

The Accumulation of Memory and the Imprinting of Belief: On Temporal Narration in Mixed-Media Painting

Xinyuan Zhang

Harbin Normal University, Heilongjiang, Harbin, 150000, China

Abstract

The source of art lies in the vastness of nature. The author draws upon inner emotional experiences to engage with the natural world, reflecting on and exploring the realm of the mind with reverence for time. Through the use of simple, natural materials, vivid and harmonious color expressions, and imagery-infused aesthetic forms, the paintings convey profound seasonal impressions of time, embodying the spiritual solace bestowed by nature. The series **Time and the Passage of Migratory Birds** examines the enduring qualities of human belief within the dimension of time. Using migratory birds as a metaphor for human convictions, the work depicts the river of time through seasonal landscapes. Belief, as a formidable spiritual force, represents steadfast faith and persistent pursuit of certain ideals, values, or goals—it is a deeply rooted, resilient pillar of the soul. The works fully articulate the artist's inner world through symbolic imagery, showcasing the intentionality of objects. This paper will explore how the series employs mixed media to highlight material language, expressing personal emotional experiences. Starting from the original intent of creation, it embeds the artist's emotions into the visual composition.

Keywords

Time; Belief; Composite Materials

记忆的层积与信念的铭刻：论综合材料绘画中的时间叙事

张馨元

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

艺术之源在于天地万物。作者以源自内心的情感体验自然，怀着对时光的缅怀与敬意，回溯并探索心灵世界，运用淳朴自然的材料语言、生动和谐的色彩表现以及意象化的美感形式，通过绘画呈现内心深处的四季时间印象，体悟自然给予的精神慰藉。系列作品《时间与候鸟飞过》探讨了在时间维度中，人类信念的永恒性特质。该作品以候鸟比喻人类的信念，以四季之景表现时间长河，信念作为强大的精神力量，是人们对某种理念、价值或目标的坚定信仰和执着追求，是扎根于内心深处的、经得起考验的精神支柱。作品借助物象充分表达作者的内心世界，展现了物的意向性。本文将阐述该系列作品如何使用综合材料突显材料语言，来表达出个人的情感体验，并从创作的初心出发，将本我的情感寓于画面之中。

关键词

时间；信念；综合材料

1 《时间与候鸟飞过》系列作品的灵感来源

艺术创作是精神世界与物质世界的结合，它源于生活却高于生活。《时间与候鸟飞过》系列创作灵感的来源是基于作者的旅途以及成长的经历。在这段生命的旅程中，信念是推动人类发展的一个重要因素。信念是来自内心的一种声音，它响在过去，响在现在，响在未来，回旋飘转亘古不散。所以笔者结合自己成长的心路历程以及在旅途中的所见所想，赋予“候鸟”以人的情感，将自己置身于四季的时间轮转中，回顾不同时期自己不同的心境来进行创作。《时间与

候鸟飞过》运用叙事性与故事性的方式，“候鸟”从真实事物转换为抽象概念，完成了感性的蜕变。画面里的每一个素材和形象，均渲染了“我”的气息。利用跨媒介创作方式，融入本我的精神，将客观与主观的转换运用各种“情境”表现出来。

2 《时间与候鸟飞过》系列作品的创作过程与表达

2.1 相关题材艺术家作品的借鉴

2.1.1 范宽作品中艺术与自然的法则

在创作《时间与候鸟飞过》时，笔者借鉴了国内外相关题材的作品进行探究。以范宽的《溪山行旅图》为例，纪念碑式的山头与旅人形成了动与静的对比，在空间艺术中又具有一种时间艺术的感觉。山水的形态与质感在四季的色彩

【作者简介】张馨元（2003-），女，中国黑龙江大庆人，硕士，从事综合材料绘画研究。

中与候鸟的情感内核的衔接,突出生命力的共鸣。《时间与候鸟飞过》采用了高远法构图,笔者通过对山石的主观性处理,赋予了画面一种超越现实的情感氛围,也传达了笔者对“时间与信念”这一主题的独特理解,借鉴了以察物明理,借景抒情的形式,烘托画面的空间感与疏朗气氛,更使人产生无尽的凝思。

2.1.2 林风眠绘画中的东方意蕴

林风眠的《飞鸟集》中有一种沉郁孤寂的意境,却又蕴含着勃发的生命力。该系列作品运用空间、光线、笔墨、构图等绘画元素,主观处理描绘对象,使人产生广阔空间联想。作品中有一种沉郁孤寂的意境,却又蕴含着勃发的生命力。笔者在《时间与候鸟飞过》的创作中也受到了林风眠在画作中迸发出的情感与细腻的影响。参考林风眠作品中简练自然的形式风格,本人对候鸟的形象进行抽离与概括,运用意象的形式重构出飞翔的候鸟,并将记忆里山水的形象从纵深的世界中寻找出来,从而传达内心对未来的期许。

2.2 资料收集与创作手稿的整理

《时间与候鸟飞过》系列作品在创作素材的选择上,通过本科期间实地写生与考察不同时段与地方的风景,体会过去与现状,时空交错下本人心境的变化和对未来道路的期待。

手稿绘制是创作前期不可或缺的关键环节。通过手稿对创作进行画面结构与色彩关系的持续调整,最终确定设计方案。素材收集与创作手稿的整理归纳,对系列作品创作构思的表达及精神主旨的传达具有推动作用。本系列作品中,所描绘的每个季节均有独特的感受与审美侧重,但共享一致的审美与情感基调,即通过作品揭示内心情感、抒发对美好的个人追求。“候鸟”并非单纯的自然物象,更在精神层面呈现出创作者对生命与自然的感悟、对过往的缅怀,以及对未来的期待与热爱。

