

材料艺术在当代艺术教育中的实践与应用

王承 张雪

安徽财经大学, 中国·安徽 蚌埠 233030

摘要: 自中国改革开放以来, 经济与文化均实现了迅猛的发展。在此背景下, 材料艺术逐渐崭露头角, 成为艺术教育领域中的新兴学科。这一现象并非偶然, 其根源可追溯到中国悠久的传统绘画历史, 尤其在材料使用方面, 最早可见于战国时期的帛画、秦汉墓室壁画以及汉代的漆器工艺。材料本身所具备的天然特性, 为艺术创作开辟了广阔的空间, 极大地激发学生的想象力与创造力, 鼓励个性化的艺术表达, 从而助力学生的全面发展。同时, 材料艺术作为传承传统艺术遗产的重要媒介, 在现代艺术教育实践中更是展现出了巨大的潜力与价值。

关键词: 材料艺术; 艺术教育; 视觉审美

The Practice and Application of Material Art in Contemporary Art Education

Cheng Wang Xue Zhang

Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui, 233030, China

Abstract: Since China's reform and opening up, both economy and culture have realized rapid development. Against this background, material art has gradually emerged as a new discipline in the field of art education. This phenomenon is not accidental, and its roots can be traced back to China's long history of traditional painting, especially in the use of materials, which can be seen as early as Palm Paintings during the Warring States period, tomb murals in Qin and Han Dynasties, and lacquer crafts during the Han Dynasty. The natural characteristics of the materials themselves open up a wide space for artistic creation, greatly stimulate students' imagination and creativity, and encourage personalized artistic expression, thus contributing to the overall development of students. At the same time, material art, as an important medium for inheriting traditional art heritage, has shown great potential and value in modern art education practice.

Keywords: material art; art education; visual aesthetics

0 前言

艺术与材料的关系, 在现代社会中愈发显得紧密和深刻。艺术家们渴望通过材料的丰富与新颖来突破传统的界限, 拓宽艺术表达的广度和深度。材料艺术不再仅仅作为视觉上的视觉修饰, 而是转变为传递艺术家观念、感受和观念的重要媒介。材料本身所承载的意义, 已经超越了原有的艺术范畴, 成为文化、历史乃至哲学思想的纽带。艺术家们借助这种材料来讲述故事, 传达信息, 甚至影响观众的观念。材料的形式法则和观念也在同步发展。传统的绘画等形式在不断演进, 而材料的选择、搭配及运用方式也变得更为多样化。色彩、纹理、形状, 以及它们之间的关系, 都被赋予了全新的含义。艺术家们开始探索如何将不同的材料组合成一个整体, 形成独一无二的艺术作品, 以此来展现他们对世界的理解和个人情感。

1 中西方绘画中材料的演变

1.1 中国传统绘画材料的演变

在人类绘画艺术数千年的演变过程中, 与之相伴的是材料的持续变化。随着科学技术和现代文化的飞速发展, 人们对于绘画材料也提出了新的要求。绘画艺术涵盖了多个不同的门类, 从整体上看, 这些门类的出现时间各不相同, 而后续出现的绘画门类基本上都是基于先前绘画门类的基础

上构建的。材料作为构成绘画作品的基本元素之一, 其种类和应用方式也随着历史的变迁而发生相应的变化。因此, 有必要对中西方传统绘画中的材料演变进行详细梳理, 以进一步阐明材料在绘画艺术发展过程中所扮演的不可替代的关键角色。

在中国几千年的绘画历史中, 传统绘画材料的演变是有目共睹的, 各类型的绘画艺术在材料方面都有其独特风格与特色。史前时代, 人类生产力低下, 使用的工具也非常简单。基本上都是在岩石、崖壁或者地面上进行绘画, 当时所使用的颜料通常是天然的矿物质颜料, 源自自然。根据研究表明, 史前时代的岩画一般绘有人物、植物、动物等。岩画的产生与发展属于早期人类对材料的探索阶段。

人类文明的不断进步, 材料的发展也在不断进步, 壁画也逐渐登上了绘画艺术的舞台, 据目前现存的遗迹来看, 主要是土壁壁画、画像石壁画等。画像石与画像砖在秦汉时期属于比较有代表性的绘画形式, 所使用的材料多为泥土, 待泥土制成的泥坯快要干燥之时, 将模印的图案印在泥坯之上。敦煌莫高窟遗存下来的壁画可谓是土壁壁画的典型代表。土壁壁画的基底则更为复杂, 根据朝代的不同, 壁画的制作程序也各具特征, 从中可以看出土壁壁画对材料的运用。关于敦煌壁画所使用的颜料, 也与史前时期有着明显的不同, 他们在原有颜色的基础上, 采用了多种颜料混合, 这

种颜料的混合也造成了壁画的变色。

随着时代的发展,新的绘画材料被不断发现和使用,水墨画的不断发展,笔墨纸砚开始登上了历史的舞台,画家们开始关注绘画材料的制作,并自己进行笔墨纸砚的制作,并在唐宋之际形成了比较稳定的文房四宝的概念。绘画材料是在不断更新与变化的,并不是一成不变。

1.2 西方传统绘画材料的演变

西方传统绘画材料也在漫长的发展历程中经历了材料的不断更替。最初的形态与中国较为类似,多为壁画一类。原始人类无法对材料进行精工细作,导致当时的材料多为自然材料,他们利用自然材料在洞窟墙壁上进行刻画,随着时间的推移,人类的审美意识也逐渐苏醒。当时的他们无法理解大自然的种种现象,又由于材料的简陋,所以绘制的造型和颜色都比较夸张。但也为后世留下了叹为观止的壁画图像。

