

Official serial textbook of Beijing Film Academy
北京电影学院摄影专业系列教材

摄影画面语言

修订版

SheYing HuaMian YuYan

唐东平 著

浙江摄影出版社

摄影画面语言

北京电影学院摄影专业系列教材

唐东平 著

责任编辑：余 谦
封面设计：任惠安
责任校对：高余朵
责任印制：朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

摄影画面语言 / 唐东平著. —修订版. —杭州：浙江摄影出版社，2015. 5
北京电影学院摄影专业系列教材
ISBN 978-7-5514-0858-5

I . ①摄... II . ①唐... III . ①摄影技术 - 高等学校 - 教材 IV . ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 004619 号

北京电影学院摄影专业系列教材
摄影画面语言 修订版
唐东平 著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址：杭州市体育场路 347 号
邮编：310006
电话：0571-85159646
网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店
制版：杭州兴邦电子印务有限公司
印刷：浙江新华印刷技术有限公司
开本：787 × 1092 1/16
印张：18
2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-0858-5
定价：48.00 元

如有印、装质量问题，请寄承印单位调换

唐东平 北京电影学院摄影学院教授，硕士研究生导师，中国摄影家协会会员。1982年开始喜爱摄影，1986年本科毕业于南京师范大学中文系中文专业，1994年硕士研究生毕业于北京电影学院摄影系电影技术与艺术专业图片摄影方向，2003年1月作为访问学者赴美国新英格兰大学访问学习，著有《人像摄影》《摄影作品分析》《摄影构图》《人像摄影教程》和《应用摄影》等著作。

北京电影学院摄影专业系列教材编委会

主任：张会军

副主任：宿志刚

编 委：(排名不分前后，以姓氏笔画为序)

王 彬 冯建国 刘灿国 朱 焰 宋 靖
张 铭 吴 毅 陈 建 陈 纲 郑 涛
钱元凯 顾 锋 唐东平 屠明非 宿志刚
曹 颀 崔 畅 曾 璞

**本专著为北京市教委 2014 年度科研计划社科面上项目“摄影画面语言研究”成果，项目
编码：SM201410050002**

《北京电影学院摄影专业系列教材》是在前一套《北京电影学院图片摄影专业系列教材》的基础上重新组织、策划而编写的。在这里，首先要感谢各位作者的加盟，有了各位作者的辛勤努力，才有今天的教材问世。这套教材的出版将有益于当今中国高校摄影教育的发展，对当前缺少专业摄影教材的高校无疑是雪中送炭。我们试图通过我们的工作为社会、为时代的发展做一点有益的事。这套教材是在浙江摄影出版社的帮助下才得以出版的。

教材出版后，得到摄影界和广大高校师生的关注和认可，同时也指出了其中的不足之处。在此基础上，我们根据高校摄影教学的需要和读者的建议，对 2003 年版的教材作了一次全面修订，不仅增删了部分科目，对书籍的内容及装帧也作了一些修改。经国家教育部严格审查认定，《北京电影学院摄影专业系列教材》部分教材(5 种)已列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，其余品种正在补充申报过程中。

当然，此套教材在编写中难免还会有一些缺憾，敬请各位老师、同学和读者谅解。我们会在今后的工作中加以完善和改进。谢谢！

**北京电影学院
2007 年 7 月**

序言

“影像作家”时代的来临

包豪斯学院的莫豪利-纳吉教授曾经说过一句给摄影提气的话,他说:“未来的文盲,将是那些不懂摄影的人!”

当然,莫豪利-纳吉所指的未来,其实是20世纪70年代,早已成为过去。但从他对摄影发展趋势与信心上来判断,摄影在当时的表现确实是令人振奋的,而且这种势头一直持续到了今天。

的确,摄影从开始只有少数人能玩得起的神奇的笨拙机器,到如今人人都能轻易拍摄的便携相机,获取影像已经变得如此简单。170多年的摄影历史,记下了这个世界无数珍贵的记忆,但作为一种成熟而普及的语言,摄影还没有像文字语言那样得到全人类的现实响应,成为我们日常生活的主要语言工具,摄影还只是用于文字的辅助与注解,起码在大多应用领域,是文字语言的附属品,作为独立的语言运用,恐怕还只是出现在艺术展览馆和较专业的画册上。

究竟是摄影语言先进,还是文字语言更科学?对于人类来说,我们的思维,我们大脑中留存的美好回忆,是以文字写就的,还是以一幅幅图像、一串串画面来自动呈现的呢?阅读照片影像能取代对文字的阅读吗?人类最宝贵的情感、灵动的思绪、无尽的智慧和无边的欲望,该以怎样的语言去书写?这个世界上有没有几种最上乘的语言,可供人类去作明智的选择?

