

第2章

构图与色彩的运用

商品的布置(构图)就是做画面的安排。商品拍摄在构成方面遵循摄影的一般构图要求,只是在某些方面,商品拍摄的构图要求更高、更细。因为商品拍摄不同于其他的摄影题材,它是通过拍摄者主观意图拍摄出来的,所以构图就要求更加完整、严谨,画面中各种关系的处理也要求合理。商品在画面中布局的过程,就是建立画面各种因素的开始。这其中包括主体的位置、陪体与主体关系、光线的运用、质感的表现、影调与色调的组织与协调、画面色彩的合理使用、背景对主体的衬托、画面气氛的营造等。

广义的构图要素,包含:空间位置、色彩和明暗。

空间位置:包含主体的线条与形态,就线条而言,可以引导视线、暗示动态、表现远近等。而物体的外形则可说明主体形状的关系、大小比例、位置及重点。

色彩:有对比及调和两种方式,使用原则为:弱色(彩度低)占大面积,强色(彩度高)占小面积。色彩强烈的主体其构图简单,也可以采用滤镜来改变色彩及构图。

明暗:明暗对比强烈者可吸引目光,画面中亮的景物多、占的面积大,会给人以明朗之感;画面中暗的景物多,给人沉闷压抑的感觉;有些画面则明暗适中、层次丰富,接近于人们生活中通常所见的视觉感受。如果从画面明暗分布划分,可以分为亮调、暗调、中间调三种形式。如果从画面明暗对比(反差)划分,可以分为硬调、软调和中间调。硬调画面中明暗差别显著、对比强烈,景物的亮暗层次少、缺乏过渡,给人以粗犷、硬朗的感觉;软调又称柔和调,它的画面缺少最亮和最暗的调子,对比弱、反差小;中间调又称标准调,它明暗兼备、层次丰富、反差适中。

光圈：f11
快门：1/160s
焦距：58mm
曝光补偿：0EV

这幅手表作品展现了一个高雅的氛围。画面采用黄金分割构图的方法，使主体更加突出，让人觉得画面和谐，充满美感。背景采用渐变的色彩，由黑到白的渐变使画面简洁，更加突出主体，衬托出手表的高贵。采用柔和顺光的照明方法，使手表的质感得到了更好展现。

2.1 产生良好构图的诀窍

1 黄金分割法

“黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单说就是将摄影主体放在位于画面大约1/3处，让人觉得画面和谐，充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的3部分，将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。

2 直线构图

直线可以营造一种平衡的情绪（缺少变化）。这种线条通常被用来表达一种画面，或部分画面在那一刻里被凝固的感觉。当摄影师想表达一种永恒不变的感觉时即可使用直线。

3 对角线构图

在这种构图形式中，由于主体的倾斜，加强了画面的冲击力，给人以强烈的动感。例如一张花朵的照片中，颜色构成的对角线可以给画面增加戏剧性。

光圈: f3.5
快门: 1/300s
焦距: 50mm
曝光补偿: 0EV

4 曲线构图法

曲线构图所包含的曲线一般分为规则形曲线和不规则曲线。直线的线条表现直白，视觉冲击感不足，而象征着优雅的曲线则会给人一种非常美、别样的视觉感受。

5 散点式构图

有时候，当视线在某张照片上漫无目的地游走、停留，好几个有趣的点在吸引着我们的视线，这就是所谓的散点式构图，这样的照片就如同一篇散文一样“形散而神不散”，给人以回味的空间。这种构图方法尤其适用在人物众多的场景中，以制造很好的欢庆、忙碌、热闹的场景感，也能够传达关于主题更多的信息。而在广告摄影中，这种构图形式也经常被用到，就是为了表现那些细小、精致的物体

时，单个的物体往往很难表现出它的精美，从而需要很多相同的小个体来衬托，这时，我们即可很好地运用到散点式构图了。

6 主体与陪体

要想对画面进行美妙地沟通，主体与陪体这两种元素是不可或缺的。

主体是指画面上的主要表现对象，是主题的进一步延伸，不论是以何种目的进行拍摄，主体是不可或缺的。

陪体是指画面上与主体构成一定的情节，帮助表达主体的特征和内涵的对象。组织到画面上来的对象有的是处于陪体地位，它们与主体组成情节，对深化主体内涵、帮助说明主体的特征起着重要作用。画面上由于有陪体，视觉语言会准确、生动得多。

