

影像视觉心理学

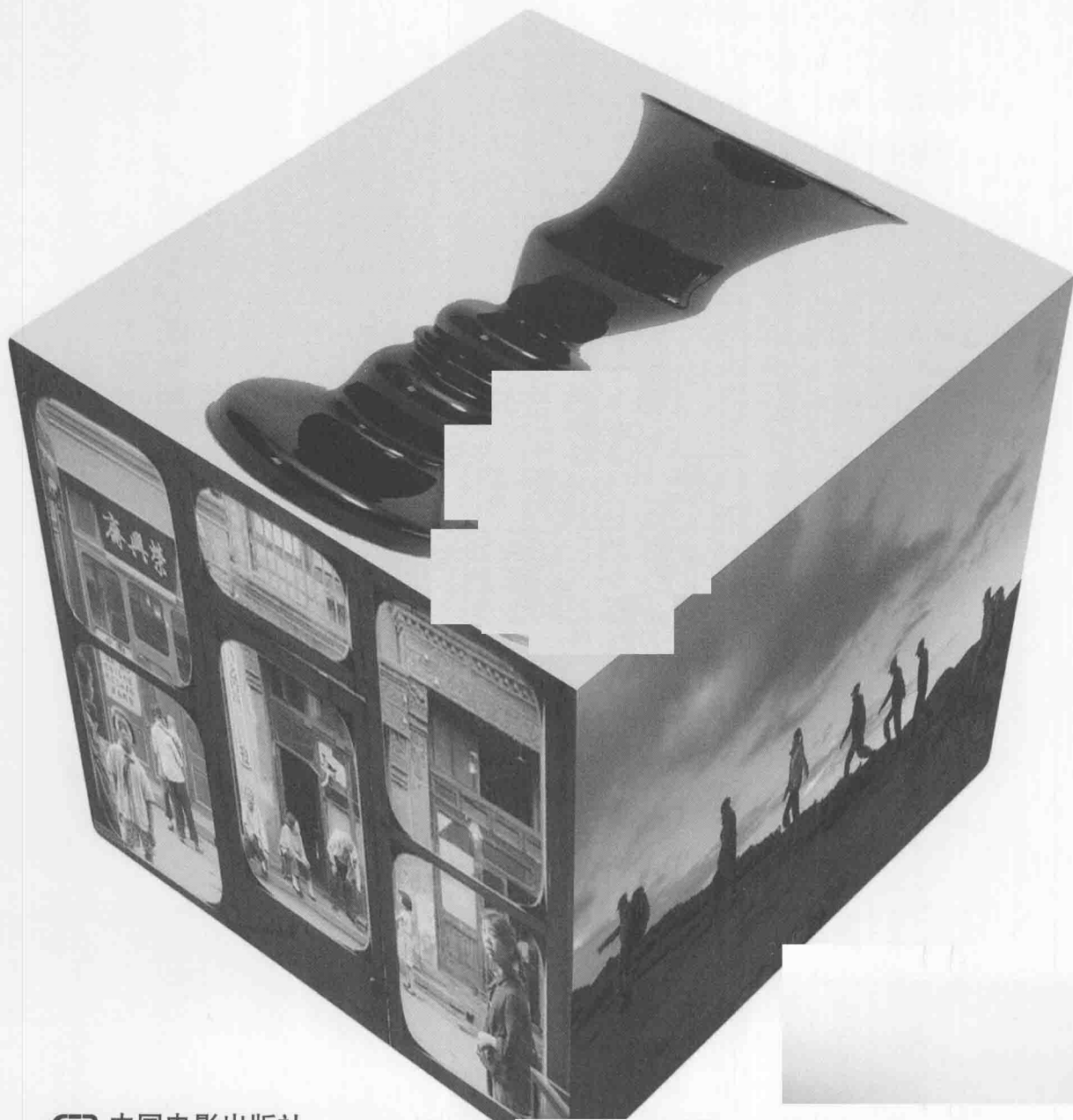
杨荣誉 著

CIP 中国电影出版社

影像视觉心理学

杨荣誉 著

CFP 中国电影出版社
2013·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

影像视觉心理学 / 杨荣誉著. —北京: 中国电影出版社, 2013. 9 (2015. 7 重印)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03769 - 7

I. ①影… II. ①杨… III. ①电影—视觉—艺术心理学②电视—视觉—艺术心理学 IV. ①J90 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 261585 号

责任编辑: 杜若冰 戴 赞

封面设计: 王 臻

版式设计: 王 臻

责任校对: 李素琴

责任印制: 张玉民

影像视觉心理学

杨荣誉 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpypb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2013 年 9 月第 1 版 2015 年 7 月北京第 2 次印刷

