

Analysis of Photographic Image from the Perspective of Chinese Traditional Aesthetics

Song Yao^{1, a}, Zhang Yansong^{2, b*}

^{1, 2} School of Fashion, Dalian Polytechnic University, Dalian, Liaoning, China

^a 1284601939@qq.com

^{b*} 2446843325@qq.com

ABSTRACT

In recent years, traditional Chinese culture has received wide attentions from the public and has become a symbol with Chinese characteristics. And Chinese cultural elements have been widely used in photography creation. When the photographer explores traditional Chinese culture during his creation, he not only uses Chinese characteristic elements and symbols, but also creates a unique world of images. Based on the aesthetic perspective of Chinese traditional culture, this paper elaborates on the presentation of the world of images in photographic art creation.

Keywords: Chinese traditional culture, aesthetics, photography creation, image

中国传统美学视角下的摄影意象分析

宋尧^{1, a}, 张岩松^{2, b*}

^{1, 2} 大连工业大学服装学院, 辽宁, 大连, 中国

^a 1284601939@qq.com

^{b*} 2446843325@qq.com

摘要:

近年来, 中国传统文化这一主题被大众广泛的关注, 具有中国特色的中国符号, 元素也被摄影师广泛地运用于摄影创作之中。摄影师在进行中国特色探索时, 不仅是对传统元素符号的运用, 更是创造了一个独特的意象世界。本文立足于中国传统美学视角, 对摄影艺术创作中的意象世界的呈现进行阐述。

关键词: 中国传统文化; 美学; 摄影创作; 意象

1. 意象与摄影

十九世纪末西方文化大举进入中国, 摄影也随之进入中国人民的视野之中, 早期的摄影是作为一种谋生手段, 摄影这一活动主要存在于各种照相馆之中。二十世纪初中西方美学思想不断碰撞, 融合, 而摄影艺术正是在这样一种东西方文化大综合的环境下蓬勃发展, 迎来了中国摄影艺术发展史上第一个繁荣期。这一时期摄影是否作为一门独立的艺术学科还是一个处于被讨论中的命题, 摄影美学理论也尚处于初步发展的状态, 而在科技快速发展的今天, 摄影艺术作为一门艺术门类存在这已经是毫无争议的命题。

摄影术自传入中国就与西方摄影走着完全不同的路线, 摄影术在中国的生根发芽与中国传统水墨画, 诗词歌赋的土壤环境的滋养有着密不可分的关联。中国早期用摄影进行艺术创作的大多数是文人墨客, 对摄影进行早期美学理论研究也多是这些人。他们在诗词歌赋中寻找灵感, 山川, 河流, 亭台, 楼阁都是他们的创作元素, 这些中国元素灵活地运用在摄影创作之中, 形成了以摄影媒介传递中国哲学、美学思想的新阵地。中国传统美学包含在传统哲学之中, 与哲学“天人合一”的思想一脉相承, 追求在世界中观察、理解和描绘世界, 是对宇宙万物的关照, 对超越于客观事物本身状态追求。这种“天人合一”思想植根于传统艺术作品的创作之中, 如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家”从其字面意思来

看只是写了“树藤”“乌鸦”“桥”“水”单的几个意象，而将一切相连接的则是每种单一个体所表达的意象与原意相似，却又不同。审美主体产生的关于审美对象的美感，不单单是仅针对审美对象的单一个体，而是针对审美对象以及他周围的一切相关联的内涵。一切景语皆情语，托物言志，寓情于景，突出了中国审美和艺术创作重情，重意的特点。

而提到“意象”这一词，在中国美学史上第一次提出“意象”这一概念的是魏晋南北朝时期的刘勰，他之后许多思想家，美学家对“意象”进行研究，逐渐形成了“意象说”。“意象”可以说是一个完整的感性世界，它因为艺术作品的存在而展现出来，换言之艺术作品是意象的物化的表现。叶朗教授在《美学原理》中曾将意象作为美的本体范畴提出，将意象的生成作为审美活动的根本。从“天人合一”的角度来说，“意象”并不是原来存在的，而是人为创造的，“意象”与人不是两个独立个体之间的关系而是一个你中有我，我中有你的状态。对艺术创作过程中的审美意象的产生与构建进行理论的表述就不得不提到清代著名画家郑板桥。他一生钟爱画竹并将其创作过程形成了一套著名的理论，又被称作做三段论，他曾写道“江馆清秋，晨起看竹，烟光日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间，胸中勃勃遂有画意”（如图1）。其中胸中之竹，并不是眼中之竹。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。总之，意在笔先者，定则也。趣在法外者，化机也。独画云乎哉？可总结为“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”。这一过程将审美对象从客观具体的物体转化为审美意象，经过审美主体的艺术创作后将审美意象物化，形成一个独特的意象的世界，而一幅摄影作品的产生也呈现这样的过程。

