

浅析纸质材料在现代装饰绘画中的应用与艺术表达

□ 张 博

摘 要:当代艺术思维出现后,很多人认识到纸的美学价值,在绘画过程中研究纸质材料,导致纸的应用不仅局限于基底上,其表现方式更加艺术化,纸的艺术表现力越来越重要,在艺术表达中占据第一。如今,很多艺术家开始改变思维模式,创新纸质材料的创作方式,比如裁剪、雕刻、折叠、粘贴等。这种新的应用方式虽然没有改变纸的物质属性,但是却让纸本身具有的艺术表现力得以突显。本文通过整理、归纳、分析现代艺术装饰绘画中纸质材料的具体应用与艺术表达方式,探究其艺术精神。

关键词:纸质材料;现代艺术;装饰绘画;应用

纸是人类利用大自然中的植物纤维原料(如木材、竹子等)制得,有的纸柔软细腻、有的纸坚韧硬朗、有的纸粗糙厚重、有的纸薄透如纱、有的纸厚薄不一,经过风吹日晒之后会产生不同的褶皱纹理,撕扯后边缘也会产生不同的形状。无论是哪种纸,都是一件艺术品。纸和颜料、画笔一样都是绘画媒介,是绘画的基础材料,是绘画艺术的基底角色。虽然艺术家早就注意到纸张不同会导致绘画效果不同,但大多数艺术家只重视纸张的物质属性,在艺术创作过程中纸的地位和价值并没有得到改变。现代艺术革命后,纸质材料在装饰绘画中由原来的基底角色转变为本体表现角色,艺术家摸索、尝试运用各种纸质材料,其对艺术精神的追求不再局限于传统美学精神。

1 传统纸艺概述

1.1 剪纸

剪纸作为中华民族最古老、分布最广的民间艺术形式之一,以纸为媒介,是装饰绘画的一种。这种艺术形式在纸张发明之前就已经产生,自春秋战国时期起,人们就用雕、刻、剪等技艺将皮革、绢、丝等材料剪刻成纹样。我国最早的剪纸作品选用的是祭祀用的麻纸,为中国剪纸艺术的发展提供了依据。中国剪纸艺术分为北派和南派,其中,北派以陕西剪纸、山西剪纸、海伦剪纸、蔚县剪纸、庆阳剪纸、阜城剪纸等为主;南派以福建剪纸、沔阳剪纸、扬州剪纸、佛山剪纸等为主。国外剪纸艺术有的带有很强的叙事性,有的热烈奔放。显而易见,剪纸艺术不仅历史悠久,还具有一定的民间艺术特征和区域文化特征。

1.2 衍纸

衍纸也是装饰绘画的一种,通过卷、捏、粘等手法将基本材料——有色的纸条,加工成不同形式的小元素,然后再通过组合、拼贴等形式制作成艺术品。作为纸艺术的一种擦边艺术形式,它的艺术表现力丝毫不逊色于其他纸艺形式。衍纸艺术最早起源于埃及,成熟

于意大利和法国,早期衍纸艺术宗教色彩比较浓厚。最早的衍纸作品出现在圣画和圣物箱上,后来开始作为装饰画应用于居室墙壁,再后来流行于英国皇室贵族中,被做成装饰品广泛用于各种日用品上,后又被传到了北美洲。衍纸艺术历经数百年的发展,其宗教色彩逐渐消失,现在已经发展成一门独立艺术。

2 艺术创作中纸质材料的多元表现形式

目前,探讨纸质材料的运用从技法层面可以研究、总结并归纳出以下五种方法:防渗法、基底纹理法、媒介肌理法、拓擦法和水冲肌理法。

2.1 防渗法——应用于水彩纸

防渗法一般应用于水彩纸,因为水彩纸有特殊属性,水性物质与油性物质互相排斥,防渗法就是利用这种物理属性在水彩纸基底上进行创作表现。具体做法是,画面上有时需要出现肌理感,这时就可以先选用蜡笔、油画棒或其他油性材料在表面涂画出隔离层,然后再薄薄地涂一层水彩、水粉等水性材料进行覆盖,从而形成一种反差效果,比如干湿对比、水油分离等效果。

2.2 水冲肌理法——应用于卡纸

水冲肌理法适合用于质地比较硬的卡纸,这一技法对纸张有特殊要求。具体做法是,先用颜料铺好,然后在颜料半干的状态下,用水冲洗需要处理的部分画面,从而得到特殊的肌理和效果。

2.3 媒介肌理法——应用于水彩纸和宣纸

用来作画的媒介材料除了专用材料外,还包括柴、米、油、盐等各种生活材料。画种不同,采用的颜料也不同,将这些颜料和媒介材料混合,可以产生各种各样的效果。所以,媒介肌理法选择纸张时,可以根据作品需求选择宣纸、卡纸、水彩纸等,质地软或者质地硬的均可。

