

试论新媒体图像处理技术在油画创作中的应用

徐倩倩, 安喆*

常州大学美术与设计学院, 江苏 常州

收稿日期: 2023年7月9日; 录用日期: 2023年7月30日; 发布日期: 2023年8月11日

摘要

在油画创作的历程中, 涌现着各式各样的创作形式, 并为各个时代的艺术家们所用。而在时代高速发展的今天, 油画创作的形式也揭开了新篇章, 油画创作开始与新时代的技术相结合, 与图像时代相结合, 使油画作品展露当今时代的艺术特征。由此可见, 新媒体图像的处理技术应用于油画创作是一种趋势。图像已然成为社会重要的组成部分, 这些图像为我们再现了某一情境。对于创作者而言, 可以将图片利用新媒体图像技术进行转换, 再现图片背后的“记忆图像”。与此同时, 也可以将个人情感融入油画创作之中, 从而达到油画创作的初期要求。本文通过研究当前的油画现状, 探索油画创作与新媒体图像之间的转换与关联。同时在介绍新媒体图像处理技术的基础上, 对新图像资料在油画创作中的应用进行分析。在已有的创作大师的参照下, 以新媒体图像处理技术为路径, 展现油画创作的多种可能性。

关键词

图像时代, 新媒体图像处理技术, 油画创作

On the Application of New Media Image Processing Technology in Oil Painting Creation

Qianqian Xu, Zhe An*

School of Art and Design, Changzhou University, Changzhou Jiangsu

Received: Jul. 9th, 2023; accepted: Jul. 30th, 2023; published: Aug. 11th, 2023

Abstract

In the process of oil painting creation, various forms of creation have emerged and are used by

*通讯作者。

artists of various eras. Today, with the rapid development of the times, the form of oil painting creation has also opened a new chapter. Oil painting creation has begun to combine with the technology of the new era and the era of images, allowing oil painting works to showcase the artistic characteristics of the current era. It can be seen that the application of new media image processing technology in oil painting creation is a trend. Images have become an important component of society, representing a certain context for us. For creators, images can be transformed using new media image technology to reproduce the “memory image” behind the image. At the same time, personal emotions can also be integrated into oil painting creation to meet the initial requirements of oil painting creation. This article explores the transformation and correlation between oil painting creation and new media images by studying the current status of oil painting. On the basis of introducing new media image processing technology, analyze the application of new image materials in oil painting creation. Taking new media image processing technology as a path, we aim to showcase the various possibilities of oil painting creation, with the reference of existing creative masters.

Keywords

Image Age, New Media Image Processing Technology, Oil Painting Creation

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

图像时代的油画创作, 艺术创作者可以结合现实的特征, 将图片素材利用新媒体图像处理的方法融合进艺术创作。但以何种方式发挥图像资料的作用, 给创作者们带来了新的思考。

科技飞速发展的趋势下, 图像处理技术已经在人们的日常生活中普及, 与社会中的每一个领域都息息相关。基于这一前提下, 在艺术创作领域可以通过对新媒体图像的处理技术探索油画创作中的多种可能性。

2. 基于图像时代的油画创作

2.1. 当前油画创作的现状

随着摄影技术和新媒体图像处理技术的广泛运用, 使得油画创作的途径也更加形式多样。在油画创作中, 一些符合时代特征的创作方法正在悄然推进, 其中许多创作者结合科技让油画的创作实现了新的探索, 而部分艺术家的创作成果已然走进大众的视野。这些作品当中的表达内容、组织形式和面貌特征似乎都呈现出一种新的趋向。

