

自然材料在综合材料绘画中的应用

李健 吴菲

(广州大学美术与设计学院 广东广州 510006)

摘要: 在综合材料绘画的画面中, 材料不再是单纯的一种媒介, 更是艺术家表达情感的介质工具, 借此更好地体现艺术家的审美与思想情感。文章对综合材料绘画中可运用的自然材料进行了探讨, 叙述了自然材料与不同运用方式结合对画面形成的独特效果, 介绍自然材料区别于其他材料所具有的特性, 同时阐述自然材料给综合材料绘画带来的启发。

关键词 自然材料; 综合材料绘画; 多元性及时代性

The Application of Natural Materials in Comprehensive Material Painting

Abstract: In the picture of integrated material painting material is no longer simply a medium, but also a tool for artists to express emotions, in order to better reflect the artist's aesthetic and ideological emotions. This article will briefly introduce the natural materials that can be used in the comprehensive materials, and describe the unique effect of the combination of natural materials and different application methods on the screen. This paper introduces the characteristics of natural materials different from other materials, and expounds the inspiration of natural materials to comprehensive material painting.

Keywords: natural materials; natural materials; Diversity and contemporaneity

一、综合材料绘画及自然材料概述

近百年来, 传统的架上绘画就一直在不停的被新事物、新思想打破和挑战, 油画作为架上绘画的重要表现形式自然也在其中。从二十世纪初期西方现代主义艺术家将现成品作为一种画面元素直接置于画面中开始, 综合材料绘画逐渐进入大众视野。“综合材料绘画不是一个画种, 不是一种技法, 而是‘Mixed Media’ (混合媒介或综合材料) 这一外来名词的汉译名称。”^[1] 综合材料绘画是对传统绘画方式进行突破, 并且通过不同的材料介质使画作进行多元性及时代性的融合, 让艺术家在使用不同特质的材料后更直接地把握自己艺术作品的主题意图和传递的精神面貌。当下, “综合材料”已演变成艺术家在绘画创作中巧妙操控的常用“媒介”。

中国传统的审美评价中讲究“天人合一”, 其中特别强调人为与自然的相通与统一性。大自然拥有丰富的原始材料, 古往今来, 人们一直重视“师法自然”, 这便凸显了自然与人类之间的密切联系, 因此, 在综合材料绘画中运用自然材料, 要求艺术家熟悉并了解材料的特性、特点, 以便更好地为画面服务。其中, 自然材料的种类繁多, 它们的结构、纹路、特性等都会对画面形成独特的效果和生活记忆, 如土、木、沙、石等在建筑类题材绘画中能够起到其他材料达不到的效果。除此之外, 木屑、石英砂、干草、叶片等自然材料都可以经艺术家之手在画面中将材料特性发挥到极致。

二、自然材料的特性

综合材料绘画是一门突破传统的绘画, 也是具有极高融合

性的绘画, 并且具有包容性。它不仅仅包括自然材料这一中, 其他纸质类、金属类、编织类等材料都可以与画面要素进行联合。自然材料的天然性、环保性是它重要的特点, 天然美观性最明显的是表现在具有天然的纹路及肌理, 这些肌理可能具有一定的次序性, 符合形式美的法则, 人们往往对此类的形式美也是熟悉的, 所以将具有形式美感的自然材料搬运到综合材料绘画中的时候, 大众的感官和情感往往更容易被唤醒, 更容易让绘画作品与欣赏者心灵产生联结。“当物质材料以艺术之名参与到绘画创作的时候, 其‘物性’穿透物质载体, 呈现的是物质材料所包含的人文属性、社会属性以及与创作主体交融散发出来的对观者心灵世界造成视觉冲击的存在意义。”^[2] 自然材料的特性最值得强调的是环保性。自然材料基本上都是具有可再生性、可降解性等, 这无疑对环境影响是微小的。自然材料取材范围广泛, 没有污染, 经过艺术家的拼贴、堆积等手法, 让自然材料的可塑性变大, 使其在此基础上展现出更多元化、包容性更强的材料属性。

