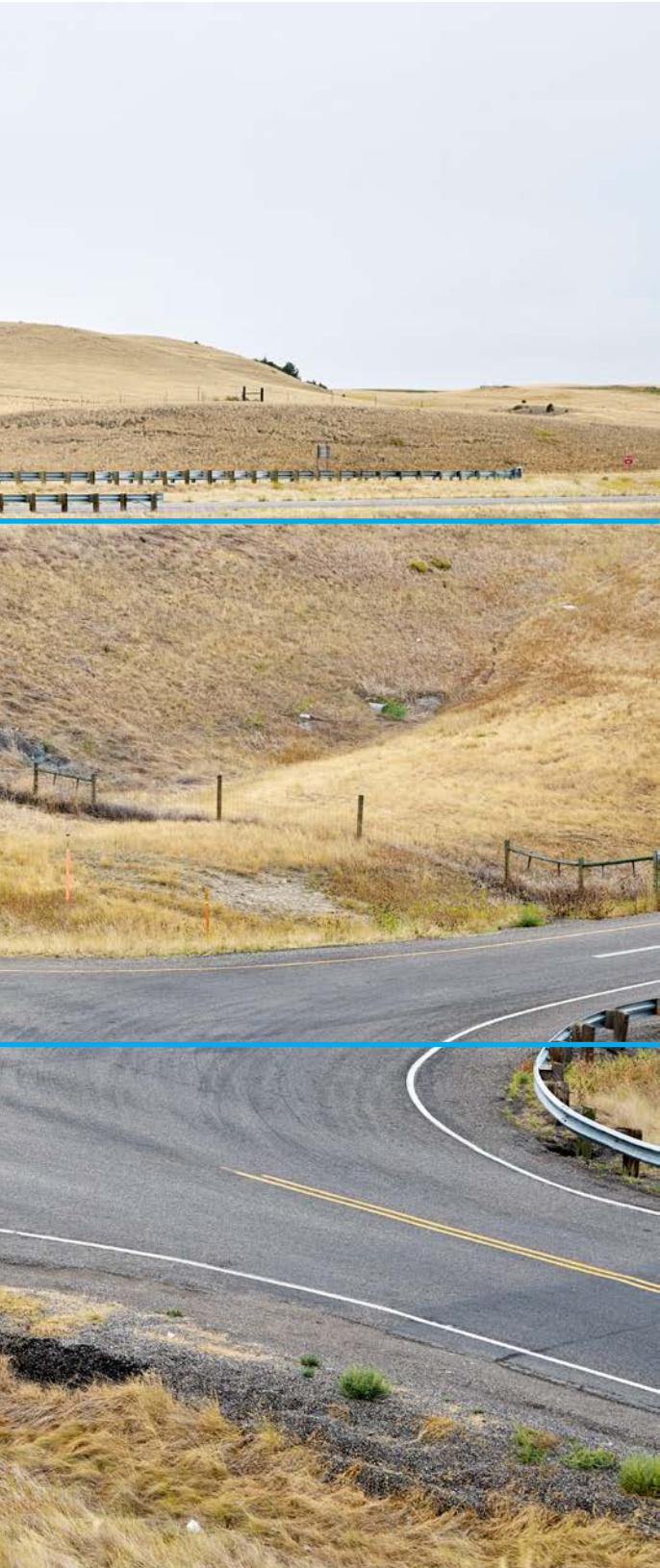
© Tony Hewitt

使用
[XF IQ3 100MP Trichromatic](#) 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/250
光圈 f/8
感光度 200

三分法

三分法非常适用于这幅作品，因为道路和桥梁这两样结构元素恰好将画面分成了三个部分。从左上角到右下角的对角线在提升画面张力的同时将各个部分连接在了一起，这样也为整幅作品增添了趣味性。

构图解析

这幅作品的色彩虽然比较淡，但图中的岔路还是对色彩区域有着很好的划分。最明显的色彩区域被以一种稍显凌乱的方式点缀在整幅作品中，但在各自的背景下却非常鲜明，使它们的颜色比实际看起来更为浓重。

画面的方向明显是从左至右的，由各种清晰的路标和小图形元素所突显出来。交叉路口和道路的S形曲线是整幅作品的重点之一，为构图的成功发挥了很大的作用。远处的房屋则是道路引导线尽头的焦点。