在如今的绘画领域当中, 部分画家会通过新媒体技术再现个人成长历程中的“记忆图像”, 据此进行创作。比如为我们所熟知的张晓刚, 他似乎是根据“记忆图像”的方式更加深刻的表达生活, 他的作品在中国当代人的群体意识中留下了难以磨灭的文化印记(参照图 1 [1])。同时张晓刚的作品也是当代艺术中所蕴含的中国情境的最佳体现。而画家李大方在作品中运用了“图像加字幕”的表现方法是借鉴了影像当中惯用的辅助观影的手法, 这种图文并茂的绘画形式反映着现实社会当中的生存状态。由此可见, 新媒体图像技术在油画创作当中的应用是行之有效的。虽然每位创作者对社会的切入角度和审美取向大不相同, 但是新媒体图像处理技术可以使图像更好的进入到以设定的内容框架当中, 从而更有利于画家

的艺术创作。与此同时, 这种科学的创作形式也更有利于观者对作品的解读与赏析。换言之, 对创作者来说在油画创作过程中对图像的合理引用, 可以提高对图像的真实性的捕捉和主观情感的融入。同时使观赏者可以更好地与艺术作品产生共鸣。

Figure 1. One of the *Big Family* series by Xiaogang Zhang, painted in 2001¹

图 1. 张晓刚《大家庭》系列之一 2001 年作¹

2.2. 新媒体图像处理推进油画创作

在创作构思期间, 图像处理技术可以有效的推进油画创作。是创作者对画面灵感和画面效果有快速直观的体会。我们借助新媒体技术、计算机软件等将图片进行二次甚至多次转换之后, 获得多个不同类型的图像, 而这一系列的新的图像将作为我们进行油画创作前期的重要参考。将我们所熟知的事物、场景通过新媒体技术, 把这些图像变成一种既熟悉又陌生的新的呈现形式。为创作者提供了一种或者多种新型的观看世界的方式, 同时增加了创作者自己主观的审美意象和审美趣味。

新媒体图像处理技术拓展了艺术家创作思维。在进行传统绘画的时候创作者可能会面临一定的局限性, 而新媒体图像技术可以在创作的构思中实现将艺术家的灵感转换为图像, 为我们的艺术创作提供另一种参考图像。异言之, 一些科学的创作有时候离不开艺术的思维, 艺术的创作有些时候也可以借助科学的思维和方法来完善。新媒体图像处理技术与艺术创作相融合, 将新媒体图像技术适度地使用艺术创作当中, 使得艺术创作可以呈现出百花齐放的风貌。

3. 新媒体图像处理方式概述

3.1. 合理利用图像激发创作

在网络高速发展的今天, 各类图像都可以通过网络渠道获取, 互联网为创作者提供了源源不断的资源。基于这一前提, 创作者可以利用图像资料进行再创作。随着计算机技术、人工智能的不断深入研究, 图像处理技术的应用范围也愈加广泛起来, 逐步渗透进文学艺术创作领域。

新媒体图像处理技术与艺术创作的巧妙结合, 这种创作手法正在被部分创作者应用在绘画领域, 让油画创作实现多种可能性。在油画创作的构思阶段, 合理适时的应用新媒体图像技术对图像素材进行主观的编辑工作, 从而充实了创作者的素材库, 将创作者的主观想法融入素材, 进一步实现更高效且全方

¹图 1 来源: 参考文献[1]。

位的草图绘制。同时, 艺术家通过实验新媒体图像处理技术, 可以拓展对艺术的创作形式。而艺术创作最重要的就是探索和试验, 新媒体图像处理技术在创作者初期的创作构思阶段具有较为重要的意义, 对于油画创作有积极作用。

目前, 可以满足艺术家们对图像编辑要求的软件都越来越专业化和多样化, 其中最常用的就是 Photoshop 软件。创作者可以利用软件将已有的图像素材进行整理创作, 可以选择锐化或者柔化图像素材, 改变图像的清晰度, 使得图像中的轮廓变得更加清晰或者模糊, 让图像素材更具有影像感和抒情性。在 Photoshop 中, 改变原有图像素材的颜色也是非常轻松的, 可以使图像的色阶、色相、色温等曲线进行调整, 在调试的过程中就会出现很多意想不到的偶然性, 这些都可以为创作者提供创作思路。同时, 也可以选择对画面的主体物进行调解, 把它变得扭曲或者倾斜、反转等, 这一技法可以达到超现实主义当中的一些元素构建。使用不同的照片进行重叠或者拼贴、复制等也是非常便捷的, 将现成的图片进行主观的改编, 这在波普艺术中也十分常见[2]。

