

当代油画中综合材料运用对画面质感的影响研究

张晓妮

志丹县文化馆, 陕西延安 717500

摘要: 随着艺术创作的多元化发展, 当代油画领域中综合材料的运用日益受到重视。这一趋势的背景在于艺术家们对画面质感与表现力不断追求创新与突破的需求。本研究旨在探讨综合材料在当代油画中的运用对画面质感的具体影响, 通过分析材料选择、技术手法、画面构建与情感表达等方面, 揭示综合材料如何丰富油画作品的视觉层次与情感深度, 进而推动油画艺术的持续发展和创新。

关键词: 当代油画; 综合材料; 画面画质

文章编号: A202507A007

Study on the Influence of Comprehensive Materials Application on Picture Texture in Contemporary Oil Painting

Zhang Xiaoni

Zhidan County Cultural Center, Yan'an, Shaanxi 717500

Abstract: With the diversified development of artistic creation, the application of comprehensive materials in the field of contemporary oil painting has been increasingly valued. This trend is rooted in artists' needs to continuously pursue innovation and breakthroughs in picture texture and expressiveness. This study aims to explore the specific influence of comprehensive materials application on picture texture in contemporary oil painting. By analyzing material selection, technical techniques, picture construction, and emotional expression, it reveals how comprehensive materials enrich the visual hierarchy and emotional depth of oil painting works, thereby promoting the continuous development and innovation of oil painting art.

Keywords: contemporary oil painting; comprehensive materials; picture texture

引言

在当代艺术多元化发展的背景下, 综合材料在油画创作中的运用已成为一种不可忽视的趋势。综合材料的多样性为油画画面带来了前所未有的质感与表现力, 不仅丰富了画面的视觉层次, 还深刻影响了作品的情感表达与审美体验。深入探讨综合材料在当代油画中的运用及其对画面质感的影响, 以期揭示这一创新实践背后的艺术价值与意义, 为油画艺术的持续发展和创新提供有益的参考与启示。

一、油画艺术的发展历程及综合材料在其中的应用趋势

油画艺术自诞生以来, 经历了漫长而丰富的发展历程。从欧洲文艺复兴时期的现实主义和人文主义思想, 到巴洛克美术的激情与运动、洛可可风格的华丽精致, 再到新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派等各个流派的涌现, 油画艺术不断推陈出新, 展现出多样化的表现形式和艺术风格。在这一发展过程中, 综合材料的运用逐渐成为油画艺术创新的重要手段之

一。综合材料, 包括有色底、肌理材料、媒介剂、胶、油和蜡、刀具和其他工具等多种类型, 其出现为油画艺术家提供了更广阔的创作空间和更多的可能性。艺术家们通过巧妙地运用这些材料, 不仅丰富了画面的色彩层次和肌理效果, 还增强了画面的空间感和深度, 使油画作品更加生动、立体和具有感染力。随着时代的发展, 综合材料在油画创作中的应用趋势也日益明显。越来越多的艺术家开始尝试将不同材质、不同形态的材料融入油画作品中, 以创造出更加独特、新颖的艺术效果。这种跨界的艺术实践不仅打破了传统油画创作的界限, 也推动

