

如何提高摄影画面的表现力

张利人

(北京信息职业技术学院,北京 100018)

摘要:摄影是一门视觉传达艺术,而摄影作品艺术性取决于其画面的表现力,决定着摄影作品的水平高低。本文简要阐述了摄影画面的表现力,分析了思想性、艺术性对摄影作品表现力的影响,并在此基础上,探讨了提高摄影画面表现力的途径与方法。

关键词:摄影画面;摄影表现力;摄影艺术

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2020.30.284

摄影一词来源于西腊语“光线”与“绘画”,合在一起的意思是“以光线绘画”。摄影通过专用的设备进行影像记录,随着现代科学技术的突飞猛进,摄影技术、器材不断改进发展,摄影已经成为一门具有自身特点的艺术门类,受到很多人的喜爱,尤其是摄影器材价格的大幅降低,普通大众也可以拿起照相进行摄影,摄影艺术的影响力在现代社会可以说是与日剧增。虽然摄影逐渐平民化,但摄影的专业性毋庸置疑,没有经受过专业训练的人,摄影画面的表现力是截然不同的。本文基于摄影实践,就如何提高摄影画面表现力进行一些探讨,以期能够为摄影爱好者们提供一些参考与借鉴。

1 摄影画面的表现力

摄影分为很多种类,包括人像摄影、风景摄影以及静物摄影等,但不管是哪种类型的摄影,其画面的表现力主要取决于摄影师对光影的认识与应用。摄影画面中的人物、风景等本身并不是艺术,只有在光影的作用下,经摄像师的捕捉,一瞬间的定格所表现出的意境才能称之为艺术。

一部优秀的摄影作品,必然包含着作者想要表达的思想内涵,而这种思想内涵的反映主要是通过画面表现力来呈现的。不同的摄影师,即便拍摄同样的主题画面,表达的是同一种思想内涵,其摄影画面的表现力却也不尽相同,由此也导致了摄影作品的高下之分。摄影画面的表现力在于能否突出表现出作品的内涵,这涉及到了摄影师对画面的艺术处理与内涵认识。画面表现力越强,则表达的情感越强烈,也就越容易使观者产生共鸣,反之则会显得平平无奇,难以体现摄影的艺术魅力。

总的来说,摄影画面的表现力是作品思想性与艺术性的完美统一。想要提高摄影作品的表现力,必然需要在作品的思想性、艺术性方面进行不断的探索。

2 思想性、艺术性对摄影作品表现力的影响

思想性与艺术性是摄影作品评价分析的主要内容,能够被称之为优秀的摄影作品,无不是在思想性与艺术性两方面皆有突出表现,甚至是完美结合。如果一部摄影作品,单纯只是在摄影技术上作文章,而缺乏思想内涵,充其量也只是炫技,固会让人有一时的惊艳,但往往却经不起细致的推敲、品味以及时间的检验,作品的艺术表现力也就更无从谈起。时至今日,摄影已经成为了一种艺术表现形式,通过摄影可以向观众表达作者的创作意图、思想情感、艺术内涵等,是一种艺术表达方法。

摄影作品的艺术表现力,画面的艺术构造构思是一方面,其所蕴含的能够深入人心的思想情感、艺术物质等同样对作品的表现力

具有至关重要的影响,有时甚至是发挥着决定性的作用。如希望工程女童宣传照,那双纯真的大眼睛,生动的向观者表达出了孩子“要上学”的强烈渴望,很好的表现出了贫困学生对于良好教学条件的憧憬,同时也向观众表达了作者对于贫困学生的同情以及社会忧患意识。从艺术性的角度来说,这部作品并没有特别突出的地方,其之所以能够感动无数人,甚至在一定程度上影响了我国教育政策,就在于其在思想内涵的表达上,利用孩子那纯真的眼睛直击观众的灵魂,是真正做到思想性与艺术的完美结合,其艺术表现力不言而喻,堪称经典。

摄影作品的表现力,是其思想性、艺术性的综合体现。因此,在摄影作品的创作过程中,不仅要考虑到光影、构图构思,讲求图像画面的主次关系等,还要充分考虑到摄影作品的思想性。艺术是源于生活而又高于生活的,摄影作品要称之为艺术,必然是要让观众从静止的画面中感受到丰富的内在情感元素,只有如此,摄影作品也能具有艺术魅力,触动观众的情感共鸣。

