

画意摄影的发展演变探索

文/丁丛丛

摘要：目前，中国的摄影艺术处于繁盛时期，中国的优秀摄影人的摄影表现技法和理念已经趋于多元化，摄影由形式到内容的深入表现，已经把摄影从技术层面，演化成揭示某种社会现象，展现自我意识的艺术创作手段。本文通过梳理画意摄影的发展过程，揭示摄影在当下的表现路径和未来发展方向。

关键词：画意；现实；新画意；留白；当代性

长久以来，艺术的一大基本任务就是激起想望，可是满足想望的时机却尚未成熟。每种形式的艺术在其发展史上都经过关键时刻，而只有在新技术的改变之下才能获致成效，换言之，每种艺术风格或潮流，需借助崭新形式的艺术来求生存、求发展、求突破。画意就像一个音符跳跃在历史与当下的每个艺术形式中。何为画意？《汉书·霍光传》中指出，画意就是绘画的意旨或意境。用索绪尔的语言结构学中的意指作用、能指与所指的关系来解释画意：能指是画意派的名称，人们口中的画意风格，所指是形式上朦胧、柔美，技法上通过早期的底片叠加，刮擦以及主题上的模仿绘画的技巧，意指则是唯美，进入自我陶醉和欣赏的境界中。由此可见，画意一词最早来源于绘画这一艺术范畴。宋代欧阳修和秦观分别提出过自己对画意的见解，即“古画画意不画形”和“画意忘形更奇”的美学思想。画意作为一种艺术风格从诞生之日起，就穿插在每个时代的每个艺术形式中，并且随着时代的变迁，表现出自身的精神特征。

一、传统画意摄影的发展

摄影自诞生以来在短时间内受到社会的强烈认可，不仅颠覆了“迪奥拉马”的图像这种无法固定的幻象，更以稳定影像的优势赢得了画家们的青睐。摄影以其精准再现物体的能力，让很多画家惊呼“绘画即将终结”。所以此时的摄影受到了一种威胁，再者，摄影诞生初期还没有确立自身的风格样式，模仿绘画便成为摄影生存的必经之路。1886年埃默森发表的名为《摄影：一种绘画式的艺术》标志着画意摄影的诞生。作为摄影初期的艺术探索，画意摄影先后出现了不同的艺术主张，即“高艺术”摄影、“自然主义”摄影、和“后画意时期”实践摄影。

（一）“高艺术”摄影

在“高艺术”摄影阶段，摄影主要表现为全盘模仿绘画，绘画的标准就是摄影的最高艺术标准。摄影师事先构思，勾勒草图，采用模特摆拍，底片叠印合成的方法进行创作。这一阶段的画意主张主要受到画

派“拉斐尔前派”的影响，具有古典主义和浪漫主义的特征，作品中还渗透出感伤忧郁的气息。雷兰德作为“高艺术”摄影的代表，他的画意摄影作品《人生两条路》不仅把画意风格推向了高潮，更成功地使摄影与绘画、雕塑比肩而立，摄影终于被人们称为“艺术”。《人生两条路》是雷兰德采用二十多个模特，三十多个镜头拼贴制作而成，作品立意新颖，布局合理，构图严谨，是一幅传世之作，具有极高的审美境界和思想内容^[1]。

（二）“自然主义”摄影

埃默森的“自然主义”摄影理念打击了之前的“高艺术”摄影，直接导致了新一代“画意摄影”视觉语言的形成，同时影响了摄影界“乡村怀旧”情绪的蔓延。埃默森受法国自然主义绘画的影响，主张将自然作为对象以及灵感的来源，简洁地将画面组合起来，给予不同的聚焦。他的焦点摄影理论，是对生理光学的新进展，并且构成了自然主义摄影的基础。从视觉语言上看，埃默森提出的“视觉有限清晰论”成为“柔化模糊有理”的依据，即他认为人的视觉边缘是不明确的，中间部分清晰，边缘部分模糊，这是一种自然的效果，这种理论导致“模糊，但是美”成为这一阶段“画意摄影”的摄影语言基础。埃默森的《犁地》系列作品借用自然的题材，阐释了照片中应该只有一部分清楚，而未聚焦的其他部分应该是模糊的。他的系列作品充满乡野劳作的生活之趣，单色照片上恰到好处的留白颇有几分惠斯勒画作的神韵。他通过移植当时绘画发展中的某些理念，进而追求摄影的“艺术性”，表现了对绘画的崇拜。著名评论家埃伦·汉迪用“画意的美，自然的真理，画意的实践”来评述他的摄影风格。

