

中华优秀传统文化与现代摄影美学的融合发展

◎ 王亚静

摘要：中华优秀传统文化蕴含着中华民族长达五千多年的深厚历史底蕴与精华，展现了别具一格的审美理念、哲学思维、艺术形式等，对现代社会仍有深远影响。摄影作为一门艺术，以其独特的视觉语言和表达方式，传递着现代社会的各种信息与情感，将中华优秀传统文化与现代摄影美学相结合，不仅可以丰富摄影的内涵，也为传承和弘扬中华优秀传统文化提供了新的视角和途径。为此，文章就中华优秀传统文化与现代摄影美学的融合发展进行探讨。

关键词：中华优秀传统文化；摄影美学；融合发展
分类号：J405

一、中华优秀传统文化与现代摄影美学融合的意义

（一）中华优秀传统文化赋予现代摄影美学丰富内涵

中华优秀传统文化，作为世界文化宝库中的璀璨明珠，深藏着丰厚的历史积淀、哲学智慧与艺术精髓，为现代摄影美学注入了深厚的文化底蕴与独特的审美视角。书法、绘画、陶瓷、剪纸、刺绣、脸谱、泥塑、水墨画等传统艺术形式，无一不为摄影创作注入了别具一格的灵感源泉，不仅极大地拓展了摄影作品的题材范畴与内容深度，更为现代摄影美学赋予了深远的文化内涵与崇高的精神价值。中华优秀传统文化与现代摄影的融合，不仅能让摄影作品更具艺术性和观赏性，还能让观众在欣赏过程中深刻体会传统文化的独特魅力与深远影响。这种融合为摄影艺术开辟了全新的视角，极大地丰富了其内涵，同时也成为传播与弘扬中华优秀传统文化

的重要途径。例如，一幅捕捉书法家在宣纸上挥毫泼墨书写“福”字的摄影佳作，便是书法艺术与摄影艺术完美结合的典范。书法的流畅韵律与摄影的静态呈现相得益彰，书法的艺术形态与摄影的构图、光影巧妙融合，赋予了作品传达传统文化吉祥如意与深厚底蕴的使命。再如，故宫、长城等古建筑之雄伟与现代摄影的广角视野的结合，不仅展现了古建筑的历史沧桑与艺术之美，更赋予了摄影视角厚重的历史感与艺术感染力。这样的作品，无疑是对中华优秀传统文化的有效弘扬。

（二）现代摄影美学创新中华优秀传统文化呈现方式

现代摄影作品深谙技巧与手法的运用，通过独特的构图、丰富的色彩、精妙的光影处理，能使得古诗词、中国画等传统文化元素以新的方式呈现。通过灵活运用近景、中景、远景的切换，并结合虚实、动静的对比，能为中华优秀传统文化的表现方式带来前所未有的革新。摄影师借助高清相机、无人机航拍、虚拟现实等技术工具，能够以前所未有的视角捕捉传统文化的精髓，为观众呈现一个既熟悉又全新的传统文化世界。这种创新性的呈现方式不仅能让传统文化更加生动、立体，还为其在现代社会中的传播和传承提供新的可能性和途径。同时，现代摄影美学的运用，还有助于强化传统文化的艺术表现力和渲染力，给予观众视觉与心灵的双重震撼，更加凸显中国传统文化的独特魅力。此外，现代摄影美学还格外注重与观众的互动体验，通过摄影作品呈现传统文化元素，能有效激发公众对传统文化的浓厚兴趣与深厚热爱，从而有力推动传统文化的传承与发展。例如，在剪纸艺术的数字化呈现中，可将传统剪纸技艺

与现代数字摄影技术相融合，经过一系列技术操作，增强剪纸作品的立体感与光影效果，使其成为独具匠心的摄影作品。这既保留了剪纸艺术的传统韵味，又通过摄影的创意手法使其焕发出新的生机与活力。

二、中华优秀传统文化与现代摄影美学融合的可行性

第一，中华优秀传统文化和现代摄影美学都追求美和艺术性。中华优秀传统文化通过各种形式来表现美，如绘画、雕塑、音乐等，而现代摄影则通过捕捉瞬间和呈现现实来表达美。第二，中华优秀传统文化和现代摄影美学都关注人文精神。中华优秀传统文化注重人的情感、道德和精神境界的提升，而现代摄影则关注社会现象、人性问题和人文关怀。两者都强调人文精神的价值，关注人类生活的各个方面。第三，现代摄影美学强调创新和个性化，这也是中华优秀传统文化所追求的。在摄影艺术中，独特的视角、创新的构思和个性化的表现方式都是非常重要的。同样，在中华优秀传统文化的传承和发展中，也需要不断地创新，以适应时代的变化和满足人们的个性化需求。第五，中华优秀传统文化和现代摄影美学都在寻求传承和创新。中华优秀传统文化的传承需要不断地创新和发展，以适应时代的变化和满足人们的需求；现代摄影也需要借鉴和吸收传统文化的元素，以丰富其表现力和内涵。两者相结合可以为各自发展注入新的动力。

三、中华优秀传统文化与现代摄影美学的融合形式

（一）古典韵味与现代光影的诗意邂逅——国风摄影

国风摄影是一种将古典美学与现代影像技术相结合的艺术形式。它强调意境与情感的表达，注重细节的刻画，并巧妙地运用了光影效果。国风摄影作品往往以山水、花鸟、人物等文化元素为背景，通过摄影师独到的视角和构思，营造出一种静谧、深远、含蓄的意境，使

