

综合材料绘画中硫酸纸的运用

许瀚尹

(温州大学 美术与设计学院, 浙江 温州 325000)

[摘要] 绘画的媒介是少不了材料的, 在当代艺术创作过程中, 综合材料应用与优势的体现也愈发明显, 它打破了之前僵硬和呆板的艺术创作形式, 打破了传统绘画原本的格局。文中选用硫酸纸这一种媒介来进行论述并展开思考与讨论, 明确硫酸纸在综合材料中作为媒介的优势以及在艺术创作中实际的应用要点。

[关键字] 当代性;综合材料绘画;阐释;媒介

[中图分类号] J045 [文献标志码] A

一、浅谈综合材料在现当代绘画中的属性

一.对新绘画形式的探索与发现

从古至今, 世界上的绘画形式包罗万象, 种类繁多。尤其是20世纪以来, 艺术发展开始布满分支, 除了传统艺术之外, 中西方的现当代艺术队伍也愈发壮大。但是某些角度可以看出, 这两者只是通过形式分开, 内在的本质则是传承关系的一种; 也可以换句话说, 现当代艺术的灵魂也是来自于传统艺术, 也来自对传统艺术的追求。

进入20世纪80年代之后, 艺术中出现了回归传统的发展趋势, 其实纵观整个西方艺术史中可以发现, 西方艺术史中都缠绕着理性和感性、古典和浪漫的过程中慢慢成熟。其中以德国新表现主义的崛起为代表, 而这时综合材料绘画艺术也伴随着德国新表现主义大放异彩。以安塞姆·基弗为例, 他以综合手段表现对艺术的当代性理解和表达, 反映了战后德国现实生活及特定的文化背景。

当综合材料绘画艺术在中国逐渐普及, 国内综合材料绘画艺术家们不仅仅注重吸收西方文化艺术, 而且也重视对中国传统文化艺术的吸收, 通过中国传统文化与艺术的融合, 进而展现出综合材料绘画的现当代主题。随着艺术观念的成熟和不断发展, 综合材料绘画也愈来愈注重艺术形式的个性化, 满足了当下不同思想个体的精神探寻, 更具有当代性和文化性。

在传统绘画的过程中, 绘画的最重要的三大要素一直是造型、材料和色

彩。而材料则作为前两者的载体和前提，发挥着最基本也是最重要的媒介的作用。进入20世纪之后，绘画中材料的所体现的质感以及语言性就体现在作品之中，各类艺术家也运用各种材料进行创作，表达出自己对艺术的追求。此外，随着科技的进步和发展，新的科技成果不断涌现，这也为新绘画形式提供了重要的物质基础。

（二）综合材料的特质与性能特点的体现

艺术在不断发展，通过不断变化的语言格式，它总是向世界揭示或提供新的感觉以及含义。在综合材料艺术作品中，材质的选择与运用尤为重要，每个艺术家需要寻找贴合自身语言的材料，不然两者就会出现矛盾和冲突。材料的特征有以下这几个方面：色彩、肌理、质地、光泽度等等，这些前提打破了各个绘画形式的界限。如国内艺术家鲍贤杰的作品《源·木》系列，他选择了以漆为艺术创作的主要媒材。画面上不平整的视觉效果类似废旧木条的视觉效果，是通过亚麻和大漆的结合制造获得的。宁波的漆画是我国的传统文化，最早可以追溯到河姆渡时期。由于下方有银色和金色的叶子，因此屏幕上会出现红色和白色。根据湿度和温度，可能会发生意外的结果。但是鲍贤杰的作品可能是不符合漆画传统的，因此，漆画的本质特征被消除了，他的尝试也为漆画的发展路径探索了新的可能性。从他的作品中也可以看出，画面图像被划分为多个结构块，并且通过利用漆液的半透明性和厚涂层将油漆液刮擦并堆叠起来，表现出了作品的特征以及不同的视觉美感。