（三）“后画意时期”实践摄影

在后画意时期，各种技术手段和新的工艺得到进一步探索和运用，画意摄影风格呈现出多样化。题材大都选择的是宁静的夜晚、安详的人体、肖像、静物以及充满诗意的田园风光和个人生活，利用这些传

统绘画喜好的主题来接近艺术。以斯蒂格利茨为代表的摄影师对当下的工业文明和城市景观，进一步拓宽了摄影的疆界，在斯蒂格利茨的作品《驿站》和爱德华·斯泰肯的《弗莱特艾隆大厦》中更多地表达了对现代文明的矛盾心情，甚至这种风格以一种绘画式的契机促进了人们对摄影本体的反思。

（四）中国初期的画意摄影

20世纪初，中国摄影人开始用摄影的方式表达自己的生活状态。并在20世纪30年代得到了发展，这一时期的摄影风格展现出对中国传统艺术美学的极大兴趣，尤其体现在风景上，中国摄影在山水中发现了一种无与伦比的气势，山水凝聚了文化中根深蒂固的天人合一的理念。这一时期中国的画意摄影最具代表性的人物是郎静山和陈复礼。

郎静山是将中国传统绘画义理应用于现代摄影的第一人，他的一生都在追寻东方美学，着力表现中国山川河流、一草一木和人民精神世界的美好。在他的摄影作品中，有着与宋元山水一脉相承的艺术气象，充满中国传统绘画的意趣。他认为，摄影也要表现中国文化中的美。他的摄影作品《春树奇峰》（图1）是典型的“融中国画意于摄影”。郎静山的集锦摄影，仿国画、重意境、师古法，在形式上模仿传统国画，题材和主题意趣，多取自古画、古诗词，是中国绘画风格和摄影技法的统一。可见，中国摄影家在创作时并不是完全对“画意摄影”的拿来主义，而是在中国传统绘画技法中融入自己的主观情感^[2]。

图1 《春树奇峰》

陈复礼的创作实践将中国绘画理论和表现技法运用于摄影作品中，在艺术创作中坚守中国美学的特征，使摄影与中国传统文化一脉相承。其“画意摄影”艺术在当时的中国摄影界独树一帜。另外，在20世纪50年代初期，摄影师陈复礼的画意摄影作品着重表现自然的深远意境，给人以美的享受和视觉冲击力。和谐的色调、富于美感的画面是他这一时期作品的主要特点。1952年陈复礼创作了《彷徨》（图2），在内容和形式上追随郎静山的画意摄影风格。中国的画意创作风格是基于中国悠久的传统文化底蕴而生的，不仅给当时的摄影锦上添花，而且使摄影这一艺术在中国迅速萌发，为中国当下的画意名作的诞生埋下了重重的一笔。

图2 《彷徨》

二、纯粹摄影

随着摄影作为一种独立的视觉手段的确立和成熟，由画意摄影所维系的艺术、自然、美以及真理的多层关系随之发生了松动。受到有意抑制的某些意识开始浮到表面，即反画意风格的意识——大胆面对现实的摄影风格萌芽，标志着画意摄影的没落。摄影在事实上确立了“摄影之所以为摄影”的基础，摄影的两大基本特性在此逐渐明晰，即原真的拷问性和时间的切割性。由此也就形成了摄影的“直接”本体美学，针对之前所谓的画意摄影，都被统称为“反画意摄影”。这个时期最具代表性的是1952年布勒松的“决定性瞬间”系列作品。布勒松解释，摄影在几分之一秒内发生的事，是对某一事件中互为表里的两个

部分同时辨识的过程。他追求生活中组合元素的时间的凝结,再现真实的同时再现瞬间。

总之,纯粹主义摄影通过对摄影中的艺术追求和现实中的摄影观察,来记录当下社会的状态。相对于之前的单纯的画意摄影有了更为复杂的世界和社会观点。摄影在某种程度成为一种解决问题的工具。

