

摄影构图中黄金分割与三分法则对视觉叙事的影响研究

李昊阳

西安翻译学院, 陕西西安, 710105;

摘要: 本研究紧扣摄影构图中的黄金分割与三分法则, 探究其对视觉叙事的影响。黄金分割依约 1:1.618 数学比例, 让画面和谐平衡主体醒目, 动感与深度兼具。三分法则简化黄金分割将画面九宫格化, 主体置于分割线交点或沿线打破呆板, 增添张力适用于多元题材。经大量经典作品剖析与受众视觉实验, 发现二者既能打造画面美学, 又能引导受众理解作品情感叙事, 借元素布局把控视、左右叙事节奏为摄影师创作赋能, 助力摄影视觉叙事突破。

关键字: 摄影构图; 黄金分割; 三分法则; 视觉叙事

DOI: 10.69979/3029-2700.25.10.097

1 引言

摄影作为一种重要的视觉艺术形式能够记录现实世界的瞬间, 通过构图与视觉元素的组合传达创作者的意图, 讲述独特的故事。在摄影构图的众多方法中, 黄金分割与三分法则因其悠久的历史 and 广泛的应用, 成为摄影创作中的经典构图原则。黄金分割起源于古希腊三分法则则是黄金分割的简化应用, 二者都为摄影作品构建起视觉秩序引导观众视线, 推动视觉叙事的展开。然而, 当前对于这两种法则在视觉叙事方面的影响研究尚不够系统和深入。本研究试图通过对摄影视觉叙事要素、心理机制等方面的分析, 揭示黄金分割与三分法则在摄影创作中的独特价值与作用机制, 为摄影艺术的理论与实践发展提供新的视角与思路。

2 摄影构图、黄金分割与三分法则及视觉叙事的理论基础

2.1 摄影构图概述

摄影构图是摄影师创作的关键步骤需依循创作意图, 在取景框内对多元画面元素巧妙运筹。于空间布局上通过合理安排前景、中景、背景, 构建出有纵深感的视觉层次, 如在拍摄古镇时利用街边灯笼作为前景, 虚化后与远处古桥老屋相映, 拉开画面深度。

线条运用时自然的曲线与人工的直线走向都大有讲究, 在拍摄盘山公路时, 蜿蜒曲线可引导视线增添画面动态感。色彩搭配方面, 相邻色搭配营造舒缓氛围, 对比色组合碰撞出强烈视觉效果拍秋景时红枫与蓝天对比, 画面明艳动人。光影塑造中不同光照角度各显神

通逆光勾勒轮廓, 顺光展现细节。成功的摄影构图能融合零散元素, 借布局引导观众视线聚焦主题, 营造适配氛围, 摄影师既要遵从形式服务于内容使画面富有感染力。

2.2 黄金分割与三分法则理论

黄金分割又称黄金比例, 比值约为 1:0.618。在摄影构图中将画面的一条边按照黄金比例进行分割把主体放置在分割点或分割线上, 能够使画面产生和谐平衡的美感。拍摄人物特写时将人物眼睛、嘴唇等关键部位精准置于黄金分割点, 极大地突出主体让画面在视觉上呈现出极致的和谐感。三分法则作为黄金分割的简化形式将画面横向和纵向均分为三等份, 形成四个交叉点和四条分割线。摄影师常将画面主体置于交叉点上, 或沿分割线排列重要元素。这种构图方式打破画面的对称性赋予画面活力与动感, 极大提升了画面的视觉张力还能帮助摄影师迅速构建画面结构, 引导观众视线按预设路径移动。

2.3 视觉叙事理论

视觉叙事是通过视觉图像来传达信息、讲述故事的过程。与文字叙事不同, 视觉叙事主要依靠图像的视觉元素, 如形状、色彩、线条、光影等, 以及这些元素之间的组合与排列来构建叙事结构, 引导观众的理解与感受。视觉叙事既可以遵循线性叙事结构, 按时间或空间顺序依次呈现事件发展, 也能采用非线性叙事, 通过跳跃、对比等手法, 营造独特的叙事效果。在视觉叙事中, 还需充分考虑观众的视觉习惯和认知心理, 利用画面元

