

数字艺术与油画作品创作的联系与影响

徐晨

(宁夏大学 宁夏银川市 750021)

摘要: 数字艺术与油画艺术之间的关系正处于一个快速变化的阶段,这种转变不仅体现在技术层面,也反映在艺术家们创作的各个方面。随着数字技术的广泛应用,传统油画开始融入数字艺术的元素,形成了一种不同于之前的艺术形式。

关键词: 数字艺术; 油画创作; 技法融合;

The connection and influence of digital art and oil painting creation

Xu Chen

Ningxia University Yinchuan City, Ningxia 750021

Abstract: The relationship between digital art and oil painting art is in a stage of rapid change, which is not only reflected in the technical level, but also in all aspects of artists' creation. With the wide application of digital technology, traditional oil paintings began to integrate elements of digital art, forming a different art form from the previous one.

Keywords: digital art; oil painting creation; technique integration;

引言

随着时代与科技的发展,数字艺术作为一种由科技推动的创作形式已经成为了一种全新的艺术门类。而数字艺术与油画艺术的结合,不仅是技术融合的产物,更是时代发展所推动的艺术发展的必然趋势^[1]。

数字艺术不仅改变了艺术创作的方式,也促进了艺术的全球化交流与传播,为当代艺术增添了新的活力和创新的可能性。数字艺术在中国经过20多年的发展,已经成为艺术学学科门类中体量最大的专业之一,设立相关专业的院校、研究机构和企业已经超过2000家^[1],并且在数字艺术在各个行业中的重要性也慢慢显现,例如游戏原画设计以及产品包装设计等方向,都大量运用了数字艺术的形式。

数字艺术在国内艺术创作中已经崭露头角,有众多美术创作这借助数字艺术的方式进行了大量的创作以及尝试。在第十四届全国美展中,数字艺术作为一重要板块,接收了众多的数字艺术创作作品。如陈抱阳在《智能体共生:从运河到银河》中构建的大型人工智能仿真系统,后者如武小川团队在《共襄美好:关中忙罢艺术节》中持续多年展开的艺术乡建实践。

数字艺术的市场规模在全球范围内迅速扩大。据统计,全球数字艺术市场规模已超过千亿美元,年复合增长率保持在10%以上。尽管通过画廊等经销商销售的数字艺术作品仅占总销售额的0.2%,但这一比例正在逐步上升。此外,数字艺术的收藏兴趣也在增长,如加密猫的热潮表明了人们对数字艺术收藏的高度关注。

在当今这个信息化、数字化日益发展的时代,数字艺术与油画艺术之间的关系和影响已经变得非常紧密。随着科技的进步,尤其是数字绘画技术的应用,油画艺术正经历着前所未有的变革和创新。本文将探讨数字艺术与油画艺术之间的影响与关系,以及它们如何共同推动艺术创作的发展。

未来,数字艺术与传统艺术的融合将继续发展,创造出更加多元、丰富且具有现代感的艺术形式,为人们提供更加丰富多彩的审美体验^[1]。

正文

一 油画创作与数字艺术特点分析

(一) 数字艺术创作特点

数字媒体艺术是信息时代的产物,数字媒体艺术家利用数字化的创作工具表达媒介进行艺术创作和加工,创造出更加丰富多样的艺术作品^[2]。它不同于传统的传统美术作品,数字媒体

艺术具有更强的互动性以及更为沉浸式的艺术体验。

(二) 油画作品创作特点

在油画作品创作过程中,艺术家需通过画面表现意境和主题,传达思想和情感,选择具有深刻意义和价值的主题,考虑时代背景和传统文化。这种意境表现和主题选择使得传统油画作品不仅仅是视觉上的享受,更是思想情感的传递和文化价值的体现。我国的油画作品创作大多围绕人民性的主题价值而展开,其描绘素材来自于人民且表达的也是对于劳动人民精神的赞扬以及认同,艺术作品可以滋养人民的审美,也可以充实人民的生活^[3]。

