

综合材料绘画的美学意蕴

——以《素莲禅韵》创作鉴赏为例

蔡立珊

广东文艺职业学院, 广东 广州 511400

DOI: 10.61369/RTED.2025280025

摘 要 : 本文以《素莲禅韵》综合材料画作的创作过程为例, 介绍了综合材料绘画及其绘画的创作过程, 深入剖析了综合材料绘画作为近年来的单独的画种其独特创作技法和独特的审美意蕴。

关 键 词 : 综合材料绘画; 《素莲禅韵》; 创作过程; 审美意蕴; 材料运用; 东方美学; 肌理构建; 禅学意境

The Aesthetic Implications of Comprehensive Material Painting — Taking the Appreciation of "Plain Lotus Zen Rhyme" as an

Cai Lishan

Guangdong Vocational College of Literature and Art, Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract : This article uses the creation process of the mixed-material painting "Su Lian Chan Yun" as an example to introduce the creation process of mixed-material painting and its painting, and analyzes the unique creation techniques and unique aesthetic connotations of mixed-material painting as a separate painting in recent years.

Keywords : comprehensive material painting; "Su Lian Chan Yun"; creative process; aesthetic connotation; material application; oriental aesthetics; texture; zen artistic conception

一、综合材料绘画的概念

综合材料绘画是独立于国画、油画、版画等传统画种的当代艺术^[1], 是现代绘画中一种打破传统单一媒介限制的艺术形式, 它以多元材料为核心表达语言, 融合多种技法与艺术思维, 既可以是具象创作也可以是抽象表达, 是当代艺术的重要组成部分。西方早在20世纪20年代, 瑞士画家克利就开始探索材料的综合运用; 中叶时, 塔皮埃斯、劳森伯格等艺术家进一步推动, 形成了综合材料绘画的自由表达风格。它于20世纪80年代进入中国, 初期因画种难界定未获广泛认可; 2009年第11届全国美展将其确立为单独画种, 2010年相关艺术委员会成立, 标志着它在中国获得正统艺术地位, 此后在高校艺术教育和艺术创作领域逐渐普及。^[1] 它较少受到传统模式的束缚, 积极推进各类艺术实践, 它的研究成果对于中国美术当代艺术表现的整体格局都会产生深刻影响。

中国美协综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会主任、中国美术馆副馆长胡伟说: “2010年中国美术家协会成立了综合材料艺委会, 根据中国美术发展的实际需要, 对于综合材料绘画给出了以下学术释义: 单画种材料技法的演进; 多画种或多种材料技法的互渗融通; 原生态表述。这三个形态分区不管能不能体现出综合材料绘画在当下中国美术发展中的特殊地位, 至少可以归纳形形色色的当代艺术表现手法。”^[2]

二、综合材料绘画的创作过程

综合材料绘画的创作过程没有绝对固定的标准, 其核心特点是“自由探索”, 但遵循“主题驱动——材料实验——肌理构建——深化完善”的逻辑脉络, 每个环节都围绕“材料与表达的统一性”展开。

(一) 前期准备

首先主题构思与材料规划, 这是奠定综合材料画的核心与方向。《素莲禅韵》要表达东方美学主题定位, 既要表现出莲花的高洁又要表达创作者远离尘世纷扰的内心安定, 宁静致远的精神世界。其次, 要作材料调研与筛选, 如此画选用了大漆、矿物粉、金箔, 铜箔, 砑粉, 敦煌土, 还要辅助材料明胶、白乳胶、丙烯酸颜料、石膏粉、立德粉、砂纸、喷胶; 准备各种工具: 画笔、刮刀、剪刀、镊子、钻孔机木材用、喷壶、调色盘等等。

(二) 基底处理

打造适配材料的“画布”, 这是决定作品稳定性关键一步。综合材料对基底的承重、吸附性要求高, 需根据材料重量和创作需求选择并处理基底, 此幅画的基底选择木板, 进行多次打磨光滑后刷清漆防潮。要做好基底预处理, 纸张基底刷1-2遍底胶, 干燥后打磨平整, 增强材料附着力, 纸板粘贴多层增厚, 避免后期变形脱落。