规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16

印张/14 插页/10 字数/260 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03769 - 7/J · 1470

定 价 49.00 元

序

我的学生、同事杨荣誉的专著《影像视觉心理学》出版,邀我作序。我欣然应允。

如何让传统影视教育更有依据、更科学、更符合现代审美的发展,是我在教学及研究工作中一直思考的方向。我感觉到,在影视艺术教育体系中缺乏一些对受众的研究,或者更根柢的是缺乏对受众接受特性的研究。我们的创作,归根到底是为受众服务的。如果不了解受众的接受机制,就好像盲人骑瞎马一样。

2003年,我和杨荣誉之间曾有一次谈话。当时我问她,能不能研究《视觉心理学》,并为学生们开课,她很高兴地同意了。那时,她正在职攻读我的硕士研究生。这次谈话,开启了她将近十年的视觉心理学的探索、研究和教学之路。

现在,这部图文并茂、沉甸甸的书稿送到我的手里,我感到它的出版适逢其时。

无可否认,在传统的影视教育与影像研究当中,我们积累了大量的手段和方法,培养了大批影视人才,创作出大量优秀作品。同时,我们也应看到,当下的全媒体时代,媒体生态发生了翻天覆地的变化。在这巨大的变化当中,媒体人何去何从,如何适应全媒体时代提出的全新要求,是我们每一个从业者,尤其是影视教育者必须考虑的。

在互联网的背景下,在海量的信息当中,如何使我们要传达的信息为观众所看到并接受,我们面临着巨大的挑战。如何吸引观众的眼球,成为众多媒体人头上的达摩克利斯之剑。在这样的背景下,影像创作需要进一步贴近受众,需要探本求源,需要掌握真正的让芝麻开门的秘诀。尤其是当下的大学影视教育,更应该放开胸怀,拓宽视野,不囿于传统媒体的局限,在新媒体以及数字技术中,对影像进行更深入、更透彻的研究。

杨荣誉的这部专著,从一个全新的角度研究创作以及影像审美构成,研究人眼与影像的匹配规律,全面考量受众与影像的关系。这种关系,不是简单地接受,还包括相互的影响。这为重新思考与定义影像美学的广度与深度提供很好的思考空间与参照价值。

运用心理学的知识和研究成果,从视觉生理规律和感知觉心理规律的角度,解读影像创作,解读影像与人的关系,补充了传统的从历史、人文角度所做的影像解读,这个视角无疑对于影像分析方法是一个创新和突破。而这一视角也正是当下的媒体人(包括从业者和在校大学生)所需要的,是他们知识构成中一个不可或缺的重要部分。

不仅如此,这部专著还为我们建立影视作品的量化评价体系提供了一个参考

角度、一条可行路径。如何判断一部影视作品的优劣?凭“感觉”进行的影视作品评价是否可以量化,如何量化?这是业界一直关注、同时也为之困扰的问题。判断一部作品的好坏,不仅需要完善的技术指标,还需要有一套完整的艺术评判标准。通过视觉心理学来解读对影视作品的“感觉”,解读影视作品的审美构成,可以为影视创作、欣赏与评价提供一个行之有效的衡量标准。

祝愿这位年轻的学者,在未来的研究与教学中,进一步探索,为视觉心理学在艺术教育与应用中的创作做出更多贡献!

中国传媒大学戏剧影视学院院长 李兴国

2013年北京深秋

摘 要

本论著的研究对象是影像,即运用视觉心理学的观点和方法来研究影像进入人眼与脑的规律,并以此来指导影像创作。

“看”这一我们习以为常的事件中,其实隐藏着巨大的奥秘:人眼是怎样看见影像的?这种“看见”会给影像创作带来什么启示?影像为什么具有如此巨大的艺术魅力来吸引数量如此众多的观众?电影、电视运动影像的视觉表现手段是什么?影视运动影像与视知觉之间有着怎样复杂的关系?

