

传统工艺材料大漆和大白的油水分离在艺术教学中的运用

刘智志¹ 陈思婕²

(1. 江苏省常州技师学院, 江苏 常州 213001;

2. 上海出版印刷高等专科学校, 上海 杨浦 200093)

摘要: 在新思想新科技的影响下, 传统工艺材料在艺术教学中, 不管是老师还是学生, 对艺术的审美需求发生了很多改变, 从原先的架上艺术转向了肌理、造型、构成等形式语言。在我们生活中扮演重要角色并以综合材料呈现的壁画艺术已经成为公共艺术空间中的一部分。其中材料的肌理表现更是趣味十足。自然材质以自身肌理的真实感、节奏感、韵律感、随意性、和谐性散发着艺术性魅力, 对艺术教学带来新的思潮和方式。

关键词: 艺术教学; 油水分离工艺; 公共艺术

在艺术教学过程中, 综合材料的运用, 具有自由、创新、独特等材料语言特征, 其在绘画中的重要性越来越受到重视, 我们不需要去探求它的艺术地位和发展前景。它虽被附着在几大画种之中, 但它仍然具备本身独有的形式语言和基本属性, 这个是毋庸置疑的。综合材料, 是以多种综合材料为媒介的。人们在欣赏综合材料作品时, 目光经常会被它强有力及震撼的视觉效果所吸引。综合材料通过合理的构图设计, 把公共空间变得简约和集中, 加上它强烈的视觉冲击及丰富的色彩, 以及对公共环境有序的处理, 它突破了墙面的平面性, 造成视觉上的纵深感。大漆和大白这种特殊的油水分离的肌理效果更能够在公共艺术空间里得到延伸。在艺术教学过程中, 通过艺术实践为公共艺术的发展注入新的血液。

一、大漆和大白油水分离的特性

艺术的发展通常会受自律性和他律性的影响, 艺术媒介激活人的创造性潜能。大漆和大白是两种普通的物质, 大漆(油性材料)作为东方传统的媒介, 常被用于漆画的创作和漆具的艺术品制作中, 在这个过程当中就好像在与传统进行对话一般, 让艺术家感悟东方艺术的传统核心价值。大白(水性材料)即腻子粉, 是装修常用的材料, 一般由基料、填料、水和助剂等组成, 它的胶性较大, 在它的表层图上界面剂能够很好地黏结在基面上。

大漆与大白油水分离(出现裂痕)这种创作技法是艺术家常用的。其原理是利用大漆油脂性排斥水性这一特点让其画面所绘之处不着水色。先将大漆均匀涂到画面所需油水分离肌理之处, 随后在大漆未完全干透之前将大白涂刷到画面需要油水分离肌理处。油水分离开裂时大白处在上方, 根据创作需要还可以用笔刷出画面肌理裂痕的方向走势, 通过笔触的方向裂痕就会往同一方向进行。

油水分离的状态有多种, 裂痕的大小、粗细是根据大白的干湿度和浓厚度来把控的, 在大白较稀或较薄的情况下裂痕就比较小, 反之在大白较干或较厚的情况下裂痕就较大。同时在进行大漆和大白油水分离时可以根据艺术家自己的创作需求在大漆或大白中加入色彩, 一般本人在创作时会在大漆中加入油画颜料, 在大白中加入丙烯。

二、综合材料的肌理性

(一) 油水分离肌理与公共空间的关系

综合材料具备独立性, 但是它也可以从属于公共环境, 依附于公共空间, 公共空间也正是有了综合材料创作的介入, 公共环境得到了美化。而综合材料中油水分离的肌理性表现给公共空间的艺术品位得到了新的提升。肌理性的表现形式和风格多样, 这给艺术家和公共空间环境之间搭建桥梁的同时也赢得了材料创作与公共空间的完美协调。

(二) 油水分离肌理的装饰性

综合材料油水分离肌理对公共环境起着美化与装饰作用, 它不仅是个人的空间艺术, 也是公共情感的一个传递。油水分离肌理与其他绘画不同的是, 它可以根据特定环境下的不同要求, 通过画面的点、线、面造型, 以及色彩构成特殊肌理的艺术形象, 对公共环境进行装饰和点缀。这是一种对受众有着极强的视觉冲击力的肌理。