© Tony Hewitt

使用

XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间	1/50
光圈	f/8
感光度	50

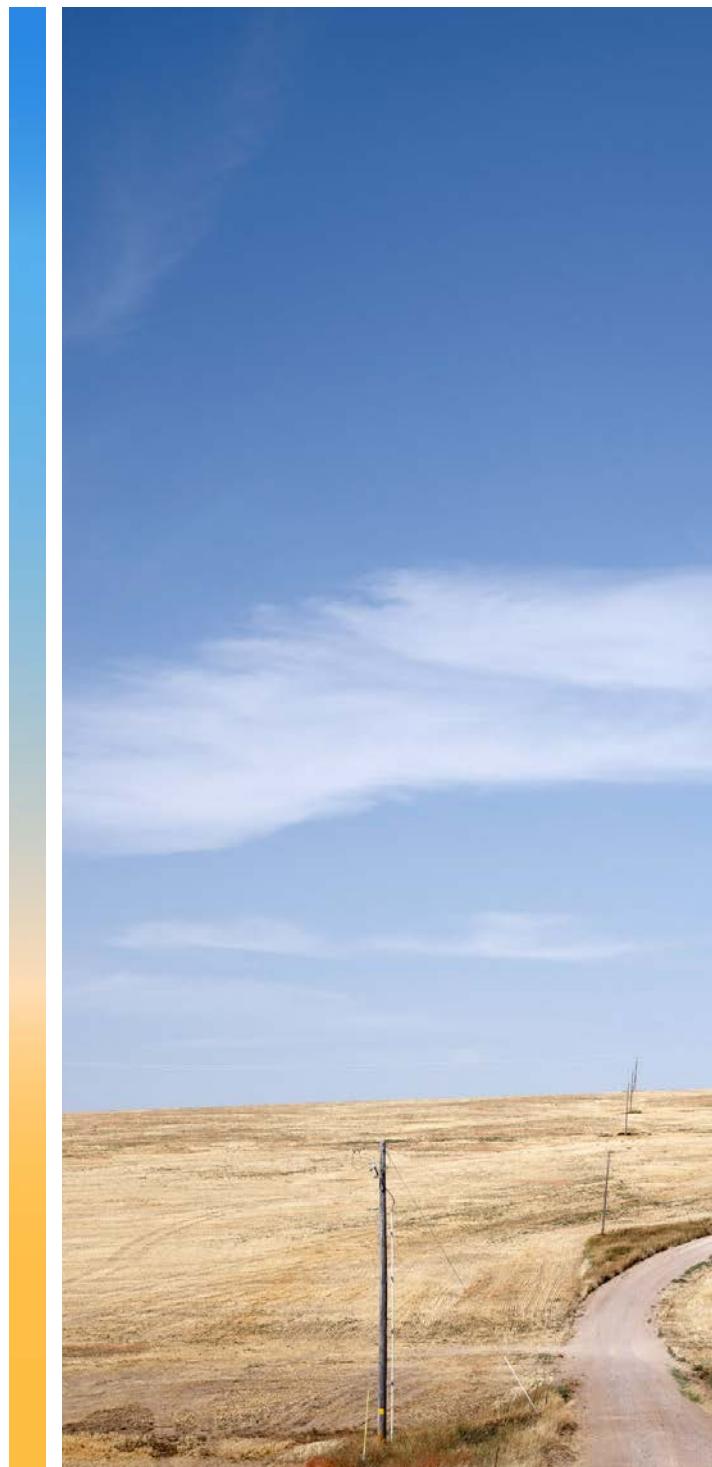
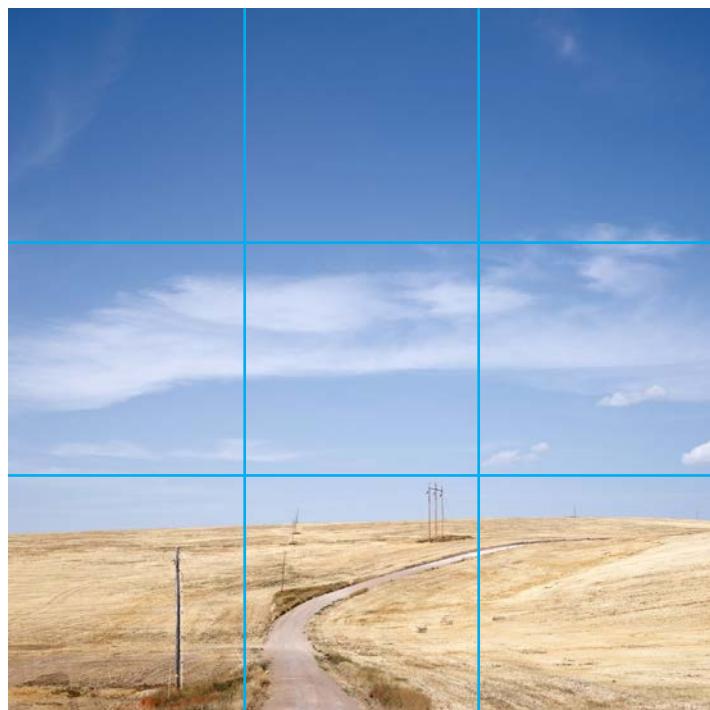
使用

XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄,
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/1000
光圈 f/8
感光度 100

构图解析

在风景摄影中，对色彩的运用或将是控制构图中最重要的因素。在这幅作品中，一条沿着长草的浅色山脉蜿蜒向上的道路与天相接。整幅画面非常简洁，没有过多的元素。重复出现的电缆塔架起到了指路作用，引导观者的视线沿着蜿蜒的道路自下而上，地平线柔和的色调与天空互补的蓝色形成了鲜明的对比。这种不通过中心元素连接互补色的方式意味着颜色对比本身成为了画面中的一个强烈兴趣点。也可以说，其它颜色的匮乏反而加强了构图效果。

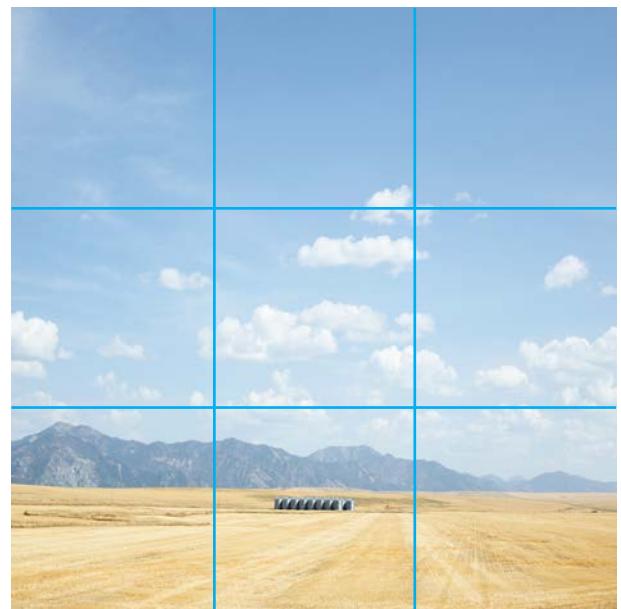

© Christian Fletcher

使用

XF IQ3 100MP 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/640
光圈 f/8
感光度 100

经典构图： 三分法

在简单的三分法中，三个元素（和一个焦点）反映了整个构图。在这个例子中是天空、山脉和前景。山脉起到了从明亮前景到明亮天空的过渡作用。由于山脉是整个构图中颜色最深的元素，它们也就成为了整个画面的重心。在这幅作品中，虽然焦点不是观者关注的重点，但由于它位于前景中，因此它起到了将观者的视线移向画面底部的作用。

