

山西省优质高等职业院校建设材料

提升课程质量
教材编写初稿

山西戏剧职业学院

《写生采风》初稿

部分章节截图：

《写生采风》主编 王舒

第一章	写生采风概述	王东芳
第二章	写生采风的基础知识	张巍巍
第三章	风景写生	乔晓昕
第四章	人物写生	周利宾
第五章	素材采撷与考察调研报告	张 莉

*附图

学生作品：

教师作品：

李众喜

王舒

周利宾

乔晓昕

第一章 写生采风概述

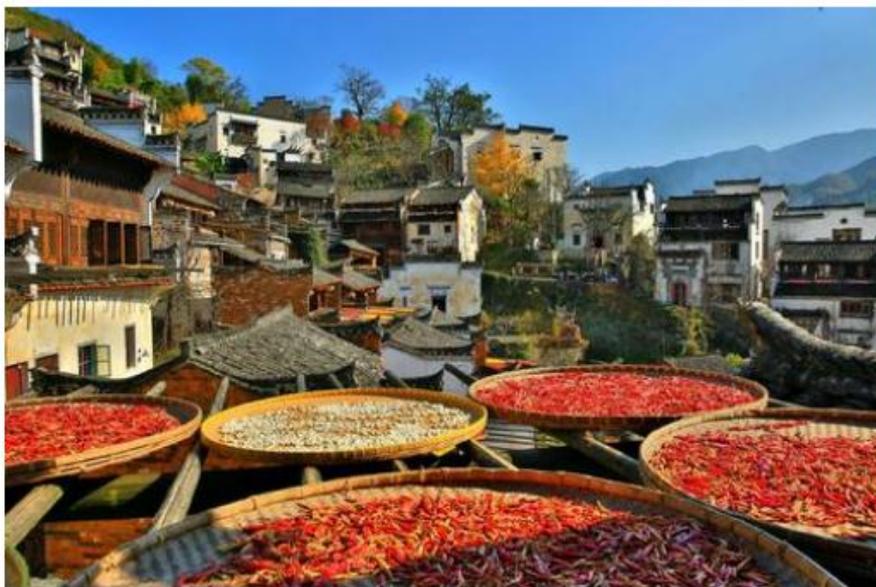
第一节 写生采风课程简介

采风写生课程是所有艺术专业学生的专业必修课，是艺术类学生开展专业教育的主要实践教学环节。采风从字面上讲“采”是摘取、采访、采纳；“风”，包含风光风景、所见所闻、风土民情等。它是课堂与课外的结合，是校内与社会的结合。从专业教学的角度来讲，它是提高学生动手能力、表现能力和审美能力最有效的艺术实践。同时也是让学生步入生活、接近社会、融入社会的一种学习方式。该课程不仅包括实地写生技能技巧的培养，更涵盖实地写生的感受与体验以及风土人情与人文地域的资料采集，使学生身临其境地从视觉与心理进行双重生命对话，从中获取创作元素，补给未来设计中灵感的养料。因各个专业培养目标和要求不同，采风写生的内容、形式和教学侧重点也不同，将采风写生教学与专业教育相结合，融会贯通，为后续的专业课程打下深厚的基础。

采风写生课程有地点远近之分，一般大学低年级在离学校较近的省份或省内进行写生实习，大学三、四年级则会去较远的省份进行写生考察实习。季节的选择以春秋两季为宜，春天宜选择4--5月份，秋天9--10月份为宜。避开旅游季节的高峰期，如“十一”黄金周等，旅游淡季安排写生采风为最佳时期。

选择一个理想的，适合专业特色的写生基地，是提高学生学习兴趣的关键。因此，在确定和签约写生基地时，需将谨慎小心深入细致地对其进行调研，考察是否适合本专业以及本校学生的专业特点。

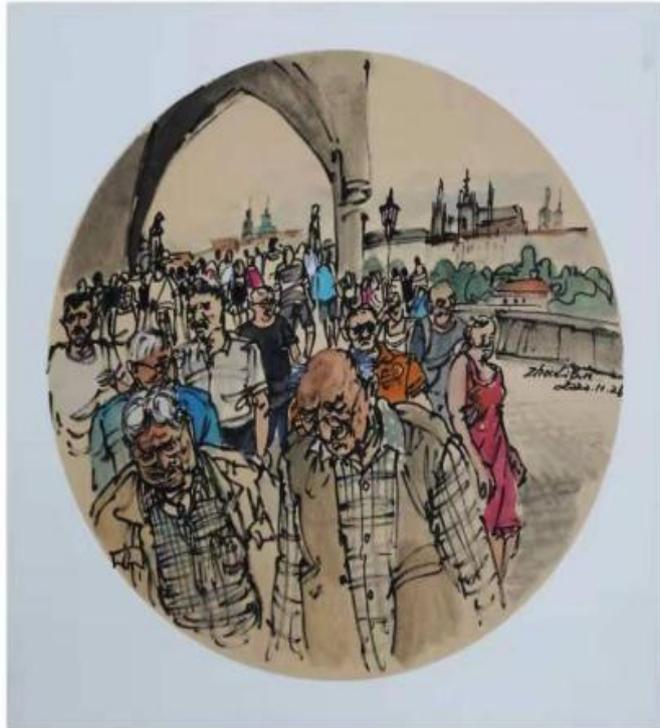
如视觉设计专业强调设计作品的视觉冲击力，因此选择写生地点时应

第三节 场景写生

画生活场景速写，首先应具有创作意识。场景速写的内容不再是单一的物体表现，而是多物体、多物种的组合。场景速写对形式构图安排、画面结构组织、中心主题突出提出了新的要求，增加了情节发展和动态呼应等新内容。

