

材料的演变对美术教育的影响

——以综合材料创作为例

葛珊珊

湖北美术学院 湖北 武汉 430000

[摘要]材料在19世纪以前是绘画的载体,是绘画语言与审美教育的技术载体。20世纪以后,随着造型艺术的发展,材料艺术开始占据上风,并迅速在美术教育领域进行传播和发展。这门学科是工业现代化与科学技术发展对艺术家直观影响的观念转型,传统的作坊的师徒教学模式被规模化、科学化的教学模式所代替。经过百年来的发展,综合材料绘画以各种形式渗透到艺术教育的体系之中,并在各类艺术家的艺术创作中有所体现。材料的本体成为重要的表现形式,美术教育的施教者和受教者通过综合材料艺术找寻艺术的本质。

[关键词]材料;综合材料;物质;美术教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.050

综合材料艺术的开端始于古埃及图坦卡蒙王的棺材盖、秘鲁的工艺品和纺织品、苏美尔的雕刻及非洲的面具和盾牌等综合使用漆皮、宝石、毛等。15世纪使用透视法以来,大多艺术家认为将绘画对象原封不动地搬上画幅是接近对象本质的行为,在这一时代坚持模仿自然的方式的美术时代。19世纪末,艺术家们逐渐对艺术呈现和艺术表达感到不满,开始摆脱传统绘画,进入新的艺术实验和尝试。20世纪开始,艺术家们努力将对象的自然属性和一般规律确立为绘画逻辑和结构秩序。立体主义、表现主义、达达主义、超现实主义到抽象表现主义、流行艺术等推进发展,艺术表达方式多样化,从而摆脱了人们对艺术的固有观念。在创作材料上开始大量使用复合材料进行作画,同时将艺术影响扩张到各个领域领域。

综合材料艺术其本质是绘画语言体系的转变。摄影技术的发展,消解了传统绘画中的典雅和和谐,绘画开始进入到了一个重新解构的阶段时代。杜尚的作品《泉》,开创了一个重要的命题,艺术是什么?杜尚的时代是工业大发展的时代,当下我们身处再一个“文化快餐”的时代,每个人的生活时间都处于被撕裂的状态。丹尼尔·贝尔曾说:“我相信当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化,这是一种千真万确的事实。这一变革的根源与其说是作为大众传播媒介的电影与电视,不如说是人们在19世界中叶开始经历的那种地理与社会的流动以及应运而生的一种新美学。”在20世纪50年代,波普艺术的崛起,大众艺术与精英艺术之间的风格鸿沟近乎消失。时代对于美的消解与重构,逐渐打破了高雅与庸俗,大众与精英的明确界限。人人都可成为艺术家,艺术就是生活,生活也是艺术。

综合材料创作走进我们的生活与艺术的创作之中。材料的演变对于美术教育的影响,体现是在多个方面。无论艺术怎样发展,它的价值是不可忽视的。综合材料绘画开始引进教学之中,那么在美术教育中,应该如何将综合材料作品更好的融入当下的审美语境中,是需要研究更多的优秀传统绘画语言与当下的转换,综合材料作品能得以空间创作表现。

随着解决好奇心的过程在各个领域系统化的传播,教育的概念发展起来。教育过程是加深自我理解和体现个人价值的过程。瑞士教育家裴斯泰洛奇认为所有的教育都是通过感

觉器官来接受的。此外,有学者认为教学应该是感性的,这意味着教育应该通过人类的感官和直觉来进行。所有的教育都是用眼睛和耳朵等各种感官来学习的,其中通过艺术感受来获得思考和表达自己的体验是一种更奇妙体验。艺术教育不断影响和提高了多个领域的情感和认知技能以及个性的发展。

源自于综合材料绘画的出现,使得传统绘画与雕塑之间界限开始弥合。换言之,就是观者与艺术作品之间的距离,随着艺术创作者将生活中的物与周围的环境结合起来,消融了创作主体与欣赏主体的距离,使得欣赏者能够更加积极主动的参与到艺术价值体系的建构之中。

基本语言体系的建立,在美术教学中,要强化对创作材料属性的认知和艺术创作的思想探索。绘画材料在日常创作中发挥着重要的作用,它是艺术家思想的表达的技法窗口,它使用一种及以上材料表现,进一步拓宽创作的维度和表现宽度,学生在常规的学习系统里,有逻辑、有意识的对材料的学习是非常有必要的,教师需要在日常课程中有意识、有规律的引导学生了解材料以及如何使用材料,逐渐建立完整的综合材料认知体系。认知体系的建立,基本材料技能的渐进掌握,逐渐进入思想表达的探索维度。在此过程中需要进一步引导学生对优秀的艺术作品的观摩和研究,例如在徐冰的《背后的故事》系列作品中,他对中国传统山水创作的不再是单纯的使用墨色和笔法来呈现,而是运用中国画的特征与理念,用当代艺术的形式进行重构再现。这一系列作品大量使用废旧物打造中国山水画,整件作品将干枝、麻绳、旧报纸、废弃塑料袋等各种废弃物错落有致的放置于磨砂质地的光箱中,正面看是一幅山水画,背面看是一堆凌乱的物体;从符号学视角的角度来说,他营造的作品氛围既能指引着观者的常规审美,也能构建出一种独特的形式意味,雅俗共赏。这种极具艺术家个人特质的创作是一种符号,让观者用非常规的方式去重新审视传统文化和综合媒介从而重新获得新的审美体验、感受。学生对于材料的认知和运用外,教师也需要为学生提供更多的支持与想象的空间。对于各种材料属性的认知,通过不断接触,激发艺术创作的潜力和想象力,学生对于材料的属性掌握以后,艺术作品的表现才会有深度和维度。

