

论水彩创作中综合材料的运用

杨迪

(吉林省通化县大泉源天仁中心小学校 吉林 通化 134000)

[摘要]水彩画的发展和创新很多时候都是以材料为突破口发展的,中国当代水彩艺术就是在综合材料的不断发展中逐渐发展起来的。丙烯、盐、乳胶、化工原料、砂石等很多材料都融入到当代水彩创作中。一切可以用作创作的材料都被巧妙地运用到创作中去,本文对常用的几种综合材料进行概述,分析国内外著名水彩画家的作品从中获得新思路,嫁衣归纳总结丰富自己的创作手段和画面语言。现在水彩画的发展多元化,不同材料运用得当会派生出新的绘画风格。所以综合材料运用的表现性变得非常重要。

[关键词]综合材料;创作;运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.1502

一、水彩画综合材料的概述

除了传统水彩材料外还可以对很多综合材料进行运用,比如盐、丙烯、油画颜料、胶水、留白胶、酒精、松节油、蜡笔、沙石、蛋液、甘油等。

二、综合材料在水彩创作中的运用

水彩画的基本材料为画家提供了创作的基本原料,但是很多画家并不安于这些基本材料的固有表现。他们不断探寻着各种材料,来丰富自己的水彩创作形式,尽其可能的发掘具有独特表现力的材料。许多人对材料的运用已经成为了个人创作的独特风格。

(一) 国外水彩画家对综合材料的运用

国外水彩画偏重外在感性的特点,无论是写实的形体还是象征的光色,绘画语言通过色彩、空间、材料、笔触和质感等方面都体现了偏重于视觉效果的特点。其中以唐·法雷尔和安德鲁·怀斯的表现最为突出。

英国著名水彩画家唐·法雷尔,把材料和构图完美的结合,开拓出一个全新的审美境界。他在水彩创作中刻意要求能够自然流露痕迹的材料,表现厚重的斑驳效果,他在创作前会先用树脂水彩颜料在纸上涂抹一层底色。这种颜料会和水彩颜料融合在一起产生强烈的厚重感。在创作过程中它会使用蛋液调和颜料,而不是传统的用水来调和颜料。除了蛋液他的作品中还会用到石膏粉和溶于水凝胶,然后对各种材料进行试验。形成既有水彩的流动性又有覆盖性的效果,这种对颜料的使用突破了传统水彩与材料的使用,达到兼容的效果。

(二) 国内水彩画家对材料的运用

中国水彩画由于地域性特征及文化传统的影响,在发展中国水彩的过程中产生了独特的艺术特点,即具有西方传统的写实手法,又具有东方抒情语言,中国水彩融合了中国传统绘画的语言特色,发展多元化风格。成为一个具有独特风格的魅力画种。

中国水彩画家杨培江,在他早期的作品中已经体现了他对材料的敏感性。杨培江认为综合材料的运用可以在画面中营造一种新颖的感觉,还可以发挥材料本身的表现力。他的综合材料创作分为人体和乡村题材,更多的倾向于对材料的试验和效果的对比。他经常在作品中让各种材料相互碰撞、渗透和融合。对于一种未知的新奇,不管作品中出现什么样的效果都是一种意外收获。所以在材料得到材料的辅助后,他经常使用这种不确定的效果。用线条固定造型在色彩上进行调整,这样会产生更多的不确定的效果。看似随便涂抹宣泄着自己的情绪,却在画面中水色相互作用巧妙地进行创作。

三、综合材料对水彩创作的影响

(一) 综合材料与水彩本体语言的关系

综合材料与水彩本体语言之间有着特殊又紧密的关系。独

特的艺术语言的产生,需要依赖不同的材料。水彩本体语言的表达以综合材料为依托,在水彩本体语言和综合材料的转换中体现着艺术家在个人审美理想和生活之间的平衡,现在,综合材料逐渐成为艺术家们思考的重要形式,关注水彩画综合材料的运用,使材料自身的审美和画家的观念二者能够能够达到完美统一,并使画家自身的独特审美和艺术语言得以实现。思想家伽达默尔认为:“艺术的语言使人与现实疏远,应以更高的眼光来反观这个世界,这种语言直接成为一种力量,艺术语言是一种语意的自我表达方式。正是借助综合材料,艺术语言才表现出那原本开不见的东西。”

综合材料和水彩本体语言之间是相互依存的关系,两者相互促进彼此制约,综合材料的运用和水彩本体语言之间间接转化,这种直接和间接的关系、相互影响相互作用,贯穿绘画艺术的整个过程。

(二) 综合材料对水彩本体语言的扩展

综合材料在水彩创作中的运用,使艺术材料被重新演绎、开扩、整合转化成为画家艺术语言实现的载体。综合材料的扩展运用改变了人们以往的审美,冲击了传统的理念,使综合材料逐渐受到关注,呈现出多样的艺术风格。扩展水彩语言是为了更大的发挥水彩中水的特点,在吸收其他艺术语言的同时不能忘记本体的审美。如果失去了独有的绘画特征水彩画的意义就不复存在了。所以要综合考虑水彩画本体语言的优势和限制。在尊重水彩本体特征的情况下,扩展水彩画的形式,超越原本的特点,这样才能让水彩画正在意义上的扩展。

所以我们应该把传统水彩观念和当代艺术思维结合在一起。水彩本体语言的扩展离不开画家对水彩画观念的理解和扩展。

四、结语

艺术发展让可以应用在画面中的综合材料都应用在水彩画的创作中。这就要求画家在审美、思维和审美等方面做出突破。综合材料的运用改变了水彩画创作的形式,让作品融入社会潮流中,尽管水彩材料技法和观念都随着时代的发展而不断发展,水彩画的语言不断扩大,但是不管水彩画如何发展,水彩的个性创作什么形式都建立在本体语言规定的框架下进行,离开这个框架水彩画就没有独立存在的意义。

参考文献

- [1] 龙向宣. 美术教育研究[J]. 北京. 人民教育出版社2011年版.
- [2] 夏琳峰. 浅谈综合材料在水彩画中的应用[D]. 沈阳师范大学. 2012年版.
- [3] 赵玉琢. 水彩画材料技法教学研究[J]. 北京. 人民出版社. 2008年版.