

The Innovation of Photography and Oil Painting in the New Space-Time Art Creation of Shiguang

Zhijun Sun

Office of Cultural and Tourism Industry Development, Suning, Hebei, 062350, China

Abstract

In the digital age where technology and art converge, the innovative art form “Shiguang New Space Art Creation: Photography to Oil Painting” has emerged. This creative process begins with photographic works, which are digitally printed onto oil canvas using high-precision technology, then reinterpreted through traditional oil painting techniques. This dual approach achieves synergy between authenticity and artistry, as well as technology and humanistic values. The format offers flexible creation and low entry barriers, preserving photography’s authentic narrative while infusing works with the tactile texture and emotional warmth of oil painting. It not only expands artistic expression and drives contemporary transformation in oil painting, but also lowers creative thresholds, promoting public aesthetic education. Widely applicable in personal collections, home decor, cultural tourism development, and art education, this practice provides a vivid example of the “Shiguang New Space” theory, highlighting the unique value of interdisciplinary integration.

Keywords

photography to oil painting; light picking new space-time; technology and art fusion; popular aesthetic education

拾光新时空艺创·摄影与油画的创新交融

孙志军

河北省肃宁县文旅产业发展办公室, 中国·河北 肃宁 062350

摘要

在科技与艺术深度融合的数字时代,“拾光新时空艺创·摄影转油画”作为创新艺术形式应运而生。它以摄影作品为基底,借助高精度数字打印技术转印于油画布,再经传统油画技法二次创作,实现真实性与艺术性、技术与人文的双向赋能。该形式具有创作灵活、门槛低的特点,既保留摄影的真实叙事性,又赋予作品油画的质感与情感温度。其不仅拓宽了艺术表现边界,推动了油画艺术当代转型,更降低了艺术创作门槛,助力大众美育普及,在个人收藏、家庭装饰、文旅开发、艺术教育等场景中具有广泛应用,为“拾光新时空”理论提供了生动的艺术实践范例,彰显了跨界融合的独特价值。

关键词

摄影转油画; 拾光新时空; 技术与艺术融合; 大众美育

1 引言

科技的飞速迭代,让摄影这一“定格瞬间”的艺术形式深度融入日常生活,从专业影棚走向千家万户的手机镜头,成为人们记录现实、表达情感的便捷载体。而传统油画艺术,历经数百年的沉淀,以其丰富的色彩层次、细腻的笔触肌理和深厚的文化底蕴,始终占据着艺术殿堂的核心位置,承载着人类对美的极致追求。

当数字时代的“快捷记录”遇上古典艺术的“匠心沉淀”,便催生了“拾光新时空艺创·摄影转油画”这一创新形式。它并非简单的技术嫁接,而是以摄影作品为基底,以油画艺术为内核,通过艺术化的再创作,既保留摄影作品的真实叙

事性,又赋予其油画的质感与韵味,为艺术创作开辟出一条“传统与现代共生、专业与大众互通”的新路径,也为“拾光新时空”理论在艺术实践领域的落地提供了生动范例。

2 拾光新时空艺创·摄影转油画的定义与特点

拾光新时空艺创·摄影转油画,是基于高精度数字打印技术与传统油画创作技法,将摄影作品精准复刻于油画布之上,再由创作者运用油画颜料进行二次艺术加工的创作形式。创作者可依据自身的艺术理解与审美追求,对画面色彩、光影层次、细节肌理进行优化重塑,或融入创意化的增减改编,最终形成兼具摄影真实感与油画艺术性的独立艺术作品。

这一艺术形式的核心特点,体现在三个维度的深度融合:

【作者简介】孙志军(1965—),回族,中国河北肃宁人,艺术学者,创意专家,首席研究员,从事跨界艺术研究。

2.1 真实性与艺术性的双向赋能

摄影作品的核心优势在于对现实场景的精准还原，无论是人物的神态、风景的脉络还是静物的质感，都能定格最鲜活的瞬间；而油画艺术则以主观化的色彩表达和笔触语言，传递创作者的情感与思考。拾光新时空艺创·摄影转油画，并非两者的简单叠加，而是让摄影的“真实”成为油画创作的“叙事基底”，让油画的“艺术”为摄影画面注入“灵魂温度”。例如，一张记录家乡老巷的摄影照片，通过油画再创作，可强化青石板的斑驳肌理、夕阳余晖的暖色调，让画面超越“记录”的范畴，成为承载乡愁记忆的艺术载体。^[3]

2.2 创作过程的灵活包容性

拾光新时空艺创·摄影转油画的创作流程，打破了传统油画创作“从空白画布起笔”的高门槛限制，赋予创作者极大的灵活度与包容性。创作者既可以选择完全尊重原图的构图与色彩，通过细腻的涂色还原摄影画面的质感，追求“逼真而富有韵味”的效果；也可以大胆突破原图的框架，删减冗余元素、增添创意细节，甚至融入抽象化的笔触与色彩，实现从“复刻”到“原创”的升华。这种灵活性，使得每一幅作品都成为独一无二的存在，既可以承载专业艺术家的深度创作，也能容纳普通人的情感表达。^[5]

