

美术摄影的多元展开及其视觉现代性

薛令昆

(河北美术学院 050700)

摘要: 摄影技术问世已有近二百年,但其发展迅速,对我们的生活产生了深远的影响。无论你是否接受,你所能看见的所有区域都充斥着大量的照片。只有那些造型迥异的肖像画才能引起大家的注意,所以许多摄影师都会采用人像摄影,并逐步发展出一种独特的艺术表达方式。这不仅是摄影师在拍摄的过程中对题材的观察与表现,也是时代变化、文化与艺术发展中摄影理念不断变化的产物。

关键词: 美术摄影;多元展开;视觉现代性

The multiple development of fine art photography and its visual modernity

Xue Lingkun

(Hebei Academy of Fine Arts 050700)

Abstract: Photography technology has been out for nearly two hundred years, but its rapid development has had a profound impact on our lives. Whether you like it or not, every area you can see is flooded with photos. Only portraits of different shapes attracted attention, so many photographers adopted portrait photography and gradually developed a unique artistic expression. This is not only the photographer's observation and expression of the subject in the process of shooting, but also the product of the changing photography concept in the changing times, cultural and artistic development.

Key words: art photography; Multiple development; Visual modernity

前言

回顾美术摄影的产生和发展,上个世纪初期,知识阶层为美术摄影的发展做出了很大的贡献,打破了传统的传统的传统,学习外国的观念和技术,在理论上进行了理论研究,促进了许多摄影技术的融合,在一定程度上提高了摄影的整体水平。同时,在国家使命感和爱国主义精神的驱使下,把中国传统绘画的理法融入到了美术摄影中,使摄影作品具有了丰富的情感内涵和独特的意蕴,这在某种程度上促进了美术摄影的多元化发展,同时也加强了其视觉的现代性。

一、关于美术摄影的概述

从“仿画”的角度审视和剖析美术摄影的发展,即将传统的绘画的精神气息与摄影相结合,表现了对意境的追求、对意境的表达、对诗韵的升华。如果仔细看一下美术摄影,就会发现,这并不是单纯的将摄影与绘画相结合,而是单纯地表现了仿画,而且在形式和内容上都上了创新。可以说,美术摄影具有很高的艺术性和鉴赏性。

(一) 美术摄影的萌芽

画家是中国摄影的先驱,拓荒者们对摄影这种新的艺术媒体还不够了解,很难掌握“仿画”的艺术效果,从而使摄影的内容更加丰富、更加具有艺术表现力。在摄影先驱们看来,美术与摄影一样,都是对自然、对美好事物的思考,用同样的语言来表达某种情绪,表现出某种意境。蔡元培是中国第一位践行西方美学教育的思想家、教育家,他说:“照相是一种科学工具,用来表现艺术。由于我国知识分子的爱国热情和民族使命感,对摄影艺术的民族性有着强烈的渴望,因此许多摄影家都十分重视继承中国传统的“重形轻义”的绘画观念,把那些具有艺术效果的摄影作品称为“美术摄影”。

(二) 美术摄影的勃兴

随着时代的发展,到了20世纪初期,随着摄影技术的不断进步,摄影技术的普及,新闻媒体在新闻报道中越来越重视照片的运用,使报纸的阅读能力得到了极大的提升。这一时期,在北平《晨报》和上海《时报》等报刊中,都有了摄影作品的补充。1920-1940年间,出现了许多有影响的《北洋画报》、《时代画报》、《大众画报》等画报,而且以时尚美女、明星、运动员等为主要摄影对象,以迎合大众的口味。画报是以摄影技术为基础的,而画报的内容是以图

片为主,以文字为辅,从各个角度展示风土人情、名人轶事、家庭生活、社会交往等等。为了使画报的影响力更大,主办机构还会定期举办摄影专栏、摄影比赛等活动,向全国各地的摄影爱好者提供更多的机会,让他们对摄影技术有更多的认识和参与比赛活动。事实上,在此期间,以画报、画刊为代表的美术摄影得以繁荣,与早期摄影家、杂志的编辑们有着密切的联系。以20世纪初期的《真相画报》《世界》为例,将摄影家和艺术家的杰出作品集中展示出来。《世界》杂志把摄影作品和艺术作品融合在一起,形成了一种“美术画”杂志。《真相画报》总编辑高剑父先生,岭南画派的创始人,深受其艺术趣味的熏陶,其作品涵盖新闻、实事等多个方面,但多运用历史、艺术、滑稽画等,使每期画刊都涵盖文字、摄影作品及绘画作品,不仅特色鲜明,还具有较强的观赏性和可读性。正是因为这样,美术摄影才能得到很好的传承和发展^[1]。