一件综合材料作品艺术家们可以用一个或者几个特性去完善和表现出来。同时，选择完整材料工作的基础也是一个前提。由于综合材料艺术中材料的特性和基底选择相辅相成，我们也决不能因为材料本身去选择材料，也需要通过不断地尝试探索，实践和思考，要与所表达的主题融为一体。只有这样，才能避免“浮在表面”的现象。在众多材料之中，本文选用硫酸纸这一创作材料来阐述在综合材料绘画中如何体现艺术性以及自身实践中发现的感悟。

二、自我探索硫酸纸绘画中的呈现

一.硫酸纸在综合材料绘画中的材料分析

硫酸纸也是一种转印纸质，主要用途在印刷制版业，纸质纯、韧性好、透明好、不变形等等是它的工业特点。虽然在工业用途中，硫酸纸被用来手工描绘、绘图、复印、美术印刷、档案记录、胶印等，但是我们艺术家同时也发现了它与其他材质的不同之处。西班牙艺术家Sonia Alins Miguel就使用硫酸纸，利用硫酸纸质地坚实、半透明性、对油脂和水的不容易渗透的抵抗力性等特

[收稿日期] 2021-09-06

[作者简介] 许瀚尹 (1998-)，女，浙江台州人，温州大学美术与设计学院学科教学美术专业在读研究生。

点，并与水彩，墨水，羊毛等饰物创作了人物在阴暗环境下，夹杂着痛苦难以呼吸的感受中的入水画面，十分生动，令人颇有感触。但其缺点是，硫酸纸相对其它类型纸张而言较干燥，非常容易产生静电，由于硫酸纸的强度，纸张的分离比较困难些，并且画作的保存也是一大难题。

艺术巨匠藤田嗣治早在1924年也利用硫酸纸和铅笔创作了《Lot 0146举着烟斗的自画像》和《奥德肖像画》这两幅作品。1913年藤田嗣治来到巴黎，极具个人及东方特色绘画技巧的他在通过几年的成长之后成为唯一一位极早便被西方世界认可的亚洲艺术家。同时这两幅作品也涵盖了他近四十年素描风格变化，藤田在当时的创作过程中用现有的材料纸张，空闲之余描写了当时举着烟斗的自己。此作品造型感强，尤其是手的动态尤为精妙，硫酸纸的顺滑性可能也是此作品成功的因素之一。^[2]

因此，许多艺术家其实在做着自己“本职工作”之余，闲暇时间也会琢磨一些新鲜材料来实践发现。宋琨，在2005年中国艺术三年展上，被评为“最值得期待的年轻女性艺术家”，她在早期绘画过程中擅于用油画来创作作品，探索一种静谧的特质，之后她也尝试用硫酸纸和铅笔结合着去创作了《再会，再会》

《误会是人性的常态》等作品，同时她也拥有属于她自己的语言符号和性格，她通过这些实验，把自己从早期以叙述为主的作品中抽离出来，进入一个犹豫

[1] [法]藤田嗣治生平及作品[M].ACR出版社,1987:372:24,42.

[2] 任振声.宋琨：千吻之深[J].尤伦斯当代艺术.读者欣赏,2009(10):98-100.

何工:艺术家里的政治瘾君子[J].当代油画·表现性绘画研究专辑,2022(04):19

赵葆康.吴继峰:综合材料绘画教程[M].上海人民美术出版社,2019 (11):100-105

并且沉默的现实世界。^[3]

(二) 选择硫酸纸作为创作媒介的原因

通过国内外综合材料绘画艺术家的现状的研究成果，我对此也进行了思

The use of sulfuric acid paper in mixed media painting

XU Han-yin

(Wenzhou University, Wenzhou 32500, China)

Abstract: The medium of painting is indispensable, and in the process of contemporary art creation, the application and advantages of mixed media are becoming more and more obvious, breaking the previous rigid and dull form of art creation and breaking the original pattern of traditional painting. In this paper, the medium of sulfuric acid paper is selected for discussion and reflection to clarify the advantages of sulfuric acid paper as a medium in mixed media and the practical application points in art creation.

