

综合材料在水彩中的表现研究

张青

(新疆艺术学院)

摘要: 随着时代的发展,材料在各个画种中的运用已经是大势所趋。综合材料的运用拓展了美术作品的发展空间和审美领域。当代的水彩创作在材料和表现语言上更加具有包容性,将材料引入水彩画创作,不仅是对传统材料的补充,也能使水彩的艺术表现力更富有张力。本文主要对水彩画材料拓展的类型进行梳理,总结出综合材料在水彩中的运用价值,为水彩创作提供一个良好的探索方向。

关键词: 综合材料,水彩,拓展

引言

艺术会随着时代的变化而发展,水彩则从最开始的单色画到多色画再到与中国绘画的融合,而当代水彩已经不仅仅局限在单一的绘画媒介中,更多地绘画工具和绘画媒介运用在水彩中。艺术家们也开始运用综合材料去创作出许多的优秀水彩作品。水彩中综合材料的运用增强了水彩的覆盖性同时也丰富了水彩创作的形式语言,打破了传统水彩的局限性,促使艺术家们不断探索综合材料在水彩中的运用价值。

第一章 综合材料在水彩中的介入

第一节 综合材料在水彩中的运用

在早期的坦培拉绘画中就采用了各种媒介与颜料相结合进行绘画创作,巴勃罗·毕加索《沙滩上奔跑的女子》就在水彩颜料中加了树胶来进行绘画创作。到了20世纪末,在中西方艺术思潮的持续影响之下,水彩艺术也不再拘泥于传统绘画模式。自水彩传入中国以来,中国的传统水墨画对其有着深刻的影响,同时也使得艺术家们的创作思维受到制约,而材料的介入就很好的打破了这一局面。材料在水彩中的运用打破了传统的水彩创作思想格局,也产生了新的绘画表现形式和技法,例如拼贴,拓印等方式。直到今天,我们能够在画展中发现各种新的材料在水彩画创作中被使用,将画家想要表达的内容及情感充分的展现出来,画面所呈现的表现方式与传统水彩画有很大的不同,也就使得观者感受到一种全新的视觉体验。画面中材料的使用让色彩更加亮丽,给人带来沉稳的视觉感受,水彩画的本身语言得到更好的表现,画面中有了更加丰富的肌理效果。运用综合材料来进行水彩创作的艺术家主要有陈海宁、邵昱皓、黄增炎、杨培江等。

图1 陈海宁《和谐的记忆》

艺术家通过了解综合材料的特殊性能,在画面中发挥出材料所能带来的肌理效果,从而增强画面的感染力。陈海宁在他的水彩作品《和谐的记忆》(图1)中就使用了含有油脂的材料,他的作品构图讲究,色彩厚重,笔触沉着,材料的使得形体轮廓具有毛躁感,为画面增添了厚度与趣味,对水与色的交融作出了新的诠释。同时,他也在画面中掺入自己的主观情感,大实大虚的审美意趣使得画面更加具有灵动性。水彩画家黄增炎在材料的探索上做出了很多尝试,他抛弃了传统的水彩画笔,改良了传统水彩纸,在颜料中添加

新物质,追求宏大、朴实以及自然天成的趣味。先用透明或半透明涂料打底,涂料干透后会使得画纸更加结实,再在颜料中加入胶合剂增强笔触,使画纸上的物象宛如附着在粗糙的水泥墙壁上一样。在用笔的选择上,他会使用到油画刷以及油漆刷。黄增炎说,“在创作中只有我拿起了这些粗劣的刷子,才顿生激情和灵气,才有足够的信心克服困,才能直接的抒发内心的情绪”。¹他用笔粗狂,随意挥洒,一扫普通水彩画纤弱的习气。在创作《同行协力》(图2)这幅作品时,他就使用白色底料涂在水彩纸上进行打底,这一步骤可以确保日后纸面不会发黄,并且纸张会更加坚实,有利于接下来的绘制。在绘画的过程中,他会在颜料中加入胶合剂,画面会产生丰富的笔触与肌理,与透明的水色肌理相结合,形成造型结实,色彩透明的视觉效果,很好的表现了人物吃苦耐劳的性格特点。这幅作品之所以能成为经典,与他所创作的主题以及将艺术与广大人民群众相结合有关,但更加重要的就是画家对于画面的组织以及水彩语言的开拓,而材料的运用能够就能很好的帮助画家实现多样化的表现形式。还有董喜春的水彩作品《存在》就使用了沉淀剂,使色彩中的颗粒感在纸张上呈现的更加明显,从而很好的表现了画面中锈迹斑驳的蒸汽机车,增添了画面的质感表现。张洪亮的作品《阿坝的阳光》,运用传统用水冲、弹的技法,结合留白液、粉质材料的运用,让画面中的色彩浑厚,并形成斑驳肌理,将人物坚毅的精神面貌很好的表现出来。