视觉心理学是一门交叉学科,即应用认知心理学的原理来分析人接受和处理视觉信息的过程。以往常见的摄影构图分析,大多停留在摄影用光、角度选择、拍摄技巧等纯技术的分析,所做的判定也往往是经验式的和随机性的,缺乏应有的理论严谨和学理规范。视觉心理学理论的运用,可以指导摄影者从观众视觉接受和知觉形成的角度出发,来改善影像造型,让画面更加符合观众的接受心理。

基于视觉心理学的摄影构图分析在当前摄影研究领域还涉及得很少,了解视觉心理学的基本原理,懂得人们诠释视觉信息的生理和心理机制,并用来为影像的创作服务,是摆在每个影像工作者面前的课题。将视觉心理学的感知原理运用于摄影创作,在掌握视觉心理学基本规律的基础上,在实践中运用这些规律,了解如何使画面变得有趣、如何让观众对影像产生感动的反应,这是一个崭新而重要的方法,具有广泛的可操作性和重要的现实意义。

在众多的心理学流派中,格式塔心理学是一门探讨人类对于图像认知反应的学问。运用格式塔心理学来进行影像分析,对于视觉影像工作者而言是十分重要而基本的技能。除了图片摄影,本书还把格式塔心理学观照下的知觉理论体系应用到电影、电视剧画面研究中,这是因为:电影、电视剧影像是大量按照某一次序间隔出现的画格的似动现象,研究电影、电视剧影像可以分为对静态画格的研究和对画格似动现象,以及诸多静态画格组成的影像力场的研究。在对静态画格的研究中,根据画框与主体的关系、主体与陪体的关系、主体与背景的关系以及观众与画格的关系,主体本身的性质——大小、形状、色彩、空间感等因素,分别对画格的构图、景别、角度运动进行研究。然后,论证一部影像的表现性是在大量的具有“完形”倾向的画格形成一个视知觉表现动力的过程中完成的。

遵循上述研究思路和研究理念,作者确定了本书的结构框架如下:

第一章:“影像形成的生理基础与知觉基础”。主要是对眼睛与照相机、摄影机的构造与功能进行比较,分析影像形成的生理与知觉基础,并由此探讨对影像的视觉要求。

第二章：“影像的完形组织律”。主要论述完形法则在影像创作中的运用，包括：“图”与“地”理论、封闭性法则、连续性法则、相似性法则、接近性法则、共同命运、视觉伪装、异质同形法则在影像创作中的运用，从而阐明具有“完形”倾向的画面所具有的视觉特征。

第三章：“视觉的分区处理与电影、电视剧影像的构成分解”。主要以电影、电视剧影像构成元素，即：银幕方向、景别、角度、运动造型、光线、色彩等进行视觉心理分析，探讨不同的创作方式带来的不同视觉与心理感受。

第四章：“影像的力场”。主要以格式塔心理学的力场理论研究影像的力场的性质、具体运作以及与影像创作的关系。同时还论述了作为银（屏）幕的横长方形这一力场所具有的特征。

第五章：“影像的居室观看研究”。主要分析观众观看电影、电视剧时的观看空间、观看方式、观看特征以及知觉现象，从外部因素研究收视过程。

最后是“余论”，在“余论”中讨论本书研究的主要贡献和局限性，展示了更进一步深化研究的可能性。

本书梳理了观众观看影像过程中，视觉生理以及心理机制的整个活动过程，以及这个活动过程所具有的特质对影像创作所提出的要求、所带来的启发；拓展了格式塔心理学体系的阐释范围，把阐释对象从静态的视觉艺术拓展到了动态的视觉艺术；在目前对影像的读解中，除了纯粹的历史、社会、文化和意识形态批评的基础上增列了应用视觉生理规律和心理规律读解的方法，对以形而下的研究见短的影像分析方法提供一个新颖的补充。

前言

随着大众文化向着视像文化的迅猛发展,生活在高度发达的物质社会中的当代人,沉溺于图像化的世界之中。图片、电影、电视、电脑……以图像为中心的感性主义形态,成为当代日常生活不可或缺的资源 and 无法规避的符号。受众不是在阅读文字,而是在浏览网络中应接不暇的图片,观看电视、电影中快速移动的影像,在注视着这个瞬息万变的图像世界。我们越来越生活在一个被形象包围的世界。我们不得不承认,在网络主宰的世界里,读图时代已经到来。“现代文化正在脱离以语言为中心的理性主义形态,在现代传播科技的作用下,特别是在数码技术、多媒体技术、网络技术三者合力作用下,日益转向以视觉为中心,特别是影像为中心的感性主义形态。视觉文化传播时代的来临,不但标志着一种文化形态的转变和形成,也标志着一种新传播理念的拓展和形成……更意味着人类思维范式的一种转换。”^①在这样一个时代背景下,对于影像工作者而言,面对的既是机遇,更是挑战。

