

摄影艺术造型语言的美学探讨

扶紫祎

湛江科技学院 广东 湛江 524000

摘要:摄影是重要的艺术形式,拥有独特的造型语言。摄影师在进行作品创作时,要从美学的角度,学习和探究各种造型语言,提高摄影水平和审美能力,提高作品的审美价值。本文阐述了摄影艺术的造型语言,通过分析摄影艺术的特征和美学体现,对摄影艺术的造型语言进行美学探究,旨在提高摄影作品质量和艺术价值。

关键词:摄影艺术;造型语言;美学

引言

摄影艺术发展初期,人们将其看作用图片记录生活的方式,忽视了其艺术价值。随着技术的发展,人们渐渐关注到摄影的艺术价值,对摄影作品的要求渐渐提高,增加了艺术和审美方面的要求。摄影师需要拥有专业的技能和较高的审美能力,在进行摄影时,运用各种造型语言,提高摄影作品的美感。摄影师也要锻炼和提升观察力和创造力,善于发现藏在生活细节中的美,开阔思维,用多种手段进行摄影艺术创作,提高摄影作品的美学价值。

一、摄影艺术的造型语言

摄影师通过操控镜头,在拍摄画面中融入情感,增加画面的美感。运用动态的手法,创造形态艺术。优秀的摄影师可以通过造型语言提高作品的感染力,使欣赏者能透过作品感知到摄影师对事物的情感,从而提高作品的欣赏价值和美感。在拍摄时,可以通过控制色彩表达情绪和思想。明亮的色彩给人愉悦、轻松的感觉,暗淡的色彩给人凝重压抑的感觉。色彩作为艺术造型的语言,可以烘托氛围,表达情绪,可以运用色彩塑造物体和人物的形象。光线是摄影作品的重要影响因素,是拍摄的必备技能。摄影师要了解光和色彩的关系,在拍摄时,对光线进行捕捉和创造,对画面进行构造和完善。色温随着时间和天气改变,色温的改变会导致色彩发生改变,影响摄影的构图和完善。在进行拍摄时,摄影师可以通过运用打光板等设施,调节事物的色彩和光线。光线和色彩一样,可以烘托气氛,完善事物的形象,是重要的造型语言。通过摄影作品的光线和色彩,使艺术作品更具有表现力,刺激人们的感官,增加摄影作品的美感。

二、摄影艺术的特征和美学体现

1. 特征

首先,摄影取材于生活,具有纪实性。摄影师在日常生活和旅行中,拍摄记录自己喜欢的事物,运用拍摄技巧和画面的构思,赋予作品独特的美感。摄影作品来源于真实生活,是生活经历和审美能力的体现。其次,摄影是时间的定格,具有瞬时性。生活像电视剧一般由一帧帧画面组成,画面过于连贯,人们的生活节

奏也比较快,导致很多人难以发现美好的瞬间。自然和城市,有很多美好的瞬间,但人们忙于各种事情,难以关注到这些瞬间。摄影师在拍摄作品时,会静下心来,仔细观察生活的各个画面,合理构思色彩和光线以及框架,融入自己对画面的理解,用作品记录下美妙的瞬间,将转瞬即逝的美好画面展现给大众,和大众一起感受美。此外,摄影高于生活,具有艺术性。生活中的各种事物都具有艺术性,摄影师需要用心感受事物的艺术美感,用摄影作品直观地展现,使事物的美感更加突出。摄影师需要从不同的角度融入情感,拍摄记录事物的艺术美,提高作品的审美价值。最后,摄影要体现节奏性。生活中的各种事物都有自己的节奏,摄影师在拍摄这些事物时,要发现事物的节奏,用各种拍摄手法体现节奏,才能使事物生动鲜活。

2. 美学体现

首先,摄影艺术需要摄影师思想超前。摄影作品体现了艺术家的审美能力和美学思想,是审美过程的定格。摄影师需要拥有超前的思想意识,对观察到的事物进行创新,尝试各种形式记录创造美。这考验了艺术家的文化修养和艺术水平。在进行摄影时,要分析事物的性质,根据现有资料了解事物的特征。运用摄影手法记录创造事物的形象,在创造和记录时,融入自己对事物的感情和欣赏,创造出新颖独特、内涵丰富的摄影作品。其次,摄影艺术需要摄影师的主客观意识相融合。摄影从生活取材,生活中各种人、多样的物品和风景都是很好的摄影素材。不同事物的特征和状态存在差异,摄影师通过记录和创造,放大或突出这种状态和差异,使人们通过作品加深对各种事物的了解,体会到不同事物的美感。在进行摄影之前,优秀的摄影师会提前反复观看要拍摄的事物,查阅资料了解事物的特征和性质,仔细观察事物的状态,不断构思拍摄的思路和框架结构。在正式开始拍摄前,摄影师脑中已经呈现出拍摄效果,根据脑中详细的构思,选择合适的角度和技巧,对事物进行拍摄。拍摄结束后,对比脑中的作品,观察是否存在差异和不足。通过精心构思和创作,拍摄出各种优秀的艺术作品。

