

浅谈综合材料绘画：以用综合材料表现石窟为例

韩伟昌

曲阜师范大学, 山东 曲阜 273100

摘 要： 石窟文化以其丰富的内容和宏大的规模，成为了中国极具标志性的物质文化遗产之一。石窟艺术是中国古代艺术中的瑰宝，而使用综合材料制作石窟系列作品则是将传统与现代相结合的一种创新。本文以用综合材料表现石窟为例，探讨了综合材料在描绘石窟艺术中的创新应用和传承价值，旨在展示综合材料在石窟系列作品中的独特魅力和潜力。论文首先介绍了石窟艺术的历史背景和现状，然后阐述了综合材料绘画的定义和特点，接着结合自己的实践作品详细描述了如何用综合材料表现石窟质感的系列作品，最后对综合材料绘画做了不成熟的简单总结。

关 键 词： 综合材料绘画；石窟；创新；文化传承

Comprehensive Materials Painting: Using Comprehensive Materials to Express Grottoes as an Example

Han Weichang

Qufu Normal University, Qufu, Shandong 273100

Abstract： Grottoes culture has become one of the iconic material cultural heritages in China. Grotto art is a treasure of ancient Chinese art, and the use of comprehensive materials to make grotto series works is an innovation of combining tradition and modernity. Taking the expression of grottoes as an example, this paper discusses the innovative application of comprehensive materials in the value of cultural inheritance, aiming to show the unique charm and potential of comprehensive materials in the grotto series works. The paper first introduces the historical background and current situation of grotto art, and then expounds the definition and characteristics of comprehensive material painting. Then, it describes the series of works of how to express the grotto texture with comprehensive materials in detail with its own practical works, and finally makes a simple summary of the immature comprehensive material painting.

Keywords： comprehensive material painting; grotto; innovation; cultural inheritance

引言

石窟艺术是中国古代艺术的瑰宝，具有深厚的历史底蕴和文化内涵，是中国古代艺术的重要组成部分，具有独特的艺术价值和艺术魅力。然而，随着时间的流逝和环境的变迁，许多石窟逐渐受到破坏和遗失。因此，如何保护和传承石窟艺术成为当今研究的焦点。为传承和弘扬石窟文化，一种用综合材料绘制石窟系列作品的艺术形式应运而生。这种形式既是对石窟艺术的创新演绎，也是对传统文化的有效传承。本文将围绕这一主题展开讨论，探究综合材料的使用在画石窟系列中的艺术价值和文化意义。综合材料绘画进入我国艺术视野的同时，也引发了许多思考和研究，其独特的画面效果受到了许多绘画艺术家的尝试和追捧。本文立足于绘画创作实践，本着既不丢弃已有的珍贵历史文化遗产，又接受新鲜事物的宗旨，将石窟元素以多种材料媒介表现在综合材料绘画中，借助综合材料绘画艺术语言符号继承中国传统审美遗迹，展现出具有中国传统艺术风格的绘画作品^[1]。

一、石窟艺术的历史背景和现状

石窟艺术起源于古代，主要分布在中国的北方地区，如甘肃、山西、河南等省份。这些石窟大多建于魏晋南北朝时期，盛于隋唐，代表了当时佛教艺术的巅峰。然而，随着时间的推移，许多石窟由于自然因素和人为破坏而逐渐衰败。目前，虽然国家加大了对石窟文物的保护力度，但仍面临许多挑战。因此，通过艺术形式传承和弘扬石窟文化成为了艺术家的责任之一。

二、综合材料绘画的定义和特点

（一）综合材料绘画的定义

随着时代的发展和科技的进步，艺术创作更加趋于多元化，原来单一的材料无法满足人民群众日益增长的精神文化需求^[2]。在讨论当代艺术中“物质性”这一议题时，艺术史学者莫妮卡·瓦格纳对“材料”与“物体”的概念进行了如下阐释：物体作为人类制造的物品，经由人类学家与视觉文化研究者的深入分析、考察及研

究,被赋予了“生命力”;相对而言,材料则“涵盖了可服务于后续用途的自然与人工制造的各类物质”。在过往对绘画的传统理解框架内,材料往往仅被视为一个承载媒介,艺术家们借助形态语言、色彩语言及构成语言这三大核心体系的交织运用,创作出一幅幅作品。然而,时至今日,随着经济的迅猛增长与科技的持续革新,我们的绘画创作实践已发生了深刻变革。多样化的、富含深意的绘画材料,加之画家个人审美观念的演变,共同推动了传统架上绘画向多维度艺术领域的拓展与飞跃^[3]。综合材料绘画是指将不同材质、不同性质的材料进行综合运用,创造出新的艺术效果和表现形式,具有优越的性能和广泛的应用领域。