摄影比其他任何媒体,都更依赖复杂的技术与仪器,也更受制于主客观环境与被摄材料。摄影师无法像画家面对空白画布那样,可以完全无中生有或者去芜存菁。因此在面对众多可能入镜的被摄物时,必须更用心体会“视觉场”的所有构成元素,仔细选取摄影的最佳角度,小心地框景构图,耐心地等待最佳的快门瞬间,才能获得一幅完美的摄影佳作。而电影、电视剧摄影更是要思考如何表达好的主题以及作品思想,如何选择构图形态,如何确定造型元素的结构……因此,提高视觉能力,培养独到而特殊的观看事物的方式,是摄影师拍出与众不同的好作品的唯一途径。

在影像制作即将迈入全面数字化的崭新时代,摄影的技术以及处理方式势必全面改弦更张。然而在这种从设备到记录材料的巨大变革中,唯一不变的就是,影像还是一种视听信息,“人”仍然是接受信息和诠释信息的真正主角。所以从人的视觉心理角度对于影像进行分析和阐释就显得尤为重要。

视觉心理学是一门交叉学科,即应用认知心理学的原理来分析人接受和处理视觉信息的过程。以往常见的摄影构图分析,大多停留在摄影用光、角度选择、拍摄技巧等纯技术的分析,所做的判定也往往是经验式的和随机性的,缺乏应有的理论严谨和学理规范。视觉心理学理论的运用,可以指导摄影者从观众视觉接受和知觉形成的角度出发,来改善影像造型,让画面更加符合观众的接受心理。

基于视觉心理学的摄影构图分析在当前摄影研究领域还涉及得很少,了解视

^① 孟建:《视觉文化传播时代的来临》,参见 <http://www.fromeyes.cn/article>, 南京师范大学视觉文化网。

觉心理学的基本原理,懂得人们诠释视觉信息的生理和心理机制,并用来为影像的创作服务,是摆在每个影像工作者面前的课题。将视觉心理学的感知原理运用于影像创作,在掌握视觉心理学基本规律的基础上,在实践中运用这些规律,了解如何使画面变得有趣、如何让观众对影像产生感动的反应,这是一个崭新而重要的方法,具有广泛的可操作性和重要的现实意义。

2004年起,我一直在中国传媒大学戏剧影视学院摄影专业和照明专业开设“视觉心理学”这门课程,带领学生讨论视觉心理的基本概念、不同的研究角度、理论学派、研究方法以及应用视觉心理学的范畴,要求学生在进行作品赏析的同时,了解视觉的基本规律,并能够结合相关的实践训练,掌握和熟练使用这些视觉规律和法则。在教学过程中,一方面在教学方法和实践上我进行了多方面的探索,比如以讲授和作品分析相结合,布置作业,对学生习作进行点评,同时我在理论上进行了较为全面的学习,积累了大量的视觉心理相关文献资料。我所开设的“影视心理学”课程则通过大量影视作品的分析,和学生一起探讨影视艺术活动,即创作、欣赏、评论、管理的心理规律,剖析影视创作主体、欣赏主体、评论主体、管理主体的心理状态及规律,同时结合中国观众在民族文化积淀中形成的心理结构,多角度、全方位地阐述论析观众与影视的各方面关系,在影视观众调查统计基础上,剖析中国影视现状,阐述影视创作艺术及其审美规律。

同时,在教学过程中,我越来越认识到以往视觉心理学的研究仅限于图片摄影范畴,即从视觉心理学角度谈静态摄影构图,始终有部分内容的缺失,缺少从视觉心理学角度对动态的视觉艺术,即电影、电视剧影像从开机到关机不间断地记录下来的片段的研究。而以往影视心理学的研究侧重于心理学、生理学、社会学、接受美学、艺术符号学等诸多学科,缺乏对文本具体到画面的研究,缺乏对艺术创作实践的直接指导作用。我内心深处一直为这一缺失深感遗憾。