三、摄影艺术造型语言的美学探究

1. 真实感

摄影作品的一大特点是他的再现能力,区别于绘画以及其他艺术种类的真实感,相对来说,更容易引发人们的共鸣。常规摄影师拍摄作品,需要从即已存在的物品或真实环境中进行取材,因此,摄影作品更具有真实感,虽然也能拍出很多超现实的作品,但也是基于一些真实的存在。在生活中,摄影师善于观察事物的形态,在不同的时间和天气中,观察同一事物的形态,增进对事物的了解。摄影师也要深入学习色彩和光线这两种造型语言的知识,不断练习,熟练掌握色彩的搭配和情绪表达、光线的调节和氛围营造等内容。在拍摄时,巧妙运用色彩和光线,创造氛围,表达情感,使拍摄画面内容生动,富有审美价值。人们在观看富有审美价值的摄影作品时,会不由自主地联想起自己或家人朋友的经历,欣赏体会到画面之外的美感,即共情。有美学价值的摄影作品可以为观者提供想象空间,引导人们结合生活发现作品的价值。如在拍摄壮阔的风景时,摄影师通过光影或色彩的巧妙运用,对很大的场景进行构图,通过明暗的处理,使这些景色产生不同于三维现实的画面美感,观众在观看该作品时,会不由自主地将自己带入画面中。通过联想,人们会感受到摄影师对那个场景的喜爱,在联想时,人们又赋予了作品自己的情感,提高了作品的审美价值。

2. 深远感

在拍摄事物时,摄影师会根据事物的特征,从不同的角度,对空间进行切割,将其框在摄影作品中。优秀的艺术作品离不开深远感,摄影师需要根据自己想要表达的思想,对事物周围的景色和人物进行处理,留下与思想和情感一致的内容,去掉无关紧要的部分,使画面具有深远感。在营造深远感时,艺术家通常根据线条和空气透视两种方式。艺术家在生活中细致观察生活的各种空间如马路、公园等,发现人在观看事物时,距离与事物的大小成反比,距离越大,事物越小,事物的色彩浓淡也与距离成反比,距离越大,色彩越淡,大到一定程度会淡成一个小圆点最后消失不见。根据生活经验,艺术家总结出这两种方式营造深远感。通过线条的组织和构建,形成不同的形状,体现事物的大小,通过大小区分事物的远近,创造深远感。通过事物的色彩浓淡调整,体现事物的距离,使画面层次鲜明,富有深远感。这种具有深远感的作品内容通常无限延展,为人们提供充足的想象和思考空间。例如,一些摄影师喜欢站在螺旋形的楼梯顶端,向下俯拍,作品由渐渐缩小的圆环组成,最后停留在一楼的陈设上,光线随着楼梯向下不断变暗,色彩也逐渐暗淡。人们在观赏该摄影作品时,会将视线聚焦在一楼即圆环最中心的位置,想象一楼的事物和场景。

3. 运动感

运动感可以提高摄影作品的表现力。随着人们的物质生活逐

渐丰富,有更多的精力和时间欣赏艺术作品,提高审美水平。以往人们对摄影作品的评价大多为光线、色彩相关的内容以及画面是否真实。如今人们对摄影作品的审美能力提升,更喜欢欣赏充满生命力的摄影作品。运动感是生命力的重要体现,相比于静态的作品,具有运动感的作品更有张力,可以满足人们的观赏需求,更具艺术性。拍摄具有运动感的作品非常考验摄影师的能力,摄影师需要具有较高水平的线条组合和搭配能力,色彩和光影的捕捉创造能力,还要具有良好的构图能力,才能创造出具有运动感的高质量摄影作品。在拍摄动感作品时,可以借助外部条件,完成拍摄内容。如在有风的天气到户外拍摄摇曳的树,在山顶拍摄云雾,坐汽车拍摄路边的风景,在水边拍摄水景,在早晚高峰拍摄街道,拍摄舞蹈,拍摄车流等,通过借助外部条件,为摄影作品增添动感。