三、自然材料与表现手法

在以往的油画作品中, 艺术家根据笔法、颜料堆砌等方式来形成厚重感的画面效果, 并通过细腻或粗犷的绘画方式来表现画面质感, 但这些方法无论怎么表现终究是在二维空间中做变化。而艺术家们采用对自然材料进行拼贴、堆积、拓印等的方法, 让画面由二维空间视觉效果转变成三维空间的视觉效果, 以此来增加观赏者的真实感受。且自然材料相比于其他材料更具稳定性与独特性, 这些特性都可以直接促进艺术家的审美传

达,艺术家也可以根据自己的审美传达需要来选择有差异的表现方法。

“拼贴指全部或者局部由纸张、布片或其他材料粘贴在画布或其他类底面上的画。”^[1]对自然材料进行拼贴简单来说就是采用粘与贴的方式,通过艺术家的主观意愿进行有意识的组合。拼贴法最开始经立体主义对碎报纸等纸质材料拼贴来达到真实和不同于传统的视觉效果,又经过艺术家的多种尝试,自然材料结合拼贴技法经常性被使用,以此来丰富画面,这种直接粘贴自然物等材料的技法使画面生动性得以增加的同时更具冲击力。拼贴法也使画面更加纯粹。当艺术家用绘画技法或绘画语言不能表达自己的艺术感受时,将材料直接粘贴在画面上进行融合无疑是较好的表达方式。在自然材料中使用堆积法,是将单一自然材料或多种自然材料进行多重堆砌形成独有的肌理效果,将自然材料与颜料多层次混合就是自然材料堆积叠加,再根据画面所需效果堆砌一定厚度,所以自然材料中又属小颗粒材料如石英砂、细木渣等是最好的堆积材料,对自然材料进行薄堆可以形成较为平整的效果,堆积的较厚便会具有空间效果。应用堆积法可以使材料的质感最大化,并丰富画面的层次感。

四、自然材料给予综合材料绘画的启发

现在人们的思想越来越活跃,思维跨度越来越大,绘画上的竞争也在持续,画家们也都在想着如何创新。综合材料绘画是创新的载体,自然材料的介入可以改善一些传统的循规蹈矩的绘画,让绘画焕发新的生机,同时也激发艺术家的创新思路与能力。在当前的大环境下,“闭门造车”一定是不行的,要学会各画种之间的学习与融合,要以包容的心态对待各种材料,让材料之间互相融合而传达出更加丰厚的视觉效果。自然材料的形式多种多样,要让这种多彩的形式与艺术家的思想、内涵等元素结合,从而使绘画作品的艺术影响力提高,以此促进创作形式与语言的多样化。

五、案例分析

1、安东尼·塔比埃斯

西班牙的安东尼·塔比埃斯作为非定型主义艺术的创立者,十分强调材料和媒介的重要性,摆脱了传统的架上绘画单一的作画形式,更加注重绘画中材料的运用以及放大画面中艺术家的自发性行动,通过对物质材料精神的探索,激发人们对客观世界和心灵深处的思考。作为非定型主义艺术的代表画家,材料的运用处于塔比埃斯画面核心地位。他的作品充满了物质性,通过材料的运用在画面中创造出悬浮、类似浮雕的效果,通过各种材料来表达画家的自我情绪。在塔比埃斯的作品中可以看到,他大量运用铅、灰烬、沙土、黏土、石块、叶片以及毛发等多种材料,结合刮、擦、拼贴等方式来营造坚实、厚重的画

面效果(如图1、2、3)。在塔比埃斯的绘画中,媒介材料已经不属于线条和色彩的附属品,而是作为独立的主角呈现在画面中,甚至在画面中直接使用现成品。在安东尼·塔比埃斯的绘画中,无论材料怎么变化,处理方式如何多样,绘画形式有多自由,在他的画面中我们始终可以得到如同像“墙”一般的视觉感受。表达“墙”一般的质感是艺术家自己有意识的表现,在他的画面中椅子、桌子甚至是人物都传达出“墙”一般的质感,这时“墙”就由真实的表达对象转变成了观者与艺术家沟通的意象连接渠道。塔比埃斯注重材料在画面中的平衡,通过材料的运用打破固有的视觉模式,拓展新的视觉维度。画面中“墙”一样的质感是塔比埃斯在画面中广泛运用沙子、黏土、熟石灰等颗粒感的材料混合胶液反复多层涂抹在画布上所呈现的效果,他发现这些材料在有机的混合下产生了质的变化,这种效果甚至使人一瞬间恍惚自己是否就站在一面墙之前,这使观者在看到作品画面时心中激起震动,而塔比埃斯认为这种观者产生的反响,哪怕是一瞬间或是模糊的,这就足够了。通过强烈的视觉效果激起观者精神,鼓励观者打破禁锢思维,鼓励人们走进真实世界,真正的去观看和感知真实世界,寻找真理所在。

