

现代派美术对摄影艺术的影响

方 晓

(社旗县文化馆 河南 南阳 473000)

【摘 要】摄影原本只是一种纪录的手段,但当摄影技术飞速发展时,它就不只是一种纪录手段,更多是一种用来传达观念、传达情感的方式。在摄影艺术出现之初,摄影艺术的本体语言发展尚不完善,人们还未将其看作一种艺术表现形式,也未得到社会的认同。摄影家们希望通过对画面的模拟,找到一种表现方式,从而在摄影艺术中找到属于自己的位置。在此之后,伴随着美术领域的飞速发展,摄影艺术的概念、内容和形式都逐步地得到了发展。特别是在现代派美术问世之后,摄影艺术所涵盖的主题的范围变得更广了,其形式语言也变得更充实和丰富,其表现空间也变得更宽广了。现代派美术对摄影艺术的多元化影响,在对社会产生积极作用的同时,也在一定程度上给摄影艺术带来了一定的困扰。文章着重从这个角度来论述,以期摄影艺术在现代派美术的影响下取得更好的发展。

【关键字】现代派;美术;摄影艺术;影响

The influence of modern art on photography

Xiao Fang

(Sheqi County Cultural Center, Nanyang, Henan, 473000)

[Abstract] Photography was originally just a means of recording, but when the rapid development of photography technology, it is not only a means of recording, more is a way to convey ideas, convey emotions. At the beginning of the emergence of photography art, the development of the ontology language of photography art was not perfect, people did not regard it as a form of artistic expression, and it has not been recognized by the society. Photographers hope to find a way of expression through the simulation of the picture, so as to find their own place in the art of photography. After that, with the rapid development of the field of fine arts, the concept, content and form of photography art have been gradually developed. Especially after the advent of modern art, photography art has covered a wider range of subjects, its formal language has become more substantial and rich, and its expression space has become broader. The diversified influence of modern art on photography not only has a positive effect on the society, but also brings some troubles to photography to a certain extent. This article focuses on this Angle to discuss the photography art under the influence of modern art to achieve better development.

[Key words] Modernism; Fine arts; Photography art; Influence

当今社会,人们对摄影艺术有了越来越高的要求,他们不再仅仅限于用图片来记录,他们还想通过摄影艺术来表达不同的情绪,或是他们的内心世界。而现代派美术的流行,则在一定程度上推动了摄影艺术表达方式的发展。同时,随着摄影技术的进步,它也逐渐朝着审美的方向发展,变成了一门艺术。因此,这一时期不但对摄影师的技巧有了更高的要求,也对照片的美感、比例等方面都有了更高的要求。在人们对摄影艺术需求不断提高的同时,要更好地理解和对待现代派美术对摄影艺术带来的影响,并关注其在摄影艺术中发挥的不容忽视的作用,使摄影艺术的形态与思想不断地充实与完善。

1 现代派美术的概念

“现代派”是20世纪初期,在西方各国兴起的一批现代艺术中,对野兽派、立体派、未来派、表现派、超现实主、抽象派等进行的概括。“现代派”这个术

语意味着一种与以往不同的新的、非传统的、与以往不同的艺术观念。现代派美术与过去的传统美术有很大的区别,它不包含当代的多种写实主义,而且与现代的西方美术并不是一个相同概念,它只是其中的一个组成部分。现代派美术在摄影艺术的构图、光线、画面等方面都有着明显的作用,它提高了摄影艺术的审美价值,让摄影作品变得更加具有个性。所以,摄影师要充分利用现代派美术的优点,创造出具有独特风格和更有价值的摄影作品。

2 美术和摄影之间的关系

2.1 摄影在绘画的影响下诞生

文艺复兴时代的艺术家们根据“小孔成像”这一物理基本原则,对自然景观中的透视、尺度等进行了创造,并由此使得“透视学”得到了一定程度的发展与完善。在“小孔成像”技术逐步被开发出来后,又出现了一种新的技术——达盖尔版照相方法。这一照

相手法的运用,使得人像的照片既精确又迅速,并迅速得到了艺术家的青睐。达盖尔版照相方法,标志着摄影技术的产生。总之,摄影技术的诞生,就是为了满足人们对绘画中的真实比例还原,而创造出来的一种技术。而随着时间的推移,这种技术被赋予了新的意义和功能,也渐渐变成了一门新的艺术形式。然而,从本质上讲,摄影艺术是从美术中产生出来的,与美术有着密不可分的联系。时至今日,现代美术画风对摄影艺术的冲击,亦可见一斑。

2.2 摄影艺术在美术领域的影响下不断发展

正如上述,摄影艺术正是受了美术的影响而产生的,因此,它与美术有着密不可分的联系,它也将会在美术领域的影响下得到进一步的发展。自从有了摄影技术之后,写实派的作品就变得毫无意义了,于是,写实派的作品就变成了一种新的创作方式,这就形成了印象派作品。在历史的长河中,产生了抽象派、兽派、表现派、构成派、超现实主义、未来派和立体派等绘画流派。摄影的产生促进了绘画的发展,反之,也对摄影艺术本身产生了一定的影响。随着美术的不断发展,人们对摄影作品的要求从单纯的纪实,变成了对美的感受,因而在这一要求的基础上,出现了纪实摄影、现代主义摄影、超现实主义等摄影流派,摄影作品也开始出现了多元化的发展趋势,并在艺术领域中持续向上攀爬。