了油画艺术的不断创新和发展^[1]。

二、综合材料对当代油画画面质感的影响

（一）综合材料对画面色彩的影响

在当代油画创作中，综合材料的运用对画面质感产生了深远的影响，其中最为显著的是对画面色彩的影响。综合材料的引入，极大地丰富了油画色彩的层次与表现力，使得画面色彩更加丰富多彩、生动立体。综合材料对画面色彩的影响主要体现在两个方面。一方面，综合材料本身的颜色和质感能够为画面增添独特的色彩效果。例如，艺术家可以选择具有鲜明色彩的材料，如彩色玻璃碎片、金属片或彩色布料等，将这些材料巧妙地融入画面中，与油画颜料相互映衬，形成鲜明的色彩对比或和谐的色彩融合，从而增强画面的视觉冲击力和艺术感染力。这种色彩的碰撞与融合，不仅丰富了画面的色彩层次，也使得画面色彩更加富有变化和动感。另一方面，综合材料的应用还能够改变画面色彩的呈现方式。以拼贴艺术为例，艺术家可以将不同颜色、不同材质的纸张、布料或其他材料拼贴在画布上，然后再在其上进行油画创作。这种拼贴手法不仅保留了材料本身的颜色和质感，还通过材料的叠加和交错，形成了独特的色彩叠加效果。这种色彩叠加不仅增强了画面的立体感和深度，也使得画面色彩更加细腻、丰富和具有层次感。如艺术家毕加索在其作品中就大量运用了拼贴手法，将不同材质、不同颜色的材料融入画面中，形成了独特的色彩效果和艺术风格。

（二）综合材料对画面肌理的影响

在当代油画艺术领域，综合材料的运用对画面肌理的塑造产生了革命性的影响，极大地丰富了油画的视觉体验和触觉感受。综合材料以其多样的形态、质地和纹理，为油画创作带来了前所未有的肌理表现可能性。通过综合材料的巧妙融入，艺术家能够创造出丰富多变的画面肌理，从而赋予作品独特的触感和视觉冲击力。例如，使用沙子、石膏粉、金属颗粒或纤维材料等，可以在画面上形成粗糙或细腻的质感，这些肌理与油彩的结合，不仅增强了画面的立体感和层次感，还使得作品在光线照射下展现出迷人的光影效果。艺术家还可以通过刮擦、堆砌、拓印等技法，进一步加工和综合这些材料，创造出更加复杂和细腻的画面肌理。以艺术家安东尼·塔皮埃斯的作品为例，其擅长在油画创作中运用各种综合材料，如沙子、石膏、布料碎片等，通过独特的技法将这些材料与油画颜料相结合，创造出具有强烈肌理感的画面。在他的作品《无题》系列中，可以看到艺术家巧妙地运用沙子、石膏等材料，在画布上塑造出粗犷而富有层次的肌理，这些肌理与油彩的交织，使得画面充满了力量感和深度，给观众带来了强烈的视觉和触觉冲击^[2]。

（三）综合材料对画面空间感的影响

综合材料的运用对画面空间感的营造产生了重要影响，突破了传统油画二维平面的限制，为观众带来了更加立体、多维的视觉体验。综合材料因其多样的形态和质感，能够在画面中创造出丰富的层次和深度，从而增强作品的空间感。例如，通过运用具

有三维属性的材料，如木块、金属片、塑料瓶盖等，艺术家可以在画布上构建出凸出的纹理和形态，这些元素与油彩的结合，使得画面仿佛拥有了真实的物理空间。此外，艺术家还可以利用光影效果、透视原理和色彩对比等手法，进一步强化这种空间感。综合材料的这些特性，使得当代油画作品在呈现上更加生动、立体，仿佛能够引领观众进入一个全新的、充满奇幻色彩的三维世界。以艺术家张元的“大自然的启示”系列油画作品为例，他巧妙地运用了各种综合材料，如树皮、石头、羽毛等，将这些自然元素融入画面中，与油彩相互映衬，创造出了一种仿佛能够呼吸、流动的自然空间。在这些作品中，观众可以清晰地感受到画面的深度与层次，仿佛能够穿透画布，与作品所描绘的自然景象产生共鸣。这种空间感的营造，不仅增强了作品的视觉冲击力，也使得观众在欣赏过程中获得了更加沉浸式的审美体验。

