

Analysis of Design in Photography

董介人 著

 浙江摄影出版社

责任编辑：郑幼幼
装帧设计：林味熹
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

特约编辑：丁 珊

图书在版编目（CIP）数据

摄影造型解析 / 董介人著. -- 修订本. -- 杭州：
浙江摄影出版社，2014.3

ISBN 978-7-5514-0581-2

I. ①摄… II. ①董… III. ①摄影构图 - 基本知识

IV. ① J406

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 004526 号

摄影造型解析

董介人 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

网址：www.photo.zjcb.com

电话：0571-85151350

传真：0571-85159574

经销：全国新华书店

制版：杭州万方图书有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：710x1000 1/16

印张：10.5

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0581-2

定价：38.00元

北航

C1722355

前言

Preface

任何艺术都有自己的表现手段，都有用以表达作品思想内容的艺术语言，如人与人交际时要用语词表达思想感情一样。摄影艺术也是如此，摄影者要发表自己对现实生活的看法以及对它的解释、评价，必须借用一些最基本的语言结构来表述自己的艺术思想，以及对客观事物的态度和评价，把思想中的精华用艺术语言组成句子（即照片），使读者看后在思想感情上产生联想，引起共鸣。

人们在进行艺术创作的过程中，无论是逻辑思维还是形象思维都离不开语言，无语言就无思想，无艺术语言就无艺术形象。艺术作品之所以能够存在，就因为它运用了独特的艺术语言，塑造了典型的艺术形象，产生了感人的力量。

摄影是造型的艺术，它的艺术语言是造型的语言，即通过光影和点、线、面、形的表现形式，对人、景、物的结构进行布局和安排。它的表现形式是光影、点线、面形以及颜色的构成。内容是人、景、物，人往往是主体。造型内容决定造型语言的形式，形式反作用于内容，两者相互依存，相互促进。所以说，摄影的造型语言就是用来描绘摄影艺术作品的主体形象，表达摄影者思想感情和美学理想的重要表现手段。

摄影的造型语言应具有鲜明性、准确性、表现性、明了性。运用造型语言时应舍弃多余、杂芜、含糊、偶然的東西，调动造型语言中的各种因素，巧妙地组织起来为塑造艺术形象服务。造型语言的表现力则取决于作者对生活的态度和对造型理解的程度。艺术形象通过造型的形式，直接反映了作者对事物的态度、思想感情和美学理想。

摄影艺术作品的风格，也是作者造型语言的个性化体现，作者的思想水平、艺术修养、美学理想直接赋予造型语言以个性特征，就像我们平时常说的“作品如人”。摄影者应深入生活，反复研究造型语言，并对其进行筛选、组织，借助真实、生动的造型语言来塑造典型的艺术形象。

摄影家不仅仅是技术专家，更不应仅是“匠人”，而应是具有美学理想的艺术家。摄影的技术与艺术技巧两者之间有着严格的区别，不熟悉摄影艺术的特性，不能纯熟地掌握和运用摄影的造型语言，即便具有高超的摄影技术也不可能拍摄出好的作品；即使有幸巧获，也不过是偶得之物。

摄影造型语言可以是写实，可以是浪漫、夸张的，也可以是曲折、隐喻的，但应准确、鲜明、生动且精炼，应具有强烈的感情色彩。生活是多姿多彩的，其中的主流必然是积极向上的，消极陈腐是次要的。为造型语言选择什么样的内容，趣味中心在什么地方，用什么样的形式表现等，这些都应该是摄影者世界观、艺术观的反映。

生活本身并不都是艺术品，不加选择地顺手拾来是以自然主义的形式照搬了生活的原样，正如将未去鸡毛的全鸡摆上酒席一样，即便是美味佳品因带有鸡毛，也就不堪入口了。要深入分析、研究生活，从中选择典型的瞬间，反映生活的本质，发挥造型语言的特性，使生活中的瞬间火花绽放出绚丽多姿的鲜花，为文艺百花园增光添彩。

人们因生活背景不同而导致欣赏习惯的不同，摄影造型语言在长期的艺术实践中形成了各民族特有的文化形式，即形成了具有自己独特造型的语言风格，展示了个性化的表现手法。摄影艺术作品中，造型语言产生的独特风格是与摄影者对题材的选择，对主题的理解，艺术的表现形式以及造型语言的运用有关。具有独特的造型语言和风格，是摄影家走向成熟的标志。