进入数字时代后,摄影科技的进步给操作相机这一神奇利器的摄影者们——从爱好者、专业人员到图像收藏者、图片编辑,以及一切以摄影手段为生的人们——带来了福音。摄影的创作也从过去单幅投稿比赛,逐渐演变成创作者自觉的“写作”,以影像语言来写作的人日见其多。而且我们欣喜地发现,以专业化、深入化、系统化进行影像写作的队伍规模也变得越来越大,所涉及的领域越来越广,所关注的问题越来越深,所采用的摄影语言也越来越精,看来,“影像作家”时代真

的来临了。

逃离了通行游戏规则的人,会忽然发现各种崭新的天地,原来“自古华山一条路”与“千军万马过独木桥”,竟然是如此的可笑与可怕。人们不再为参赛获奖而烦恼,不再需要揣度他人的心思,不再需要以谋略击败他人,而是以共存、共荣、共赏为要义,以内心真实的感动与需求为驱动,内外如一,坦坦荡荡,从从容容,不以技压群芳、艳惊四座为炫耀,将更多的心思放在自我内心力量的投射上,令作品真正具有独创与原创价值的精神内涵。其实,从20世纪五六十年代起,西方社会就出现了以影像来写作的知识分子,他们是以影像进行写作的早期探路者,是今天“影像作家”的先驱,如罗伯特·弗兰克、拉尔夫·吉布森、厄恩斯特·哈斯、辛迪·雪曼等,这种趋势在20世纪八九十年代逐渐呈现出了全盛的势头,如今则成了世界摄影发展最强劲的动力,可以肯定地说,它代表了摄影发展的前景与方向。

十年前,笔者写了《摄影构图》,对摄影理论的普及起了一定的推动作用。如今,随着摄影语言的日渐丰富和完善,人们对摄影语言在系统表达与运用方面充满了期待。因此,经过近几年的教学理论与实践,在借鉴文字语言体系结构的表述基础上,笔者编写了这本《摄影画面语言》,也是对《摄影构图》的一种补充与升级吧。笔者在《摄影构图》一书的前言中曾提及,不同的摄影师以及不同类型与不同题材的摄影,其构图要求也不同,所说的即是语言方面的问题。目前论述摄影语言的文章与书籍不少,可惜多半不成体系。笔者在借鉴语言学体系表述的基础上,搭建了一套较为系统完整的有关摄影语言的表述体系。

众所周知,语言几乎能描述一切对象,但是语言本身却具有不可被描述的特性,针对语言的

言说显然是一件十分困难的事。当然,从历史角度去分析,任何一种语言的形成,都有一个较漫长的生成、发育与成熟的过程。不可否认,摄影语言作为一种较系统而独立的视觉语言,在中国尚处于幼稚的阶段,尚不为多数人所重视,在视觉的感受、识记、表达与教育方面尚没有任何令人信服与可采纳的规范与建议,过去的摄影语言研究,只是停留在最基础的画面构成、光线运用、曝光与影调关系等应用技术层面上,而对于实质上作为新型图像语言的摄影语言,能够深入其影像内核研究,如影像所对应的大众普遍的心理反应与较成体系的心理活动机制,以及其更潜在的深层意识层面的科学分析与学术研究,则远远没有进入人们所关注的视野,目前只是任其自然地发生与发展着,学界尚缺乏应有的调查介入与分析研究。尤其在语言的传承与创新方面,只是盲目地跟在西方摄影理论的身后亦步亦趋,照猫画虎,而对于语言生成与发育的天然土壤——自身民族、本国历史与地域环境的自觉梳理及其自如本能的运用,还没来得及形成真正属于自己的文化主体意识。窃以为,这便是中国摄影语言在理论与实践上出现的问题所在。

诚然,限于个人能力与精力所及,书中定有诸多不当之处,还望众方家批评修正。
是为序。

唐东平

2015年3月末于北京罗庄

目 录

序言 “影像作家”时代的来临

I

1 摄影语言究竟是怎样一种语言?