4. 事物的质感

摄影师在进行拍摄时,通过光线和色彩以及拍摄技巧的灵活使用,呈现事物的质感。相同质感的物体可能会由于光线、色彩等不同,给人留下质感不同的印象。物体的质感是审美的组成部分之一,影响人们对摄影作品的评价。摄影师在日常拍摄练习时,要不断精进光线、色彩的运用技术,通过色彩和光线的搭配,体现物体的质感。在室内进行拍摄,需要从恰当的角度进行补光。要根据物体的颜色选择背景,用背景衬托物体,根据物体的特征选择不同样式的背景,对物体进行衬托。摄影师要通过多次试验,发现总结质感拍摄的技巧,为观者提供富有质感的摄影艺术作品。

5. 层次感和节奏感

摄影的节奏感指的是拍摄事物的变化,这种变化具有一定的规律。通过事物的光线、色彩、位置等变化,体现事物的节奏感。如操场看台的一排排颜色、大小相同的座椅,秋天路边的麦田,人行道的斑马线等,都具有节奏感。节奏是形式多样的构图形式,没有固定的形式,人们根据观感判断作品和事物是否具有节奏感。摄影师可以通过高低起伏、断断续续等形式,运用多种线条和形状进行构图,使画面富有节奏感。可以通过同一元素创造节奏,如沙漠上一排行走的骆驼。也可以运用事物的颜色、光影的渐变形成节奏,动感的舞蹈和物体也可以形成节奏。阳光、蜘蛛网等也具有节奏感。生活中充满富有节奏感的事物,摄影师要不断开阔眼界,提高观察力,将节奏感融入摄影作品中。层次感可以提高作品的魅力,通过色彩和光线的设计可以营造层次感。运用高光、阴影,可以使作品不同部分的光线形成对比,形成层次感。运用逆光、构图、拍摄剪影,突出阴影,都可以增加层次感。在拍摄景物时,可以通过色彩的对比,使画面有层次感。如在拍摄山脚下的麦田时,可以运用麦田、山脉、天空的色彩差别,创造层次感。在拍摄时,通过虚实对比,对部分内容进行虚化,可以使画面更加简单整洁,层次更清晰。如在拍摄花田里的人时,可

以对花田进行虚化,使画面重点突出,层次分明。通过线条的延伸,将画面进行分割,引导观者的视线,使画面更有层次。此外,可以借助拍摄事物构建前景,使画面由近及远,具有层次感。

四、结语

摄影师通过造型语言提高作品的感染力,融情于物,从而提高作品的欣赏价值和美感。摄影作品来源于真实生活,是生活经历和审美能力的体现。摄影取材于生活,具有纪实性。摄影是时间的定格,具有瞬时性。摄影师用作品记录下美妙的瞬间,和大众一起感受美。摄影高于生活,具有艺术性。摄影师用心感受事物的艺术美感,用摄影作品直观地展现。优秀的摄影作品具有节奏性。摄影师用各种拍摄手法体现节奏,使作品画面生动鲜活。摄影师需要拥有超前的思想意识,对观察到的事物进行创新,尝试各种形式记录创造美。在拍摄时,摄影师需要将主客观意识进行融合。摄影艺术造型语言包含立体感、深远感、质感、运动感、层次感和节奏感。具有立体感和深远感的作品内容通常无限延展,引导人们结合生活发现作品的价值,为其提供充足的想象和思考空间。运动感可以提高作品的表现力,满足人们的艺术需求。节奏感和层次感创造技巧多样,可以提高作品的审美价值。摄影师要运用艺术造型语言精心构思和创作,拍摄出优秀的艺术作品,

提高作品的美感。

参考文献:

- [1] 崔瀚文. 现当代摄影艺术的理解及思考 [J]. 艺术家, 2020(11):1.
- [2] 东海涛. 大道至简——初探黑白摄影的视觉感染 [J]. 艺术评鉴, 2020(23):4.
- [3] 王晨. 影视摄影教学中光线造型技巧分析 [J]. 读天下: 综合, 2020(4):1.
- [4] 晏羽欣. 浅论毕业短片中“电影自然光效”造型处理 [J]. 大众文艺: 学术版, 2021(14):2.
- [5] 吴郁民. 传统摄影构图形式在当代摄影艺术中的运用 [J]. 旅游与摄影, 2020(22):2.
- [6] 丁琼. 摄影构图技巧运用的重要性分析 [J]. 旅游与摄影, 2020(2):2.
- [7] 李冰. 广告摄影艺术语言在平面设计中的创新研究 [J]. 艺术教育, 2020(9):4.

作者简介: 扶紫祎(1989.10—)女, 汉族, 重庆, 硕士研究生, 湛江科技学院, 助教, 设计学艺术学研究方向。