Key words: Contemporaneity; Mixed media painting; Interpretation; Media

考、吸收、实践以及整合，我也产生了对综合材料绘画艺术浓厚的兴趣，并且拥有自己的一些独特的见解和阐释。

对于材质的选择，灵感源于我在2019年ART Chengdu艺术节上看到艺术家何工用硫酸纸、丙烯为材质的作品《低音广场》《一封关于战争中休假一天的信》（见图一、图二）。他的作品让我对综合艺术绘画第一次产生想要探究的冲动，

图一 《低音广场》何工 2013年 图二 《一封关于战争中休假一天的信》何工 2014年

丙烯与硫酸纸的融合使画面显得十分融洽，第一眼看不出材质究竟是什么，引人遐想和深思，不知不觉进入何工所营造的语境之中，凸显了材质所给观者带来的艺术特性，表达了艺术家想要叙述的艺术观念。再加上正在进行素描语言的课程，我对硫酸纸这一材质也进行了初步的尝试。

在此之前，我尝试过用普通纸本以及木板等材料作绘画基底；在实践中，我运用水墨、碳粉、铅笔等材料与绘画基底相结合进行碰撞的同时，发现一系列我无法完全彻底解决的问题。比如掌握不好水墨与纸本的对比程度，容易弄脏弄糊画面，使最后呈现出来的结果差强人意，使创作过程进入了焦灼的状态之中。

（三）在自我创作中如何契合自身想法

然而后来针对硫酸纸的质地坚实、半透明、对油脂和水的不容易渗透的抵抗力性这些独特性，把纸本和木板等材料换成硫酸纸作为实验基底。

在实践中，我选择油画中最常见的松节油、上光油作为创作媒介，以碳粉、碳棒、铅笔、彩绘棒、墨水等作为绘画的工具。由于硫酸纸对水的敏感性以及不确定性，在实验的过程中得出：如水的比例大于硫酸纸所承受的力量，那么整张画面将会变形毁坏；将墨水喷在纸巾上，再平铺轻柔的轻抚画面，即墨水比例小于硫酸纸所承受力，那么硫酸纸变形程度会减少并短时间内

恢复原状，呈现出画面良好的基底造型。

生活中的细节是独一无二的，我们需要时刻保持对生活的敏感性。因此，我的综合材料绘画作品中捕捉的都是生活中的片段以及零碎事物，人是社会的产物

图三 《丑陋的花》 许瀚尹 2019年

,也是社会生活的中心主题，无法分割。我的这幅作品《丑陋的花》（见图三）希望观者从细小的事物中感受到平时我们忽略掉的细节中也蕴含着浑厚的能量。我利用硫酸纸对油脂独有的敏感性着手进行深入研究，用松节油做溶剂在硫酸纸上铺一层底，再用碳铅在画面上进行勾勒和深入刻画。而在肌理的处理上，我学习了何工对《你幸福吗》作品中的表现方式，这幅作品用丙烯布满细小的笔触，黑白灰的素描关系处理的非常得体，人物动态深情让人遐想连篇；因此对照自己，我在研究细节性以及整体性如何拿捏适中，并把这一方法进行适当的概括、抽象化的处理，多次进行实践巩固达到“练手感”的程度才能进行更深层次的研究。

图四 《孤独房间》

许瀚尹 2019年

同时，在运用单一的材料进行创作过程中，偶然性的发现也会让画面出现许多问题和碰撞出来火花。在我创作完《丑陋的花》作品之后，我运用了上光油和碳粉作为绘画材料创作了《孤独房间》（见图四）。虽然画面在实验前期有很多缺点与不足，但是发现问题并及时解决问题也是创作过程中的进步之处。画面中的每一个部分的轻重、笔触、肌理感觉都是不一样的，我想带给观者以神秘、安静的氛围；同样，在空间构图上我也在思考在画面上如何分割才会更加严谨。