再版寄语

浙江摄影出版社于2003年出版本书，一晃十多年过去了。出版社现任领导决定修订再版本书，特意请十多年前本书责编丁珊同志专程来南京转达社领导的再版意见。我原本不想再参与再版一事，任出版社处之。后来我又同意参与再版，其原因有二：

一是出版社领导很重视，特请丁珊同志亲临寒舍真诚热议再版一事，老友深情不得不应，只好动情从命。

其二，我在本书初版的后记中写道“造型与色彩因题目较大，计划另辟专著解析”，这是多年前的一个许诺。多年来，我总有一种“十年欠债择日还”的心结。今日机会已到，也算是顺势还债以求轻身吧。

借修订本书的机会补写了“摄影造型与色彩”一章三节。调整了本书前几章的部分摄影作品，书内论述的文字稍作改动。

敬请读者朋友指正。

董介人
2014年1月10日

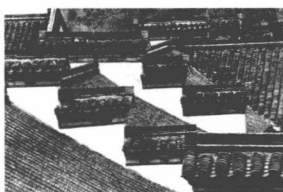
目 录

Catalogue

前 言

再版寄语

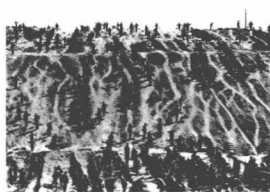
第一章 /8
摄影造型与造型语言

第二章 /28
摄影造型要素
——画面上的点

第三章 /38
摄影造型要素
——画面上的线

第四章 /54
摄影造型要素
——面和形

第五章 /73
摄影造型与光线

第六章 /89
摄影造型与透视

第九章 /134
用新观念和可信性表现人

第七章 /108
摄影造型的空间

第十章 /152
摄影造型与色彩

第八章 /123
摄影造型的节奏和平衡
——面和形

014034121

J406
55

摄影造型解析
董介人 著

浙江摄影出版社

北航

C1722355

J406
55

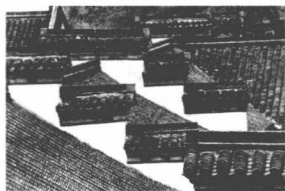
目 录

Catalogue

前 言

再版寄语

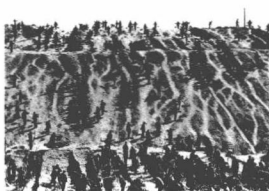
第一章 /8
摄影造型与造型语言

第二章 /28
摄影造型要素
——画面上的点

第三章 /38
摄影造型要素
——画面上的线

第四章 /54
摄影造型要素
——面和形

第五章 /73
摄影造型与光线

第六章 /89

摄影造型与透视

第九章 /134

用新观念和可信性表现人

第七章 /108

摄影造型的空间

第十章 /152

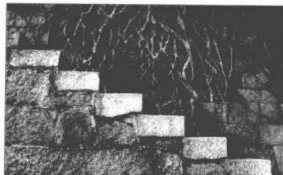
摄影造型与色彩

第八章 /123

摄影造型的节奏和平衡

——面和形

前言

Preface

任何艺术都有自己的表现手段，都有用以表达作品思想内容的艺术语言，如人与人交际时要用语词表达思想感情一样。摄影艺术也是如此，摄影者要发表自己对现实生活的看法以及对它的解释、评价，必须借用一些最基本的语言结构来表述自己的艺术思想，以及对客观事物的态度和评价，把思想中的精华用艺术语言组成句子（即照片），使读者看后在思想感情上产生联想，引起共鸣。

人们在进行艺术创作的过程中，无论是逻辑思维还是形象思维都离不开语言，无语言就无思想，无艺术语言就无艺术形象。艺术作品之所以能够存在，就因为它运用了独特的艺术语言，塑造了典型的艺术形象，产生了感人的力量。

摄影是造型的艺术，它的艺术语言是造型的语言，即通过光影和点、线、面、形的表现形式，对人、景、物的结构进行布局 and 安排。它的表现形式是光影、点线、面形以及颜色的构成。内容是人、景、物，人往往是主体。造型内容决定造型语言的形式，形式反作用于内容，两者相互依存，相互促进。所以说，摄影的造型语言就是用来描绘摄影艺术作品的主体形象，表达摄影者思想感情和美学理想的重要表现手段。

摄影的造型语言应具有鲜明性、准确性、表现性、明了性。运用造型语言时应舍弃多余、杂芜、含糊、偶然的東西，调动造型语言中的各种因素，巧妙地组织起来为塑造艺术形象服务。造型语言的表现力则取决于作者对生活的态度和对造型理解的程度。艺术形象通过造型的形式，直接反映了作者对事物的态度、思想感情和美学理想。