2.4 基底纹理法——应用于油画纸或卡纸

这种方法是在画面的基底上粘贴砂砾、泥土、白乳胶、石膏粉、皮革、塑料等材料,制作出不同形态的肌理

效果,比如粗糙感、褶皱、凸起等。基底纹理法还可以用在上色阶段,将材料和颜料融合,一般选用质地比较硬的纸张,比如油画纸、卡纸等。

2.5 拓擦法——应用于不同纸张

拓擦法分为干擦法和拓印法两种,可应用于不同的纸张。在棉麻、玻璃、木板等材料上涂上颜料,然后趁其未干拓印在纸张上,制作出浮雕般或石碑铭似的肌理效果,这一方法为拓印法。揉搓不同纸张,然后再把纸张展开,根据需求在上面干擦颜料,这一方法为干擦法。

3 利用纸质材料的特性进行装饰画的构建

20世纪英国形式主义美学家克莱夫·贝尔(Clive Bell)曾提出“艺术是意味的形式”这一观点对当代艺术影响至深。当代艺术更注重媒介材质的形式表现,利用纸质媒介也更注重形式美。将纸作为艺术表现的基本和主要材料的代表有纸质拼贴画、纸质雕塑、纸质装置艺术等。科学技术革命解决了艺术领域的技术问题,给人们深入探索艺术语言提供了可能,使得艺术表现形式更加多元化,丰富了人类的视觉审美。另外,部分艺术家喜欢将纸质印刷品等媒介材质进行二次利用,纸质艺术的表现形式得以更加丰富多样。

3.1 纸质媒介材料装饰画的构建形式

装饰画中的纸质材料或者以平面形态出现,或者以立体形态出现。其中,纸质材料以平面形态出现时,多以拼贴、折叠等手段来进行艺术表现;以立体造型出现时,可以直接堆积纸材,也可以依托骨架进行造型,还可以纸浆塑性,这些手段都可以实现浮雕艺术效果。

3.1.1 纸张装饰画

纸张装饰画包括范围很广,比如剪纸、撕纸、刻纸等。其根本都是利用了不同纸张具有的特殊性能和质地,只是纸的形态不同,比如宣纸较薄软、卡纸较硬挺、皱纸肌理感丰富、彩色纸色彩斑斓等。然后将这些不同形态的纸张重新布局、叠加,以达到一种新的构成美感。具体做法是,先选纸材,然后画草稿,画出大概轮廓,再把图形裁剪下来,根据构图需要重新粘贴拼合成一幅画。

3.1.2 图片装饰画

图片装饰画的主要素材是各类图片,一般为概念性创作。在制作过程中可根据创意组合不同的图片,采用造型手法进行具象表现,转换不同的黑白图像或彩色图像,制作成具有隐喻趣味的画面;也可以采用设计构成的手法,利用现代科学技术复印图片,将图片处理成需要的大小,通过夸张、变形等手法重构图像,形成一种时空交错的观赏效果。

3.1.3 多种媒介材料拼贴装饰画

这种装饰画的材料多种多样,可以用泥土、石头、木材等天然材料,也可以用塑料、橡胶、棉麻、金属等人工材料。这些材料可以完美形成浮雕效果,呈现出立体或半立体状态。当纸媒材料和这些材料被同时运用到画面中,注意纸媒材料的形态要配合整个画面,融入画面。

3.2 当代艺术与纸质材料的结合

当代艺术革命导致艺术表现范围被拓宽,无论是表现形式还是观念表达,装饰绘画的发展领域越来越广泛。中国当代艺术出现于20世纪“八五”美术运动后,这一时期,很多艺术家都注意到纸媒材料拼贴在艺术表现中的应用,这些艺术家创作的作品既是当代艺术,也是装饰绘画。另外,纸媒在一些当代艺术家手中的表现手法也越来越多样化,不仅局限于撕、折、揉等,还可以利用引燃爆炸、剪纸艺术、传统文字、现代数码等特殊方式或媒介去获得某种效果、表现某种观念。无论是哪种形式的当代艺术作品,只要以纸为主要的媒介材料,都观念鲜明,并且以纸为载体体现视觉装饰性。

因此,可以总结出纸媒与绘画的关系为以下三点:第一,不同绘画风格和门类选用的纸张类别不同;第二,纸质材料不仅可以成为绘画的基底,还可以将其肌理作为一种手段融入绘画中,成为绘画的组成部分;第三,纸质材料自身的文化属性和纸媒所携带的信息都可以成为绘画的构成要素。

4 结语

本文通过介绍剪纸、衍纸这两种艺术,引出纸质材料在传统绘画中的应用,然后通过分析研究纸质材料的具体用法,利用纸质材料的特性进行装饰画构建,介绍了几种纸质材料拼贴画的形式,最后以当代艺术角度,探讨了纸质材料在当代艺术家手中是如何被利用和表现的,为今后纸质材料在装饰画中的应用提供了一定的理论依据。

参考文献

- [1]王受之.世界当代艺术史[M].北京:中国青年出版社,2002.
- [2]程文娟.装饰绘画本体构成元素探析[D].上海:上海师范大学,2007.
- [3]姜竹青.材料·艺术[M].北京:清华大学出版社,2014.
- [4]郭烈炎,陈琳琳.现代纸艺[M].南京:江苏美术出版社,2001.
- [5][日]朝仓直巳.艺术·设计的纸的构成[M].林征,林华,译.北京:中国计划出版社,2007.

(作者单位:郑州科技学院)