场景速写是各类速写的集成，它包括了人物速写、动物速写、动态速写、道具速写、风景速写等诸多速写的表现形式。场景速写的表现方法也囊括了所有速写的表现技术。场景速写的作画步骤更加自由，内容可以无限制地添加，道具可以任意挪动，背景可以根据需要

变换。场景速写需要更强的整体控制能力和局部刻画能力，需要更高的组织安排能力和对美感形式的把握。画好场景速写是进行艺术创

教材配图：

李众喜 (1).jpg

李众喜 (2).jpg

李众喜 (3).jpg

李众喜 (4).jpg

李众喜 (5).jpg

李众喜 (6).jpg

李众喜 (7).jpg

周利宾 (1).jpg

周利宾 (2).jpg

周利宾 (3).jpg

周利宾 (4).jpg

周利宾 (5).jpg

周利宾 (6).jpg

周利宾 (7).jpg

周利宾 (8).jpg

周利宾 (9).jpg

周利宾 (10).jpg

周利宾 (11).jpg

周利宾 (12).jpg

王舒 (1).jpg

王舒 (2).jpg

王舒 (3).jpg

王舒 (4).jpg

王舒 (5).jpg

王舒 (6).jpg

王舒 (7).jpg

乔晓昕 (1).jpg

乔晓昕 (2).jpg

乔晓昕 (3).jpg

乔晓昕 (4).jpg

《摄影构图》初稿

部分章节截图：

项目统筹：
责任编辑：
装帧设计：

摄影构图 PHOTOGRAPHY COMPOSITION

目 录

第一章 摄影构图

- 一 摄影构图基础 001
- 二 相机的表现方法 001

第二章 摄影构图的学习方法

- 一 摄影构图前必须具备的意识 001
- 二 摄影构图的基本步骤 001
- 三 摄影构图注意的问题 001

第三章 摄影画面的基本视觉元素

- 一 形状 001
- 二 形的控制与调整 001
- 三 线条 001
- 四 影调 001
- 五 质感 001
- 六 色彩 001
- 七 虚实 001
- 八 反差 001
- 九 节奏 001

第四章 摄影画面的构成

- 一 摄影画面的视觉效果 001
- 二 摄影画面的后期制作 001

第五章 摄影构图的实践

- 一 摄影构图的单纯性造型训练 001
- 二 摄影构图的实际应用性训练 001

第一章 摄影构图

第一节 摄影构图基础

一、什么是摄影构图

相同的元素，拍摄出来的效果截然不同。一个合格的摄影师应该对画面中的景物进行合理的组织布局，让画面中的主体突出，主题鲜明，并具有与普通照片不同的艺术感染力（如图1.1-1.2）。那究竟什么是摄影构图呢？

图 1.1

图 1.2

相同的元素，拍摄出来的效果截然不同。一个合格的摄影师应该对画面中的景物进行合理的组织布局，让画面中的主体突出，主题鲜明，并具有与普通照片不同的艺术感染力（如图1.1-1.2）。那究竟什么是摄影构图呢？

思考

1. 如何选取拍摄位置？
2. 如何取景？
3. 如何安排场景中的各个元素的位置？
4. 选择什么样的拍摄角度？

001

二、摄影构图的特点

（一）镜头性

镜头是摄影成像的重要表现手段，因其特殊的光学性，所以成像会区别于其他艺术表达手段。以绘画为例，画家可以根据自己的需求在画面中归纳、总结、取舍、提炼，保留有利于构图的成分，不利于构图的部分删除，最终使画面精益求精；甚至画家可以根据自己丰富的阅历将画面形象化，使画面具有非常深奥的意境。但是镜头则不然，只要是镜头能“看见”的东西，都将被收入画面，成为构图中的成分，镜头“看不见”的东西就无法显现，并且画面中不利于构图的因素只能用客观景物互相遮挡，或者利用角度等方式让其隐没，这一点使摄影构图更加自然、生动（如图1.3）。

镜头的另一特点就是透视效果。还是以绘画为例，绘画当中透视对物体的大小、层次、空间有着很重要的作用，画面中要想有好的透视效果，需要一定的绘画基础与理论作为支撑。但在摄影中，只要掌握每个镜头的特性就能将透视效果运用自如（如图1.4-1.5）。

图 1.3

图 1.4

图 1.5

三、摄影构图的时机、机遇

摄影构图必须是现场进行，然而物体本身在不同时空的表现也是不同的，比如同一座山在冬天与夏天时的样子是不同的，因此，摄影构图想要完美的形象，就需要恰当的时机（如图1.8-1.9）。

