

浅谈综合材料绘画的观念表达

冯一心

(吉林艺术学院 吉林长春 130000)

【摘要】 在绘画艺术表达中,通过材料与情感的结合,能够很好的传达创造理念,对艺术创作具有重要的意义。随着绘画艺术的不断发展,通过材料表达情感得到艺术界的广泛认同,利用各种材质的质感、作用以及形态对创作情感进行展现,能够很好地传递一种质感美和材质美,使绘画更加具有灵动感,同时充分表现出艺术家的独特思维方式。综合材料的观念表达主要展现在色彩、形状、构成形状等方面,材料主要源自生活,在实践过程中能够充分表达出艺术家的创作情感和观念,从而使得材质与情感相辅相成,带来一种独特的美感。本文主要研究综合材料绘画的观念表达,从多个方面对表达方式进行了阐述。

【关键词】 综合材料; 绘画; 观念表达

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i9.36169

不同艺术家的创作背景、观念信仰以及个人阅历不同,在对观念的表达方面也具有不同的形式,使得艺术作品在主题、形式或内容上存在很大的差异。在不同艺术家的画笔下,即使采用相同的材料,也会出现不同的观念或主题。随着艺术观念的逐渐提高,绘画中综合材料的利用得到广泛的关注,很多艺术家会结合不同材料的质感,进行不同情绪和观念的表达,使得每幅作品风格各异。创作者结合自身的感受将不同材质进行融合,形成视觉和情感上的结合,使绘画深层意识的观念得到挖掘。

1 综合材料绘画的背景

随着文化的传播,综合材料绘画由西方传入中国,通过综合材料进行艺术表达,也是当代中国艺术家表达观念的一种方式。艺术家在进行创作时,通过对质材形式进行选择,能够很好的诠释事物的某种精神内涵,形成具有特色的表达。在运用综合材料时,除了材料本身的基本特点,创作者还会结合情感,对材料的使用方式和观念表达进行阐述和改变。将综合材料运用到绘画艺术中,具有较为广阔的发展空间,能够更好地帮助作者进行观念的表达,形成生动的绘画作品。

合理利用综合材料,不仅是对材质的质感进行利用,还会对材料的创造技巧及程序进行运用,对材料赋予艺术气息,使其成为一种独立的艺术形式,从而丰富绘画风格,给观赏者更为真切的审美感受,从而达到观念传递的作用,使观赏者产生情感共鸣。人们的审美意识不断提高,使得综合材料的艺术价值得到提升,同时推动了综合材料绘画的发展。在现代绘画作品中,越来越重视材料与观念的和谐统一,对综合材料的特性赋予艺术气息,使其与创作者观念相融合,可以给观赏者以更加直观地感受。

2 综合材料绘画的观念表达

2.1 综合材料构成元素的观念表达

在综合材料的各种构成元素中,有不同的表现形式,具有大小、形状及面积等不同特征。点是主要的构成元素,每种材料都是由不同类型的点组成,包括圆点、方

点以及不规则的点等。对于同一个平面的圆点,由于位置及周围环境的不同,也会给人不同的视觉感受,传达不同的观念。比如,在一个平面中,平面中心的黑点会给人相对平衡和稳定的感觉,而偏下的黑点会使人产生下坠的感觉。同一平面如果有很多密集的点,会让人产生线性的幻觉,且距离相对较近的点的吸引力相对于距离远的点更为强烈,点和点之间的距离越近,线性感越强。点的大小、位置、密集程度等不同,会给观赏者不同的视觉感受,点的繁密情况能够增强三维空间的变换效果,从而导致繁密程度接近的点形成面性效果。点是构成绘画的重要组成元素,可以凸显出不同的立体视觉感受,生成三维空间的纵深感。

除了点之外,另一重要元素是线,线具有粗细、长短之分,不同的线性关系会给人不同的视觉感受。若线的宽度达到一定程度,且周围都是相似的线,会给人产生面性的心理错觉。线的粗细、长短及形状不同,会以不同风格和质感来展现其相应的形态,从而更好地展现物质的观念和情感。线分为不同的种类,包括直线、虚线、曲线等多种类型,不同的线条会体现不同的内容,包括平滑、速度、简洁度及强度等,从而也会给人以流动、优雅、轻盈等不同感受。将曲线进行汇总,可以形成相应的几何曲线,从而展现现代节奏感。细线可以表现出细长、微弱的状态,给人以一定的张力,而粗线具有更为明显的张力感。线可以给人带来明显的艺术视觉,能够同时表达动态与静止,从不同的角度给人不同的印象。线作为绘画的主要造型要素,通过不同的线条,能够绘画出不同的图形,可以传达一定的艺术信息,表达出统一、规律的形态特征。不同的创作者传达的情感不同,在创作时的绘画笔触或技法也截然不同,产生的画面效果也有一定的区别。

在一幅绘画作品中,明暗面的转换也会传达一定的信息,综合材料正是结合明暗视觉艺术去表达观念,传递某种情感。通过对明暗及色调进行调整,可以给人以温暖舒适的感觉,通过光线进行杂糅,充分表达出不同角度的触感。比如,蒙克的《青春期》中,在少女背后的墙上有一个巨大的投影,该黑影并不是女孩自身的投影,但是可以传达出女孩彷徨不安的内心感受。整幅图

的明暗对比,给人以强烈的孤独感,以及危机和焦虑的情愫。在视觉艺术中,明暗变化具有明显的作用,其可以界定结构空间,保证绘画形式和内容的和谐。光明和黑暗的对比一直是艺术家摸索的创作模式,通过对阴影的描绘,可以充分烘托气氛,使观赏者产生心理上的共鸣。同时,阴影可以增加画面空间的真实感,使整幅画更加立体,从而加强对观念的表达。

