

综合材料绘画中的材料运用研究

陆南

(吉林艺术学院 吉林长春 130000)

【摘要】综合材料绘画是一种较为自由的艺术表现形式,不拘一格,打破常规就是综合材料绘画的代名词。比起传统绘画作品,综合材料绘画不受材料的束缚,没有固定的体系和流派,而是由创作者即兴发挥,开拓思路。在综合材料绘画领域,不同材料之间的应用和组合无疑是艺术创作者灵感的源泉,报纸、麻袋、金属、沙子、乳液等都可以作为绘画的材料,艺术家运用自己的奇思妙想将不同材料混合、拼贴、制造出形形色色的肌理效果,综合材料绘画自诞生开始,已经成为了当代艺术变革的代表产物。

【关键词】综合材料绘画;材料运用;绘画表现

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i4.40653

在综合材料绘画艺术中,创作者的审美情趣、绘画方式、运用材料、表现技法都是脱胎于传统艺术进行创新的,以艺术表现形式展现了现代人们对于艺术和生活的思考。而材料的应用无疑是综合材料绘画中突破传统的关键部分,丰富多彩的媒介材料是艺术创作者发挥创意的最佳助力,创作者可以通过各式各样的材料去展现更加复杂多变的表现技法,借助材料拓宽创作思维,突破传统绘画艺术观念,从材料中获得启发与思考,从而让作品更具个性与特点。

1 综合材料绘画的概念与发展

综合材料绘画指的是那些运用非传统材料绘画作品,1908年综合材料绘画首次在西方出现,那时一批画家运用了新技术,将新材料与颜料混合,创作出了具有独特肌理效果的立体绘画作品,也是综合材料绘画的演变雏形。大约在20世纪80年代,综合材料绘画进入了我国,成为了现代绘画艺术中不可或缺的一环,像是全国美术作品展览中综合材料绘画已经成为了重要的展览部分之一,在这二十多年间,我国艺术家们不断地深入研究和探索综合材料绘画艺术,打破常规绘画创作思路,探究现代新型艺术形式,将现代社会文明与生活的多元、开放、自由、创新的理念融入到艺术创作之中。

综合材料绘画无疑是当代社会生活、文化、艺术理念的艺术表现,具有自由化、多元化的特点,对于材料的选取不拘一格,除了传统绘画也会使用到的水性、油性颜料之外,像是化学试剂、矿物质、自然界的物质、废弃物、微波等非传统绘画材料,创作过程带有即兴和自由色彩。譬如说,毕加索的《有藤椅的静物》马库斯·吕佩兹《大坝》等作品就是在突破传统绘画方式时所诞生的,这些作品不仅仅运用了一些生活中随处可见的材料,更重要的是将绘画带入了三维空间。

而且在绘画过程中,艺术家会尝试将不同材料进行混合使用,或是在纸、布、板等依托材料上进行创作,艺术创作就是要拒绝平庸和固化思维,要不断地去探索和突破新的创作方式,找到能够振奋人心的新思路、新角度、新手法去再现想要表达的精神世界。综合材料绘画可以充分发挥艺术家们的创造性和创意,不受传统绘画思维的限制,现代艺术创作逐步走向新的发展道路,但无论是哪一

种艺术形式,使用什么材料作画,作品有多么前卫晦涩,如果能够让观众产生心灵上的触动,引发情感的共鸣,那么就是好的艺术作品。

2 综合材料绘画材料的分类与特性

不受限制、打破常规的各种材料正是综合材料绘画艺术的灵魂所在,它代表了现代生活与文明的创新精神,象征了现代人类对于生活和文化的思考、看法,无论是国内还是国外,许多艺术家都在探索着综合材料绘画的边界,并不断地进行创新和突破,让绘画艺术更加富有生命力和表现力,综合材料绘画时一般采用的依托材料为纸、布、板,不同依托材料所具有的特性与绘画表现技法都有所不同,也有着各自的缺点。综合材料绘画可以大致分为纸本综合绘画、布本综合绘画与板上综合绘画。