(二) 综合材料绘画的特点

在绘画中,综合材料可以包括颜料、画布、纸张、胶水、金属、木材等。这些材料可以相互搭配、相互渗透,形成丰富多变的纹理和色彩,为艺术创作提供广阔的想象空间和表现手段。综合材料绘画以传统绘画为基础,但不拘泥于常规材料,而是创造性地融合多种材质,通过艺术家的独特构思,运用绘画技法将这些材质巧妙融入多元化的媒介之中,从而赋予画面极为强烈的艺术感染力。这种绘画形式有意识地模糊了艺术语言、材料与现成品之间的界限,推动了材料本质的革新,引领架上绘画从二维向多维空间拓展,实现了艺术上的重大突破,同时彰显了物质材料本身的审美意蕴及创作者的思想价值。综合材料绘画是对现代绘画中采用非传统材料的作品的一种界定,它超越了传统颜料与画布的局限,广泛采纳并融合多样材料,通过巧妙的材料组合与应用,创造出别具一格的艺术表现力^[4]。绘画艺术在向综合材料表现形式的演进过程中,经历了三次关键性的转折:首次转折标志着对传统绘画形式与语言的挣脱,伴随着新型造型媒介与技术的逐步成熟,探索并创新出了前所未有的绘画语言形态;第二次转折体现在对既有艺术观念的颠覆上,通过将日常用品转化为艺术品,宣扬了“生活即艺术”的理念,促使绘画的形式与主题变得更为多元与灵动;第三次转折引领我们步入了媒体创作的纪元,此时,绘画的技术性被淡化,大众文化的印记随处可见,综合材料的广泛运用催生了更为丰富多样的艺术表现形态。这一系列变革深刻表明,在当今的艺术创作领域,任何材质都有可能成为艺术的载体,综合材料绘画的兴起,是历史发展进程中的必然趋势^[5]。

三、用综合材料绘制石窟系列作品

(一) 材料选择

在绘制石窟系列作品中,首先需要根据创作需求和石窟特点选择合适的综合材料。例如,可以选用矿物质颜料模拟石窟壁画的天然色泽,比如朱砂、赭石、石青、石绿等。使用纤维纸张、石英砂模拟石窟壁面的质感,运用白乳胶、腻子粉、丙烯底料等其他辅助材料增加作品的层次感和立体感。如图1所示,是本人的综合材料绘画实践作品之一,在综合材料绘画中,不同材料展现出的表现力各异,而对这些材料的有效运用与精确控制,能够促进画面效果的完美呈现。在《留痕·岁月》这幅实践作品中所运用到的材料媒介有丙烯底料、立德粉、石英砂、油画颜料、松

节油等,在前期构思画面效果时需对材料质感属性进行逐一了解后方可对综合材料的使用种类进行筛选。画面主要营造神秘与历史氛围感。用灰绿、灰黄、灰紫等底色简单搭配衬托画面材料质感,减去色彩的喧宾夺主,运用留白、裂痕与泼洒等更恰当地突出了运用综合材料的层次感、肌理感。

> 图1《留痕·岁月》, 50*60cm, 综合材料 (图片来源: 作者绘制)

(二) 创作过程

在创作过程中,创作者需要深入研究石窟的构造、雕刻和绘画特点,通过实地考察、历史文献研究和图像处理等手段获取创作素材。然后,运用综合材料进行绘制,通过材料的组合、叠加和肌理表现,再现石窟的艺术魅力和历史沧桑。同时,创作者还可以根据自己的审美和理解,对石窟元素进行提炼和重构,创作出既具有传统韵味又具有现代感的石窟系列作品。如图2所示,是本人的综合材料绘画实践作品之二。该综合材料实践作品中运用到的材料媒介有石英砂、丙烯底料、腻子粉、立德粉、白乳胶、油画颜料等,通过对材料媒介不同使用方式实践后,理解材料艺术表现语言,用材料自身质感增加画面审美性。画面以石英砂、丙烯底料和腻子粉作为基底,石英砂的颗粒感与腻子粉塑造出的肌理相结合展现出与自然界相关联的意境之美,融入自己的理解和感受,最终呈现出此幅作品。

> 图2《石窟系列二》, 80*100cm, 综合材料 (图片来源: 作者绘制)

(三) 总结

综合材料的巧妙融入,为绘画创作开辟了一片充满未知与惊喜的广阔天地,极大地丰富了作品的偶然性和艺术魅力。在深入

探索综合材料绘画的实践之旅中，创作者须具备高超的全局驾驭能力，精心规划画面的整体布局。随着绘画进程的逐步展开，无论是绘画步骤的精心编排、笔法的细腻运用，还是基底制作的匠心独运，这些因素都将深刻影响综合材料在画布上绽放出的独特视觉效果，催生出一系列新颖而富有层次的变化。

然而，值得注意的是，过分追求材料的多样性也可能成为一把双刃剑，导致画面显得过于繁复和沉重。过多的材料种类堆砌在一起，其超负荷的质感不仅可能削弱画面的内在和谐，更可能打破整体的艺术氛围。因此，在追求材料表现形式多样性的同时，创作者还需审慎地调整和控制材料的选择与使用，确保它们既能在画面中发挥各自独特的语言魅力，又不会破坏整体的艺术效果。一般而言，选择质感相近、语言相互呼应的媒介材料，往往能更有效地凸显画面的主题和氛围，使作品在视觉上更加统一和协调。通过精心挑选和巧妙搭配，创作者不仅能展现出材料的丰富性和多样性，还能在保持画面整体性的前提下，进一步提升作品的艺术感染力和视觉冲击力^[6]。

