

图像：构图

主题与构成

韩丛耀 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图像：主题与构成

韩丛耀 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

图像: 主题与构成 / 韩丛耀著. —北京: 北京大学出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-301-17045-8

I. 图… II. 韩… III. 摄影艺术—高等学校—教材 IV. J4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第046774号

书 名: 图像: 主题与构成

著作责任者: 韩丛耀 著

责任编辑: 卢旖旎 周丽锦

版式设计: 陈 璐

封面设计: 大 路

标准书号: ISBN 978-7-301-17045-8/G · 2833

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016 出版部 62754962

电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京中科印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 16.5印张 264千字

2010年7月第1版、2010年7月第1次印刷

定 价: 50.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

001 导论

视觉信息的结构形态

- 一、视觉信息的形态构成 / 004
- 二、视觉信息的图像构成 / 011
- 三、视觉信息的谱系构成 / 016
- 结语 / 025

027 第一章

图像的主题

- 一、主题与题材 / 029
- 二、主题与元素 / 035
- 三、综合性含义 / 040

045 第二章

图像的主题

- 一、物像的世界 / 047
- 二、形象的确立 / 049
- 三、主体的构成 / 050
- 四、视觉诸元 / 053

055 第三章

再现与表现

- 一、再现性图像 / 057
- 二、表现性图像 / 061
- 三、信息冗余性 / 064

067 第四章

形式与风格

- 一、形式风格 / 069
- 二、图像语言 / 071
- 三、转形与书写 / 073

081 第五章

构图与构思

- 一、图像的构图 / 083
- 二、图像的构思 / 087
- 三、造型的特点 / 089
- 四、结构的同一 / 092
- 五、取景与构图 / 092

097 第六章

图像的边框

- 一、边框的作用 / 099
- 二、形式与造型 / 106
- 三、造型的因素 / 109

113 第七章

点线面构成

- 一、点性构成 / 115
- 二、线性构成 / 125
- 三、面性构成 / 132

139 第八章

视像的景别

- 一、远景 / 141
- 二、全景 / 144
- 三、中景 / 147
- 四、近景 / 150
- 五、特写 / 152

157 第九章

图面的组构

- 一、主体与陪体 / 159
- 二、前景与背景 / 163
- 三、均衡与空白 / 171

181	第十章	空间与透视
		一、透视的原理 / 183
		二、线条透视的运用 / 185
		三、影调透视的运用 / 188
		四、取景与视点 / 192
199	第十一章	色彩的作用
		一、色彩的对比作用 / 201
		二、色彩的主观感受 / 205
219	第十二章	色彩的构成
		一、消色构成形态 / 221
		二、彩色构成形态 / 226
239	结语	图像的功能
		一、认知功能 / 241
		二、象征功能 / 242
		三、美学功能 / 243
245	参考文献	
247	四色图记	

on

【 图片目录 】

【 导论 】

- 005 / 图1 视觉界面图示 韩丛耀 作
- 011 / 图2 视觉图像的组构 韩丛耀 作
- 012 / 图3A 眼睛成像 资料
- 012 / 图3B 视皮层记忆 资料
- 015 / 图4 视觉主体与表现主题 韩丛耀 作
- 017 / 图5 视觉信息的构成 韩丛耀 作
- 018 / 图6 颜色系谱轴 韩丛耀 作
- 018 / 图7 运动系谱轴 韩丛耀 作
- 020 / 图8 形状系谱轴 韩丛耀 作
- 020 / 图9 场深系谱轴 韩丛耀 作
- 022 / 图10 触觉毗邻轴 韩丛耀 作
- 022 / 图11 嗅觉毗邻轴 韩丛耀 作
- 023 / 图12 味觉毗邻轴 韩丛耀 作
- 023 / 图13 听觉毗邻轴 韩丛耀 作
- 024 / 图14 幻觉毗邻轴 韩丛耀 作
- 024 / 图15 精神毗邻轴 韩丛耀 作

【 第一章 】

- 031 / 图1-1 《红色扶手椅中的裸女》 毕加索 作 1932
- 033 / 图1-2 裸像 毕加索 作 1933
- 034 / 图1-3 奔跑 毕加索 作 1922
- 036 / 图1-4 裸露乳房的女人 丁多列托 作
- 037 / 图1-5 热情的白桦林 韩丛耀 摄