3 现代派美术对摄影艺术的影响

3.1 提升了摄影作品的美学价值

摄影作品与美术作品不同,比如雕塑、油画等,都是来自于创作者自己对画面的理解,从而形成比例、构图等,最后才能形成一幅优秀的作品。然而,摄影作品却是摄影家与画面之间的互动,是对某一瞬间的画面的准确把握,由此呈现出的结果,与纪实密不可分。现代派美术对摄影艺术产生的影响,其中一个方面就是对摄影艺术作品的审美价值进行了提高,将现代派美术中的构图、光线、画面等元素融入到每次的拍摄过程中,也将现代派美术的理念融入到拍摄的一刹那,从而达到最好的艺术效果,进而提高摄影艺术作品的审美价值,更好地直接冲击观众的心灵。对于摄影艺术而言,唯有抓住并融合了现代派美术的思想,才可以更好地引导自己的摄影工作,使原本单调的纪实性的摄影作品,由生硬转变得充满生机和活力。

3.2 更加追求个性的表达

从一开始,摄影就是一种记录的工具,它要求的是对现实生活中发生的事情进行真实的记录和反映,它是一种刻板的、单一的技术,并没有从审美和个性的角度来进行思考和探索。然而,当现代派美术发展到一定程度后,摄影技术也就随之提高了。摄影人已经从单纯的

纪录与表现中走出来,把自己的个人风格完全地融合在照片中,而且每个摄影家都有自己独特的特点,他们试图从结构和颜色上突显自己的个性,从而创造出属于自己的独特的摄影作品。举个例子来说,在对猫这样的动物进行拍摄的过程中,不同的摄影家对光线、猫的动作、神态的要求和捕捉方式都会有差异,因此,它们所呈现出来的视觉冲击也会有差异,这就是现代派美术对摄影艺术的影响,一种对个性的追求。

3.3 提升了摄影艺术的内涵

当摄影成为一门艺术,它要求的不仅仅是将当下的画面展现出来,还应该在这个基础上,让摄影作品拥有一定的文化内涵,形成一定的叙事性,这样才能使作品充满生机,让人们对它产生好感。通过运用现代派美术中运用的叙述、构图等基本要素,来实现对图像的二次创造,能使图像重新焕发生机,并将其独到的见解表达出来。以现代派美术为基础的影像,常常可以从另一个视角出发,探索照片后面的故事,使一张单调的照片变得鲜活起来,展现出生命的灵性。以挪威的摄影师索威·桑德波为例,他采用了一种现代派美术的思考方式,以一种充满气氛的图像来表现人生的哲学,这一张张照片的后面,是一个摄影者对生命的深思,对生命的追求,更是一种深入到人们心灵深处的艺术。

3.4 对摄影艺术的观念和题材产生影响

与传统美术相比,现代派美术对摄影艺术最直接的冲击,就是从理念到表达方式的转变。20世纪初期,在西方出现的一些现代画派,例如野兽派,对摄影的概念与主题产生了巨大的影响。野兽派强调浓墨重彩的颜色,以直率和粗犷的手法,营造出一种强烈的视觉冲击,表现出一种“表现主义”的趋向,以求抒情。如曼·雷与李·米勒等人就受到上述思想的影响,共同创立了“中途曝光”的方法,将摄影的视觉效应与思想表现力完美地融合在了一起,从而实现了摄影的视觉效应,并在此基础上提出了一种独特的视觉效应。从20世纪开始,以前卫的特点,从传统的文学中分离出来的不同的美术流派和思潮,正在快速地发展着,他们对事物的所有感觉和看法,已经逐渐地离开了客观,他们开始寻求一种能够表达自己主观情感的新的艺术方式,这又一次对摄影艺术造成了巨大的影响,让摄影艺术更加倾向于将作品内部的主观世界展现出来,更能引起欣赏者对创作者和作品的同情,而人体也能在艺术摄影作品中呈现出最基本的样子,从而为人们提供了一种新的审美价值。在现代派美术的冲击之下,摄影艺术更加注重从简单的客观的记录到对自身的主观世界的表达,而超现实主义绘画派所坚持的“人的本能、幻想、下意识的领域是艺术创造的来源”则进一步的对摄影艺术的理念和表现方式产生了深远的

影响。超现实主义绘画的艺术效果就是将抽象和具象进行了恰当的搭配,使这两种方式达到了最佳的平衡。在“虚”和“实”的关系中,“虚”是画家想象自由翱翔的一种表达,其中最有代表性的当属日本的志贺理江子,她特别善于将潜意识作为拍摄主题,并结合自己的想象力,创作出一种超现实的、充满内心情感的照片,让人有一种更加直接的感觉。