2.3 技术与艺术的共生共荣

拾光新时空艺创·摄影转油画是科技进步与艺术传承的结晶，是“拾光新时空”理论中“技术为艺术赋能”的具象体现。高精度的数码打印技术，能够将摄影作品的像素精准转化为画布上的图像，色彩还原度高达95%以上，为创作者提供了清晰的创作基底；而油画颜料的晕染、叠加、刮擦等传统技法，则让冰冷的技术产物拥有了人文的温度与艺术的生命力。在创作过程中，技术是工具，而非主导，真正决定作品高度的，是创作者对色彩的理解、对情感的把控以及对艺术的思考，实现了技术理性与艺术感性的完美平衡。^{[6][9]}

3 拾光新时空艺创·摄影转油画的创作过程

拾光新时空艺创·摄影转油画的创作，是一个“从镜头到画布、从技术到艺术”的渐进过程，每一个步骤都需兼顾精准度与艺术性，具体可分为四个核心阶段：

3.1 摄影作品的甄选与优化

创作的起点，是选择一幅具有艺术潜力与情感价值的摄影作品。作品题材不限，自然风光、人文纪实、人物肖像、静物小品皆可，关键在于画面具备清晰的主体、和谐的构图与丰富的细节，能够激发创作者的创作灵感。选定作品后，创作者可通过图像软件进行基础优化，调整亮度、对比度与色彩饱和度，剔除画面中的瑕疵，为后续打印与创作奠定良好基础。^[10]

3.2 高精度图像的画布转印

这是连接摄影与油画的关键技术环节。创作者需选用适配油画颜料的专用画布，如亚麻布、棉麻混纺布等，确保画布的纹理与吸水性符合创作需求。随后，通过专业的大幅面高精度打印机，将优化后的摄影作品精准转印到画布之

上。打印过程中，需严格控制墨水的用量与色彩的校准，确保转印后的图像清晰细腻，与原图保持高度一致，同时为后续的颜料叠加预留出足够的空间。

3.3 油画技法的二次艺术创作

这是整个创作过程的核心环节，也是赋予作品艺术生命力的关键步骤。创作者需根据转印图像的内容与自身的创作理念，选择合适的油画颜料与画笔。对于追求“写实风格”的创作者，可采用细腻的平涂技法，还原摄影画面的细节质感，强化光影的层次感；对于偏向“创意风格”的创作者，则可运用厚涂、晕染、刮擦等技法，大胆调整色彩搭配，增添个性化的笔触。^[4]例如，在人物肖像创作中，可通过加深背景的暗色调突出主体，或用灵动的笔触勾勒发丝的飘逸感，让作品跳出摄影的“刻板”，呈现油画的“灵动”。^[11]

3.4 细节打磨与装裱定型

涂色完成后，创作者需对作品进行整体的审视与调整。针对色彩过渡生硬的区域进行晕染融合，对细节不足的部分进行补充刻画，对画面的整体调性进行统一协调，确保作品的艺术效果达到最佳状态。待颜料完全干透后，还需进行装裱处理，选择合适的画框与衬边，既能保护作品，又能提升作品的视觉呈现效果，让一幅完整的拾光新时空艺创·摄影转油画作品最终诞生。

4 拾光新时空艺创·摄影转油画在现代艺术领域中的价值与意义

拾光新时空艺创·摄影转油画作为一种跨界融合的新兴艺术形式，不仅为艺术创作带来了全新的思路，更在推动艺术创新、普及大众美育、赋能文化产业等方面展现出独特的价值与意义。

4.1 拓宽艺术表现领域，打破创作边界

传统摄影与油画的创作，往往存在“技术壁垒”与“圈层壁垒”：摄影依赖器材与后期技术，油画依赖扎实的绘画功底。拾光新时空艺创·摄影转油画则打破了这种界限，将两种艺术形式的优势有机融合，让创作者可以同时借助摄影的“写实”与油画的“写意”进行表达。^[11]这种跨界融合，不仅为专业艺术家提供了探索创作新维度的平台，也让艺术创作不再局限于“科班出身”的圈层，为艺术的多元化发展注入了新活力。^[7]

4.2 促进技术与艺术的深度融合，践行“拾光新时空”理念

拾光新时空艺创·摄影转油画的诞生与发展，是“拾光新时空”理论中“技术赋能艺术”理念的生动实践。高精度打印技术的发展，让摄影作品转印画布的精准度不断提升，降低了油画创作的门槛；而油画艺术的人文底蕴，又为技术赋予了温度与灵魂。这种“技术为表，艺术为里”的融合模式，推动了艺术创作从“手工主导”向“科技与手工协同”的转变，也为其他艺术门类的创新发展提供了可借鉴的范式。^[8]

4.3 提升艺术作品的审美价值与情感价值

一幅优秀的拾光新时空艺创·摄影转油画作品，既拥

有摄影作品的“真实叙事”，能够唤起观众对特定瞬间的情感共鸣；又具备油画作品的“艺术质感”，让观众在笔触与色彩中感受美的熏陶。例如，一张记录亲子互动的生活照，通过油画再创作后，不仅保留了温馨的瞬间，更通过色彩的柔和处理与笔触的细腻勾勒，让这份情感得以升华，成为可以传世的艺术藏品。这种双重价值的叠加，让作品的审美内涵更加丰富，也让艺术与生活的距离愈发贴近。^[2]