在抽象形态的范畴, 从形态上来看, 肌理属于其范畴, 肌理的组织如同构成一样有着情态式的组织构造法与逻辑式。它的结构方式非常多样化, 常被艺术家运用到的形式有对比、相似、渐变、特异、重复、密集、矛盾、发射等形式。随着新材料的不断开发, “肌理”大大扩展了材料艺术的表现空间, 它们以多元化的状态介入人们生活的公共环境中去, 在公共环境中, 它们也不再是简单的装饰作用, 它们的内容是对城市公共空间艺术理念和文人气息的最直接表达。不同物质属性有不同的肌理形态, 如粗糙、光滑、光亮、亚光、暗淡、软硬等, 它们呈现的肌理组织具有型线美、节奏美以及韵律美。

当然绘画作品中材料的类型多样, 有模拟肌理与抽象肌理这两种类型, 但无论哪种形态, 它们都有诸多的表现形式。材料本身不具有形式美, 但经过艺术家的加工和刻意创作, 赋予了作品更多的神秘感和趣味性, 使之成为具有强烈形式感和较强视觉冲击力的艺术作品。

(三) 油水分离的肌理技法

将创作中所需要的颜色的砖研磨成粉末状, 用过滤网把杂质去除, 将这些带有颜色的粉末分别装入玻璃器皿, 倒入油画调色油与粉末混合。待到 10-14 个工作日后, 玻璃器皿中就形成了所需颜色浓稠状的植物颜料。最后将大白、水、建筑胶调至糊状, 同时和入职称的植物颜料, 根据画面的创作需要可以加入一定比例的丙烯进行色彩调配。

(四) 肌理的配置

在创作过程中, 首先将粗纹理的亚麻布做画布贴于墙面固定住。随后, 用颗粒状聚乙烯醇加水熬制成胶状涂于亚麻布上让其缝隙得到填充, 待干之后用 250 目砂纸手工打磨光滑。按以上步骤重复两至三遍直至亚麻布不渗油即可。

挥洒、泼溅的效果是用油漆刷把大白和水以 1: 3 的比例挥洒、泼溅在画面上, 形成偶然性效果, 用这种方法可以让画面充满张力, 尤其是在表现春季万物复苏时的萌动感以及夏季热情似火的爆发感。

(五) 形式的表达

几何形态、偶然形态、有机形态这几种都是肌理的多变形态, 所以在表现形式上面可以通过组织形式的不同而达到审美效果。

首先,肌理的秩序。上文说到的构成也就说肌理的秩序,平面构成中的“重复、相似、渐变、密集”等表现形式,按照一定的尺寸与比例、对比与调和,以及画面的节奏和韵律来进行画面的创作。如2006年基弗创作的《给保罗·策兰》,画面描绘的是一片灰色的绝望的风景,画面整体呈透视状态,重复、相似的肌理通过燃烧过的书本、灰烬表现出来。基弗在探索历史,更是在发展自己的绘画语言。

其次,光感。光感也为光泽度,因为物体表面纹理、色泽、质地和折射角度的不同光泽度也会存在一定的差异。譬如反光强的物体给人轻快之感,平滑无光的质地给人平静之感,粗糙无光的物体给人笨重之感。在基弗创作的8米长的作品《Große Fracht I》里面是利用铅铁来进行创作,作品的题材时期的一架飞机,飞机材料是利用了铝铁这种亚光色加上他本身同年所处的环境来呈现他所要表达的情感。创作《荷塘四季》没有过多的在光感上面花心思,这并不是不重视画面的光感,而是荷塘四季的变换,本身充满了时间感,节奏感,不需要在光感上过多的进行修饰,画面所呈现的感觉就是大漆和大白以及其他材料本身的光泽度。

最后,触感。触感也是触觉,就是皮肤能很直接接触到硬的、软的、干的、湿的、粗糙的、细腻的等感觉。艺术家可以通过材料的肌理很直观地表现出来,同时也能关注到观者的心理变化。肌理是基弗的创作中特殊的表现语言之一,对于表现视觉印象他利用材料的加工、肌理的配置、肌理与肌理的结合、肌理的形体变化来体现。当然肌理的表现形式不光是体现材料上面,还与艺术家本身对于画面的追求和自己的心理情感以及所处环境有关。形式的表现就像是艺术家书写的生命篇章,大与小、粗与细、动与静、藏与露等尽显无余。

