

Composition Adaptability of Static Photography from the Perspective of Gestalt Psychology

Zhengxu Xu

Tianjin Chest Hospital, Tianjin, 300222, China

Abstract

In recent years, the increasing density of visual art dissemination and the complexity of image information have made it impossible to rely solely on traditional composition methods in static photography. Enhancing its adaptability has become a significant challenge in China's visual context. Gestalt psychology, with principles such as the 'law of proximity, 'law of closure, 'law of similarity, 'and' law of continuity,' provides a theoretical foundation for improving the compositional adaptability of static photography. Currently, research into how Gestalt psychology guides the composition of static photography in China is still in its early stages, with limited achievements. This article aims to explore specific strategies for enhancing image expressiveness by integrating existing psychological knowledge with photographic visual experience and cultural characteristics. It first explains the concept of Gestalt psychology and its significance for the compositional adaptability of static photography, and then explores specific improvement strategies.

Keywords

Gestalt psychology; static photography; compositional adaptability; significance; enhancement

格式塔心理学视角下静态摄影的构图适应性

许正旭

天津市胸科医院, 中国·天津 300222

摘要

近些年来, 由于人们对视觉艺术传播密度和图像信息复杂度的日渐提高, 这使得静态摄影构图上已经不能单凭传统的构图方式来完成, 如何提升其适应性成为了我国的视觉语境下的一个重要的课题。而格式塔心理学以“接近律”、“闭合律”、“相似律”以及“连续律”等思想, 为提升静态摄影的构图适应性提供理论基础。现阶段, 格式塔心理学在我国当下的视觉语境下是如何指导静态摄影构图的相关探索和研究仍处于起步阶段, 成果较少。为此, 本篇文章将根据已有的心理学相关知识为基础并结合摄影视觉经验与文化特点下, 首先阐述格式塔心理学含义及其对于静态摄影的构图适应性意义, 随后探究具体提升策略, 以期基于心理学指导下提升图像表现力。

关键词

格式塔心理学; 静态摄影; 构图适应性; 意义; 提升

1 引言

静态摄影作为一种视觉艺术表达形式, 在摄影构图时会因其独特的心理效应影响观者对图像的感受及对摄影作品的认知程度。当前社会信息传播过程中图像是其中重要组成部分, 而静态摄影是图像生成的关键途径之一。静态摄影拍摄时构图与观众注意力聚焦、情绪唤起和意义识别等有着十分密切关系, 特别是我国文化语境和日益多元化的审美风格背景下, 以往静态摄影的构图适应性已无法满足新时期人们的视觉心理需求。而格式塔心理学侧重于知觉组织的自动

性与稳定性的强调, 这对于提升静态摄影的构图适应性提供了重要理论支持^[1]。

2 格式塔心理学概述

格式塔心理学也叫完形心理学, 是西方现代心理学的主要学派之一, 主张以整体的动力结构来研究心理现象, 强调经验和行为的整体性, 认为人类感知和认知的过程是通过一系列不同的格式塔(信息处理过程中的一个组织结构)完成, 并指出整体大于部分之和。格式塔心理学的理论主要包括整体性理论、异质同构理论、完形理论等。整体性理论强调人对外界事物知觉的整体性, 认为人在感知外界事物时, 整体的感知是先于部分的, 并指出整体的价值和意义要比各部分之和更高。与机械还原主义不同, 格式塔心理学主张心理过程核心在于结构关系, 元素分析仅仅是作为基础。而在

【作者简介】许正旭(1990-), 男, 中国天津人, 本科, 从事公立医院意识形态、文化宣传、媒体传播和健康科普研究。

影像视觉上,格式塔心理学着重强调“视知觉”中的统一性与结构性,并且它对于人体感知的形成心理机制和组织原则也十分关注,这使其具有高度的系统性和解释广度。正是鉴于格式塔心理学与视觉领域的密切关系,这使其近些年逐渐称为包括图像分析、现代视觉设计和摄影构图等方面效果提升的一项重要理论工具。

3 格式塔心理学的基本原则与摄影构图的关系

3.1 接近律 —— 空间关系构建视觉联结

接近律具体是指个体的感知更为倾向将近距离的元素视为一个整体。在摄影过程中,元素疏密程度、主体与配体距离等关系通常会影响到画面的组织性。例如,在摄影过程中,如果有两位行为距离较近,那么人们通常会认为这属于“事件单位”,该类视觉联动对于图像叙事逻辑的形成起到了促进的作用^[1]。

