

浅谈创意摄影与音乐艺术带给我们的启示

李翊枫

厦门大学艺术学院09级本科生 福建厦门 361005

摘要:近几年,国家大力发展文化创意产业,“创意”一词出现并逐渐融入我们的生活中,创意摄影作为新兴的摄影方式流行于大众之间。本文通过介绍创意摄影,研究其与音乐艺术的相连性,浅谈两者带给我们的启示。

关键词:创意摄影;音乐艺术;启示

一、创意摄影

中国最早的“创意”一词,来自于汉王充《论衡·超奇》:“孔子得史记以作《春秋》,及其立义创意,褒贬赏诛,不复因史记者,眇思自出於胸中也。”大致意思是孔子熟通历史,并以此著作《春秋》典籍,典籍中关于历史的评价,赞扬或指责,其精湛的思想都是出自于孔子内心对历史的思考。而这里的创意,指的便是孔子创造出的新的思想。

那么,何为创意摄影?我认为创意摄影,简单的说就是创意加上摄影,是用富有新意的拍摄手法来展现一个主题或传达摄影师想要表达的思想,是在既有的空间平面中引起视觉新鲜感。中国著名摄影教育家杨晓光教授在为笔者影展序中,对创意摄影进行了一番解释,他认为,“创意摄影是传达情感、表现思想的另一种方式,借用摄影的特殊技法,将景物抽象为表意的符号,而形象也被赋予了新的含义。”虽然摄影行业是基于科学技术的发展而兴起的行业,但是创意摄影并不单纯的依赖于摄影技术的发展,它不是简单的运用图片应用软件制作出来,更多的是利用表现手法的不同来传达作品的意境。因此,只要拥有一部照相机,任何人都可以进行摄影作品的创作,人人都可以成为优秀的创意摄影师。

创意摄影必须是有创造性的,它体现在对所有新鲜事物、新鲜手法的渴望。较常见的创意摄影作品,如摄影师通过选取一个不同于以往的角度,利用近大远小的原理和错位的方式,在固有参照物的条件下,镜中主体附和上夸张的动作和表情,吸引观赏者探索的目光,引发观赏者对其原有传统思维的思考。同时,创意摄影又具有包容性,这体现在它对摄影既有发展的兼收并蓄。它不局限于传统对摄影的分类,风格格调上或是意境意蕴等,它横跨摄影的多个分类。以摄影题材的划分为例,创意摄影既可以表现新闻作品的纪实性,又可以放大广告摄影中,企业或个体以达到广为人知效果的宣传性,还可以在二维平面中呈现出体育的运动性。

二、比较研究创意摄影与音乐艺术

音乐艺术是一门时间艺术,它具有两个鲜明的特点:声与情。声即音响,情即情感。音乐艺术通过人们对声音的敏感度来呈现一个主题或传达音乐家们想表达的思想。与摄影艺术一样,音乐艺术作为艺术范畴下的一大分支,是人们在认识世界的基础上反映自然社会生活,是人们追求美的体现,是满足现代人在物质需求之后渴望的精神需求。

第一,对艺术作品的创作,其灵感都是来源于生活。不管是创意摄影还是音乐艺术,其创作都源自于我们的日常生活,都是基于艺术家们日积月累的经验之上,是艺术家们对周遭事物的细心观察和思考揣摩的结果。要谱写湘西民风的曲子,不仅需要作曲家了解当地的山川秀景,还需要他们亲身体会当地民族特色的民风民俗,才能创作出好的作品。创意摄影也是如此,创意摄影师要将现实生活中不那么明显的事物特性通过作品形象生动的表现出来,重要的是还要打破往常的表现方式,这需要摄影师纵观全局,考虑好该如

何表现,主次元素该如何搭配等等。

第二,相比音乐艺术而言,创意摄影的创作者更为平民化。每个人都可以听音乐,可以看摄影作品,可以拿起相机自由摄影,但不是每个人都能成为作曲家。这在创作音乐作品的时候便有所局限,因为现实生活中,仍有很多人对于旋律、节奏等音乐因素不感冒,无法体会其在作品中的情感路径。然而,人们又是善于发现美和欣赏美的群体,他们认为,用相机去记录和呈现相比用音符来表达思想和情感要容易得多。

第三,创意摄影作品的创新性更容易让人理解,更为亲民。随着社会的进步和发展,艺术的创新势在必得,这也是不可逆转的趋势所在。当然,这并不意味着丢弃艺术原有的本真。摄影艺术是一种视觉艺术,能够让人在长时间内用短时间读懂它,人们可以再看作品的同时去思考作品所要表达的主题;而音乐艺术作为一种听觉艺术,晃眼而过便不复存在,除了依靠科学技术的保存方法,例如早期的收音机、唱片或是现在的CD、电子唱片等,留下更多的是回忆和回味。美国先锋派音乐大师约翰·凯奇在他的一次音乐会上,以空白无声作为音乐会的整场内容,并在音乐会开始4分33秒之后告知观众演出成功音乐会已结束。这便是著名的无声音乐《4分33秒》,也是音乐艺术在行为艺术上的创新。创意摄影和音乐艺术的创新,可以概括为“情理之中,意料之外。”

三、两者带给的启示

在这个物欲横飞的时代,科学技术飞速发展,人们生活节奏变得飞快,有太多有趣的、好玩的、新鲜的事物出现在我们面前,又有太多需要记载的东西往往被我们所忽视,无动于衷于它们的娇美艳丽。可是这样的日子,对我们来说意味着什么?紧张的呼吸,压抑的生活,然后一辈子忧郁寡欢而终?

不管是创意摄影,还是音乐艺术,在艺术的大门里,他们履行着同样的职责——让我们生活得更好。艺术是美的载体,它让生活迸发出了无限的激情,充满了幻想和诱惑力;艺术,是美的记录者,它任劳任怨地帮我们记录生活的点滴,见证我们的成长;艺术,是美的传播者,它无时无刻不在传达着各种思想或是人生哲理;艺术,还是美的搜寻者,让我们在繁杂的罗马大道里看到了郁郁葱葱的大片森林,畅快吸允着来自大自然的空气。

然而,我们不应该只是满足于现状,满足于简单的快乐,创意摄影和音乐艺术的种种,带给我们更多的,是要善于思考,善于发现生活中那些浸满时代激情的特征,以及那些富有哲理的智慧灵光。让我们在欣赏艺术作品时,能够清晰认识世界,提升自我。简而言之,就是搜寻美,发现美,感受美,思考美,完善美。

参考文献:

[1]《创意摄影创作有感》,刘航,《影像视觉》2001年第05期。