

对比及其差异规律在影视摄影中的应用

卓嘉

(重庆电视台融媒体中心 编导 摄影)

摘要: 对比,即差异的对立,将既相关联而又极不相同的事物和现象并列在一起,便形成对比。在影视摄影中,对比或呈现为对立的表现,或呈现为反衬的表现。对比不仅使对比双方的特征、属性及品格更加尖锐地对立,而且使对比中的一方在另一方的反衬下,变得特别鲜明突出。文章讨论了对比的对立表现和反衬表现,提出了对比的差异规律,并讨论了对比在影视摄影中的应用。

关键词: 对比; 差异规律; 影视摄影

影视摄影中的对比是视觉形态差异的对立,是电影艺术和电视艺术造型的一种重要表现手法和表现形式。具体地说,是既相关联而又极不相同的事物和现象的对立。这就决定了,对比的双方是一种对立关系。是同一属的两种不同事物之间的对立关系;外延互相排斥,内涵互相否定,又各自肯定着对方的某一特征和属性,从而使对比双方的特征和属性都得到了强化。黑白影像中黑与白的对比就是一种对立关系。由于对比,黑显得更黑,白显得更白,这就是对比的对立表现。《简明美学词典》中将对比诠释为:“对比,一种艺术手法,它把艺术作品中描绘的事物和现象的性质(例如体积、颜色)和性格的对立十分尖锐地表现出来。这样做有助于更鲜明地刻划这些事物和现象的特征。”在影视摄影活动中,摄影师借助对比的这种对立表现,或鲜明地刻划形象,或精心地营造形式美,或强烈地渲染氛围和情感。

对比还存在一种反衬关系,它的表现不同于一般的衬托。衬托有正衬和反衬两类。正衬即类似事物之间的交相辉映,如用美好的景物来渲染欢乐的氛围。反衬则是利用相反或相异事物之间的陪衬,来加强某一方的特征和属性。对比的对立表现使双方的特征、属性和品格得到了增强,但增强的程度并非完全同等。恰恰相反,由于一方的反衬,另一方的特征、属性和品格变得特别耀眼醒目。例如在拍摄远景镜头时,参天大树下站着一头象,构图中象显得极小,古树因而显得特别高大。这里正是通过“大树”与“小象”的对比,借助象的小来反衬古树的高大。因为象在人们心目中,是一种高大的动物,这样高大的动物在古生植物下显得如此渺小,古树有多高多大不言而喻了。这就是对比的反衬表现。在摄影艺术中,对比的现象比比皆是:大小的对比、长短的对比、粗细的对比、刚柔的对比等等,数不胜数。由于对比,其中一方变得特别引人注目。在视觉造型活动中,摄影师正是借助对比的这种反衬表现来加强主体形象的视觉冲击力,激发观众的对比联想,强化他们对主体形象的视觉感知。

在影视摄影拍摄时,往往存在多个活动中心。但成功的视觉造型,一个画面只能有一个视觉中心,而且,这个它必须是全画的视觉感知中心。心理学研究表明,同一时间内画面上作用于视觉感官的刺激物是很多的,但能清晰感知到的对象只是其中一部分,这就是视觉感知中心,其余部分相对成了模糊的背景。成功的艺术家总是巧妙地运用对比的反衬表现,将主体形象从背景中剥离出来,使画面中心成为视觉感知中心。

本文讨论“对比”的释义,不是玩弄文字游戏,而是希望通过强调对比的反衬表现,来探索其差异规律。具体地说,就是探寻对比的“反衬表现”强化影视作品中视觉感知的规律。对比的反衬表现是有规律可循的。一般地说,明、大、强、暖、艳一方对暗、小、弱、冷、灰一方的制约、干扰和影响大于暗、小、弱、冷、灰一方对明、大、强、暖、艳一方的制约、干扰和影响。在影视摄影造型活动中,如果有意识地人为造成一明一暗、一大一小、一强一弱、一暖一冷、一艳一灰的差异对立,并将主体形象或主要情节置于明、大、强、暖、艳一方的地位,那么,主体形象和主要情节就会变得特别鲜明醒目,画面中心就必然成为全画的视觉感知中心。影视摄影中的对比有丰富的形式,例如对比的主调、对比的色调、对比的