随着读图时代的来临,关于视觉心理和审美心理的研究在现当代美学中,将占有越来越重要的地位。尤其是作为人类艺术殿堂里最年轻的缪斯女神,“用画面讲故事的艺术”——电影、电视剧,尤其强调画面造型的审美特质。人通过视觉和听觉接受影像刺激。“在人脑获得的全部信息中,大约有95%以上来自视觉系统。”^①影视信息的视觉接收虽然没有这个比例的具体数据,但大部分影视信息得自视觉,是确定无疑的。因此,看,是进入影像本体的必由之路。那么,人眼是怎样看见影像的?这种“看见”会给影像创作带来什么启示?影像为什么具有如此巨大的艺术魅力来吸引数量如此众多的观众?影视运动影像的视觉表现手段是什么?影视运动影像与视知觉之间有着怎样复杂的关系?针对这个影像本体论的问题,我逐渐萌发了进行影像的视觉心理研究的想法,并决心把这部分研究延续下去。正如阿恩海姆所说:“在多次经历某些事件或频繁接触某些事物之后,我们就学会对这些事物和事件做出敏捷的和自动的反应。在到达一定的程度时,我们的理性和感

① 张镜如:《生理学》,人民卫生出版社1996年版,第272页。

官对这些事物或事件的注意力就不再那么集中和活跃了。然而,存在的本质却正是由这样一些对事物和事件的最普通和最基本的反应直接揭示出来的。”^①“观看影像”这一我们习以为常的事件中,隐藏着巨大的奥秘,我决心去探索和研究这“最普通和最基本的反应”,从而揭示其“存在的本质”。

在研究中,我在最新的视觉心理研究成果基础上结合影像的创作实践,对于摄影造型进行相关的视觉心理分析,并将视觉心理学的基本规律运用于影像创作领域,从画面的时间、空间以及画面造型角度出发,研究画面的造型艺术和影像叙事之间的关系,研究用画面讲好故事的策略和实施这个策略的艺术,指导实践一线的创作者拍出富有感染力的画面。希望能够通过这项研究丰富国内对于视觉心理学知识的认识,丰富影像的视觉心理研究的理论和实践,更重要的是希望通过我的研究能够对影像创作实践做出一些贡献。

在众多的心理学流派中,格式塔心理学是一门探讨人类对于图像认知反应的学问。运用格式塔心理学来进行影像分析,对于影像工作者而言是十分重要而基本的技能。除了图片摄影,本书还把格式塔心理学观照下的知觉理论体系应用到影视剧影像研究中,这是因为影视剧影像是大量按照某一次序间隔出现的画格的似动现象,研究影视剧影像可以分为对静态画格的研究和对画格似动现象,以及诸多静态画格组成的影像力场的研究。在对静态画格的研究中,根据画框与主体的关系、主体与陪体的关系、主体与背景的关系以及观众与画格的关系,主体本身的性质——大小、形状、色彩、空间感等因素,分别对画格的构图、景别、角度运动进行研究。然后,论证一部影视剧的表现性是在大量的具有“完形”倾向的画格形成一个视知觉表现动力的过程中完成的。

本书的梳理了观众观看影像过程中,视觉生理以及心理机制的整个活动过程,以及这个活动过程所具有的特质对影像创作所提出的要求、所带来的启发;拓展了格式塔心理学体系的阐释范围,把阐释对象从静态的视觉艺术拓展到了动态的视觉艺术;在目前对影像的读解中,除了纯粹的历史、社会、文化和意识形态批评的基础上增列了应用视觉生理规律和心理规律读解的方法,对以形而下的研究见短的影像分析方法提供一个新颖的补充。

① [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第406页。

目 录

导 论	1
一、解题	1
二、格式塔心理学研究现状及存在的问题	5
三、问题的缘起与主旨	13
第一章 影像形成的生理基础与知觉基础	17
第一节 影像形成的生理基础	17
一、眼睛与照相机、摄影机	17
二、视觉的生理现象	20
第二节 影像形成的知觉基础	24
一、视觉信息的处理模式	24
二、知觉的恒定性	27
三、空间辨识	31
四、错觉	36
第三节 人眼与照相机、摄影机的观看特征比较	39
一、视野范围	39
二、敏锐度	41
第二章 影像的完形组织律	43
第一节 “图”与“地”理论在影像创作中的运用	44
一、“图”与“地”的关系与通则	44
二、影像中的“图”与“地”	47
第二节 完形法则封闭性在影像创作中的运用	53
一、封闭性法则	53
二、封闭性法则在影像创作中的运用	55
第三节 完形法则连续性在影像创作中的运用	62
一、连续性法则	62
二、连续性在影像创作中的运用	63
第四节 完形法则相似性在影像创作中的运用	71