- 039 / 图1-6 利比里亚街头 柯林内·杜夫卡 摄 1996
 041 / 图1-7 萨宾奴的女人 雅克-路易·大卫 作 1799
 042 / 图1-8 勃兰特下跪 汉斯·胡伯曼 摄 1970

【第二章】

- 048 / 图2-1 放牧 韩丛耀 摄
 049 / 图2-2 形象的确立 韩丛耀 作
 051 / 图2-3 动画素描 威廉·肯撒纪 作 1999
 052 / 图2-4 吉凡尼水中花园 克劳德·莫内 作 1904
 053 / 图2-5 物理元素与视觉诸元 韩丛耀 作
 054 / 图2-6 从诗学到科学 韩丛耀 作

【第三章】

- 059 / 图3-1 为坐者画像的人 杜勒 作
 060 / 图3-2 阿拉法特魂归拉马拉
 062 / 图3-3 春景 库特·史维塔斯 作 1920
 064 / 图3-4 狐戏 桑迪·斯科格隆 摄 1946

【第四章】

- 077 / 图4-1 日月 陈长芬 摄 1985
 078 / 图4-2 蒙古布亚特人的昂贡

【第五章】

- 087 / 图5-1 图像的构成元素 韩丛耀 作
 089 / 图5-2 意义的使用与产生 韩丛耀 作
 090 / 图5-3 牛奶溅落的瞬间 哈罗德·艾杰顿 摄
 091 / 图5-4 子弹击穿苹果的瞬间 佚名 摄

- 093 / 图5-5 潜构图 韩丛耀 作
- 094 / 图5-6 美国国防部长温博格 王文澜 摄
- 095 / 图5-7 亚美尼亚的葬礼 大卫·特恩利 摄
- 096 / 图5-8 透视、距离变化图 韩丛耀 作

【第六章】

- 100 / 图6-1 迈纳斯效应 比尔·皮尔斯 摄
- 100 / 图6-2 地球升起 William Anders 摄 1969
- 101 / 图6-3 乌干达旱灾 Mike Wells 摄 1980
- 103 / 图6-4 康定斯基的抽象画
- 105 / 图6-5 去年在马里昂巴德 剧照
- 107 / 图6-6 左右眼视阈及双眼视阈
- 107 / 图6-7 视阈内切面积示意 韩丛耀 作
- 108 / 图6-8 黄金分割 韩丛耀 作
- 110 / 图6-9 框内物体与边框的关系 韩丛耀 作
- 111 / 图6-10 倾斜线与边框 韩丛耀 作

【第七章】

- 116 / 图7-1 图形—背景不确定
- 117 / 图7-2 相近性图例 韩丛耀 作
- 118 / 图7-3 相似性图例 韩丛耀 改绘
- 119 / 图7-4 连续性 韩丛耀 改绘
- 119 / 图7-5 对称性 韩丛耀 改绘
- 119 / 图7-6 趋合性 韩丛耀 改绘
- 120 / 图7-7 任意点 韩丛耀 改绘
- 121 / 图7-8 点性构成 韩丛耀 改绘

- 122 / 图7-9 看到的与听到的
- 122 / 图7-10 点与韵律
- 123 / 图7-11 点的装饰作用
- 124 / 图7-12 石板点画 民间工艺品
- 126 / 图7-13 空气时代人 Ralph Morse 作 1954
- 130 / 图7-14 线性构成的画面 吴冠中 作
- 135 / 图7-15 “人像” 布什
- 135 / 图7-16 爱因斯坦·梦露
- 136 / 图7-17 男人的大脑 西格蒙德·弗洛伊德 作
- 137 / 图7-18 天使与魔鬼 埃斯切尔 作 1961
- 138 / 图7-19 少女和老妇 埃斯切尔 作
- 138 / 图7-20 奴隶市场与老人头像 埃斯切尔 作

【第八章】

- 142 / 图8-1 南中国海 韩丛耀 摄
- 142 / 图8-2 戈壁茫茫 韩丛耀 摄
- 143 / 图8-3 新疆“国画”山 韩丛耀 摄
- 144 / 图8-4 东方红 袁毅平 摄 韩丛耀 收藏
- 145 / 图8-5 新疆五彩滩 韩丛耀 摄
- 146 / 图8-6 悠然自得 韩丛耀 摄
- 147 / 图8-7 比萨教堂及斜塔 韩丛耀 摄
- 148 / 图8-8 吉祥的一家 韩丛耀 摄
- 148 / 图8-9 街头咖啡 韩丛耀 摄
- 149 / 图8-10 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》
- 150 / 图8-11 二十四排的孩子 韩丛耀 摄
- 151 / 图8-12 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》
- 152 / 图8-13 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》