3.2 相似律 —— 形态与色彩的统一感

相似律中主张具有类似属性的元素,包括大小、颜色、形状等容易被划分为一个整体。摄影构图环节,摄影师往往会采取规律排列、形态重复以及色调统一等手段来强化整体画面的观感以及韵律感。如,在光影下形成相似形态的结构、利用重复的图案作为背景等方式来增强人们的审美认同以及心理期待。

3.3 闭合律 —— 画面完整性的心理构建

闭合律主要指人们的大脑往往会自动补齐不完整的信息让其成为完整的图形。而摄影构图时,就算没有全部展现出被摄的物体,但在构图合理的情况下人们也能够感受到物体的完整性。如,采取局部裁切的构图手法,能够增加画面的紧凑感,提高其张力,更好地调动人们的想象力,让画面更具深度。

3.4 连续律 —— 视觉流动性与观看引导

连续律中指出连续平滑的路径更容易吸引人的注意力,进而形成自然的视觉流动。将这一理论运用到摄影构图中能够有效引导人们视线的流动,如利用线性元素,包括树影、河流、栏杆、道路等来引导视线进入画面深处,让画面更具层次感以及纵深感。

4 格式塔心理学视角下的静态摄影的构图适应性

4.1 利用“接近律”实现内容单元心理聚合

在格式塔心理学视角下,静态摄影构图中“接近律”是对视觉要素进行空间聚合和知觉整合的一种手段。按照知觉组织原则来开展摄影构图时,须调整照片里关键元素的空间相邻关系,让观者心理把图像中各部分的相似性、功能性、语义相关性整合。具体实践中,应该按照视觉认知规律的区分图-地,首先明确主题单元与辅助信息之间的空间层级关系,随后对包括对主题相关要素间的间距缩小与局部密度强化,从而建立起高感知权重的聚合区域。比如针对景点、集

市、宗教仪式或者社区活动等公共文化场景的静态摄影作品而言,它们通常具有社会结构形式复杂性较强的特点,在这样的场景中一般有着某种自然形成的秩序感,可在拍摄时借助文化的心理表征调整图片中的信息群组,使镜头中所表现的信息避免等距分布或者疏落布置,这样一来有助于提升静态摄影图像的信息整合度与感知聚焦性^[2]。构图时须结合静态摄影主题识别(如角色功能、行为模式、空间功能区等)筛选相关联的同类要素,随后通过空间集群的方式进行组织,接着进行镜头前景深控制与焦点设置,一方面能够提升图像里要素的接近性,另一方面可以减少冗余信息对照片整体成像效果的干扰。另外,结合我国文化语境之中的轴对称审美范式,因而静态摄影的构图布局上不能因为主观视觉聚合而破坏照片的传统空间结构认知,正确做法是运用语义中心和象征秩序变化方式调节画面的构成方式,同时要考虑保持图像的知觉结构稳定和符合文化情境。总体而言,静态摄影中为达到内容单元在心理上有效聚合目标,在基于格式塔心理学视角下运用接近律须满足空间认知机制、文化构式系统和图像要素三者间逻辑映射关系同时调动,这样才能有效提升静态摄影构图的适应性。

4.2 依据“相似律”加强构图元素的感知关联性

在格式塔心理学视角下,摄影构图中的“相似律”作为知觉组织的关键法则,能够有效增强图像元素之间的感知关联性,从而优化画面结构的整体性与可读性。相似律指向观者在知觉过程中倾向于将形态、色彩、尺寸、方向等属性相近的视觉单元归为一组,在静态摄影中可据此构建结构秩序感。在实践中,城市建筑摄影可通过提取外观造型近似的构筑物,例如高度一致、表面材质趋同的楼体单元,沿纵深或横向轴线进行连续性构图,使图像在空间维度上形成知觉延展性。城乡结合部影像中,可在建筑风格杂糅的语境中筛选出色彩分布相近或几何特征重复的目标,通过压缩景深与选区聚焦的策略,削弱背景杂讯干扰,提升图像的组构统一性。在社区空间构图中,借助于利用规整重复的窗、栏杆、空调机位等细部结构来表达图像规律性与整齐的秩序感,可以打破随机性和杂乱给观者带来的视觉上散乱无章的感觉。而在人物静态摄影时,构图中被拍摄者最好呈现出动作趋同性、服饰色彩相似性,并借助中性的背景和相近的光线来控制感知负载,以增强人物摄影图像整体的识别度。最后,需注意相似元素的数量与主从结构的平衡问题,避免因重复过多导致观者注意力分散或知觉饱和。为此建议构图时采取轻微差异化元素为视觉锚点,然后使用边缘的加粗方式或者是让位置稍许的变化使构图得以形成层次感,以此保证静态摄影构图清楚的同时也能够使观者心里更加容易地从中发现所蕴含的信息^[3]。