基金项目: 2021年度广东省普通高校特色创新类项目立项项目《艺术类高职院校实施美育的对策研究——以广东文艺职业学院为例》(主持人: 蔡立珊 项目编号: 22022WTSCX225) 的成果之一。

作者简介: 蔡立珊, 女, 汉族, 现就职于广东文艺职业学院艺术美学副研究员, 美学专业硕士。主要研究方向: 艺术美学、审美教育、高校科研管理研究、作者多篇论文发表省级以上刊物。

（三）核心创作

肌理构建与材料铺设，这是作品灵魂的一环，也是综合材料绘画的核心，核心逻辑是“先整体后局部，先肌理后细节”，通过实验性操作探索材料的表现力，利用肌理打底奠定画面质感，为后续材料铺设做铺垫；其次，材料铺设与固定，按画面的主题进行材料的排列、叠加逻辑组合。常用技法色彩叠加与调和统一。^[3]《素莲禅韵》这幅绘画综合材料先铺大色块：用矿物颜料大面积涂抹，确定画面主色调用明黄等色调；再细化局部：用毛笔、小刷子、海绵、棉签等工具，在材料表面或缝隙中上色勾线，增强细节对比，局部刷淡蓝色，营造朦胧感；有时利用材料特性：如大漆的光泽、矿物粉的哑光保留“材料原味”更具特色。

（四）后期完善

首先看整体调整画面平衡关系，远距离观察画面的构图、色彩、材料分布是否均衡，是否有突兀或多余的部分；通过调整，补充局部材料或色彩，填补画面空白，用中间色衔接不同材料的边界，让过渡更自然。其次固化处理，喷 2-3 遍定画液，隔绝空气，防止褪色，进行整体固化。最后收尾修剪基底多余部分，打磨边缘，做好装裱与展示。

以《素莲禅韵》综合材料绘画的创作过程为例，根据综合材料的创作流程，结合画家对创作主题的表达以及对生活的理解，运用综合材料在纸版上进行创作的过程。首先要把纸绷在板上，做底；接着，熬制明胶，再用胶把矿物色和在一起成团状不断的敲打，目的是让胶完全渗到色彩颗粒的各个面，这样的色彩有充分的粘合力，然后一点点的晕开，每一种颜色都要有这个过程。最后，根据画面的需要运用色和水，采用大泼，小泼，冲，撞等技法，色彩是根据其性能，矿物色，中国画颜色，水彩画颜色，金箔，铜箔，砒粉，敦煌土等进行使用，有些颜色是不能一次性画完，要一层一层的覆盖才能产生通透的感觉，有些又不能重复，要一次性完成。这也许就是艺术家追求的艺术意境的不确定性吧。画面上的颜色一遍一遍地泼，自然交融中有干湿交汇所产生的水渍。优美的水渍会使画面更加灵动，但是是很难控制。就是这是综合材料的奇妙之处，因为材料本身的质感、肌理、色彩等本身就具有审美属性，根据这些材料属性在创作中恰如其分地表达，才达到画家预期又能超出预期的审美画面。^[4]

《素莲禅韵》创作的过程

三、综合材料绘画《素莲禅韵》创作的审美意蕴

综合材料绘画《素莲禅韵》是余力茵教授创作的画作，作为广州市综合材料艺委会的副主任执着绘画追求，笔耕不辍。是继创作综合材料画《辛亥起义门》（规格 1.5m*15m）在第十二届全国美展获得金奖后创作的画作，展示出综合艺术绘画的技法与创作的美学意蕴。

余力茵 《素莲禅韵》（规格 120cm*80cm）

这幅以综合材料创作的绘画，宣纸与综合材料的组合进行创作，其中宣纸的温润与包容，承载了东方哲学中内敛与自省的智慧，尽显东方写意之美与材质实验的交融^[5]。水墨的晕染如烟雨轻笼，让莲花在虚实之间摇曳生姿，白色花瓣的纯净与墨绿色背景的深邃形成强烈对比，却又在综合材料的层次中和谐相融。