(三) 跨界的摄影家与画家

我国美术摄影事业的蓬勃发展,离不开本土艺术家的跨国经营。在对早期美术摄影发展的全面认识中,不难看出,许多摄影家在美术上都有着很深的造诣。例如,汪孟舒是当代的古琴大家,兼擅书法。上海华社有胡伯祥、胡伯洲、丁悚、张光宇等名家。一方面,他们在学习摄影的同时,也在不断地运用自己的绘画经验,使摄影作品更有内涵。例如,胡伯翔在摄影和艺术方面有更深的认识,他说:“照相也是一种新的艺术范畴,与其它艺术作品并没有什么不同。它的特别之处在于它能在世界各地广泛传播。从摄影师的摄影作品中,可以看出他的民族精神和文化精神。”有些摄影者在摄影创作时,会模仿中国画的意境,例如利用中国绘画的散点法、高远观照、暗访、叠加等摄影技术,创造出一幅充满中国气息的摄影作品。可见,摄影和艺术在摄影者的巧妙操纵下是相融的,也就是摄影的思想和观念是从绘画中产生的,而精神上的追求则是来自于摄影方式。从杂志的出版来看,20世纪的美术摄影不仅受到中国传统绘画的深刻影响,而且受到西方油画的影响,采用比较独特的方法,如白盐印象法、碳素印象法、胶法等,使摄影作品更有艺术风格,更有内涵和意境。如果你对摄影有一定的了解,就会发现当时摄影技术的应用已经不是单纯的死板性,而是让作品更有艺术感^[2]。

二、美术摄影的多元展开

二十世纪二三十年代,代表着现代情感和传统文化交融的美术摄影风格盛行,使其表现出独特的视觉表达方式,既反映了传统文化和当代情感的冲突,又反映出二者的共生性、丰富性和复杂性。这也从另一个角度反映出中国知识分子正在接受、吸收和运用摄影技术,而由于缺乏对摄影的深刻认识,所以把美术元素和摄影元素结合起来,从而产生了一种独特的摄影美术。随着这一时期的美术摄影理论不断丰富,实践经验不断丰富,美术摄影的发展也逐渐呈现出多样化的特征。如果说二三十年代的美术摄影发展是消极的,那么从那时起,美术摄影的发展就朝着积极方向发展,这与知识分子的思想的进步密切相关。二三十年代是中国知识分子思想变革的重要时期,由于受到西方摄影信息的影响,对摄影的认识也会随着自己的经验而发生改变。就像“F64小组”在二十世纪三十年代初期引进的先进照相技术,让影像的美感变得更加清晰和准确。然而,就我国摄影技术应用的现实状况而言,国内摄影者在照相理论、照相技法、照相技法上,亦重视表现中国传统审美理念,即把结构、纸媒、构造之美等传统审美理念融入摄影,使摄影作品更有“诗情画意”之感。这也从另一个角度反映了我国摄影者借助摄影技术来再现了中国油画的审美性。但是一些有过绘画、书法经验的摄影家,他们意识到摄影不能复刻中国画画的“美”,从而产生“创造美”的观念,即把摄影的媒体特性和中国画审美规律有机地融合在一起,从而产生一种别样的美。因此,美术摄影的发展也就越来越多样化。通过欣赏和观察20世纪30年代左右的摄影作品,我们可以看到,在美的表现上,摄影美术在美的表现上也存在着差异,传统中国画的理论和规律的逐步渗透,使摄影从体现个人的想法或个人的角度向团体转移,创造出符合大众审美需要的摄影作品,从而使“美”更加多样化,体现了生命的辉煌、体现时代的美、民族的美等等。此外,由于选择了贴近大众的主题,使美术摄影更重视表现摄影的特性,例如,摄影作品更多地表现真实、瞬时性,力求把“美”和“真”的表现做到最好。从整体上看,美术影像呈现的多样性与美术和摄影的激荡息息相关。中国传统绘画和摄影美术的结合,具有丰富的多样性。在新旧思想、中心文化融合的进程中,美术摄影的理论视野呈现出多元化的特征,因此,在美术摄影的创作中,摄影技术与中国画的理法相互渗透、相互影响,从而使摄影美术的发展成为可能^[9]。

三、美术摄影的视觉现代性

启蒙的理性精神蕴涵着“现代性”的根本思想,是一项宏大而全面的历史工程,其认知和理解呈现出多维、多角度的特征。以美术摄影为基础,其视觉特征也是视觉现代性。摄影作为一种具有现代感的视觉媒体,其目的在于通过摄影的方式使观众获得现代化的视觉体验。

