

On the relationship between image technology and painting

Shi Wenqian

Xinjiang Normal University, Urumchi

Abstract: Photography as an art has been accepted by many people today, from photography to painting to painting borrowing photography, the relationship between each other has long been inseparable, as the subject of the following painting, in the use of photography and reference to do some discussion.

Key words: Imaging technology; Painting; The relationship between the

Received: 2019-12-28; Accepted: 2020-01-07; Published: 2020-01-09

影像技术与绘画的关系初探

石文倩

新疆师范大学, 乌鲁木齐

邮箱: wqshi.09@hotmail.com

摘要: 作为艺术的摄影到今天已被很多人所接受, 从摄影学习绘画到绘画借用摄影, 相互之间的交融关系早已是难舍难分, 下面针对作为创作主体的绘画, 在对摄影的利用和借鉴方面做些探讨。

关键词: 影像技术; 绘画; 相互关系

收稿日期: 2019-12-28; 录用日期: 2020-01-07; 发表日期: 2020-01-09

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

写实主义绘画的重要意义和价值在于其自身的艺术内涵, 是一种非常灵活的艺术表达的媒介, 可以让艺术家随心所欲地表达自己的思想和情感, 艺术创造中起主导作用的是灵敏的直觉和活跃的情感, 理性推算, 计算出的规律和法则并非被弃置不顾, 而是像桑叶化为蚕丝一样, 已经转变为另一种性质的事物

了。“融理入情”，这也是艺术创作的一个规律。摄影作为一种新兴艺术门类，有着不可低估和特殊的艺术价值，但从艺术过程、艺术效果上看，影像技术都无法替代写实主义绘画。

1 影像技术与绘画的相互影响

“照相就像是自然的翻铸模型，它永远不能像一座雕塑那样美妙。机械作用永远不能代替天才。但是摄影术，如果我们像对待翻铸术那样加以利用，却不失为一种巨大的辅助力量。”19世纪法国杰出的农民画家米勒的这一个论点在当时来说无疑是铿锵有力的标榜，但是，今天的数字多媒体艺术早已非昔日的胶片影像了，无论是拍摄环境和后期处理，都已不可同日而语。对于现实世界的描摹是人类从诞生就开始的愿望和追求。自文艺复兴以来，西方画家更是始终以逼真写实为艺术和审美的追求和宗旨。焦点透视、明暗透视光感等原理都是艺术家孜孜不倦探索的领域，这些在达·芬奇的手稿中就可以了解一二，达·芬奇甚至把艺术也当成一门科学来研究。这也证明了西方艺术大师们，对于写实逼真的追求。古希腊神话中有一个塞浦路斯国王叫皮格马利翁。他性格孤僻，善于雕刻，不屑于现实中不完美的女性，就用象牙雕刻了一座理想中完美的女性像。他对这个“美女”产生了强烈的爱慕之情，并祈求爱神阿佛罗狄忒，给他一个像雕像那么美丽的妻子。阿佛罗狄忒被他的虔诚所打动，就使这座美女雕像活了起来。皮格马利翁遂称她为伽拉忒亚，并娶她为妻。从这个神话传说中，我们可以看出，西方自古就有追求逼真写实的审美的趣味和传统，而精确写实的影像技术恰恰可以充当写实主义绘画的助手和素材的来源。

利用影像技术的优点有这些：

第一，画家可以在较短的时间内方便地搜集到较多的素材，记录下转瞬即逝的事物，并综合其合适的因素加以利用，这样就能使创作的过程难度和风险减低。

第二，在摄影具备了记录对象的功能时，艺术家的创作就可以摆脱单纯的写实技术的禁锢。

第三，影像技术也为写实主义绘画提供了灵感的源泉。摄影技术为写实主

义画家创造了非常多的优越条件,写生是画家们经常做的事情,在写生的时候有三个要素是不能改变的,不变的光线、不变的对象、不变的角度。但是在实际情况中这几乎是不可能做到的。每时每秒过去光线都在变化,很多美的景象片段转瞬即逝,而且艺术家本身的感受力也在变化,特别是在人物写生时,更是不可能不变,模特僵硬的神动作,疲劳的筋骨,甚至是职业道德缺乏等,这些原因都会使模特的动作发生移动。而重要的是人物神的维持,这是模特自己控制不了的,也是画面中重要的内容。只有把对象的动神情都描绘准确了,画面才会生动,而且富有个性。中国早在先秦,思想家荀子就已提出形与神关系问题。《荀子·天论》就有了“形具而神生”的说法,意思是说人的身体是自然界的产物,而人的精神又是由人身体所派生出来的,只有人的身体完整了,才会有精神。以影像作为创作的蓝本,还省去了艺术家许多不必要的搜集工作。创作时不再需要长期呆在户外风吹雨淋日晒。对象和光线也不会一直在变化。良好的创作环境和丰富的条件,能使创作者创作时的精神状处于稳定和纯粹的状态。去除了外界不必要的干扰和忧虑,不用再担心眼前的景象随时会变化或消失。影像技术发明之前,有部分绘画是为了满足科学研究和记录等用途,不需要有艺术功能,而影像技术就刚刚好担当起了这部分责任。这种作用的现实意义在于艺术家在思想情感上拓展更大的空间,也有利于思维的活跃和题材创造的丰富性,加速绘画意识的自觉。

