

摄影艺术的现代美学意蕴与深层解读

李晓伟

(漯河职业技术学院艺术设计系 河南 漯河 462000)

【摘要】摄影艺术具有很长的历史，在现代美学领域中，摄影既是一门重点科目，也是一种独特的艺术形式。摄影艺术和传统艺术的形式比较相似，从将摄影排除在艺术形式之外，到将摄影视为一种艺术，摄影艺术实现了巨大的发展，并逐渐在艺术体系中居于关键位置。本文将对摄影艺术的现代美学意蕴展开探讨，并对摄影艺术展开深层解读，以发掘摄影艺术的现代价值。

【关键词】摄影艺术；现代美学意蕴；深层解读

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.102

摄影艺术的发展是一个漫长的过程，从最开始的“将自然界存在的客观事物通过科技手段予以保存的一种实用技术”逐渐发展，寻找到了自己独特的艺术语言，最终演变成一类艺术形式。摄影艺术走入人们的生活后，就与人们审美的发展建立了千丝万缕的联系。只有摄影者在摄影过程中充分融入，才能创造出可以如实反映人类生命活动的影像，才能触动人心。因此，摄影艺术就是摄影者的审美实践，其中包含多种摄影美学思想，展现出深刻的美学意蕴，本文将对此展开深入分析。

一、摄影艺术简介

在发展之初，摄影器材与人们当下所认知的样式不符，通常表现为绘画的辅助工具，借助光线开展绘画。而人们在“摄影”时，通常只关注怎样可以让画面被完整地保留，例如，尼埃普斯发明了阳光摄影法：借助白色沥青，利用阳光照射，成功保存了鸽子棚的画面，然而，这种方法因为受到技术的限制，不能实现推广，因此也不能将其视为摄影的起源。摄影技术最早是由路易斯·达盖尔发现的，采用碘蒸气将水银曝光，并利用亚硫酸钠固定处理，待洗净药剂后，照片也就出现了。这种摄影技术被广泛传播并得到了一定推广。在此之后，人们开始广泛地进行摄影术的研究，摄影术得到了稳步提升，摄影步入了玻璃底片时代。人们对于摄影技术有了更多的关注，越来越多的人开始追求摄影艺术，例如，来自英国的茱莉亚·卡格利特·卡梅伦，她是当时十分著名的摄影家，代表了古典摄影派系。摄影技术的持续进步让摄影艺术也得到了稳步发展，摄影的曝光时间越来越短，有更多的人可以学习并自行运用摄影器材，为摄影艺术的发展提供了良好的契机，人们通常运用摄影器材进行自然景观及人物的拍摄。然而，由于当时的摄影技术操作比较烦琐，对于取景和拍摄的场地有很高的要求，因此，难以全面推广。发展到20世纪70年代，开始出现了黑白罩头的摄影术，摄影器材也得到了发展。利用黑白罩头取景时，画面中的图像会呈倒立状，影响了画面的清晰度，尤其是在进行人物摄影时，会因为不能清晰辨别人物的表情状态而导致摄影效果不好。因此，人们在此基础上进行了改良，在摄影设备上加装了倾斜角为45°的反光镜，尽管仍然存在左右颠倒的问题，但是与上下颠倒相比，已经得到了一定发展^[1]。

时代的发展让不同国家的摄影术都实现了稳步发展，例如日本的佳能公司和富士公司，他们研发和生产的摄影机在全球范围内颇负盛名，其中由佳能公司自主研发生产的EOS系列相机，因其精准的电动对焦系统受到了用户的高度赞扬。此外，韩国的三星公司、日本的尼康公司、奥林巴斯公司、瑞士的阿尔帕公司等也都生产出了许多广受大众喜爱的照相机。此外，许多国家也关注照相机镜头的生产工作，例如蔡司、威达等。

二、摄影艺术的现代美学内涵

为创作出杰出的摄影艺术作品，必须有专业的摄影器材、科学的摄影技术、丰富的情感体验作为前提。当前阶段，摄影艺术的现代美学内涵不仅仅局限在记录瞬间景象上，也不局限于反映真实事物上，反而开始追求全新的艺术表达形式，努力实现摄影者主观意识形态和摄影作品的整合。摄影艺术的关键之处和价值就是利用真实的画面为人们创造无限的想象空间，表达出摄影者潜在的情感。基于此，摄影作品的现代美学内涵建立在摄影者对客观自然界和真实现实的体会和认知的基础上，有利于摄影者展现自己的价值观，抒发自己的情感态度，展现自己的审美造诣^[2]。

三、摄影艺术在现代美学中的展现形式

(一) 展现了摄影者独特的个性

在现代美学背景下，现代摄影艺术也脱离了机械再现客观事物的误区，在摄影中融入摄影者自身的想象和情感，展现出摄影者独特的个性，而不是单纯地记录事物。因此，可以将现代摄影作品视作摄影师以主观视角对客观现实世界进行加工的产物，充分展现了摄影师的个性。

