

艺术设计在摄影课程中的应用

牛昕瑶

(赣东学院, 江西 抚州 344000)

摘要: 摄影课程在普通高校中十分受欢迎, 很多学生都对摄影十分感兴趣。但是很多学生都存在基础、底子弱等问题。当前很多学校的摄影课程办学条件简陋, 摄影器材老旧不堪, 与摄影技术快速发展的今天显得格格不入。同时, 很多学校的师资力量薄弱, 教授摄影课程的教师大多数是兼职, 本身专业性不强, 在教学中存在没有一套完备的摄影教学计划、教学方式单一等问题。这对普通高校摄影艺术教育工作产生了极大的阻力, 为了解决这些问题, 需要广大从事高校摄影教学的教师积极地探索摄影课程教学改革的途径, 提升教学质量。

关键词: 艺术设计 摄影课程 应用

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.18.135

艺术设计在摄影课程中的应用不仅有助于学生能力的提升, 也有助于其艺术素养的形成, 普通高校应从教学实际出发, 从多方面看来将艺术设计与摄影课程相结合很有必要, 因此教师需要采取措施促使二者有机结合, 使学生从多方面受益。艺术设计与摄影课程的有效融合可以使学生更好地用艺术的眼光去追求自己的作品, 基于这个出发点, 详细赘述艺术设计与摄影的各种特点, 从技术语言中寻找共同点, 并通过大数据将艺术设计更好地推广到平台, 用艺术的角度更好地拍摄影像作品。

一、提高普通高校摄影设备质量

随着数码摄影设备更新换代的速度不断加快, 普通高校的摄影课程教学需要配置更多的高级摄影设备, 为学生在摄影课堂上的学习提供保障^[1]。摄影这门学问承载了很多学生的艺术梦想, 但是往往品质好的设备价格不菲, 学生难以频繁地接触到这些设备。因此, 在课堂上, 教师应该充分利用课堂的每一分每一秒, 为学生讲解更为先进的摄影知识, 教会他们使用这些高科技设备, 以便丰富学生的技能储备, 为学生今后的发展增加多种选择。

二、运用思维导图

(一) 应用于数字摄影艺术中

摄影艺术在现代社会中很受欢迎, 良好的摄影作品能给人以美好的艺术享受, 让人产生遐想的空间, 值得去反复回味。而当前传统意义上的摄影艺术, 只是追求意境的传达, 灵感多数情况下单纯来自实物。而在数字媒体艺术中对思维导图展开应用, 可以通过实物创造出具有视觉冲击力的摄影作品^[2]。也就是说, 我们处于“眼球经济”的时代背景下, 创造出来的摄影作品必须要有动人心魄的力

量, 抓住人们的眼球, 就如同抓住人的味蕾一样, 让人产生愿意去看的冲动, 如此才是比较好的摄影艺术作品。思维导图在数字摄影艺术当中进行应用的时候要注意思维的多样化表现, 从而让摄影艺术作品的意境能够有视觉上的影响。

(二) 应用于数字广告设计中

在广告设计中应用思维导图, 为广告业带来了全新的发展机遇, 加速了广告业的发展, 同时也给观众带来了真正意义上的视觉体验。在实践过程中把思维导图应用于具体的广告设计中, 能够让广告原来单一化的宣传方式得到不断改善和优化, 可以设计出具有吸引力的广告作品, 以此产生良好的宣传推广作用。为此, 思维导图在广告设计当中至关重要, 前提是要科学化应用, 这样才能够加快广告业的发展进程。

(三) 应用于数字影视艺术中

以往传统意义上的数字影视艺术, 有时间和空间上的限制。但是若是在数字影视艺术当中应用思维导图就能够打破原来的固化模式, 走出时间与空间的困局, 把数字影视艺术直接带入多维的立体空间, 从而增强影视作品的视觉刺激, 充分吸引更多人的关注。另外, 在影视作品后期处理当中, 也可以有效利用思维导图做全方位处理, 这样不仅对创新极为有利, 而且还能够促进影视艺术的良好发展。

三、科学合理选择数字摄影摄像技术参数规格

在数字化媒体环境下, 超高清直播与摄影摄像技术, 均已发展到了相对的成熟阶段, 各种分辨率的视频影像信息, 都可以通过相应快速有效的渠道, 传至各种新媒体

平台。不管是网络电视，还是微博，或是各类主流视频平台，它们都能支持超高清视频影像的播放，用户可在任何地方，都能体验到如同影院一般的视觉享受。正是因此，有些摄影摄像创作者或数字摄影摄像领域中的工作人员，他们都在紧密结合各类新媒体平台上用户所体现的实际特点，依据视频实际内容具有的特性，在科学合理选择数字摄影摄像当中的相关参数规格，用于具体的数字摄影摄像。