图1 《竹》之一 郑板桥画

2. 摄影中诞生的意象

摄影活动具有记录现实，再现客观事物的功能，摄影师按下快门这是一个将眼中世界呈现为图像的过程，在创作过程中摄影艺术家是选择拍摄题材，风格，表达手段，呈现方式的主体，摄影师的主观能动性在拍摄中起到了很大的作用，美不在外物，离不开人的审美体验。因而一幅摄影作品的呈现画面结果，

摄影师是起到了决定性作用的，他的思想是艺术作品的一部分。摄影艺术的体裁分类众多，如人像摄影，商业摄影，纪实摄影，产品摄影，风光摄影等众多分类。这些题材之间的界定并不是绝对的，它们之间相互交杂。不论创作题材是什么，摄影师都是创作的主体，亦是最初的审美主体，摄影中的“意象”是诞生于摄影师进行审美构思过程中的，一旦摄影师开始进行艺术创作，“意象”的就已经开始显现，它被摄影师融入了个人的思想情感甚至是对于社会，对于这个世界的态度。

基于摄影这种再现真实的创作手段，摄影师的创作过程也离不开我们所处的世界，摄影师与世界不是两个单一的，分割的个体，而且摄影师处于这个世界之中进行观察创作，从而创作了一个新的“意象世界”。“意象”在摄影作品中体现于用以构成影像的客观世界中的具体物象带给审美主体的情感以及联想。摄影艺术家将其创造的“意象”通过光学元件加以创造，加工，之后进行传达摄影艺术是一种创造美的过程，将眼中之美经由摄影师的艺术创造之后转化为画面之美，此过程与郑板桥将眼中之竹转化为胸中之竹再到手中之竹这一过程有异曲同工之妙，竹还是那个竹，竹却不是那个竹。这种经过艺术创作之后而产生的“意象”与原物质性的“美”相比更具有审美价值和审美意义。

在摄影“意象”的诞生过程中，摄影师起到了决定性的作用，因而“意象”的最终呈现结果受创作者的主观条件影响，如审美观，审美趣味，生活经验，文化修养等。文化背景的差异会主导着摄影创作主体的审美观和艺术观，继而决定了照片的风格，内涵和倾向即“意象”的呈现方式。

3. 被感知的摄影

当观者观看一幅摄影作品时，画面中的一切物象已经不是一个单一具体的物体或场景而是成为一个观照的对象。观者可以通过摄影作品看到摄影师所创作出的“意象”，通过相机这一中间物，这一“意象的世界”向每一个观者展示出来。当观者进入摄影师所创作的意象世界之中，这个世界带给他的感知可以分为以下两种：

3.1. 直接感知

“直接感知”顾名思义就是观者对摄影作品的直观感受，是一个没有进行过思考的过程，最初的生理感受。这种感知来自客观世界的具体物象以及画面的色彩氛围等。“直接感知”在对抓拍作品的感受中体现最为明显，摄影师创作的世界就是一个瞬间性的，没有进行过选择的。

如William Klein的摄影作品慢速快门产生的抖动影像，现场灯光的肆意发挥，胶片的粗颗粒效果等使其作品之中充满了不确定性，模糊，晃动，倾斜（如

图2)。这种画面摄影师是视觉的主导，引导者观者的目光，使观者在进入“间接感受”之前有了一个强烈的心灵印记。如下图，画面虽然具有模糊性，但并不妨碍观者感受到持枪男孩情绪的激动，甚至观者可以感受到一丝危险性。这些感受都是观者第一时间产生的，可以说它们是在看见这幅作品时内心最真实的波动，是直接的，是主观的。而在这些直观的感受之后，理性思维开始出现，观者才开始进一步思考，这个男孩为什么会如此？旁边的另一个男孩是在阻止他吗？被枪口所对准的摄影师是否有危险？