153 / 图8-14 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》

154 / 图8-15 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》

154 / 图8-16 摘自《2007让世界震撼的十大经典眼神》

155 / 图8-17 齐白石 郑景康 摄

【第九章】

160 / 图9-1 佛罗伦萨金门 韩丛耀 摄

162 / 图9-2 罗马竞技场 韩丛耀 摄

163 / 图9-3 瞧新娘 林庭松 摄

164 / 图9-4 透视卢浮宫 韩丛耀 摄

165 / 图9-5 斯德哥尔摩街景 韩丛耀 摄

166 / 图9-6 丰收的棉田 韩丛耀 摄

167 / 图9-7 赫尔辛基教堂 韩丛耀 摄

168 / 图9-8 威尼斯圣马可广场 韩丛耀 摄

169 / 图9-9 歌声朗朗 韩丛耀 摄

170 / 图9-10 凤凰花 韩丛耀 摄

171 / 图9-11 秋色 韩丛耀 摄

173 / 图9-12 巴黎圣母院 韩丛耀 摄

174 / 图9-13 秋赋 韩丛耀 摄

175 / 图9-14 山性 韩丛耀 摄

177 / 图9-15 斯德哥尔摩港口 韩丛耀 摄

178 / 图9-16 窗口远眺 韩丛耀 摄

179 / 图9-17 千年的胡杨 韩丛耀 摄

【第十章】

183 / 图10-1a 几何透视

184 / 图10-1b 山打根神庙 韩丛耀 摄

- 185 / 图10-2 梵蒂冈远眺 韩丛耀 摄
- 186 / 图10-3 迎宾的哈达 韩丛耀 摄
- 187 / 图10-4 山打根远眺 韩丛耀 摄
- 187 / 图10-5 晨牧 韩丛耀 摄
- 189 / 图10-6 牧歌 韩丛耀 摄
- 189 / 图10-7 对话 韩丛耀 摄
- 190 / 图10-8 吉隆坡市郊 韩丛耀 摄
- 191 / 图10-9 妖美 韩丛耀 摄
- 193 / 图10-10 吉隆坡布城大桥 韩丛耀 摄
- 194 / 图10-11 光线金字塔示意
- 195 / 图10-12 秋天的色彩 韩丛耀 摄
- 197 / 图10-13 蒙古摔跤手 韩丛耀 摄

【第十一章】

- 202 / 图11-1 明度对比
- 204 / 图11-2 补色对比
- 205 / 图11-3 彩色后像
- 206 / 图11-4 色相的排列
- 207 / 图11-5 兴奋色与沉静色
- 208 / 图11-6 柔和色与坚硬色
- 209 / 图11-7 鲜艳色与钝重色
- 209 / 图11-8 爽朗色与阴暗色
- 210 / 图11-9 突出色与退避色
- 212 / 图11-10 轻色与重色
- 212 / 图11-11 暖色与冷色
- 213 / 图11-12 色彩的节奏和旋律

214 / 图11-13 色彩的想象

215 / 图11-14 色彩的具象

【第十二章】

222 / 图12-1 低吟 Jeanloup Sieff 作 1985

224 / 图12-2 公园小景 Collection Amalgame 摄

225 / 图12-3 黑与白 Collection Amalgame 作

229 / 图12-4 茶红 马克·罗斯科 作 1958

230 / 图12-5 夕阳下 资料 SPP1-13

232 / 图12-6 大震动水平 塞基·拉斐尔·索图 作 1966

233 / 图12-7 苍松翠柏 韩丛耀 摄

235 / 图12-8 摩纳哥王宫 韩丛耀 摄

236 / 图12-9 无题之单色蓝 伊夫·克莱恩 作 1957

237 / 图12-10 大地 资料 PSS1-03

【结语】

241 / 图1 车马出行图 汉拓

242 / 图2 佛教 卍 字符

243 / 图3 汽车广告图片 广告资料

Introduction

导论

视觉信息的组构形态

IMAGE Theme & Construction

导论 | 视觉信息的组构形态

近年来，随着视觉文化传播研究在世界范围内的兴起，视觉事物（the visual）——图像重新掌控了人们的日常话语，哲学、社会科学、人文学科和自然科学家都将视觉事物作为研究对象。因此，对视觉信息的组构形态——视觉界面进行精微探析在当下就显得很有必要。或许只有将其传播意义的文本容貌展示清楚，才可以在当代话语下完成视觉图像研究的范围界定。