总而言之, 随着科技的日益成熟, 绘画艺术也可以借助数字技术进行创作。但是需要注意的是, 在创作草图绘制阶段可以利用新媒体图像技术辅助完成艺术创作, 但是在创作过程中不能依赖于图像技术, 艺术创作更重要的是注入创作者主观的观念和情感, 而技术只是辅助手段。

3.2. 图像资料在绘画创作中的应用

在当代中国油画领域当中, 不乏有的作品趋向于影像化、日常化。油画家是为了更加深刻的表达生活, 通常会选择日常的生活场景作为描绘对象, 而图像资料可以给予创作者大量的参考。当创作者开始油画创作之前, 确定了油画的创作题材之后, 创作者可能会根据油画题材拍摄相关的图像素材, 也可能会利用网络寻找图像素材。在确定某一图像素材后, 创作者可以选择对此图像素材进行二次创作, 达到更贴近自己心中所向往的图像, 随后进行创作。互联网上的图像素材不计其数, 艺术家们可以在图像资料中寻找着创作灵感。合理的利用图像资料, 在一定程度上可以启发艺术家们的思维, 给予艺术家们更大的想象空间和创作形式[3]。

图像处理技术在油画创作中的应用也是一种辅助工具, 很多图像在 Photoshop 的转换之后, 可能会给创作者带来意料之外的感受。在数字技术条件下, 图像资料开始大范围的出现生活当中。艺术家们将图像资料应用到油画创作中来, 拓宽了油画创作的新思路[3]。即使新媒体图像技术非常的便捷, 当创作者进行油画创作的时候, 对于图像资料的运用只是起到辅助创作的作用。在创作时也不能过于依赖数字技术, 创作者需要把情感在创作中表达出来, 更重要的是通过作品来表达艺术家主观的思维和情感。

4. 新媒体图像进行油画创作的应用研究

4.1. 格哈德·里希特作品分析

德国艺术家格哈德·里希特利用图像进行创作, 并成为当代影响深远的艺术家。他曾说过: “我不是想模仿一张照片, 而是制造一张照片。”里希特认为, 如今身处在充斥着视觉文化的世界里, 传统的油画创作应该转变对图像的固有印象, 在吸收图像资料特性的前提下, 也要保留绘画本身的特质, 才能促使油画创作的产生。如图 2 所示[4], 格哈德·里希特通过照片绘画的形式, 建立了一种独有的绘画语境, 并且这种语境是成立的。

格哈德·里希特认为绘画与摄影都是通过不同的方式描述事物, 他认为照片是客观的, 但是机器复制出来的照片是有机械的, 照片绘画并不是模仿照片, 而是为了创作后让图像更加完善。而在格哈德·里希特的作品当中, 无论是轮场景画作还是风景画作都经常给人一种看起来过度曝光和轮廓不清晰的印象。

这种自主的随意的绘画方式也有着一定的记录性[5], 但与摄影还是有着本质区别, 观者可以察觉到格哈德·里希特的照片绘画将图像描绘的更加真实、深刻。

Figure 2. (German) Gerhard Richter, *Visitor Center*, painted in 1996²
图 2. (德)格哈德·里希特《游客中心》1996 年作²