光圈：f16
快门：1/200s
焦距：50mm
曝光补偿：+0.7EV

这是一张拍摄餐具的景物照片，画面中两个白色的盘子叠放在一起，上面放置着被叠成长方形的白色餐巾，优雅、别致，而一朵清新的郁金香则成为画面的最大亮点，从而也衬托了餐具的高雅，还散发着淡淡的浪漫气息。

光圈: f5.6
快门: 1/200s
焦距: 100mm
曝光补偿: +0.5EV

作品会诊

构图案例 ① 黄金分割的魅力

作品点评

作者控制影像虚实的能力很高明，让首饰非常清晰的同时又让背景模糊不清，但又能让我们大概了解背景的内容。无论是焦距长短的运用，还是光圈大小的选择都很到位，使作品有了很好的效果展现。而且在整个画面的红色与黄色的相互衬托，更突显首饰的尊贵。

作品主要问题

① 画面中主体受光部位过亮，没有很好地体现首饰表面纹理的细节层次，色泽及质感的展现不理想。

② 画面的上部空间留得稍多，使画面不是很完美，可以减少上部的背景空间。右侧的空白也较多，画面整体上不均衡。

改进意见

可后期进行曝光量的调整，前期拍摄时注意画面的均衡感，尽量找准画面黄金分割点的位置，或者在后期裁切，重新构图。

✌️ 具体改进措施

① 金色物体属于暗调系列，所以在曝光上可以适当减弱，这样会使色彩看起来更加充满韵味，也更加符合画面上的光影效果。使用软件降低画面亮度，以更好地展现首饰的色泽和纹理细节，画面内容更丰富。使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中执行“图像”>“调整”>“阴影/高光”命令，调整效果如图1所示。

② 裁掉上部和右侧的部分区域，使首饰处于黄金分割点，使主体更加突出，调整效果如图2所示。

图1 调整高光区域突出首饰的色泽和质感

图2 对画面进行剪裁，使主体更加靠近黄金分割点的位置，构图均衡而且主体鲜明

作品会诊

构图案例 ② 直线的韵律

作品点评

画面中一排装有不同色彩液体的瓶子形成了一条鲜明的直线，虽然直线构图有些呆板，但巧妙地利用了倒影打破了呆板的氛围，上下对称式的构图又增强了画面的形式感。多个单一的个体组成一条直线的整体，也不失是一种美感。

作品主要问题

① 画面利用倒影构成上下对等的对称构图，虽然画面感觉饱满、充实，但形式过于呆板。

② 透明的玻璃瓶的边缘线不是很突出，不能很好地展现其轮廓和线条感。

改进意见

通过画面可以看出，画面的主要光线是从物体的后方照射，透过透明的玻璃瓶展现其色彩和轮廓，所以要突显出色彩感和线条轮廓感要控制好曝光量。

✌️ 具体改进措施

❶ 拍摄者采用逆光角度拍摄，通过逆向灯光表现透明玻璃的通透性，但却忽略了物体边缘轮廓的表现，玻璃瓶属于高反光物体，在曝光上应该适度减弱，以便获得理想的视觉效果，可利用后期调整画面的亮度。使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中使用“色阶”功能，降低画面亮度增加饱和度，调整效果如图1所示。

❷ 使用Photoshop软件中的“裁切工具”，裁除掉画面下方部分投影，打破画面呆板、单调的画面形式，使画面构图更加自然。

图1 通过后期降低画面亮度，突出玻璃瓶在逆光下漂亮的边缘轮廓

图2 裁切画面部分投影，打破呆板的上下对称构图，使画面形式更加自然，更有生气

作品会诊

构图案例 ③ 倾斜的动感

作品点评

画面中采用逆光角度拍摄的香水，通过逆光下极具表现力的造型光影，很好地渲染出了通透的玻璃材质，简单的画面中散发着一股淡淡的宁静与淡雅，而这种气氛恰恰与香水的品质相得益彰，从而让整个画面充满了很强的表现力。

