

对综合材料绘画中的材质美感研究

龚恒立

(广西艺术学院美术教育学院 广西南宁 530000)

摘要:综合分析当前社会发展形式和结构来看,现代化元素的不断增多和凸显,让当今艺术形式越来越呈现出多元化的发展趋势,而在此背景下衍生出的综合材料绘画形式,不仅是当今艺术主要展现方式,同时也是艺术多元化发展的必然要求,是社会发展的主要方向。在当代社会,综合材料不仅是一种艺术表现手段,同时也是中国现代绘画艺术重要组成,并且在其中有着极大的影响力,科学合理的运用不仅能提高和放大材质美感,同时还能提高绘画表现力和感染力,让绘画作品更具有活力生机。本文对综合材料绘画中的材质美感进行研究。

关键词:综合材料;绘画;材质美感;研究分析

综合材料形式特征鲜明,在实际运用时不但具有属于自己独特的属性,同时还有专属的语言形式。综合材料的出现,充分打破了传统绘画艺术所特有的束缚,也改变了传统绘画艺术的特有框架,不仅在保留传统绘画艺术优势的基础上创新出更加优质的绘画形式,同时还拓宽了绘画艺术的表现空间。作为一种全新艺术展现形式,在现代化的社会发展背景下,越来越受到绘画者和绘画领域的关注与认可,另外,综合材料的出现、产生与发展,既是当今多元化艺术发展需求,同时也是绘画美感表达与目的实现的有力途径

一、综合材料绘画本质概念分析

综合材料绘画,其本质含义就是对现代绘画中一些使用非传统材料制作而成的绘画作品的一种界定。综合材料绘画相比于传统绘画形式,并没有属于自己的绘画模式,也没有形成一定的传统和体系,并且每个作品中会夹杂着一些即兴色彩,这也促使着综合材料绘画在现代化艺术发展趋势下逐渐形成属于自己的特点,并且在当代艺术流派中,如果创作主体不同,那么综合材料绘画所呈现出的作品形式和艺术色彩也丰富多样,所以,面对以上情况,如果想对其有一个清晰的界定和论述,还是有一定的难度。在实际生活中,一些常见的碎石头、报纸、易拉罐等元素被绘画创作者运用到画面上时,这些普通常见的材料就会价值翻倍,并且还会有属于自己的艺术内涵,同时也就演变成了人们熟知的艺术品。比如将一些图片、针织物、或者是金属材料等等,粘贴到画板上,制造出某种肌理效果,然后在按照绘画主题进行相关颜料的涂抹和上色等,一般都是在用油画颜料、丙烯、印刷油墨、水墨彩等,至此便会形成一件有独特艺术内涵的作品;此外,还有一种较为先进的技术,就是装置技术和绘画技术的结合,这种方式更加贴切于静态绘画,主要目的是让作品视觉效果变的更加强烈,这也属于综合材料绘画范围内。

各种现实物品的直接使用,整个不仅对绘画创作人员是一种考验,同时对大众接受程度也是一项考验,这种极具开放性的艺术形式,摆脱了传统绘画材料的局限性,但是这种没有固定表达形式和媒介的艺术作品很难被归属到指定类别当中。因此,随着其不断发展,这种建立在非传统绘画材料基础上的艺术作品开始被统称为综合材料,这也是一种具有包容性和创新性的名字,这种极具特色的绘画形式,不管是在绘画材料上、技术风格上都展现出属于自己独特的自由,且不拘一格,常见的跨界元素也逐渐让其拥有形式上与语言上的全新变化。在对综合材料进行系统分析后,可以在其中发现一种共性,就是绘画创作者将各种材料作为媒介融入到绘画当中,然后利用不同材料所具备的特殊性和材质美,让绘画作品变的更具有质感,且形成属于自己独特的机理和纹理,改变了传统绘画整齐精致的效果,通过这种直接的方式来展现出艺术家的情感^[1]。

二、综合材料绘画具体特征

综合材料绘画具有时代性:西方油画艺术的诞生和发展为其绘画艺术构建出了完善的历史框架,但是随着社会的发展,这种绘画思想也在不断变化创新,而越来越多的新材质被运用到绘画艺术作品中,并引导大量艺术家创作出了优秀的作品。而随着思维转化,综合材料绘画也更加的贴合时代发展需求,符合时代发展趋势,也促使自身时代性特征越发鲜明;多样性:其主要指的就是综合材料绘画形式的多元多样,在拓宽艺术创作空间的同时,也为创作者提供了更加丰富且广阔的艺术空间,打破了传统认知,改变绘画局限性和单一性,并且新技术和新理念的融入也为日后绘画创作发展奠定坚实基础,创造出了良好的发展条件;情感性:综合材料绘画,不单是创作者语言表达的一种形式,同时也是展现自身思想和内心情感的主要载体,而在进行绘画创作时,材质的仔细选择是作者传达思想情感的唯一媒介,同时也是影响艺术作品表现形式的根本因素。这种自由选择材质的方式,打破了传统思维限制,让创作者能够通过多个渠道进行思想情感的表达,这也是各种材质的魅力所在,再加上综合材质具有丰富的表现形式和精神内涵,这不仅强化了作者情感特征,也让创作者情感变化更加明显。