2.1 纸本综合绘画

纸本综合绘画常用的纸材包括吸水性和非吸水性两种,例如宣纸、毛边纸、皮纸,或是卡纸、铅画纸、牛皮纸等,不同纸材特性决定了艺术家在绘画过程中所运用的表现技法,像是牛皮纸等非吸水性的纸材,具有抗压性强的特点,就可以在绘画创作过程中施加厚重的肌理效果。如杨劲松的《2018年记》就是手工纸混合材料画作。在纸本综合绘画中,创作者可以采取撕、拼、剪、揉等表现技法,但作为依托媒介的纸材强韧度不够,可能会卷翘、发皱,所以在绘画时极少制作厚重肌理作品。

2.2 布本综合绘画

布本综合绘画常常运用的材料包括了棉、亚麻、帆布、尼龙等布料,艺术家在绘制时会在这些不同布料上采用丙烯颜料、沙子、泥土等实物材料,因为布料轻便、耐用、牢固,能够使用的表现技法也十分多样,拼接、堆叠、混合等,使得布本综合材料绘画作品数量众多,精彩纷呈,能够呈现出更加立体的、具有视觉冲击力的艺术效果,艺术家根据布料本身的质地、纹路、图案来进行思考和综合创作,比起传统绘画艺术,观赏者可以从综合材料画作本身感受到更加独特、自由、丰富的感官享受和艺术韵味。

2.3 板上综合绘画

综合绘画作品应用的板材大多有木板、金属、塑料等,牢固、坚硬、强度高,十分适合呈现和运用具有分量感和力度的材料,像是石块、木材、玻璃、金属制品等,其制

作手法也非常多元化,烫、烧、刻、钉、贴、镶嵌等各式各样,能够给予艺术家充足、自由的创作空间,那种极具立体感与丰富肌理的综合绘画作品,能给观赏者带来强烈视觉冲击力的同时,富有艺术张力和表现力,让观看的人们被作品的外在表现形式所震撼和驻足,从而去思考、理解作品背后想要传达出来的信息和思想。

除了这些依托媒介和常见材料之外,许多国内外艺术家都在积极探索更创新、更有趣、更独特的综合材料,将绘画艺术与其他技术进行融合创新,进一步发掘综合材料绘画的潜力。我国艺术家丁志伟在创作作品《寻找焦裕禄》时,并没有运用之前综合材料绘画所常用的媒介和材料,而是尝试将摄影技术融入到绘画语言中,以焦裕禄陵园观众的照片采集出来,使用拼贴技法重现了焦裕禄的人物形象,在一副艺术作品中实现了焦裕禄与人们穿越时空的对话。

3 综合材料绘画材料中材料的运用

3.1 结合中华民族传统文化,寻找创作新材料

材料是综合材料绘画的灵魂和魅力所在,艺术家充分发挥自己的创造力和想象力去实验、探索、寻找新材料,将其运用在作品之中,丰富绘画作品的艺术表现力与视觉感染力,创造出了各式各样、精彩绝伦的艺术作品和独特的艺术风格。创作时所使用的材料在某种意义上决定了作品的外在表现力与艺术元素,我国许多现代艺术家们从中国古老的传统文化之中吸取灵感和营养,从过去的历史文明长河中获取想法和创意,将那些看似与绘画作品无关的实物、工艺融合到综合材料绘画之中,赋予了作品新鲜的生命力和历史文化底蕴。

举例说明,广东艺术家陈史军的作品《中国制造》中,就将传统青花瓷与宣纸进行了结合创作,通过一系列的实地考察、研究、记录,将青花的花纹留在了宣纸上,向观赏者呈现出了我国传统艺术文化的魅力所在。他成功地将传统文化精髓融入到了作品之中,让每一位观众能够从中激活和理解他所想表现的青花之美,带有文化印记的青花图案在宣纸上重现,能够激活观赏者心中对于我国传统文化的共鸣和感受。

