

探究形式美在摄影艺术创作中的作用

李晓伟

(漯河职业技术学院 河南 漯河 462000)

【摘要】形式美,具体是指事物自然属性与规律所呈现出的“美”。当前阶段,摄影艺术创作针对形式美应遵循四点法则:一是对立统一法则;二是对比法则;三是均衡法则;四是和谐法则。具体而言,在摄影艺术的创作过程中,形式美的重要作用不容忽视,不仅可以显著增强艺术表现力与艺术感染力,还能有效传递情感,提高艺术效果。总而言之,优秀的摄影作品无法脱离形式美,是形式与内容相结合的产物。对此,本文分析了形式美在摄影艺术创作中的作用,以供参考。

【关键词】形式美;摄影艺术创作;作用研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.08.083

摄影为审美艺术形式之一。当前阶段,人们的审美品味正在不断提升与变化,对审美要求更加挑剔。立足某种角度而言,在早期阶段,即便是黑白照片也属于艺术范畴,但现今的摄影艺术作品包含较多方面,如构图、色调、内涵等。总而言之,当下的摄影艺术重点不仅只有表现形式,还包括作品情感与传达方式。这其中,形式美是摄影艺术作品主要的表现形式,若具有良好表现力,可以使观众产生深刻印象。

1 摄影艺术中形式美的表现手法

1.1 空间感

在创作摄影艺术作品时,许多艺术家会通过各种规律表达摄影作品空间感。具体而言,摄影作品空间感主要分为两方面:其一,为通过线条表现;其二,为通过影调表现。通常情况下,常用的艺术表现方法有形式与空气透视,且二者之间的联系相对密切,需要在配合下完成。同时,在拍摄作品时,拍摄者需高度重视摄影光线和角度,应进行严格管理与控制。正常情况下,线条透视是各个线条交织在一起形成的,根据不同的远近与大小,由此产生相应的空间感。而影调透视,具体是指不同的影调明与暗,通过对比产生的空间感与层次感。例如,在摄影过程中,作品影调较淡时描绘的景物也比较远;而作品影调较暗时描绘的景物更近。不仅如此,摄影作家在拍摄作品的过程中,通常会采用相对丰富的影调,以此延伸观赏者的视线,使人们进入到层次更加多样化的艺术空间中。

1.2 动感

在摄影作品艺术美中,动感占据重要地位,同时也是摄影艺术语言形式之一。立足某种角度而言,艺术动感可以显著提高作品感染力。此外,在表现艺术动感时,拍摄者会应用技术手法和艺术语言,通过有效整合二者,创造出更具动感的摄影作品,全面加强摄影作品艺术感,带给观赏者更加丰富的视觉感受,以此彰显摄影作品的核心价值。

1.3 立体感

在摄影艺术中,立体感也称作体积感。作品立体感可以提高作品生动性,使观赏者在观看时充分感受到真实感。例如雕塑艺术,对立体感要求极高,而摄影与雕塑相比,其不同在于摄影作品表达立体感时,需要两度空间的摄影画面进行凸显。在凸显立体感的过程中,拍摄者需要合理应用造型语言,最大限度表达三度空间,以此突破原有的平面造型,使摄影作品更具立体感。此外,摄影作品立体感与空间感存在一定相似之处,表现立体感需要运用光线和影调,还需拍摄者注重逆光、侧光的变化。例如,在实际的拍摄过程中,以风景为拍摄物时,最终作品所呈现的立体感就是光线和影调决定的。

2 摄影艺术形式美构成分析

2.1 色彩构成

在摄影作品中,色彩是人们最先看到的,可以带给观赏者直观感受。因此,在配比色彩时,需要以作品内容为基础,与其保持一致,充分考虑作品色彩明度和色相。为了充分突出作品的形式美,在构成作品色彩时,拍摄者还可以采用纯度发生改变后的色彩,通过不同色彩的碰撞带给观赏者别样的感受,加深作品的感染力。同时,拍摄者还可以利用冷暖色调构成作品,也会使观赏者感受到作品的协调。例如蓝色,属于一种冷色调,将颜色与情感合理搭配,就是形式美所强调的。由此可见,在拍摄作品时,不仅需要拍摄者具备良好的审美品味,还需合理运用色彩进行搭配,以此充分突出作品的形式美。例如,红色与橙色等暖色系可以使人感受到温暖与热烈。此外,升华色彩感情,旨在通过色彩表达社会观念与社会文化,这是其主要的象征意义。在某种固定场合下,每个人对色彩的反应是存在一定差异的,结合不同文化也会对色彩有不同偏好,这是拍摄者在拍摄过程中需要重视的^[1]。

2.2 线条与形体构成

在图像中,线条是最基础的构成部分。针对形式美而言,不同线条所表达的情感也需要细致划分,例如直线可以使人感受到坚毅,跟线条实际粗细也存在一定关系。在表现摄影作品时,拍摄者可以采用线条结合的方法,为作品注入更多的生命力。在明确具体线条特征以后,拍摄者需要设计作品整体结构,如曲线可以使人感受到柔和与婉转,而折线主要表达变化与转折,可以带给观赏者动态感受。此外,除了平面与立体,其他形体也会使人有不同感受,如圆形、方形等^[2]。