摄影艺术作品的风格，也是作者造型语言的个性化体现，作者的思想水平、艺术修养、美学理想直接赋予造型语言以个性特征，就像我们平时常说的“作品如人”。摄影者应深入生活，反复研究造型语言，并对其进行筛选、组织，借助真实、生动的造型语言来塑造典型的艺术形象。

摄影家不仅仅是技术专家，更不应仅是“匠人”，而应是具有美学理想的艺术家。摄影的技术与艺术技巧两者之间有着严格的区别，不熟悉摄影艺术的特性，不能纯熟地掌握和运用摄影的造型语言，即便具有高超的摄影技术也不可能拍摄出好的作品；即使有幸巧获，也不过是偶得之物。

摄影造型语言可以是写实，可以是浪漫、夸张的，也可以是曲折、隐喻的，但应准确、鲜明、生动且精炼，应具有强烈的感情色彩。生活是多姿多彩的，其中的主流必然是积极向上的，消极陈腐是次要的。为造型语言选择什么样的内容，趣味中心在什么地方，用什么样的形式表现等，这些都应该是摄影者世界观、艺术观的反映。

生活本身并不都是艺术品，不加选择地顺手拾来是以自然主义的形式照搬了生活的原样，正如将未去鸡毛的全鸡摆上酒席一样，即便是美味佳品因带有鸡毛，也就不堪入口了。要深入分析、研究生活，从中选择典型的瞬间，反映生活的本质，发挥造型语言的特性，使生活中的瞬间火花绽放出绚丽多姿的鲜花，为文艺百花园增光添彩。

人们因生活背景不同而导致欣赏习惯的不同，摄影造型语言在长期的艺术实践中形成了各民族特有的文化形式，即形成了具有自己独特造型的语言风格，展示了个性化的表现手法。摄影艺术作品中，造型语言产生的独特风格是与摄影者对题材的选择，对主题的理解，艺术的表现形式以及造型语言的运用有关。具有独特的造型语言和风格，是摄影家走向成熟的标志。

再版寄语

浙江摄影出版社于2003年出版本书，一晃十多年过去了。出版社现任领导决定修订再版本书，特意请十多年前本书责编丁珊同志专程来南京转达社领导的再版意见。我原本不想再参与再版一事，任出版社处之。后来我又同意参与再版，其原因有二：

一是出版社领导很重视，特请丁珊同志亲临寒舍真诚热议再版一事，老友深情不得不应，只好动情从命。

其二，我在本书初版的后记中写道“造型与色彩因题目较大，计划另辟专著解析”，这是多年前的一个许诺。多年来，我总有一种“十年欠债择日还”的心结。今日机会已到，也算是顺势还债以求轻身吧。

借修订本书的机会补写了“摄影造型与色彩”一章三节。调整了本书前几章的部分摄影作品，书内论述的文字稍作改动。

敬请读者朋友指正。

董介人

2014年1月10日

第一章

Chapter 1

摄影造型与造型语言

摄影需要通过取景框去观察、取舍客观事物，在平面的框内组织画面内容，研究分析画面上的各种造型因素及其构成关系，并通过对框内与框外之间繁杂关系的探索、总结，力求达到摄影画面表达的最佳艺术效果。

摄影造型基础

一切艺术都是源于生活并集中反映生活的。生活是艺术创作的源泉和明灯，它为艺术家们提供了取之不尽、用之不竭的创作题材，指引着艺术家们的前进步伐！然而在艺术创作上并不是所有的摄影家都走这条路，其中，自我凭空创造者有之，追求形式主义者有之，正因为如此，才有了摄影艺术领域的多元和繁荣。但是，不同的摄影门类也有着各自遵循的不同法则，如纪实类摄影就不能违背“艺术源于生活”的创作原则。在这个问题上，唯物主义者与唯心主义者的主张有着本质的区别。

研究摄影造型同样存在着两种截然不同的观念，我们应本着生活是摄影艺术创作唯一源泉的观念，确保一切摄影艺术作品都是在深入生活、认识客观存在之后产生的，应本着这一唯物主义精神来学习摄影造型。

摄影艺术作品源于生活，源于自然；摄影造型也同样源于生活，源于自然，它不是可以凭主观臆造的。通过反复的摄影创作实践，人们在摄影造型上总结了一些基本规律，但对这些规律的运用需要以画面内容、主体艺术形象为依据，同时加以灵活运用。根据作品主题思想的需要，在深入生活的基础上对表现对象进行比较及筛选，最后确定下来的应当是比生活中的原型更富有表现力和艺术感染力的摄影造型——它能使主题

