摄影艺术的三要素

□赵于华

内容提要: 摄影是一门现代的造型艺术,它是摄影师运用照相机作为基本工具,根据创作构思把人物、景物、动物、植物、器物等形象拍摄下来,再经过必要的技术处理,塑造出可视的艺术形象,用来反映社会生活与自然现象,并表达作者思想感情的艺术样式。本文以构图、色彩、光线为三大要素,全面系统、深入细致地论述,对于把握摄影艺术的要点,具有提纲挈领、掌探要义的重要作用。

关键词: 摄影 要素 构图 色彩 光线

摄影艺术属于现代造型艺术范畴。把握摄影的艺术要素,对于摄影的艺术创作,不仅具有理论指导作用,而且具有实践指引作用。本文以构图、色彩、光线作为摄影艺术的三大要素,进行全面系统、深入细致的论述。

一、构图

构图是摄影艺术的第一大要素。所谓"构图",是指在摄影创作中,根据一定的美学原则和题材、主题的要求,在照片上布置、安排所要表现的物象的各个部分与各种因素,使之成为一个完整的艺术形象。构图是摄影艺术的重要表现手段之一

摄影构图的原则是:均衡与对比。均衡指各部分物象在比例安排上基本相称,力度、分量相对均等,明暗、色彩协调呼应,从而形成稳定、平衡的艺术效果,对比指照片上各部分物象的大小、高低、远近、开合、疏密、明暗,形成对照,从而彰显出照片形象的刚柔、动静、浓淡、明暗、善恶等的不同。均衡与对比互相结合,形成相辅相成、完美统一的效果。

摄影的构图形式,多种多样,每种构图都具有各自不同的艺术感觉。其中主要有以下几种;其一是水平式构图 具有平衡、稳定之感;其二是垂直式构图,具有运动、威严之感;其三是对角线构图,具有新颖、别致之感;其四是十字形构图,具有变化、多样之感。

摄影构图的方法主要讲究透视法。如果将视平线升高,照片就显得开阔、深远,便于表现物象的复杂层次,提高远景物象的地,如果降低视平线,则适宜于表现辽阔的天空,突出前景的物象,如果仰拍,会使物象显得高大、俊伟,如果俯拍,会使物象显得丰富、多彩。如此等等,不胜枚举。

摄影构图实际上就是取景,包括主体、陪体、背景。

二、色彩

色彩是摄影艺术的第二大要素。所谓"色彩",又称"色调"或"影调"。"影调"又指黑白照片上所表现的明暗层次;"色调"则指彩色照片上色彩的对比与和谐。通过对影调与色调的艺术处理,可以产生影调层次、影调对比、影调变化与色彩反差、色彩变化,色彩和谐等艺术效果。

摄影作品的色彩 具有温度感(如暖色、冷色)、情感意义(如红色表现热情、黑色表现肃穆)、象征意义(如绿色象征环保、白色象征纯洁)。因此,色彩的运用,是决定摄影作品优劣成败的重要因素之一。不同色彩的组合,可以产生不同的艺术效果。例如对比性的色彩组合,可以产生新鲜、丰富、艳丽、醒目的艺术效果;调和性的色彩组合,则可以产生古朴、高雅、柔和、含蓄、稳重的艺术效果。反之,如果色彩组合混乱,毫无章法,就会使摄影作品产生单调、平淡、沉闷、生硬、陈旧、脏乱等不良艺术效果,产生巨大的负效应,乃至直接导致摄影作品的失败。

三、光线

光线是摄影艺术的第三大要素。

摄影的光线运用简称"用光",指的是拍摄时运用各种光源对被拍摄的物象进行照明,以达到理想的艺术效果。

光线是摄影艺术的生命与灵魂,光线素有"照片的太阳"之说,倘若没有光线,一切摄影作品都会变作一团漆黑,不成其为艺术作品。

摄影的光线分为自然光(主要是太阳光)与人工光(主要是灯光)两大类。

光线可以加强照片的空间感、立体感,又可以营造氛围、 渲染环境、突出主题、烘托形象,使摄影作品具有感人的艺术 魅力。

摄影的用光又分为以下几种:其一是正面光,即光源设置在拍摄对象的正面;其二是侧面光,即光源设置在拍摄对象的侧面;其三是逆光,即光源设置在拍摄对象的背面;其四是顶光,即光源设置在拍摄对象的顶部;其五是脚光,即光源设置在拍摄对象的脚下。

综上所述,摄影艺术由构图、色彩、光线三大要素共同构成。这三大要素互相结合 相辅相成 形成一个有机完整的艺术整体 构成"三足鼎立"之势,共同支撑起整个摄影艺术的天空。

作者单位 江苏省计划生育宣传教育所 责任编辑 王春来