

综合材料语言在绘画艺术创作中的情感表达

葛停停

齐齐哈尔大学, 中国·黑龙江 齐齐哈尔 161006

【摘要】近年来, 绘画艺术早已不是架上的传统绘画艺术, 越来越多的绘画作品使用综合材料进行表现, 呈现出丰富多彩的面貌。当代综合材料绘画所使用的材料与传统绘画有所不同, 它不再是单一表现作品内容, 而是拥有了相对独立的情感展现, 艺术家们通过不同材料所蕴含的意义不同, 使用不同的材料在艺术创作中表达自己的思想感情, 使艺术品的表现力和感染力更为丰富。

【关键词】综合材料; 情感表达; 安塞姆·基弗

1 综合材料艺术绘画语言的内涵及其特征

综合材料绘画是自由创新的艺术手段, 它本身拥有独特的形式语言和基本属性, 风格和技法上更为自由, 材料种类和表现方法也颇为丰富, 综合材料绘画艺术创作既可因为材料而创作, 也可由于观念而去创作。在综合材料领域中, 材料作为最基本的艺术语言, 在一定程度上体现了艺术家所具有的创作思路以及审美能力。在日常生活中, 用于建房的材料如石头、水泥、沙子、报纸或图片、麻袋甚至丝织物、金属材料等等, 艺术家把他们拼贴或堆积在画面上呈现出了艺术家想要的某种肌理效果, 然后再根据主题、画面效果和想要表达的观念去调整画面, 形成作品被放在展厅里进行展览, 被人们称为艺术品。

2 绘画材料的属性

2.1 综合材料绘画的物质属性

从达达主义开始, 综合材料在造型艺术中的使用更加广泛, 随着观念艺术和各种综合绘画材料的不断更新, 以及数字媒体的运营, 绘画艺术创作的媒介范围在逐步地扩大, 画面不再是单一的传统架上绘画形式来呈现, 也可以使用现成物体进行表现。综合材料绘画所使用的材料一般都是材料本身的形态, 如: 沙子、水泥、报纸、卫生纸、藤条、树枝等原生态的东西, 这些材料经过艺术家的再加工, 形成不同的面貌风格, 进而体现出自身的独特性。

绘画材料本身就赋予着不同的意义, 我们的目的是使用绘画材料创作出能表达自己感情的作品, 将材料自身的美和材料背后的信息挖掘出来, 按照艺术家的审美标准和绘画技术将画面重新组合在一起, 从而创作出一副能精准表达艺术家情感的艺术作品, 进而让观者代入进去反思一下自身对社会、人生的看法和思想上的解读, 以及个性和观念差异, 形成感情上的共鸣。

2.2 综合材料绘画的情感属性

综合材料绘画在精神倾向上是传承的, 在艺术表现的思维上是创新的, 因此可以将综合材料绘画定论为对材料, 形态, 观念的统一思考。艺术家必须正确的传达出材料的情感, 并结合自己的观念、思想进行创作结合, 这些因素将决定这幅作品的成败, 综合材料绘画创作艺术家们都追求精神意义, 对每位艺术家来说, 由于选择的绘画材料不同, 所承载的艺术精神也有所区别, 正因为精神内涵之间存在差异, 才会形成综合材料绘画作品丰富多彩的现状。

2.3 综合材料绘画的文化属性

文化属性是作品精神的内涵和艺术思想的重要部分, 很多绘画材料在我们社会发展过程中, 与我们的生活息息相关, 渗入许多文化属性, 成为时代、地域文化的象征, 艺术家们发现这种文化属性并创作出作品。比如我国的水墨, 水墨不仅是书写的水

性材料, 也是我们国家传统文化发展的重要象征, 就像是提起油画知道油画起源于西方世界, 提起水墨代表着中国, 是我国重要标志。

3 安塞姆·基弗

安塞姆·基弗关注之前战争给人留下的阴影和记忆, 把材料的特性和美学思想进行融合, 把传统艺术注入新的生命力, 使绘画艺术不再仅仅是用造型语言和色彩语言进行单一表现。安塞姆·基弗的创作手法和画面的呈现力非常具有当代艺术的特质, 创作作品主题较为晦涩, 他的作品给我的感觉就像是整个人将要被全世界抛弃, 让人无处逃离, 无处躲避, 暗色系的调子使人压抑和恐慌, 荒凉斑驳、狼藉、烧焦的地面让人感觉似乎是战争后的场面。

基弗的画面使用拼贴与堆积的技法创作画面, 使用大量的综合材料堆放在视觉中心上, 几乎是他眼中能看到的東西都被他放到了画面上, 巨幅画面和丰富的肌理使作品充满了生命力, 给人以强大的视觉冲击力。他的作品会给我们深刻的反思, 并且也让我们看到了许多人性消极的一面, 比如缺少积极向上的人生态度、缺少坚持不懈地努力、缺少坦诚面对的勇气。

基弗对材料艺术的贡献最为突出的一面是对题材的突破, 很多艺术家的综合材料的作品表达的都是抽象的形式语言。基弗打破了这一习惯, 他的作品分为三个阶段, 第一阶段是民间史诗和历史人物, 第二阶段是宗教题材, 第三阶段是2000年以后, 一直在创新实验, 没有重复的作品主题。基弗使现代艺术对材料语言探索的经验和成果有了重大贡献, 他偏好重肌理的材料绘画, 用颓废的环境, 残破的废墟, 大型的装置艺术唤起人们对历史的记忆, 同时也在揭露人类文明的脆弱。

综合材料绘画创作是表现艺术家情感态度的重要方式之一, 所以要对材料的含义进行分析研究。绘画创作是自由表达的艺术手段, 艺术家的创作主题影响到材料的选择和使用, 选择符合艺术品主题自身需求和能让艺术家满意的材料。经过时代的发展, 综合材料绘画的情感表达让艺术生命力更加鲜活, 让艺术更具有创新价值, 让作品中的情感更加打动观者。

参考文献:

- [1] 张元, 赵扬.《艺术材料的遐想: 绘画应用的结与解》, 民族高等教育出版社, 2005年。
- [2] 康定斯基.《论艺术精神》, 北京: 中国社会科学出版社, 2000年。
- [3] 车健全.《现代绘画材料研究》, 江西: 江西美术出版社, 2000年。
- [4] 邢笑音.《浅谈综合材料绘画中的情感表达》, 课程教育研究, 2016年。