

摄影语言丛书

人物摄影设计语言

董云章著

浙江摄影出版社

人物摄影设计语言

董云章著

浙江摄影出版社

责任编辑:余 谦

封面设计:邱东皓

人物摄影设计语言

董云章 著

出版:浙江摄影出版社

(杭州市葛岭路1号)

发行:浙江摄影出版社发行部

经销:全国新华书店

印刷:浙江印刷集团公司

开本:850×1168 1/32

印张:4.5

插页:4

字数:65000

印数:0001—7000

1997年3月第1版

1997年3月第1次印刷

书号:ISBN7-80536-390-0/J·180

定价:20.00元

彩图 1

彩图 2

彩图 3

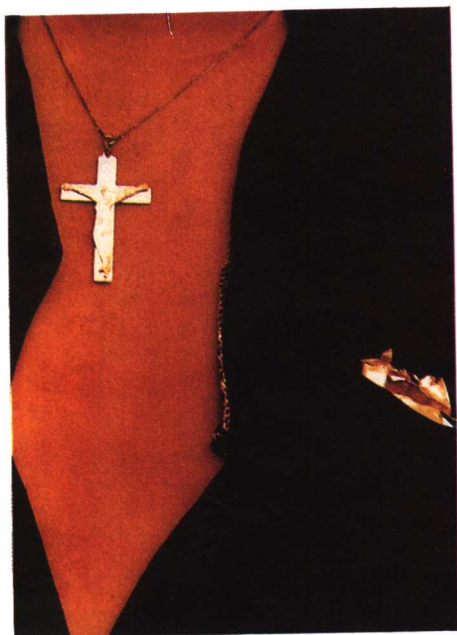
彩图 4

彩图 5

彩图 6

彩图 7

彩图 8

目 录

绪论	1
人物摄影的情调语言设计	5
情调语言的运用	5
情调语言的设计元素	7
情调语言的设计要素	18
人物摄影的效果语言设计	35
效果语言及其设计依据	35
效果语言的设计演示	39
动感效果语言设计	节奏效果语言设计
对比效果语言设计	完形效果语言设计
变形效果语言设计	变色效果语言设计
净化效果语言设计	抽象效果语言设计
平衡效果语言设计	反框架效果语言设计
冲击效果语言设计	审“丑”效果语言设计
想象效果语言设计	细节效果语言设计
象征效果语言设计	电影化效果语言设计

人物摄影的样式语言设计	105
样式语言的特点	105
样式语言的设计种类	107
写真样式语言设计	表现样式语言设计
环境样式语言设计	魅态样式语言设计
情节样式语言设计	抒情样式语言设计
说理样式语言设计	纪念样式语言设计
幽默样式语言设计	荒诞样式语言设计

注：本书图片均由作者提供。

绪 论

本书的主题是“人物摄影的设计语言”。这个课题非常重要，也比较实际，把握得好有利于克服创作的盲目性，明确拍摄的方向，促进人物摄影品位的提高。

人物摄影是一种以人为主要表现对象或以描绘人的形象为特征的摄影。美国摄影家 A. 希勒拍摄的这幅照片(图 1)，映示了雷阵雨来临时，人们在街头急转徘徊的情景——人物活动成了画面的主要形象，这是一种纪实性的人物摄影。

摄影是一种语言，几乎在摄影界已成共识。在人类社会中，人际间的交流、沟通和理解是人类的一种基本需要，而实现这种基本需要往往得借助于口头语言和文字语言。可是人们发现，仅仅用口头语言和文字语言，表达的欲望还不能得到完全的满足。于是，人文语言及其艺术语言成为人们表情达意的补充形式，摄影语言也由此成为人际交流的一种有力的工具。摄影家们深切地感到，摄影活动和摄影作品归根结蒂就在于用摄影语言来传递事实和思想情感。美国摄影家刘易斯·海因说，“我若能尽所欲言，何须背起相机”。美国另一位摄影家埃利奥

图 1

特·欧惠特也说，“拍照的整个目的是，你不必用语言（指口头语言和文字语言——作者注）来解释事物”。事实上，摄影作为一种视觉语言，以其独特的表达方式，显示出自己的不可替代性。