(一) 贴近时代的现实主义

也叫现实主义首先在法国兴起。现代主义摄影注重对当下的真实和精确的再现,确切地说,它是对理想浪漫主义美术的一种挑战。充分利用摄影的纪实特性,摄影者要求非常严格,他们的作品都是从社会生活中来的。简单的笔调降低了画面的冲击,但是恰到好处的增加了故事的感染力和说服力。1870年之后,现实主义摄影发展迅速,摄影者也将焦点转向了现实生活,由于其纪实性、纪实性和现场性,因此受到媒体的青睐,成为这一领域的一个重要组成部分。对于人像摄影而言,追求真实是一件非常困难的事情,“相由心生”这句话一直被人深信不疑,但人的外貌永远是外在的,性格是很复杂的,很难理解他的真正面目。尤其是当着这么多人的面。罗兰巴特在他的《明室》中写道:“当我感觉自己被摄像机盯上的时候,一切都变了,我开始‘摆好姿势’,一下子就变成了另外一个人。一战之后,著名的摄影师爱德华斯泰肯抛弃了以往的浪漫主义摄影方式,热衷于现实主义,创作了许多肖像画。其中最具代表性的作品大都是为《克劳伦斯·怀特》和《摩根》等名人拍摄的。斯泰肯在与模特打交道时,非常注重细节,他的实践告诉他:在被拍照的人处于最舒适的姿势和愤怒的时候,他会把自己最真实的一面展现出来。

刘易斯海恩,这位美国社会学家,凭借对真理的追求而获得了观众的认同,他希望用摄影揭示出应该被改正的事情,并能得到应有的赞扬。海恩携带照相机与移民一起生活,摄影机捕捉到了移徙者,他借摄影作品反映现实的方式,来记录那些遭受苦难与贫困的人们。之后,他到纺织厂拍摄《童工》,在当时的社会上引起了很大的反响,从而确立了《童工法》。他认为,摄影是一种交流手段,是一种写实精神和美术结合。海恩并非是最早关注社会弱势群体的摄影者,也不是最后一位,他们关注那些被社会所排斥、被遗忘的边缘人物,从生活中提炼出的真实影像,感动了颇多人。纪实摄影是人类最重要的一部分,它一直流传到现在,已经形成了各种各样的风格,让许多人产生了共鸣^[10]。

(二) 立足主观感受的浪漫主义

说起浪漫主义摄影,就必须提及19世纪的大多数照相馆。我们都知道,摄影棚的幕布、装饰、道具都能渲染出画面气氛,营造出一种真实的感觉。另外,在印象派美术中,将软焦与后期图像的处理结合起来,可以创造出富有浪漫气息的照片。20世纪20、30年代,摄影师在好莱坞的人像摄影中运用了布光和浪漫的色彩,从而形成了浪漫主义的摄影风格。早期的浪漫主义摄影与随后在欧洲兴起的新客观主义和直接摄影相矛盾。在这期间,战争持续不断,浪漫的摄影美术也渐渐淡出人们的视野。战后,随着经济的恢复,浪漫主义摄影美术被人们所接受。英国摄影师塞西尔·比顿不仅是摄影师,同时也是一位时装设计师。1950年代,他为《哈泼斯市场》、《Vogue》等杂志拍摄人像和时尚,早期的浪漫主义画风对他的摄影作品产生了深刻的影响。比顿在拍摄之前,他会仔细安排场景,并用一种类似于剧场的幕布来营造出一种如梦似幻的感觉。摄影师打破了摄影机对世界的真实写照,模糊的影像成为了一种表现情绪的方式。角色的高矮胖瘦都是客观的。在摄影过程中,要注意明暗对比,色调,清晰度等。这样的作品会带给观者一种无法用言语形容的感觉,同时也让人产生了无限的遐想。我国国内也有传统绘画的人像摄影师,陈漫、孙郡的摄影中融入了中国工笔画的意境,这也是一种传统绘画和现代科技的结合。《半月传》是孙郡最著名的一部作品,还有《画里四季》和《百花录》等。他为范冰冰,刘亦菲,刘雯等圈内的明星拍摄了一批极具中国传统魅力的作品。孙郡在创作的同时,也在用自己的实际行动来推广中国的传统文化。摄影师所展示的只是一张张的照片,而这些照片的背后所蕴含的意义更值得我们去关注和思考。现在它们只是照片,多年以后,他们将成为真实的历史,其社会意义远不止于图片本身^[11]。

四、结语

总之,在19世纪后半叶,由于西方摄影技术的传播,我国的美术摄影也登上了历史舞台,国内的文艺画家、书画爱好者也纷纷加入了进来,他们在不断地探索和发展摄影,把传统中国画理念融入到了摄影创作中,从而形成了一个新的摄影形式,而在这个过程中,油画的发展也发生了变化,表现出了多样化的特征,而美术摄影的视觉现代性、民族性更强,这对中国的摄影理论研究和有着很大的帮助。

参考文献:

- [1]樊航利,郑家伦.美术摄影的多元展开及其视觉现代性[J].美术观察,2022(06):72-73.
- [2]樊航利.光社及其代表人物摄影观研究[D].中国艺术研究院,2021.
- [3]陈彩云.智能手机在中学美术摄影、摄像教学中的应用策略探究[J].考试周刊,2021(10):155-156.
- [4]叶頔,商箫怡.论数字时代背景下工艺美术产业发展的新生行业——工艺美术摄影[J].艺术与设计(理论),2021,2(01):123-124.
- [5]于文胜.突出特色 创新出版 多元发展——新疆美术摄影出版社、新疆电子音像出版社2013年“创新创优”工作思路[J].新疆新闻出版,2013(01):44.