徐冰 《背后的故事：秋山仙逸图》 合美术馆 2018

徐冰 《背后的故事》系列合美术馆 2018

对当下艺术语境和材料属性的了解，综合材料创作依旧并不是脱离了传统绘画，对于传统文化与当下艺术的结合也是重中之重。当代综合材料绘画的艺术大师——安塞尔姆·基弗的作品是传统与现代的材料的完美结合。在基弗的作品中各种不同的材料充当了颜料在传统绘画中作为表现媒介的作用，在他的作品中出现过包括感光底片、锁环、金属、稻草、沙子、相片、头发、烟灰、干枯的植物、玻璃碎片、陶片等等，他用这些材料和颜料一起塑造画面。基弗的代表作品之一《罗德的妻子》用丙烯、乳胶、铅皮、喷火器、食盐、烟灰等多种材料进行画面创作。整幅画面由上下两部分组成，画面的上半部分由铅皮、丙烯颜料等组成，画面的下半部分由油画和材料拼贴组合而成。整幅画面描绘了一段铁轨纵深消逝在远处混沌的天空的场景，根据当时的历史背景，画面暗示了战争中运送犹太人去集中营的意味。艺术家使用的综合材料，增加了作品带来的材料厚重感和视觉的冲击感。这些知识点的介入，会启发学生的创新力，慢慢自省发现个体的特性。在教学过程之中，根据对象的不同、材料属性的不同，制定不同的教学计划，使学生客观的学习综合材料的相关知识。此外，当代的综合材料艺术在经由偶发艺术和行为艺术所形成的“参与”理论之后，观众参与作品的最终构成已经变成了艺术实践的常态。人与物的互动互映的共时性关系成了综合材料艺术“物”的语言的主要审美特征之一。所以，需要积极引导学生，从生活中发现艺术，体验生活，思考现今美术教育中美术创作艺术里面作者表达和观者互动的关系和模式。现代科技的发展，在美术教育的过程中，要拥抱信息技术，对于新事物要勇于探索和实践，当下社会的资源获取更加便捷，所以在课堂之上，教学者的引导和激发学生的自我发掘是同比重要的，或者后者更甚一筹。课堂的教学，可以是任何地方，要打破教室壁垒，社会各种资源的运用，还有就是美术家协会对于综合材料绘画的主题创作征集与研讨会。改变教学理念，让学生多尝

试、多动手，形成一种具有强大感知力的艺术场域。

此外，高校的美术教育需要打通学校与市场的壁垒，创新创业和文化产品相结合。高效与社会的合作，孵化文化产业基地，提升学生将文创产品，项目转化为市场的价值。综合材料绘画的跨边界，与各种材料混合、科技、文化等多种元素的融合。这种自带的场域育人，打通市场，更多的作品让大众熟知，将审美意识融到了生活的各方面，创美实践到文创产品，也是提高专业自信，解决人才培养断层与市场接轨不顺的情况。

综上所述，综合材料创作对于美术教育的影响，适应时代的发展，构建符合当下的艺术语境；新的创作形式的出现，要有敏锐的洞察力，纳入美术教育过程之中，有许多问题和矛盾都是需要慢慢改变，不断探索出一条适应时代所需要的道路；同时通过美术教育过程中对综合材料创作知识和实践的引导，可以提高学生的创意力、激发学生的艺术创作潜能以及能提高学生自我总结和思考的能力。从学科本身出发，也能提供有效的服务和引导，增加学科专业的信心。

参考文献

[1] 弗雷德·S·克雷纳，克里斯汀·J·马米亚 . 加德纳艺术通史[M]. 湖南美术出版社，2013. 01.

[2] 丹尼尔·贝尔. 资本主义文化矛盾[M]. 赵一凡译，北京：三联书店，1992. 06

[3] 尹少淳. 美术教育中的美术鉴赏[J]. 中国美术教育，1995（03）：12-14.

[4] 陆序彦，综合绘画造型基础与材质构成表现，湖南人民出版社，第91页.

[5] 王珺. 材料的物质感——解读基弗作品中的材料[D]: [博士论文]. 上海师范大学，2010.

作者简介：葛姗姗，女，汉族，湖北美术学院，研究方向：美术教育研究。