

摄影艺术与绘画艺术的关系认识

罗星源

(长沙民政职业技术学院 湖南 长沙 410000)

【摘要】 同属二维平面造型艺术的摄影与绘画,他们有着相似的艺术造型语言,但是又有着各自鲜明的特点。摄影自诞生以来,在与绘画的借鉴、融合、促进、纷争中逐步成长壮大起来,并成为一个独立的艺术门类,同时摄影艺术的发展也促使绘画艺术的变更与创新。

【关键词】 摄影; 绘画

一、摄影艺术与绘画艺术的特点

摄影与绘画都是用画面形象来反映作者对生活感悟、表达思想感情,记录世间的人物、景象、事件的一种状态,把形象固定在画面上以供人们观察、探讨、欣赏,使我们从中得到美的享受,产生一种感情上的共鸣。但摄影与绘画毕竟是两个相对独立的艺术创作手段,他们有着各自的特点。

1. 摄影与绘画创作的工具有所不同,绘画有颜色、画笔、画布等材料就可以进行创作,而摄影通过光学、化学、机械、电子等科技手段才能得到符合创作意图的影像。

2. 减法和加法式构图形成了摄影与绘画的构图区别,绘画采用的是加法式构图,摄影原创则多采用减法式构图。

3. 意念表达的随意性与主体再现的真实性形成了摄影与绘画的表现差异。绘画的点、线、面、形、色可能因作者主观意念表达而有较大程度的自由发挥。而原创摄影无论进行怎样的暗房和数字后期制作,制造出一些抽象、朦胧、浮雕、叠加的效果,都需要真实的形象出现在镜头前,这正是摄影无可比拟的写实性所在。

上述所列摄影与绘画的特点,形成了各自的艺术魅力。也正是这些特点引发了摄影能否成为一个相对独立的艺术门类的艺术纷争。在此,我们无需对这些艺术的争执做过细的讨论。艺术发展的史实证明,任何一个独立的艺术门类都会在与其它艺术的相互借鉴融合中成长为大。

二、摄影艺术对绘画艺术的促进

摄影的精确再现能力迫使绘画艺术由真实的复制向观念的表达转变。摄影的写实性使古典绘画的精确性相形见绌。如英国维多利亚时期的画家德加、柯罗、雷诺阿、米莱等人,受摄影写实技术的影响,着力于对对象的真实性表现。然而,摄影艺术具有的“与自然本身等同”的忠实性,照片细节中“数学般的准确性”是绘画所无法模仿的。19世纪初,摄影艺术的精确再现,引起了一些写实绘画大师的不安、恐惧和仇视,其实摄影的迅速普及,没有也不可能影响绘画的存在和发展,但对绘画乃至整个艺术观念的改变起着低估的促进和推动作用。画家们不得以由细致、精确的临摹转向自我内心的情感表达。野兽派画家马蒂斯说:“画家不用再从事于琐细的个体的描写,摄影是为了这个而存在……它干的更好、更快。”我们对绘画有更高的要求,它服务于表现艺术家内心的幻想。印象派画家康定斯基也主张艺术家应该离开现实,抛弃物质转向精神,从客体转向自身。

摄影艺术为绘画创作带来了观察的新方式方法,开拓了他们的视野,更成为画家们收集素材、进行再创作的利器。

1. 西方古典派画家观察世界是为了模仿,画家们创作时空上的虚构、独立、严谨,割裂了与画框外现实世界的直接或间接若隐若现的联系,虽然画面充满着诗情画意,美轮美奂,但却浮华不实。而摄影则能通过相机取景器观察到画面内外的现实世界,是客观场景的一部分,给人感觉是作品边框是从现实场景中直接“截取”下来的,图片边缘上的人、物形象会残缺不全;画面中也许会有与主题无关的东西,这种另一面说明了照片的“真实、客观、自然、亲切、随便、不事雕琢、形象生动而富有生活气息”。摄影的观察方式和所获得的感受使画家确信改变画面的独立结构和形象的完整性有利于获得新的视觉感受。如德加等印象派画家的作品就受摄影的影响,时常让单个人物形象处于画框内外,有意造成画面都不完整,制造出画面似乎是种生活的场景中任意截取了一个片段的意象,营造出真实自然的感受。