1

概述/2

摄影语言的特点/4

摄影语言何以传承与创新/12

2 摄影的“语素”——“摄影视觉元素”

21

形状/22

线条/31

影调/40

质感/52

色彩/61

虚实/71

反差/84

节奏/90

3 大象无形——画面内外抽象化的“摄影视觉元素”

98

“气”——神秘的抽象视觉元素之一/99

“势”——神秘的抽象视觉元素之二/104

“调”——神秘的抽象视觉元素之三/110

“韵”——神秘的抽象视觉元素之四/117

空白效应——神秘的抽象视觉元素之五/124

节奏效应——神秘的抽象视觉元素之六/129

同构效应——神秘的抽象视觉元素之七/136

间离效应——神秘的抽象视觉元素之八/144

暗示效应——神秘的抽象视觉元素之九/152

整合效应——神秘的抽象视觉元素之十/158

4 摄影的“语法”——摄影语言的习惯表达 167

- 摄影画面/168
- 景别控制/180
- 摄影画面语言的规范表达/184
- 摄影画面语言的创造性表达/189

5 摄影的“修辞”——摄影画面情绪的渲染与强调 198

- 摄影修辞举隅/199
- 摄影自身的修辞手法/211
- 修辞不当与修辞过度/216

6 摄影的逻辑——随意表达中的规矩 221

- 概述/202
- 摄影的时空表达/223
- 照片是“真”的/230
- 摄影人易犯的逻辑错误/236

7 个性与独创——摄影语言风格化的追求与表述 242

- 画面气象/243
- 解读大师/250

后记 言无尽，言无不尽 275

1

摄影语言究竟是怎样一种语言？

概 述

学者们普遍认为,摄影语言是一种以科学技术为手段,以精确还原被摄对象的细节,来达到真实、形象、感性与直觉的画面表达效果,属于平面视觉语言范畴,分为动态的(连续活动画面)摄影语言与静态的(单幅静止画面)摄影语言两种。语言的存在价值在于表达,所有的语言都具有沟通信息与交流思想情感的功能,摄影自然也不例外,其最大的能耐就是对景物的复制和记录。但由于受到人眼对可见光感知范围的局限,摄影主要记录的是人眼所能感知到的可见光波段的物质世界样貌,借助光学科技手段也能记录到红外线与紫外线下被摄物质所呈现的影像。当然,其视角范围的灵活变化、光圈大小所造成的景深虚实变化与高速快门凝聚动态或长时间曝光所形成的特殊视觉效果,仍然是人眼视觉的感知所难以做到的,所以说,摄影是人眼视觉的延伸与拓展。

起初,摄影语言源于传统写实性绘画的语言,因为它与绘画本身就有难以切割的亲缘关系,从早期的“绘画主义摄影”(也称“高艺术摄影”)、“自然主义摄影”和“印象画派”盛行之时的“画意摄影”等摄影流派中,我们就可以发现这一事实的存在。后来,随着科技的进步,摄影越来越显示出自身独有的优势,无论是在取景的灵活性方面,还是成像细节的表现上,或是各种镜头焦距对人眼感受的超越上,或是高速快门对动作的凝固上,以及大光圈或慢门所造成的影像虚实变化上,摄影开始拥有了完全不同于绘画的一整套相对独立的语言体系。在整个摄影发展史中,摄影从开始隶属于绘画艺术、模仿绘画艺术,到后来从绘画艺术中“分离”出来,成为一种独立的艺术样式,其间历经坎坷,是无数摄影人共同努力的结果。由于摄影科技仍处在不断的进步与发展之中,摄影表现的潜力,其语言的可能性与不确定性,仍是人们热衷探讨的话题,这也正是摄影魅力之所在。可以说,到目前为止,摄影语言仍处于不断的生成之中,人们期待并尝试着让摄影能呈现的视觉奇迹不断地发生,因此,许多理论家都证实了摄影艺术原本就是一种具有“发生学”意义的艺术,一种处在不断生成之中的艺术。显而易见,摄影语言体系本身就是一种具有开放性质的语言体系。

在摄影艺术飞速发展的过程中,伴随摄影语言生成的一系列创作理念中,还有创造性、挑战性、冒险性、破坏性和解构性等种种特征。随着数字化时代的到来,摄影之“境”,也从针对现实生活的“拍境”,飞快地进入了按照现实逻辑进行主观改造的“造境”,直至完全凭感觉印象创作无中生有的“臆境”。摄影语言在生成之中,按照叙事与抒情的不同路径,表现出完全不同的画面特点,如摄影语言会自觉地遵循“摄影叙事的逻辑”,这里既有理性冷静的观照方式,也有热情参与的“在叙事中抒情,在抒情中叙事”来创造视觉形象的方式。前者有著名的“新客观主义”摄影、“堪的派”摄影,有“混乱中构建