三、综合材料在油画创作中的运用策略

（一）材料选择与搭配原则

在当代油画创作中综合材料的运用已成为艺术家们追求创新与突破的重要手段。在材料的选择与搭配原则上，艺术家们需遵循一系列策略，以确保综合材料能够完美融入画面，增强作品的艺术表现力。艺术家在选择综合材料时，应注重材料的质感、色彩与画面的整体风格相协调。不同的材料具有独特的物理属性和精神属性，如木材的温润、金属的冷硬、玻璃的透明等，这些属性能够赋予画面不同的视觉和触觉感受。因此，艺术家应根据作品的主题、情感表达以及个人艺术风格，精心挑选适合的材料。例如，在表现自然风光的油画作品中，艺术家可以选择树皮、石头等自然材料，以营造一种质朴、原始的氛围。而在描绘都市生活的作品中，则可以选择金属片、塑料等现代材料，以体现都市的冷漠与繁华。并且，在材料的搭配上艺术家应遵循对比与和谐的原则。通过不同材质、色彩和形态的对比，可以突出画面的重点，增强视觉冲击力。而和谐的材料搭配则能够营造出一种统一、协调的画面氛围。艺术家可以通过巧妙的搭配，使各种材料在画面中相互映衬、相互补充，从而形成一个有机的整体。以画家李育勤的作品为例，他擅长将细沙、色粉、铁粉、木屑等媒介材料转化为线条、明暗、色块，这些材料在画面中相互交织、相互映衬，形成了一种独特的画面质感。李育勤通过对这些材料的巧妙搭配，成功地营造出了他想要的画面氛围，使得作品更加生动、立体。综合材料在油画创作中的运用策略需要艺术家们精心挑选适合的材料，并遵循对比与和谐的原则进行搭配。通过巧妙的材料选择与搭配，艺术家们可以创造出更加丰富、多样的画面质感，从而增强作品的艺术感染力和表现力^[3]。

（二）技术手法与创新实践

在当代油画创作中综合材料的运用不仅丰富了画面的质感，还推动了技术手法与创新实践的不断发展。艺术家们通过探索和实践，将各种综合材料与油画技法相结合，创造出了一系列新颖独特的艺术表现手法。在技术手法上，艺术家们充分利用综合材料的物理和化学特性，通过拼贴、拓印、雕刻、堆砌等多种技

法,将材料融入画面中。这些技法不仅增强了画面的立体感和层次感,还使得作品在触感和视觉上更加真实、生动。例如,拼贴技法可以将不同材质、不同色彩的材料拼接在一起,形成独特的画面效果;拓印技法则可以利用材料的纹理和质感,创造出丰富的肌理效果。艺术家们还通过雕刻和堆砌等技法,将材料塑造出各种形态,与油画颜料相结合形成独特的画面构成。在创新实践上,艺术家们不断尝试将新材料、新技术引入油画创作中。他们不仅关注传统绘画材料的革新,还积极探索各种非传统材料的运用。例如,一些艺术家将塑料、玻璃、金属等现代工业材料融入油画作品中,通过独特的处理手法,使这些材料在画面中呈现出全新的艺术效果。同时,他们还运用数字技术、光影效果等现代科技手段,增强作品的视觉冲击力和艺术感染力。以艺术家徐冰的作品《天书》为例,他在这件作品中运用了大量的综合材料,包括纸张、布料、金属等,通过独特的拼贴和雕刻技法,将这些材料融入画面中,形成了一种独特的文字与图像相结合的艺术形式。徐冰通过对这些材料的巧妙运用和创新处理,成功地营造出了一种神秘、深邃的艺术氛围,使得作品在视觉上更加引人入胜。综合材料在油画创作中的运用策略需要艺术家们不断探索和实践新的技术手法和创新实践。通过巧妙的材料运用和技法创新,艺术家们可以创造出更加丰富多样的画面质感,从而推动油画艺术的不断发展和创新^[4]。