综合材料的运用为画面注入了丰富质感，或浓或淡，两朵雪莲花姿态舒展，于水墨氤氲中绽放清雅，既继承了传统水墨对“荷之高洁”的精神表达，又以综合材料的创新手法拓展了视觉维度，在古典意韵与现代材质的碰撞间，于方寸间尽显雅致与先锋的共生之美。^[6]

余力茵画家在进行综合材料作画的时候，是需要有灵感的，要有自己的感悟和沉淀，一边听着梵音，内心舒坦，放下杂念，头脑清晰专注，在内核意念的加持下，画面会比创作者想象的更加灵动。”原来她是要一边听着文殊菩萨的梵音一边思绪飞扬的作画的。正如她自己所说：“每一次的深入都是一次尝试，内心要强大，要承受被画坏的风险，色彩在水的带动和冲击下产生的效果不可预测，一切要等到第二天，当自己迫不及待的赶去工作室，有惊喜，也有失望，这就是综合材料绘画的魅力所在，不可复制，不可预知。”^[7]

综合画家在创作的过程充满着不确定性，画一幅画的过程是需要时间和精力，还要付出很多的心力，要有灵感，作画的激情。作画时候色彩每泼洒一次的效果是在第二天才能够看得到，因为那色是在不断的生长中，有时候效果会惊喜地看到满意的纹理。有时破坏极大，偶然性也是必须的事情，泼10张纸有时候会坏掉七八张那也是常事，画家在画画方面从来不计较材料得失也不吝啬材料，只要是画面需要如黄金白银石青石绿都会为之而用。正如她创作的第十二届全国美展《辛亥起义门》（规格 1.5m*15m），就是使用矿物质加上99银箔画的，银箔都用了上千张不止，创作者非常很享受这种作画的过程，的确一个艺术家要有灵感，要有做法，又要有态度，要融入自己的感情和心力，创

作是乐在其中的。^[8]

余力茵 《辛亥起义门》(规格 1.5m*15cm)

《素莲禅韵》这幅绘画综合材料具有现代实验先锋,符合当下审美风格格调,尤其是适合低调追求高雅审美风格,既有中国

画的柔美又有综合材料的硬朗,也有中国元宋美学的禅学意境。

“与艺术家面对面”栏目中,中国美术家协会综合材料绘画艺术委员会委员,江西省美术家协会综合材料绘画艺术委员会主任胡毅说:“综合材料是想打破过去艺术样态,要有中国的传统的经典转译到当下,转化到当下,这是时代给我们的任务”,综合材料是面向二十一世纪的未来,发出新时代的声音。不得不说,综合材料绘画,不仅是对中国传统文化继承和发扬,也是应和新时代人们当下的审美需求。^[9]

四、结语

综合材料绘画以多元媒介的跨界融合为核心特质,突破传统绘画的材质局限与审美范式,构建起兼具视觉肌理张力与精神内涵的当代艺术形态。其美学价值既体现为天然材质与工业材料的质感碰撞、传统笔墨与现代表达的观念交融,更深度呼应新时代社会多元并蓄的文化追求与画家个性解放的精神诉求,成为契合当代审美取向的重要艺术载体。

参考文献

- [1] 陈晟·中国综合材料绘画的当代勃兴 [J],《晋中学院学报》,2021
- [2] 胡伟·综合材料绘画的形态与语言建构 [J],《中国美术》,2021
- [3][美] 苏珊·施瓦茨·绘画艺术工作室:45种综合材料与技法运用实例 [M],上海人民美术出版社,2021
- [4] 林思·综合材料绘画的材料美感与绘画表现分析 [J],《艺术研究》,2020
- [5] 赵梓旭·综合材料绘画《镜子》[J].艺术广角,2025,(05):137.
- [6] 王艺·当代综合材料绘画的艺术价值与审美表现 [J].美术大观,2023,41(8):78-83.
- [7] 江林·让材料自己“说话”——综合材料绘画的创新探索 [J].光明日报,2024-09-01(12).
- [8] 张颖·综合材料绘画的肌理构建与东方美学表达 [J].艺术百家,2024,39(2):102-107.
- [9] 陈雪·禅意语境下综合材料绘画的创作实践与审美意蕴 [J].中国美术,2023(6):89-94.