三、综合材料绘画中的材质美感研究分析

(一) 材质的表现功能

材质的表现功能其实质就是材质展现能力,其中除了涉及到材质自身特有属性所展现出的表现能力以外,还包含创作者采用的绘画语言赋予到材质中所展现出的表现功能等。各种材质作为一种客观事实存在的事物,不仅形式多样,其各自都有属于自己独特的肌理、色彩和强度等,这些基本属性的展现,也为后续绘画作品特色凸显奠定着一定的基础,而且基于不同材质属性的影响,每种材质展现出的能力特色也较为鲜明,后续被运用到绘画作品中时会加强材质美感。其次就是,这种材质作为一种客观存在的事物,从现实角度讲其是不具备生命力的,但是创作者在进行综合材料绘画时,会利用自身独特的创作技巧将自己的情感和思想融入其中,从而让不同材质变的具有生命力,且具有属于自己的“性格”,这不仅提高了绘画艺术作品的价值和表现力,同时还让绘画作品展现出深厚的精神内涵。因此,不管是材质自身所特有的表现能力,还是创作者赋予材质的指向性能力,都需要在实际创作中将两者进行高效结合,从而凸显出材质的美感,以及绘画作品的艺术表现力和感染力。创作者在进行绘画作品创作时,要注重自身日后发展,不断的提高自我观察力、想象力、以及鉴赏力等,从而保障其在日后绘画作品制作中能探索和发现出更多新型的材质,实现绘画艺术的创新。

(二) 材质的美感能力

材质的美感,不止局限于自身特性能力方面,更多的决定权在

于鉴赏人的水平和观念上。另外,材质美感也与创作者和欣赏者之间所处的角度和各自情感有直接关系,所以,要想形成优质且良好的综合材料绘画美感,就需要创作者意识到所选综合材料的重要性。在实际创作时,通过对材质的选择,以及各种材质在绘画作品中的摆放等,来形成一种特有且与众不同的美感能力,这对于提高绘画作品价值和后续制作具有极其重要的作用。因此,在选择综合材料进行绘画时,要将绘画作品的美感放在首位,在使用综合材料进行绘画时,可以充分的展现出生活气息,这可以很好的实现整个绘画艺术作品与实际生活相结合的基础目标,同时也能落实动静结合的基本目的^[2]。比如在创作时,可以将生活中常见的人报纸、金属材料、纸张碎屑等材料融入其中,通过这些材质所特有的表现能力以及创作着融入其中自己专属的绘画技能,来展现出绘画作品的美感以及创作者强烈的情感,在以往很多大师创建的名画作品中,就有个例使用综合材料进行绘画的,所以现代绘画创作者要不断学习和借鉴优秀经验,提高自身能力的同时,了解各种材质的属性,从而充分展现出材质的美感。

(三) 材质的状物能力

在进行综合材料绘画时,材质的状物能力在其中也占有很大的比重,并且也是提高绘画作品美感、凸显材质能力的一个重要手段。材质的状物能力,其主要本质就是通过客观形式和形态来展现出绘画作品的实质内容,这是简单绘画作品所难以展现出的内容。所以,这就需要创作者精心挑选材质,保障材质的适配性,然后在将要创作的绘画作品上对所选材质进行粘贴等工序,比如生活中常见的花朵、衣服、草木等等,这种方式会直接提升绘画作品层次,让绘画作品变的更具有真实感,而且这种虚实结合的方式会强化绘画作品的震撼力^[3]。因此,创作者要提高对材质状物能力的重视程度,并对其着重运用,创建出科学合理运用方式,以此来确保绘画作品内容和实质能精确展现,而材质状物能力作为当前比较传统和重要的一种绘画方式,也需要绘画创作者加以适当运用,保障其实际效益充分展现,还有就是通过对材质状物能力的有效利用,可以让欣赏者直观清晰的查看到实物,这也是创作者所期盼的结果,实现从不同角度、同一情境中欣赏自己的绘画作品。