(三) 画面构建与情感表达

综合材料的运用对于画面构建与情感表达起着至关重要的作用。艺术家们通过精心挑选和搭配各种材料,不仅丰富了画面的视觉层次和质感,还深刻传达了作品所蕴含的情感和思想。在画面构建方面,综合材料的运用使得艺术家们能够打破传统油画的平面限制,创造出更加立体、多维的画面效果。他们利用材料的质感、色彩和形态,通过巧妙的组合和排列,构建出独特的画面结构和空间关系。这些材料不仅作为画面的组成部分,更成为艺术家表达创意和构思的重要媒介。例如,艺术家可以在画面中运用金属片、玻璃碎片等反光材料,通过光影的交错和反射,营造出一种梦幻般的空间氛围,使观众仿佛置身于一个充满奇幻色彩的世界中。在情感表达方面,综合材料的运用更是为艺术家们提供了广阔的表现空间。不同的材料具有不同的情感属性和象征意义,如木材的温暖、金属的冷峻、玻璃的透明等,这些属性能够与作品的主题和情感产生共鸣,从而增强作品的艺术感染力。艺术家们通过巧妙地运用这些材料,将自己的情感和思想融入画面中,使观众在欣赏作品时能够感受到一种深刻的情感共鸣。例

如,艺术家赵无极在其作品中常常运用各种综合材料,如沙子、布料、金属等,通过独特的技法将这些材料与油画颜料相结合,创造出一种既抽象又具象的画面效果。其的作品《无题》系列就充分运用了综合材料的特性,通过材料的叠加和交错,形成了一种独特的画面肌理和色彩层次,从而深刻地表达了艺术家对于生命、宇宙和自然的思考和感悟^[5]。

(四) 质感的丰富与拓展

不同材料在当代油画中扮演着独特的角色,为画面增添了丰富多样的质感。片状材料如金属薄片、木片等,以其坚硬、平整的质地,为画面带来了冷峻、硬朗的质感。金属薄片在光线的照射下,会产生强烈的反光,营造出闪耀、璀璨的视觉效果,常用于表现现代建筑、机械等具有金属质感的物体,传达出工业文明的气息。木片则具有天然的纹理和温暖的色泽,展现出质朴、自然的质感,在描绘乡村风光、古老建筑等题材时,能唤起人们对自然和历史的情感共鸣。

绸缎以其柔软、光滑的质地,成为表现优雅、奢华质感的理想材料。它的表面能产生细腻的光泽变化,随着光线和视角的改变而闪烁,当与油画颜料相结合时,能够生动地表现出人物服饰的飘逸与华丽。在一些描绘古典场景或贵族生活的油画中,绸缎的运用能很好地展现出人物的高贵身份和优雅气质。

金属材料如铁丝、铜丝等,具有坚韧、刚硬的特性,其独特的质感为画面增添了力量感和工业感。铁丝的纤细和柔韧性使其能够弯曲成各种形状,用于构建画面中的线条和结构,表现出一种动态的张力;铜丝则因其独特的金属色泽,在画面中能吸引观众的目光,常用于强调画面的重点部分。在一些现代主义风格的油画中,金属材料的运用打破了传统绘画的柔和与细腻,展现出强烈的现代感和科技感。

四、结束语

当代油画中综合材料的运用极大地丰富了画面的质感与表现力。通过精心挑选和搭配材料,艺术家们不仅打破了传统油画的界限,还创造了更加立体、多维的视觉体验。综合材料以其独特的质感、色彩和形态,为画面增添了丰富的层次和深度,同时深刻传达了作品所蕴含的情感和思想。这种创新实践不仅推动了油画艺术的不断发展和创新,还为观众带来了更加沉浸式的审美体验,使当代油画作品在艺术领域中焕发出新的生命力。

参考文献:

- [1] 姜芝. 综合材料在油画创作中的应用 [D]. 兰州: 西北民族大学, 2023.
- [2] 陈甜. 当代油画创作中综合材料的应用研究 [J]. 大观 (论坛), 2019(3): 34-35.
- [3] 朱勳婷. 室内设计手绘效果图的色彩搭配原则 [J]. 艺术与设计 (电子版), 2024(3): 99-101.
- [4] 张明亮. 综合材料在当代油画艺术创作中的应用 [J]. 美术馆, 2024, 5(3): 160-162.
- [5] 张蕾. 综合材料在高校油画创作课程中的应用 [J]. 新美域, 2023(11): 168-170.