

材料在油画静物中的应用

李华

(新疆艺术学院 新疆伊宁市 835000)

摘要: 自油画诞生以来,艺术家们对油画材料的探索和创新就从未停止过。艺术家们尝试把不同材料的质感和各种表达方式融入到油画创作中,带给人们不同的视觉体验。传统绘画结合综合材料的应用,在一定程度上改变了人们以往认为的绘画固有模式,变为另一种有着全新内容与独特审美的新型创意思维模式。综合材料绘画的兴起不但为当代中国油画创作发展开辟了一个独具魅力的艺术表现空间,并且作为一种全新的艺术表现形式,也实现了中国当代油画艺术的新跨越。

关键词: 综合材料,当代中国油画,视觉体验,艺术表现

引言

综合材料绘画鼓励着大批的艺术家去表现物象的质感和关注自身情感的抒发,艺术家们选取不同的材料进行艺术创作,可以更直接有效的表达自己的真情实感,再加上自身的审美经验,作品更具精神内涵和绘画性,达到形式性与审美性的统一。传统绘画创作的表现形式和语言特征综合材料绘画所表现出来的意义就是升华作品本身,使其得以丰富和完善。在油画静物的创作过程中,选取恰当的材料,将材料特性与创作主题相结合,可以使作品更好的传达出创作者意图和情感,同时也拓宽了综合材料与传统油画更好契合的可能性。

第一章 油画静物创作中综合材料的运用与表现

第一节 综合材料基本属性研究

油画中的“综合材料”是指以油画颜料为主,多种材料混合使用的技法。通过有效运用不同的材料和媒介来创造出具有物性规律和材料审美意识的作品。综合材料介入架上绘画起源于“拼贴”,这一探索开始于立体主义的艺术家们,他们对材料的不断探索和更新拓展了艺术化的材料语言。从而不断形成了构成主义,达达主义,波普艺术,立体主义等的艺术家们在这一领域都进行了大胆的试验和探索。综合材料在选材上非常广泛:从传统的水性颜料与油性颜料,到生活中常见的用品,如报纸、矿物质颜料、布条、皮毛等。在绘画艺术创作中,想要更好的利用综合材料,就需要对综合材料的属性进行了解,综合材料的物质性决定了它自身的物理形态、材料质感、肌理效果等。艺术家在进行创作的同时要结合个人需要,善于利用材料本身的独特表现形态,除了材料本身的规格大小、强度力度、轻重粗细等,还需要整合利用这些元素,摆脱过去单一的表现形式语言,促进艺术家在创作中的能动性 and 表现性。

综合材料绘画是艺术家用来表达不同物象感知的一种表现方式,同时也表达着内心情感,它是一种精神属性。传统的绘画材料经过多年的实践与探索,已经具备了一套非常娴熟的表现模式。综合材料的产生和应用使艺术家发现了其独特的精神属性,并充分利用它作为一种独特的艺术形式出现在我们视野里,构成了丰富的视觉语言符号化,强化了艺术家的个性意识。对于综合材料绘画本身的精神属性的重视与合理运用,不仅表达了艺术家对内心世界精神生活的宣泄和对现实生活的体现,更能加强拓展绘画的表现形式语言范畴,同时也能调动观者视觉生理和心理上的主动性。

第二节 综合材料与油画创作的关系

研究综合材料绘画与油画创作的关系,要从油画发展历史中去探究不同艺术时期的创作风格和油画材料技法。西方油画的发展时间长,为全面探索与研究材料绘画与油画艺术提供了宝贵的资料来源。西方油画的产生是不断地变革与发展的历史,由最早的水性、乳性演变发展到油性。蛋彩坦培拉作为最早的油画原始技法,其原理是用蛋黄材料为主要的结合剂,用榉木木板或是椴木木板为白色

基底,绘画时进行反复罩染来表现的一种绘画技法。然而随着长时间的应用人们发现,蛋彩坦培拉是存在一些不足的,如作品会在一定程度上缺乏光彩和柔和感,作品表面的干结速度也过快,各颜色之间的相互结合也比较困难。因此,为了改善这些问题,艺术家们不断地精进材料已达到更好的使用体验,最具代表性的是达芬奇,他经过多年的研究与探索,在蛋液中尝试加入油性材料,使其相互融合,创作了许多的优秀作品;例如在《最后的晚餐》中,这是一幅非常有代表性的作品,作品以墙壁作为画面的基底,采用油性坦培拉材料的绘画作品,这幅作品在一定程度上证明了艺术家对于绘画材料的探索与实践研究是具有重要里程碑意义的,为之后的绘画材料表现技法的创新与发展做了很好的准备。