蜡画的起源比较悠久,由于蜡画材料特性的不稳定,因此要求画家对材料的掌控程度也较高。蜡制材料的封闭功效使得蜡画历经千年还保持着原来的效果。

绘画材料的不断发展与社会的发展是紧密结合的,艺术家渐渐会发现原有的绘画材料已经无法满足他们的需求,这时他们便会从自身经验出发,开始不断尝试新材料,油画的发展也应运而生。油画最初是在坦培蜡材料绘画的基础上不断发展才最终形成的,他们主要的差异在于媒介剂的差异。通常情况下油画可以分为直接画法和间接画法两类,所谓直接画法和坦培蜡绘画极为相似,间接画法是一种形色分离的状态。绘画的演变发展伴随着材料的不断变更,而绘画材料的产生与发展也与其他画种之间有着天然的联系。

2 不同画种背景下的当代材料绘画

2.1 材料在油画创作中的应用

在如今的展览中,有许多油画作品开始运用了材料,单纯的油画颜料创作已经无法满足艺术家们,他们或多或少的在自己的创作中加入了材料,为油画创作提供了一种新的思路。油画创作中运用材料突破了传统的创作方式,同时材料也为艺术家提供了艺术灵感。材料的介入能够让油画的面视觉效果呈现出更为丰富的肌理效果,这种画面效果与油画颜料所营造的画面效果完全不同的。总之,材料与油画的结合,有助于突破传统绘画材料,为油画进一步发展提供了新的空间。

因此,材料的介入使得中国油画创作更加顺其自然,在油画创作中使用材料也似乎变成了一种新的共识。

2.2 材料在中国画创作中的应用

水墨画是中国传统绘画中最具代表意义的绘画形式,20世纪80年代以后,为了中国画能够在艺术界蓬勃发展,艺术家们开始在材料中用心揣摩。以致于我们无法以传统水墨画的观念和标准来界定或认识这些新作,因此便产生了“新水墨”和“实验水墨”的观念。

中国材料绘画的创作形式多种多样,素材较为丰富,将水墨元素运用于材料绘画创作。一方面可以看到艺术家对于传统文化精神的关注,另一方面使水墨材料展开了当代性转变。同时还具有较强的包容性,在复合材料绘画中和其他

材料组合在一起,更加丰富了表现力。

传统中国画印章具有举足轻重的作用。但是到了画家仇德树那里,印章本来的功能就没有了,他用未经过雕刻的天然石头做工具,把石头沾上印泥后印在宣纸上,最终产生了一幅满是红印抽象画的效果。在其《裂变系列》一书中,画家首先在画布上描绘出色彩斑斓的图画,没有太大关系,二者的共同存在,反而使绘画这一艺术门类拥有了较好的发展土壤和发展环境。首先,用笔将宣纸浸湿,然后通过拉力将宣纸拉开,接着将裂开的画纸粘贴到之前的有色画布上,利用宣纸的渗水性、透明性、柔韧性等特点,使有色的底部穿透宣纸的背面,然后拼接、叠合,产生虚实相映的画面效果。在此基础上,再加入颜料和胶水进行二次处理,最后完成作品。从仇德树的作品中可以看出,他对中国传统绘画中的材料使用方式进行了革新,从而塑造了他独特的艺术表达方式。在这种新媒介环境下,材料与艺术家之间的关系变得更为紧密了,也使得材料本身的表现力得到更大程度的发挥和利用。总的来说,不论是“实验性水墨”“现代水墨”还是“材质绘画”,不论它们之间是否存在明确的边界,它们都不会产生太大的差异。

2.3 材料在漆画创作中的应用

漆画,以“漆”为本的画种,它的定名方式和“油画”“水墨画”有异曲同工之妙,均建立在对某一主要材料特性反映的基础之上。漆材料有耐潮,耐高温,耐腐蚀等特殊作用,它在古代应用非常广泛,大多被应用于日常生活用品,工艺品等装饰和防护。传统漆器颜色比较单调,但是其颜色却有一定意蕴和代表意义,流露出崇高和神秘感,很有中国民族特色。

此外,漆画与材料绘画相比有较为特殊的操作过程,通常是:制版,拷贝,填漆,彩绘,打磨等手段。

从宏观角度观察,这两者之间确实有一些相似之处,但这些相似之处并不能掩盖它们之间的根本差异。随着时间的推移,艺术的各个领域之间的边界正在逐渐被消除,某些时刻甚至有可能完全消失。在当前情境下,漆画与材料绘画的差异对于我的绘画艺术的持续进步和文化的持续发展仍然具有不可替代的意义和价值。

3 结语

自20世纪80年代以来,当代中国材料绘画经过了将近40年的发展,论文在分析时分别简单说明材料发展的历史运用意义,进一步研究材料艺术人文价值的展现方式和基本特点。由此可见,材料艺术在不同时期的展现形式是建立在个体意识凸显的基础之上,在本土元素融入和丰富的展现效果上,它兼具多样性与现实性的特点,是一门内涵丰富、实现发展价值极高的艺术形式。

参考文献:

- [1] 张蕾.综合材料在高校油画创作课程中的应用[J].新美域,2023(11):168-170.
- [2] 胡芳.自然材料在综合材料艺术中的内涵表达[J].美术教育研究,2023(15):113-115.
- [3] 俞希承,沈金涛.漫谈综合材料绘画与材料的辩证关系[J].艺术教育,2023:161-165.