在数字化媒体环境下，摄影摄像创作者或数字摄影摄像领域中的工作人员，可以根据他们自己对摄影摄像作品创作的需要，仅仅应用手机这种拍摄工具，就能完成相应的摄影摄像拍摄工作。在具体摄影摄像的内容上，摄影摄像创作者或数字摄影摄像领域中的工作人员，可以直接应用手机中的长焦功能，对远景实施拍摄；应用手机中的超广角功能，对范围较广的景物进行拍摄；应用手机中的人像模式拍摄系统，对人像实施拍摄。通过这样的摄影摄像，则能拍摄出虚化背景程度更为合理、人像面部愈加清晰的影像或图片，用以满足用户的需求^[3]。不仅如此。目前，无人机技术同样获得了大发展，摄影摄像创作者或数字摄影摄像领域中的工作人员，他们还可以利用无人机，对疆域区域较大的场景，实施必要的航拍，并对摄影摄像的角度与范围，进行灵活的掌控，从而使摄影摄像在现代航拍技术的支撑下，令摄影摄像的效果更为震撼，可供创造或创新的空间更大，促进了摄影摄像水平，走向更高水平。同时，在摄影摄像拍摄的稳定性上，目前的多数手机均有数字化的防抖颤功能，如果摄影摄像创作者或数字摄影摄像领域中的工作人员在进行拍摄时，开启了这个功能，就会解除拍摄过程的抖颤，使拍摄过程更稳，预防了拍摄影像的虚化与畸形，让拍摄的动态可溶性显得更高，既保证了摄影摄像的高质量，又显现了摄影摄像的较好效果。

四、将影像语言运用到平面设计中

平面设计主要分为图片的艺术设计和影像的艺术设计两个方面。图片的艺术设计，影像语言主要处理静态的拍摄图片，能够将静态的拍摄图片进行美化和修改，更加突出图片中的主角和图片想要表达的中心思想和主题，使得整个图片的环境氛围更加生动形象。通过影像语言在平面设计中的加工和熏染，重要事件或者人物形象能够被完整地保存下来，这些图片具有重要的纪实性，同时也拥有美感。例如，一些国家或者地区的旅游海报设计，会采用夸张的手法凸显地区的特色，不仅可以为欣赏者留下深刻的印象，还能很好地表现度假村的魅力。采用一些特殊的手

法能够使得画面延展性更强，丰富的内涵使得人文因素和风格更加突出。影像语言具有纪实性的特点，需要影像艺术和影像图片能够具有真实性。在历史的重大事件之中，影像语言都发挥了重要的意义和作用。中华人民共和国成立、奥运会开幕式等历史重大事件，影像语言能够如实地将这些事件记录下来，并且设计出具有人文特点、艺术特色的作品，为后人研究历史事件留下宝贵的材料。

影像能够调动人的多种感官，给人带来更加真实的感受，并且影像具有一定的流动性，能够传递更多的信息。在进行艺术设计的过程中，影像比图片能够发挥更好的作用。比较常见的影像艺术设计，就是各个电视台的广告^[4]。例如，中央电视台的公益广告，会有一些动画制作的部分，人物的变换、背景的变化，都是为了突出一个广告的主题。有时候还会加入人文特色、地域特色，能够带给欣赏者更深的印象。无论是表现文化，还是祖国的大好河山，影像都能够表现出更加深刻的意境。现在更是出现了视觉艺术家，通过现代信息技术，对已经拍摄好的影像进行剪辑和处理，还能够对声音进行剪切和拼贴等，在同步画面播放对比画面，给人以更加强烈的视觉冲击，以此达到加深欣赏者脑海中印象的目的。

五、将影像语言运用到环境设计中

环境设计包括建筑外形、建筑周围的景观、建筑室内设计等多个方面，在实际应用的过程不仅需要重视产品的实用性和美观性，还应当确保建筑的质量。建筑设计和与其他产品设计之间的根本区别在于，建筑设计需要站在历史的宏观角度看待现阶段设计中存在的问题。确保建筑的安全性和时尚性，所以要和未来的新潮理念相结合的前提下，才能更好地适应未来的发展需求。在新的时代背景下，互联网技术和电子信息技术发展迅猛。在环境设计中，影像语言也发挥了重要的作用，能够使得设计产品更加新颖，提高了设计产品的实力，并且影像语言技术仍然在不断地发展，逐步从二维平面设计向三维立体表现过渡，在未来甚至有可能会实现四维空间的展现。影像语言的艺术设计应当更加具有创新性，更好地发挥影像语言的作用和功能。