机遇是指偶然相遇的特定时空的景象、事物或个别对象的时机。“可遇而不可求”这句话可以完美地解释机遇的内涵。在实践中，机遇是常有的，问题在于拍摄者有没有敏锐的观察力，能不能及时发现它（如图1.10）。

图 1.8

图 1.9

图 1.10

图 1.11

（二）现场性

摄影构图不能像绘画那样，将场景熟记于心，回到工作室以后再行二次构图，使之达到自己所需求的样子。摄影只能在拍摄现场，面对拍摄对象去创作。一旦按下快门就意味着拍摄完毕，如果效果不尽人意只能选择重拍。

现场性从有些方面去看的时候虽说有些局限，但恰恰因为这些局限从而造就了“纪实性”的特点。现场性的特征对摄影师的考验是十分艰巨的，经常会决定一张作品的成败。现场性规定了摄影不能随心所欲地进行画面结构、布局和景物描绘。但是，现场性的构图，又不是简单地陈列一般人所熟悉的题材和地点环境。而是在现场条件下，将现场的物体利用自己的手段将其体现在自己的画面当中，并且要具有一定的艺术性或突出性。要完成这样的任务，对摄影家的要求是很高的。摄影家必须具有丰富的生活积累和较高的文化、艺术修养，特别是造型艺术修养，以及娴熟的摄影技能、技巧（如图1.6-1.7）。

图 1.6

图 1.7

001

第二节 相机的表现方法

一、利用相机的内置功能帮助构图

怎样使画面中的水平线呈水平呢？很多没有把相机研究透彻的同学往往是根据自己的感觉去走，这样拍出来的作品有时候会不尽人意，利用相机的内置功能就能很好地解决这一问题（如图1.11-1.13）。

根据想要拍摄的效果选择合适焦距的镜头搭配，调整相机参数，实现具体的画面内容，具体镜头分析如下（如图1.14-1.18）。

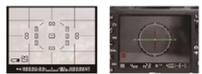

图 1.11 相机内置水平仪功能

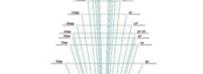

图 1.12 相机内置水平仪

图 1.13 相机内置水平仪

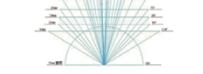

图 1.14

001

(二) 秩序的确立

摄影构图就是摄影师在拍摄现场对画面中即将形成的某种视觉秩序感的一种建立，从而对画面的秩序进行有效地控制。大胆取舍，是获取摄影画面秩序的有效方法，当画面中与主题或表达要求不相关的物体全部被排除在画面以外时，画面的秩序感也就被建立起来了，也就是说，此时的画面含义也就变得明朗了。可以说，简练是形成秩序、获得美感和表达到位的内在动因，任何一幅摄影画面都必须讲究表达上的简练，剔除不必要的有碍于主体表现的和易于分散注意力的细枝末节，是所有摄影师一致的追求。

另外，在某种程度上，摄影取景的“框取”总是带有一定的强制性成分，不管你愿不愿意，被四条边框线强硬框取的被

摄物体，其内部之间也就发生了种种新的联系，原来(在真实的存在之中)是可以分开的，而现在却再也无法分开了。如图所示，这个画面中的两个人物本来没有任何关联，但由于被生拉硬拽地框取在同一幅画面中，就会让观众产生一种被刻意安排后的不切实际的联想。为了更准确地表达我们对被摄物体的尊重和理解，减少武断强硬的套路式的安排，我们就得在理解被摄物体的前提下，寻找能够揭示其本质含义的种种关系——一物与物、人与物、人与人、人与景的种种关系，在画面中确立起某种呼应和对比的有机联系，从而形成某种造型上的秩序感，令画面看起来更能激发起我们的视觉想象，在画面的形式感上也更富于美感和象征含义。

第四章 摄影画面的构成

第一节 摄影画面的视觉效果

一、摄影画面视觉效果的构成意义

摄影属于视觉艺术范畴，通常表现的都是视力所及的外在形象，如果不经过训练，很难表现人物内心的情感。这就要求我们了解基本的视觉规则，知道用什么样的视觉符号，通过暗示，表现人物内在的情感要素。

拍摄对象的选择是很重要的，人像本身要有有趣特征，你才能通过视觉手段去表现，寻找不同年龄、不同背景的人，作为拍摄对象，快速在简单的背景下拍摄，收集这些有趣的照片。

关于背景，要突出人物主体，简单的复杂的虚化的背景，不能喧宾夺主，可又要打破惯例，不妨让拍摄背景变得戏剧性和多彩起来。

001

图书在版编目(CIP)数据
摄影构图/王群等著. —山西人民出版社, 2021.10
山西艺术学院职业院校教材/李众喜主编
ISBN 978-7-5378-4678-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第123456号

书名
主编
作者
项目统筹
责任编辑
装帧设计
出版发行
地址
邮编
电话
传真
网址
E-mail
印刷装订
开本
字数
印张
版次
印次
书号
定价

山西艺术学院职业院校教材总编委会

主任：
副主任：
委员：

顾问：
编委会办公室：