三、新画意摄影

贡布里希认为,传统并非虚无的,传统中就蕴含着价值。在他的意义上,这种价值包含着绝对性和永久性。黑格尔在他的理念美学中讲到,理念是按照正反合三段式辩证发展的,也就是理念的自发生、自否定、自认识的过程。虽然这是一种带有主观概念的辩证法,但是用在画意风格的循环式发展的历史上是最为贴切的了,这与车尼尔雪夫斯基的美学理论相结合,再次从理论上证明了一种新的艺术理念的诞生,即活在当下的新画意摄影的兴盛的原因。正如车尔尼雪夫斯基说过,旧有的美学思想是转瞬即逝的,甚至是不经常的,但是不会削减其美,这种带有种子的美是不断发展变化的,当它消失的时候就会产生新的美。换言之,画意摄影卷土重来了,区别于19世纪的传统画意摄影,在近十几年间,新画意摄影借助数码相机的诞生与发展,自由的拍摄与便利的后期制作,使得新画意摄影再次出现在主流摄影流派中,这一点从众多重量级摄影赛事中就可以看出。过去的几十年,在很多著名的摄影赛事中鲜有艺术摄影这一投稿专栏,但是现在像新画意摄影双年展、新画意摄影组等比比皆是。

传统画意摄影与新画意摄影的最大区别在于,传统的画意摄影无论在形式上还是题材上更追寻传统绘画的意趣,新画意摄影的典型特征是作品所体现的“当代性”,是在全球科技发展语境下成长的艺术家对当代社会所表现的一种文化自觉。新画意艺术不仅继承了传统画意的主旨精神,更是在当代文化与科技语境中站在自我的立意角度上发展了画意的理念,不再依偎绘画,而是利用和结合绘画的可见或不可见的元素,阐明自我的意境和艺术修养。新画意摄影的诞生,无法脱离画意派的余风,但仍根植于当下的各种理性的问题中。

相较于传统画意摄影,新画意摄影的“新”体现在如下几个方面:新的文化高度,更加追求作品的内涵;新的技法,得益于类似却灵活性远远高于暗房操作的后期制作技术,让意境更现实;新的理念,跨学科和跨艺术的形象,极易引起人们的共鸣;新的题

材,不仅仅局限在模仿绘画的形式上,任何自然中存在的形象,都可以利用;新的形式,大胆地打破了摄影作品中规矩和方圆的局面,淋漓尽致地配合着被表现物体;新的输出方式,使新画意摄影中有了更丰富的笔触和意境。新画意摄影不单单是传统画意摄影的延续和翻新,它汲取了反画意摄影(纯粹摄影)中面向社会,揭示现实的本质。具有丰富创作手法的摄影家们默默地寻求一种属于能够表现自我意识、有别于他人的摄影创作手法,留白技法的借用成为风靡一时的艺术表现手法^[3]。

四、极简主义摄影

德国哲学家斯宾格勒曾说,每一种独立的文化都有它的基本象征物,具体地表象它的基本精神,在埃及是“路”,在希腊是“立体”,在近代欧洲文化是“无尽的空间”,这三种基本象征都是取之于空间境界,而他们最具体的表现是在艺术里面。若用这个观点来考察摄影艺术,尤其是画与摄影中所表现的空间意识,发现是一件极有趣味的事。而中国绘画艺术中也早有“画留三分白,生气随之发”的说法。留白艺术就在这种理论与实践的簇拥下诞生了,与其说留白艺术是一种独立的艺术,不如说是从画意艺术中衍生出来的一种大胆开放的艺术风格。留白沿用了画意艺术中对意境的追逐,尽管每幅作品有异,作者有异,但是画面的言外之意是相通的。老子言,虚实相生。清代书法家邓石如说,计白当黑,奇趣乃出。这既是画意的一种主要创作手法,也是留白艺术的理念主旨。形式上,《系辞传》中有言,书不尽言,言不尽意,唯有圣人立象以尽意。因此,境生于象外,超以象外,“俱似大道”意境自然就有了,这就是留白艺术予以视觉上的气韵生动的图景。在绘画中,画意风格体现在南宋马远的《寒江独钓图》中,整幅画中没有一丝水的痕迹,却能够让人感到烟波浩渺。予人以想象之余地,如此以无胜有的留白艺术,可以说宋画在留白方面做得极尽美感。留白的经典之处在于让人产生遐想,尽管因人而异但是意境深远,留白是一种智慧,是传统绘画的一种极高境界,以“着墨疏淡、空白广阔、留取空白”来构造空灵韵味,给人美的享受。在20世纪初期认为这种留白的特色是指将设计的元素、色彩、照明等简化到最少的程度,以含蓄著称,起到以少胜多、以简胜繁的目的。20世纪40年代极简主义出现在新浪潮的艺术领域中,20世纪80年代对设计风格与绘画流派产生了广泛的影响,并应用于后现代艺术的各个领域,包括建筑、绘画、雕塑、设