一、相似性法则	71
二、相似性法则在影像创作中的运用	72
第五节 完形法则接近性在影像创作中的运用	76
一、接近性法则	76
二、接近性法则在影像创作中的运用	77
第六节 完形法则共同命运、视觉伪装、异质同形在影像创作中的运用	80
一、共同命运法则在影像创作中的运用	80
二、视觉伪装法则在影像创作中的运用	83
三、异质同形法则在影像创作中的运用	84
第三章 视觉的分区处理与电影、电视剧影像的构成分解	89
第一节 方 向	90
一、关于方向的认知特质——场依赖与场独立	90
二、方向的产生因素	92
三、不同方向的视觉效果	93
第二节 景 别	100
一、景别的视觉机制与心理机制	100
二、不同景别的视觉效果	102
第三节 角 度	103
一、视点镜头	103
二、拍摄角度	107
第四节 运动造型	112
一、运动镜头	113
二、剪辑	117
第五节 光 线	123
一、光线的视觉原理	123
二、光线的造型语法	124
三、光线与影像的气质	126
第六节 色 彩	132
一、色彩的视觉特性	132
二、色彩的心理特性	137
第四章 影像的力场	143
第一节 影像力场的性质	143
一、影像力场的创造	144
二、影像生成动力的原因和性质	147
第二节 影像力场的具体运作	149

一、简化原理	150
二、平衡原理	152
三、逆简化原理	156
第三节 格式塔心理学“场”的理论与影像创作	161
一、格式塔心理学“场”的理论与观众的联想	161
二、格式塔心理学“场”的理论与影像所营造的气氛	164
三、影像力场与影像的知面与刺点	165
四、格式塔心理学“场”的理论与信息的适度隐匿	168
第四节 银屏的力场	169
一、形状——横长方形	169
二、方向——正面垂直	171
三、张力场	171
四、边线	172
五、内部	174
第五章 影像的居室观看研究	177
第一节 观看空间及观看方式	177
第二节 观看特征	180
第三节 知觉现象	181
一、知觉准备	181
二、知觉防御	182
三、感觉剥夺	183
结 论	185
参考文献	187

导 论

如果把眼睛比喻作一台照相机或者摄影机,这台机器是如何运作的?影像是怎样进入眼睛的?在通过眼睛进入大脑后,每个人又会对这些影像做怎样的解读?这些问题,正是近些年来认知心理学卓有贡献的领域。其中尤以格式塔心理学影响为甚。本书就将站在认知心理学,尤其是格式塔心理学的基础上对影像进行分析和研究。

一、解题

1. “影像”

按照古《辞源》的说法,影像(image)一词应该和词根 imitari^①有关。“于是我们立刻发现,我们已处在面对关于种种影像的符号学所提出的最重要问题的中心:类比式再现。”^②中国传媒大学刘婷博士认为,“人类的影像历史经历了图腾图像——照片——影像三个重要阶段,应该说,产生于人类原始初期的图腾图像就已远远超越了对自然的真实模拟,而深深负载了民族图腾的精神蕴意,成为一种精神和神性的表达。照片的出现,使图像的创造第一次摆脱了人手的参与,而通过照相机来完成了对自然的复现,自此,图像便蒙上了更多的真实色彩。电影和电视艺术的出现,使得时间在流动的画面中复活,世界不再是照片上凝固瞬间,而是真实的、流动再现,影像的实现同样摆脱了人手的直接参与,影像似乎具有了更为浓厚的真实色彩。”^③在本书中,我将把“影像”定义为一个画框里由线条、形状、色彩、光线、运动等构成的,具有各种具象的或者意象的信息的图形,而不包括声音元素的参与。此定义也确立了本书的研究对象及其范围——本书仅研究图片影像以及电影、电视的视觉信息,而忽略听觉信息。至于“影像”与“画面”这两个词,在具体的语言环境中经常被混用,因此本书写作中也遵循此惯例。

和图片影像相比,用画面讲故事的艺术——电影和电视剧,尤其强调画面造型的审美特质。它们的创作有其自身的特点:

首先,电影、电视剧影像创作是“关键帧构图”与“过程构图”相结合的构图过程。一方面要对静止画面以及运动画面的起幅和落幅精心规划,这样的构图往往都要遵守与静止的绘画相类似的画面组织法则。另一方面,在运动镜头拍摄的过