得到更加充分的表现，形式也更趋完美和谐，我们学习摄影造型的根本目的也就在这里。通过学习，我们能了解摄影造型的一些艺术法则、构成手段及变化规律，以便更好地帮助我们理解画面深层的内涵，提高摄影作品的质量，深化作品的主题思想，对增强作品艺术美的认识也是大有好处的。

摄影艺术造型，就是在一定的空间内，恰当地表现人、景、物的关系，把个别或局部的形象组合成一个艺术的整体，从中展现作品的主题思想和美学效果。

摄影艺术造型旨在体现摄影家的创作意图。经过观察和积极的思考，借助于照相机的镜头和取景框，摄影家使其视野内的人、景、物的组合关系最终在胶片上凝聚成完美的画面，它也是作者思想深度和美学理念的集中展现。

摄影造型以社会生活为基础，离开了生活，离开了大自然，无论是具象的还是抽象的摄影造型都是不可能的。自然界中的形态是摄影造型的基础，它是取之不尽的，人们通常称其为自然形态。

人造形态则有两种情况，一种是人造物与自然物相结合，如：大桥、公园、建筑等；另一种就是手工工艺和机械作用产生的形态，如：陶器、冲压制品等。具象造型除来自于自然形态、人造形态之外，还有来自于偶然产生的形态，如：撞击、撕裂、摔打……

抽象的物体形态也应以生活为依据，通过反复观察，将生活中存在的具有共性的某些要素，提炼成高度概括的新形态，甚至可简化成用点、线、面来概括事物的本质特征：如“交流”可用两条线，“友谊”则可用两条线各自上端的弯曲相交来表示……

由此可见，摄影造型主要由三方面构成：

- 一是被摄物体本身所具有的特征，即它的形态、形式结构，以及它所占有的空间位置、运动形式等；
- 二是摄影造型的手段，即画面的光线造型、技术造型、光学造型、运动造型等；
- 三是摄影者本身的综合素养，即摄影者的素质结构、技术水准、审美意识等。

构图是摄影造型语言的组织手段，它把造型语言中各个基本单位有机地组织起来，也就是把人、景、物与光、色和点、线、面、形完美地结合在一起，使内容与形式统一在一个中心上，并以此强化主题，使之能更好地产生认识作用、教育作用和审美作用。

构图也叫“置陈布势”，“置陈”是指人、景、物的陈列组合；“布势”则是指人、景、物内部联系的外部表现形式。“置陈”是为了突出“布势”，“置陈”是手段，“布势”才是目的。这样，构图才能发掘出人、景、物的内在力量，显示出积极的意义来。

摄影造型面对的是：(1)“看什么？”即拍摄的范围大小；(2)“怎样看？”即拍摄角度的选择；(3)“怎样组合才能突出主体？”即造型语言的运用。

拍摄前摄影者应认真构思。结构新颖的造型是来自对生活的深刻理解，而不是离开生活仅追求奇异的表现手法。生活是多姿多彩的，造型也是千变万化的。离开生活真实的作品必定是品赏无味、生命短促的。以生活真实为依据，通过造型语言的表现力把画面的各个部分组织、调动起来，才是造型的最终目的。

学习摄影造型应记住以下几点：

- (1) 一切摄影技术手段的运用，都是紧紧围绕着作品的主题思想的，主题是作品的主脑、作品的立意，其他皆处于从属地位。
- (2) 要积极采取一切有力措施，突出主体的艺术形象。一幅作品中要有“当家树”，使主体造型近而大，成为主干，让观者看个明白，感受深刻。
- (3) 作品中的次要事物是主体艺术形象的“随从”和“帮腔”，是陪体，相对主体而言，多处在弱、暗、小的地位，但它又是导向主体艺术形象的“引桥”和“导火线”，使主体艺术形象在观者心中产生巨大的感染力，两者既分主次，又有联系，十分紧密。
- (4) 既要把视野中的各种可见因素组织成统一的力量，又要调动包括前景、背景等

图 1 采收
王小鹏 摄

水面上垂直的槓子、纵横的浮杆构成了养殖海带宁静淡雅的画面，几个渔民在水中采收海带。画面黑色虽少，但很醒目、突出，形成了视觉中心。横直的线条，丰富了单纯的水面。“置陈布势”完美、准确。