素引导观众的视线和思维,确保观众能准确理解画面传达的信息。

3 黄金分割与三分法则对摄影视觉叙事要素的影响

3.1 对叙事主体表达的影响

在摄影中叙事主体是画面的核心元素,承载着作品的主要信息与情感。黄金分割与三分法则能够帮助摄影师突出叙事主体,增强主体的表现力。当将叙事主体放置在黄金分割点或三分法的交叉点上时,主体在画面中的位置既不居中显得过于呆板也不偏于一隅而被忽视,而是处于视觉的焦点位置能够迅速吸引观众的注意力。主体与周围环境按照黄金比例或三分法则进行布局时,二者能构建起一种有机联系为主体提供丰富的背景信息,助力观众理解主体所处情境。

像如果我们在日常生活中需要拍摄街头生活场景时,可以将街头艺人置于三分法交叉点周围行人和建筑等元素以艺人作为视觉中心,呈辐射状或有序分布。突出艺人主体地位,生动展现街头的热闹氛围,让观众沉浸式感受街头文化的独特魅力^[2]。

3.2 对叙事结构构建的影响

叙事结构是摄影作品中各个元素之间的组织关系,它决定了视觉叙事的逻辑与节奏。黄金分割与三分法则为摄影叙事结构的构建提供了基本的框架,通过将画面按照黄金比例或三分法则进行分割,摄影师可以将不同的元素分别放置在不同的区域,构建出清晰的叙事层次。

在拍摄风景摄影作品时,可以将天空、山脉、湖泊分别放置在画面的不同区域按照三分法则进行布局,使画面形成明确的前景中景和背景,引导观众的视线从前景逐步转移到中景和背景,营造出丰富的空间感和叙事节奏。此外,黄金分割与三分法则还可以通过对称、对比等手法,打破常规的叙事结构营造出独特的视觉效果,增强作品的叙事张力。

3.3 对视觉语言运用的影响

从古希腊帕特农神庙的建筑设计,到文艺复兴时期大师画作中的人物布局,都遵循着这一黄金比例以达到和谐美感。在现代视觉创作中,将主体置于黄金分割点或线上能瞬间抓住观众目光使画面在平衡中蕴含动态张力。例如达芬奇的《蒙娜丽莎》人物面部恰位于黄金分割区域,散发着神秘魅力。

三分法则是黄金分割的简化实用版本,将画面纵横均分为三等份,四条分割线的交叉点成为视觉焦点的天然栖息地。在风光摄影里,将地平线置于上下三分之一处天空与大地的比例协调展现天空的辽阔,又凸显大地的质感。

拍摄人物时让人物眼睛处在交叉点,眼神仿佛有了直抵人心的力量。这两个法则,打破了画面的绝对对称与呆板,引导观众视线有序游走,以简洁高效的方式赋予视觉语言韵律感、秩序感与灵动性,助力创作者精准传递情感与信息。它们是不可或缺的技巧,更是开启视觉美学之门的钥匙。

4 黄金分割与三分法则影响摄影视觉叙事的心理机制

4.1 符合人类视觉习惯

4.1.1 视线分布规律

人类的视觉在观察画面时,具有一定的分布规律。研究表明,当人们面对一幅画面时视线首先会被画面中最突出的元素所吸引,然后会按照一定的顺序在画面中移动,黄金分割与三分法则所确定的位置恰好符合人类视线的分布规律。将叙事主体放置在这些位置上,能够引导观众的视线自然地聚焦于主体,然后再逐步扩展到画面的其他部分使观众在观看作品时,能够按照摄影师预设的顺序和节奏,获取画面中的信息。这种符合视觉习惯的构图方式,帮助观众减少在解读画面时的认知负担,使观众更加轻松地理解作品所传达的信息^[3]。遵循视线分布规律摄影师在创作中可通过巧妙的构图,进一步强化画面的视觉引导效果。

4.1.2 视觉焦点偏好

人类视觉系统存在奇妙特性对画面特定位置有着天然偏好,这些特定位置极易吸引目光汇聚成视觉焦点,当拍摄主体精准落于这些关键之处时,仿若被赋予魔力能瞬间点燃观众的视觉兴趣,促使他们不由自主地聚焦进而细腻捕捉主体细节与独特特征凸显了黄金分割与三分法则在摄影构图里的关键地位,助力摄影师巧妙突出主体,大幅提升作品的视觉冲击力。

