

纸质材料在装置艺术中的应用

□ 孙菰宏

摘要:随着历史的发展,纸张由诞生之初的稀缺品逐渐变为了一种具有文化内涵的物质材料,广泛应用于各个领域。装置艺术是一种无局限性的艺术形式,当前很多艺术家尝试将纸质材料应用于装置艺术中,形成了富有表现力的创作效果。为此,文章通过对纸质材料运用于装置艺术的优势与原则进行分析,并进一步提出具体的应用策略。

关键词:纸质材料;装置艺术;审美体验;情感共鸣

简单地讲,装置艺术就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术,即艺术家将场地与材料进行和谐搭配,注入情感表达,通过选择、利用、改造等方式创造出具有文化意蕴的艺术形态,是一种以无局限性为特征的艺术结合方式。

纸质材料是指由植物纤维组成,经过多重复杂工序形成的片状物,具有易变性,艺术家们通常采用撕、剪、揉、折、割等多种技法将纸质材料应用于装置艺术中,既呈现了纸质材料的艺术美感,又丰富了装置艺术的表现形式。总的来说,纸质材料为装置艺术提供基础条件和载体,装置艺术为纸质材料提供艺术价值,二者相辅相成,完美结合创造出和谐、美妙的艺术效果。

1 纸质材料在装置艺术中的应用优势

1.1 材料本身的可塑性

纸质材料因其种类丰富、经济实惠、绿色环保等优势得以广泛应用于装置艺术中。第一,纸质材料种类丰富,各有千秋。从纸张可塑性来看,虽然纸质材料较为轻薄,容易损坏,却能够经过堆叠、拼接、变形等造型手段制作出装置艺术的不同艺术造型;从纸张象征性来看,不同的纸质材料在装置艺术中有着不同含义,如白卡纸代表纯洁干净,纹理纸代表绚丽多彩,宣纸代表亲切朴素。第二,纸质材料经济实惠。用纸质材料制作的装置艺术,制作成本相比其他材料较低,运输与展览方面也较方便。第三,纸质材料的主要成分是植物纤维,且在展览结束后,纸质材料也更容易回收利用,经济又环保。

1.2 表现形式的丰富性

在纸质材料的表现形式上,因其具有较强的可塑性,因此可以根据装置艺术的主题要求灵活变换表现形式,创作出个性化的艺术作品。例如,艺术家李洪波的《素纸千叠》(见图1),将纸质材料进行规律性的堆叠

形成递进的整体,在视觉上营造出立体设计感,表现形式新颖独特,带给参观者全新的体验。

1.3 加工方法的多元性

纸质材料作为常用的材料有多种加工方法,不同的加工方法会产生不同的艺术效果。一是纸质材料的表面加工方法多样,主要有在纸张上书写、印刷等或根据艺术设计需要进行折叠、搓揉等,经过这样的表面加工方法,可以使纸质材料产生质感变化。二是纸质材料的立体加工方法多样。所谓立体加工,就是指在纸质材料因立体感不强而无法很好地应用于装置艺术中时,就需要通过一些化学方法增强其立体状态。通常,立体加工是通过改变纸质材料的量和质而实现的,改变量的加工方法主要有加水、加热、粘贴、编织等,改变质的方法主要有火烧、化学腐蚀等。另外,也可以通过与其他材料的结合实现纸质材料的多样化,为艺术作品呈现出立体感和空间感。总而言之,不同的加工方法深刻影响着纸质材料在装置艺术中的应用效果,决定着作品艺术性的完整度,创造装置艺术的多样性。

2 纸质材料在装置艺术中的应用原则

2.1 艺术性原则

第一,营造真实意境。装置艺术是艺术家在特定的时空环境中进行的,能够创造新颖的环境,带给观众独特的感官体验。例如,荷兰纸艺术双年展中展出的《会发光的纸艺装置》(见图2)巧妙利用室内光线与人工光源,找寻恰当的角度,一旦被照亮,作品就充满了生命,赋予观赏者极为强烈的感官体验,使人仿佛身临其境。第二,赋予文化内涵。装置艺术作为一种艺术形式,纸质材料为其赋予了文化内涵,使艺术家所要表达的思想更加鲜明。如艺术家施勇的作品《甜蜜的未来》(见图3)利用纸质材料与倒置的文字霓虹灯,使视觉上具有极大的冲击性,内涵上则代表作者的喃喃自语,参观者从

