

3.4 画面构图内部元素----主体

主体是指在画面中起主导作用,能控制全局焦点的一个或几个形象。在影视画面里这个形象不仅包含具体的可视形象,也包括物体运动轨迹在观众头脑里形成的形象。

主体在画面中出现的两个作用:

一是表达内容的中心。即在一个连续的画面里,主体是画面内容的主要体现者,它承担着表达主题思想的任务,是引导事件发展的任务,是引导事件发展的主要形象,也是观众关注的焦点。

二是画面结构的中心。即画面造型的其他因素都要以它为中心进行安排,它的一举一动都会改变画面的整个布局,主体有静态和动态两种方法。

3.4 画面构图元素----主体

静态构图主体的处理方式：总结了一些形式美的构图方式.如九等分，主体放在其中一个交叉点上。

构图法则都是基于画面的框架结构。框架结构是画面存在的先决条件，它使影视画面的造型形式有一个统一的基底，起着界定\间隔画面的作用。

如果把主体看做一个点，这个点在画面框架中的不同位置，会引起观众的不同感受。在画面的上方就具有一种漂浮感；在画面的下方就具有一种跌落感，在画面的左方或右方有进入或退出感；在画面的角落有运动感。

有时一个画面上可能有两个或两个以上主体并存，我们称为复合主体，这时可以把它们作为一个整体来对待。如三角形构图\对称式构图等。

3.4 画面构图元素----主体

影视画面是连续运动着的，但从根本上还是由一幅一幅的画面组成,并以此为基础的。摄影构图的方法更适合于固定画面和单个画面的拍摄。

影视语言的本质特征是它的蒙太奇特性。一部片子主题思想的表达通常不是依靠单个画面来完成的，大多数情况下是靠镜头的组接来完成的。

影视画面的空间不象摄影那样局限在一个固定的框架内与外界没有联系的空间。对于影视画面来说，由屏幕的四边形形成的这个框架更像一个窗口，是影视画面空间的一个局部。因此，某个单一画面中形象元素可能不完整、不统一、不和谐，但多个画面组接后能给观众一个完整的、统一的、和谐的”画面”。

在实际操作中，影视画面构图最常用的还是”二分法”和”三分法”。

3.4 画面构图元素----主体

所谓”二分法”就是把矩形画面分为左右两等分，构图时将主体放在其中一边。这种构图方式通常用于具有矛盾冲突的叙事手法中。

所谓”三分法”就是把矩形画面分为左右三等分，构图时将主体放置在其中之一。这种方法常用于多个人物的场景中。

3.4 画面构图元素----主体

动态构图时主体的处理方法：动态构图是造型元素和造型结构发生连续变化的构图形式，它是画面内部被摄主体的运动与画面外部摄像机的运动结合的产物。

动态构图是影视摄影特有的基本构图形式。它具有运动性、开放性、多变性、不完整性等特点。与静态画面讲究单个画面的均衡、完整、统一不同，动态画面的构图更多的是从主体的运动过程、上下画面的关系进行考虑，以达到上下画面承上启下、内外画面有机联系的目的。

画面内部运动是指摄影机固定不动，画面内物体运动的画面。这种画面的主体处理基本遵循静态画面主体的处理原则。只是画面中的主体由“实”到“虚”，成为主体运动的轨迹。这类画面构图的关键是对主体运动轨迹的把握。

画面外部运动主要是指摄影机镜头的方向\角度\焦距和焦点的运动。它具有多景别\多角度\多背景和连续画面的特点，是人眼睛的模拟。

3.4 画面构图元素----主体

一、主体

图6.1 《安塞腰鼓》（胡金喜摄）

图6.2 《独立》

3.4 画面构图元素——主体

1. 让主体充满整个画面

突出主体的方法

靠近被摄体拍摄，
会给观众留下身临其境的感觉

图6.3 《小吃一景》（凌珺摄）

3.4 画面构图元素----主体

2.将主体安排在黄金分割点/线

突出主体的方法

图6.4 《孤帆远影》 (刘玉衡摄)