传统油画依赖于油性颜料和油画布,这些材料为艺术家提供了独特的创作工具和表现手段。通过不同色彩、透明度和干燥时间的颜料选择,以及画布、调色板、画笔等工具的运用,艺术家们能够创造出层次感、立体感和光泽感的画面。油画颜料因其厚重、粘稠的特性,可层层叠加,形成丰富层次感和质感^[4]。

二 数字化艺术对油画创作的影响

数码影像技术以其技术特点和表现力,在油画界引发了一场创新潮流。数码影像技术为油画创作提供了新的方法和思路,突破了传统创作的限制,激发了油画表现的潜力,为艺术的发展注入了新的活力和可能性^[5]。

(一) 油画作品创作效率的提升

数字技术在油画创作中的应用已经成为现代艺术创作的一个重要趋势。随着科技的进步,尤其是人工智能(AI)和数字绘画软件的发展,艺术家们现在有更多的工具和方法来提高他们的创作效率。以下是一些数字技术如何通过多种途径

1. 绘画软件

绘画软件为艺术家提供了丰富的创作工具和素材,如画笔、调色板和图层等。这些工具能够让艺术家快速完成草图、修改和完善作品,显著缩短创作时间。

2. 扫描与复制

扫描技术将传统油画作品转化为数字格式,这不仅便于保存,还能实现大规模复制以满足市场需求。

3. 模拟现实技术

模拟现实技术为艺术家提供了一个全新的创作空间,使他们可以在虚拟现实环境中自由地创作、修改和欣赏作品。这种沉浸式的创作体验有助于提高创作效率。

4. 创作体验

通过模拟现实技术，艺术家可以在作品与观众之间建立实时的互动和共鸣。这种数字化互动方式大大提高了创作效率，并增强了作品的观众体验。

（二）丰富创作手段

1. 多媒体艺术的融合

数字技术的另一个重要应用是多媒体艺术。艺术家不仅可以利用数字绘画工具进行传统意义的油画创作，还可以将油画与影像、声音等多媒体元素相结合，增强作品的表现力。这种技术的融合为油画作品带来了全新的视觉冲击力和情感表达能力。

2. 色彩表达的准确性与灵活性

数字技术的应用还体现在色彩的准确性和灵活性上。通过调整颜色值和图层叠加，艺术家可以模拟更真实、准确的色彩表现，同时提供了多种笔触模拟，让艺术家能够更自由地表达情感和创造力。

（三）更新油画艺术观念

数字艺术的崛起正悄然改变着油画艺术的要求：这种影响不仅仅体现在创作手法上，更深远地影响了油画艺术的表现理念、受众接受方式和艺术家与观众之间的互动方式。借助多元媒介的发展，艺术家挪用广告媒体、电视等新型传播载体，创造了先锋的艺术灵感，继而推动光谱艺术、波普艺术、录像艺术等创作形式走向成熟^[6]

（四）便利素材的采集与处理

在数字艺术创作中，有效地收集和处理素材是实现创意和视觉表达的基础。数字技术的飞速发展，尤其是数字工具和平台的应用，为艺术家提供了一个更加便捷和高效的环境来收集和素材，从而支持他们的创作意图和作品的质量。

1. 数字素材的高效管理

素材对于艺术家的美术创作至关重要^[7]。互联网的发展以及艺术品扫描的推广使得艺术家能够在互联网素材库中找到大量高质量的艺术作品或图片视频等素材，利用数字软件可以快速的进行整理和搜集。此外，数字艺术软件还可以对图片或视频的色彩或其它细节进行修改，很大程度上方便了艺术家创作中的素材收集。

2. 全球化的素材库资源

数字艺术的另一个优势在于其能够让艺术家访问全球范围内的资源库。无论是专业的图片网站（如 Shutterstock）还是社交网络平台上的个人创作者，艺术家都有机会接触到各式各样的素材，满足不同项目的需求。此外，通过加入创作社区和参与共享素材库，艺术家可以获得更多的创意启发和灵感。

