

浅析水彩综合技法及综合材料的审美内涵

作者：重庆交通大学土木建筑学院 张妮媛

[摘要] 水彩综合材料和综合技法应用十分广泛，其原因是它具有独特的审美价值。水彩综合材料的审美意义在于，运用综合材料所形成的点、线、面、色、质组成的特殊效果来追求具体物象以外的某种绘画语言的构成形式和作者精神反应的抒发，增加作品的不可预见性。水彩综合技法的审美意义在于多种技法方式的综合运用，使其产生特殊的视觉效果和绘画语言多元性效果，给人以耳目一新表现形式。

[关键词] 水彩综合技法； 材料； 审美价值

水彩综合材料和综合技法应用十分广泛，其原因是它具有独特的审美价值，一幅综合技法及综合材料运用恰当的作品能深入地发掘水溶性颜料在表现语言上的深层次形式美感，并且有助于水彩融入当代各种架上绘画的观念和表现形式。所以，从美学方面对其审美内涵的研究非常必要。

一、水彩综合技法及综合材料产生的背景

在水彩画漫长的发展史中，水彩材料的运用总是与社会生产力的发展水平密切相关。原始人用水调和自然的红土、黄土或木头烧焦的黑炭画出的动物形象，这可以说是水彩画的雏形。欧洲 18 世纪以前的水彩画颜色只有蓝、棕等少量品种。18 世纪中叶，工业革命为画家们提供了装在特制猪膀胱的半机械研磨颜料，到了 19 世纪末，工业化大生产使得画家开始用装在锡管内的现成颜料。今天，新材料的诞生为水彩画家运用综合技法和综合材料提供了更多的可能物质，如笔性材料可以综合运用油画笔、中国画笔、刮刀、马克笔、海绵等，纸性材料可运用亚麻布、棉布、玻卡纸新闻纸、有色纸等，颜色可用油画颜料、国画颜料、丙烯颜料、色粉笔、彩色铅笔等，此外，还有盐、蜡、洗衣粉、酒精、各类现成品等特殊媒介可供使用。由此可知，生产水平的发展为水彩综合技法和材料提供了物质基础。

现代艺术又为水彩综合技法和材料提供思想导向。在现代艺术中，绘画不以描摹自然为唯一目的而转向追求对艺术本身的研究，从强调绘画的社会功用转向追求绘画的绝对价值，这些绘画观念的变化反应到创作中就是强调创作的自由性。在这样的语境中，现代艺术家们在艺术观念上开始突破，画家开始重视对多种物质材料的使用，如毕加索、勃拉克将拼贴用于画面。这种变革最一开始是体现在油画创作中，但水彩在这样的背景下也受到波及。当现代艺术进入到后现代阶段，艺术门类间的界限已趋模糊，艺术呈现多元、开放的格局。在这样的艺术思潮的影响下，水彩画家利用综合技法和材料更为自由。

二、水彩综合材料的审美内涵

在具象表现中，可用水彩综合材料形成的各种有意味的特殊效果来表现物象的视觉属性。通过这样的表现，可达到对对象的艺术化的强调和提纯，包括在形态、明暗、色彩等造型因素方面，因此在特殊效果的表现中，更多时候得出的结果不仅仅只是逼真的再现，而是以再现为目的，并且在视觉属性上获得了超越，帮助物象实现了从自然样式到艺术美的形式构成转化。张英洪在《陶颂》的创作中，运用加油这种特殊材料，其产生的水油分离的肌理效果达到了模仿并超越古陶表面斑驳肌理规定性的效果。在调色时，加入少许油，则在画面中产生油水若即若离，既不能完全融合在一起，又你中有我，我中有你的感觉，使画面呈现出斑斑驳驳的肌理感，这类斑驳的肌理感在视觉上生动表现了古陶本身表面肌理的式样。在这件作品中，深沉沧桑的文化信息是由水油混合的肌理感产生的，这种特殊技法的运用使画面有了鲜明的艺术表现形式和美学特征。

在抽象表现中，水彩综合技法和材料同样具有独特的审美内涵。水彩的抽象表现是指不

以模仿自然和再现自然为目的，在画面上作点、线、面的挥洒，追求表达画家主观情感和内心感受的创作方式。有两种：一是将自然的外貌简约为简单的形象；二是不以自然形貌为基础的画面构成方式。这种创作方式将绘画从实用性当中解放出来，进而以服务于创作本身为目的。在这类创作中，因综合材料所形成的特殊效果不必作为以表现具体物象为目的，在语言上就有更多的不确定性、模糊性，因此，对材料的运用就获得了更多的自由。运用综合材料所形成的点、线、面、色、质组成的特殊效果来追求具体物象以外的某种绘画语言的构成形式和作者精神反应的抒发，可以增加作品的不可预见性。

三、水彩综合技法的审美内涵

水彩综合技法指在传统的技法中加入滴、揩、洒、撕等手段，以及借鉴其它艺术表现语言（如国画语言、版画语言、油画语言、工艺构成语言等）进行水彩创作。水彩画同其它艺术一样同属于绘画艺术的范畴，因而具备绘画艺术的一般法则，在表现中都有共同性的一面，画种间语言的转换是可能的。而当代艺术的一个重要特征就是打破各艺术门类的界限，艺术中一成不变的法则是不存在的，因此在水彩画中运用其它画种的语言是现今水彩综合技法的运用的新方式。水彩综合技法的审美意义在于多种技法方式的综合运用，使其产生特殊的视觉效果和绘画语言多元性效果，给人以耳目一新表现形式。通过对这些审美价值的彰显，同样可以使画家获得表现的自由，实现画家的创作愿望。

王维新的作品直接将速写线条的形式引入水彩画，作品的主要艺术特征就是对景写生的速写性写意水彩画，在画面中不拘泥细节的真实，以速写的笔韵记录稍纵即逝的生动形象，作品因不以记录自然真实为目的。因此，画面形象与自然形象在似与非似之间，使画面形象成为作者抒发胸臆的媒介。美国当代学者鲁道夫·阿思海姆在《艺术与视知觉》中提到“当再现过程不拘泥事物本身的形状时，向简单的形象生成趋势就获得了自由运动的机会”。王维新以速写的线条来简化对象的结构本质完成了传情达意的目的，同时也体现出作品灵动的思想文化内涵。作品中的线已成为具有现代冲击力的艺术符号，它的粗犷、细腻、徐疾、显隐本身就是某种意蕴，体现了技法构成与形象契合的合理性。

总之，在社会生产力发展的推动和现代艺术的影响下，水彩综合材料及综合技法的运用日益广泛，由此产生的特殊效果对提升画面的表现力、传递作品的精神意蕴起着非常大的作用。不同技法、材料的运用或同种技法、材料的不同运用方式导致具体作品中的审美意象各不相同，使水彩语言的表达形式越来越丰富。

[参考文献]

- [1]贡布里希.艺术发展史. [第3版.] 天津: 天津人民美术出版社, 2004年
- [2]约翰·拉塞尔.现代艺术的意义 [第2版.] 南京: 江苏美术出版社, 1996年
- [3]刘汝醴, 刘明毅.英国水彩画简史. [第1版.] 上海: 上海人民美术出版社, 1985年
- [4]袁振藻.中国水彩画史. [第1版.] 上海: 上海书画出版社, 2000年
- [5]周诗成.水彩画表现技法. [第1版.] 杭州: 中国美术学院出版社, 1993年