2. 传统绘画往往以静止的眼光审视物体的点线面、色彩、光影的明暗变化,而原创摄影图片力求在事物的运动变化中观察拍摄。这些大大激发了现代画家以运动的眼光观察事物,追求对动感、力量和速度的表现。如科罗、莫奈等大师画的城市街道上的行人和闪动的树叶,均缺乏明确的轮廓,模糊而有动感,这些都仿效了摄影对动体长时间曝光所产生的虚糊影像的动态表现技法。未来派画家主张在运动中表现对象,他们借鉴摄影连续曝光而产生的重叠影像,把人和动物绘成多肢体的、连续不断的画面,来创造绘画的“运动”感,如M·迪尚就承认她那副《下楼梯的女郎》就是根据摄影家E·马雷的同样照片画出来的。

3. 摄影是瞬间艺术,它是训练艺术家观察事物、发现美的眼光的一种极佳手段,培养画家对自然界和人物各种形态、色彩、明暗、神态、构图的快速反应能力。古典主义画家对画面的内容和结构是预先设定的,缺乏画家对多变的自然生活真实生动的体验和随机感受。摄影是对自然生活即情即景的拍摄,富于摄影者个人直接的瞬间即时感受。可见观察是摄影过程中至关重要的一环。可见国外的一些美术学院都把开设摄影课作为培养学生观察能力的一种手段。

特殊的摄影技巧为现代画家提供了可借鉴的突破传统经验的绘画方法。①严谨的传统绘画讲究形体逼真、精确,轮廓清晰,色彩单纯、细致,形象具体且符合时空逻辑性,因此禁锢了现代画家的思想、观念、感受的表达。以现代科技作为手段的摄影艺术,其技术技巧不断进步、表现手段不断丰富,充分展示了本身特有的艺术魅力,这对寻求创新的画家们产生了很大的吸引力。他们关注勇于创新的摄影家所拍摄的新颖的照片,例如,以特殊用光(逆光、侧光、夹光)、独特角度(极度的俯视、仰视、斜视角度)拍摄的照片,以长焦的背景模糊突出主体、超广角的光学畸变(桶型变形的前景夸张)、微距镜头的细部精细刻画、特效镜拍摄的离奇梦幻效果等,x光照片,用慢门、用高速闪光或频闪及帘后同步闪光所拍摄的照片的“新视野”、“新影像”具有意想不到的效果,使画家对自然界所呈现的结构和形式,有更新的理解和认识,这正符合了现代艺术中的科学性、结构性和神秘性。大师康定斯基、克利、达达派画家的作品都从摄影艺术得到了重要的启示。②常规摄影中非正常的拍摄方法所产生的光学上形、色、调的失真,以及透视畸变等,使得事物的影响被严重扭曲,离奇而荒诞,显示出不为人们所注意的形式及效果。这也被一些现代画家引用到绘画中来,从而让人们获得一种新的绘画造型视觉享受。③传统的绘画技术性因素,如素描、速写及透视、色彩、明暗等处理手法,都是画家原来必须掌握的基本功,必须训练有素。由于摄影术的迅捷、简易、方便、使得有些画家对这些基本功不再重视。同时也带来了负面影响。

现代科技的发展,数字影像技术的成熟又使得摄影艺术和绘画艺术必须共同面对新媒体艺术的冲击。现代数字影像技术给静态平面视觉艺术带来了革命性震动,它的多次拷贝能力、影像和画面的再创作功能、特效的制作水平、影画的制作速度、画面主体的永久存蓄是摄影与绘画所无法比拟的。这就使摄影艺术和绘画艺术需要共同开辟繁荣的新天地,永保自身的艺术魅力。

参考文献

[1] 宋辰. 摄影技术对现代绘画艺术的影响探析[J]. 艺术评鉴, 2018(08): 181-182.

[2] 王婷婷. 试析摄影对绘画的影响[D]. 陕西师范大学, 2011.