图2 《New York》，1954年，William Klein 摄

3.2. 间接感知

所谓“间接感知”即是除去第一视觉感知外，观者对画面中的某种元素或某种符号进行思考后而产生的联想，使摄影作品具有某种情感或某种意蕴。如郎静山的“集锦摄影”，他将多张底版有选择地放在一起采用中国传统山水画的构图与意境（如图3），使作品呈现一种水墨画的效果。郎静山从小就对中国传统艺术十分喜爱，这其中又以中国画格外热爱，而摄影与绘画的美学思想具有相同之处，因而中国画成为了影响郎静山创作的一个重要的元素。为了创作出能够具有中国传统文化印记的摄影作品，郎静山苦读中国经典诗词名著，钻研中国传统绘画技法，努力将传统元素的符号寓于摄影作品之中，使之成为其独特的表达“意象”的方式。郎静山将自己的情感全部投入到自己的摄影创作里，把中国画中恬淡空远的意境，饱含诗意的形象根植于摄影中，通过后期的技术处理将中国传统绘画多点透视的形式融入到摄影画面里，创作出了独具中国画意境的艺术摄影作品。观者可以通过其摄影作品感知到中国传统书画借景抒情的审美机制，与“天人合一”的终极追求。

图3 《烟波摇艇》，1951年，郎静山摄

而在当代摄影作品中，这种“间接感知”的体现更为强烈，这是因为在当代的摄影作品创作过程中，更加注重的是艺术家的思想传达，是其独特的创意呈现而不是各种炫技的拍摄技巧。当然了这也不是强调拍摄技巧的不重要，而是这只是基础不是决定性因素。以 John Baldessari 的作品为例，他的作品采用多种创作方式，如在《What Is Painting》（如图4）中采用了一种更具“客观性”的绘画语言——即人们在信件，报纸，杂志和公共空间中随处可见的“文字”。作品引导观者去关注图片中的文字，但又不只是文字本身，当文字处于艺术家的创作之中时，它已经变成一种“意象”，这“意象”吸引观者对背后的深层含义进行思考：什么是艺术？在单纯的图像不足以表达的情况下，艺术家采用了特殊的表达方式，揭示观念和概念与图像同样重要，在文字和图像的对峙中挑战观众对于视觉表达的既定印象。这时观者的“直接感知”的模糊的，观者进入了更深的“间接感知”之中，开始思考，联想，将作品与自己相联系。而在《money》（如图5）中，人物面部的标签虽然遮挡住了部分画面，但也因此让观者想更加深入进入其画中的世界。可见只有进入深层次的与“意象世界”才能感受到其作品本身所蕴含的强大力量。

图4 《What Is Painting》，1966-1968年作，John Baldessari 摄

图5 《Money (with Space Between)》

1991年, John Baldessari 摄

4. 启示:

在新媒体技术快速发展的今天,我们在摄影后期制作方面拥有更加方便的技术手段,通过电脑软件和数码技术可以很轻松地实现前人花费巨大心力所探索和实验出的摄影效果,因此在摄影意境的营造过程中我们比前人要更加大胆,很多当代摄影艺术家在摄影意境的营造过程中不断地努力尝试和创新,涌现了一批优秀的摄影作品。以孙郡为例,这个有着长期传统绘画渊源的年轻人把工笔画引入了摄影(如图6),实现了一种更加精巧的摄影风格,孙郡绕开了摄影的写实而在底片上完成了绘画的写实,引入了现代摄影的构图意识,使之符合现代大众审美,并且不失传统绘画的意境与雅致。

图6 孙郡摄影作品

摄影中的意境研究毫无疑问能够带给我们相当程度上的启示,于另一种艺术形式中复现传统绘画的形式与意境,怎么说都是一种新鲜与突破,需要记住的是创新的形式始终只是华美的外壳,如何从意境的营造之中提炼出对传统的创新方法,使之符合我们所处时代的审美与追求,焕新传统艺术的创作方式,这正是我们现在所处环境对于我们的要求。

5. 结论:

摄影艺术的创作过程是艺术家对审美对象进行审美活动的一个过程,必须要有人存在,有人有意识地进行审美活动方能将原来的物质转化为意象。这种意象并不是一个明确的概念而是一种感性的存在,具有无限的创造性。可以说摄影这一媒介只是“意象”的承载体,为艺术家的创作提供了物质基点,一切创作都起源于体验,体验之后得到的是一个初始的感知经过一个复杂的提炼,加工,升华的构思过程后得到一个物质化的呈现,而摄影者与观赏者在创作和欣赏中将自我的情感赋予其中,从而达到情感上的共鸣。

REFERENCES

- [1] Ye, L. (2009) *Aesthetic Principles*. Peking University Press, Peking.
- [2] Long, X.Z. (2015) *Selected Works of Modern Chinese Photography Aesthetics*. China National Photography Art Press, Peking.
- [3] Chen J. (2017) Discussion on the Theory of Artistic Conception in Chinese Aesthetics -- Also on the Construction of Artistic Conception Theory in Photography. *Journal of Hubei Academy of Fine Arts*, (02):4-12.
- [4] Zi, D. Zheng, L. (2004) *Zheng Banqiao*. Central Translation Publishing House, Peking