

浅析当代综合材料绘画的视觉表现形式

董博雯

(吉林艺术学院 吉林长春 130000)

【摘要】 绘画材料是影响绘画视觉表现的一项重要因素,是绘画过程中艺术家需要考虑和衡量的重要要素,不同的绘画材料在实际应用过程中往往可以表现出多种不同的效果,也可以表现出不同画家的个人风格,渲染作品所要表现出来的氛围和意境,促进观者与绘画作品之间的交流与互动。抽象因素通过构建基本的色彩和形态,帮助艺术家创造出多种不同的艺术效果,达到艺术家对艺术作品意境和思想方面的需要。下面,本文将对绘画材料进行简要的分析,分析艺术家在绘画过程中选取绘画材料的原则和综合材料绘画的表现形式,希望相关领域的学者或研究人员提供参考。

【关键词】 综合材料; 绘画艺术; 视觉表现形式

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i10.36682

综合材料绘画,是用于界定现代绘画中非传统材料的绘画作品。比如,画面上粘贴报纸、麻袋、金属,然后再用颜料作画的,还有一些绘画技术和装置技术结合但是偏静态绘画的,不一而足,难以一概而论。综合材料就是无论用什么,都可以进行绘画。比如,在90年代初,比较流行画什么都掺点丙烯,而现在没有任何的限制,线、麻、塑料、瓷器,能用的都可以用。如今,许多艺术家在绘画作品的创作过程中非常注重视觉语言的表达,通过选用各种不同的绘画材料,可以表现出多种不同的视觉效果,使画家内心丰富的感情自然而然地体现在绘画作品之中,被大众所感知。若绘画材料的抽象表现不能脱离生活实际,则很难跳脱生活的限制,创作出可以让人耳目一新的作品,高级的艺术往往坚持关注挖掘精神世界的内涵,超越画面的内容或色彩的准确。本文将主要从绘画材料方面对绘画的视觉表现形式进行阐述。

1 综合材料绘画与抽象因素的概述

1.1 综合材料绘画

自从人类文明诞生之日起,绘画材料的研究就已经开始了,在人类的语言文字诞生之前,人们已经开始研究通过某些特殊物质来进行记录,一般来说可以采用盐水、植物汁液、动物油脂等具有颜色、渗透力或附着力的物质,通过简单的材料和线条对时间或其他事物进行记录。随着科学技术的不断发展和新的绘画材料的出现,以及人们对艺术的理解和追求的不断深入,多种材料绘画的研究开始逐渐深入,其概念也在不断得到补充和拓展。如今,材料已经不再是绘画过程色彩和造型的幕后基础,而是逐渐发展为绘画技法的一种表现性形式,通过多种绘画材料的综合性运用和绘画技法的自由组合,能够更加灵活地将作者所要表达的内容落实到纸面上。

现阶段,绘画材料的选择已经变得十分自由,如自然材料、人工材料、水性材料、油性材料或粉质材料等等。几乎所有有利于画面表达的材料都可以被应用到绘画作品中。总之,绘画材料是不断发展、不断更新的,随着时间和艺术不断发展,材料已经不再仅仅作为画面表达的寄托,更是承担了寄托作者强大的精神和思想观念的传达的任务,成为艺术活动中最活跃的表现形式之一。

1.2 综合材料绘画与抽象因素

抽象因素有一定的普遍客观性,它是以抽象的形式构成美感的体验,是众多艺术表现的方式之一,与具象因素相互作用,并存于画面之中。例如,抽象因素可以将画面简化为几何形状的抽象构图,是一种含蓄的抽象表现。

1909年,康定斯基用水彩勾画出了世界上第一幅抽象作品,被世界公认为抽象绘画的“开篇之作”,自此,人们逐渐发现抽象化在艺术中的应用,开始依靠肌理等纯粹的绘画语言来抒发艺术家的情感,引发观者的情感共鸣。

19世纪下半叶,文艺复兴以来的人文主义绘画的传统形式的盛行已经达到了巅峰时代,同时也逐渐出现了否定和质疑的声音——艺术的形式和思想观念能否出现新的变化?能否上升到一个新的高度?挑战传统的审美意识,将人的主观意识置于客观因素的表达之上,这种思维方式也促进了西方抽象艺术的不断发展。20世纪初的西方文化领域不是一枝独秀的,而是全面发展的、多维的、多种因素相互影响的。这一时期,西方世界开始出现了新的思维方式和生活方式,艺术的创作目的也出现了新的变化,艺术家不再单纯地追求客观事物的表达和模仿自然物象,而是开始关注艺术本身,开始将自己的思想融入到画面之中,在语言和造型方面积极开展创新与实验。

2 我国当代综合材料绘画与抽象视觉表达的应用

2.1 艺术家思维的传达

众所周知,成熟的艺术家是具有自己独特的绘画风格和思想内涵的,其思维方式与绘画风格有着本源的关系,而这种概念化的大脑活动也是因人而异的。艺术家通过手中的画笔对思想和画面进行表达,通过绘画材料将思维以物化的方式具体的表现出来。