至于人物摄影，那就更有特色了。人物摄影是以人的形象为本体的视觉语言，是一种普遍使用的摄影语言。在摄影术诞生的同时，人就成了摄影镜头追逐的目标。在摄影的发展进程中，人物形象及其活动便成了取之不尽、用之不竭的拍摄题材。

人物摄影语言不但常用，而且生动、丰富和深刻。在人物摄影语言中，人的形象作为语言的主干，有血有肉，多姿多彩，在总体上反映了对人生的思考，体现了对人类自身的求索。可

见，人物摄影具有一个变化万千、深邃广阔的视觉语言领域。

此外，人物摄影语言还表现了拍摄者、影中人和观赏者之间的信息传递关系。拍摄者借助于影中人这一媒介向观赏者发送语言，而观赏者则通过影中人这一媒介接收来自拍摄者表达的语言。这里，影中人所处的地位比较微妙，他既与拍摄者合作，共同完成语言的发送（从这个角度看，影中人也是表达者）；同时影中人又与观赏者沟通，成为语言接收的对象（从这个意义上说，影中人也是被表达者）。显然，拍摄者与观赏者的语言交流，是凭藉影中人这个“中介”来实现的。不过，影中人的状态往往会偏离拍摄者的语言表达的要求，再说观赏者对影中人的理解常可掺杂众多主观的成分，因此在多数情况下，人物摄影语言的含义，在发送和接收过程中可基本保持一致，但也可能产生某种偏差，这是值得注意的。

在摄影过程中，被摄者是拍摄者用来进行语言表达的对象，然而对拍摄者来说，被摄者的状况往往有不尽如人意之处，若不能全面昭示、表达宗旨，那就需要进行设计了。人物摄影的语言经过设计，便成了高度定向和规范有序的设计语言了。

人物摄影的语言设计是一种自觉的艺术行为，是一项有目的、有创意和有思想的艺术活动，具有较强的主动性。这种语言设计的主动性可表现在对摄影画面的选择上。如从某一视角观察，人物之间或人物与环境的关系不妥帖，那就换一个合适的视角，这便是视角的选择，这是诸多选择中很重要的一种。这种语言设计的主动性还可表现在摄影画面的组织上。如利用景深使后景得到虚化，或给人物配置道具，这些都是一种有意的组织。这种语言设计的主动性还可表现在对被摄人物的摆布上。如对被摄人物的体姿动作和表情神态作一些安排和引导，

以契合既定的设想，就是一种有价值的摆布。

诚然，人物摄影的语言设计具有较强的主动性，但也受到客观条件的制约。其原因是，人物摄影面对的是以人为核心的客体，而客体的有些情况可以改变，有些情况或许能改变，有些情况则不能改变。譬如说，人的姿式是可以摆布的，这是可以改变的；人的心态就不一定能调整，这是或许能改变的；但人的实体（比如五官）就不容许随心所欲地加以分割组合了，这就是不能改变的一类。基于此，人物摄影的语言设计应当顺应客观条件，区别各种情况，随机应变，因“材”制宜，充分发挥主观能动性，从而使语言设计更具创意性。

人物摄影的情调语言设计

情调语言的运用

什么是影像的情调？说来颇为耐人寻味，似乎只可感觉，不能言传。但有两点是可以肯定的，一是它与情感休戚相关，二是它同格调脱不了干系。可以认为，情调是情感的格调，而这里的情感是情调的内在本质，格调可视为情调的外观势态。此外，影像的情调又具有语言的属性，它是创作者所赋予的、意欲表达的一种情感性语言，当观者受到这种情感性语言的激发，往往会萌生与之相契合、又可能有某种偏差的情感。无疑，情调语言的运用具有自身的特征：

首先，影像的情调语言常常是观者心绪的始动因素。大家知道，观赏摄影作品的第一眼印象十分重要，它可为观者提供评判作品的最初标准，引发观赏的兴趣，甚至决定观赏的发展路向。这第一眼印象很可能就产生于影像的情调。正是弥漫于摄影画面的情调，使观者的情绪得到启动，令观者的心灵“大门”为之打开，从而促发整个思维活动进入状态。例如，那幅

