

浅析摄影艺术在平面设计中的运用

董月航 张峰源

沈阳化工大学,中国·辽宁 沈阳 110142

【摘 要】本文通过对摄影、平面设计这两方面进行论述,随着平面设计在生活中的地位越来越高,大家对于平面设计的审美要求也越来越高。除了通过基础的规则来进行设计之外,也逐渐把摄影的一些内容慢慢与平面设计相结合了起来。从而,摄影在平面设计中也起到了点睛之笔的作用,不同的摄影作品再加以设计后所展现的效果也变得越来越有特点,从而不断提高设计的价值。

【关键词】审美要求;设计应用;重叠设计

1 摄影与平面设计紧密相连

关于摄影,简单来说就是通过相机来记录当下美好的时刻或者意义非凡的时刻,让这一刻通过一张相纸永久的保存下来。很多人把摄影当做一种喜好,很多人热衷于摄影,并把摄影当做生活的一部分,从而达到享受生活的愿望。摄影除了能够让人们感受到当下环境之美还可以让人们不断地了解更多的知识,不局限于摄影,更多的是关于自然,了解记录更多的生命存在的过程、意义、使命和精彩之处。关于平面设计,简单来说通过一些文字、图形、色彩等等元素来进行设计加工,使极为普通的事物变得不再普通,更具商业价值,存在于价值衡量之中。

对于目前的生活中,大多数人仍将平面设计视为一种推销产品的一种手段,但随着社会的不断发展,平面设计不再局限于一种退销手段,平面设计成为商家和消费者之间一座无形的桥梁在连接着彼此,通过设计出来的作品表达出商家对于产品的情感与对消费者的情感。通过平面设计来传达商家的信息,是信息传播当中最重要的一个环节。现如今,摄影也在不断地发展、创新,在众多的平面设计当中,摄影的应用逐渐宽泛并且以一种丰富多彩的形式展现在大众面前。

摄影与平面设计的共同点在与都是捕捉和发现生活中的美,并且通过艺术的形式将其最好的一面展现出来,都是富有创意和美感的。摄影是非常讲究构图的,平面设计也是同样的道理,一个作品第一眼看到的就是画面的构图是否和谐,从而来判断作品的好坏。在做设计作品时可以运用摄影中的一些构图,从而提升作品的美观程度和层次。而设计又可以把一个漂亮的影片或者照片增添一些不同的的创意色彩,使人更加回味。

目前仍有大多数人还停留在摄影只是拿起手机、相机拍拍照 片这个思维中,忽略了如何能够将自己的画面拍的更好,又或者 是不知道要怎么将美好的事物通过摄影的方式去展现,这样出来 的作品总是差一些意思,美中不足。摄影艺术博大精深,如果仅 仅满足于学会简单的拍摄而停滞不前,那将永远也无法感受到摄 影的魅力。

当摄影逐渐出现在平面设计之中,它会不断丰富平面设计的 内容和层次,也给平面设计带来了一定程度的提高。摄影最基础 的元素要求就是光感、流线与色调,用最纯粹最真实的形象开辟 了视觉审美的新境界。现如今,多媒体的发展在一定程度上扩展 了摄影作品的使用范围,从而使摄影将成为现代平面设计中必不 可少的设计元素,它的出现改变了以往平面设计中画面的单一 性,让设计更加具有真实性和生命力。

2 摄影艺术应用于平面设计中的优势

2.1 真实性

真实性是摄影艺术最明显的特征,它的真实性指的是在摄影中的纪实,传达真实的信息,不夸张,不作假。平面设计中的一些其他表现形式大多是利用制图软件、手绘等方式来进行再加工、创作反映事物,其表现出来的效果都是表现者的主观世界。而摄影作品则是如实的通过相机来反映客观世界,没有半点的假象和编造。摄影作品在传递信息上的真实性是其他方式无法相比的,是摄影独有的。用摄影与平面设计相结合则会提高其真实性和可信度,也会给观者带来强烈的视觉冲击。

2.2 瞬时性

摄影是瞬时性的艺术,它可以通过快门来快速准确的记录下某一瞬间的事物,并把这个瞬间定格下来成为永不变的作品。这种直观、真实、细腻的作品会给人们带来强烈的视觉感受,从而使作品更加艺术,更加美观,更加耐人寻味。那这一点恰恰是原始平面设计所缺少的必要成分,当一幅作品缺少了最关键的灵魂,那这张作品也将不具备吸引的力量,失去作品本身存在的价值。将摄影与平面结合起来,会弥补这一问题,让作品具备其灵魂,让观者深深地印在心底。

3 摄影艺术在平面设计中的作用

首先,无论是平面设计还是更广义的艺术,其根本就在于审美的体现和善于发现美好的存在,摄影能够给拍摄者提升自己的观察能力、造型力和想象力。摄影会在审美的过程中使人们更加善于运用本身的观察能力去发现生活中的独特的美,再通过相机创造出及其富有艺术感的作品。

其次,摄影在拍摄过程中会给平面设计提供更多的可能性,在平面设计中会通过摄影中的一些技巧可能会出现更多的创意,在平面设计中创意是最重要的,如果作品没有创意那前期的准备工作将会变得很枯燥乏味,最后导致呈现出来的作品不如人意。除此之外,摄影中的画面的编排处理和色彩的运用都会为平面设计提供新思路。

在平面设计中,更重要的是通过创造者的主观臆想给色彩来营造氛围。但是在摄影中,一天当中的每一个时段的景象各不相同,拍摄者通过不同光线不同时段来拍摄同一事物,但表达出

的画面效果是不一样的。在设计中可以通过这种思路来进行画面 的色彩整理调节,从而提升画面的色彩层次使其画面更加丰富。

4 摄影与平面设计相互促进

在前文我们也论述过摄影在平面设计中的地位和作用是很重要的,除此之外,摄影与平面设计二者也是相互融合,相互促进,彼此融合。两者间的共性也决定了摄影和平面设计可以相互使用,共同一起发展。随着数码摄影技术的发展应用,摄影也使平面设计有了更加丰富的艺术感染力和历史性的飞跃。

很多优秀的平面作品都是通过摄影的手法来直观的表现、传达设计的本意和内涵。拥有一个好的设计能力在摄影后期处理方面也能起到很大的作用,从而提升摄影作品的品质。艺术的表现形式是有很多样的,设计艺术和摄影艺术表现形式不同却又和谐统一,相互促进。

现在摄影中的很多方面也都需要平面设计,比如说数码调片、后期合成、影视制作等等,都需要平面设计进行调和辅助。由

此可见,摄影和平面设计之间的关系是紧密相连的,互相需要,互相辅助。在一幅优秀的作品面前,我相信有40%是摄影的功劳,摄影成就平面设计,平面设计同样也成就着摄影。

5 结论

摄影和平面设计的结合是审美发展的必然成果,也是文化创新的必要组成部分,平面设计推动了摄影的创新发展,摄影也给了平面设计新的生命力和感染力。因此,我们只需要积极地将两者结合运用,创造出更多更优秀、有价值的作品,才能不断丰富人们的生活,也会创造出更多不同展现形式的艺术品,从而将更具审美的作品带到大家的面前不仅限于平面设计。

参考文献:

[1] 张帅帅, 王坤茜. 摄影艺术在现代平面设计中的应用探析 [J]. 新闻传播, 2020, No. 391 (22): 34-35.

[2] 周熙淳. 探析摄影艺术在平面设计中的使用价值[J]. 戏剧之家, 2020(5): 135-135.