

绘画艺术与摄影艺术的互补互促

谭云川

(北京师范大学宇一艺术研究院 北京 100000)

[摘要]摄影艺术和绘画艺术二者一直保持相互促进的密切关系,在一定程度上填补双方缺失,还能做到互相影响。摄影艺术与绘画艺术相互间形成一种密切联系,但是在本质上有着相对区别。摄影艺术的出现对绘画艺术有着比较强烈影响,再加上二者相互之间有着相同性和差异性,推动二者实现相互共存。摄影艺术是现代科技的主体产物,普遍在世界各个地方进行广泛应用。随着时代不断改革,人们对自身质量水平提出高要求,促进绘画艺术越发引人注目,推动摄影艺术和绘画艺术共同发展和进步。

[关键词]绘画艺术;摄影艺术;相互弥补

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.1165

一、摄影艺术风格

摄影艺术主要出现在西方国家,也是从西方国家最盛行时候逐渐发展,和绘画艺术形式相似,成为一门独特艺术。

美术的发展速度比较长,通过摄影填补美术缺失,通过美术的出现形成摄影艺术。摄影和美术都归属到视觉艺术当中,摄影也会应用艺术知识内容和艺术类型。由此可知,摄影艺术在实际中能够产生很多特有效果。

完整的摄影作品,是摄影师按照实际情景,将其作为基础条件,借助空间思维、光线角度、自身思想形成特有影像,利用光学的方式记录保管摄影作品。与此同时,完整的写生绘画作品也要将实际景象作为基础要点,有效借助空间思维、色彩、自身思想绘制相应作品,尽管二者在应用工具上会存在很大差异,但是可以借助三维立体方式转换成二维平面作品,从而呈现出实际性作品和色彩丰富的作品,导致人们视觉体验产生很大区别,形成渲染性强和感染力两个独立作品。

二、绘画艺术风格

美术之所以能诞生,是在基础素描、色彩和美术写作上完成。不管是在任何一个风格上,创作美术作品都会通过直观景象按照绘画者自身意境感受所完成创作,其中包含丰富的空间思维和个人想法,从客观情景中体现美术作品特点。在美学角度上,为了能够切实表达语言含义,重点采用符号和格式,但是人们视觉具有直观特点,还要借助美术线条、形状相互协助,利用水墨和色彩有效融合,再加上人物形象和独特背景,呈现出丰富、冲击性强的绘画作品。

三、摄影艺术与绘画艺术在作品的相同性

(一) 构图相同

构图按照美学原则和基础顺序在摄影和绘画中都能有所展现。绘画结构方式会与摄影师直观思想有着一定关联,特别是对于摄影和绘画上都比较注重构图,甚至和作品的完美性形成密切联系。只有保证构图合理,才能为后期绘画或者是摄影奠定良好基础。与此同时,有效的构图可以帮助作品更加具备视觉效果。比如,通过对称式构图、三角构图、曲线构图等,都可以在绘画或者是摄影中实现合理应用,从而在构图上体现出很强共同艺术特点^[1]。

(二) 光影处理相同

光影自身就是一种自然艺术作品,通过光在摄影和绘画中起到独特性帮助。对于绘画者而言,主要关注点在于主体构思,顺利绘制出个性化艺术作品。比如,在初始古典绘画风格一直对现代摄影艺术产生很大影响;莫奈在创作作品中大多数都是借助光和影像表现手法,体现出作品的灵活性和生动效果;何藩摄影师在拍摄过程中更是可以利用光线和影像拍摄独特作品,他的摄影科学利用光影创作出非常完美的艺术作品,对光影控制到极致,让人们在视觉上刷新审美价值。所以,对于光影处理工作是绘画和摄影的基础工作,通过明暗比对仔细观察空间变化,切实表露作者想法和感受,成为营造艺术氛围的主要方式,展现出摄影和绘画在光影处理工作的相同性。

(三) 角度选择的相同

现如今,很多绘画者都需要在绘画前对描述的对象进行拍摄,记录创作者的实际性,绘画出更具完美的优质绘画作品。同时,少数绘画者是为了图便利,通过摄影机拍摄出观摩对象,并将其全面描绘出来。另外,绘画场景规划也会和摄影有着很大影响,甚至在关注角度上也会投入很多关注,促进绘画者能够从不同角度观摩对象,选择合适绘画方式,其实在对角度选择二者不同在于优先选择图片。

观察完成后能够切实发现摄影艺术和绘画艺术在构图、造型、光影等方面有所相同。主要工作要求在于绘画者需要具备基础拍摄要点,切实拍出自身所需要的效果,具有真实性特点^[2]。除此之外,摄影师也会一定情况下具备绘画技术,尤其是在拍摄景物上能够达到合理条件。因此,摄影艺术和绘画艺术在实际情况下呈现出相互促进、相互协助作用,利用摄影增强绘画艺术表达方式,绘画也能帮助摄影艺术发展更加顺畅。

四、绘画艺术与摄影艺术的互相补充

(一) 起源追溯角度

从刚开始发展演变所了解,必须分清绘画艺术和摄影艺术关系,必须要对二者艺术形式进行前后认识和研究,重点探讨二者的艺术风格和特点的不同。例如,针对法国肖维岩洞绘画作品是当前历史最悠久的绘画作品,很多研究学家认为类似绘画需要追溯到32000年前,这种创作想法是将祈福作为主体,