4.2. 彼得·多伊格作品分析

在图像已经占据视觉主流文化的当前, 摄影图像已然成为社会重要的一部分; 这些图片为我们再现了某一情境, 然而对于绘画类的艺术家而言, 可以选择直接的描绘图像内容, 但更重要的是通过图片的表象, 表现出图片背后的“记忆图像”。艺术家彼得·多伊格在创作时便采取了“忆图像”的形式, 而这样的表现手法无疑渗透了画家本人的主观意识和思想感情, 画作也是抒情化的表达载体, 如彼得·多伊格曾在 1991 年创作的《年轻的豆农》(参照图 3 [6]), 主人公仿佛正在往画面当中的某处离开, 人物没有进行过多刻画, 但是却引起我们的思索, 豆农的步伐轻快不已, 也许是豆农归家, 也许是嬉戏追逐; 这幅画透过画面我们也能在眼前浮现出在一个温暖的午后, 年轻的豆农在田间奔驰的场景。彼得·多伊格这种捕捉“记忆图像”的处理方法, 将作品赋予情感和记忆, 从而唤起观赏者的情感共鸣。

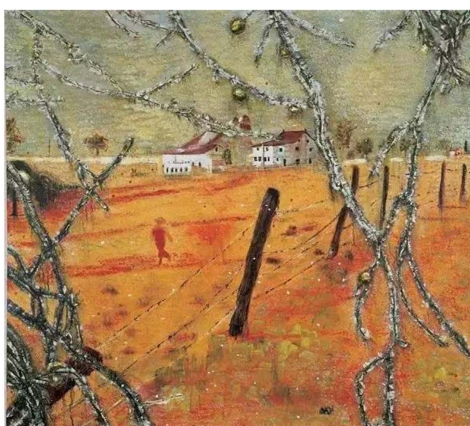

Figure 3. (British) Peter Doig, *Young Peanut Farmer*, painted in 1990³
图 3. (英)彼得·多伊格《年轻的豆农》1990 年作³

² 图 2 来源: 参考文献[4]。

³ 图 3 来源: 参考文献[6]。

在彼得·多伊格的采访当中曾提到,对于摄影素材会进行二次转换,比如用激光复印机打印出来或者打印出黑白色的影印版本,又或者使用色彩颜料直接在照片上进行实验。这使得摄影素材本身就存在着一定的创作形式,同时破坏了摄影图片本身的客观再现的功能,使之成为绘画实践创作的起点。也更符合艺术创作的展开。

5. 总结与展望

当代艺术的创作环境越来越综合化了,而社会化、商品化、全球化作为强大的外部因素,也在深刻的影响着每个艺术家的具体创作。运用新媒体图像技术的油画创作是当今形势下的艺术创新,通过数字技术以便更好的融合油画创作。

艺术家作为创作的主体,要极大的发挥其主观能动性,在画作当中体现创作者的情感经历或者观念。将客观的新媒体图像技术与创作者主观的能动性相结合,即能创作出独特的审美语境。一幅完整的创作离不开日常的素材积累还有基础的绘画功底,在客观现实的基础之上,融合个人体验,博众家之所长,与此同时也要接触行业里的最新资讯,吸收一些好的创作方式,并融合在个人的油画创作之中。

参考文献

- [1] 吕澎,李国华,张晓刚. 生命的记忆: 张晓刚艺术档案[M]. 北京: 中国青年出版社, 2015.
- [2] 任沫桦. 数字图像处理技术对油画创作的影响及其应用[J]. 信息记录材料, 2019, 20(12): 243-245.
- [3] 邓智婷. 图像在油画创作中的运用[D]: [硕士学位论文]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2019.
- [4] (德)奥塔德·维斯艾德, (德)迈克尔·非利普·格哈德·里希特——时代的图像[M]. 范迪安, 韩雪岩, 译. 石家庄: 河北教育出版社, 2012.
- [5] 何维豪. 格哈德·里希特“照片绘画”的形式构成研究[D]: [硕士学位论文]. 沈阳: 鲁迅美术学院, 2019.
- [6] Doig, P. (2011) Contemporary British Painters Peter Doig. Rizzoli International Publications, Italy.