六、将摄影技术运用到艺术推广领域

世界经典艺术文化的交流与学习，有助于各国艺术文化的推广及发展。早在2009年，北京市便开展了一次世界经典艺术多媒体展览活动，涉及的作品类型多样，包括雕塑艺术、绘画艺术作品等，其中典型的艺术作品有《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》等。这次展览活动，运用全息影像技

术, 两米多高的维纳斯女神赫然呈现在展览现场, 使观众在虚拟现实当中感受到经典艺术设计作品的魅力, 加上3D技术以及语音技术的配合加持, 令经典艺术在全面呈现的同时又迸发出新的魅力。这种全新的展览方式, 拓展了艺术作品在观众面前的呈现形式, 使真实的艺术作品得到有效保护, 避免损坏和盗窃, 也让现代人的审美体验更加多元化。教师可以带领学生欣赏这些艺术作品, 并通过虚拟现实技术让学生有身临其境之感, 促使学生的艺术素养得到提升。

七、基于大数据设计摄影实训教学平台软件

从适应性理论对摄影技术进行分析, 可以得出摄影实训教学平台的教学目标。首先, 在实践教学课程中应全面地认识相机的构造。其次, 了解相机的历史和分类、各类相机的正确使用以及设备的保养维修方式等知识。最后, 了解照相的成像原理, 并根据成像原理选择感光材料, 调节摄影设备的参数。理论技术角度在摄影课程的内容设置上占据重要的位置^[5]。

第一, 对摄影教学实训交互模块进行设计。在教学平台上, 教师首先要建立账号, 教师账号与学生账号的权限是不同的。教师在实践平台上建立社交群, 然后可在功能栏中将学生的账号拉进学习的组群, 并对实践组群进行权限的设置。公开的学习群一般为整个系的实训信息交流群, 该群允许任何人加入, 只对初步的信息进行审核, 可用于信息通知和问题讨论。班级或小组群一般采取邀请加入的方式, 只有本班和本组的人才有资格加入。摄影实践中可按照主题进行小组划分, 只有同一主题的人才能加入同一个小组。这些组群的权限位于教师和委托的组长手中。

第二, 设计实训作品展示模块。学生在摄影实训中建立的作品应能在平台中展出, 学生也要建立自己独有的平台账号, 便于建立自己的摄影作品集, 账号的注册可以采用自己的手机号码, 也可以使用Google邮箱的账号和密码同步登录。摄影作品上传的步骤: 首先, 点击平台中的Flickr按钮进入作品上传的界面。其次, 点击作品收录, 即可将自己的拍摄作品进行上传。为了方便实训成绩的统计, 学生在账号申请之后要绑定自己的学号和真实姓名, 其步骤

为在绑定界面中点击Dani, 将邮箱或手机号码申请的账号和学号进行绑定, 绑定完成后开通账号即可使用。学生可以在自己的照片集中上传自己的作业或者日常拍摄的作品, 也可以查看自己所有的上传作品和其他学生的公开作品。学生具有添加和删除作品的权力, 并可以对自己的作品相片集进行排序管理。而其他的学生只有查看的权力, 教师即使拥有特殊权限, 也仅具有批改的权力, 不能对学生的作品进行修改和删除。上传自己作品所用的时间不会超过30s, 但是对相片和视频的规格有一定的要求: 作品视频时长不超过210s; 视频的大小不可超过450MB; 上传的图片的尺寸规格为100、480、1024px, 但源文件仍旧为作品的原图, 不会因为尺寸压缩影响作品的效果。

八、结语

总之, 摄影课程教学既有它自身的特点、任务和优势, 又存在很多方面的不足。如何推进普通高校摄影课程的改革, 把普通高校摄影课程教学质量推上一个新的台阶, 将艺术设计与摄影教学相结合是摆在每个摄影教师面前的共同课题, 学校和教师需要不断总结反思, 不断提高教学质量与成效。通过实践与理论相结合的教学方式, 把艺术设计更好地融入摄像课程中, 通过影像的呈现可以更好地突出艺术设计的魅力。

参考文献

- [1]杨帅. 艺术设计专业开放式教学模式探索——以摄影课程为例[J]. 设计, 2019, 32(12): 110-111.
- [2]陈展雄, 邢雅丹. 数字化时代高职院校艺术设计专业摄影课程的教学研究[J]. 大众文艺, 2018(03): 215.
- [3]王小珊. 知行合一 培根固基——艺术设计专业摄影教学中人文精神的探索[J]. 山西财经大学学报, 2021, 43(S1): 110-111, 128.
- [4]吕凤显. 数码摄影中的图像生成与转换——艺术设计专业的摄影教学实验[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2019(06): 147-152.
- [5]李继红, 孙志伟. 新形势下高校艺术设计类专业摄影实验室的建设和发展[J]. 教育观察, 2018, 7(21): 97-98.