真实描绘出当时情况。随着时间的快速流逝，西方传统绘画艺术始终在文艺复兴前展现自由创作主题。直到文艺复兴末端，已经有很多人开始沿着思想创新发展，重新验证绘画艺术主题，追求个人艺术审美，崇尚人文主义创作^[3]。在这一期间，吸引很多人开始关注绘画艺术，切实创作人文写实作品，引导创作者实行理性创作，站在未来角度调整绘画作品内容，认真分析和探讨艺术发展。随后，绘画艺术对真实性提出高标准，证实新的艺术记录方式诞生，对固定影像技术进行深层发现，迎来新的真实探索空间——照片的出现。因为尼埃普斯的不断研磨，制造出人类历史第一张图片，直到18世纪中期，摄影技术被正式认可。因此，绘画艺术从中弥补摄影艺术行业的空缺，通过摄影艺术的诞生，为绘画艺术在前进真实道路上提供条件，对直观景象进行全面记录。

（二）内容呈现角度

大多数人认为，“绘画就好比是自由前行的载体，而摄影艺术更像是被条件所控制的主体”，这种比喻在实际生活中引起很多人认可，因为结构的限制，导致摄影艺术面临很多挑战，但是丝毫不影响绘画艺术。在现实情况下，摄影师如果不具备广角镜头功能下，会产生很多局限性，但是对于绘画师而言不会对材料范围所忧虑。在此情况下，绘画艺术在实际上会填补摄影艺术的缺失。在调整思想和现实情境中，著名国外摄影师曾表示：“自己能够拍摄出绘画家不能描绘的景象，也无法拍摄出绘画家所创作的景象”，对于这一句话，能够清晰表示出绘画艺术在思想上和情感上具有绝对优势，但是摄影艺术也会在实景记录上占据优势，通过二者优势能够在现实中起到互帮互助作用，同时也有部分人将绘画艺术和摄影艺术相互填补特点，帮助传统媒介和现代传统媒介起到互助效果^[4]。绘画艺术的自身价值可以在欣赏和空间想象中进行无限扩大，但是由于绝大多数在对绘画艺术认识上一直停留在欣赏阶段，例如我们耳熟能详的《最后的晚餐》，或者是《向日葵》等优秀作品，有着传承和探讨环节，都来源于这一层面。另外，真实影像可以成为政治宣传的主要方式，显现出真实记录效果，而摄影则是具有较高价值的传媒，其自身价值已经超出其追求艺术要求，全面填补绘画艺术缺失。因此，绘画艺术与摄影艺术在内容上分析，二者艺术形式分别具有艺术性和真实性，在其他方面也会展现出合理补充作用。

五、绘画艺术与摄影艺术的互相促进

（一）借鉴改变角度

从主观层面分析绘画艺术和摄影艺术的诞生和发展，因为绘画艺术早于摄影艺术，经过前者的迅速发展和提升，为后者诞生奠定良好基础。当摄影艺术在发展和完善期间啊，绘画艺术会在其中起到辅助作用，以至于前者会给后者提供信息帮助。经过摄影艺术不断引用绘画艺术，提取绘画艺术特点，经过长期创新从而研发出摄影艺术。例如，当摄影艺术正式诞生

时，很多人会对绘画艺术产生很大依靠效果；通过达盖尔摄影技术准确找出很多绘画效仿方法，促使摄影艺术不完整。同时，因为摄影艺术的出现，会对绘画艺术未来发展带来一定干扰，再加上摄影艺术在发展期间，人们大多数采用物理和化学方法，通过机械和材料在短期内把事物转换成影像，构建新的发展空间。在此情况下，绘画艺术已经不需要描绘对象，只需要按照自身思想创作作品重点，展现独特绘画作品。因此，摄影艺术在一系列引用绘画艺术的基础上，促进自身在不断创新和完善，对绘画艺术产生很大影响，以至于绘画艺术也面临很大形式调整。

（二）受众需求角度

由于人们发展水平日益增加，推动人们发展需求也在不断增加，促进绘画意识和摄影艺术实现长远发展，从而符合很多生活要求。因此，现代科学技术发展、精神文化越发多样化，越来越多的人成为绘画者和摄影者，促进更多人开始关注和了解绘画艺术和摄影艺术，对二者要求也在急剧增加^[5]。比如，对于伦勃朗和卡拉瓦乔两名优秀画家，都是采用最基本的布设光线方法，为了满足群众需求和审美要求，将布设光线引用到摄影艺术领域当中，也成为摄影艺术的一种方式，并在很多摄影情景中都能实现全面应用。

随着绘画艺术与摄影艺术相互帮助，促进现在有很多不同绘画式摄影和摄影式绘画，以摄影师孙郡和画家冷军作为代表。因此，对于绘画艺术与摄影艺术来说，将满足人们需求作为关键内容，有助于二者在未来发展道路上更加长远，发挥二者共同促进作用。

六、总结

绘画艺术与摄影艺术是现代艺术领域的组成部分，二者的出现和发展都将以“艺术为美”作为关键要点。绘画艺术与摄影艺术是平面视觉领域的艺术主体表现形式，其二者存在差异性是不可避免的，但是二者的出现和未来发展形同一致。因此，通过作者仔细了解绘画艺术与摄影艺术发展经历认识到，绘画艺术与摄影艺术保持相辅相成关系，促进二者共同发展、进步。

参考文献

- [1] 潘万里. 早期中国本土摄影理论中的画意模仿论[J]. 中国文艺评论, 2019(11): 48-60.
- [2] 薛婧嘉, 金佳, 邱贵玉. 浅谈摄影艺术与绘画艺术的融合交汇[J]. 大众文艺, 2020(10): 155-156.
- [3] 肖美娜. 中国传统绘画意境影响下的当代摄影[D]. 燕山大学, 2016.
- [4] 徐珊. 从传统图像文本比较浅析当代艺术观念化的必然[D]. 四川美术学院, 2020.
- [5] 楚小庆. 技术与艺术形态嬗变的关系研究[D]. 东南大学, 2018.