

摄影构图 与 图像语言

Bildgestaltung
und
Bildsprache

[德] 科拉·巴尼克 | 著
[德] 格奥尔格·巴尼克 | 著
董媛媛 | 译



- 摄影师的终极构图圣经
- 800张图片，超详细解析摄影构图的原理
- 德国FOTOFORUM杂志倾力推荐

中文简体字版
独家授权引进

北京科学技术出版社

摄影构图与图像语言

Bildgestaltung und Bildsprache

[德] 科拉·巴尼克 | 著
[德] 格奥尔格·巴尼克 | 著
董媛媛 | 译

北京科学技术出版社



声明

本 PDF 文件仅供学习交流使用，禁止用于商业行为！并请支持正版。

本 PDF 文件所有图片资源均来自网络，本人不承担任何法律责任！

大黄小强 | 
2013 年 11 月 10 日

Copyright © 2011 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Fotografieren lernen/ Band 2: Bildgestaltung und Bildsprache

ISBN 978-3-89864-699-4

Translation Copyright © 2012 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

著作权合同登记号 图字：01-2012-1644

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影构图与图像语言 / (德) 巴尼克 (Banek, C.),
(德) 巴尼克 (Banek, G.) 著; 董媛媛译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5304-6009-2
I. ① 摄… II. ① 巴… ② 巴… ③ 董… III. ① 摄影构图 IV. ① J406
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第150009号

摄影构图与图像语言

作者: [德] 科拉·巴尼克 [德] 格奥尔格·巴尼克

策划: 王辉

责任印制: 张良

出版人: 张敬德

社址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)
0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

经销: 新华书店

开本: 787mm × 980mm 1/16

版次: 2012年9月第1版

ISBN 978-7-5304-6009-2/J · 070

译者: 董媛媛

责任编辑: 邵勇

图文制作: 艺和天下

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035
0086-10-66113227 (发行部)

网址: www.bkjpress.com

印刷: 北京印匠彩色印刷有限公司

印张: 15.5

印次: 2012年9月第1次印刷

定价: 98.00元

科拉·巴尼克

出生于1981年，2002年起从事摄影工作。她的特点在于，当她按下快门释放键时，她的脑海中已经出现了经过后期处理的成品照片。科拉拍摄的照片风格整洁而安静，她喜欢和谐的色彩、柔和的过渡以及近乎完美的构图。她的作品曾多次在国际、国内比赛获得奖项。

她的摄影作品涵盖人像、美女、时尚、行为、情色以及艺术花卉等摄影领域。她能够熟练地运用Photoshop软件对图像进行优化，同时还能有效地对照片进行后期处理以及黑白转换。在统一颜色在不同媒介上的显示方面，她的工作代表着最高的水平，从拍摄直到打印，照片的颜色始终能保持一致。

作为自由的平面设计师和图像处理师，科拉发表过一系列高质量的摄影出版物，比如你现在正在阅读的这本书。另外，她还与格奥尔格一起为杂志社和出版社写作，并为摄影教学的发展作出了很多贡献。在委托摄影中，她强调的拍摄重点是和谐的布局、完美的照明以及个性肖像和艺术的人体照片。她的工作室引领了整个委托摄影领域的潮流——你可以在www.artepictura-atelier.de找到有关她工作的详细情况。



格奥尔格·巴尼克

出生于1969年，1984年起从事摄影工作。他的摄影风格是：接近主题，充分利用清晰与模糊，喜欢倾斜、嘈杂和多彩的主题。在他拍摄的如人像、生活、情色、人体、旅游和特写照片中，都贯穿着他对细节的独到眼光。格奥尔格能够在日常生活的小场景中发别人发现不了的主题。他常常会不经思考地拍摄随机的场景，但是在拍摄人像照片前他仍然会做好充分的准备。

在委托摄影方面，格奥尔格的拍摄重点在生活、日常场景、公司和雇员肖像领域。他与科拉一起从事了5年摄影教科书的编写和为摄影杂志写作的工作。作为公司顾问，在为客户解答企业在视觉上的公众形象和图片中的企业理念等问题上，这位经济学家兼社会工作者能够将自己积累的丰富的社会经验与他常年在项目和产品管理以及销售中获得的经验联系在一起。

除了莱茵-美茵学院的摄影专业和吕内堡大学的自由摄影学院，格奥尔格提出并独自创建的摄影艺术研究院 (Artepictura-Akademie) 已经是第三家体系化的摄影教育机构。作为摄影艺术研究院的主管，他还在威斯巴登教授媒体管理课程。在www.artepictura-akademie.de你可以找到关于摄影艺术研究院的现有项目。