四、综合材料画石窟系列作品的艺术表现和文化内涵

探讨综合材料绘画创作中，当材料被赋予主体地位、作为核心绘画语言时，其独特的物质性特征、精神性表达以及二者之间微妙的关系。在当今多元、开放的艺术创作语境中，材料语言的物质性与精神性具有相互依存、相互转化的关系。其转化关系的复杂性和重要性，不仅可以为艺术创作实践提供新的思路与启示，而且可为艺术批评与理论研究提供新的视角^[7]。

通过学习和调研我发现用综合材料表现石窟系列作品，不仅具有独特的艺术表现力，还蕴含了丰富的文化内涵。首先，这些作品通过对石窟艺术的再现和创新，展示了艺术家对传统文化的敬畏和热爱。其次，综合材料的运用使得作品呈现出多元化、立体化的视觉效果，丰富了观众的审美体验。此外，这些作品还具有很高的文化价值，它们既是对石窟文化的传承和弘扬，也是对当代艺术的探索和创新。观赏这些艺术杰作，能让人们更深刻地洞察石窟文化的历史底蕴与艺术风采，从而加深对传统文化的认同感与自豪感。要实现材料运用精准传达作品深层意境，以及在画面中借助材料特性营造超越直观的想象空间，使作品达到主观感知与客观景象交融共生的奇妙境界，其核心是对创作主题的深刻领悟以及对材料选择与运用的准确把握^[8]。随着艺术史的演进，不断有新的材料与技法问世，那些敢于探索、勇于创新艺术家们，也必将踏上探索新肌理表现的征途。

五、结束语

在绘画形式探索方面，综合材料绘画表现出对创新的强烈追求，这一点正与当下的时代精神相互契合^[9]。用综合材料表现石窟系列的独特艺术形式，通过对石窟艺术的创新演绎和文化遗产，展示了艺术家对传统文化的敬畏和创新精神。这种形式不仅丰富了当代艺术的表现手法和视觉效果，也为传统文化的传承和发展提供了新的思路和途径。因此，我们应该更加重视和支持这种艺术形式的发展和创新，让更多的人了解和热爱石窟文化，共

同传承和弘扬中华民族的优秀传统文化。

总之，纵观综合材料绘画的发展脉络，其核心遵循绘画表现方式与物质属性的关联，借用技术对物质属性的审美表征展开叙述，从坦培拉的胶剂与水性特性的融合，到油画材料介质的实验，从“直接画法”到“间接画法”再到材料绘画多维视角的语言秩序的延展。从而建构完成时代审美和内容形式转化的形而上的表达语言和审美意蕴。得益于中央美院基于中国优秀民族传统而建立的材料绘画艺术观点和审美内涵的材料研究与教学平台。就综合材料绘画的艺术观及美学内涵而言，它以我国优秀的民族传统为基础，吸收、转化西方现当代艺术的养料，正如艺术家蔡国强一般，试图在自我与他人、东方与西方、传统与当下、全球与民族之间探寻出“第三条”道路，以更为良好的态势，在创作技术上不断地创新，用新的技法来彰显创造出符合时代要求的新艺术作品^[10]。

附录

其它综合材料绘画石窟系列实践作品
实践作品三：

> 《石窟系列一》，80*100cm，综合材料（图片来源：作者绘制）

参考文献

- [1] 张鑫森. 敦煌壁画艺术在综合材料绘画中的再创作研究 [D]. 西北民族大学, 2023. DOI: 10.27408/d.cnki.gxmzc.2023.000236.
- [2] 刘珊, 罗晶. 综合材料绘画中的材料美与肌理美探析 [J]. 美与时代 (中), 2025, (01): 9-11. DOI: 10.16129/j.cnki.mysdz.2025.01.046.
- [3] 周慧. 综合材料绘画语言秩序的转化探究 [J]. 美术观察, 2023, (10): 146-147.
- [4] 刘晶. 破材料之限探索艺术无限可能 [N]. 中国美术报, 2024-08-19(007). DOI: 10.28111/n.cnki.ncmsb.2024.000094.
- [5] 吕文静, 林增伟. 综合材料绘画的发展与运用 [J]. 美与时代 (中), 2023, (07): 39-41.
- [6] 张鑫森. 敦煌壁画艺术在综合材料绘画中的再创作研究 [J]. 西北民族大学, 2023, (09).
- [7] 彭紫倩. 探析综合材料绘画中材料的物质性与精神性 [J]. 美与时代 (中), 2024, (11): 30-32. DOI: 10.16129/j.cnki.mysdz.2024.11.011.
- [8] 胡是平, 李勇, 刘权. 肌理材料美感——谈综合材料绘画肌理的价值取向 [J]. 巢湖学院学报, 2002, (02): 53-55.
- [9] 宋学智, 王云鹤. 全国美术作品展览综合材料绘画主题与形式表达研究 [J]. 艺术百家, 2024, 40(05): 63-68.
- [10] 李响. 跨媒介与材料的语言延展——综合材料绘画形态浅析 [J]. 云端, 2024, (36): 28-30.