观者产生情感共鸣。

（二）织就时光中的华彩篇章——传统服饰与摄影的融合

传统服饰如汉服、旗袍等，是中华优秀传统文化的重要组成部分。在现代摄影中，这些服饰常常被用于主题拍摄，与摄影美学相结合，展现出独特的东方韵味。摄影师通过巧妙的构图和光影运用，将传统服饰与自然景观、传统建筑等元素相结合，营造出一种跨越时空的美感。这不仅传承了传统服饰文化，还促进了文化的交流和传播。

（三）镜头下的千年文化印记——传统艺术元素的摄影表达

中华优秀传统文化中包含了丰富的艺术元素，如书法、绘画、陶瓷等。这些元素在现代摄影中得到了广泛的运用。摄影师通过镜头捕捉这些艺术元素的独特韵味和精美细节，将其与现代摄影技术相结合，创作出具有深厚文化内涵和独特审美价值的作品，既展示了中华优秀传统文化的艺术魅力，又为现代摄影艺术注入了新的灵感和活力。

（四）定格岁月里的民族风情画卷——民俗文化的摄影记录

民俗文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，它包含了丰富的历史、社会、人文等方面的信息。在现代摄影中，民俗文化常常被用作拍摄主题内容，并通过镜头被记录和传播。摄影师通过深入调研和实地拍摄，将民俗文化的独特韵味和丰富内涵展现给观众，不仅有助于传承和发扬民俗文化，还呈现了文化的多样性和包容性。

（五）科技赋能传统美学的现代演绎——数字技术与传统文化的融合

随着数字技术的飞速发展，越来越多的摄影师开始积极探索并尝试将这一系列的前沿数字技术巧妙地应用于中华优秀传统文化的摄影表达之中。他们不再满足于传统的拍摄手法与表现形式，而是致力于创新与融合。例如，通过利用虚拟现实技术，构建出沉浸式的三维文

化场景，使观众仿佛置身于古老的庙宇、繁华的古市集或是静谧的山水画卷之中，从而获得一种前所未有的身临其境的文化体验。同时，增强现实（AR）技术的运用更是为传统文化的摄影作品增添了一抹奇幻色彩，通过在真实的照片上叠加虚拟的文化元素或动画效果，中华优秀传统文化以一种生动活泼、互动性强的方式呈现在观众眼前，从而创造出既具有深厚文化底蕴又拥有独特视觉效果和丰富互动体验的作品。这种跨界的尝试不仅为中华优秀传统文化的传承与发展注入了新的活力，也让摄影艺术在数字时代焕发出了更加璀璨的光芒。

四、中华优秀传统文化与现代摄影美学的融合案例分析

（一）郎静山作品

郎静山先生是首位将中国绘画原理融入摄影艺术的大师，他创造性地提出了“集锦摄影”的理念，引领了中国画意摄影的新风尚，其佳作在国内外广受赞誉。在他的集锦摄影作品中，常选取具有标志性的中国元素，诸如古典园林中的亭台楼阁，作为表现对象。在表现形式上借鉴了传统国画，实现了中国绘画与摄影技术的完美融合，既展现了高度的艺术性，又凸显了鲜明的民族特色。郎静山先生的摄影风格已成为中国现代摄影中不可或缺的重要流派之一。以其代表作《湖山揽胜》为例，这幅作品巧妙地将中华优秀传统文化中的绘画元素与摄影技巧相结合，精心布局画面，聚焦于山水之美。该作品不仅沿用了中国画的构图法则，还在摄影技术上进行了大胆创新。其另一幅名作《松鹤延年》同样典型地运用了中华优秀传统文化元素。这幅作品中，松树与仙鹤占据了主导地位，这两种元素在东方文化中被赋予长寿的吉祥寓意。

（二）陈漫作品

陈漫在拍摄时偏好选取中国模特与本土知名景点作为背景，巧妙利用模特的传统服饰或景点的文化象征来展现中华优秀传统文化的独特韵味。中华文化元素的运用，赋予了她作品鲜明的个性，如在《中国十二生肖》

系列中，她成功地将中华优秀传统文化精髓与现代摄影技术巧妙融合。陈漫的作品风格大胆、热情且前卫，但始终不忘融入中国元素。其展览的“六尘”系列作品尤为引人注目，这“六尘”包括“色、声、香、味、触、法”，代表了她对世界的感知与内心世界的真实反映。在其作品中展示了如何将中华优秀传统文化符号与当代摄影视觉语言相结合，形成自己独特的艺术创作风格。她的艺术手法与灵感，使作品更具艺术性，创作更加自由无拘束。

（三）孙郡作品

孙郡为邓超、孙俪一家四口打造的全家福照片，巧妙地融入了中华文化元素，如典雅的屏风与中式椅子，洋溢着深厚的文化底蕴。在另一幅作品《四月青花》中，孙郡将拍摄背景设定在风景如画的江南水乡，精心挑选中国独有的青花瓷器和竹筏等元素作为点缀，同时，照片中的人物服饰与造型也充满了中国特色，完美呈现了中华优秀传统文化的韵味。

中华优秀传统文化与现代摄影美学的融合发展，不仅有助于推动摄影艺术的创新发展，还能为中华优秀传统文化的传承与弘扬开辟新的途径。通过深入挖掘中华优秀传统文化的元素，结合现代摄影的技术和手法，可以创作出更多具有中国特色、时代特色的优秀作品，推动中华文化在全球范围内的传播和影响力提升。同时，也有助于增强民族自豪感和文化自信，促进社会的和谐发展。在未来的发展中，应当继续关注 and 推动这种融合发展的趋势，以更好地弘扬中华文化的精髓，提升我国摄影艺术的国际影响力。

文艺美学

参考文献

- [1] 段大勇. 中国传统文化元素在现代摄影艺术中的应用研究[J]. 艺术教育, 2018(21): 178-179.

作者单位：山西广播电影电视学校

作者简介：王亚静，山西运城人，本科，讲师，研究方向为摄影。