4.2 引发情感共鸣

4.2.1 美感体验与情感唤起

在视觉艺术领域,黄金分割与三分法则所构建的构图蕴含着独特魅力。它们营造出的和谐平衡之感,宛如

一把钥匙，开启了观众美感体验的大门强力唤起情感共鸣。当画面依循这些法则实现精妙布局，观众的视觉系统首先接收到舒适愉悦的信号仿佛一场惬意的心灵按摩，自然而然地触动内心深处的情感弦丝。

以运用黄金分割法则拍摄的的风景摄影为例，山水、草木等自然元素各安其位，完美配合，将大自然的瑰丽与静谧展现得淋漓尽致，轻易点燃观众对自然的炽热喜爱。这份由构图衍生的美感与情感力量，不仅加深了观众对作品的钟情程度，更如一座桥梁，助力其深入领会作品潜藏的情感意蕴与核心主题。

从心理学视角剖析，和谐构图如同精准的脑区“激活剂”，刺激大脑奖赏中枢，释放愉悦因子，让观众沉浸其中，无论是何种情感基调，都能在画面的指引下找到心灵的栖息之所，实现与作品的深度共情。

4.2.2 文化与心理联想

在人类文化的长河中黄金分割与三分法则源远流长，扎根深厚，它们宛如隐匿于艺术背后的文化密码承载着丰富且独特的内涵以及深邃的心理意义。一旦观众的目光触及运用这两种法则精心构图的摄影作品，脑海中便会下意识地开启一场文化与心理的奇幻联想之旅。

追溯至西方文化黄金分割历来被尊崇为趋近完美的理想比例，它宛如一座灯塔闪耀着与纯粹美学之光。观众欣赏一幅以此法则构图的作品时仿若穿越时空与西方美学传统悄然邂逅，进而不自觉地作品添上一层浓厚的文化底色，拓展其内在深度。

反观三分法则凭借其营造的不对称之美，恰似一把锐利的剪刀，果敢地剪断了观众既定的视觉习惯之绳，瞬间激起好奇心与探索冲动的火花。在这种打破常规的视觉刺激下观众不再被动观望，而是主动投身于对作品的深度解读之中，挖掘其中的奥秘。不同文化土壤孕育出的观众群体，对这两种法则的理解和联想如同缤纷各异的花朵绽放出独特的色彩。在东方文化语境里，人们面对这些构图法则，思绪或许会飘向阴阳平衡、虚实相生等古老而智慧的哲学意境，为作品悄然晕染出一抹别具一格的东方文化韵味，使之在艺术殿堂中闪耀出多元融合的璀璨光芒。

5 摄影创作中运用黄金分割与三分法则提升视觉叙事效果的策略

5.1 基于主题选择构图法则

5.1.1 不同主题对构图的要求

不同的摄影主题对构图有着不同的要求。在拍摄人像摄影时，由于人物是画面的核心，需要突出人物的表情、姿态和个性特征，因此可以将人物的眼睛等重要部位放置在黄金分割点或三分法的交叉点上，以吸引观众的注意力。同时，要注意人物与周围环境的关系，通过合理的构图，营造出符合人物身份和情感的氛。在拍摄风景摄影时，需要展现大自然的壮丽景色和广阔空间，可以运用三分法则，将天空、山脉、湖泊等元素进行合理布局，增强画面的层次感和空间感。在拍摄新闻摄影时，由于需要迅速传达事件的关键信息，构图应简洁明了，将叙事主体放置在突出位置，使观众能够快速理解画面所传达的信息。

5.1.2 灵活运用构图法则突出主题

在摄影创作中摄影师应根据主题的需要，灵活运用黄金分割与三分法则，突出作品的主题。在拍摄一幅表现孤独感的人像作品时，可以将人物放置在画面的一侧运用三分法则营造出空旷孤独的氛围，使观众能够深刻感受到人物的内心世界。在拍摄一幅表现运动活力的体育摄影作品时，可以将运动员的动作瞬间放置在黄金分割点或三分法的交叉点上通过动态的构图，展现运动员的速度与力量^[4]。摄影师还可以结合其他构图元素进一步突出主题，增强作品的视觉叙事效果。摄影师可以通过巧妙运用引导线将观众的视线引向主体，强化主题的表现力。利用色彩的对比和呼应营造出特定的氛围，加深观众对主题的理解。