2 影像技术与绘画的发展与探索

摄影技术的发明,在艺术史上的一个重要影响就是19世纪后半期在法国出现了印象派绘画。印象派绘画重视光色的描摹,讲究笔法笔触,重视用笔在画面上描绘光线呈现的生动效果,能灵活地处理复杂的大自然的光色变化。再以德加为例,德加的画风受到“照相景象”的显著影响。首先是构图,“古典趣味的”,或学院派的构图,往往是四平八稳,例如人物的分布,“近大远小”的比例等都比较平衡,更禁忌画面边缘的人物形象被切掉一部分;如此等等已成为惯例。德加作画大多取材于日常所见的社会生活的一个片段,并且往往是“一瞥之见”。他不像传统绘画那样把素材作一番“理想化”的安排,而是即景成趣,

甚至有意采取反常的奇特的构图。在他的画面上近处与稍远处的人物形象往往大小悬殊；画面边缘上的人物与物体形象往往被切掉一大块。这种构图上的变化，意味着审美趣味的变革，主要产生于德加的创新精神，但也可以看出摄影的影响。其次是刹那动的表现。德加喜欢画马的动，而马的四条腿在奔跑时究竟呈现什么样的形，怎样把行动中的刹那形显现在画面上，德加对此不仅做实际的观察，并且参考一种“制动摄影”中显现的马在奔跑中的连续动，意图把马的动画得更加生动真实。但德加画的多的却是舞女们的瞬息万变的舞姿。他在描绘日常生活中的人物时，也往往表现那些看似奇特而真实自然的姿，与学院派画家们在画室中让模特儿故意摆弄的姿大异其趣。描绘这种生活中的动，固然要靠日常的观察与记忆，但德加也显然是受了当时兴起的“快速拍摄”或“抢拍照片”的影响。第三是明暗子的处理。以传统的手法表现明暗子，总是显得四平八稳，一般是采取画室内的人造光，往往是从左上方斜射，明和暗的分布十分均。德加却别出心裁，他的许多画表现歌台舞榭中的灯光，有好几个光源，从而在画面上显现出一种光色变幻的效果。他那幅《舞台上的歌女》（1878年），光线自下而上照射在歌女的脸部，显得格外奇特。这样的明暗处理法在传统绘画中不多见，而在照相中却并不稀罕。德加是一个摄影的业余爱好者，据说有一定的技术水平，还常与摄影师打交道，这些“旁证”，更足以说明他的艺术深受照相影响。二十世纪的西方艺坛，现代诸流派纷纷涌现。艺术上很难归纳出一个总的趋势。不仅技法多样，各种材料层出不穷，甚至对于传统艺术观念也纷纷突破。写实主义绘画（Realistic painting）从描绘对象的层面上，Realistic可以译为“写实主义的”，在描绘精神世界，关注现实，表现思想时应该被译为“现实主义的”。艺术是一种直接的意识存在形，对触探相对滞后的社会结构状况和发展形势有着敏锐的嗅觉。发现人们内心深处隐藏着的初衷、愿望和欲望，对于艺术家独特的视角和敏锐度洞察力有着强烈的吸引力和密切而微妙的联系。突出的表现是，出现了更注重质疑自我、社会和生活的问题和矛盾的趋势。

这也是影像为写实主义绘画带来理想追求的转变，将重点从形象的描绘转向精神内涵的表达刻画。这时，摄影术发明，也使绘画剥离了作为科学工具记录事实的功能，更加纯粹地作为承载思想与精神的艺术品。写实绘画的艺术功

能就逐渐从实用功能中蜕化出来。而艺术功能，则是通过艺术家将和谐理想的色彩、造型、机理等形式赋予画中的对象而表现出来的。20世纪二三十年代流行的超现实主义艺术是延续20世纪初现代艺术流派达达主义精神与心理学家弗洛伊德精神分析理论的共同启发和引导下产生的，认为人类的表面的理智不是世界的主宰力量。主宰人类的存在和发展的是暗藏在人类潜意识中的欲望、记忆和冲动。以表现光怪陆离的超现实世界和精神状为题材。集大成者是达利，他的绘画的语言仍旧是写实主义的，将刻画细微精致的事物置身于荒诞离奇的背景和环境，唤起人们似有似无的感觉经验。

3 结论

史实证明摄影的出现对绘画造成了强烈的冲击，但随着时间的推移不难看出：就两者的关系而言，摄影技术在一定程度上分担了绘画的社会功能性，虽然现在也成为艺术的一个分支，但并不意味着取代了绘画，尤其是绘画的审美功能。可以说摄影术的诞生甚至帮助了写实绘画摆脱传统的桎梏，加速了绘画的自觉与演变。

参考文献

- [1] 闫乃之. 感受摄影艺术 [J]. 新闻传播, 2009 (7).
- [2] 梅常青. 摄影艺术的本质与特征 [J]. 艺术教育, 2008 (8).
- [3] 邢学生. 浅谈摄影艺术邢学生 [J]. 电影评介, 2008 (7).
- [4] 赵海燕. 视觉艺术的魅力 [D]. 河北师范大学, 2002.
- [5] 龙熹祖. 诗情画意的摄影艺术——简庆福作品欣赏漫笔 [J]. 文艺研究, 2008 (5).
- [6] 叶家铮. 论摄影艺术中的情与理 [J]. 文艺研究, 2007 (5).