在视觉信息的组构形态——视觉界面的族谱中集中了所有图像文化研究的事物，图像成为这个时代重要的文化标志。图像可以说是我们对视觉界面的技术性称谓。作为研究、了解社会的文化形态和人类思想发展历史的工具，视觉界面既保有最古老的文化基因，又充满着与现代共生的文化元素。正如有些学者所认为的那样，视觉界面包括传统视觉丛结，如科学/艺术、知识/权力、真实/虚拟等等。在世界经济一体化、强势文化以霸权的方式扫荡世界的今天，视觉全球化的趋势得以呈现，视觉界面因此也包括殖民/后殖民、分裂/歇斯底里、政治审美化/影像消费等循环。视觉界面不但是再现自然或诠释自然的工具，它自身甚至也成为自然本身。

我们探讨视觉界面或说图像构成的根本目的，就是要搞清楚视觉界面本身到底集中了什么，弄清楚视觉界面的制作过程、技术筹划和组织安排，将这种人造物品、象征力量的工具的核心问题“白化”^①。对视觉界面的分析，就构成了今日之“景观社会”^②的文化流变的焦点，为视觉文化传播研

① 所谓“白化”（whitening），是指将“黑匣子”的内部信息读解出来。现代机具操控下的“图像”，看起来似乎比文字更能让人明白，但实际上，在作者操控的过程中，隐晦状态仍然存在，黑匣子仍然存在。图像的编码过程在这个黑匣子中发生，所以关于图像的评论或研究文章必须专注于使黑匣子的内部“白化”。如果我们的研究文章无法做到“白化”，我们将会一直是这种图像的文盲。

② “The Society of the Spectacle”，译作“景观社会”，又译“奇观社会”，为当代法国著名思想家、实验主义电影艺术大师居伊·德波（Guy-Ernest Debord）（1931—1994）的主要学术著作的名称。

究展现了一个可视可感的文本，且集中于人们的一切依据视觉进行的思考和论述。

这里所探讨的视觉界面，着重于分析它的自身及前后的构成。欧文·潘诺夫斯基（Erwin Panofsky）曾经用“前图像描述”、“图像分析”和“图像学诠释”来表达类似的意思。吉莉恩·萝丝（Gillian Rose）用图像意义的“生产地点”、图像“自身”和图像的“收视地点”来进行这方面的研究。莫尼克·西卡尔（Monique Sicard）曾试图用影像的技术形态来描述视觉界面的物象。他们的讨论都有助于我们今天的研究，可是他们研究的最终指向也很容易使我们迷失在他们各自构建的强势话语体系中。在这一体系中，唯独传播学缺席。实际上，在视觉图像信息的组构形态分析上，传播学可以比它们走得更远，探析得更精微，更具有实践价值。

我们试图紧紧扣住视觉界面的技术形态、视觉构成、社会效果来认知，并且在不同的层面上对组构视觉信息的视觉界面进行深入的剖析。

一、视觉信息的形态构成

视觉界面的内容实在是过于丰富。为了更好地认识这个问题，我们使用等效图将其简化（如图1所示），在宏观的层面进行认知，然后进一步使研究细化，使条目更为精准。在宏观的层面上观照视觉界面，实际上就是把握视觉界面的文化构成形态。这是一项看似浅显明白，但却颇费口舌的工作。

对于视觉表达出的图像传播的社会效果，应该说我们都已经熟知，这方面的研究在哲学社会科学、人文学科领域比比皆是。视觉图像自身也在各种实务性的形态建构中被研究，而且涉及的门类相当广泛；从古至今，国内国外，有关视觉图像自身的建构理论也非常多。实际上，这两者的研究基础都来自于视觉装置，即制备图像的技术条件，以及各种不同的装置是如何制备出不同的图像，即视觉形态的。“视觉技术界面在身体操作、知识论述空间、社会配置中的历史命运，是以多重决定的方式变现为各式各样的实