

摄影构图中融入平面构成的教学改革研究

张丹

(辽阳职业技术学院, 辽宁 辽阳 111000)

摘要: 在摄影构图课程中, 通过发现摄影作品中的各种形式美法则以及平面构成的形式与架构, 研究摄影构图课程与平面构成课程的横向融合以及纵向应用, 并在课程中结合平面构成的表现形式让学生进行相应的摄影构图训练, 提高学生摄影构图的实践能力。

关键词: 设计能力; 整合应用; 教学方法

DOI: 10.12373/xdhjy.2021.10.3705

中职影像与影视技术专业的摄影构图课程是该专业的核心课程之一, 需要学生掌握必备的构图知识, 实际上, 也是在研究画面的构成原理, 这和平面构成的构成原理具有相通的知识结构, 平面构成原理和摄影构图在美学和力学表现上具有相通性和近似性, 平面构成中的对比, 渐变, 变异等形式能够使摄影作品的视觉呈现效果更加有突出性和表现力。在教学过程中, 我们在讲授基本理论后, 可以将摄影艺术运用到平面构成教学中, 让学生利用摄影作品充分表现和发挥, 通过感官与外界接触来自己提取素材, 从而更好地配合启发式教学法, 将学生的创新能力和形象思维能力发掘出来并提高学生的学习兴趣。

摄影属于二维空间的造型艺术, 平面设计课程中的平面构成原理与其有相通性, 平面构成中的重复, 特异, 对比等构成原理可以指导摄影作品的创作。

摄影构图中如何体现平面构成中的形式美法则, 发现摄影作品中的各种平面构成形式和架构, 研究摄影构图与平面构成课程的融合以及纵向应用, 如何进行相应的设计训练, 如何发现摄影创意, 提高学生的实践能力(包括审美能力、观察能力、分析解决问题的能力)都是我们要考虑的问题。

如何将平面构成的知识原理很好的融入摄影构图中, 我们要从教学内容和教学方法上以及项目教学内容进行研究。

一、整合摄影构图课程和平面构成课程的教学内容

摄影构图是在研究构图与构思的整体关系, 构图的形式构成要素与视觉心理, 画面中的点线面的空间位置关系, 摄影构图是把客观对象按照一定的方式安排到一定的摄影画面中, 构图是摄影的骨架, 是我们影视专业学生必须要面对并掌握的一项基本摄影技法和理念。构图是画面形式的处理和安排, 就其实质来说, 是解决画面上各种因素之间的内在联系和空间关系, 把它们有机地组织在一个画面上, 使之形成一个统一的整体。

通过摄影构图, 把要表现的客观对象有机地安排在一幅摄影画面中, 使其产生一定的艺术形式, 通过它把摄影者的意图和观念表达出来。

虽然摄影艺术创作在表现方法是极其灵活的, 但是一张摄

影图片不管内容多么复杂或简单, 它内在的构图要素还是点、线、面。合理安排好画面中的点线面, 才有可能达到构图上的和谐, 拍摄出一张完美的照片。

摄影构图要素中我们主要研究点、线、面的表现形式, 这和平面构成中的构成要素是一致的, 我们可以把平面构成中的各种构成要素的排列组合方式利用摄影的方式来表达, 用以分析点、线、面在摄影构图中发挥的作用, 同时又不拘泥于点线面的形式, 能够打破传统。

(一) 摄影构图中点的表达

在摄影构图中将兴趣点, 趣味点, 作为点的应用来表达, 找到画面中的视觉中心点, 找到主体点, 找到画面的主要依据, 并研究作为主体的点她的体积要求和形体要求, 研究在摄影作品中呈点状的被摄体, 或者并非真正呈现点状, 但在画面结构中可以把它当作点状被摄体来对待的被摄体, 并且研究作为主体的点和作为陪体的点在摄影画面中如何运用, 在数量、体积、清晰度上的要求, 不同的点在摄影作品中会传达什么样的情感, 如何来均衡画面等等。

(二) 摄影构图中线的表达

线条是物质世界中无处不在的一个基本构成元素, 又是平面构成及平面艺术线性表达, 发现自然界中的不同的线条, 表达不同的情感。

利用线条, 是提高摄影构图的有效方式。只要运用得当, 线条可以增强照片的冲击力, 线条影响构图的因素有很多。

首先, 线条可以表达不同的情感, 影像构图的基调。

其次, 线条具有一定的引导性, 可以引导观赏者的视觉动线, 把观赏者的注意力集中在画面上。

线条在摄影中的主要作用是勾勒出面的轮廓, 是面与面的交接和转折, 凸现出主体的形状、形象和动势。它使画面具有了节奏感、律动感, 使画面更生动, 更具表现力和感染力。我们研究不同线条的引导形成不同的构图方式, 并研究线条的重复和打破重复的方式。