将材料本身的特性和独特的美感发掘出来,可以更好地帮助艺术家在绘画过程中选择适合的材料,提高画面的表达能力。在选择材料的过程中,艺术家要通过选择合适的艺术手段,对材料自身的美感和表现性能进行发掘,不能受到固有思维模式的限制。艺术家在选择绘画

材料时要进行充分的考虑,通过绘画主题的设计对所选材料进行权衡,带着表现的意图选择最符合设计理念的材料,也就是说,材料的选择与媒介都是带有某种主题的印记的,是为作者的艺术思想和创作观念服务的。

艺术来源于生活,同时也高于生活,无论作家采取哪种材料作画,抽象思维都作为一种艺术的思维模式和不可或缺的组织观察能力对艺术家的创作进行引领和指导,使其作品与他人的作品进行有效的区分,这也正是综合材料绘画对艺术家创作的积极作用。

2.2 艺术符号

2.2.1 点、线、面与空间

在综合材料绘画的视觉表现中,点作为其中的最小单位成为表现画面的一项中的一项重要元素。通过静止、流动、孤独、重复等表现形态,可以制造出多种艺术效果。线在画面中具有长短、粗细、轻重缓急、曲直等等各种不同的表现方式,通常可以表现出作者不同的情感特点。由线条整体连续移动制造出来的一片有长度和宽度的区域叫做面,面可以是几何规则形的,也可以是不规则的,在传统的空间表现手法中,艺术家常通过散点透视和焦点透视两种方式进行构图,而当代艺术家则将空间理解为倾向于平面的,非现实的且有多个视点的抽象表现形式。

王怀庆老师通过对木质家具的结构和构件的挪用,用独特的材料表现出抽象艺术和变形意味的形式美感。他的作品色泽沉重、质感浑厚朴素,深色的家具部件在白色的基底中交错有序分布,用独特而朴素的木质结构的肌理表现出来,充满了中国传统文化的气氛。

家具的拆解零件无论线条长短或粗细,都被作者有序的安排在白色的背景中,使其脱离重力的限制,悬浮于画面上,通过简单的点、线、面铸造了一个不受控制的巨大空间,提供了一个新的观察角度,将综合材料绘画的灵魂发挥的淋漓尽致。

2.2.2 色彩

色彩是通过视觉可以捕捉到的画面的主要形式和因素之一,它影响着人们对整个画面韵味的认知。实际上,色彩不仅仅影响着人们对画面的感知和判断,更在一定程度上携带了作者个人的感观色彩和艺术倾向,可以有效的引发观者对绘画作品产生情感共鸣。许多艺术家在自我情感的抒发的过程中善于选用大量的特殊色彩,将自己的情感和主观意识寄托到画面中,也就是将色彩抽离客观实际,赋予其独立的位置来强调画面整体的基调和思想观念的传递和传达。例如,现代艺术家高更用大

胆、热情、强烈的色彩,将富有原始气息的土红、土黄、熟褐、绿色、大红色等颜色用于色彩的搭配中,带领观者穿梭到久远的年代,带有遥远而又神秘的艺术特色。

艺术家苏笑柏在绘画过程中多采用大漆作为绘画的材料,并结合各类矿物色彩的应用,以不同的冷暖、明度、纯度和质感的红色勾勒出抽象的极简主义画面。他的构图简单明了,色彩灵活多样,绘画材料丰富,表达出来的情感基调或强烈,或含蓄,具有极强的变化性。

2.2.3 笔触与肌理

对于艺术作品来说,笔触指的是艺术家在行笔过程中所制造出来的画面表面的痕迹,也是帮助艺术家进行独立的艺术语言表达的风格要素之一。一般来说,不同艺术家的笔触之间均有一定的差别,不同绘画材料的笔触之间也有很大的不同,这代表了艺术家不同的风格和习惯。一般来说,笔触的呈现由点、涂、抹、甩等多种丰富的表现形式,不同绘画材料对笔触的影响极大,例如,水性材料光滑细致;水彩等材料画面清新透彻;油性材料和蜡质材料则会产生厚重的堆积感,画面较为稳重;其他的特殊材料也有着不同的表现特征。

善于从绘画材料入手思考的艺术家通常可以利用自身所选取的材料营造出丰富多彩的肌理,来满足各种画面在设计 and 构思过程中的需求,营造出高级的、具有艺术气质的肌理,使其形成一种新型的视觉表现形式,拓展绘画创作的表现手法。也就是说,综合绘画材料的选取在一定程度上可以帮助艺术家形成风格迥异的作品风格。

2.2.4 材料与媒介

绘画材料与媒介的种类在长时间的发展中逐渐呈现出发展和扩大的趋势,技法和不同材料的选择成为新时代绘画的一个重点发展方向。从表面来看,绘画材料与物质的结合均可以用于画面的组织,但要想创作出具有美感的、协调统一的画面,仍需艺术家对媒介属性进行深入的了解。

3 结语

本文对当代艺术创作中的绘画材料与视觉表现形式之间的关系进行了分析,总结了综合材料绘画的中的几点表现形式。希望对我国当代艺术家在进行综合材料绘画的创作和相关领域的研究人员的学习提供有效的参考。

作者简介:董博雯(1998—),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.