（五）促进油画教育的发展

1. 丰富教学资源：

借助数字艺术，大量高清的油画作品图像得以广泛传播与便捷获取，无论是古典大师的经典之作，还是当代艺术家的前沿创作，都能轻松呈现在学生面前，极大地拓宽了学生的艺术视野，让他们能够接触到更丰富多样的艺术风格与表现形式，从而启发创作灵感。

2. 创新教学手段：

数字绘画软件在油画教育中得到广泛应用，这些软件具备强大的功能，如模拟各种绘画工具与材料的效果，学生可以在虚拟环境中尝试不同的笔触、色彩混合模式以及材质表现，在实际动手创作前进行充分的实验与探索，降低了学习成本与材料浪费。利用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够创造沉浸式的教学体验，学生仿佛置身于艺术展览现场或画家

的工作室，可以近距离观察油画作品的细节、纹理，甚至可以看到作品的创作过程演示，这种直观的感受是传统教学手段难以企及的。

（六）版权和版权管理

在数字化创作过程中，版权意识至关重要。利用版权管理工具和网站，艺术家可以轻松追踪自己作品的版权归属，避免侵权行为。同时，与其他创作者合作时，可以通过使用共同的素材库或许可协议来保证双方权益。

（七）拓展油画创作风格

1. 精准模拟经典风格

数字绘画软件拥有强大的功能，能够细致入微地模拟出众多传统油画风格的笔触、纹理、色彩质感等特征。例如，可以精准地再现古典主义油画细腻平滑的笔触与严谨的造型，或是表现印象派那种灵动跳跃的色彩笔触和光影效果。艺术家借助这些模拟功能，能深入学习和理解传统风格的精髓，为风格创新奠定坚实基础。

2. 多元风格融合

在数字环境中，艺术家可以突破传统绘画材料和技法的限制，将不同历史时期、地域文化的油画风格进行自由融合。比如，把东方油画注重意境表达的特点与西方油画强调写实结构的风格相结合，创造出兼具东西方审美韵味的全新风格。还可以把现代抽象风格与古典具象风格相互交融，形成独特的视觉语言，极大地丰富了油画风格的可能性。

3. 构建超现实场景

数字艺术凭借其强大的图像处理和虚拟构建能力，使艺术家能够轻松构建出在现实世界中难以存在或难以描绘的超现实场景。可以将现实中的元素进行扭曲、变形、重组，创造出荒诞离奇却又充满想象力的画面空间。

结论

当今科技飞速发展，数字艺术与油画创作激情碰撞，如双剑合璧，为艺术领域注入蓬勃活力，开启无限创作可能。数字艺术似有魔力，凭借数字化特质冲破油画创作的传统禁锢。绘图软件助力模拟细腻或粗犷笔触，图像处理功能可随心调配色彩、布局画面，动态与交互元素更打破静态束缚，为油画拓展新天地。油画创作则像宝藏富矿，向数字艺术输送美学精髓，其光影雕琢、空间构建、饱含情感的笔触等传统技法，让数字作品扎根艺术土壤，绽放人文光芒。

参考文献：

- [1]李镇.科技作为艺术的新工具和新媒介——第十四届全国美展实验艺术、数字艺术与动画述评[J].美术观察,2024,(11):33-35.
- [2]舒文鑫.数字技术在油画创作中的应用研究[J].轻合金加工技术,2020,48(01):71.
- [3]朱敏光.数字经济时代数字媒体艺术的创新与发展[J].山西财经大学学报,2024,46(S2):50-52.
- [4]董朝阳.新中国农民主题油画创作的形象建构[J].文艺争鸣,2024,(10):172-179.
- [5]舒文鑫.写意画技法在油画教学中的运用——评《写意油画教学》[J].中国教育学刊,2020,(08):137.
- [6]裴京哲.谈数码影像技术在油画创作中的应用[J].美与时代(中),2024,(10):6-8.DOI:10.16129/j.cnki.mysdz.2024.10.002.
- [7]胡祎祺.新媒体时代的艺术策展观念[J].美术,2024,(06):60-63.DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.007420.
- [8]毛铭三.怎样搜集素材[J].新闻与写作,1993,(11):26-27.