

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

An aesthetic study on the modeling language of photography art

Fu Ziyi

Zhanjiang Institute of Science and Technology, Zhanjiang, Guangdong 524000

Abstract: Photography is an important art form, with a unique modeling language. Photographers should study and explore various modeling languages from the aesthetic point of view to improve their photography level and aesthetic ability and enhance the aesthetic value of their works. This paper expounds the modeling language of photography art, through the analysis of the characteristics and aesthetic embodiment of photography art, the aesthetic exploration of the modeling language of photography art, in order to improve the quality and artistic value of photography.

Keywords: Photography art; Modeling language; aesthetic

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。色温随着时间和天气改变,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,

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。

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，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，和大众一起感受美。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客观意识相融合。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 and 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,摄影师需要将主客观意识进行融合。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.