3.2 尝试不同材质肌理效果,增加视觉冲击力

相较于传统绘画艺术而言,综合材料绘画更加多变、自由、独特、新颖,其特性就在于打破传统思维定式,突破从前对于绘画材料的限制,艺术家在进行综合材料绘画的过程中,可以极其自由地去发现、实验不同材料所能够赋予画作的肌理立体效果,从而寻找到更适合作品本身概念的材料和媒介,充分展现出艺术感染力。肌理效果是立体的、带有纹路的,随着光影变换会展现出不同的视觉效果,比起平面二维绘画作品也更加具有视觉冲击,提高观赏者的审美享受和感官体验。

对艺术创作者来说,需要充分考虑采用哪些不同的材料和表现手法,来凸显其作品的视觉丰富感和立体感,同时也要注意这些材料是否符合作品本身想要传递出来的思想与情感,从而与观众达成一种精神上的情感共鸣。打个比方,德国艺术家安塞尔姆·基弗就在其作品中运用稻草、煤灰、粘土、沥青、石头、铅等元素,利用这些材料本身的色彩、纹理、质感来为作品增添一种沉重晦暗的史诗感,这些不同材料之间的糅合和冲突,给他的作品带来了震撼人心的艺术张力,以及一种忧郁深沉的美感,同时折射出了塞尔姆·基弗本人对于历史的反思与情感。

3.3 探索新媒介与新材料融合,提高作品表现力

伴随着现代科技的迅猛发展,以及绿色环保理念的兴起,越来越多的新技术、新材料、新媒介出现在各个艺术领域之中,为艺术家、画家、设计师们提供了新的灵感源泉和启发。作为艺术创作者应当去探索和挖掘新型材料与新媒介的特质,去实验和尝试不同媒介、材料、技术、表现技法之间的交融,从而进一步实现综合材料绘画艺术的创新,丰富创作语言和作品的视觉张力,去跨越媒介、材料、画种之间的界限。不同的媒介与材料本身具有的质感是不同的,所带给人们的感觉也是不同的。金属材料给人的感觉是坚硬冰冷,而木材则是稳重温暖,艺术家需要根据材料与媒介的属性特质去选择,呈现出更加强烈的质感、肌理、形态,在创作中去探索多元艺术风格。

举例说明,综合材料绘画艺术家尚扬不停地变化绘画风格,不停开拓新材料、新媒介的使用,他尝试将一些不同材料混合在一起,从而展现出了新的绘画风格,其作品《风景》不仅仅使用了丙烯和综合材料,还出其不意地将医用感光胶片拼贴到画面中,展现了他对于现代社会拜金风气和过度商业化的反讽,在材料运用和表现技法中尝试突破自我,不断变化和创新。

4 结语

综合材料绘画是现代艺术发展中不可或缺的一部分,也是现代社会艺术文化的折射,艺术创作者们不断地去实验、探求、发现新的综合材料和创作技法,运用高科技手段和技术去丰富作品的艺术表现力与视觉感染力,在综合材料绘画的道路上积极进取、勇于探索,打破传统绘画风格和思维的限制,利用新媒介、新技术、新材料去展现心中最完美的艺术作品,将丰富的思想情感渗透到作品之中,从而推动现代综合材料绘画的发展与创新。

作者简介:陆南(1973.10—),女,吉林辽源人,硕士,副教授,研究方向:油画、综合材料绘画。

课题:高校综合绘画与材料媒介课程教学实验探索,课题编号:JGJX2020D272。

【参考文献】

- [1] 王大壮,论材料在综合材料绘画中的表达及其作用[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020(5):213-214.
- [2] 宁可沁,综合材料绘画的材料美感与绘画表现研究[J].美与时代(中),2019(9):40-41.
- [3] 邓晨曦,综合材料绘画的材料美感和绘画表现研究[J].艺术科技,2017,30(3):226.