4.3 基于“闭合律”构建心理图像完整性

在格式塔心理学的构图理论框架中,闭合律(Law of Closure)作为感知组织的核心机制之一,强调知觉系统在

面对结构不完整图像时的自动整合倾向。在静态摄影构图实践中,基于该律构建图像心理完整性需从视觉信息输入的组织特性出发,重构观者的感知通路。具体操作上,首先应利用边界不连续、局部遮蔽或轮廓中断等图像构成方式,引导观者知觉系统在缺失信息处自动生成心理补全机制。选取具象物体的边缘线条在画幅边界产生自然断裂,通过有方向性的线条延展、轮廓提示及构图中心对称轴的暗示性布局,促使视觉系统产生连续性的认知预期。对于拍摄我国传统建筑和自然风光而言,静态摄影构图中遮挡物须控制好其位置和形状,不可遮蔽主体原型真貌,利用建筑檐角、栏杆、山石边缘作为有形态预设的视觉断点。同时再利用光线角度带来的结构指向的明暗边界,或通过色彩分布的节奏感让观者产生聚合感受,从而加强对闭合性的视觉层级强化作用背景下提升静态摄影画面的整合度。此外,静态摄影构图上还应应对画面的断裂区与暗示性线索二者对应位置关系的空间序列布局进行整理,使之符合心理结构一致性的规律要求,以提升图像断裂处视觉认知图式的适配程度。同时,静态摄影的构图过程中要注意控制好图像中相关元素之间的空间张力,且在视觉重心内不可设置断裂点,在减少主形干扰的同时保证其认知稳定性。

4.4 利用“连续律”引导视觉路径与认知流动

在格式塔心理学视角下,静态摄影构图中“连续律”作为视觉组织的重要原则,强调个体在知觉加工过程中更倾向于沿连续、流畅路径进行视觉运动与信息整合。在中国复杂空间环境中,如老旧街区或地形起伏显著的山地村落,空间构成的非均质性与元素密度高的视觉环境,易导致认知负荷增加及视线跳跃,进而削弱图像整体结构感与认知连贯性^[5]。因此,摄影构图中应通过线性引导机制合理构建视觉导线系统,组织空间元素以形成单一方向或节奏递进的视知觉路径。具体操作包括:首先,在街景类影像构图中,优先选取道路边缘线、墙体折线或建筑排列构成的线性结构,作为首要视觉导线,并通过线性延展引导视线实现从前景向背景的逐层迁移。其次,对于空间纵深以及方向变化较大的场景,

构图要能够逐步递进地呈现出导线方向变化,防止由于方向突然让画面出现视觉分割的效果。再者,在人物群体构图中,合理设置人物的排布和注视点的位置,使得观众可以按照设定的心理路径,由面及点地进行人物面部特征以及人物之间的群体关系排序认识。此外,在处理构图边界时,可采取图形封闭性策略来将导线向内部收束,防止在图像边缘出现线索中断的情况,让整体视觉聚焦性更强。最后,在存在多条导线的情况下,要通过主次线之间的对比度、饱和度差异等手段来压制弱线的干扰力,以此保证视觉路径的单向性和节奏一致性。采取以上述方法干预图像的构图方式,可使图像具有极强的视觉流畅感及认知关联性,与中国化的非规则空间图像加工心理机制较为接近。

5 结语

总而言之,静态摄影的构图质量对于信息传达的视觉效果以及心理效率有着较大影响,将格式塔心理学嵌入静态摄影构图当中,以其组织知觉的基本原理为引导可以给摄影构图提供系统性和可操作性的理论工具。上文通过详细剖析格式塔心理学的基本原则与摄影构图的关系,探讨了图形—背景区分、接近律、相似律、闭合律及连续律在静态摄影构图中的具体应用方式,并提供精炼而有逻辑性的构图适应性策略。今后,静态摄影构图研究可继续深化与心理学的交叉融合,让摄影具有更高认知精准度和更好的心理契合度。

参考文献

- [1] 王梦江.格式塔心理学理论视角下《吃货故事》(节选)汉英翻译报告[D].云南师范大学,2023.
- [2] 丁宁.格式塔完形法则与图形设计语言融合研究[J].设计,2023,8(2):7.
- [3] 张金锁.格式塔心理学“视知觉”理论对“漆空间”艺术的影响[J].中国生漆,2024,43(4):48-51.
- [4] 沙赫琚,陈笑寒.基于格式塔心理学网红建筑空间设计策略探析[J].山西建筑,2023,49(12):65-69.
- [5] 冯一兰.格式塔心理学视域下福田繁雄视错觉图形表现语言研究[D].西南大学,2024.