5.2 创新构图方式

5.2.1 突破传统构图限制

黄金分割与三分法则长期以来被视作摄影构图的经典范式，于过往诸多优秀作品中展现出无可比拟的应用价值。但随着时代的发展与审美观念的更迭，在当下的实际创作情境中摄影师若想让作品脱颖而出，不应机械地恪守传统构图模式，而亟需鼓足勇气冲破既有规则的藩篱，大胆探寻创新型构图策略。

一方面要摒弃传统的平衡美学追求，采用不规则构图方式能够为观者带来新奇独特的视觉冲击。在拍摄现代建筑时，将建筑主体以倾斜错落的形式安置于画面之中与规整的环境背景相互映衬借此凸显建筑的独特设计感，营造出别具一格的空间意境，使观众获得前所未有的视觉体验。

另一方面,要对经典法则进行灵活变形与巧妙组合,摄影师可依据拍摄主题与创意思度调整黄金分割或三分法则的常规比例,或是将二者有机融合、交叉运用进而衍生出新颖别致的构图形态。以非标准的三分法划分天地与水域,结合黄金分割点安置视觉焦点既保证画面层次分明,又赋予自然景观灵动鲜活的美感。

通过突破传统构图的禁锢,作品的创意潜能得以深度挖掘,个性魅力得以充分彰显,进而更为有效地吸引观众的注意力,强化作品的视觉叙事效能。部分先锋摄影师热衷于打破画面平衡,运用倾斜构图蓄意营造紧张动荡的氛围,仿若为作品注入澎湃的情感动力,使之承载更为浓烈的情绪感染力。另有一些创作者另辟蹊径将多个独立画面进行拼接整合,构建全新的视觉叙事逻辑,极大拓宽了摄影艺术的表现边界,为观者开启多元想象的大门。

5.2.2 融合多种构图法则

在摄影创作中,摄影师可以将黄金分割与三分法则与其他构图法则进行融合,发挥各种构图法则的优势,营造出更加丰富多元的视觉效果。可以将黄金分割与对称构图相结合在保证画面和谐平衡的同时,增强画面的稳定性和庄重感。通过引导线将观众的视线引向三分法的交叉点突出主体的同时,增强画面的空间感和层次感,使作品在视觉叙事上更加丰富和深入,满足观众多样化的审美需求^[5]。将黄金分割与框架构图相结合,利用框架将主体框选在黄金分割点或三分法交叉点上突出主体,增强画面的层次感和趣味性。

6 结语

本研究通过对摄影构图中黄金分割与三分法则对

视觉叙事影响的深入分析,揭示了这两种法则在摄影创作中的重要价值与作用机制。黄金分割与三分法则能够影响摄影视觉叙事的要素构建清晰的叙事结构运用有效的视觉语言,通过符合人类视觉习惯和引发情感共鸣的心理机制,增强作品的视觉吸引力和感染力。未来的研究可以进一步探讨这两种法则在不同摄影类型中的具体应用,以及随着摄影技术的发展,它们在数字摄影时代的新变化与新应用,为摄影艺术的发展提供更加深入的理论支持。

参考文献

- [1] 韩振雷. 论电视摄像中三分法构图的画面均衡[J]. 广播与电视技术, 2008, 35(1): 59-60. DOI: 10.3969/j.issn.1002-4522.2008.01.012.
- [2] 刘聪. 黄金分割在摄影构图中的运用[J]. 新闻研究导刊, 2018, 9(7): 239-241. DOI: 10.3969/j.issn.1674-8883.2018.07.158.
- [3] 尹婷玉. 摄影构图中的视觉平衡美[J]. 美与时代, 2023(13): 75-78. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2592.2023.13.mysd-s202313020.
- [4] 唐洪廷. 摄影构图中的黄金分割法[J]. 老年教育(书画艺术), 2010(2): 67.
- [5] 陈国韶. 浅谈黄金分割的比例在摄影构图中的作用[J]. 佛山科学技术学院学报(社会科学版), 1993(4): 81-84.

作者简介: 李昊阳, 男(2004.03——), 汉族, 河北省沧州市, 大学本科, 研究方向为: 摄影构图以及摄影叙事概念