

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。自然和城市中，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，和大家一起感受美。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。