计、音乐以及文学等。近年来，极简主义美学思想盛行，它作为一种创作手段，主张尽量减少对材料和元素的利用，对使用的内容不做过多的点缀。在美学上追求简洁和直观，主张用最简单的形式和方法创作，有的摄影画面甚至只留下了形态与色彩关系，以此来消除一切干扰主题的不必要的内容，产生纯粹、无杂质的艺术效果，并从简化了的内容中产生复杂的情感升华，达到耐人寻味的视觉效果。这是画意风格的衍生，也是画意摄影的升华。极简摄影以其简约的风格特征应用于视觉图像的创作过程中，摄影师以纯客观的角度记录最为简洁且不简单的画面，但反映出强烈的主观情感，从而形成开放的空间，使观赏者能够自由地想象与解读。

五、案例分析

姚璐是中国最具代表性的摄影师，他的作品《中国景观》（图3）是中国当代最有影响力的摄影作品之一。《中国景观》运用了宋代绘画“留白”的手法，这不是机械的外观的套用，而是一种机智的发挥。他与传统对话，醉翁之意却是当下现代的社会问题。他以绿或灰色的防尘布所遮掩的建筑废料为素材，添加几处亭台、楼阁与小舟，重构成一个个看似精心构思，却视觉极为简单的青山绿水画意之作。这种“山水”并非真实存在的，图中绿色防尘布是一种开发中的标志，意味着城市步入现代化进程，成为城市的新象征符号。这是一种以丑陋来营造美的错觉，同时也提供了对于美本身的潜在的批判与反思。姚璐谈道：“我创作的《中国景观》严格意义上不是风景作品，是借用了中国山水画的形式，更多表达我自己对一些现象的理解和态度。”从姚璐的作品中可以看出，他在探讨一个自我意识的问题，即什么是虚幻，什么是真实，亲眼所见到的一定是真实的吗，看起来虚假的作品是不真实的，精确描摹的摄影作品就是真实的吗。姚璐是新艺术时代的先驱者，他的作品特点包括构造、色彩、色调、留白。他的拼贴、重构不是为美观而是更为现实化。他的作品贵在用一种个人的方式将之可视化，在视觉世界中探索和寻找各物质之间的结合关系，有一种时代的艺术思考。从姚璐的作品中，可以看到摄影从刚刚诞生时充满画派美学到后来的理念可视化，如同一个个楼梯，对世界的思考越来越多。世界的复杂没有阻挠人们对于摄影艺术的判断，反而使之愈加清晰和一如既往的直白坦诚，如姚璐的“虚拟真实”那样，人们乐在“假”中。这就是

这个时代最真实的现实。

图3 《中国景观》

六、结语

传统画意摄影与“反画意摄影”（纯粹摄影）相融合于新画意摄影，而极简主义摄影是新画意摄影的升华，给观者营造出更多想象空间的同时，对摄影师提出了更高的要求。在这个可以被称作摄影2.0的时代，影像正以前所未有的数量和速度被传播，成为媒体宣传最重视的工具，是当前艺术家最常用的媒介，更是如今人人都可拍摄的形式。因此，当代摄影家所面临的重要使命是，如何寻找各种崭新的方法，来重新界定摄影与现实之间的关系，重新界定摄影的含义。

参考文献：

- [1]瓦尔特·本雅明.摄影小史[M].许绮玲,林志明,译.桂林:广西师范大学出版社,2017.
- [2]章文姬.作为自然主义的摄影——彼得·亨利·爱默生与十九世纪后半叶的视觉问题[D].杭州:中国美术学院,2011.
- [3]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2000.

作者简介：丁丛丛（1984—），女，博士研究生，研究方向：设计学、文化遗产保护。

（作者单位：澳门科技大学）