秩序”,讲究画面“几何学”张力的亨利·卡蒂埃-布勒松的“决定性瞬间”摄影,也有以混乱与无序来道明现实真相的“非决定性瞬间”摄影,还有以视觉形象的共性类似原则,即“类型学”方式来表现的“Deadpan”摄影。但不管怎样,摄影语言在其发展历程上仍然有其稳定的一面,即在某些时间或场合,它能够保持难得的“统一性”,这就为我们对摄影语言的研究提供了一个极好的机会。

影像实验往往可以向我们打开一扇通向研究摄影语言在自然状态中如何生成与呈现的大门。2013年3月在北京今日美术馆展出的影像实验展《隐没地》,就充分证明了摄影语言的自动生成过程。有招数的摄影家与没有任何摄影经验的村民一起拍摄,其结果出乎所有人意料:村民没有经过任何技术与艺术规训的影像,反倒显得更自在、更鲜活,更贴近摄影本来的味道;而摄影家的作品,尽管也不乏优秀之作,但从总体上看,则更显得拘谨,照片里总也少不了各自的套路痕迹与思维惯性,那些规矩的框框、规范的动作和成熟的技巧,有时看来并不见得是好事。而我们从中可以得到一个十分重要的启发,那就是:无论你的摄影语言如何丰富,却永远赶不上生活与自然本身的精彩;而生活与自然本身的真实呈现,即为摄影语言的发生与发展提供了更广阔的空间。面对如此丰富而美丽的现实世界,摄影者永远要回到充满童心的孩提时代,睁大天真的双眼,去全身心感受这个你尚不能完全理解与把握的大千世界,千万不可以炫耀所谓的经验,以世故老到的作派示人。对于摄影师来说,我们得有对被摄对象的好奇与对未知世界的敬意,时常将自己的摄影经验与所知所学归零,回到原点,从头开始,从生命的本原之中感悟生命,从生活与自然状态中感受摄影语言表达的无限可能性;而对于影像本身来说,我们所熟知的影像,早已变得不再纯粹,它们被套上了各种枷锁,被贴上了各类标签,它们也亟须从樊篱的约束中回到本该自由自在的家。

从无语言到有语言,或者说从语言的无意识呈现到被自觉化地运用,这就是摄影语言生成实验所将探究的意义所在,影像中的隐喻、象征和暗示等语言特征,将一一被发现并被赋予合理化的解释,而一旦这些语言被自觉运用的时候,摄影又将进入到一个更高、更新的规范语言运用阶段。也就是说,在传统摄影语言消解的同时,新的摄影语言生成了。现在,每当我们对准某一对象时,我们有N种拍摄方案可供选择,也就是说,摄影语言已经丰富到了我们难以选择的程度。而摄影师究竟乐意采取哪一种观看与表达的方式,是“破”是“立”?是“取”是“舍”?是“Take”^①,“Make”^②,还是“Fake”^③?是“古典”,还是“当代”?这就取决于摄影师的整体性思考与对摄影选题的总体把握了。

①照相,即传统意义上的拍摄照片。

②造相,是用数字后期处理的方法来制作照片。

③虚相,是指完全脱离了实相,并无现实逻辑关系的照片。

很显然,摄影语言的贫乏,在今天看来,就等同于思想的贫瘠与艺术的平庸;而摄影语言的丰富,从根本上来说,则离不开视觉素养的这片沃土——人类的视觉表达,本来早已经形成一个有形(成熟的视觉表达)与无形(潜在的视觉表达)的传统。所谓的视觉创新表达,只不过是将你我心中隐性的潜在表达,成功地加以视觉呈现。

事实证明,任何艺术家的任何艺术创新,其作品内涵与外延所能伸展的生命触角之所及,总也离不了他所热衷与熟悉的领域,而恰恰在这个领域里,他必定有所参照、有所继承。要知道,无本之木、无源之水,在摄影艺术语言的表达中也是同样不可能存在的。