图2 黄增炎《同行协力》

综合材料的运用能够拓展画家的创作思维,使作品具有新意。在创作的过程中,画家们常常会因为缺乏创新而使得画面无法突破。而随着各种材料的出现,画家们在有了更多的选择性。一方面,画家们能依据自己所想表达的画面效果对传统的材料进行了替换,使得水彩画得到多样性的发展。另一方面,运用材料时所呈现的肌理效果,也能够带给画家灵感,促使画家创作出新形式的作品。当然,综合材料的运用并不是完全否定传统的水彩绘画材料,而是对传统材料的补充。总之,材料的使用,主要在于使水彩画具有比传统水彩更强的表现力,更好的展现出画家的创作理念以及对画面的组织能力,给观众带来全新的视觉震撼。对于画家来说,在很多时候是以绘画的方式记录自己的生活,在画作中包含着个人情感的表达和抒发,而水彩绘画创作基于现实生活,但却高于现实,随着越

来越多的绘画材料的出现,使得画家们在水彩的创作过程中不再仅仅重视造型、色彩的塑造,更在于通过多元化综合材料的运用来提高作品的表现力。²

第二节 综合材料在水彩中的拓展

一、媒介剂的拓展

媒介剂在绘画中起着重要的作用,能够对画面进行修改和完善,使用水彩媒介后会改变水的张力,从而改变颜料的流动性。随着时代的进步,新材料也在不断的出现,艺术家们对于媒介剂的使用也在发生着变化,主要的改变有:一是通过媒介剂做肌理,二是运用媒介剂来丰富色彩的呈现。大致可以概括为以下两种,第一类是肌理媒介。肌理媒介有固态和液态两种,常见的液态媒介剂有酒精、牛胆汁、丙烯调和液、水彩肌理辅助剂、水彩沉淀辅助剂等。固体媒介主要有留白胶、沙子、盐、白乳胶等,这些媒介通过改变纸的表面纹理使画面呈现出不同的视觉感受。肌理媒介的使用会使画面更加具有触摸感。第二类是调节媒介,可以通过使用果胶、树胶、阿拉伯树胶等来改变颜料的附着力、透明性和饱和度等。通过使用这些媒介,可以让水彩颜色的表现力得到提升。³

二、纸、笔、色的拓展

在传统水彩创作中,纸是最重要的载体,传统水彩多以小幅画的方式出现。很大程度上也是因为受到纸张的局限。而今,随着造纸技术的进步,纸的种类变得更加丰富,各种尺寸纸张的出现使得水彩画也能像其他画种一样创作出大尺幅的作品,打破了水彩画是“小画种”的概念。其次,纸的克重也在增大,画家便能在底层的运用上探索出更多的可能性。最后,除了使用传统水彩纸以外,皮纸、卡纸、铜版纸等也都可以进行水彩画创作。此外,一些艺术家还会在丝绸、有机玻璃、麻布、石膏板、泡沫板、水泥板等载体上面进行创作,这些不同的载体为艺术家们的绘画在基层层提供了更多的选择,可以使画家创作出不同效果的作品。在水彩笔的选择上时,主要是依据画家自己的绘画习惯,根据笔的不同材质和所刻画的不同内容进行选择。中国水彩画家通常会使用毛笔作画,例如:狼毫笔比较硬,吸水量较小,而羊毫笔则比较软,它的吸水性较好,可以根据自己的画作需求选择不同含水量的毛笔进行作画,会使画家在创作过程中更得心应手。除此之外还有油画笔、扇形笔硅胶笔等可以用来做肌理等效果。除了这些常规的笔以外,还有一些辅助工具也被用来充当笔的功能,为画面增加一些特殊效果,例如海绵、砂纸、卫生纸、保鲜膜等,它们在与纸面和颜料接触时会留下不同的肌理效果提升画面的表现力。在颜料的选择上,为了达到更好保存或者达到创作者想要的画面效果,可以采用丙烯作底的方法,在水彩纸上涂抹适量的丙烯颜料,趁其未完全干透时用笔杆刮出想要的肌理,也可用它画出画面的深色部分,最后再用水彩罩染出画面的光影效果。丙烯的颜色比水彩鲜艳并且能够反复叠加,画面不会出现脏的情况。例如著名水彩画家刘寿祥先生在他的水彩画中就会使用丙烯作底,使画面呈现出油画般的厚重感。除此以外还可以结合蜡笔、国画颜料、彩色墨水等进行创作。一些年轻画家也会尝试在水彩中使用工业沥青。沥青属于油性材料,呈褐色或黑色。画家们利用油水不相溶的原则将它使用在水彩画面中,形成特殊的肌理