3.4 画面构图元素----主体

知识链接

利用Photoshop的“裁切”工具 剪裁以突出主体

图6.6 未剪裁的图片

3.4 画面构图元素----主体

3.虚实对比

突出主体的方法

图6.8 以虚实对比突出主体

3.4 画面构图元素----主体

4.利用色彩对比

突出主体的方法

图6.10 运用色彩饱和度的对比突出主体

3.4 画面构图元素----主体

5.利用明暗对比

突出主体的方法

图6.11 《沉思》 (李娜摄)

3.5 画面构图元素----陪体

陪体是在画面中陪衬、渲染、突出主体，并同主体构成特定情节的被摄对象。

陪体渗透在画面造型的各个元素里，有时可能是前景，有时可能是背景。陪体是环境的一部分。它在画面中出现，能够帮助了解主体所处的现场情况，理解画面上主体的神情、动作、姿态的内在含义，帮助主体结构画面。

陪体的作用是帮助主体说明内容，烘托衬托主体，使画面更有生活气息，更加生动、传神，同时让观众正确理解主体思想。

陪体可以形成与主体的对比，在形式上起到装饰、美化的作用。陪体有时位于主体之前，既是陪体又是前景，起着双重作用，一方面可以强调画面空间透视，另一方面又交代了主体同陪体的情节关系。

3.5 画面构图元素----陪体

1.陪体是摄影构图的参考系

陪体的表达

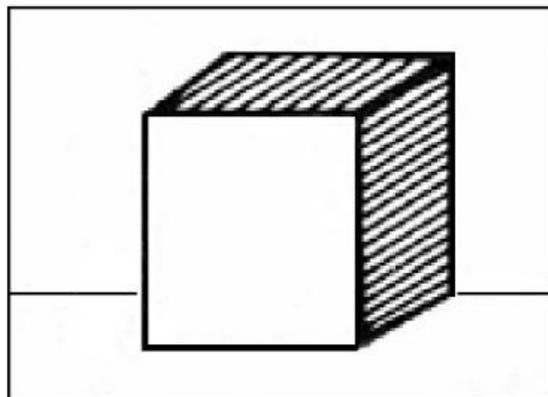

图6.12 物体本身难以说明其“巨大”

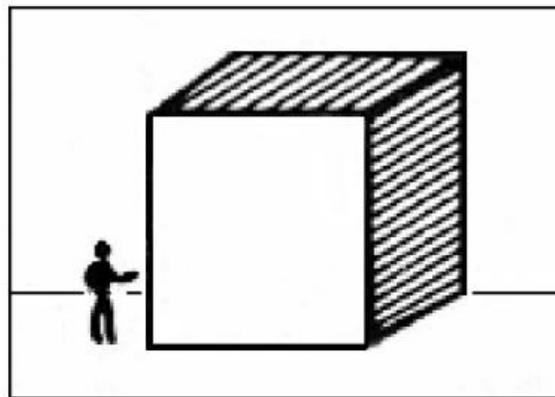

图6.13 陪体“人物”说明主体的“巨大”

3.5 画面构图元素----陪体

2.陪体能够与主体形成对比

陪体的表达

图6.14 《乌干达饥儿之手》(迈克·韦尔斯摄)

3.5 画面构图元素----陪体

3.使画面造型更具感染力

陪体的表达

图6.15 《国家级教学名师杨丽珠教授》（王洪英摄）

处理陪体要把握好分寸，在位置、大小、明度上要控制得当，一般不要压过主体，不能喧宾夺主。

3.5 画面构图元素----前景

前景是指在影视画面中位于主体之前，靠镜头最近的人物或景物。前景在摄影构图中是一种重要的因素。它作为一张照片的组成部分，能引起突出主体、增加照片空间感和深度的作用。

前景除了实体的人物或景物外，有时还可能是虚体活移动物体的运动轨迹，如烟雾、火光、白云、阴影等。

一副画面并不一定非有一个前景不可，但前景在画面中的出现，有其特殊的意义。

在摄影构图中，正确地利用前景与背景配合，可以使照片中的景物更加和谐统一，从而更富感染力。为了达到这种模拟效果，必须利用一些前景造成错觉，使照片画面看起来更有空间和深度感。