① 拉丁文,意为“摹仿”和类比。

② [法]R. 巴尔特:《影像的修辞学》,陈越译,《世界电影》,1997年第4期,第182页。

③ 刘婷:《中国电视剧影像叙事论》,中国传媒大学博士论文。

程当中,特别是复杂的不规则运动,是无法完全精确控制运动过程中的构图,这种运动过程中的构图就需要“过程构图”。

其次,电影、电视剧影像是大量按照某一次序间隔出现的画格的似动现象,对于影视剧影像的研究,一方面是静态画格以及画格似动现象的研究,另一方面是诸多静态画格共同组成的影像力场的研究。在对静态画格的研究中,根据画框与主体的关系、主体与陪体的关系、主体与背景的关系以及观众与画格的关系,主体本身的性质——大小、形状、色彩、空间感等因素,分别对画格的构图、景别、角度运动进行研究。一部电影、电视剧的表现性是在大量的具有“完形”倾向的画格形成一个视知觉表现动力的过程中完成的。

2. “视觉”

视觉是一个生理学词汇。光作用于视觉器官,使其感受细胞兴奋,其信息经视觉神经系统加工后便产生视觉(vision)。通过视觉,人和动物感知外界物体的大小、明暗、颜色、动静,获得对机体生存具有重要意义的各种信息,视觉是人和动物最重要的感觉。简而言之,物体的影像刺激视网膜所产生的感觉。视觉形成的过程如下:光线→角膜→瞳孔→晶状体(折射光线,完成调焦)→玻璃体(固定眼球)→视网膜(形成物像)→视神经(传导视觉信息)→大脑视觉中枢(形成视觉)。^①

眼睛像个照相机的说法基本上没错,但整个情形比这一说法更加复杂,眼与脑和照相机不相似的部分才是令我们感兴趣的地方。经由感官得到的信息其实只是第一步,随即大脑将很主动地建构出知觉。“视觉不是对元素的机械复制,而是对有意义的整体结构式样的把握。”^②大脑对视觉做出重大贡献,它为眼内的影像加入了大量的附加值,使人们对物体的知觉远比眼球内的影像更加丰富。这些附加值来自于脑子一连串的处理过程,它动用了过去储存的知识,除了了解眼前的状况,还对即将到来的情况作出预测。尽管从眼到脑、从脑到身体的生理信号传递只需要一点点时间,但它却构成了我们对这个大千世界的认知。正如阿恩海姆所说:“那些导致了伟大的艺术品的崇高的观看活动,看起来只不过是那些最普通和最谦卑的日常观看活动中生发出来的。观看完全是一种强行给现实赋予形状与意义的主观性行为。”^③“视觉形象永远不是对感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。一个不可否认的事实是:那些赋予思想家和艺术家的行为以高贵性的东西只能是心灵。”^④

我认为,视觉不仅仅是通过视觉生理机制获得感觉信息的过程,更重要的是通过心理机制加工得到知觉的过程。基于以上对视觉的认知,本书旨在对影像观看的效能进行系统分析,以便指导在视觉机能的基础上进行影像创作。

① 参见百度百科:视觉 <http://baike.baidu.com/view/941.htm>。

② [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第6页。

③ [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第6页。

④ [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第5页。

3. “心理”

本书标题中的“心理”指的是“心理学”。心理学(Psychology)这个单词是由希腊文 psyche(心或精神)及 loges(研究或学科)演变而来。按照字面上的意义解释,心理学是“研究心灵或精神”的学科。过去身心二元论的时代,心理学的研究局限于心灵层面的探讨,因此昔日的心理学是十分主观又缺乏科学实证的。随着科学的不断进步,心理学在本质上逐渐转变为系统化、客观性及依赖科学实验的学问,同时心理学界开始主张人类的身心并不能切割,行为是身心一体的结果。由于行为具有客观性,而且可以观察度量并加以量化分析,因此人类的行为研究逐渐成为现代心理学的重心。

心理学家科特·柯夫卡(Kurt Koffka)于1925年曾为心理学下过一个定义:心理学是探讨生物和外界环境接触时产生相应行为的科学。而行为则包含两种意义:一是具象可观的反应,如说话、动作或可以测量的生理变化;二是抽象不可观的反应,如人内在的动机、情绪、思考、知觉等等。现代心理学的研究可说是内外兼具,涵盖了人类所有可观、不可观的心理活动历程与表现,因此它是研究个体行为与心智历程,经过缜密观察与测量而建立的科学。

本书运用心理学知识来探讨影像创作,正是要建立起艺术与科学之间的桥梁。正如阿恩海姆所说:“我对艺术的兴趣随着我对心理学的深入研究而变得更加浓厚了(我所说的心理学当然并不局限于‘情绪’范畴,而是指研究所有心理表现的科学)。某些艺术家承认,自己从心理学著作中大受启发,而另外一批艺术理论家则没有意识到或者不愿意承认,实际上他们自始至终都在运用心理学,不是家传的,便是其他人留传下来的,只不过大部分都低于我们目前所掌握的知识水平罢了。正是出于这样一个原因,我才试图把现代心理学的新发现和新成就运用到艺术研究之中。”^①纵观摄影大师的作品,或许他们并没有学过心理学,然而他们却在创作中摸索并充分实践信息传递与诠释的心理学智慧。