3 形式美在摄影艺术创作中的具体作用

在创作摄影作品时,摄影作品的形式与内容需要高度统一,二者相辅相成不可分割。若作品缺乏形式,则无法顺利表现内容;若作品不具备内容,形式也只是一副空壳。因此作品形式与内容互相依存,始终是统一性的,缺乏二者任何一个元素

都无法实现完美的摄影作品。对此,拍摄者需要明确形式美的重要作用,最大限度突出形式美价值,以此衬托摄影作品,为观赏者带去更加绝妙的观赏感受。

3.1 增强摄影作品艺术表现力

在创作摄影作品时,提升形式美的重点为选择形式表达手法。拍摄者想要充分突出摄影作品的形式美,就需要确保形式美与作品内容相互统一与和谐,使作品形式美与作品神韵互相整合,通过此种方式实现作品的情理交融。同时,摄影作品内容是最直观的表现,但拍摄者在创作过程中,不仅需要高度重视作品内容,还需保障内容与形式互相融合^[3]。在摄影作品中,形式美最主要的作用就是充分突出作品内容,使其更具表现力与感染力,是为观赏者传达作品内涵的重要途径。此外,形式美不仅可以提高作品表现力,还能进一步升华作品内涵,使摄影作品源于生活却高于生活,在借助作品反映社会现实的过程中,传达作品情感与观赏者形成心灵共鸣。摄影作品的主要内容是艺术的灵魂所在,更是表达拍摄者思想的有效方法。而作品形式,是整个拍摄作品的光彩与特点,通过不同作品的实际形式,可以最大限度提高作品生动性,使作品具有更高的艺术表现力,有助于强化摄影作品的审美价值,为观赏者带来更加绝妙的观赏感受。

3.2 进一步强化摄影作品感染力

在拍摄摄影作品时,对拍摄者有一点独特要求,就是需要拍摄者掌握发现美的能力,可以在实际生活中及时捕捉到摄影元素。这其中,抓拍是最具有审美价值的拍摄形式,在抓拍后将其他无关元素排除掉,重点突出并把控摄影内容的侧重点。通常情况下,优秀的摄影作品需要别具一格的形式美,并通过此种美感传达摄影内容,使观赏者充分感受到作品情感与内容,加深观赏者的印象与理解。摄影作品的形式美,应具备明显的目的性与创造性^[4]。这其中,目的性主要是指拍摄者通过形式美提炼作品的重点元素,以此充分表现作品内涵与精神,提高作品张力。而形式美的创造性无法脱离形式美的支持,也就是说,如果摄影作品不重视形式美,也无法获得良好的创造性,一旦作品缺乏形式美,会严重影响作品表现力。

3.3 充分传递摄影作品情感与内涵

在拍摄摄影作品时,其内容就是拍摄者内心的真实情感与感受,是主要的表现形式^[5]。这其中,作品形式美就是一种助推力量,可以通过构图等方式更加完美地呈现作品画面、内容与情感,在拍摄者在选择作品内容与形式的过程中,需要将二者充分整合,最大限度发挥出作品的艺术性,以此创作出具有深刻内涵的摄影作品,与观赏者产生强烈的情感共鸣。同时,拍摄者在通过形式美传达作品情感时,需要坚持创新性思维,通过此种思维方式创作出更加新颖独特的摄影作品。若拍摄者不具备良好的创新思维,其作品仅仅为实际生活的粘贴品;相反,如果具备良好的创新思维,可以使作品蕴含强大的情感与思想内涵,并通过应用形式美,最大限度突出作品艺术性,使现实生活可以浓缩在一幅幅画面中,为人们提供强大的艺术世界。总而言之,灵活、正确的应用形式美,可以使观众直观了解到作品内涵与精神,以此引起观赏者心灵共鸣,引导观赏者在作品中思考与想象,感受更多不一样的精神内涵。最后,在表现摄影作品时,其中还包含许多形式,怎样更好地传达作品情感,需要拍摄者不断学习与领悟,在生活中应坚持提升自我,当个人达到更高的审美品位时,其作品艺术性也会有所提升。

结语

总而言之,摄影艺术作品想要取得良好效果,就应重点关注作品内容与具体形式。在实际摄影过程中,拍摄者需要充分体现生活内容,反映出对人生的感悟与体验,以此为基础表达摄影内容与形式,并通过应用形式美,进一步升华摄影作品,使其有效结合情与景。不仅如此,形式美可以增强摄影作品感染力,使其更具表现力,带给人们最真实的感受与体验,充分升华观赏者的心灵与精神。

参考文献

- [1] 谢济.形式美在摄影艺术创作中的作用[J].青春岁月,2020,000(008):31.
- [2] 宋芬.摄影艺术创作中形式美的作用[J].文海艺苑,2018,000(006):38.
- [3] 鲁明阳.形式美在摄影艺术创作中的作用[J].中国文艺家,2018,000(022):105-105.
- [4] 额尔敦毕力格.浅谈形式美在摄影艺术创作中的作用[J].戏剧之家,2015, No.214(22):155-155.
- [5] 王晨.当代形式美在摄影艺术创作中的功能[J].明日风尚,2018,000(007):P.39-39.