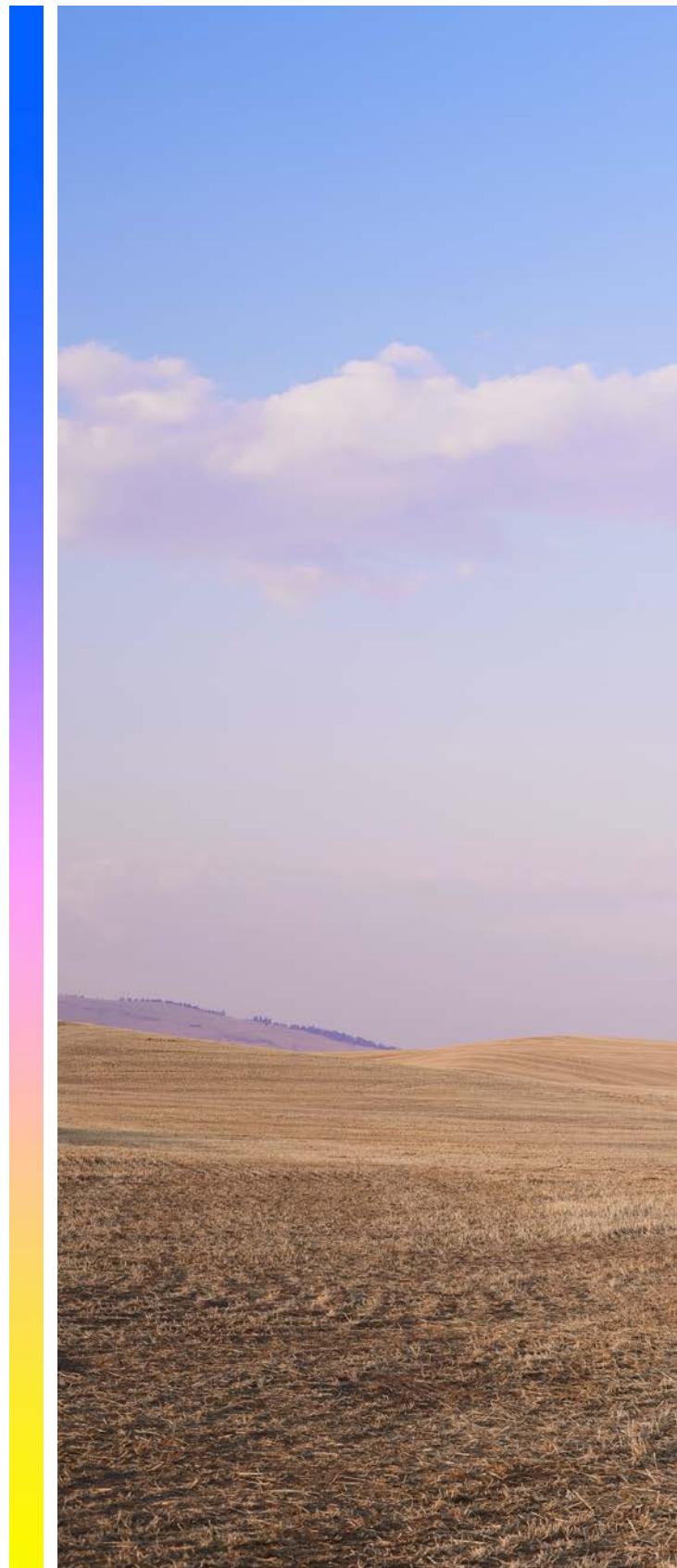
色彩构图

这幅作品正好符合三分法。将作为画面焦点的干草捆置于画面中央进一步增强了构图的简洁性。如果没有对色彩的强烈运用，这张由前景、天空和干草捆构成的作品将会黯然失色。前景中的黄色、棕色和天空中与它们呈互补色的紫色相接。随后，天空的紫色柔和地经过一系列色调渐变，直到变为画面上部的蓝色。虽然画面中较暗的部分将画面重心置于了焦点所在画面中心部分，但整体的颜色对比度还是为画面设定了基调，并为这一原本简单的构图增添了复杂性和趣味性。

© Tony Hewitt

使用
XF IQ3 100MP Trichromatic 进行拍摄。
镜头 Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8

