

具象印片资料在当代青年学生的油画创作中使用 的利弊探讨

李彦岐

(宁夏大学 宁夏银川市 750000)

摘要:随着当代艺术创作手段的多样化与技术的进步,摄影作为一种记录与表达的工具,逐渐渗透到油画创作中,成为青年学生艺术创作的重要资源。本论文探讨了具象印片资料在当代青年学生油画创作中的使用,并分析其带来的利弊。通过对具象印片资料作为创作源材料的优势与弊端进行对比,图像能够为青年学生提供更加具体的形象参照,拓宽创作视野,并提高作品的表现力和细节表现。然而,具象印片资料的使用也可能导致创作的模仿性增强、表达物像的机械性加剧,并在某些情况下抑制了艺术家的个性与创意。基于此,本文提出,青年学生应在使用照片的过程中保持批判性思维,合理融合个人艺术语言与图像素材,以避免过度依赖。论文认为,图像在当代青年油画创作中是一个重要的辅助工具,如何平衡其利弊,充分发挥其积极作用,仍是当代艺术教育与实践创作中亟待解决的问题。

关键词:具象印片;油画创作;青年学生;艺术创作;利弊分析

引言

在当代艺术创作中,图像技术应用广泛,传统的绘画方法正在与现代技术相结合,呈现出多样化的表现形式。随着摄影技术的普及和数码影像的便捷性,照片作为一种视觉媒介,已成为当代青年学生油画创作中的重要工具之一。无论是在写实主义风格油画的创作中,还是在抽象、表现主义等其他艺术形式的尝试中,照片提供了一个便捷且直观的参照物,使得学生可以更加精准地捕捉现实世界的细节、光影和人物特征。尽管照片作为创作工具具有一定的优势,它的使用也引发了笔者对于创作个性、原创性及创作过程的思考。许多青年学生在油画创作中对照片的依赖性逐渐增强,造成了某种程度的创作机械化和模仿性,缺乏独立的艺术思考和个性化的表达。照片是否在无形中限制了学生的艺术创造力?如何避免学生在创作过程中失去自我,过于依赖于已有的图像资料?

本论文旨在探讨照片在当代青年学生油画创作中的使用,分析其对创作过程的影响,并对其带来的利弊进行综合评价。

一、图像照片的进化历史

(一)理论起源

这是广为人所熟知的小孔成像,公元前400多年,中国哲学家墨子观察到小孔成像的现象,并记录在他的著作《墨子·经下》中^[1],这是有史以来对小孔成像最早的研究和论著。

(二)关键技术的发展

1725年,德国纽伦堡阿道夫大学医学教授亨利·舒尔茨发现硝酸银溶液在光作用下会变黑,这一发现对摄影术的发展起到了至关重要的作用。

1819年,英国天文学家和发明家约翰·赫谢尔对摄影术做出了重要贡献,他发明了“定影法”。赫谢尔通过在曝光后的银盐图像上加入化学物质,使得影像不再继续变化,从而能够永久保存。

约瑟夫·尼塞福尔·尼普斯于1826年成功制作出世界上第一张永久性照片——《窗外景色》^[2]。这一过程被称为“光敏化学反应”,利用银盐在光照下发生变化,留下可视图像。

路易·达盖尔他在1837年创立了“银版摄影法”,并在1839年正式公布^[3]。这一方法是世界上第一种实际可用的摄影技术,标志着现代摄影术的诞生。

(三)摄影技术的完善

在19世纪50年代,弗雷德里克·斯科特·阿奇博尔德发明了湿版玻璃负片方法^[4],这项技术显著改变了当时的摄影行业。湿版玻璃负片是摄影史上一项重要的技术革新,它不仅大

大提高了图像的质量,也为后来的摄影技术发展奠定了基础。

1871年,理查德·勒波尔^[5]发明了明胶干片,这是干版摄影的一个重要里程碑。这项发明不仅简化了摄影过程,提高了感光效率,也使得摄影从专业领域走向大众市场,推动了摄影技术的普及和发展。

在20世纪初,乔治·伊士曼的柯达公司推出了廉价的便携式相机,并开始生产胶片相机和胶卷^[6],极大地普及了摄影技术。

1935年,柯达推出了彩色胶卷——Kodachrome^[7],虽然早期的彩色照片处理复杂,但随着彩色胶片技术的成熟,彩色照片逐渐取代了黑白照片,成为日常生活和商业摄影的主流。

