

Photography and Photography Art Creation in Visual Age

Jingyuan Ma

Southwest Minzu University, Chengdu, Sichuan, 610041, China

Abstract

Mobile phone photography has brought a wave of national photography, as a new visual medium, in the rapid development of visual culture, its position is becoming more and more important. The paper mainly summarizes the characteristics of the visual age, the characteristics of mobile phone photography art in the visual age, and the relationship between photography art and mobile phone, hoping to play a positive role in the development of mobile phone photography art creation.

Keywords

visual age; photography art; mobile photography; art creation

视觉时代下的手机摄影与摄影艺术创作

马靖远

西南民族大学, 中国·四川成都 610041

摘要

手机摄影带来了全民摄影的浪潮,作为一种新兴的视觉媒介,在当今视觉文化迅猛发展的时期,其地位越来越重要。论文主要概述了视觉时代的特点、视觉时代下手机摄影艺术的特征,以及摄影艺术与手机之间的关系,期望对手机摄影艺术创作的发展起到积极作用。

关键词

视觉时代; 摄影艺术; 手机摄影; 艺术创作

1 引言

摄影艺术自诞生以来,随着时代的变革不断发生着变化,功能与作用日新月异。科学技术为摄影艺术插上了腾飞的羽翼,为摄影提供了更加多元化的表现形式,创作出更加丰富多彩的艺术内容。智能手机相机功能的不断完善,让手机摄影艺术在摄影艺术创作方面占据了重要的地位,它颠覆了人们对摄影艺术创作的传统认知,为人们构建出了一个更加真实的视觉世界,通过手机影像去感知和理解世界,是人们认识世界、感悟生活的重要途径。

2 视觉时代的特点

当前,依托科学技术的发展与进步,社会正处于视觉文化产生较高影响、并带来相应经济效益改变人们消费观念的关键时期,可视化的视觉文化与人们生活之间的关系越来越紧密。生活中各个角落都被各类媒体信息占据,信息形式以

图片或者视频等可视化影像资源为主^[1]。图片以及视频等视觉信息携带着人们对于现代社会的理解与认知,科技发展到一定阶段的必然表现,是现代社会下人们了解世界的重要途径,更是人们与世界实现良性沟通的直接手段,让人们在创作或者欣赏的过程中,实现对自我的理性认知。视觉时代,人们面临着种类多样的视觉信息,不仅丰富了人们的感官体验,刺激感官系统,同时为新时期的艺术创作,带来了新的契机。

3 视觉时代下手机摄影艺术的特征

3.1 高纪实性

手机摄影促进了影像的大量生产,拓宽了影像传播的途径。手机摄影能够更加真实直接的呈现现实,让现实与艺术创作特质实现完美契合,具有较高的纪实性。纪实性是摄影艺术的本质属性,艺术来源于生活,其创作离不开对生活的体验与感悟,摄影艺术将现实中的一景一物、一动一静完美

地呈现出来,让人们通过观看和解读摄影作品,基于影像现实,完成对现实对社会更深层次的感知与判断。手机作为人们随身携带的简洁式摄影设备,在摄影创作中的优势愈发明显,摄影者可以随时随地拿出手机拍下生活中体现美学的细节,或直接将自己生活进行简单记录,体现自身对生活的感悟和理解。这种简单的记录方式是下意识的一种行为,在一定程度上更加接近生活的本质^[2]。手机摄影所反映的世界,就是一种没有经过任何修饰的真实世界,画面更加自然,相比单反或者大画幅相机来说,纪实性更高,创作过程也因此更加轻松,氛围更加融洽。

3.2 高随意性

手机摄影创作过程,摄影者的心态是很随意的,这种随意性可以提高摄影作品的传播效果。摄影艺术在创作上具有一定的随机性和偶然性,一副好的摄影作品需要花费摄影者几个月甚至几年的时间,在等候中静待最佳摄影时机。在某一个瞬间,摄影工作者将自己通过艺术构思形成的美学意象经过摄影镜头物化,实现创作。手机摄影的随意性,让摄影创作随处可见,因此诞生了大批手机摄影艺术家,创作出了优秀的摄影作品,例如,荷赛奖获得者傅拥军、《南方周末》的摄影记者王轶庶等优秀的摄影人,利用手机创作出了广受欢迎的作品。手机的应用,大大消除了繁重摄影器材的仪式感,留给摄影人更大的想象与探索空间,当外界事物通过感官刺激创作灵感时,手机就是最佳的记录工具。

