

浅析摄影与19世纪绘画的互相渗透

◆安梦帆 侯兆荣 沈书宇

(大连工业大学 辽宁大连 116034)

摘要:摄影术的诞生不仅仅是一种由工业文明的进步而出现的对旧文化予以扬弃的新装置,杉本博司称:“如果没有摄影术的出现,就不可能有印象主义绘画及抽象绘画的诞生。”正是摄影技术的发展与进步,不可避免的促进了现代艺术的进步。

关键词:摄影术;生物进化论;现实主义;印象主义

19世纪摄影术的应用与推广,使所有人都可以自由的使用这个新技术,而且这种可以用来绘画的机械装置要比当时的画家们画的更要好,这被当时的画家视为是一种巨大的威胁,同时也不断地冲击着当时观众们的心理。新技术驱逐旧技术,并凌驾于旧技术之上,这就是历史规律,摄影术接管了记录历史题材画和古典人物肖像的记忆等功能,甚至画家们开始使用照片作为绘画的素材,通过摄影装置将被画物体映在纸上进行描摹,科学的发展与进步直接影响了艺术家们的技法和艺术观念。

首先摄影的诞生与绘画的相互渗透。1839年达盖尔在巴黎公布摄影术发明之后不久英国人塔尔博特马上也在伦敦发表了同样的声明。摄影诞生之初曾给予画家们巨大的冲击,但对于一些开放的画家而言,摄影术的快速发展使摄影所特有的对物体精确再现的能力是相当有吸引力的。有些画家通过拍摄场景来作为绘画的素材,而有些画家干脆直接放弃绘画改行摄影。英国画家兼诗人威廉·贝尔·司各特在其自传中说道:“每一个运动都有运动天才,就像每一朵花都有种子一样,拉斐尔前派的花种就是摄影”。而摄影师丹特·加布里埃尔·罗塞蒂就是其中之一。

罗塞蒂把拉斐尔以前的画家当作榜样,创作的目的是以象征的手法来对抗欧洲社会日益增长的物质倾向。罗塞蒂以开放的心态将摄影运用到描绘事物上,他大胆的运用所拍摄的素材,将素材作为参考并进行主观的处理,因此在罗塞蒂的绘画中无法直接感受照片的存在,作品《白日梦》就是很好的例子。从作品中可以看出,罗塞蒂很少关心自然外观,他把更多的关注投入到了对内心世界的反省与描绘当中,这种风格在他之后的作品《比塔·贝亚特莉斯》中清晰可见。

除此之外,在纳达尔的作品《萨拉·贝恩哈特》中足够证明了摄影完全有能力来捕捉人物的个性,在他的作品中我们依然能够看到绘画对摄影的影响。纳达尔忠实于古典艺术的高标准及其出色的线条,他将摄影的准确性和衣褶的线条优雅的融合在了一起,衣褶的线条与古希腊雕塑相似,创造出一种观感,似乎模特与观众之间无任何东西阻挡。他的作品《乔治·桑》把摄影与抽象结合在同一种线条风格里,光与影的细微差别使画面特别的干净利落,而这也正是纳达尔肖像摄影的特点。虽然纳达尔在19世纪中期已经意识到了人在客观世界中作为主体存在的意识,但是其作品风格依然受古典绘画的影响。随着19世纪50年代欧洲自然科学领域的重大突破,艺术形式也在发生着翻天覆地的变化,作为既是观察工具,又是观察方法的摄影对下一代主流艺术风格——现实主义——的发展产生了巨大的影响。

其次人们的观念发生了转变。18世纪末19世纪初,欧洲自然科学进入全面发展的时期,英、法、德为代表的工业革命基本达到了完善的程度,科学开始走在了技术的前面,人类从蒸汽时代过渡到了机器时代,摄影术的不断完善就是其中之一。19世纪中叶自然科学的发展从经验科学转变为理论科学,并经过一百多年的积累,细胞学、自然地理学、解剖学等都为生物进化论的思想提供了丰富的论据,早在达尔文之前就有40多位科学家提出了生物进化的学说,最终由纳达尔整理成书并出版了《物种起源》。科学的进步不光带来了技术上的革新,也使人们意识到了以自我为主体的意识觉醒,改变人们的观念,最终影响了艺术和文学的创作风格,使艺术家们的创作不带有任何理想主义。创作的主体开始关注描绘普通的人和物,越来越多的艺术家开始对古