(三) 摄影构图中面的表达

线的分割可以产生面, 因为点的堆积和线的移动形成面, 面

的大小、形状、位置的变化可以产生不同的视觉效果。面的形状和颜色能够决定画面的整体基调和整体风格，起到决定摄影画面是否简洁，主体是否突出的作用。

根据创作意图和主体形态，研究不同的画面适合什么样的版式，包括画面的主体和留白的空间关系的处理。

点线面是摄影构图中最基础的视觉元素，也是一切视觉艺术的基础。特别是在风景摄影中，透过镜头面对复杂的大自然进行归纳总结，运用点线面最基本的构图元素组织画面，使主题思想更突出，更符合审美标准，是摄影构图中重要的表现形式之一。

二、整合摄影构图专业理论与实训课程设置

(一) 整合平面构成中的点线面的构成设计，以摄影的方式表达出来

平面构成是先设计后构图，摄影是先构图后拍摄。平面构成的构图可以主观地安排画面的布置结构，按照预先设计好的构图去进行创作，摄影构图是先用眼睛去观察发现，找出构图优美的角度和范围，适当的安排取舍去构图。

平面构成可以不断地叠加或减少，摄影构图是适当的取舍，他们虽然在构图方式和过程中有很大的区别。但是，仍然有彼此交融的部分，对我们拍摄者来说，摄影构图是将自然界中的构成元素用艺术美形式美的方式组织在画面中，例如重复、渐变与发射、变异、均衡，这些构成方式我们在大自然中都能够找到，而且拍摄这种重复、渐变、发射的构成会出现很多有意思有创意的摄影作品。比如从下往上拍摄的旋转楼梯，侧面拍摄及的栏杆等等。

这些经典的形式美的构成法则，是艺术家们通过实践用科学的方法总结出来的，符合人们的视觉审美，是大众公认的形式美的法则。这些平面构成的形式美法则对摄影构图有积极的影像。实际上也是我们摄影构图应该研究的形式美的规律。实训中我们去大自然中把大自然的景物拍下来，不能简单地再现自然，而是要进行分析研究。

(二) 根据不同的摄影题材去理解点线面

训练学生在观察具体事物的时候，抛开事物本身，不把他们看成是具体的人物、动物、景物，要引导学生把他们看作是线条、点、面、块状的形体。通过构成的方式组织画面，进行取舍，让画面符合形式美的法则，取得好的视觉效果。以达到审美要求。作为拍摄者，我们要善于用眼睛观察大自然，发现美，感知美，表达美。拍摄比较广阔的场面时我们要找出视觉中心点，在构图中抓住能够表达主题的因素，思考分析自己的构图。适当弱化影响主题表达的因素，以达到突出主题的效果。

(三) 摄影创作与构图

摄影创作时我们要研究构图，构图是摄影创作作品要考虑的重要元素。当我们看到一个生动的画面想要把它保留下来，就会

创造出一个好的构图。构图是拍摄者表达审美观念的一种手段。

三、教学方法的改进

采用更多的启发和激发式教学，培养学生的学习兴趣。注重学生养成爱观察，的好习惯，思考如何去引导。要让他们有超强的记忆力、敏锐的观察力、发散的思维能力、丰富的想象力、自主的创新力、刻苦的钻研能力、良好的表达能力、敏锐的反应力、组织协调和项目管理等能力。

教学中摆脱传统模式化训练，给予点、线、面新的形式和内容，教学中启发学生发挥想象力，对于点、线、面的概念有深入，锻炼学生的创造思维。要求摄影作品和点线面构成结合，促使学生多角度进行思考。作业完成时要求学生阐述自己的作品是如何运用点线面构成和形式美法则的。

在课堂上，通过生动的意图阐述来训练他们的思考研究能力。在教学过程中应加强感性思维训练。可以做一些专题训练，分组拍摄 50 个鸡蛋的拍摄，餐盘餐具的拍摄，让学生自己布景，这样有助于提高感性思维的能力，点线面的构成能力，同时还可以激发学生的学习兴趣，这种参与感和主动性更能够让学生们积极的思考研究，如何将拍摄对象合理的组织在画面中，同时在画面构成中注重点线面的构成法则，画面的形式美法则。

我们还要注重培养学生具备当摄影师的综合思维能力。摄影是感性与理性的产物，理性思维很重要，但是对于拍摄者来说感性思维更重要。在课堂上我们可以通过多变的场景布置来训练他们的感性思维的能力，抓住感受到瞬间和需要营造的氛围风格，对画面的色彩感觉和道具的使用有主观的取舍，每个组的理解和感受不尽相同，摄影是拍摄者个性的表达，是情感的表达，这些训练都有助于感性思维的培养。

参考文献：

- [1] 王先旭. 平面构成法则在摄影构图中的作用分析 [J]. 明日风尚, 2019 (14): 2.
- [2] 石顺文, 葛正喜. 论摄影构图与平面构成的关系 [J]. 文艺生活: 中旬刊, 2013 (3): 161.

课题项目：摄影构图课程中融入平面构成的教学改革研究
立项编号为 lyzy2021012

作者简介：张丹（1979-），女，辽宁辽阳人，辽阳职业技术学院，讲师，主要从事平面广告设计教学研究。