3.3 高探索性

手机摄影为探索新的身影语言提供了可能性。世界摄影史上对私摄影的提出,大概在20世纪80年代,这种摄影方式将人们生活比较隐私的一面公开化,让私密性的生活被公开。当前,大部分手机摄影属于这种私摄影,相较于对客观事物的理性表达,手机摄影人的创作意图和创作观念更加倾向于自我表达、展示自我体验以及传播个性语言,甚至部分摄影作品直接具有自闭性与窥视的意向。随着生活化审美趋势的发展,艺术与非艺术之间的界限已经不明显了,手机摄影更展现的是摄影者内心对生活的感知与理解,不再拘泥于对客观事物的表达,指向人物内心世界。手机摄影对摄影语言的探索也是受到这种生活化审美观的影响,强调回归艺术的本源,打破了视觉规则的束缚,获得了更大的表现张力,激发摄影者的探索欲望。

3.4 趣味性

当前不但手机自带的相机功能在不断完善,各类摄影APP工具的使用和完善,进一步增强了摄影作品的表现力,同时为摄影创作添加了许多趣味性。趣味解读摄影作品,可以让人们在观赏的过程中,更加集中注意力,理解摄影作品的艺术效果和现实意义。手机摄影结合了相机的拍照功能与各类APP工具的处理功能,对拍下来的作品进行实时处理与发布,引起关注,在互动中提升了摄影作品的趣味性和美观性,也对作品的表现做出了新的要求,摄影者会进一步完善摄影技能,保证作品的表现力和趣味性。

4 手机摄影的构图技巧

4.1 低角度构图技巧

低角度构图是指摄影者将手机置于拍摄物体下方,形成拍摄角度差异的一种构图方法。低角度构图是手机摄影爱好者经常使用的一种构图方法,如果运用得当就能够产生非常好的艺术效果。很多情况下摄影者都会低下身子甚至趴在地上使用手机进行拍摄。在利用低角度构图技巧的过程中,最为重要的是要对拍摄物体进行准确定位,找到其在手机镜头和广角之中的有效位置,在此基础上找到合适的拍摄角度即可完成拍摄。例如,在拍摄一条公路或者铁路的过程中,拍摄者运用低角度构图技巧,尽量压低手机并将公路或者铁路置于镜头之内,就可以产生绵延辽阔的拍摄效果。此外,如果在拍摄的过程中将前景作为画面的主体,然后再进行低角度拍摄,就可以有效拓展画面景深。当然,低角度拍摄并不是一定要将手机完全贴近地面进行拍摄,还是要根据拍摄对象的具体情况选择合适的低角度。

4.2 仰视构图技巧

仰视构图技巧是拍摄者将手机向上举起进行拍摄构图的方法,也是手机摄影常用的技巧之一。在日常生活之中,很多景物的拍摄都可以采取仰视构图的方法来进行,特别是在拍摄高楼大厦、树林、天空等景物的过程中,仰视构图的效果更为理想。通过仰视构图的方法进行拍摄,手机镜头内的景物线条将会从四周向中间延伸,让被拍摄物体更加高大,也会带来全新的视觉体验和冲击力。值得一提的是,在仰视构图技巧运用的过程中,要注意突出被摄物体的位置,找准画面定位使其产生强烈的向上效果,进而达到拍摄艺术标准。

4.3 俯视构图技巧

俯视构图是与仰视构图相对应的手机拍摄构图技巧。俯视构图技巧虽然强调自上而下的进行拍摄,但是并不意味着拍摄者需要站到非常高的位置上,只要呈现出自上而下的视角都可以视为俯视构图。俯视构图的最大优势在于可以有效突出被摄物体的层次感和立体感,展现被摄物体的层级结构和体积,在食物、用品、城市风光等拍摄过程中应用非常多。

在利用手机拍摄俯视构图技巧的过程中,需要注意的是有效调整好被摄物体与手机镜头之间的角度。与专业摄影器材不同,手机镜头的景深和广角达不到专业级要求,这就决定了摄影者在运用俯视构图技巧的过程中要尽量将被摄物体集中到画面中心,同时避免周边物体对画面整体感觉的影响和破坏。