20世纪90年代,数字成像技术开始取代传统胶片摄影。数码相机利用电子传感器(如CCD、CMOS)捕捉图像,并将其转化为数字信号,从而记录图像。

随着技术的进步,1990年代后期,数码相机逐渐从专业市场向消费市场渗透。1995年,佳能推出了第一款消费者级数码相机——Canon EOS D6000,成为当时市场上功能最强大的数码相机之一。

进入21世纪初,数码摄影逐渐取代了传统的胶片摄影,成为主流的摄影方式。数码摄影的最大特点是使用电子传感器代替传统的胶片,从而直接将拍摄的图像转化为数字文件,便于存储、编辑和分享。

到近年来,人工智能(AI)和增强现实(AR)技术开始进入摄影领域,进一步推动了照片的变革。AI可以自动调整图像的曝光、清晰度、颜色等,让拍摄变得更加智能化。

二、青年在创作中使用照片的自律性

油画作为一种传统且具有深厚文化底蕴的艺术形式,在创作过程中不仅需要艺术家的技术技巧和创意灵感,还要求艺术家具有高度的自律性。尤其是在当代油画创作中,艺术家面临着多种创作诱惑,如对快捷创作工具的依赖、对艺术潮流的追随、以及对快速成果的渴求等,尤其是当下快节奏的生活和巨大的竞争环境下。在这种环境下,自律性不仅是一种艺术创作中的个性品质,更是保障创作质量和艺术纯粹性的关键因素。

现代技术的进步使得每个人都可以轻松拍摄和编辑照片,照片的表现力极为强大。但是,这种便利性也容易导致创作中走向浅薄。如何平衡技术手段和艺术创作的核心,如何从图片给予的浅薄礼物回到思想上创作的深度,是青年创作者需要面对的重要问题。

情感是创作的源泉,而照片作为情感表达的一种工具,具有直观、感人的特质。青年创作者在使用照片时,如何保持情

感的真诚和真实,是对自律性的另一种挑战。通过照片传递出的不仅仅是一个视觉效果,更是创作者对生活的感悟与思考,只有在情感上自律,创作才能触动人心、传递真实的力量。

三、使用照片资料的优势与劣势

(一) 优势

在油画创作中,使用照片作为参考材料已经成为许多艺术家常用的创作手段。笔者也从中受益颇多,这种方法可以将传统的绘画技法与现代的摄影技术结合,为油画创作提供了全新的思路和可能性。

以往的油画创作往往受限于现实生活中的观察,艺术家需要通过长时间的写生或观察来捕捉细节,这种方法不仅耗时,而且有时还会受到自然光线、人物姿态、环境变化等因素的限制。而照片作为静态的媒介,可以定格一个瞬间,提供极为清晰且丰富的视觉信息。

使用照片作为创作参照物,有助于艺术家突破时间和空间的限制,在传统的写生创作中,艺术家必须亲自到场进行观察,这意味着创作的过程会受到环境、时间和条件的限制。照片则能解决这个问题,艺术家可以随时拍摄到他们想要的景象,并将其储存为创作的素材。

照片而且在一定程度上提高了艺术家的创作效率,以往的油画创作往往需要长时间的观察与构思,尤其是复杂的场景和人物肖像,艺术家需要进行反复的修正和调整,整个过程往往漫长且繁琐。通过使用照片,艺术家可以避免大部分的观察与构图阶段,迅速获得一个准确的视觉框架,从而将更多的精力集中在油画技法的处理上。

使用照片创作还可以能够让艺术家更加精确地还原人物或场景的细节,尤其是在肖像画创作中,照片能帮助艺术家捕捉人物的细腻面部特征以及表情的细微变化。通过照片艺术家不仅能够准确地描绘出人物的外貌,还能在此基础上加入个人的艺术语言,赋予作品更多的情感。

照片不仅仅是一个静止的参考工具,它也可以成为艺术创作的起点,激发艺术家的再创作的灵感。就如同梦幻般的洛可可风格和超现实主义风格给人带来的视觉刺激。

(二) 劣势

照片作为一种便捷又直观的媒介,可以为艺术家提供丰富的视觉资料。它在油画创作中也存在一些劣势,特别是在艺术创作的原创性、表现力和情感深度等方面。

最显著的劣势之一是照片往往无法传达画作所应具备的深度和情感。照片本身是一种静止的平面图像,虽然能够精准地呈现细节和颜色,但它无法展现艺术家通过油画技法所追求的光影变化、画面层次和情感波动。借助照片进行创作时,艺术家往往会忽视或简化画面中可能引发情感共鸣的元素,导致画作在表现力和情感深度上有所欠缺。