3.5 画面构图元素----前景

前景的作用

1.引导主体

最常见的是利用前景，将观众的视线引导到主体部位。用广角镜配合前景，也可以将空间感和深度感夸大，但此时，前景最好兼有引导视线的作用。

3.5 画面构图元素----前景

前景的作用

2.加强对比

如果在照片的前景中摄入一些黑色物件或剪影。从而构成强烈的对比，再把暗淡浅白的背景强调出来。

3.5 画面构图元素----前景

前景的作用

3.增添趣味

在拍摄照片时，任何东西都可用来增添前景的趣味，从而使照片具有深度感。可以是树木、动物、建筑物或车辆，但是它们必须与整个画面有关。否则，整个画面会变得不统一并破坏了整体的意境。如下图利用了玻璃窗上的灯光倒影作前景，成功地制造朦胧感添加的画面的趣味，同时亦令构图变得不再单调。

前景的作用

4 遮挡干扰

在拍摄照片时，难免会有一些杂物干扰到画面的简介性。我们可以利用前景来减少这些干扰和制造朦胧感。

3.5 画面构图元素----前景

3.5 画面构图元素----前景

前景可以是任何物品。不过在前景的运用上有两点需要注意：

- 1、前景一定要和背景相呼应。至少在元素上和色彩上。不要破坏画面的一致性。
- 2、前景的面积不要超过主体的面积，不然主体在画面中的表现力会被削弱。

在实际拍摄时，选择和利用前景应有明确的目的性。装饰画面，遮蔽瑕疵，选择富有装饰性的前景，如门窗、厅阁、围栏等，似乎把主体“镶嵌”在画框中，使画面有一种图案美。

但不能为了前景而前景。它的出现要符合影片内容的要求，具有某种内涵，使用前景要注意真实性。

影视作品的感染力很大程度上来源于**真实**，要符合现实生活的真实、符合艺术的真实。所以，前景的运用上应当力求真实、自然、符合客观规律，反映现实生活。切忌唯美主义的生搬硬套和弄虚作假。

3.6 画面构图元素----背景

背景是指位于主体之后，用于渲染、衬托主体的景物。在画面层次关系上它排在最后，但背景在画面中的地位是不可低估的。

一张好的照片，一张有丰富内容的照片。就像我们的看到一篇文章一样，里面也是要有时间，地点，人物以及事件几个关键点的存在。其中的地点就是背景。（时间可以用色彩和光线来表示，人物画面中的主体。）

背景可以丰富画面内容，揭示画面内涵，在突出主体的同时，深化主题思想。

背景可以形成画面基调。在影视画面中，背景往往占有画面相当大的比例。背景影调、深浅直接影响整个片子的基调。

背景可以与主体在结构、形状、面积、色彩上形成形式的对比，以突出主体形象，加深画面的冲击力。

3.7 画面构图元素----背景

背景就是一个完全明亮的白色

3.7 画面构图元素----背景

仰拍，避开地面杂物

在摄影过程中，对于画面的背景选择，应注意3个方面：一是抓特征，二是力求简洁，三是要有色调对比。

3.7 画面构图元素----背景

在摄影过程中，对于画面的背景选择，应注意3个方面：一是抓特征，二是力求简洁，三是要有色调对比。

首先，要善于抓取一些富有地方特征、时间和地点的景物作背景，明显地交代出事件发生的前提，以方便欣赏者对作品的了解。

其次，背景的处理力求简洁。摄影本身就是“减法”，在摄影过程中，将背景中可有可无的、妨碍主体的东西减去，以达到画面的简洁精炼。

我们可以采取多种摄影技巧来达到这种效果：

- 1、用仰拍的方式就可以避开地面上的杂乱景物，而以干净的天空作为背景；
- 2、用俯拍的方式以马路、水面、草地为背景，可以使主体轮廓清晰，同时获得简洁的背景；
- 3、利用逆光，将背景杂乱的线条隐藏在阴影中；
- 4、用长焦镜头虚化杂乱的背景，主体会更加突出。