4. “视觉心理”

本书标题中的“视觉心理”指的是“视觉心理学”。视觉心理学是心理学发展中的一个重要分支,作为一门交叉学科,它应用心理学的原理来分析人接受和处理视觉信息的过程。我们一睁开眼睛,眼前就尽是各式的颜色、形状、形象与材质,宛如一场展示大会,展示台上有我们想要的和害怕的东西,一切都尽收眼底,且集中在一个整体扭曲、上下颠倒的小小影像上。“看见”是一件多么熟悉而又容易的事情。然而,“看见”是怎样产生的?这中间是怎样的运作?眼中的影像与外在时空的显现是一个怎样的关系?大脑的参与又为眼内的影像增加了哪些附加值?视觉心理学的研究正为我们慢慢揭开视觉之谜的面纱,而这一切对于视觉艺术的工作者来说,是极具启示性的。

近年来,关于视知觉形成的观点有下列几种说法,本书兹作一概要介绍:

^① [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第4页。

(1) 行为主义的观点

行为主义由华生(John Broadus Watson, 1878 - 1958)所创立,行为主义的主要观点是认为心理学不应该研究意识,只应该研究行为,把行为与意识完全对立起来。在研究方法上,行为主义主张采用客观的实验方法,而不使用内省法。主要观点可以概括如下:(1)机械唯物主义决定论;(2)认为心理学是一门自然科学,是研究人的活动和行为的一个部门,要求心理学必须放弃与意识的一切关系,提出两点要求:第一、心理学与其他自然科学的差异只是一些分工上的差异;第二、必须放弃心理学中那些不能被科学普遍术语加以说明的概念,如意识、心理状态、心理、意志、意象等等;(3)极力要求用行为主义的客观法去反对和代替内省法,认为客观方法有四种:第一、不借助仪器的自然观察法和借助于仪器的实验观察法;第二、口头报告法;第三、条件反射法;第四、测验法。到了斯金纳时代,发展新行为主义心理学,他只研究可观察的行为,试图在刺激与反应之间建立函数关系,认为刺激与反应之间的事件不是客观的东西,应予以排斥。斯金纳认为,可以在不放弃行为主义立场的前提下说明意识问题。^①

行为学派认为外界的刺激,加上来自内在的驱动力的修饰,就直接控制了知觉和行为(包含视知觉),只要探究出充足的知识,心理学就可变成能完全预测的科学。认为人的视觉像照相机那样仅仅是一种被动的接受活动,外部的形象像照相机那样简单的印在忠实接受一切的感受器上,这样的认识使心理学更像物理学,这对于今天的我们而言,如同把婴儿连同洗澡水一起倒掉了。

(2) 认知心理学的观点

认知心理学是20世纪50年代中期在西方兴起的一种心理学思潮,20世纪70年代开始,其成为西方心理学的一个主要研究方向。它研究人的高级心理过程,主要是认知过程,如注意、知觉、表象、记忆、思维和语言等。与行为主义心理学家相反,认知心理学家研究那些不能观察的内部机制和过程,如记忆的加工、存储、提取和记忆力的改变。以信息加工观点研究认知过程是现代认知心理学的主流,可以说认知心理学相当于信息加工心理学。它将人看作是一个信息加工的系统,认为认知就是信息加工,包括感觉输入的编码、贮存和提取的全过程。按照这一观点,认知可以分解为一系列阶段,每个阶段是一个对输入的信息进行某些特定操作的单元,而反应则是这一系列阶段和操作的产物。信息加工系统的各个组成部分之间都以某种方式相互联系着。而随着认知心理学的发展,这种序列加工观越来越受到平行加工理论和认知神经心理学的相关理论的挑战。^②

认知心理学不认为视知觉是被刺激所控制,它强调一般背景知识及某种程度的逻辑思考过程的重要性。我们总是在想要获得某件事物时,才真正地去观看这

① 车文博、张春兴:《西方心理学史》,浙江教育出版社1998年版。

② [美]罗伯特·斯滕伯格:《认知心理学》,杨炳钧、陈艳、邹枝玲译,黄希庭校,中国轻工业出版社2006年版。