图 2

三个男孩抓住绳索摇荡的照片(图 2, C. 沃林斯基摄),人们一看便能感觉到一种激奋的情调在驱动自己的心智,然后一步一步地走向纵深。

再者,影像的情调语言总是表现为一种整体效应。既然是情调,就不可避免地渗入整幅画面的氛围之中。因此,对于情调的感受,需得力于各部分和各要素的综合体验。比如在图 2 中,三个孩子神态各异的表情和姿势,因绳索偏移而变得相对歪斜的楼宇,以及突出人物险势的低视角和拥塞的画面空间等,都给人以深刻的印象。观者只有把这些印象综合起来,才能够完整、强烈地产生“激奋”的感觉,激奋的情调也由此被

双向的交流。通过这种双向的交流，情调的个体色彩更为浓郁了，画面的情感意义更加深化了，最终，情调语言势必变得活跃起来。

情调语言的设计元素

在人物摄影的情调语言设计中，要善于利用摄影语言的表达风格为情调服务。所谓摄影语言的表达风格，是指表达的特色，它就像讲话、作文一样，有的详尽，有的扼要，有的直率，有的含蓄，显示出不同的色彩和韵味。

如果进一步推敲的话，便可发现摄影语言的表达风格不但有其自身的价值，而且与摄影情调语言也有一定的关系。比如说，一幅简练的画面有时与清纯宁静的情调相连通，一帧含蓄的作品可能同深邃凝练的情调相契合，一张朴实的照片易于映照出真切平直的情调……这种“简练”、“含蓄”和“朴实”就充分地感受到。

而且，观者在体验情调的过程中还会触发自己“联结”的心理，即通过联想把现在目睹的情景与过去积淀的生活经验贯通起来，将即时的情调及其被寄寓的事物同以往储存在头脑里的情感信息和情感经验结合起来。这样，情调的内涵便会得到充实和丰盈。譬如观者看了图2后，也许会联想起自己在孩提时代所做过的游戏、运动以及兴奋的心情，抑或还会回忆起诸如婚礼、军训、歌会等种种热流滚滚的场面，使激奋的情调在更广阔的层面上展开。

就这样，由创作者所赋予摄影画面的情调，激起了观者的情感，而观者经过补充的情感又可移注于画面，从而形成一种

属于摄影语言表达风格的范畴，可以看出，它们对情调语言的推进作用是不容忽视的。

应当指出，表达风格本身并不是情调，但却与情调存在着千丝万缕的联系。尽管表达风格的各种类型大多同情调没有确定的关联，也就是说，一种表达风格的“土壤”可以植入多种情调的“花木”，可只要在情调语言的设计中有目的、妥帖地利用表达风格，那对培育、促进和加强某种情调是大有好处的。从这个意义上说，表达风格在为情调语言的形成构筑风骨，因而堪称为情调语言的设计元素。

一般来说，摄影语言的表达风格是一种惯常的表达方式，它与表达者的个性和即时心境不无关系。然而，情调语言的设计是一种主动性的创造行为，摄影者往往不得不改变表达习惯，有意识地构造表达风格为某种情调铺路。那么，在设计某一情调语言时，究竟如何选取表达风格呢？这还得根据表达风格的特点以及摄影者的经验、想象和创造来决定。总起来说，摄影语言的表达风格主要可分为含蓄、畅达、简练、繁复、朴实、装饰、幽默、伤感等八种。为了让读者了解各种表达风格的特点，更好地在设计人物摄影情调语言时具体、灵活地加以运用，现概要地分述如下：

1. 含蓄。含蓄是摄影语言的一种深藏微露的表达风格。含蓄在艺术中具有十分重要的地位，翻开一部世界艺术史，含蓄犹如一颗璀璨的明珠，无时不在闪烁着令人心醉的光彩。从我国古代艺坛中的“意境”说和“神似”观到西方现代美学中的“完形”学和“距离”论，从名垂千古的《蒙娜丽莎》到脍炙人口的《向日葵》，从卡梅伦夫人的“大头像”到迈纳·怀特的寓意作品，含蓄都在其中起着神奇的作用。