这些方法都可以得到简洁的背景效果。再者，背景要力求与主体形成色调或者影调上的对比，使主体具有立体感、空间感和清晰的轮廓线条，从而加强视觉上的力度。

背景的处理是摄影画面结构中的一个重要环节，只有在拍摄中细心选择，才能使画面内容精炼准确，使视觉形象得到完美表现。

3.7 画面构图元素----空白

留白，从字面上理解，就是指留有空白，在艺术表现中，体现为一种画面的布局章法。摄影的留白是借用中国画中留白的概念，并有所延展。在中国画中，留白是指为了画面构图的需要和主题思想的表达，对画面空间进行有效分割而留出的空白。在技法上则表现为笔墨与纸张的一种对比，即不着笔墨处为“白”。而在摄影中，成像的过程就是在我们的白色相纸上“着墨”的过程，所以在这一点上，与绘画的留白涵义较为接近，不同之处在于留白是发生在“着墨”之前，即前期的拍摄构图之中。

在摄影中，“白”的意指有所拓展，它不仅指空白的纸，也包括画面中除实体对象以外的一些空白部分，如单一色调的背景，它们可以是干净的天空、路面、水面、雾气、草原、虚化了的景物等，重点是简洁干净，没有什么实体语言，不会干扰观者视线，能够突出主体。

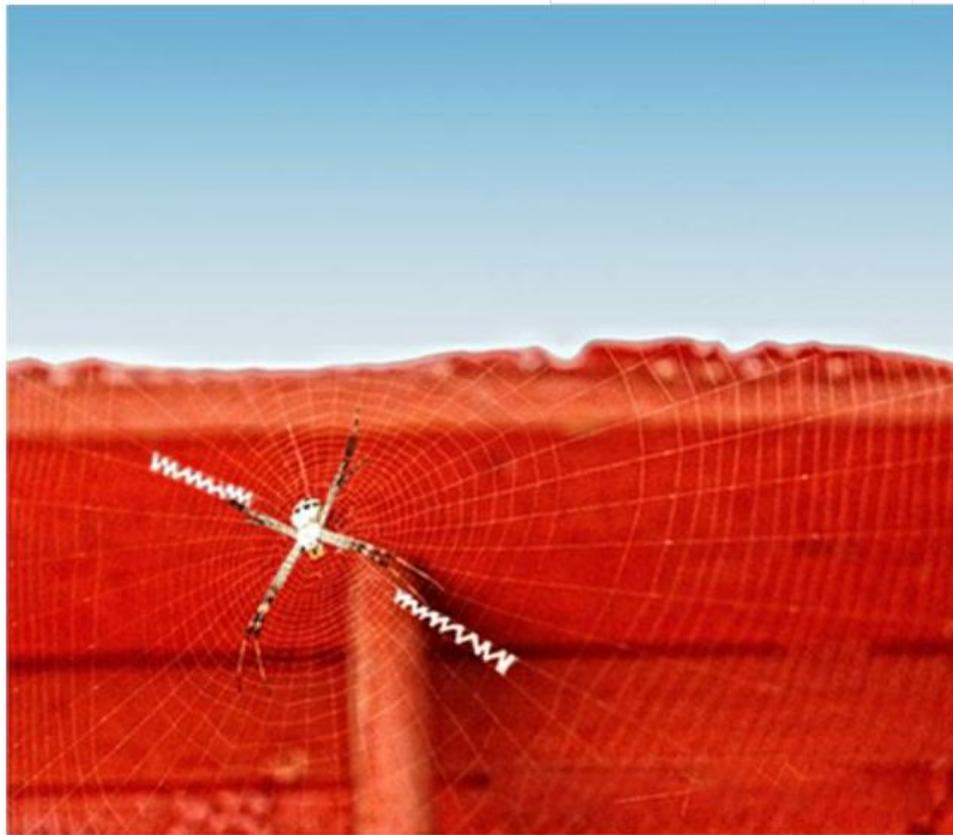
3.8 画面构图元素----空白

摄影中的留白更多的时候表现为一种取舍的过程，即如何使画面看上去更加简洁有力，富有意境。在绘画中，其成画的过程就是做加法，因为你要在原先空白的纸上一笔一笔地累积出一幅画作来；而在摄影中，做的更多的是一种减法，将画面中许多的干扰因素剔除出去，使主体更醒目。在这一层面上，留白的取舍过程显然也是一种做减法的过程——如何更加地突出主体，简洁画面，使画面更富意境和冲击力。大致总结下来，留白之于画面的作用大致有四种。