艺术摄影
PDG



彩色与黑白

146 每种颜色的效果

色相环 146 / 双色推 146 / 联想和情感 147 /
暖色和冷色 148 / 色彩亮度 149 / 色彩饱和度 149 /
色调及其效果 150 / 红色调 150 / 橙色调 151 / 黄色调 152 /
黄绿混合色 153 / 绿色调 153 / 蓝绿混合色 154 / 蓝色调 154
紫色调 155 / 紫红混合色 155 / 无彩颜色 156 /
高调与低调 156 / 金属色 158 / 霓虹色 158 / 记忆色 158

159 色彩组合的效果

和谐的色彩 159 / 不和谐的色彩 160 / 色调 160 /
韵律色调 161 / 对比色 162 / 色彩的直接对比 162 /
互补对比 163 / 冷暖对比 164 / 明暗对比 164 /
质地对比 165 / 数量对比 166 /
同时对比、延迟对比和闪烁对比 166

167 灰度的效果

没有色彩的现实 167 / 灰度转换 168 / 对比度控制 169
单色图像和上色 170

172 摄影实践中的色彩

色彩作为主要元素 172 / 彩色的抢眼点 173 /
彩色的次要元素 174 / 后期处理中的颜色 175



清晰与模糊

178 清晰与模糊的形成

调焦 178 / 景深 179 / 清晰度印象 180 / 朦胧造成的模糊 181

182 利用清晰与模糊构图

清晰还是模糊? 182 / 景深预览键 183 / 大景深 183 /
小景深 185 / 微距摄影中的清晰度 186

187 运动

曝光时间 187 / 拍摄抖动 188 / 有意的模糊 189 /
动态模糊 191 / 运动的定格 192 / 运动追拍 194 /
连拍和系列 194 / 视频 195





整体效果

198 构图方式的共同作用

图像效果模型 198 / 图像效果的维度 201 /
图像效果的意义 201 / 关注度和可信度 203 /
图像之间的相互作用 203

205 环境的作用

相框 205 / 图像尺寸和观看距离 206 / 显示媒介 207 /
额外信息 207 / 题材环境 208 / 感知环境 209

210 实践中的摄影构图与图像语言

构图练习 210 / 有针对性地运用构图 212 /
图像效果的基本方向 213 / 作为构图方式的缺陷与随机 214 /
摄影师及其图像语言 215



图像分析与评价

218 结构性的分析与评价

有针对性地评价 218 / 图像分析 219 / 主题 219 /
目标设定 220 / 目标群体 222 / 摄影构图 222 /
以上四点的平衡 223

224 应用情况

拍摄之后 224 / 图片集的组合 225 /
自我批评与继续进步 226 / 对外界批评的处理 226 /
建设性的自我批评 228

229 典型的构图错误

拍摄抖动造成的模糊照片 229 / 中心定位 230 /
主题重叠 230 / 混乱的线条引导 231 /
光线过硬和阴影干扰 231 / 背景中的混乱 232 /
图像中元素过多 232

233 实例分析

红色美女 234 / 跳入角落! 235 / 五彩缤纷的衰败 236 /
女性的曲线 237 / 成双成对 238 / 边缘上的色彩 239 /
时尚路线 240 / 清爽的色彩 241 / 窗中的直播 242 /
光的痕迹 243 /

附录

- 244 有用的网址链接
- 245 图解目录
- 246 其他的文献推荐
- 248 感谢



所见改变我们的所知，所知改变我们的所见。

——瑞士发展心理学家，让·皮亚杰（Jean Piaget）

01 构图的基础

照片的构图方式多种多样，而不同的构图方式又会对照片产生不同的影响，在我们向你介绍这些内容之前，先介绍一下摄影的构图基础是很有必要的，这有助于你更好地理解构图并对其进行分类。

关于摄影技术，比如相机及镜头的知识和光圈快门等摄影概念，以及这些技术对最终照片所产生的影响，在其他的书中已经有了大量的介绍。即使是从构图的角度看，在摄影过程中使用一定的摄影技术也是很有必要的。此外，摄影技术还能够一定程度上说明，作为摄影者的你可以利用哪些技术、应该考虑什么因素来为观赏者实现一定的照片效果。这不仅需要摄影者知道观赏者将会怎样感知图像，也需要摄影者知道照片是怎样对观赏者产生影响的。因此我们为你解析了一个人感知图像的全过程，并会说明为什么一些构图形式会对人的生理产生某些特定的影响。