（四）在实践中得出的感悟和实验结论

经过大量的实践操作以及练习之后，“尝到甜头”的同时，我发现实践过程中问题重重；因此，我从以下两个角度来阐述我在创作过程中遇到的问题已经如何解决的方法。

1.材质的融合过程

综合创作实践中经验得出，因为硫酸纸的独有属性，根据以上我在创作过程中摸索材质的基础性和手感发现：油性颜料与硫酸纸的肌理更融合，碳粉碳棒比铅笔更加体现的出画面的质感。在像丙烯、水彩、水粉此类需要用水来当媒介的颜料使用在硫酸纸绘画时，我在创作过程中画面容易出现破损、褶皱，形成不可控制的斑痕，等基底完全干燥后，则不能还原成原状。

在使用油性颜料的过程中，基底和颜料则融合的十分自然、通透，利用硫酸纸的半透明性，使得作品在光照的情况下能够得到另一种新的形态（见图五）。

图五 《自画像》 许瀚尹 2020年

《自画像》这幅作品是我第一次尝试在硫酸纸上用色彩去表现形态的一种尝试，我运用了普通的儿童彩绘棒来进行绘画，背景用手指涂抹着使画面更加自

然，脸的轮廓则用马克笔勾勒出形状。对这些材料的使用者来说，运用硫酸纸绘画已经不是单一的一种画法，需要创作者本人运用自我探索的多种技法相互融合相交，形成自己的一套语言体系。

2.技术的难易程度

在我的艺术创作中的第二个方面，遇到的难题是笔触和边缘线无法很容易的概括出来，在控制笔触和边缘线以及造型的同时，也需要颜料以及松节油和上光油量的控制，由于硫酸纸不吸油的属性，如不注意这些问题，会造成画面边缘物体的满溢，破坏了画面的整体性和美感，而对于技术上的处理，则是我在艺术创作当中的成败关键点；经过“数量到质量”的练习，我发现用丙烯、油画小笔刷去勾勒边缘线是一种不错的选择，勾勒的前提是需要用笔刷蘸取少量的溶剂，以免被轮廓线内的颜料模糊，或者是等平铺在画面上的上光油、松节油微干之后，再进行勾勒，则会事半功倍。

而针对这些问题，我需要在造型方面更下功夫，不能图巧。在一副作品完成之前，我需要提前准备、构思、画小草稿、纠正稿内错误、最后完成最终稿，这一系列环节缺一不可，在综合材料绘画的完成过程中同样也需要不断的尝试和严谨性。虽然现在我的作品还存在着一系列不确定性以及缺点，比如：在运用上光油以及碳粉为材料进行绘画的作品，在风干之后，画面上会出现干燥的裂痕，轻轻一碰则会断裂；由于硫酸纸轻薄的材质，其作品难以保存完好等等问题，那么今后我会针对这类问题进行实验并找出解决此类问题的方案。

我也需要在更加把握对型的控制和处理、材料如何混合妥当才能使画面不花不乱这些方面进行深究，这样才能让艺术作品呈现出作者的艺术修养、对材料的熟悉度以及表现手法。不断地去完善自身在实践中得到的经验，平时也需要多学习优秀的综合材料绘画艺术家作品的长处，完善自我的审美能力，在实践过后多加思考和总结。

通过以上的论述，可以看到，我的综合材料绘画艺术创作是对自我世界以及周边事物的一种映射和对当代艺术绘画的一种共鸣，每次创作都需要跳出自我旧的思想方式以及固定的思考模式，这也是一次涅槃重生的经历，这也是我在艺术创作一直使用的工作方式。

三、结语

综合材料绘画的出现是艺术史上的新绘画形式的尝试，虽然它与打破了传统绘画的界限，但是在本质上也融合了传统绘画的艺术精神。综合材料绘画也通过材料本身的纹理和特征来向大家传达艺术家的思想以及艺术观念，这是一件作品十分重要的意义所在。结合自身，我也需要学习如何运用材料透过画面将绘画本身的观念和思想精神结合起来，建立起自己成熟的绘画语言。寻找适

合自身的创作表现手法作为前提，反映时代性和当代性的特征为最终追求，丰富艺术的形式面貌以及增强艺术的表现力。

[参考文献]