作品主要问题

❶ 画面曝光不足，主体影调较暗，玻璃的通透性表现得不够完美，致使画面缺少了部分的细节展现。

❷ 主体的摆放形式过于简单，平行放置虽然给人以平静的感觉，但始终显得中规中矩，缺乏视觉冲击感。

改进意见

增加画面曝光，提高暗部亮度，体现更多的细节和材质的通透性。同时尝试改变物体的摆放形态，从不同的视角带来不同的视觉感受。

✌️ 具体改进措施

❶ 在使用逆光角度拍摄时，对于暗部的补光有很多方法，例如，使用辅助光源或闪光灯，但由于香水体积较小，使用闪光灯或其他的光源很容易破坏原有的光影效果，所以建议使用反光板给予补光，这样既不影响大的效果，也使暗部得到了充足的光线。调整效果如图1所示。

❷ 将香水倾斜摆放或倾斜相机拍摄得到倾斜构图的画面形式。这种构图一来改变了观者以往常规的欣赏模式，二来画面更具动感。对于香水而言，时尚气息浓厚。调整效果如图2所示。

图1 增加暗部亮度，体现细节，突出玻璃材质的通透性

图2 使用倾斜的画面形式，增添动感和时尚气息

作品会诊

构图案例 ④ 优美的曲线

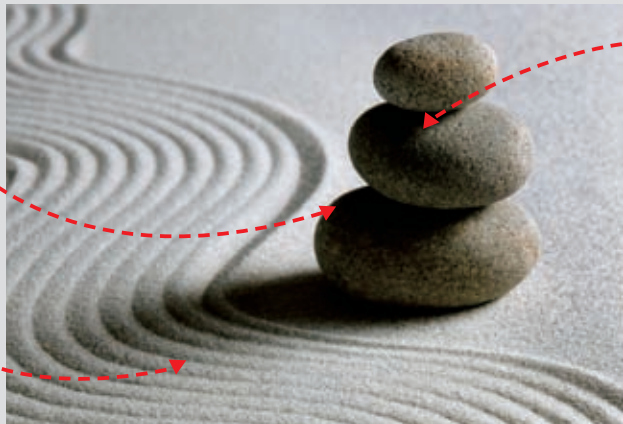
作品点评

画面中采用自然光线拍摄位于砂石上的几块扁圆的石头，很是精致，由于拍摄者精心地摆放，也给人以唯美的视觉感。而侧光的运用，更把石块与砂石的粗糙感及质感表现得淋漓尽致，而在砂石上留下的有规则的曲线形纹路更是让画面看起来富有动感，也剔除了画面砂石与石块的粗糙、僵硬感，使画面更增添了一份柔和。

作品主要问题

❶ 画面显然是曝光稍有不足，使暗部看起来没有层次，显得太过僵硬。

❷ 画面整体色调偏冷，散发着淡淡的青色，给人一种冰冷的画面感，从而容易让读者产生心理上的排斥感。

❸ 画面整体构图略显拘谨，虽然有曲线形纹路作为修饰，仍然给人一种石块所在位置的分量过于重的感觉。

改进意见

在原有的基础上重新构图，最好拉大前景中曲线砂石的区域，从而平衡画面右上方的石块，使画面达到和谐。增加1档曝光补偿提亮画面，最好选用日光灯白平衡，为画面增加暖色调。

具体改进措施

在重新拍摄时，在原有的基础上重新构图，使用竖画幅画面，从而留出大面积的前景来中和画面的视觉感，让画面得到均衡效果。在曝光上，增加1档曝光补偿，使画面看起来更加清新、唯美。在感光度的运用上，将自动白平衡调整为日光灯白平衡，从而增加画面的暖色调，给画面一种暖暖的视觉效果，从而削弱了砂石与石块的坚硬感，给画面以柔和感。调整效果如图1所示。

图1 重新构图调整后拍摄的画面

作品会诊

构图案例 ⑤ 错落有致的美感

作品点评

作者控制影像虚实的能力很高明，让物体非常清晰的同时又让前景和背景模糊不清，很好地交代了物体的环境。大小不等、随意摆放的物体，虽然有些错乱，但却给人一种错落有致的美感。侧逆光的照射，更突显出物体的晶莹剔透。而且无论是焦距长短的运用，还是光圈大小的选择都很到位，使作品有了很好的表现效果。