3 提高摄影作品表现力的途径

摄影是一门视觉艺术,是通过人的视觉来传递情感、信息的一种艺术语言。一部成功的摄影艺术作品,必然具备突出的艺术表现力。摄影作品的画面艺术表现力决定了其创作水平的高低,那么,如何提高摄影作品的艺术表现力,则成为每个摄影师都必须要认真面对的课题。纵观那些能够被称为经典的、具有超强艺术表现力的摄影作品,笔者认为,可以从以下几个方面提高摄影作品的艺术表现力:

首先,摄影作品画面的主体选择是其表现力的基础支撑。主体选择有新意或立意高远,可以直接给人强烈的思想震撼。如希望工程大眼睛女孩,在主体选择上可以说便直击人心,一幅摄影作品将贫困儿童上学不易的艰难处境表现的淋漓尽致,同时激发了人们的同情心与公益热情。再如作品《白求恩》,以白求恩为伤员做手术这一典型场景当作画面主体,表达出了白求恩精湛的医术与高尚的人道主义精神,深刻地体现出中加人民的友谊。由此可见,主体选择的立意深远,对一部摄影作品画面表现力的重要性。

其次,是光影在摄影画面表现力中的应用。光影是万物成像的基础,是摄影至关重要的组成部分。对于光影的合理利用,可使摄影作品能以更理想的方式呈现在大众面前,其对摄影画面表现力的影响至为关键。一部优秀的摄影作品,必然在光影的处理上有其独特的地方,这是作品创作的关键技术与表现手段。光影可以赋予摄影作品不同的艺术效果,可以突出表现摄影主体的特征,产生特殊的

艺术处理效果。光影所构建的黑、白、灰关系直接影响被摄物体的形态、空间感和色彩呈现。无论是自然光线还是人造光线,在合理运用的情况下,都能很好地渲染气氛,烘托主体,表达事物和人物的特点,使欣赏者身临其境。无数的创作实践可以证明,主题是灵魂,而光影是生命,更是作品表现力展现的绝佳方法。

再次,摄影画面的整体结构布局。摄影上升到艺术层面,是一种空间艺术、色彩艺术和结构艺术,画面整体的结构布局是否科学合理,对于画面的艺术表现力有着至关重要的影响。在一个有限的画面空间中,通过合理的布局安排,让画面呈现出不同的艺术效果,或高远、或幽深、或广阔、或紧致细微,但无一例外,这些结构布局必然体现出一种美,一种视觉上的空间结构之美,让画面具备强大的艺术表现力。如袁毅平的《东方红》在构图技法上便独具特色,天空占到了整幅作品比例的80%,彩霞大约占到了画面三分之二的位置,给人留下无尽遐想的余地,充分体现出画面分割规律。

最后,成功抓取典型主体瞬间,确定画面高潮时间。摄影是对现实世界人、事、物一瞬间的定格,是对动态世界的瞬间静态捕捉。从艺术的角度来说,这一瞬间所具备的深刻内涵或是美的呈现,决定了摄影画面的艺术性。因此,摄影家需要具备一双发现美或是有意义事物的眼睛,同时还要善于通过镜头捕捉这种瞬间发生的美好或有意义的事物。也就是说,摄影作品画面的表现力,决定于摄影师能否抓取典型主体瞬间,确定画面高潮时间。乔治·路提的作品《瞬间

永恒》就表现出摄影师对人物神态捕捉的精确功力,以摄影家的精准视角来发现伟人表情、特征、姿势的独特性。

4 结束语

一幅称之为成功的作品,它的思想性与艺术性必须是完美结合的,只有这样才能引起欣赏者无尽的想象。强调摄影作品中的多元化视角无疑具有十分重要的意义,在关注摄影艺术形式之际,绝对不能轻忽其精神意识,如此,才能增强摄影画面的表现力,体现摄影作品的艺术魅力。

参考文献

- [1]沈诗琪,骆玮.浅谈光影在摄影表现力中的应用[J].美术教育研究,2019(08):20-22.
- [2]段阳.摄影构图美学刍议[J].戏剧之家,2018(35):127-128.
- [3]秦岭.论摄影艺术形象的形态特征[J].美术教育研究,2016(19):70-71.
- [4]王芳.关于摄影的表现力研究[J].艺术科技,2013,26(02):195.
- [5]申已凡.纪实摄影形象表现力之我见[J].黑龙江省社会主义学院学报,2009(03):58-60.