

Discussion on the Influence of Images and Digitization on Contemporary Oil Painting Creation

Jingzhe Pei

Guangdong Peizheng College Art College, Guangzhou, Guangdong, 510800, China

Abstract

With the rapid development of digital technology, image and digital technology have had an unprecedented influence on the creation of traditional oil painting. From the creation tool to the display platform, the integration of digital elements is changing the creation mode and aesthetic concept of oil painting. This study conducts in-depth research and analysis, through combing the development of image and digital technology, combining with the examples of contemporary oil painting creation, discussing its influence on oil painting creation style, techniques and communication. The aim is to analyze how images and digital technology influence contemporary oil painting creation, and explore the significance of this influence on the future development of oil painting art, so as to provide new creative ideas and directions for oil painting creators. The study found that image and digital technology not only provide new tools and forms of expression for oil painting creation, but also broaden the audience group and exhibition space of oil painting. At the same time, the reproduction and communication characteristics brought by digitalization also trigger us to think deeply about the originality and artistic value of oil painting.

Keywords

image and digitization; contemporary oil painting creation; application; measures

漫谈图像和数字化对当代油画创作的影响

裴京哲

广东培正学院艺术学院, 中国·广东广州 510800

摘要

随着数字技术的飞速发展, 图像和数字化技术对传统油画创作产生了前所未有的影响。从创作工具到展示平台, 数字化元素的融入正在改变油画的创作方式和审美观念。本研究进行了深入的研究分析, 通过梳理图像与数字化技术的发展脉络, 结合当代油画创作实例, 探讨其对油画创作风格、技法和传播等方面的影响。旨在分析图像和数字化技术如何影响当代油画创作, 并探讨这种影响对油画艺术未来发展的意义, 为油画创作者提供新的创作思路 and 方向。研究发现, 图像和数字化技术不仅为油画创作提供了新的工具和表现形式, 还拓宽了油画的受众群体和展示空间。同时, 数字化带来的复制和传播特性也引发了我们对油画原创性和艺术价值的深入思考。

关键词

图像和数字化; 当代油画创作; 应用; 措施

1 引言

在数字时代背景下, 油画家们不再局限于传统绘画技法, 而是能够利用数字技术进行创作, 实现更多元化的艺术表达。从高清扫描到虚拟画廊, 油画作品的展示与传播方式也经历了重大转变。研究这一领域的现状和发展趋势, 对于理解当代艺术的走向、推动油画艺术的创新具有重要意义。

2 图像和数字化在当代油画创作中的应用

2.1 创作构图

借助图像处理软件, 艺术家可以轻松地构图设计,

利用各种图像素材进行拼贴和组合。这种灵活性保证了构图多样性, 艺术家可以迅速调整画面的比例、构成和视觉重心, 以达到最佳效果^[1]。此外, 许多数字工具备有图层功能, 艺术家可以在不同的图层上进行实验, 避免了传统绘画中因修改而导致的画布损伤。通过这样的方式, 艺术家能够在更短的时间内探索出多种构图可能, 提升了创作的效率。

2.2 制作配色

现代数字化绘画软件不仅允许艺术家选择颜色, 还能通过色彩轮和调色板等工具, 帮助他们理解色彩之间的关系和搭配技巧。使用颜色选择工具, 艺术家可以迅速找到所需的色调, 并通过调色板进行色彩的搭配和调整。此外, 许多软件都提供了色彩生成器, 艺术家可以输入特定的数值或选择某种色调, 软件自动生成一系列和谐的色彩选择。这种便

【作者简介】裴京哲(1978-), 男, 中国辽宁铁岭人, 博士, 从事借用数字图像造型特征的绘画表现研究。

捷的配色方式,使得艺术家在创作过程中能更专注于表达思想,而不必过多担心色彩的搭配问题。

2.3 模拟多种绘画效果

许多数字绘画软件提供了丰富的画笔选择和效果模拟功能,艺术家可以根据自己的需求选择不同质感的画笔来模拟油画、水彩、粉笔等多种效果。这种技术允许艺术家在数字画布上自由创作,他们能够通过调整画笔的透明度、流量和纹理,来产生与传统绘画相似的效果^[2]。此外,数字软件通常配有滤镜和效果工具,能够快速实现各种艺术风格的模拟,使艺术家能够在短时间内完成对风格的探索。