2.2 综合材料形状的观念表达

不同的形状会给人不同的感受,通过视觉体验可以逐渐转化为心里形态。形状的顺序能够在一定程度上表达生命的秩序,规则的形状可以表达出有序性,与主体视觉形成和谐统一的关系,从而保证形式之美。自由形状更具有一定的主管感性因素,能够表达出作者创作时的心态,表达出不同的风格。由于创作者的背景、年龄、爱好及习惯各异,在形状的刻画上也截然不同,会形成一定的审美差异。通过规则形状和自由形状的结合,能够传达一种形式情感现象,展现出自由的形态,通过整齐、清晰、明确的形状特点,表达生命运动的变化和规律,突出绘画的主旨,以抽象的方式进行观念的表达。

2.3 综合材料色彩的观念表达

色彩具有一定的多样性,能够很好的表达情感,并结合人们对色彩喜恶心理而使人产生一定的幻觉。人们生活环境、教育背景、喜好习惯、个人性格等截然不同,对颜色的感受也各不相同。在一般情况下,明亮艳丽的颜色会给人开朗、乐观、美丽、灵动以及强烈等感受,而暗色则会给人传达寒冷、抑郁、庄重及沉闷等情感。随着社会的发展,人们对色彩的认知逐渐完善,而色彩也具有更多象征性的意义,可以将情感与现实相融合,将现实事物以抽象的意境表达出来,并传递某种思想和意义。艺术家的绘画作品在颜色的勾勒上,都会经过细心的选择,充分发挥色彩的艺术作用,通过对光度和色调进行调和,传递视觉美感,从而使传递的情感更加真实。

2.4 综合材料空间的观念表达

空间感在绘画作品中十分重要,通过对点的密度、轻重等进行调整,可以表达不同的情感,或轻松,或紧张,或运动,或安静。通过点的描绘,进一步展现出线,对点的轨迹进行充分的展现,从而通过线条的平滑或曲折,体现出整洁和活泼的画面。随着点和线的运动,可以形成一定的二维平面,将自然物体更加形象地展现出

来,经过精心的布局,通过远近虚实、高低起伏,表达出一定的形式美。线的聚集成面,形成各种各样的形状,通过多维造型,表现出球体、长方体、三角体等不同的特点,从而表现出不同的观念和情感,通过内容的衬托,展现出活泼、坚韧或者庄严的情感,并体现一定的观念内容。空间可以给人充分的想象力,使人们很容易被绘画中表述的情景所指引,从而感受到作者的思想 and 要传递的内容。

2.5 综合材料主题的观念表达

不同材料的质材不同,可以突出不同的主题,结合作者对生活的感悟,加上一定的艺术构思,可以充分将某种意向展现到观赏者眼前。结合不同的内容,对物质材料进行适当的选择,并借助艺术媒介,通过特定的艺术手法,可以将观念以更加形象、富有情感的表达出来,给人强烈的视觉冲击,从而产生丰富的情感和想象力。观念具有一定的时代特点和民族特点,不同时代的人们在生活条件和实践经验方面不同,对观念的展示也具有多样化的特点,随着艺术创造的不断发 展,艺术家对观念的表达方法也逐渐多样化,通过不同的综合材料,结合不同的表现手法,可以充分表达一定的人文情怀。

3 结语

综合材料的质材不同,通过综合材料更加注重对作品中观念的表达,根据材料的不同外部特征,进行一定的分析,可以融合作者对社会生活的思考,从客观事物中传达深刻的内容和思想,展现出事物的本质特征,并赋予事物以生命特征,给观赏者传达更为真切和直观的信息。通过对综合材料的选取和使用,可以通过视觉语言向观赏者传递内容,使绘画更加具有创造力和吸引力,从而使观赏者产生幻想,充分发挥观赏者的想象力,在视觉冲击的推动下,能够感受到作品深处所展现的观念。不同创作者的经历不同,在作品的表现形式上也各不相同,选择合适的综合材料,可以帮助深化情感和观念的表达,从而激发观赏者的认同感,将丰富的情感融入到绘画作品中。通过综合材料进行观念的表达,能够使事物更加灵动,富有艺术气息,从而更好地推动绘画作品的发展。

作者简介: 冯一心(1994—),女,吉林长春人,硕士在读,研究方向:综合材料绘画、油画。

【参考文献】

- [1] 林思. 当代综合材料绘画的艺术表现方式浅探 [J]. 武夷学院学报, 2020, 39 (8): 63-66.
- [2] 兰超. 继承与拓展——试论综合材料绘画赋予水墨当代转换的可能 [J]. 美术观察, 2020 (4): 128-129.
- [3] 杨植. 当代综合材料绘画创新发展的思考与实践 [J]. 艺术品鉴, 2020 (2): 272-273.
- [4] 张天佐. 物的诗意: 当代综合材料绘画的物质语言嬗变 [J]. 美术观察, 2019 (12): 70-71.
- [5] 李健. 探析综合材料在当代绘画中的应用 [J]. 美与时代 (中), 2019 (11): 45-46.
- [6] 孙如静. 当代综合材料绘画的“水墨情结” [J]. 美术观察, 2019 (11): 70-71.
- [7] 林源. 浅谈综合材料绘画在青岛当代艺术中的发展革新 [J]. 流行色, 2019 (8): 164+167.