

纸材质的独特属性在艺术创作中的应用研究

□ 岳 越 吴 静

摘要:随着社会的发展,纸材质在艺术创作中的应用形式也愈来愈多,艺术家们开始用纸材质创造出立体、新颖的设计作品,既美观又环保。文章通过分析纸材质本身的纹理所呈现出的多样化视觉效果、可搭配性、超强的可塑性以及可多次回收性等方面的优势,研究纸材质所蕴含的独特属性在艺术创作的诸多领域中的应用路径,为纸材质的广泛应用提供新的思路。

关键词:艺术;材质;应用;特性

几个世纪以来,纸一直处于各种艺术形式创作的前沿,在艺术实践中一直发挥着关键的作用。在绘画、书法、诗歌等艺术形式中,“纸”作为世界性的文化符号一直存在于我们身边。纸艺术历经发展,越来越多的艺术家开始将纸材料融入艺术创作,纸张也不再只是艺术的载体材料,而是逐渐成为了新的艺术创作语言和表现形式。艺术家不断开拓创新对纸材质的应用方法,使纸材质的创作空间具有更大的可能性和想象力。

1 纸张艺术的门类简述

纸艺术的表现形式丰富多彩,如中国的剪纸,法国的纸雕艺术、俄罗斯的手工剪切画艺术、英国的三维立体纸艺术、日本的折纸艺术等形式。纸艺术涉及的范围也非常广:电视广告、服装设计、包装设计、室内空间设计、商品橱窗设计等许多方面都有应用。部分设计师已经开始专门研究纸张艺术,这些专业门类的出现预示着纸艺术将朝着更大、更广的领域前进。

2 纸张特性应用的多样化及实例展示

2.1 纹理所呈现的多样化视觉效果

纸的原料材质具有极高的可选性特征,不同材质的纸张有着不同的肌理和质地,其纹理疏密程度、透明程度、反光性的强弱,色彩鲜艳程度,色彩细腻程度,软硬程度等元素不同,所呈现出的视觉感官效果和艺术魅力也是千变万化的。此外,还可以通过撕扯、刮摩、揉搓等方法使纸张产生凹陷、凸起、褶皱等丰富的纹理效果。

材质本身所蕴含的质感和意境,在艺术家的手中便自然而然地成为了设计创作的灵感来源。在纸艺术品的创造过程中,通过处理纸张材质本身的质地或纹理,可以有选择地保留视觉可识别性并突出与创造主题的适配性。

建筑师 Tiffanie Turner 在经历过一场大病后,毅然辞掉工作开始追求美好生活。在这期间,她接触到了折纸艺术,热爱花草的她利用纸张柔软、自然的特性加以

独特的设计技巧,将细碎的纸张通过精心拼凑而形成不会凋谢的永恒花朵。快节奏的生活让现代人缺乏细嗅蔷薇之心,为了给更多的人在平凡的生活中增添色彩,Tiffanie Turner 将制作的花朵放大几十倍,并把她的纸花开在了生活中更多的地方,将纸张变成了符号化的元素。

2.2 与其他材质、艺术品的可搭配性

传统意义下的纸艺术仅仅应用于剪纸和折纸中,亦或是绘画和书法,但随着艺术家们根据纸材料的独特性不断探索出纸材料存在的创作功能与制作技巧,纸艺术也因此呈现出了更多的表现形式。纸张具有强大的适配性,所以可以完美地与塑料、棉麻、丝线、木材等材质搭配,突破传统的纸艺术思维格局,营造主题中抽象化或具象化的氛围。如铁丝雕塑作品通常会使用纸浆喷涂,将原本的材质包裹起来,在体现立体感的同时赋予作品新的表现特征。此外,另一个常见的例子是在陶瓷或石膏等材料的雕塑创作过程中如果出现作品部件损毁等情况,可以用调色后的纸浆对其进行修补。

不仅仅是材质上的宜搭性,纸艺术的成品与其他材质的成品搭配在一起所呈现出的艺术表现形式也取得了极好的效果。一些艺术家通过对纸材料进行二次裁剪拼接后用于大型装置的设计中,构成全新的立体空间再加上灯光的辅助作用,凸显出作品气势磅礴的视觉效果;也有通过打磨冲洗等方式,将纸材料变成纸浆然后进行再创造,将纸浆与雕塑、陶器等艺术作品进行二次结合,表现出不同于以往的设计风格。

2.3 简单又快捷的强大可塑性

纸材料区别于黏土、油泥、钢铁、玻璃等材质,它不仅弯曲折叠、重新组合,而且还可以自定义材质规格。纸材料独具轻薄、柔软等特性,在制作时使用者可根据要求做出想要的规格,使其在大型商场、品牌橱窗的内部摆设中或需要三维空间展示的特殊情况下能够脱颖而出。