经过一代又一代的艺术家们探索与实践,十五世纪初,凡艾克兄弟又突破了原有的坦培拉绘画材料技法,改进了油画的材料,制作出了新型的油性颜料,选用色粉与岩彩调和亚麻油和核桃油。这种做法不仅改善和缩短了画面干燥的时间与速度,也改变了以前坦培拉技法容易脱落的缺点。

第三节 综合材料在油画静物创作中的运用

国外从上世纪就展开了关于综合材料绘画的研究,期间经历了一系列的艺术运动的实践探索,代表流派有立体主义、达达主义、超现实主义和波普主义等,都是不同艺术思潮和表现形式的综合材料研究。为了艺术形式和语言风格能更加自由的结合,各艺术流派都有不同的探索,关于综合材料在油画静物中的应用,立体派艺术家毕加索创作的作品《藤椅上的静物》最具典型,毕加索将真实材料如玻璃、报纸等现成材料大胆引入到油画创作,将材料进行拼贴,突破了传统绘画固有的语言模式,使材料成为一种艺术语言,同时也扩展了油画的表现形式。也使作品更有张力。另一位极具典型特征的是美国抽象表现主义大师杰克逊·波洛克,他在创作中使颜料和沙子、破碎玻璃、铁钉等相摩擦,使作品呈现出独特的视觉感染力。二十世纪中晚期的材料应用大师安塞尔姆·基弗,作品有《玫瑰风暴》,《奥西里斯与伊希斯》,基弗的艺术当中隐含很深的寓意,在材料运用上有了更进一步的发展,运用了油彩、石膏、泥土、稻草等综合性材料进行拼贴结合,肌理质感更为特殊,视觉效果也更为增强,强化了作品的语言张力。作品表达出战争带给人们的苦难,使作品流露出悲怆沉痛的感情,利用材料超越架上绘画的创作形式。

第四节 综合材料在油画静物创作中的情感表现

综合材料绘画创作中的材料语言包含形式意义与物质属性,同时这也是艺术表现中很重要的精神载体,带有普遍的社会意义和文化性质,它是艺术家经过提炼和想象,用来表达真情实感的一种手段。在运用综合材料来创作时,除材料本身的材质选择外,也可以选择一些非绘画材料和非传统的绘画手段来加强视觉冲击力,各种材料之间呼应与搭配会增添画面的趣味性,^①有些材料本身还可以在画面构成上对表现绘画主题有所助益,甚至所用的材料本身也可

以成为作品内涵的一部分。

基弗是战后德国新一代艺术家的代表,在苦难战争中的他们承载着历史的重负。以作品《艺术在没落中升起》为例,在材料选择上为了更好的表现,他选用的是带有阴郁色调的废金属材料,如腐蚀过的铅,表现出了被战火燃过的土地、坠落的坛机、破败的废墟等,带给人强烈的视觉冲击和心灵震撼。艺术作品中综合材料的加入,不仅体现出材质的特殊性,加强了艺术表现力,而且材质在一定程度上承载的精神内涵,是艺术家本人深层的心灵活动与精神力量的体现。

第二章 创作中综合材料的运用与实践

第一节 创作前期的探索

首先综合材料绘画相比传统绘画来说是一个新的领域,对于艺术家而言充满了未知和期待。生活当中的各种材料都以自身的质感特质诉说着自己的故事,不同材料在不同题材和主题表达上的应用就需要在确立了创作方向之后进行各种实践和探索。

通过查阅综合材料与静物油画创作的相关书籍,认真分析各种材料的特性,学习相关的理论知识。可以对综合材料在油画静物中地应用有较为系统的认识与了解,其次通过参加学术交流与相关展览更可以直观的对综合材料作品产生最直观的感受刺激,参加相关展览可以更深刻的去体会不同的材料用于绘画中所呈现的视觉感染力,还可以学习了解到一些新的的表现形式与表现技法,从而激发艺术家的创作灵感。接下来便可以选取较为经典的作品进行深入多肉研究和临摹,从中学学习和体会不同材料的物质属性和运用到创作中所传达的独特视觉感受。

第二节 创作中期的体验

综合材料绘画优于传统绘之处在于它相比下更具有实验性和探索性。相较于传统绘画,综合材料绘画在进行创作实践之前不会把创作主题和内容做到完全充分后再进行创作。而是在创作思想具备雏形时就有有一个比较清晰的创作意图时就已经开始创作实践了。在进行创作实践中会有诸多偶然性发生,同时也要面临与创作目的不符或是应用相关材料在绘画中效果达不到预期等问题,故而对于材料的试验要反复进行,不过正是由于综合材料绘画的不可预知性和偶然性,它也会在反复的学习和探索会在找寻到最合适的解决办法,给创作带来各种困难或者意外的效果。