其实,在这个世上,谁也不比谁更聪明,作为普通人,我们想要变得聪明的唯一办法,就是不断地提问、追问和拷问,向别人,更要向自己,直至得到满意的答案为止。当然,这种追问的思维逻辑必须以语言为基础,而这里的语言,不只是文字语言,也包括了视觉语言中的图像语言,尤其是其中的摄影语言。凡事多问几个为什么,不在研究中,也在状态里。科学研究表明,任何一个简单的问题,只需追问三次以上,就一定会上升到高深的科学与哲学的层面,而离其本质距离的探讨则会越来越接近。

摄影语言的特点

要看清摄影语言自身的特点,最好的办法就是将它与我们熟知的其他语言进行一番比较,摄影语言与文字语言、绘画语言、音乐语言必有许多相通之处,甚至与势态语言(动作表情语言)以及大自然本身所传递出来的信息(我们姑且称之为“大自然语言”),都有着密不可分的关系。通过比对分析,我们就能从中找到摄影语言自身的某些特点,以及与其他语言之间的本质区别。

摄影语言与文字语言

摄影和文字,既有相同点,又有不同之处,它们往往相互影响,相互结合,但真正意义上的好照片,则是文字语言难以阐述的,也就是说,它是超越文字的。反过来说,能以文字语言说清楚的摄影表达,一定是平庸的。在摄影的表达中,最普遍的认识就是所谓的“一图胜千言”,的确,摄影画面生动、活泼、形象、具体,是任何文字语言所无法替代的。然而,读图时的“一目了然”,与读文字时的十目所及,在深入的程度上,尤其是在思维的品质上,竟然是无法比拟的。尽管摄影视觉的表达同样能够进入到较深刻的层面,但从普遍意义上来看,即便是到了“读图时代”,大众仍然习惯于几千年来所积蓄的文字阅

读模式与阅读习惯,读图仍处于“浅阅读”与“泛阅读”阶段,而对于读图能力(尤其是深度读图能力)的有意识培养,则尚未进入到一个全民的积极面对期。也就是说,有关摄影语言方面的视觉素养,在全球范围内,以发展的眼光来看,还需要一个较长的历史时期的积累与互动。

摄影语言属于视觉语言中的图像语言,其表达方式必定与文字语言存在着较大的差别,同样是传递信息,图像语言在信息的传递速度与单位时间内所传达的信息量方面具有文字语言不可取代的优势,而文字语言在传递信息的具体化与准确性方面仍然是图像语言所无法比拟的。但不管怎么说,图形图像语言高效、快捷的信息传递方式已经越来越为世人所接受,尤其是当它们和文字结合在一起时,效果会更加明显,可以说是取长补短,优势互补。

用镜头去观察和提炼,用胶片或光电传感器去感受与记录,用图像来表达与思考,这正是摄影的工具性或功能性方面的最主要特点。而事实上,摄影的工具性或功能性特点,决定了摄影的本质与本体语言方面的特异性。

毫无疑问,摄影就其本质来说,当属于文字语言以外的区别于传统绘画的一种融合科技特性的视觉语言,是一种专以视觉信息的记录描述、加工取舍、传达和交流为主要特征的工具或手段。诚然,我们利用这种特别的工具或手段,可以自觉地进行所谓的艺术创作,也可以从事非艺术创作的摄影表达。

文字语言善于较明确地表达深刻而细微的思想与感受,几千年来几乎一直如此。图像语言则不尽然,人们似乎难以从图像中获得准确而具体的有关创作者的原初想法,尽管我们可以从图像中获得这样或那样的感受,但还是很难还原成原创的意思,只是见仁见智罢了,欣赏者只能凭借自身的阅历与经验,去推测,去设想,去体验。读图不比读书看文章,强烈的感性刺激往往会妨碍理性的直接参与,结果令欣赏者自动放弃了判断力。也正是因为这个缘故,必要的文字说明,如作品标题、创作意图的阐述和有关摄影活动的文字介绍等,在图片的表达中仍然不可或缺。

摄影语言与绘画语言

历史的沿革

前文已经提及摄影语言起源于绘画语言的史实,我们无论从早期类似于绘画的摄影作品中,还是那些从事摄影创作的画家身份上,都可以断定摄影语言与绘画语言之间存在着无法割断的天然联系。“摄影”一词的本来含义,就是利用光线来绘画的意思,所以绘制图画是其出发点。当初由于拍摄技术