作品主要问题

❶ 画面使用暗黑背景衬托晶莹剔透的钻石状纽扣，使画面层次十分醒目，但衬托力度显得不够强烈，背景颜色不够深沉。

改进意见

增加画面的色彩饱和度，提高明暗反差和层次。对背景的部分画面进行进一步虚化，已达到画面既保持错落有致的画面形式，又能有层次分明的视觉效果。

❷ 背景中的纽扣的虚化程度还可以更强烈一些，使前后景别分离得更加明显，画面空间层次更加分明。

✂️ 具体改进措施

❶ 前期拍摄时，以锥形水晶作为测光对象，在获得正确的曝光数值后，在此基础上降低1~2档曝光，这样水晶的层次会显得更加稳重，而背景也自然会变得更加深沉。利用后期提高画面反差，增强对比度，并使用大光圈值拍摄，如f1.8左右，强烈虚化背景，并适当调整构图范围，以主要表现前景为主。调整效果如图1所示。

❷ 取出单一的锥形水晶，对其进行布光，以光盘的光亮面作为衬托，并加以蓝色的滤光片，使画面高雅，且富有品质。调整效果如图2所示。

图1 调整画面的亮度与对比度，增强画面反差

图2 选择单一的主体进行布光与拍摄

作品会诊

构图案例 ⑥ 主体与陪体的展现

作品点评

画面采用了侧光照明的方法，并利用黑色的反光板巧妙地制造了反光瓶盖上的立体感，产生明显的亮部与暗部区域。使拍摄出来的画面主体精致、唯美，效果独到，另外还巧妙地控制了画面的景深效果，把背景中的陪衬物体进行了很好地虚化，使作品达到了好的拍摄效果。但是由于使用的竖构图，使陪体不能更好地发挥其作用，同时画面也略显得拥挤。

作品主要问题

❶ 由于陪体不能很好地展现出来，使瓶子看起来似乎没有依靠，给人以不安全感。

❷ 大面积的留置前景，使画面下方缺少重量感，画面显得有些不平衡。

❸ 画面上方的空白区域留得有些稍多，显得画面上下有些空洞，不够饱满，应适当地进行处理。

改进意见

首先要改变画面的拍摄方式，使用横构图拍摄，把衬托主体的陪体也很好地展现出来，从而可以更好地发挥其陪体的效用。在构图方面，要有紧凑感，从而使主体更加突出。

✂️ 具体改进措施

在拍摄时，重新放置拍摄主体、调整光位、变换角度，对拍摄主体进行进一步完善的拍摄，构图方式由竖构图更改为横构图，从而增加了画面的延伸效果，将陪体的作用发挥出来，利用陪体的色彩及形状来丰富画面，从而使画面不显得单调，在画面的右侧又单单留出1/3的空间，很好地避免了画面因为陪体过多的缘故而显得拥挤。而上下切割的方式，也使主体突显出来，而大光圈的运用，更进一步使画面前后层次鲜明，主体突出。调整效果如图1所示。

图1 变换角度，重新构图拍摄的画面

光圈：f2.8
快门：1/125s
焦距：50mm
曝光补偿：0EV

这幅作品充分运用了色彩的作用，展现了色彩的魅力。充分利用明度、纯度比较鲜明红、绿、黄三种色彩错落有致地进行排列，组成了不规则的曲线，色彩之间的相互交叉，使色彩的对比更加鲜明。并且很好地控制了画面的景深效果，营造了虚实结合之美。整个画面的色彩鲜明而突出，赋予作品很大的吸引力。

2.2 色彩构成和运用的诀窍

1 摄影色彩配置

主体与背景的关系，色彩配置主体中色调与背景色的关系，直接影响到最终的拍摄效果，因此在配色时应注意：主体的颜色要比背景色更明亮、更鲜艳，因为明色、艳色比暗色、浊色更具效果；明亮、鲜艳的主体色彩面积要小，暗而纯度低的背景色彩面积要大，小面积的比大面积的更具效果。

3 配色平衡关系

拍摄形状上的平衡感是由其形的数量、大小、质感等方面决定的，而色调上的平衡感则是依赖颜色的强弱、轻重、冷暖等方面来左右色彩面积大小形成的。

2 整体色调关系

优秀的摄影色彩设计，首先是由整体色调决定的。因此，配色中的色相、明度、纯度关系的画面一定要有整体色调。例如，暖色调画面可获得温暖、热烈感；冷色调画面可获得清冷、宁静感；明度高的画面可获得明亮、轻松感；明度低的画面可获得深沉、庄严感等。