效果。⁴例如邵昱皓的水彩作品《主题创作列别-hc 系列 5》(图 3)中在营造绘画空间的方面创造了一套完整而独特的方法系统。在画面通过综合材料的运用使得相邻形象的形状穿插挪让、形成你进我退的态势,更好的表现了空间感。

第二章 综合材料在水彩创作中的应用价值

第一节 丰富画面的视觉效果

在当下,各个画种都在积极探索综合材料在创作中的运用,水彩画也不例外。材料在画面上所带来的视觉效果是使艺术家最为着迷的。传统的水彩具有柔美轻快的特点,色彩的明度也比较高,所以画面会给人一种单薄之感,缺乏视觉张力。而材料的介入就能很好的弥补这一缺陷。坎勒的作品《来自森林的报告》中就会使用玻璃纸这种材料,玻璃纸是一种不吸水的材质,可以降低水性材料的流动性,加上黑色颜料的使用,使得画面出现厚重的肌理效果。画面中焦黑的树木与红色土地形成强烈的色彩反差,给人强烈的视觉震撼。这种画面的视觉张力是传统水彩作品很难达到的。

第二节 拓展水彩画的审美领域

人们一直将水润、轻快、明丽等审美特征视为水彩画的代名词,但是随着艺术的不断发展,艺术家们也希望水彩能呈现出壮美和厚重的艺术特点。比如陈朝生的作品《橘子》,尽管题材依旧是传统的静物题材,但是给人带来的感觉已经完全不同传统水彩,画面呈现出了大气、沉着的效果,在用笔方式上。陈海宁的作品《味象中国》色彩朴实、笔触坚实,具有古典怀旧主义的视觉效果。当材料介入水彩创作中后,水彩画的审美领域被拓宽,水彩作品不仅可以清新明快也可以敦实厚重。⁵在绘画创作的过程中,我们也应该用更加包容的态度看待水彩艺术的发展,在绘画实践中大胆探索,勇于尝试各种新的材料,使水彩画的审美领域得到延伸。

结论

在社会发展的过程中,艺术也在不断地与时俱进,综合材料的运用使得水彩画面更加具有表现力,同时也能充分激发画家的创作灵感,更好的传达他们的内心情感,从而让画面带给观者不同的视觉感受。通过充分利用各种材料,在创作中进行创新性的实验,创造出更丰富、更具表现力的画面效果。水彩画创作中综合材料的使用不仅突破了传统的水彩纸、笔等工具的使用局限,并以赋予水彩画更多的包容性,更加符合当代绘画发展的趋势。综合材料是对于传统水彩创作材料的补充,这种创新与融合是基于画家的画面表现形式表现意图来实现,从而不断挖掘材料在水彩画创作中的特殊意义。我们要始终秉持着综合材料在水彩中不断发展的态度,开拓材料的创新性,在画作中体现个人独特的创作风格,开拓出新的审美领域。

参考文献:

- [1]黄增炎.黄增炎赏珍集——探索与超越[M].沈阳:辽宁美术出版社,2014.
- [2]唐子威.综合材料在水彩画中的表现及影响研究[D].株洲:湖南工业大学,2018.
- [3]胡永奇.水溶性材料及媒介在水彩教学中的应用[J].美术教育研究,2001(06).
- [4]罗璇.辅助媒介对水彩画本体语言的影响[D].武汉:湖北美术学院,2015.
- [5]黄兰.水彩画材料的拓展与创新研究[D].长沙:湖南师范大学,2013.
- [6][西]安东尼塔皮埃斯.20世纪欧美非具象艺术[M].啸声译.南昌:江西美术出版社,1996.
- [7]黄增炎.《黄增炎赏珍集——探索与超越》[M].广州:岭南美术出版,2005.

作者简介:张青(1997,01),女,汉族,湖北省荆州市,新疆艺术学院,在读研究生,美术,学生,水彩。