旋律、对比的节奏等;在局部上也可以是对比的,例如对比的形体、对比的色彩、对比的线条、对比的笔触等。例如在工业纪录片的拍摄中,当摄影师将五颜六色的机械零件全部放入画面中,鲜艳夺目。放映时,观众必然被各种跳动的色块弄得眼花缭乱,茫然不知哪一部分是主体对象。假如引入“对比”的思考,除给主体零件涂上鲜艳的颜色,其余零件都统一在灰调色之中,形成鲜与灰的对比,让鲜艳的主零件成为视觉感知中心,其余零件成为背景。对比的反衬表现使画面主次分明,收到了较好的视觉传达效果。

对比的差异规律是客观存在的,它是矛盾对立面互相排斥、互相依存的一种表现。如果将对比视为一个矛盾体,对比双方则是矛盾着的对立面。矛盾对立面之间的对立和排斥,决定着对比的对立表现。矛盾对立面的主次关系,决定着对比的反衬关系。如果将对比与和谐视为一个矛盾体,那么对比与和谐就是矛盾着的对立面。起主导作用的矛盾主要方面决定着事物的性质。因此,当对比成为矛盾的主要方面时,画面大关系呈现为对比关系;当和谐成为矛盾的主要方面时,画面大关系呈现为和谐关系。对立面之间是互相依存的,离开一方,它方就不复存在。矛盾的统一是包含着差别和斗争的统一,因而,和谐关系的画面仍需要起重音符号作用的对比的存在。这就是人们常说的“和谐中必须有对比”,“大调和,小对比”。因而,对比关系的画面仍必须以和谐为前提条件。这就是人们常说的“对比必须规范于和谐”。

形式对比主要表现为形态的对比、量质的对比、空间的对比和影调的对比等。影视画面中的形体都是由点、线、面构成的。形体对比表现为:大小对比、粗细对比、横竖对比、曲直对比等等。状态对比表现为:动静对比开合对比、一致与不一致的对比、干湿对比、疏密对比等等。量质对比即数量和质量的对比,例如多少对比、轻重对比、长短对比、柔坚对比、粗糙和细腻的对、繁简对比等等。空间对比即上下对比、前后对比、左右对比、高低对比、远近对比、疏密对比、仰俯对比等等。影调对比是“黑白灰关系”的一种呈现形式。在《巴黎圣母院》一片中,美丽的吉卜赛女郎爱斯梅拉达与邪恶的副主教弗洛罗构成的善与恶的对比。它们有时是在一个画面中表现出来的,有时则是在前后两个画面(镜头或段落)中表现出来的。前者称“同时对比”或“静态画面对比”,后者称“前后对比”或“动态画面对比”。在《红楼梦》一片中,拍摄黛玉焚诗一段戏时,作者用大红的色调夸张地营造宝玉婚礼的热烈,用深蓝的色调渲染黛玉病危焚诗的凄凉,“大红”与“深蓝”对比形成的前后对比,成功地掀起了一段情感的小高潮。前后对比的另一个作用是通过组接上的跳跃实现反衬表现。这种视觉的跳跃往往能引起观众的新的注意,常用于新段落的开始、新问题的提出和重点内容的强调。正是由于这种跳跃,全片的整体节奏才有了抑扬顿挫的变化。这好比一支乐曲,如果没有轻重缓急、高昂低沉的变化,则会使人昏昏欲睡。《美国历史》一片开始时,是主持人的起题。当进入正题时,硬切入灯火辉煌的城市夜景,同时,快节奏的乐曲骤起。前后段落形成了强烈的明暗对比、色相对比和声音对比。

明暗对比是光亮部分与阴影部分之间的亮度间距形成的对比,主要呈现为黑白对比或深浅对比。黑白对比体现着对比的差异规

(下转第 158 页)

(上接第 155 页)

