

摄影艺术的理论与实践与审美

◆王连弟

(天津现代职业技术学院 天津市 300222)

高校开设有摄影艺术专业学科,有益于培养学生热爱生活,热爱大自然的情怀;有益于提高学生发现美、捕捉美的意识;有益于提高摄影技能、提高审美情趣。

摄影是理论与实践相结合的完美艺术形式。艺术是相通的,皆是通过作品表达作者的思想内涵和情感世界。如同文学作品的艺术,是通过语言文字的形式表达,音乐的艺术,是用旋律和歌声的形式,美术,则是画家用手笔色彩,创造的精美画卷的形式,其艺术表现形式各异,风格不同,旨意都是为社会,为观众,为时代服务!弘扬正气与美好,鞭挞不良与丑恶!

摄影作为一门艺术,是借助于相机,通过各种镜头的运用,构图,用光,影调色彩来完成。摄影是科学与艺术完美的结合,而纪实性,真实性是摄影艺术的真实特征。如同人物摄影,风景摄影,静物,体育,新闻等摄影,都应突出纪实与写真!

好的作品源于生活,在日常的教学中,注重引导学生,把课堂上学到的知识运用到实践中去,做到学以致用。经常带学生到景点,公园,郊外及本学院摄影棚去拍摄采风。然后,结合摄影的种类,对焦的方式,各种镜头的运用,曝光控制知识等,通过实地拍摄,让学生了解光与影的合作,光圈和速度的配合。同是一个景点画面,因不同的摄影技能,不同的审美构思,所拍摄的效果也迥然不同。通过实地拍摄的实践,让学生领悟到:摄影艺术中,光的运用举足轻重,是作品中的灵魂!而审美意识和独特的创意,决定着构图的高度。显而易见,每一张有感染力的优秀作品,都准确的体现出作者的思想内涵和情感世界,这亦是摄影艺术的魅力之所在。

摄影艺术基本上是运用光线和影调,逆光和侧光,线条、色彩来表现作品的立体感。我们曾拍过黄山的风景片,其中,体现出了摄影光与影的艺术,呈现的画面,如同浩瀚的云海,穿行于山峰之间,神奇而美丽。它体现了摄影师对于光线的驾驭能力。

构造的画面拍出了大自然的美好,借此抒发内心的情感,也是光影艺术的完美体现。

教学过程中,在传授知识技能的同时,注重培养学生摄影中的审美意识、创新意识,以及构图思维模式。引导学生开拓视野,突破局限,力求从审美视角的高度,把摄影理论与实践相结合。鼓励他们参加实地场景的拍摄与采风,使学生善于在生活中挖掘美,发现美,捕捉美。用摄影艺术作品,表达人间的喜怒哀乐、风土人情、社会风貌、美好与丑恶。呈现对事物的审美感知。

在教学过程中,注重培养学生的思维和创新的能力。引导他们,通过构思审美和摄影技能,拍出有思想、有灵魂、有层次、主题鲜明的作品。启发学生,对于所拍摄的人和事,要有发自内心的感受,在定格的那一瞬间,其画面,无论是美好或是哀伤,都是作者思想感悟的一种表达和倾诉。定格在一瞬间,也体现了摄影亦是一种瞬间艺术。捕捉人、物、景一瞬间,最有灵魂,且本质的真相。构图独特的思维,作品的立意创新……这些都是不可或缺的功力与技巧。

好的作品来源于生活,高于生活。有深度的作品,才能引发观众的共鸣。因此,摄影又堪称为鉴赏艺术。在教学过程中,首先,为学生演示照片,通过分析、对比、讲解,提高他们的鉴赏能力。本着源于生活,高于生活的原则,采用点拨式教学法,开拓其思维模式,展开丰富的联想与想象,对作品进行再创造——重新整合,后期制作等,在力求作品的完美的同时,突显其深刻的思想含义,社会含义,时代含义。

高校开设摄影艺术学科,与素质教育相契合。在培养学生正确的摄影理念和审美意识的同时,力求学生深入生活,亲近自然,理论与实践相结合,在实践中,提升自我。作为教师,为国家和社会输送多元化的人才,吾当责无旁贷。