4 重点色关系

在摄影的拍摄中，为了突出某一部分或为了打破单调感，就需要有重点色。画面所需要的重点色，应该从以下几个方面来考虑：比其他色调更强烈的色；取与整体色相对比的色；用在较小的面积上。

光圈: f8
快门: 1/60s
焦距: 35mm
曝光补偿: 0EV

作品会诊

色彩案例 ⑦ 红色的冲击

作品点评

画面中红色元素给人很强的视觉冲击力。红色代表着一种热情和喜庆，同时也代表一种尊贵。采用白色的背景更能衬托出红色的魅力。虽然画面中白色所占的比例也比较大，但更好的存托了红色的色彩，让其更加鲜艳。

作品主要问题

❶ 两支口红简单地摆放于画面中，显得简单而没有新意，使画面看起来稍显呆板，而且整体画面中只有口红一种元素，内容匮乏。

❷ 画面中反光很强的接口处没有立体感，缺乏由亮及暗的视觉效果。

改进意见

以一种色彩取胜的画面，最好丰富其画面元素，从而抵消了单一色彩所带来的单调感。在布光方面，对于反光强烈的物体表面，在布光方面要仔细斟酌，巧用黑色反光板使其富有立体效果。

④ 具体改进措施

在拍摄时，画面以单一红色作为最大亮点，并且增添了红色边框的镜子及红色的指甲油来丰富画面。另外还利用镜子的映像功能，巧妙地将直立的口红映入镜中，从而使画面更加丰富，富有趣味性。在布光方面，采用了包围式布光，以柔和的散射光作为画面的光源，并在左侧利用黑色吸光板为画面增加暗调，从而使拍摄主体具有明暗层次的变化。调整效果如图1所示。

图1 增加画面元素，使用包围式布光拍摄的画面

作品会诊

色彩案例 ⑧ 黄色的魅力

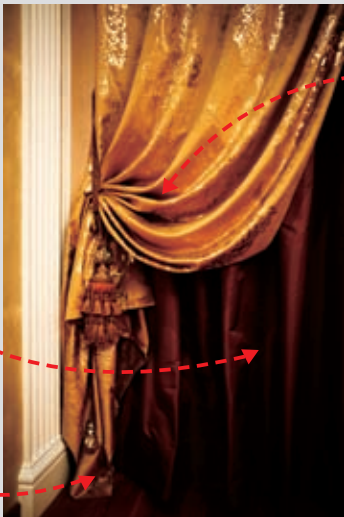
作品点评

画面整体给人一种高贵而复古的魅力风格，巧妙地借助从窗户照射进来的自然光，展现了被摄景物的明暗反差，而且突显出了金黄色窗帘的明度，给人一种庄严、深沉之感。画面的主要色调为黄色，从而赋予了画面一种暖意，还巧妙地将窗户纳入画面增强了画面中的构图元素，使画面更具有魅力。

作品主要问题

❶ 暗部区域曝光不足，层次没能展现出来，所以展现暗部的细节。

❸ 为了突出黄色的窗帘，适当减少下部的区域面积。

❷ 画面中金黄色的窗帘有些灰暗，应提高其饱和度，使色彩更加鲜明，增强色彩的魅力。

改进意见

由于画面暗部区域曝光不足，所以要进行调整，展现暗部的细节和层次。还要注意色彩饱和度的调整，使色彩更加鲜明。另外，减少陪体的面积，更加突出主体。

✂️ 具体改进措施

❶ 利用软件提高画面亮度与对比度，使画面亮起来，展现暗部层次。使用后期的具体操作为，在Photoshop中执行“图像”>“调整”>“亮度/对比度”命令。调整效果如图1所示。

❷ 增加整体色彩饱和度，使色彩更加鲜明。使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中执行“图像”>“调整”>“色相/饱和度”命令，调整效果如图2所示。

❸ 为了更加突出主体，更近距离的展现金黄色窗帘的细节与质感，剪裁下部的区域，调整效果如图3所示。

图3 剪裁画面，减少画面下部景物的面积，使主体更加突出

图1 调整画面的亮度与对比度展现暗部层次与细节

图2 增加画面的色彩饱和度，使主体色彩更加鲜明

作品会诊

色彩案例 ⑨ 银色的坚固

作品点评

画面中拍摄的一只银色的手表，采用较高的光位照射主体产生了明显的明暗反差，更突显出手表的坚固。而且产生了投影，体现了手表的立体感。采用白色的背景使画面简洁、干净，这样更有利于主体的突出，展现手表的特质。