律：“黑白分明”是黑白双方的对立表现：以白衬黑或以黑衬白则是黑白对比的反衬表现。在影视摄影活动中，通过改变黑白灰色块的色阶间距，或改变黑白灰色块之间的分割形式与分割比例，白方或黑方就会因为反衬作用而被强化成为视觉感知中心。黑白灰色块之间的色阶间距和间隔距离决定着黑白对比的强度：由于对比的对立表现，色阶间距越大，黑白对比越强烈；相邻近黑白灰色块距离越近，对比越强烈。如果拉开距离，黑白对比就会被削弱。黑白对比是“黑白灰关系”的一种表现形式。在一个画面中，黑、白、灰色块都必须出现；否则无法形成对比；必须以白，或以黑，或以灰为主要倾向，否则无法形成画面基调。以白为主的呈现为明调（高调）；以黑为主的呈现为暗调（低调）；以灰为主的呈现为灰调。明调以白衬黑或以明衬暗；暗调以黑衬白或以暗衬明。由于对比的反衬表现，在明调画面中，小面积的黑色色块也会成为视觉中心；在暗调画面中，白色色块即使面积小，也必然成为视觉中心。《乌干达干旱》拍摄的是一只枯瘦如柴的黑人病童的手放在丰满白皙的医生手上，黑色的小手在高调画面上显得十分突出，吸引着观众，激发着观众去思索深邃的人道主义内涵。对比统一规律决定了黑白灰色块的对比必须是规范于和谐的对比，黑白灰色块的和谐是对比中的和谐。黑白灰色块既要相对集中，又要交错变化。相对集中和交错变化的关系体现着对立与统一的辩证关系，化解着强烈的对比，使对比呈现为富于变化的和谐形式美，调节着画面的轻重对比，使轻重对比既规范于均衡，又具有强烈的视觉冲击力。

色彩对比是摄影对比的另一种呈现形式。色彩的表达力和感染力不能简单理解为颜色的鲜艳程度和深浅程度。初学者往往煞费苦心寻找最漂亮、最瑰丽的颜色，以为只要在画面上堆积这些颜色，便可大功告成。如果一个画面上都是鲜艳和瑰丽的颜色，而缺少起

衬托作用的灰色、深色或重色，那么，画面就会由于缺乏对比，缺乏色彩的对立斗争，而显得平淡无奇。同时，由于漂亮色块之间的争奇斗妍，互相抢夺观众的视觉注意力，画面色彩往往杂乱无章，宾主不分，令人眼花缭乱。人们对色彩的感受是一种生理机制和心理现象，影响对色彩感受的因素，一是色彩自身的属性（色相、明度和纯度），二是光源色光的变化，三是色块并置形成的视觉环境。当色块并置形成对比时，人们对同一属性颜色的感觉就会随之发生变化。例如黄色色块放在蓝色背底上时十分鲜艳夺目，而放在白色背底上时则显得暗淡无光。可见，色块对比是色彩造型的一种重要语言。色彩造型正是通过营造各种色相的对比、明度的对比、纯度的对比、色性（冷暖）的对比及面积的对比，来加强色彩的表达力，来组织色彩的形式美。由于对比，颜色才产生了浓淡、鲜浊、深浅、冷暖、明快或低沉的心理效应，才转化为了情感的色彩。对比的差异规律同样存在于色彩对比中。由于冷色、重色、灰色一方的反衬，暖色、明色、艳色一方往往变得十分突出，成为视觉感知中心。例如，在紫蓝夜色中拍摄一堆红红的篝火。尽管篝火的面积很小，但纯度高、明度强和色性暖，所以显得既炽热又明亮。色彩造型时，正是人为地造成的一艳一浊、一深一浅和一暖一冷的差异对立，画面中心才成了视觉感知中心。色彩的魅力来自色彩对比与和谐的对立统一。对立统一规律告诉我们，必须在对立中把握统一，在统一中把握对立。因此，处理色彩的对比时，应通过不同的对比形式使之规范于和谐；处理色彩的和谐时，要特别关注局部的对比。

参考文献

- [1] 苏珊·桑塔格. 《论摄影》. 上海译文出版社. 2008
- [2] 阿恩海姆. 《艺术与视知觉》. 四川人民出版社. 1998
- [3] 安德烈·塔可夫斯基. 《雕刻时光》. 南海出版社. 2016
- [4] 布鲁斯·巴恩博. 《摄影的艺术》. 人民邮电出版社. 2012