

浅谈摄影与绘画的关系在摄影教育中的重要性

薛凯文

(西北大学现代学院 陕西 西安 710130)

摄影和绘画相比较而言,创作理念是他们最大的不同之处,当摄影追求写实的时候绘画则逐渐的走向抽象化和注重形式的状态。例如,在20世纪初兴起的摄影流派纯粹派摄影,他们主要讲求的是纯粹的去发挥摄影技术本身的作用,抛开那些对于绘画的模仿或被绘画影响的部分,从而促进艺术家们对摄影技术的更深层次的探索与研究,在这一时期的代表人物有斯蒂格里兹和亚当斯等人。从这些人的摄影作品可以看到,他们在摄影这门技术上的控制能力是非常精确的,尤其是亚当斯的作品,他的区域曝光法充分的体现出他对摄影曝光的精确要求,利用精确的曝光从而得到对拍摄景物充分的真实展现,这样的摄影作品是以技术为基础创作出来的,并注重了拍摄的现实性。另一位斯蒂格利茨也是一个很好的例子,早期他是一个崇尚画意摄影的摄影师,可是到了后来他改变了自己的摄影风格,他倡导纯粹主义摄影并且是一位写实摄影的先驱者,这说明摄影从一个崇尚画意的时代逐渐的过度到了另一个崇尚写实的时代。而在这个时候西方绘画则走向抽象,大部分的画家喜欢绘制一些有抽象意味的东西,通过强烈的色彩碰撞来给人以视觉上巨大的冲击力的绘画作品,这与之前绘画所要求的美感是完全不一样的,现实主义就此搁浅,代表人物蒙德里安和康定斯基的作品充分的表现出这一时期的绘画特点,浓艳的色彩拼出各种各样的图像,给人以视觉上造成了深刻的记忆。

印象主义绘画的主要特点是,力图客观地描绘视觉现实中的瞬息片刻,主要是表现纯粹光的关系,而摄影也是一种利用光和影来表达思想的艺术,两者都是与光有着密不可分的关系,虽然在创作手段上有着根本的不同,两者相互影响、发展。在印象主义时期的画家中,德加可谓是现实主义品质的巨匠,他的画作风格与众不同,他观察事物的方式以及取景的角度也是与其他印象派画家有所不同的,也许是受到摄影术的影响,德加在绘画的过程中讲求的是抓住瞬间,务求真实,他对绘画富于了创新的构图方式和对事物描述方法的新的理念,都是需要照着照片来画,但是他不是单纯的去描摹,而是在照片的基础上进行新的绘画语言尝试。

20世纪两次世界大战之间的二三十年代,是现代主义摄影最活跃的时期,传统的写实风格有了一个历史性的颠覆,在这其中1902年在纽约成立的分离派团体是最重要的声音,他们私人斥资创办了与摄影有关的刊物,还开设了画廊,并在画廊中展出了大量的优秀现代主义摄影作品,以此来向大众宣传此种摄影风格。现代主义摄影直接反对的是过去那些已经慢慢矫揉造作、脱离现实、看起来并不是那么具有美感的画意摄影,在这种现象的背后则是摄影术逐渐的走向成熟,因为将许多不被画意摄影所接受的具有现实主义色彩的东西引入了摄影画面当中,这一风格的兴起使得摄影重拾强大的对物体的描绘能力,这致使画家和普通的民众越来越不需要用绘画这种艺术创作手段来作为记录“真实”事物的载体。

绘画促进摄影则是在画意摄影的兴起时期比较显著,在这个时期,摄影仍然没有特别的得到艺术家们的认同,游离于技术与艺术之间,对于自己的方向也不是特别的明确,摄影师们每天几乎都是以绘画的方式来完成自己的工作,最开始的画意摄影是刻意的去模仿绘画的表现手法、构图方式、背景设置以及光线运用,在这个时期出现的作品《人生的两条道路》是一幅极具代表性的作品,这幅

作品大体结构模仿了拉斐尔的画作《雅典学院》,通过对背景和人物站位的布置,运用摄影的手段,拍下了摆拍的模特,达到了绘画的效果,无论是构图、背景还是光线,这幅作品与绘画都是十分相似的,同时这幅作品也是第一次以艺术品形式展现在世人面前的,它拍摄场面比较宏伟,演员和道具都非常的丰富多彩,充分的吸收了绘画的特点,这意味着摄影又走向了另一个新的高度。

摄影与绘画有差异也有共同点,始终是相互促进,并在慢慢交融的,它们彼此吸收着对方的优点,慢慢的发展着。摄影对绘画的促进不仅仅是题材和写实能力,在审美方面也起到了一定的促进作用。画意摄影时期绘画对摄影的审美有了一定的促进,使摄影的审美逐渐的完善,有了一个明确的大方向,可是这一时期过后,摄影在不断的追寻属于自己的纯粹的表达方式,在这个时期之后摄影对绘画的审美开始产生了促进,唯美的审美观慢慢变得大胆、开放,写实的绘画慢慢走向了抽象。这使得当代艺术中出现了大量的较为抽象的画作,且这种审美有时候并不为大众所理解,有些绘画作品直接在摄影作品的基础上赋予新的绘画语言得到新的抽象的作品,这种在审美方面的促进表面上来看这种审美不被大众理解,可是从另一面来看这种影响是让绘画在慢慢的前进和发展。

在开头中所提到的关于安格尔悄悄的对摄影作品进行模仿,以及当代绘画作品《我小时候》和摄影作品《俯卧撑》的抄袭事件,以及曾梵志《雪豹》抄袭斯蒂夫·温特的《风雪之豹》,这些例子都充分的说明摄影对绘画一直都有着潜移默化的影响,且这种影响持续到了今天。事实上,直到今天仍然有一些艺术家对摄影的艺术性不是非常的认可,但是回首历史,摄影也是具有它自己的纯粹的表现性,它的这种表现性是不能被任何艺术品所代替的,如果在这个过程中没有摄影对绘画的促进,绘画也不会从最初单一的线性发展、中规中矩走向今天的种类此起彼伏、内容以及构图大胆开放,在写实性上虽然摄影对绘画有着很大的影响,但是它仍然是一种被大众所认可的记录“真实”事物的载体。

随着科技的不断发展,摄影与绘画的关系也在不断的发生着微妙的变化,虽然摄影的艺术地位在不断的提高,在这个发展道路上对于我们摄影教育也有诸多启示,我们可以将绘画的美感以及各种抄袭事件所给与我们的启示逐步渗透进入教育当中,让摄影教育事业与更广阔的领域结合,不断的得到提高与发展。

参考文献:

- [1]顾铮著:《世界摄影史》,浙江摄影出版社2010年出版;
- [2]瓦尔特·本雅明著:《通向灵光消逝的年代》,广西师范大学出版社2011年出版;
- [4]李刚:《绘画与摄影之间的联系》,载《现代电影技术》2012年7期;
- [5]贾晶磊:《浅谈摄影与绘画的相互作用》,载《剑南文学》2011年10期;
- [6]孔成:《摄影技术对绘画的影响》,载《长江大学学报》2013年6期;
- [7]叶剑青:《摄影与绘画:里希特的意义》,载《艺术评论》2010年9期;