1. 简洁画面

简洁是留白带给画面最为直接的一种效果，因为留白的目的之一就是要把画面变得简洁，并更具表现力。当主体的周围没有实指的“空白”景物，只有主体作为实体而富有表现的细节和形象时，它的视觉中心地位是绝不会有任任何挑战的，而且画面也在留白所构置出来的简洁中生发出一种利落、纯净的意味。

结网 张杰 摄

点评：摄影师采用小景深虚化背景，突出清晰的蛛网和蜘蛛，同时将背景简洁成两大色块，并通过并置来突出为一种浓郁的色彩对比效果，给人以强烈的视觉刺激，画面在构造上也变得简洁而醒目。

等待 宋国权 摄

点评：摄影师在顺光条件下拍摄，将树木和小鸟的形态以及色彩生动呈现，而背景的留白——明净的天空因为被虚化，色彩呈现出一种浓淡渐变的过渡变化，生动画面的同时，更起到了简洁和突出前景景物的作用。

2. 帮助写意

在一幅画面中，当留白的面积大于实体面积时，画面在表现的倾向上就会发生微妙的变化——由写实向写意转变，这在许多富有诗情画意的风景摄影中屡见不鲜。富有写意的留白会使画面看起来更富有意境，一种空灵、清秀的韵味油然而生。

乡村朝阳 陶平 摄

点评：前景中相对清晰和深重的乡村景观使整个画面富有可观性，并在视觉均衡上起到稳定的作用。大面积的天空和薄雾笼罩下的朦胧远景占据了画面大约三分之二的面积，这一留白空间衬托出了日出时刻特有的安详和宁静，使这幅乡村落日景象极富写意性。

清晨 张国义 摄

点评：这幅画面的趣味性在于岸上人物与水中水鸟的呼应关系——水鸟向左，人物向右，在各自的活动区域内悠然自得，并吸引着观者的视线在画面中游离，而将这种趣味性赋予某种意境，却要得益于平静的水面和弥漫的水雾所营造的留白意境。

3. 帮助写实

写实与写意是相对的，当留白的天平向写实倾斜时——留白的面积小于实体面积，画面就会倾向于写实。留白在画面的作用更多的是对实体的一种衬托，以虚实的对比来强化实体的“实”，使主体的形象和细节得以突出呈现。

遥望 王国富 摄

点评：摄影师有效利用了大气透视的简化作用，以高角度拓展地面景物空间层次的同时，将远处的山脉朦胧化，与呈斜线延展的山脉脊线形成虚实对比效果，带来恢弘的空间意境和生动的山脉形态。

4. 增加想象空间

留白可以给观者带来想象的空间，而在画面布局中，这也是之所以是“留白”而不是单纯“空白”的蕴意所在。在拍摄运动性物体时，在主体运动的前方留白，可以使运动中的主体有伸展的余地，加深观者对主体运动的感受。而在拍摄人物时，在人物的视线方向留白，可以使观者的视线随着人物的视线方向得以延伸，增加观者的阅读趣味。

形影不离 尹建成 摄

点评：摄影师选择了一个近乎俯瞰的角度拍摄，人物在垂直高度上被压缩，而地面上长长的身影则得到有意强化，周围的留白将观者的注意力集中在携手迎光向前的一对人物身上，给人以美好的感情联想。

芦花戏雀图 李全江 摄

点评：摄影师将待飞的小鸟置于画面的右侧，并在鸟的前方大面积留白来为其动势留有缓冲的余地，这不仅拓展了读者的联想空间，增加了趣味性，更使画面在视觉上得到平衡，而强烈的虚实对比，使得小鸟的形态也更富有吸引力。