(二) 展现了情感价值

通过摄影作品，可以为观众带来直观的视觉震撼，让观众产生情感上的共鸣，这不是摄影者凭空捏造出来的意境，而是从生活中汲取的养料，将自己在生活中产生的感悟通过艺术的手法进行展现。因此，需要让观众从摄影作品中体会并感受摄影者的创作意图、作品背后蕴藏的情感和审美情趣，并且可以从摄影作品中有所感悟。摄影者在摄影的瞬间可能找不到头绪，头脑中没有清晰的意象，因此，需要摄影者具备高超的摄影技术和深入挖掘情感的能力，将内容进行串联并利用相机将其保存，让摄影作品的美学价值得到充分彰显。

(三) 思维层面

我们在鉴赏摄影作品时，会被画面的美感所吸引，在感受画面的基础上引发无限想象。一般情况下，很难在短时间内完成从确定主题、艺术构思到拍摄的全过程。如果遇到突发状况，将事情完整记录更加难以实现。因此，这对于摄影者的创

作敏感度是一种极大的考验，需要他们具有较好的艺术直觉，可以凭借艺术直觉完成摄影作品。由此可见，摄影与现代美学的瞬间思维在一定程度上具有相似性。

(四) 造型语言方面

在一幅摄影作品中，线条、光影、影调、色调是最基础的造型语言，而光线更是作为摄影的核心和灵魂而存在，其明暗程度及角度直接影响了摄影作品的艺术性。若摄影者想拍摄太阳，就可以通过拍摄日出、日中和日落时的不同光线景象展现不同的意境，以提升摄影作品的感染力。此外，良好的线条也可以让摄影作品的语言更加丰富，需要摄影师借助直线、曲线的形式，展现摄影作品的空间感和质感^[3]。

四、深层解读摄影艺术中的现代美学意蕴

(一) 通过作品内涵展现创作者个性

摄影作为一门艺术，不是对客观事物的简单再现，而是以生活中的物象为基础，结合摄影者的情感，将作品的内涵进行升华，实现作品内容的丰富，便于公众体会摄影艺术的美学价值。通常来讲，摄影作品是由摄影者消耗大量精力、付出许多心血创作而成的，个性倾向性较为强烈，通过摄影者对现实事物的敏感认知，创作出具有深层意境的摄影作品，其中包含了浓烈的个性主义色彩，充分展现了摄影师的专业素质。

(二) 通过色彩格调展现创作者情感

任何一幅成功的摄影作品都是经过深度思考和全方面考量，在头脑中反复思索得来的，需要提前构想拍摄内容、营造良好的拍摄意境、与生活实际和创作者当时的心境相结合，展开创作。摄影艺术作品，是对于摄影者当时情感的真实记录，借助照相机，将自己的情感用定格的一瞬间进行封存，并借由摄影作品传达给欣赏者，实现人们情感的衔接，让人们的心意相通^[4]。

(三) 展现独特的形态

一幅优秀的摄影作品中通常具有独特的形态，可以让人们在欣赏时有眼前一亮的感觉，被画面所吸引。此外，作品中所展现的美好的画面和意境也可以让人有身临其境的感觉，让人们享受其中。美好的事物都只能短暂存在，摄影艺术创作亦是如此。摄影作品通常是融合了摄影师的构图和情感后的瞬间产物，为展现出独特的形态，不仅需要摄影时融入艺术家的巧思，也需要外在事物的配合，同时也需要摄影者具有敏锐的艺术感知力，可以在合适的时机按下快门，以捕捉到物象最美好的瞬间。由于摄影是一个短暂的过程，不允许摄影师在理智的思考和判断后进行创作，需要摄影师不断提升自己的艺术知觉，按照自己的审美习惯完成摄影作品创作。创作者是利用生命冲动描绘作品的，因此，摄影作品不是一种理性的产物，而是必然性和偶然性的有机结合，由摄影师根据直觉展开艺术创作。

(四) 达到超越审美的境界

时代的不断发展让人们有了更多的生态及精神压力，在当前社会，人们通常借助于对现实和批判来展现自己丰富的精神世界。基于此，需要不断提升自己的审美，达到超越审美的境界，让人们可以找到寄托和反抗的精神归宿。在美学价值上，不仅要展现出美好的古典美学价值，也需要具有展现审美能力的否定美学内容。因此，在当下的摄影作品中，也允许破坏、疯狂、反文明等风格的作品存在^[5]。

结束语

总而言之，与其他艺术形式相似，摄影艺术也是艺术家对客观自然界和社会生活的一种主观想象，可以充分展现出摄影者的审美境界。摄影艺术与人们的生活联系密切，通过现代美学意蕴丰富的作品，可以为人们提供良好的视觉体验，因此，需要摄影者努力学习，让自己的艺术修养和摄影技术得到提升，争取创作出更多兼具深刻内涵和审美价值的摄影作品。

参考文献

- [1] 李艳霞. 摄影艺术在群众文化中的创新途径分析[J]. 传媒论坛, 2020, 3(12): 129-130.
- [2] 郭佳宁, 李子怡. 新媒体技术对摄影艺术观念的影响探析[J]. 数码设计(上), 2020, 9(5): 242-243.
- [3] 魏雪琦, 张宁. 摄影艺术的现代美学意蕴与解读[J]. 明日风尚, 2019, 000(005): P. 37-37.
- [4] 李建国. 现代摄影艺术的美学特征与表现形式[J]. 中文信息, 2018, 000(011): 291-292.
- [5] 额尔敦毕力格. 摄影艺术的现代美学意蕴与深层剖析[J]. 美术教育研究, 2018, 187(24): 28-29.