艺术摄影教育中技术与观念之间关系思考

卢 鹏

(鲁迅美术学院, 辽宁 沈阳 110004)

摘要:艺术摄影教育从上世纪70、80年代在国内逐步开展。 艺术摄影作为摄影教育中极其重要的分支,如何平衡好技术与观念之间的教育问题是具有实际意义与参考价值的问题。摄影是技术的产物,是工业时代的象征;观念是摄影确立艺术性的前提。 二者在高等摄影艺术教育中有着各自举足轻重的地位,同时也具有相互之间的关系。因此如何平衡好两者之间的关系,对于艺术摄影教育的培养具有极高的现实意义。

关键词: 艺术摄影教育; 技术; 观念; 艺术性; 形式主义

一、摄影的技术性

1839 年摄影术在法国达盖尔的声明中诞生,自此以后艺术生态中多了一个"机械性""客观性"的手段。这于摄影其自身的技术性有着密不可分的紧密联系。达盖尔的摄影术是按照暗箱的原理,通过自然光线以铜板作为附着体将画面固定在铜板之上,之后通过水银进行显影,再配合完整的停影、定影的工艺才能产生可见的影像。摄影的发明有其独特的"技术性",与传统使用"手工""创意"来艺术创作的"绘画""雕塑""版画"等有着截然不同的属性,这种"技术性"是在工业革命以及技术发展的前提下产生的,并且也成摄影的固有属性。

摄影的技术发展不仅仅停留在 180 年前的达盖尔摄影术,之后的卡布罗版摄影术、湿版摄影术、明胶(胶片)摄影术以及现在大众经常使用的电子感光元件作为捕捉影像的数码单反皆是在技术、工业、信息时代发展有着密不可分的关系。早在 180 年前获取一幅影像,如尼埃普斯的《鸽子笼》需要 8 小时的曝光时间,这给摄影影像的获取和传播带来了极大的障碍;但是在数码单反发展的今天,技术的便捷性使得传播方式得以更加迅速、便捷。

二、摄影的观念性

随着摄影术发明,摄影成为了炙手可热的新鲜表达方式,但是其艺术性始终无法确立,由于其与传统视觉创作的形式语言截然不同,因此在特定艺术环境下 19 世纪 50 年代画意摄影兴起。画意摄影通过题材、风格、手法上模仿绘画,向绘画看齐从而来获得传统艺术媒介的"承认",最终以失败告终。

画意时期的摄影抛弃了摄影其"技术性"所带来的的媒介特点——"客观性""机械性"。19世纪末20世纪初现代主义摄影观念开始对"画意摄影"进行批判反对,应该转变"绘画式"观念,特别是英国的爱默森在《自然主义摄影术》一书中以及美国的斯蒂格里茨创立的摄影分离派都是对于画意摄影坚决抵制。在这种观念性转变之下20世纪30年代现代主义摄影壮大发展,特别是美国的F/64小组中的安塞尔·亚当斯利用摄影的媒介特点,将现实中美国大地的美丽、神秘运用极致的影调、反差、高超的工艺展现出来,体现出他对自然、美国大地的赞美之情。这与画意摄影时期"虚伪"的浪漫主义截然相反,这种"纯粹"的观念

转变使得摄影开始深入人心、成为大众得以信赖的视觉媒介,冲击传统媒介的发展地位与速度。随着摄影走过现代主义时期、当代摄影的观念更加是一种包容、开放的态度。题材选则上的多样性,不受到传统伦理道德、人道主义等标准的限制;手法上多变,无论是使用摄影直接拍摄的新地形主义还是采用虚构的手法的杰夫·沃尔摄影走上了艺术观念自觉、自省的维度。

三、艺术摄影的技术与观念

艺术摄影作为摄影中非常重要的分支,是在众多专业高等艺术院校摄影教育中最广泛展开的方向。但如何平衡好技术与观念之间的关系,是对于艺术摄影教育具有广泛意义的研究。

两者之间并不是孤立存在而是以一种相辅相成的方式并存,技术提供给摄影能够拍摄的先决条件、观念提供给摄影表达的艺术性。作为艺术摄影教育两者是并存是发展,才能营造一个良好的生态环境。单纯流连于技术上的构成教育往往使得教育的方向偏向于形式主义,作品空洞乏味,即使技术形式语言高超但也无法避免审美视觉疲劳;单纯针对观念艺术的学习是脱离了摄影媒介的探讨,技术作为整个创作的最终视觉化、图像化呈现提供准确可行的手段。观念与技术的结合并重的方式是高等艺术摄影教育的可取方式,无论是使用传统摄影技术还是现代化的数码技术、合成技术均是表达的手段;无论是采用当代艺术中何种观念均是摄影的思维,两者的结合并存,同等重要的灌输在教育理念中才是互动的高效的创作模式,作品亦可具有思维高度和技术形式的美观性。

四、结语

艺术摄影的教育平衡好摄影技术的训练以及应对不同题材、风格的观念转变是具有密不可分的重要关系。两者在艺术教育中有着同等重要作用、对于作品的创作是共同发力式的存在。偏离任意一个方向,艺术摄影的创作或落得一个空洞的形式主义或者是捉摸不透的抽象化作品。技术、技法层面的学习训练,保证技术为表达做出先前准备,为表达作品准确性打定基础;观念、案例、艺术流派的学习,开阔眼界提供学生足够的思维多样性,为展开创作提供范例与标准,为创作时观念的转变与融合提供可能性。

参考文献:

[1] 林路. 传统影像与数码摄影之间 [N]. 中国摄影报, 2009 (12)

[2] 内奥米·罗森布拉姆. 包甦, 田彩霞, 吴晓凌译. 世界摄影史 [M]. 北京: 中国摄影出版社, 2012 (12).

[3] 苏珊·桑塔格.黄灿然译.论摄影[M].上海:上海译文出版社,2010(12).

[4]Liz·Wells. 傅琨左洁译. 摄影批判导论 [M]. 北京: 北京人民邮电出版社, 2015(8).

[5] 顾铮. 世界摄影史 [M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2016 (1).