此外，作为摄影者，你的性格也会对照片的构图产生很大的影响。因为你想要在照片中展示什么、你希望自己拍摄的照片能对哪些目标群体产生什么样的影响，都是由你决定的。你越是有意识地作出决定，就越能有针对性地控制照片对观赏者产生的影响。





1.1 从构思到照片

如果我们仔细研究摄影的整个过程，就能看到摄影者在拍摄、编辑和展示中对其作品所产生的影响。虽然摄影者掌握着所有与照片生成有关的步骤，然而在观赏者如何欣赏其作品方面，他们的影响却微乎其微甚至根本没有。因此摄影者必须在拍摄照片和编辑照片这两个步骤中使出浑身解数，以使结果达到其预期的最佳效果。摄影者对摄影中的影响因素和构图可能性尽可能多地了解，有助于其有针对性地塑造形象——拍摄照片。

郁金香是一个大家非常熟悉而又常见的主题，我们不仅能在日常生活中接触到它，也可以在无数的照片中看到它。我们对这种大家非常喜爱的、能够用来插花、能在花园中生长的花卉的了解是相对较多且较全面的。尽管如此，我们仍然可以成功地对其进行构图处理，使之在照片中既生动、引人注目又新颖。

摄影者对作品的塑造

作为摄影者，你要在可能的范围内自己决定拍摄什么内容的照片，以及怎么拍摄这些照片。通常有三个影响因素会对你在拍摄时有意或无意地使用哪些构图方式产生影响：首先是你的构图知识，即你对照片构图的基本理解，它由有意识的和



Bildgestaltung und Bildsprache

两位作者详细解释了构图的所有方面，最重要的是，以易懂的语言。书中的例图都非常棒，而且作为一名摄影教师，我发现这些图的主题都很好，读者可以很轻松地自己的周围找到类似的主题，拍出类似的照片。

——Udo Krämer "MFIAP"

这本书同样适合那些已经懂了很多的人，可以帮助他们更深入地理解构图。

——Inga

书中的图像资料都很好，也很有意味，它们丰富了这本书的内容。

这本书的信息量非常大，而且结构清晰。对新手来说，这本书清晰明了，而老手也能从中学到很多东西。总之，这是一本适合每个人的参考书，只要他想拍出高水准的照片。

——Rainer Adolf

终于有一本真正“讲”构图的书了，它深入了构图的所有领域和每个细节，结构清晰，读起来非常愉快。

——Karl-friedrich Heck

如果浏览网上的摄影社区，你很快就会发现，那些泛滥的照片中很少有能让你的视线长久停留其上的。那些带着兴趣和激情拍照的人，总有一天会问，如何创作出一张富有魅力的好照片呢？

而在这个问题上，除了主题的选择之外，最重要的就是构图了。作者解释了我们对照片的感知过程，照片对我们的影响方式，以及我们在拍摄时怎样运用这些知识。作者有意地放弃了所谓的“构图规则”，无数的照片和手绘图让这些解释更清晰。虽然照片经常是并列出现的，但往往没有对错之分，而只是展示了不同构图下的不同效果。

总之，在摄影最重要的主题——构图上，这是一本很精彩又很专业的书，它会抓住每一个对构图感兴趣的人。

——Regina Karolyi

这本书的信息量非常大，提供了一个学习构图的独特角度。我发现，书中指出的那些构图错误是我以前很容易犯，但又总是很晚才意识到或者根本没有意识到的。

——Georg Erben

这些文字毫不教条，图片非常激动人心。书中文字和图片的比例非常完美，看起来十分享受。

——Mag Johann Fenz

对每个热爱或者从事摄影的人来说，这都是一本具有极高阅读价值的书。任何摄影的推荐书目中都不该缺少它。

——herjosef

理解了这本书，你就可以让你的照片切合主题，用构图实现你想要的图像语言。这些知识不仅有助于拍摄，对照片处理和照片评价也有帮助。

——Joachim Miltenberger "JoMil"

这是一本真正的构图书，它不只是简单罗列了一些构图手法和建议，还有更多、更深的理论讲解。任何想认真地领会构图的人都需要这本书。我把它推荐给所有的摄影爱好者。

——Henning Arndt

本书主题

· 摄影构图

读者对象

- 摄影从业人员
- 业余摄影者
(入门、进阶、进阶专业课程)
- 平面设计师
- 照片处理师



ISBN 978-7-5304-6009-2



定价：98.00元