4.4 框式构图技巧

框式构图技巧是指在拍摄过程中,拍摄者利用手机在画面中突出一个框式结构,达到吸引观众注意力和引起场景共同体验的效果。与其他构图技巧相比,框式构图技巧更加能够代表摄影者的主观视角,带有强烈的情感冲击力。由于手机具有方便携带、随时抓拍的优势,因此框式构图技巧在实践过程中的应用比较广泛。当然,并非只有窗户一种物体可作为框式构图的主要摄影对象,只要善于发现,大部分带有框架结构的物体都可以作为框式构图的被摄对象,达到类似的艺术效果。

4.5 前景营造景深技巧

利用被拍摄物体的前景进行对比式拍摄,达到虚化背景和拓展景深的效果,这就是前景营造景深技巧,也是手机摄影沟通技巧中技术含量较高、专业性较强的构图技巧。虽然大部分高级智能手机都配有背景虚化功能,但是与直接虚化相比,利用前景营造景深的拍摄技巧效果更加理想^[3]。

5 摄影艺术与手机之间的关系

5.1 手机是展现摄影艺术魅力的重要手段

作为一种终端设备,手机的功能越来越完备,人们想要记录生活中的点滴,不需要拿起单反或者其他摄影器材,只需要拿起手机就能实现实时记录,使得手机成为摄影界备受重视的新势力。对于摄影艺术而言,实际是重要的呈现方式和手段,手机可以拍摄出艺术价值与现实意义更高的作品,并且拍摄行为不受时间和地点的限制,方便了摄影艺术作品

的传播。在以前,提及摄影艺术,人们自然而然就会想到设备构建复杂的单反相机,会觉得摄影艺术与自己生活之间的距离很远,是需要专业人运用专业手法才能进行的。如今,手机摄影艺术的产生拓宽了摄影艺术的表现路径,扩大了摄影者的范围,能够创作出具有一定艺术价值的摄影艺术作品不再是专业摄影人的专利,普通人通过手机摄影,就能实现艺术创作,展示摄影艺术的魅力,手机渐渐成为展现摄影艺术魅力的重要手段和方式,改变和人们的生活方式与审美倾向,推动了摄影艺术的发展。

5.2 摄影艺术展现了人类运用手机的能力

艺术的表现形式总是多样的,艺术可以通过人类肢体语言表现出来,也能通过简单的执笔勾勒展现出来。随着社会的不断进步,人们对艺术的表现形式有了新的要求,视觉时代下,摄影艺术的准入标准降低,每个人可以利用手机将不同的影像内容展现出来,以此来表达自己的对世界认知^[4]。手机中摄影功能比较完备,光圈大小、曝光程度、延迟摄影等技术的不断完善,使得手机摄影过程更具灵活性;单反中存在的广角镜头,在手机中也能通过对角度的合理调节进行完美呈现;全景模式提升了手机摄影作品的连贯性,诸如此类摄影技能的应用,展现了人们运用手机过程的熟练程度,一定程度上体现了摄影者对生活的细微观察和体验。手机摄影艺术将摄影人从严肃的心态中脱离出来,以更加轻松的状态继续艺术创作,提升手机摄影艺术的创新性。

6 摄影艺术的理论与实践与审美

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,在日常教学中,要把课堂上学到的知识

运用到实践中去,做到学以致用。经常到景点、公园、郊外或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,实际了解光与影的合作、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。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。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。

7 结语

综上所述,视觉时代下的手机摄影艺术具有、高纪实性、高随意性、高探索性以及趣味性等特征。手机是展现摄影艺术魅力的重要手段,同时摄影艺术展现了人类运用手机的能力,两者之间通过摄影过程实现统一,提高了手机的利用价值和手机摄影作品的艺术价值,极大地推动了生活化审美观的普及与发展,以及摄影艺术创作的新发展。

参考文献

- [1] 黄鹤鸣. 视觉时代手机摄影艺术的特点及其创作方式 [J]. 艺海, 2018(12):72-75.
- [2] 张泽军. 探究视觉时代当中摄影艺术与手机摄影的创作分析 [J]. 中国民族博览, 2018(01):241-242.
- [3] 梅涛. 简论手机新闻摄影摄像及拍摄技巧 [J]. 新闻前哨, 2019(11):28.
- [4] 周浒. 论视觉时代的手机摄影与摄影艺术创作 [J]. 新闻知识, 2015(01):88-89+110.