虽然照片提供了丰富的视觉信息,但这些信息往往缺乏艺术创作所需要的主观理解与艺术加工。艺术家容易陷入模仿和复制的陷阱,而非通过油画的技法和语言进行自由的创作和表达。在油画创作中,独特的艺术视角、技巧与想象力是作品的核心,而过度依赖照片容易让艺术家丧失这一自由表达的能力。

当艺术家依赖照片时,往往只能抓住瞬间的静态影像,忽略了画面中可能存在的动态元素和氛围变化,如人物的表情、动作和身心状态,往往在照片中被固定为一瞬间的画面,而油画创作中则需要艺术家深入思考和刻画这些变化,来展示更加丰富和生动的情感层次。

长期依赖照片作为创作工具,也可能对艺术家的观察力造

成负面影响,而且绘画是一种观察和表达夹杂的艺术,艺术家在创作过程中需要通过自己的眼睛、心灵和手来感知世界,并将这种感知转化为画面。

照片的色彩和光影缺乏油画创作所需要的丰富性和表现力。照片虽然能够精确捕捉色彩和光影的变化,但这些变化是由相机的技术和光线条件所决定的,即缺乏艺术创作中的主观性。油画艺术家通过调色和层次叠加,能够创造出一种独特的色彩效果和光影变化,赋予作品一种生动的氛围和情感张力。更不用说人眼作为“顶级摄影镜头”的涵义,且对于不同生产相机的厂家其产品所呈现出的照片颜色倾向也不同。

四、新时代图像处理技术运用于创作的可能

随着科技的加速发展,特别是数字技术和图像处理技术的突破,新时代的图像处理技术为传统油画创作提供了全新的可能性,这些技术不仅改变了艺术家的创作方式,还拓宽了艺术表现的空间。

油画创作往往从构思开始,经过草图、构图、上色等多个步骤,但是借助现代图像处理技术就不一样了,艺术家可以先在数字平台上创建作品的初步草图,进行构图、颜色搭配和效果调整,然后再将这些设计转化为实际的油画作品。这种方式可以大大提高创作效率,并减少失误的可能性。如 Photoshop 等。

特别是“风格迁移”技术^[8],能够将不同艺术风格的元素融入到油画创作中,艺术家可以将梵高、毕加索或其他经典艺术家的风格应用到自己的数字草图或照片中,从而在创作过程中产生新的风格组合。这种方法通过分析图像的纹理、色彩和笔触等元素,为传统油画带来了更多的可能性。艺术家甚至可以根据自己的需求混合多种风格,创作出具有现代感的油画,虽然当前这种技术所产生出的图片质量让人难以接受。

现今,影响力和潜力最大的当属 AI^[9],艺术家可以使用 AI 算法自动优化油画中的色调,使色彩更加和谐,或通过软件调整油画中的光影分布,突出作品的层次感。这种技术可以帮助艺术家更容易地实现他们对光影与色彩的构想,提升作品的视觉效果。通过数据学习 AI 可以通过输入大量的艺术作品数据,分析不同艺术家的风格和技巧,生成与之相似的作品。这意味着艺术家可以借助 AI 技术在油画创作中的影响是深远且复杂的,它不仅改变了创作手段,也挑战了传统艺术的界限。

参考文献:

- [1]唐文彰,刘世海,夏成功.浅析墨子的科技思想及其影响[J].社会科学动态,2023,(12):100-103.
- [2]闫爱华.摄影话语的起源——摄影技术及其再现观念的考古[J].美育学刊,2013,4(03):58-64.
- [3]蒋齐生.现代摄影术的始祖——达盖尔摄影术诞生前后[J].中国记者,1989,(03):35-37.
- [4]Yuliadewi L. KOMPOSISI DALAM FOTOGRAFI[J]. Nirmana,2000,2(1):
- [5]孙振虎.摄影发展史[M].中国传媒大学出版社:2020.12.214.
- [6]辛玥.胶片摄影的当代传承[D].大连工业大学,2019.DOI:10.26992/d.cnki.gdlqc.2019.000072.
- [7]胶卷三巨头的过去与未来[J].浙江经济,2012,(18):32-33.
- [8]丰月.人工智能美术作品风格迁移可版权性的类型化认定[J].传播与版权,2024,(12):100-102+106.DOI:10.16852/j.cnki.45-1390/g2.2024.12.020.
- [9]何元元.色彩视阈下 AI 绘画的崛起对传统绘画创作的影响[J].色彩,2024,(09):44-47.