4.4 推动艺术创新与发展，引领大众美育新风尚

拾光新时空艺创·摄影转油画的创新之处，在于它既尊重传统油画的艺术规律，又不囿于传统技法的束缚，鼓励创作者在实践中探索新的表达方式。这种创新精神，不仅推动了油画艺术的当代转型，更重要的是，它让艺术创作不再是专业人士的“专利”。对于普通大众而言，通过这种形式，无需深厚的绘画功底，也能创作出属于自己的油画作品，实现艺术表达的愿望。这一过程，不仅是艺术创作的过程，更是美育普及的过程，能够提升大众的审美素养，让艺术真正走进千家万户。

5 拾光新时空艺创·摄影转油画的适应人群与应用场景

5.1 适应人群

拾光新时空艺创·摄影转油画的重大优势，在于其低门槛、高包容的特性，适配人群覆盖全年龄段、全艺术基础的群体：

对于幼儿与青少年而言，它是开启美育启蒙的趣味工具，通过将自己的摄影作品转化为油画，能够培养色彩感知力与动手能力，激发艺术兴趣；

对于都市白领与中青年群体而言，它是舒缓压力、表达自我的方式，将旅行照片、生活点滴转化为油画，既是对生活的纪念，也是忙碌生活中的一份精神慰藉；

对于中老年群体与退休人士而言，它是丰富晚年生活的文化选择，无需绘画基础即可上手，在创作中收获成就感与幸福感；

对于专业艺术创作者而言，它是探索跨界创作的全新载体，能够借助摄影的精准性拓展油画创作的题材与形式，实现艺术表达的突破。

由于门槛低，方便实用，该转化方法已成为亲子研学体验项目中自己拍自己，自己画自己，自己装饰自己的最佳模式。

5.2 应用场景

随着市场认可度的不断提升，拾光新时空艺创·摄影转油画的应用场景也愈发多元：

个人艺术创作与收藏：将生活照片、旅行风景照转化为油画，打造专属的艺术藏品；

家庭装饰与礼品定制：作为家居装饰画，为空间增添艺术氛围；作为生日礼物、纪念日礼品，传递独特的情感

价值；

文旅项目与文创产品开发：结合地方特色风景与文化元素，创作具有地域标识的摄影转油画作品，开发文创衍生品，赋能文旅产业发展；

艺术教育与美育普及：作为中小学美育课程、社区艺术课堂的教学内容，推动艺术教育的大众化、普及化。

6 结论

综上所述，拾光新时空艺创·摄影转油画并非简单的技术嫁接，而是数字时代下技术与艺术深度融合的创新产物。它以摄影为基底，以油画为内核，既保留了摄影的真实叙事性，又赋予了油画的艺术质感，实现了真实性与艺术性、技术与人文的完美平衡。

从艺术价值来看，它拓宽了艺术创作的边界，推动了油画艺术的当代转型；从社会意义来看，它降低了艺术创作的门槛，推动了大众美育的普及，践行了“拾光新时空”理论中“让艺术点亮生活”的核心主张。

未来，随着数字技术的不断发展与艺术理念的持续创新，拾光新时空艺创·摄影转油画必将在题材拓展、技法革新、应用场景延伸等方面实现更大突破，呈现出更加丰富多彩的艺术面貌，为艺术创新发展与文化产业繁荣贡献更大的力量。

参考文献

- [1] 严义庆. 轻油画美学 摄影艺术的古典基因与现代诠释 花毛茛国际旅拍主理人研创作品之「轻油画」系列[J]. 人像摄影, 2025, (08): 34-45.
- [2] 徐璐颖. 当代绘画中影像元素的应用探析[D]. 华东师范大学, 2023.
- [3] 陈瀛. 浅析当代油画艺术中关于“真实”的叙述[D]. 吉林艺术学院, 2021.
- [4] 张艺嘉. 当代油画作品运用摄影图片素材的创作分析[J]. 美术文献, 2019, (11): 61-62.
- [5] 申帆. 油画艺术的多元表达形式[J]. 赣南师范大学学报, 2017, 38 (02): 129-133.
- [6] 常旂桓, 王相生. 论现代科技对传统油画创作的影响[J]. 艺术科技, 2016, 29 (11): 225.
- [7] 袁博. 略论视觉艺术作品间的“挪用”——以“从摄影到油画”的高精度临摹为视角[J]. 中国版权, 2016, (05): 35-38.
- [8] 高灵. 论摄影视角和语境对现当代绘画的影响[D]. 上海师范大学, 2016.
- [9] 高永乐. 大数据时代下油画创作与摄影技术的融合与创新[J]. 艺术品鉴, 2015, (09): 147.
- [10] 文岳. 摄影照片对当代油画艺术的影响[D]. 南京师范大学, 2015.
- [11] 赵静. 当下对于摄影艺术与油画艺术关系的思考[J]. 现代装饰(理论), 2013, (12): 89.