曝光时间 1/50
光圈 f/8
感光度 50

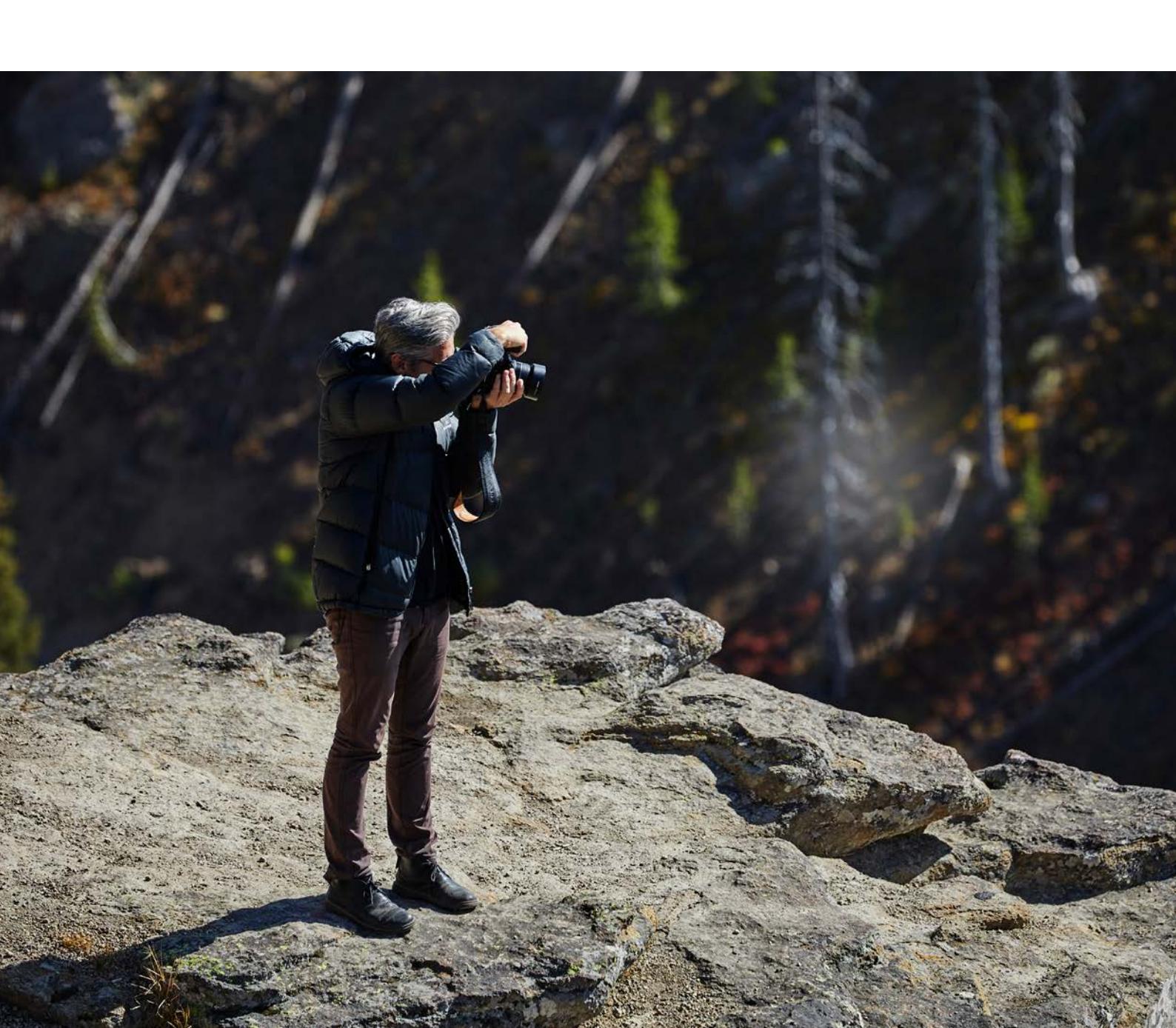
关于 Tony Hewitt

Tony Hewitt是澳大利亚专业摄影学院的摄影大师，同时也是新西兰专业摄影学院的荣誉院士和研究员。在他的职业生涯中，他对艺术、风景、肖像和商业摄影的流派进行了研究。他的作品在世界各地有着广泛的展出。

您可以在Tony的个人网站上欣赏他的作品：

www.tonyhewitt.com

关于 Christian Fletcher

Christian Fletcher是一位拥有近三十年经验多次获奖的风景摄影师。他摄影作品背后的理念是加强与自然环境的联系。他获得的荣誉包括西澳年度最佳景观摄影师（2011年和2014年）、澳大利亚年度最佳专业景观摄影师（2011年）、国际年度最佳景观摄影师（2014年）以及AIPP西澳年度最佳旅行摄影师（2015年）。

您可以在Christian的个人网站上欣赏他的作品：

www.christianfletcher.com.au

构图之旅

Christian Fletcher 和 Tony Hewitt

想要了解更多信息，请访问
www.phaseone.com

跟随我们：

Facebook @PhaseOnePhoto
Instagram @PhaseOnePhoto
Twitter @PhaseOnePhoto
YouTube @PhaseOneDK

PHASE **ONE**

what the world's best photography is made of