2.4 存储和备份

艺术家可以将自己的作品以数字文件的形式进行保存,避免了传统纸质画作在保存过程中的损坏风险。数字文件不仅可以轻松复制和分享,还可以通过云存储等方式进行备份,确保作品的安全性。艺术家可以随时访问和修改这些作品,极大地提高了创作的灵活性和便利性。此外,数字化存储还便于艺术家对作品进行分类和管理,使得寻找和整理作品变得更加高效。

3 图像和数字化对油画创作的积极影响

3.1 创作工具的变革

传统油画依赖于颜料、画布、画笔等实体工具,艺术家通过手工操作完成作品。而现在,数字化工具的引入为艺术家提供了更多的选择和便利。平板电脑、数位板、图形处理软件等工具让艺术家可以在虚拟空间中进行创作,甚至模拟出油画的质感与效果。这些工具不仅简化了创作流程,还为艺术家提供了在试错和修改方面的无限可能。艺术家不再需要担心颜料调和的时间成本或画布上无法挽回的失误,数字化工具让创作变得更加灵活和自由。此外,数字工具还为艺术家提供了更丰富的色彩选择和笔触效果,甚至可以通过不同的滤镜和光影效果,模拟出传统绘画中难以实现的视觉体验。数字绘景画面再创作如图1所示。

图1 数字绘景画面再创作

3.2 创作思维的转变

传统油画创作通常是一个线性、静态的过程,艺术家需要在构思阶段就对作品有比较清晰的规划。然而,数字化工具的引入让艺术家在创作过程中有了更多的尝试和探索空间。通过数字图像处理软件,艺术家可以在创作初期进行多重构图、调色和光影变化的实验,甚至在绘画过程中随时进行调整和修改。这种灵活性打破了传统创作中的先入为主的思维模式,艺术家可以更加开放地对待创作过程中的不确定性和偶然性,让创作思维更加多元化和动态化。与此同时,数字技术还让艺术家更容易借鉴和融合其他艺术门类的元素,比如摄影、电影、动画等,这进一步激发了艺术家的跨界创作思维,使得油画创作不再局限于传统的美学框架,而是向更加开放、多维的视觉语言靠拢。

3.3 作品呈现方式的多样化

传统油画作品通常需要在画廊或博物馆展出,而数字化技术的发展使得艺术作品可以通过互联网以各种形式呈现^[3]。艺术家可以将自己的作品上传到社交媒体、在线画廊或艺术平台,直接与观众分享。这种即时的传播方式不仅扩大了作品的受众范围,还使得艺术家能够通过在线反馈及时了解观众的反应,从而进行调整和改进。此外,数字技术的进步也使得艺术作品的呈现方式更加丰富多样,艺术家可以利用视频、动画等新媒体形式,将油画作品以全新的方式展现给观众。这种多样化的呈现方式,不仅增强了观众的视觉体验,也为艺术创作带来了新的可能性,艺术家可以通过不同的媒介和形式,探索油画与其他艺术形式的结合,创造出更为生动和富有表现力的作品。

4 图像和数字化对油画创作的消极影响

4.1 油画创作丧失“绘画性”

传统的油画强调画家的手工技艺与个人风格,每一笔每一划都承载着创作者的情感与思考。然而,随着数字化工具的普及,越来越多的艺术家倾向于使用图像处理软件进行创作。这种方式虽然快捷方便,却往往使得作品缺乏了手工绘制所带来的温度和质感,难以让观者感受到创作者的情感深度。这种“绘画性”的丧失使得油画的传统魅力逐渐消退,取而代之的是一种更为机械化的创作方式。

4.2 图像色彩的局限性

油画以其丰富的色彩和层次感闻名,艺术家能够通过调色和混合颜料创造出独特的色彩效果。而数字图像的色彩,虽然在理论上可以无限制地调整 and 变化,但实际上却往往受到显示设备的限制。不同的屏幕和打印技术对色彩的还原能力各有差异,这使得艺术家在创作时面临着现实与理想之间的落差。数字图像往往无法完全传达油画特有的色彩深度与细腻程度,导致作品在视觉效果上大打折扣。此外,数字工具所提供的便捷与标准化,可能使艺术家在创作过程中陷入模式化,导致作品的色彩表现变得单一,缺乏个性化的

探索。图像时代下的当代架上绘画创作现状如图2所示。

图2 图像时代下的当代架上绘画创作现状

4.3 作品的同质化

艺术家们在追求技术创新的同时，往往会受到流行风格的影响，导致作品之间的相似性日益增加。这种同质化现象不仅降低了油画作品的独特性，也使得艺术创作变得更加商业化与迎合市场的需求^[4]。许多艺术家为了迎合观众的口味，开始模仿流行的图像风格，而非坚持自己的艺术追求。这种趋势使得油画作为一种艺术形式的多样性受到威胁，创作的丰富性和深度也因此受到削弱。