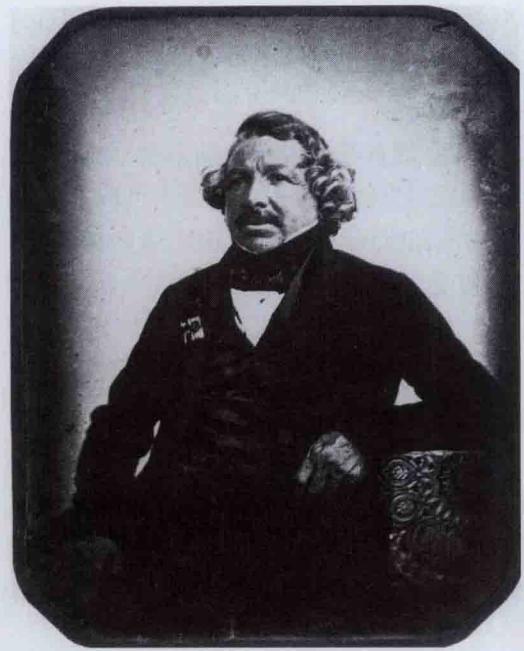

图 1-1 采用达盖尔摄影法拍摄的达盖尔自拍像

还不够先进,使用达盖尔摄影法所拍摄的人像照片,与画家们平日所绘制的小型人物肖像十分相似,所不同的是,人们普遍认为照片更真实,就像是人物自己在照镜子时所看到的那样,所以人们又称摄影为“带有记忆的镜子”(达盖尔照片采用抛光的镀银铜板,其表明光洁,很像镜子),即使人老了,这面“镜子里的人”却永远停留在拍照时的模样上,摄影的迷人之处,由此可见一斑(图 1-1)。

摄影艺术创作的第一个黄金期是“高艺术摄影”,也称“绘画主义摄影”时期。由于当时的绘画界正处于“拉斐尔前派”时期,摄影创作中自然也带有浓郁的英雄主义感伤情怀,在取材、立意以及创作手法上与绘画类似,表现主题大多来自经典文学作品、历史与神话故事,离不开“母题”与“原型”。由于受技术的制约,创作者普遍采用多底分开拍摄再拼贴合成的方法,来完成较复杂的整幅摄影作品的创作(图 1-2)。这种创作方式对今天的数字摄影创作仍然具有相当大的影响力。

视觉语言的共性表达基础

众所周知,金色代表富贵,红色代表暴力,绿色代表和平,蓝色代表宁静,白色代表纯洁,黑色代表哀悼,而所有这些约定俗成的理解,都建立在人类文明的基础之上,它们形成了视觉语言表达与欣赏的基本框架结构。

而摄影语言在生成过程中,也存在着一些可供理论研讨的规律性现象。某些特定的语言符号具有人类公共认知的共性特质,如大众文化泛滥中所出现的大量特征性语言符号,它们不需要翻译,人们一见便知,如代表爱情的心形符号、代表死亡的十字架、代表危险的骷髅符号等,这些在大众传播中所广泛使用的图形图像符号,也无可避免地大量出现在摄影作品中,成为摄影语言的一部分。真正的艺术家总是善于发现并创造性地使用那些可能成为共性潜质的符号。

图 1-2 “高艺术摄影”作品,奥斯卡·古斯塔夫雷兰德创作的《人生两条道路》

向名画致敬的当代摄影

在当代影像艺术界较为活跃的著名艺术家,如中国的王庆松、史国威、马良、姚璐和桔多淇等,日本的森村泰昌和原久路等,他们都不约而同地将摄影创作转向了对经典绘画的模仿与挪用上,令影像呈现出似是而非、借古讽今、反讽戏谑、不言而喻,却又具有敏感的时代触觉和略具痛感的穿透力效果(图 1-3)。

由于当代摄影中涌现出大批向经典名画致敬的现象,有些具有较好绘画基础与古典绘画素养的年轻艺术家,将绘画里的感觉通过数字摄影的方式提取出来,有意识地运用到自己的摄影创作中。有的人只是提取了色调的古典意味,有的人挪用了经典绘画中的画面形式(如中国画中的立轴、长卷和扇面),有的人采取古典人物的服装造型,有的人使用原画的人物布局结构,有的人则直接在原画的框架之中作添加或篡改……当代摄影,尤其是当代商业摄影,凭借着数字摄影技术的优势,正肆无忌惮地消费着古典绘画中的经典元素,在影像圈里逐渐形成了一股“新古典主义”的摄影风尚。