图1 《土和绘画》

图2 《十字架形式的浮雕》

图3《白色弧形》

2、安德鲁·基佛

安德鲁·基佛被公认为是德国当代最重要的艺术家之一，他在画面中展现出了极强的驾驭材料能力。同样，在传统的作画颜料满足不了基佛之后，他开始在画布上运用多种材料来作画，通过运用大体量的铅、油彩、钢铁、灰烬、感光乳胶剂、柏油等材料来进行综合绘画，其中很多现成品被直接搬运到画面当中，就比如稻草、石头、报纸、书等材料在画面中进行碰撞，使他的作品气势庞大，站在作品面前，仿佛自己被吞没其中。他的画面巨大且肌理十分丰富，他喜欢在画面中使用象征性的原始材料，比如他作为从“废墟文化”中成长起来的艺术家来说，他运用铅、粘土、灰等材料来表现被战争摧毁的建筑（如图四）。这些建筑留有时间流逝的痕迹，在基佛表现的画面中永恒与瞬间，高贵与卑微等的界限好像已经变得不可分别。基佛特别热衷于对铅材料的使用，他在研究铅材料之后认为铅这种材料与他想要表达的情感是相通的，他曾说过：“我觉得铅很亲近，因为它和我们一样。它是在变化中的…对我来说，铅是一种非常重要的材料。”将高温度的铅倒在画布上的行为不仅是对作品原貌的破坏，更是产生新的艺术效果的过程，这象征着“摧毁”与“重生”之间的转变（如图五）。这与基佛传达的与人周围一切皆有关联的事物，每个结束就是开始，且毁灭中孕育着新生命的发芽，一切都在转换中的思想观念是相辅相成的。基佛对材料的包容性是极大的，无论是稳定不变的铅材料还是会老化、变形、变质的材料，基佛都会予以运用，有些材料也会随着时间的推移产生不同的艺术效果，基佛都会随时拿去改造或重复使用，抓住一切可以运用到画面中的材料。通过运用材料所达到的效果向世界传达着和平主义的思想，人类的精神世界和命运是他作品的核心。

图4《Osiris und Isis》

图五《大海和爱的浪花》

六、结语

总的来说，综合材料绘画对于当代油画的发展来说具有十分重要的地位，画面中运用综合材料有许多的优势，它相比于传统的油画表现具有特殊性，综合材料绘画可以运用合适的材料将作者思想以更加轻松又明确的方式表达出来，对于综合材料绘画来说，材料无好坏，每一件可以利用的材料都有属于自己的特性，而艺术家需要了解掌握好材料属性，将材料的价值发挥到极致，达到为画面服务，展现更好画面的效果。

参考文献：

- [1]陈心懋.综合绘画:材料与媒介[M].上海:上海书画出版社,2005:3
- [2]许丽雯.名画的诞生:不可不知的西方美术史[M].北京:现代出版社,2018:242
- [3]刘伟.“物语”:对综合材料绘画“物性”的阐释[J].美术观察,2017(4).

李健,出生年:1969年,性别:男,民族:汉,籍贯:湖南省衡阳市,现所任职单位:广州大学美术与设计学院,职称:讲师,学历:博士研究生,研究方向:西方绘画

吴菲,出生年:2001年,性别:女,民族:汉,籍贯:湖南省岳阳市,现所任职单位:广州大学美术与设计学院,职称:学生,学历:在读研究生,研究方向:西方绘画