纸材料凭借优越的可塑性有了更大、更广的应用范畴,立体纸雕艺术和 3D 纸雕艺术能够以一种新颖的

形式迅速出现在人们的视野中也正是得益于此。

建筑师大野友资的作品《360 立体纸雕书》打开后能够立在桌子上,书页可以绕成一圈,此时每页的镂空图案以故事化的方式将所要呈现的内容叙述出来。这本书打开后就像一个圆形的舞台剧场,舞台上的各种人物角色栩栩如生地展现在大家眼前。作者打破了以往只能在 3D、CAD 等专业软件上作图完成设计任务的刻板印象,转而采用纸材料并以一种全新的形式表达真实的三维立体场景,从而梦幻般地将读者带入童话世界。

2.4 低成本、高容错率

在现在艺术中,纸材料能被艺术家拿来创作的重要原因是在手工类的艺术品中纸艺术作品的原材料最为便宜易得,且纸材质的可选种类较多,艺术家可以根据自身的创作需求选择不同材质的纸张,再进行相对应的处理。此外,纸材料只需要刻刀和剪刀就能完成设计,并且如果在创作的过程中出现失误,设计师也可以将纸张重新折叠或剪裁后进行二次使用。

和其他材料相比,纸材料的低成本、易操作和高容错率等特点对于新手艺术家来说极为友好。以钢铁、玻璃、陶瓷等材质创作的艺术品为例,创作初期的钢铁、玻璃等材料在确定规格样式后,基本没有二次创作的可能性,但是纸材质可根据材质的特性通过剪切、拼接等方式,进行二次创作甚至是多次创作,且与其他材质相比,纸的成本更低。

2.5 可回收性和环保性

众所周知,纸是可再生资源,并且可回收、可生物降解,这是大多材质不具备的特性。纸本身的环境友好特性也是大多数现代艺术家所看重的地方。一些艺术创作者在收集废弃纸张之后进行重新组合构筑,将其变为具有传达“环保艺术、资源循环利用”概念的艺术品。为加强环境治理,联合国环境大会在 2022 年 2 月通过了《终止塑料污染决议(草案)》,国内一些省份也早已开始推行限塑令。如海南省在 2020 年就已经在全省范围内,禁止将不可降解的塑料带入岛内,岛内的商场、饭店中经常用到的购物袋、外卖打包盒、奶茶杯、吸管等多种日用品开始更新换代,而纸材质是运用最多的替代材料之一。在当今社会中,环保是设计师的重要参考因素之一,而纸这一“可重复”使用的特点将纸艺术所呈现出的形态、效果再次扩大化。日本艺术家照屋勇贤用他人丢弃的厕纸、披萨盒等纸质材料做出了一系列作品以探讨大众消费者与森林之间的关系。作品《Corner Forest》通过其精湛的纸雕技艺将厕纸卷剪裁出树的形象,辅以胶水,磁铁,金属棒等材料固定模型,展现了从树到纸再到树的“轮回”过程,展现出极强的视

觉震撼力,既体现了废弃材料的再利用功能,又警醒人们生态环境的脆弱,于无声中启迪了观众。

3 基于材质的纸艺术的发展分析

如今,纸艺术被越来越多的艺术家们所钟爱。随着艺术家们用丰富的想象力和多变的创作技巧将纸张变成各种令人赞叹的艺术作品,也有越来越多的人开始被纸艺术所吸引。

但也是由于纸材料本身的特性导致纸艺术作品的收藏、保存受温度、湿度等因素的影响较大,这意味着纸艺术作品的寿命通常都不会太长。此外,纸艺术作品在流传的过程中也极易受损。不仅如此,由于在外观上纸材质与木料、金属等材料相比过于轻薄,部分收藏家认为纸艺术藏品在居家摆放或对外展览时会显得不够贵重。这些因素使得纸艺术作品在目前还难以被大规模的商业化普及。

尽管如此,纸艺术依然有着广阔的发展领域。如需要在三维空间展示的特殊情况下,比起钢铁、玻璃等材质来说,纸材质更能体现出独特的优势,并且具有更强的易操作性。另外,一些商场用于展览的橱窗要经常性地更换摆台,纸质艺术相较于其他材料而言,性价比是最高的。柜台橱窗展示、舞台背景设计、纸雕艺术设计等都是现代纸艺术的重要表现形式。而且纸材质相对其他材料来说廉价易得,其较强的可塑性及可回收性都决定了纸艺术在未来发展的必要性,也预示着纸艺术必将推起新的艺术浪潮。

4 结语

由于纸张材质的多样化再加上艺术家们不同的运用方式、创作手法、表现形式等因素,纸艺术的表现风格和作品表达的含义也都不尽相同。随着艺术家不断地挖掘纸艺术的展示方法和途径,将纸艺术的固有形态进行结构重塑,并赋予了其新的内涵。如今,纸艺术已然从平面转向立体,朝向三维的方向发展,这也意味着纸艺术的创作空间具有更大的生命力。

参考文献

- [1]余一.本刊资料库.纸艺术,当代艺术市场的新域[J].收藏.拍卖,2020(06):84.
- [2]郝颖.平面设计中折纸的应用分析[J].造纸信息,2021(05):94.
- [3]陈建,徐蓉蓉.折纸艺术在当代的创新发展[J].美术教育研究,2022(01):62.

(作者单位:海南大学美术与设计学院)