三、油水分离在壁画公共艺术创作中的运用

(一)壁画公共艺术载体选择

综合材料壁画《荷塘四季》的创作源于情感,壁画的创作需要载体的呈现。合适的空间恰到好处,更能完美体现壁画的创作艺术的价值。

江南的荷园很多,荷塘也不少,唯独要数位于常州主城区西北角的新闸荷园最为出名。常州的荷园坐落于城西新闻镇,这里原是一处低洼地,占地12.77公顷,每到雨季易发涝灾,当地政府迁出居民,因地制宜引水筑塘、植荷造景,建成了一座120亩水面、栽种380种荷花的开放式公园。

常州的新闸荷园水资源丰富,境内有凤凰河,西侧有得胜河,前者为连通长江与运河的干渠,后者是运河联系长江的漕运之渠,荷园内绝大多数是水域面积,景点各有特色:“曲池听雨”可欣赏雨中荷花,“大珠、小珠落玉盘”的美景;芙蓉广场“新爱莲说”主题雕塑遇见另类荷花之美而荷塘月色则展现了夜幕中荷园的别样风姿……

荷园同时也是常州廉洁文化基地。荷园公园以常州新闻荷园为依托景观背景,用荷花高洁意象寓意,建立了以常州三杰、季札、华罗庚等常州名人勤廉故事的主题景观建筑小品。以展示常州廉政文化的精髓:“爱国、勤政、忠诚、廉洁”。

(二)壁画公共艺术载体呈现

综合材料壁画《荷塘四季》呈现在万荷馆大厅的墙面上(图1),更能体现创作的思想,同时,又能够结合当下国家的政治背景。主要目的还是改善公共文化空间,同时还可以让艺术家以及更多艺术作品走进大众视野,使艺术作品能够成为人民大众生活中所关注的对象,在社会公众参与之下,不仅可以让公共艺术成为城市的名片形象和社区文化,以及公众福利事业建设的重要组

成部分,而且对于公共艺术强调的艺术性和社会审美文化的普及有着极其深远的影响。

图1 刘智志 万荷馆壁画公共艺术展示大厅

在《荷塘四季》(图2)综合材料壁画公共空间塑造中,壁画必须依附在一定的载体界面中,以服从特定环境以及气氛的需要。现代壁画的公共空间融入了建筑学、环境学、生态学、社会学、文化学、心理学等多个学科,综合中西艺术潮流和艺术风格的发展趋向,壁画公共空间艺术的发展也朝着更加开放、多种流派多种学科的融合。不管是写实还是抽象的公共艺术,形式与内容的表象都不是最重要的,重要的是通过形式与内容参与到公共空间和文化形象的建构与塑造中,并在这其中呈现独特的文化价值乃至社会的观点,运用艺术语言来表达的社会的观察和文化的思考,艺术的表现手段、技法也更为开放、多元,从画面的构成、抽象语言的运用、多种复合材料的加工使用,相对之前都具有更大的开放性与宽容度。开放的理念带来了壁画形式、风格、样式、功能的多元化,并通过艺术语言巧妙地演绎城市的未来宣言。

图2 刘智志 万荷馆《荷塘四季》综合材料壁画公共艺术展示

参考文献:

- [1] 柯杰. 基于现代信息技术的高职油画教学方式方法研究 [J]. 大众文艺: 学术版, 2021 (18): 2.
- [2] 巴塔. 高职院校美术教育中油画创新能力培养路径探索 [J]. 美与时代: 美术学刊 (中), 2021 (4): 2.
- [3] 波里亚. 优秀传统文化对油画创作的影响研究 [J]. 文化产业, 2021 (27): 3.
- [4] 魏晓丽. 多元化教学在油画教学中的应用研究 [J]. 中国文艺家, 2017 (12): 1.
- [5] 刘漫. 当代油画艺术中中国传统文化元素的应用 [J]. 艺术评鉴, 2021 (10): 3.