(四) 动画创作的表现

动画创作的表现,与创作者当时状态有着直接的关系。如果在开始创作以前,创作者已经有了思路 and 想法,那么就会在后续绘画作品制作时全程按照自己思路进行材质的选择,在这种情况下所创作出的绘画作品要更加的贴合创作者要求,也符合最初的设计理念。但是,如果情况相反,创作者没有事先进行设计,也没有选择指定设计材质,而是因为某件事情或者是某个事物有感而发,利用突出起来的灵感进行设计的话,那么后续的整体作品创作都在灵感引导下进行。因此,在此条件下创作者创作出的作品内容也更加的具有激情和震撼力,而合理的材质选择则能在很大程度上加强这种视觉冲击力,所以,动画创作的表现也是综合材料绘画表现的一种形式和内容。另外,在进行实际的作品创作时,这两种形态是可以相互转换和配合的,创作者在脑海中形成初期思维和想法的时候,就可以适当的进行绘画材质的选择,在选择绘画材质时,还会激发另一层灵感,从而更加凸显绘画作品的内涵,以此来完成绘画艺术品的创作^[4]。

(五) 绘画自由的展现

在进行综合材料绘画时,创作者完全可以结合自身实际情况和创作类型来自由选择创作材质,多元元素的创作材质会使绘画作品展现出不同的画面效果。尽管自然界中大部分的资源都可以将其运用

到绘画作品当中,但是也要结合实际情况来考虑艺术材料的物理性质、化学性质等基础特性,而不是因为材质的多元化对其进行毫无章法的滥用^[5]。在进行绘画材料选择时,创作者要严格遵守客观规律,遵循自由精神和原则,这样可以充分的保障自身在自由空间进行作品创作时,能更加科学合理的对材质进行选择与应用,在此条件下,通过对材料的有序选择和运用,让绘画艺术作品的主题和创作意图完美展现,充分贴合创作者的想法和意愿。考虑到不同材质的性质和特点等各不相同,并且差异性比较明显,所以在进行实际创作时,创作者要随时根据材质的性质和特点来选择与其相匹配的创作技巧,这样不仅可以保障绘画艺术品的协调统一,同时也能保障绘画技巧风格自由。

(六) 绘画语言的表现

综合材料在现代绘画艺术作品中的实际应用,不仅为现代绘画艺术作品注入了新鲜的血液,同时还让其充满生机和活力,这在很大程度上丰富了绘画艺术创作的语言表现和形式展示,从而使得综合材料绘画方式逐渐受到越来越多的人认可,也受到了专业创作者的青睐。而综合材料绘画不仅内容丰富多样,且表现出的语言和形式也较为优质,而且综合材料绘画的出现和广泛应用,使得现代大部分人脑海中一些习以为常且固有的绘画艺术形式开始出现改变,并且受到的影响也各不相同,在这种情况下,创作者完全可以根据不同人群的性格特征、兴趣爱好、情感观念等来选择合适且优质的材质,通过更加贴切的材质来展现出自己内心真实情感以及对创作的观念^[6]。随着现代艺术形式的多元化发展,综合材料逐渐演变成一种特殊的绘画语言,并且在实际绘画艺术作品中的使用范围也越发广泛,这也促使着综合材料绘画在现代绘画艺术作品中的发展和价值日益重要。

结束语

综上所述,综合材料的科学高效应用,对现代绘画艺术的发展有着极大的推动作用,它不仅提高了绘画作品的价值,同时还推动了绘画艺术作品表现力和感染力的大幅提升。这就需要绘画创作者在实际运用时不断的分析和研究综合材料特性与实质,并结合自身实际情况进行材料的选择,确保其丰富多变的同时,还能满足自身创作需求,也为后续创造出更加优质良好的主题作品奠定坚实基础,并做到真正意义上的材质美感提升。

参考文献:

- [1]张健.绘画材质对山水画意境的影响探究[J].参花(上),2020(6):81-82.
- [2]王保安.“绘画与材料——中日绘画材质表现教学作品展览”及思考[J].美术观察,2019(6):128-132.
- [3]宋继平.中国“85新潮”后综合材料绘画发展研究[J].美与时代(中),2022(6):84-86.
- [4]陈果,唐人豪.素描造型在综合材料绘画教学中的应用分析[J].美与时代(中),2022(6):102-104.
- [5]吴卓逊.综合材料绘画在初中阶段美术教学中的应用研究[J].少儿美术,2022(6):43-44.
- [6]李怡.中国当代综合材料绘画的人文价值探索[J].名家名作,2022(4):169-171.

作者简介: 龚恒立 男 壮族 1988年7月 籍贯广西南宁 学历: 硕士研究生 职称: 讲师 研究方向: 油画 工作单位: 广西艺术学院美术教育学

2021年广西高校中青年骨干教师科研基础能力提升项目《对综合材料绘画中的材质美感研究》项目编号: 2021KY0448