典主义的虚幻神化、异国情调和历史主题感到不满,艺术家们认为艺术应该表现人的真实生活和实际的人本身,新的科学所带来的新观念使19世纪中后期的人们有了一种新的生活方式,希望艺术能将这种生活表现出来。

摄影师勒·卡雷最具影响的作品当属他的海景摄影,学徒期的卡雷师从画家保罗·德拉罗希并在早年拍摄过大量的风景、城市建筑和人物肖像。1857年勒·卡雷开始把镜头转向了浩瀚的大海,他对云和海浪分别进行曝光,并将两者组织到一个画面之中,使光线与大海波涛完美呼应,谱写了自然的雄壮。现实主义画家库尔贝就会看到了勒·卡雷的照片后开始把绘画的重点放到了描绘现实场景和普通人身。居斯塔夫·库尔贝是少有的在达尔文生物进化论之前就描绘现实,描绘人们真实生活的画家,他的绘画直率、奔放,排斥古典绘画的教条与神话思想,他为了创作去了解事物,走向自然,以大自然和真实生活中的人为创作对象,用一种新的气魄和无线条的手法来表现普通人和自然的尊严,他的重新发表日常生活为接下来现实主义的发展奠定了基础。他曾在19世纪中期被人们认为是当时艺术的公敌,而且很多人坚信,摄影就是引起这场变革的罪魁祸首和滋养其生长的温床。现实主义绘画与自然主义摄影之间是一种姻亲的关系,它们都是以客观的方式描绘现实的生活,但很难说自然主义等同于现实主义,他们之间的确有着很大的共性,现实主义的出现深受摄影的影响又滋养摄影,可见摄影与绘画之间的关系是何等的暧昧。

19世纪末自然科学中光学的发展带动了色彩学的研究,色彩影响着当时的艺术家,直接促进了画家艺术语言的转变,19世纪德国的海莫尔茨的《色调的感觉》、法国谢弗尔的《论色彩的对比法则》和《色彩及其在工艺美术上的应用》都为当时的艺术家们提供了科学的光学理论,使画家们认识到一切自然现象都应该从光的角度来观察,因为一切色彩皆来源于光,并将色彩运用到了前所未有的新高度。19世纪末绘画的写实被发展到了极致,艺术家们致力于色彩寻找新的出路,摄影术的发展也使绘画的写实性失去了优势,再加上现代交通手段的进步,伴随着资本社会对东方的扩张,大量的东方照片传回欧洲,通过影像呈现了东方社会的形态与生活方式并启迪西方艺术家们的创作灵感。艺术家们的目光从求真的“具象”绘画转向对艺术的“抽象”精神领域的更多探求,并用一种强调光与色的画法将其描绘出来,从此印象主义画派登上了历史的舞台。

参考文献:

- [1]对19世纪兴起的画意摄影思潮的探析[J].宋健.艺术品鉴.2018(36)
- [2]东方美学范式在画意摄影中的应用研究[J].夏洪波,王旭东.参花(上).2019(02)
- [3]东方语境下的画意摄影流变[J].扎西·刘.东方文化周刊.2016(47)
- [4]中国新画意摄影展展现“画意中国”[J].陈天禾.华人时刊.2017(01)
- [5]走进画意摄影[J].黄小仙.旅游世界.2017(04)

作者简介:

安梦帆(1994.9~)女,河北省石家庄市,大连工业大学(17级硕士),研究方向:当代艺术。

侯兆荣(1998~)男,河北省衡水市,大连工业大学(16级本科),研究方向:产品设计。

沈书宇(1998.3~)男,辽宁省营口市,大连工业大学(16级本科),研究方向:工业设计。