4.4 艺术表现力的削弱

油画的魅力在于其能够传达复杂的情感和思想，艺术家通过颜料的厚度、笔触的变化、色彩的对比等手法，将内心的感受转化为视觉语言。然而，数字化工具的使用往往使得艺术家依赖于软件的便捷性，可能在某种程度上削弱了他们对传统技法的掌握与理解。数字创作虽然可以实现许多传统油画无法达到的视觉效果，但在情感表达上却显得更加肤浅。许多数字作品在追求视觉冲击力的同时，忽视了艺术作品应有的深度与内涵，导致观众在欣赏作品时难以产生共鸣。

5 当代油画创作应对图像和数字化带来的挑战的策略

5.1 重视传统油画技法的学习和运用

尽管数字化工具为创作提供了便利，但传统技法所蕴含的深厚文化底蕴和艺术价值不应被忽视。艺术家在学习传统油画技法时，不仅要掌握调色、构图等基本技能，更要理解这些技法背后的艺术理念和历史渊源。通过对传统技法的深入学习，艺术家能够将其与现代创作理念结合起来，形成独特的艺术风格。这种对传统的尊重与继承，不仅可以增强作品的文化内涵，也能为油画艺术的创新提供坚实的基础。

5.2 合理利用数字化工具，避免过度依赖

数字化工具的迅猛发展为艺术创作带来了全新的可能

性，艺术家可以通过软件进行色彩的搭配、构图的调整，甚至实现三维空间的虚拟设计。然而，过度依赖这些工具可能会导致艺术家的创作思维受到限制，甚至削弱作品的个性和独特性。因此，艺术家在使用数字工具时，应保持理性和审慎的态度，合理选择合适的工具来辅助创作，而不是完全依赖于它们。数字化工具应该作为一种创作的补充，帮助艺术家更好地实现自己的艺术理念，而不是替代传统的创作过程。

5.3 注重个人风格的培养和创新意识的提升

艺术创作不仅仅是技法的堆砌，更是艺术家思想和情感的表达。面对海量的信息和视觉刺激，艺术家需要在创作中找到独特的视角，通过不断探索和实践，形成自己的艺术语言。创新意识的提升能够激发艺术家的创造力，使其在创作中勇于突破常规，敢于尝试不同的表现方式和材料。个人风格的形成需要时间和经验的积累，但艺术家应始终保持对新事物的敏感和好奇，开放的心态能够促进艺术的不断发展与演变。

5.4 探索数字化与传统油画的融合与创新

在数字化时代，许多艺术家开始尝试将传统油画与数字技术相结合，创造出新的艺术形式。这种融合不仅可以丰富艺术的表现手法，还能够吸引更多的观众，尤其是年轻一代^[5]。艺术家可以通过数字技术对油画进行后期处理，或者在传统油画的基础上，加入互动元素，提升观众的参与感和体验感。这样的创新探索，不仅能够让传统油画焕发新的生命力，还能够为当代艺术的发展注入新的活力。

6 结语

总的来说，图像和数字化对当代油画创作的影响是深远而复杂的。一方面，数字技术为艺术家提供了更多的创作工具和展示平台，使得艺术创作更加丰富多彩；另一方面，数字化的应用也使油画创作丧失“绘画性”，作品同质化严重。在这种背景下，艺术家需要不断适应变化，探索新的创作方式，以在数字化时代找到自己的艺术语言。随着技术的不断进步，未来的油画创作将可能融合更多的元素，展现出更加多元化的艺术面貌。只有在保持传统的同时，勇于探索创新，才能在这个充满变革的时代中立于不败之地。

参考文献

- [1] 魏巍.当代油画“图像转向”的分类研究[J].艺术家,2024(2):36-38.
- [2] 韦永明.图像的转换——略谈图像文化对当代油画创作的影响[J].艺术探索,2006,20(3):47-47+49.
- [3] 陈添清.当代油画创作对图像的运用[J].普洱学院学报,2023,39(5):98-100.
- [4] 丛野.试论图像和数字技术对中国当代油画的影响[J].神州,2020(4):58-58+60.
- [5] 杨倩云.图像和数字化对当代油画创作的影响[J].漫动作,2022(9):97-99.