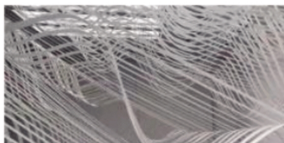

图1 《素纸千叠》

图2 《会发光的纸艺装置》

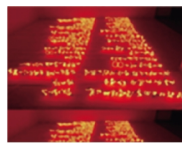

图3 《甜蜜的未来》

中寻找熟悉与陌生、幻想与现实的火花,不禁陷入沉思。

2.2 环保性原则

第一,艺术设计上遵循环保性原则。纸质材料具有可塑性,是装置艺术的首选材料。纸质材料易于高效加工与回收,可以被设计者循环使用,实现纸质材料的可持续使用,由此达到节约资源与环保的目的。第二,作品设计上传递环保理念。例如,作品《纸穹顶》(见图4)选择具有自然感的纸质材料,设计作品放置于公园草坪中,通过引导参观者感受作品与大自然融合的平静、和谐,进而引发对环保的思考。

图4 《纸穹顶》

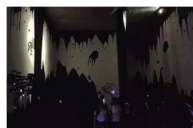

图5 《星际大战》

2.3 创新性原则

装置艺术的无局限性赋予了艺术家极大的创作自由,创新性地使用材料是不同于其他艺术的主要特征。纸质材料本身的可塑性与包容性,使得纸质材料可以与其他材料结合应用,使装置艺术表现力更加突出,内涵更加丰富。例如,胡任义的作品《星际大战》(见图5)选择钢丝、织物、LED灯与纸质材料相结合创作出关于现实与虚幻交错的艺术场景,打破了材料的局限性,使得作品富有创新性。

3 纸质材料在装置艺术中的应用策略

3.1 以主题选择纸质材料

随着造纸技术的不断发展,纸质材料逐渐呈现出多样化。多样性与可塑性的优势。在设计装置艺术时,应当根据艺术主题选择恰当的纸质材料,如艺术家雷蕾的《广瓦》(见图6)为了营造作品“有”与“无”的视觉体验,选择承重能力较弱、较柔软的糯米纸制作瓷瓶主体;又如艺术家王雷为展现中国文化,创新性地选择将《辞海》中的纸质材料通过切条、揉搓、编织等手法制作成中国传统服饰(见图7),进一步拓宽了纸质材料的用法。

图6 《广瓦》

图7 辞海纸搓线及编织作品

3.2 提供多角度审美体验

装置艺术中纸质材料的完美呈现,不仅在于选择合适的纸质材料,更在于能够加深装置艺术独特的审美性,带给参观者全新的感受。一方面,体会纸质材料的美感。在设计过程中,经过一系列选择与加工,纸质材料便会产生不同的视觉感知,艺术家往往还会根据

作品的不同需要不断改变材料的运用,赋予纸质材料动态化的美。例如,冉启泉的作品选择弯曲的纸张构成作品主体,纸张侧面的蜿蜒迂回构成了纸质材料特有的线条美。另一方面,感受艺术作品的美感。审美体验是每位参观者内在的主体感受,因此对于同一作品往往会在不同的解读与审美,如冉启泉的作品《烬》(见图8)摆脱具体的图像,着重表现纸质材料的设计,将夸张扭曲的纸张层层叠叠、厚薄不一地堆砌在一起,错落有致,形成一张若隐若现的面孔,参观者在欣赏中结合想象力探寻作品当中的节奏美与朦胧美,加深了对作品美感的认知。

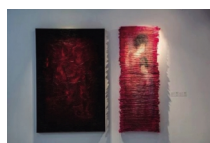

图8 《烬》

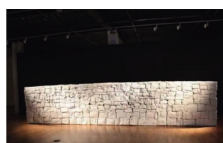

图9 《老墙》

3.3 产生情感表达与共鸣

装置艺术作为一种艺术形式,除追求审美价值外,更多地代表了设计者想传递的情感价值。有时,选择的纸质材料就赋予了基本的情感基调,设计者再通过变换设计鲜明地表达主题与内容,实现装置艺术形式与情感上的统一。例如,艺术家施惠的作品《老墙》(见图9),选择纸浆作为材料主体,粗糙的颗粒感与凹凸不平的破旧感象征着具有年代感的追忆,再通过作品内容的介绍——追忆幼年时杭州模样,吸引参观者将作品所传递的情感与自我内在情感相连接,产生情感共鸣。

4 结语

综上所述,纸质材料由于其自身的可塑性、表现形式的丰富性以及加工方法的多元性等特点广泛应用于装置艺术中,不仅可以提升纸质材料的实用价值和艺术价值,更可以为实现装置艺术的个性化提供材料基础,推动装置艺术的创新性发展。

参考文献

- [1]宣若兰,刘洋.纸质材料在产品中的应用探析[J].大观,2022(4):68.
- [2]莫惠萍.浅论纸质家具的创新型设计[J].明日风尚,2018(22):29.
- [3]王渤森.基于纸材料的产品创新设计策略研究[J].设计,2016(9):54.
- [4]黄珊珊.纸质材料在装置艺术作品中的创作研究[D].天津:天津工业大学,2019.
- [5]张倩.格物于心 跃然纸上[D].南京:南京艺术学院,2016.

(作者单位:牧园大学(목원대학교)美术学院)