作品主要问题

❶ 画面中银白色的手表曝光有些暗，应提高其亮度展现其质感与光泽。

❷ 画面中手表的位置有些偏上，使下部的空白区域较多，适当进行位置的处理，使画面构图均衡。

改进意见

前期拍摄时注意曝光的调整，更好地展现手表的光泽质感，同时注意画面的均衡感，尽量找准画面主体所处的位置，或在后期裁切重新构图。

✎ 具体改进措施

调整画面亮度，也可在后期，通过调整构图对原照片进行裁切处理，构成新的作品。

❶ 利用后期提高画面亮度和对比度，使画面亮起来。使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中执行“图像”>“调整”>“亮度/对比度”命令，调整效果如图1所示。

❷ 裁掉底部区域，使手表更靠近画面的中间位置，更突出主体的细节，调整效果如图2所示。

图1 调整画面的亮度和对比度，更好地展现手表的质感

图2 剪裁画面，使手表的位置更接近画面的中心位置，从而使主体更突出

⊕ 作品会诊

色彩案例 10 五彩的美丽

作品点评

画面大胆地对五颜六色、形状各异的糖进行拍摄，色彩的把握很准确，突显出了五彩的美丽，展现了五彩缤纷的糖果世界。画面中的构图效果杂乱中带着一种秩序，给人一种购买的冲动，得到了好的拍摄效果。

作品主要问题

❶ 画面色彩比较的混杂，色彩饱和度不足，应适当进行调整，增强画面的色彩魅力。

❷ 画面中的色彩比较丰富导致色彩纯度不高，所以可以调整色彩，突显色彩的美丽。

改进意见

通过画面可以看出，色彩丰富，让人有一种很乱的感觉，所以要保证色彩的纯正，对画面的色彩饱和度和色彩平衡进行调整，使色彩更加美丽。

具体改进措施

❶ 增加整体色彩饱和度，使画面看起来更加迷人，使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中执行“图像”>“调整”>“色相/饱和度”命令，调整效果如图1所示。

❷ 为了突显色彩的纯正艳丽，营造五彩缤纷效果，在Photoshop软件中执行“图像”>“调整”>“色彩平衡”命令，调整效果如图2所示。

图1 调整画面的饱和度，使色彩更具有诱惑力

图2 调整画面整体的色彩平衡，使色彩更纯正艳丽，营造五彩缤纷的画面效果

作品会诊

色彩案例 ① 漂亮的彩色

作品点评

画面中的色彩感非常强，高低色彩不同的蜡烛给人一种视差，展现了一种高低不同的节奏，而且白色的物体也产生高低不平的凸起，并且白色更衬托出蜡烛的鲜艳色彩。绿色的背景也增添了画面的一种希望之感，整个画面有一种喜庆和祝福之感。

作品主要问题

① 画面下方乳白色的物体曝光较暗，不能很好地展现一种温馨的氛围，应提高其亮度。

② 画面上方的空白区域较多，不能突显画面的主体，应适当减少，更好地展现主体。

改进意见

前期拍摄时调整好曝光量，也可以在后期进行处理，以增加画面的亮度与对比度，丰富画面的内容。还要注意画面整体构图的美感。

② 具体改进措施

① 拍摄时以下方的白色区域作为测光点拍摄，测光模式最好以点测光为宜，利用软件提高画面亮度与对比度，降低暗部阴影，使画面亮起来。使用后期的具体操作为，在Photoshop软件中的使用“选区工具”选取白色区域并进行羽化，然后调节色阶提高亮度。调整效果如图1所示。

② 裁剪画面上方区域，更近距离地展现高低的视差与白色物体的凸起节奏，整个画面的排列结构更加能够吸引观者的眼球。调整效果如图2所示。

图1 提高画面的亮度与对比度，画面更加鲜明

图2 剪裁画面使彩色的蜡烛高低不同的节奏更加突出，改善画面的整体构图效果

光圈: f5.6
快门: 1/125s
焦距: 100mm
曝光补偿: 0EV