3.5 观念层面的反叛与破坏

20世纪初,世界范围内掀起了一股影响深远的“达达派”美术运动。达达主义追求的是真实,它拒绝了对自然现象的客观描绘,更关注人的内在表达。尽管达达主义有其自身的缺陷,但是它为摄影艺术的发展开辟了一条新的道路。杜尚就是这一运动的领军人物,他以自己的艺术创作对传统艺术进行了反叛与讽刺。杜尚以一种玩世不恭的态度对传统的审美观念进行了批判,在此基础上吸取了对“视觉革命”与“立体派”的理解,并在此基础上提出了自己的见解。杜尚在艺术风格、表现方法、审美标准上彻底突破了传统的限制,具有强烈的诗情画意与象征性。但也正是由于杜尚的这种对传统的冲击,才引起了相关人士对摄影艺术生存的反思。在这样的艺术观的冲击下,许多摄影家的观念都发生了变化,他们热衷于尝试一些传统艺术无法触及的事物。在当代摄影的世界里,性与身体是最受瞩目的对象,但是,在当代的摄影艺术中,人们对身体的审美特性却没有给予身体的美感,而是以对现实的讥笑与戏谑来表现身体的美丽。此外,由于受到传统伦理观念及宗教精神的制约,有关私人生活的题材也很少出现在美术作品中。但是,随着时代的变迁,人们的道德观念与价值观念发生了很大的改变,艺术家也在不断地涉足个人隐私权。

3.6 现代派美术对摄影艺术形成发展瓶颈

在发展的过程中,现代派美术也在进行着持续的创新,并积极地将优秀的元素融合到了美术的创作之中,例如,野兽派直率、强烈的表现形式,以及解放天性的新绘画形式,都被现代派美术所一直吸纳。在进行积极的创新,现代派美术呈现出更多的个性特征,使得其在创作作品的时候,更加重视画面的表达,通过事物的表面形式来表达深层的内心世界,这也同样适用于摄影艺术的发展。然而,在新的流派、新的艺术风格的冲击下,现代派美术的发展却出现了一定的滞后性,受此影响,摄影艺术更是很难打破原来的表达方式的桎梏,无法在构图、光影、技术等方面进行再创作,这样的观念与行为限制了摄影艺术的变革与创新,造成了摄影作品的“意境”与“情绪”难以得到突破,也就造成了现代派美术对摄影艺术的影响力越来越小。

4 如何增进现代派美术对摄影技术的有利影响

4.1 体现审美特性,尊重摄影艺术的纪实性

摄影艺术与绘画、雕像等最根本的区别在于它具有纪实性,摄影师必须利用自己的摄影技巧,将要在真实的生活中被拍摄的物体进行记录,这样直接的拍摄技巧,使得摄影艺术具有了迅捷的速度,也对摄影师的艺术素养提出了更高的要求。因此,摄影师一定要对现代派美术有深入的了解,巩固自己已有的美学根基和摄影技巧。此外,摄影师一定要借鉴现代派美术思想,对所拍摄的物体展开抓拍,确定好画面的构图,捕捉到极佳的艺术效果,展现出极好的画质,借此更好地表现出人物的形象,深化摄影艺术的美学价值。

4.2 挖掘文化底蕴,传递清晰的摄影构思

一张优秀的照片,要有精巧的构图和深邃的意蕴,并体现出美好的瞬间。只有具有深厚的文化内涵,摄影艺术作品才会具有更多的生命力,更多的被大众所接受。最后,研究现代派美术的艺术行为和文化内涵,使摄影作品在叙事、构图、色彩等各方面都能更有新意,更有特点,进而可以深入到摄影艺术的核心结构之中。

4.3 追求现代的个性,实现丰富的摄影艺术想象

现代派美术对摄影艺术的冲击是“个性”,这就需要摄影师不仅仅是对生活中的照片的纪录与表现,他们还需要对自己有更高的认识,从而达到对摄影图像的二次创作。运用好现代派美术的影响,把更多创新的表现方法融入到客观事物中,把“个性”融入到摄影艺术中,让每一幅摄影艺术作品都呈现其独特性,这样才能更好地引导欣赏者的感情,更好地迎合现代社会的审美需求。

5 结束语

摄影艺术在美术的影响下不断发展,它从一开始就是在美术的影响下进行审美的探讨,属于一种学徒式的模仿艺术。然而,随着时间的推移,现代派美术的出现使得摄影艺术在各方面得到不同的发展,其艺术内涵也在不断地扩大、延伸,让摄影成为一门独特的艺术表现形式。伴随着时代的飞速发展,摄影艺术与现代派美术之间的沟通层面也在不断地增加,二者在互动中不断地发展与进步,这也使得摄影变成了一种受欢迎的艺术表达方式,并渐渐地走出一条独特的进步之路。

参考文献:

- [1] 徐丹. 现代派美术对摄影艺术的影响探析[J]. 旅游与摄影, 2020, (06): 68-69.
- [2] 黄圣. 现代派美术对摄影艺术的影响[J]. 牡丹, 2020, (04): 91-92.
- [3] 潘侠. 光在摄影艺术创作中的特性和应用探讨[J]. 吉林广播电视大学学报, 2019(10): 76-77.