第三节 创作后期的感悟

艺术创作的实践过程是感性与理性的交替过程。需要在情感的支配下来选择创作的主题,艺术家需要在创作中理性支配对作品的思考与归纳,以用来提高作品的内涵与视觉的可读性。在油画创作中,综合材料的介入使整个创作过程更具实验性和探索性。在此过程中的随机效果可以使创作更具有诱惑力,这也可以用来启发艺术家对下一步的创作重新思考,使作品在灵感的激发下不断完善。

在油画静物的创作中,要理性分析材料的选择要尽量做到物尽其用,所选用的材料必须契合主题,还要使用恰当,让材料的美感与艺术家的情感相融,避免画蛇添足。因作品的主题性在选择材料上也不应过的限制,应充分发挥材料的特性并关注它们的关联性使材料就可以体现材料自身的魅力,使得作品更具有意义和价值。艺术家刘昌明的作品《一个教师的工作台》便是利用了拼贴和传统水彩写实的手法相结合而创作的现实主义油画作品。作者采用水彩工具,报纸拼贴,等综合材料制作创造,向观众展现了一张陈旧简陋的办公桌,传递出一位呕心沥血,任劳任怨的乡村人民教师的工作和生活内容,达到了作品材质与情感表达的高度结合。

第三章 油画静物创作中材料运用的思考

第一节 现存的问题

综合材料绘画的发展在当代艺术创作中具有很强的表现力和研究价值,它早已从过去传统单一的物质材料层面慢慢拓展到精神文化材料层面,艺术观念和艺术语言更加开放,表现形式也更加精彩纷呈,以往单一的绘画材料表现方式和技法已经不能满足当代艺术

家及观众的需求。艺术家运用图像和日常材料来传达艺术“信息”的方法是十分现代的,大多数关于综合材料绘画的讨论都聚焦在了艺术创新上,关于油画静物创作中的创新呼声却相对较少,油画静物与综合材料的结合也可以称之为经典和新潮的组合;如何将两者达到高度契合是我们当代绘画需要思考的问题,两者本具备自身特性与个性语言,作为艺术家需要不断创新与探索已达到寻求作品与情感的更好契合。

第二节 展望和设想

信息化的多种多样在一定程度上拓展了艺术家的创造力和想象力,同样也丰富了绘画作品的视觉效果和表现形式。致力于综合材料绘画创作的艺术家,一定要用自己独特的视角去传达自己的特有的绘画语言。艺术创作应该融入对当下社会问题的思考与关注,不仅是对客观事物的再现还有个人情绪的抒发;同样还要结合艺术实践理论,关注自身的精神内涵,不断探索拓展出具有个性化独特的语言、风格与作品的文化属性和精神内涵,是每个艺术家启程初心与最终追求。

结语

当代艺术是不断向前发展和进步的,艺术家在材料、情感以及其他各个层面的问题都可以在艺术创作中得到反映。综合材料介入到绘画中,不仅鼓励了艺术风格和创作方法的广泛创新,也促进了艺术生产和艺术本质评论的产生。综合材料绘画的拓展有了长时间的积淀未来也定会朝着更开放多元的方向前进。

参考文献:

- [1]蒋跃绘画形式语言[M],北京:人民出版社.2012
 - [2]卓然木·雅森、尼加提·吾守尔绘画材料技法研究[M],新疆:新疆人民出版社.2009
 - [3]张元油画教学·材料艺术工作室[M],北京:北京大学出版社.2007
 - [4]比尔·克里夫,当代艺术家综合材料绘画材料与技法[M],北京:中国青年出版社.1999
 - [5][英国]贡布里希,艺术发展史[M],天津:天津人民美术出版社.1986
 - [6]马克思·多奈儿,欧洲绘画大师技法和材料[M],北京:清华大学出版社.2004
 - [7]王化斌.画面肌理构成,[M]北京:北京人民美术出版社.1994
 - [8]徐刚.中西方油画花卉的审美[J].2004(04)
 - [9]刘耕源,李春艳.以静物作品为例探索综合材料的创新应用[J].2017(18)
 - [10]张少鹏.油画创作中综合材料运用与表现的研究[D].重庆:重庆大学.2015
 - [11]吕智强.中国当代艺术中“综合材料”现象研究[D].北京:中央美术学院.2012
 - [12]李晶.物质与神思的遇合综合绘画材料的拓展与艺术呈现[D].长春:东北师范大学,2014. [4]周鑫.浅析综合材料在当代油画创作中的运用[D].沈阳:辽宁师范大学.2019.
 - [13]孙茂林.论塔皮埃斯艺术在中国油画创作中的影响[D].兰州:西北师范大学.2016.
 - [14]赵敏纳.材料在油画创作中的应用[D].银川:宁夏大学.2019
- 注释:
- ①叶正飞.论绘画材料在当代油画创作中的应用与扩展[D].苏州:苏州大学.2008(09)
- 作者简介:李华,出生年月:1995年9月7日,回族,新疆,硕士在读,专业:油画。