2.3 造型的探索

在《时间与候鸟飞过》系列作品中,本人将生命旅程上的感受归纳成画面中所需要的点、线条、色块。在观察客观物象时,不是拘泥于表象描摹,而是在“似与不似”之中追求对“神”的传达。在创作前期,笔者对记忆里物象的外部造型与内在进行了全面深入的分析,并在此基础上捕捉最具代表性的特征,以水墨、丙烯、宣纸和蛋壳加以表达。画面采用竖构图,借鉴了中国画中的“高远法”,以表达画面的纵深感。在绘制的过程中,发现通过水与油这两种媒介,使丙烯颜料晕染出的痕迹产生了一种“虚实相生”的效果,在此基础上以墨描绘出山水的形态,以蛋壳重构出意象的正在飞翔的候鸟,并叠加丙烯、墨汁、松节油绘出的透明度不同的色块,将宣纸裁剪并拼贴,打造隐在云雾后的山的感觉,营造了深远的意境,在视觉图像与精神内涵之间进行转换,建立观者与作品之间产生情感共鸣的桥梁。

该系列作品的造型设计来源于本科期间写生时的所见所感,本人从记忆中选取这些给予自己灵感的自然风物,

将其整合成各类形状图示,并糅合自身的阅历及当下的情怀,使画面具有生命的张力,这是本人创作中关键必要的一部分,凭着记忆来归纳心中之景的造型,会使作品有一种源于直觉的美感。在创作过程中将视觉图像与精神内涵之间进行转换,表达自然风物所赋予精神上的某种神韵,并在时间的背后把握生命的真实,从而揭示永恒的意义。

2.4 色彩的节奏与韵律

色彩的处理是创作过程中十分重要的一部分,它是传递情感的无声语言,不同的色调可以营造不同的意境氛围,暗示着作者不同的心理情绪变化。现在随着现成颜料的运用越来越广泛,色彩与材料的关系密不可分,“一切都是材料,一切材料皆有色彩。”^①所以研究不同质的材料与颜料所构成的色彩关系至关重要,将这种色彩之于材料的关系所传递出的材质美感、文化内涵与思想情感与作品主旨进行准确对位,从而升华作品精神内涵与境界。

“人类精神的最大乐趣就是感悟到自然的秩序并调整其自身参与事物的系统,”^②笔者认为创作应该师从自然,以敬重的态度寻找原始的经验,在复杂中总结法则,寻找将视觉经验转换为造型艺术创作的规律,用独特的艺术语言再现自然的色彩。根据四季不同的景象来选择颜色并进行搭配,不论是春夏秋冬都具有一种带着韧劲的生命力,根据季节的不同,这种感觉或强烈或内敛,显得瑰丽又富有音乐感。

笔者在创作实践中尝试以流淌的肌理效果铺底,在重复叠加不同底色后再多次大面积用刮板进行拖拽刮擦,让涵盖在画面下的多层有色底显露出来,形成点与面的语言,这种的痕迹如同时间的印记,后期将画面背景处用砂纸细细打磨并用水进行稀释,与画面视觉中心处斑驳的语言产生对比,这种语言与本人试图营造的自然基调相吻合。再用水墨描绘四季山水的意象,控制墨色浓淡,在朦胧中带有一种时间的意蕴。

在本作品中,不同的颜色对应了不同的季节。如在描绘春景时,本人选取了数个不同纯度的绿色,与其他颜色穿插的同时要把控画面绿色基调的整体性,后将黄色与橙色进行调和,装进喷雾瓶中在画面上方喷洒,所呈现的效果具有一种空气感,这些星星点点的色块穿插于众多绿色之间,好似光斑洒在山林中,从而表达在春日宁静祥和的表象背后,万物生长的强烈生命力。

在描绘夏季时,笔者试图表现夏季繁花盛开的瞬间景象,在色调的选择上主观的采用了偏粉的红色调,先以大白粉本身的米白色做底,用蔷薇粉,深红,加以水和松节油进行调和,所呈现的颜色相对于丙烯本身的颜色更加丰富,画面上拼贴的麻纸与色层被仔细打磨,用刮板进行刮擦来增强作品的节奏感与韵律;秋季在笔者看来,是夏天努力地想要

① 张元:《油画教学·材料艺术工作室(上)》,北京:北京大学出版社,2009。

② [美]载罗伯特·L.赫伯特:《现代艺术大师论艺术》,林森、辛丽译,江苏:江苏美术出版社,1990。

停止下来的时光，于是以夏季的粉红作底色，以橙、黄、蓝进行冷暖色调的罩染，用砂纸反复打磨，体现了红衰翠减，橙黄桔绿之景；冬季选择了偏紫的蓝色调，试图表现雪满山中的景象，透过表面的蓝色能看到底下的紫与黄等色彩，在画面洒上银箔，使其更有冰雪的意味，以白，绿，黄进行局部渲染，在冬日里透着一种即将苏醒的生命力，带着一种轻柔的感觉。这些景象相互联系，构成了季节轮转的时间感。

画面整体在叠加色彩时，需要把控底层的笔墨不被完全盖住，墨就像山水的骨一样，以墨色浓淡去呈现本人记忆中云雾后的连绵山川，画面运用多种颜色层层叠加，又以墨色渲染，斑驳的重色与主体丰富饱满的颜色交织在一起，从而营造了梦境般的自然场景。

时间的历程所残留的痕迹呈现在画面上，流动的墨色与山峰仿佛被时间定格，候鸟飞过这四幅画面，穿过了四季与时间，传递了向上的情绪，这正是本人试图运用色彩表现语言来表现自己的生命状态，实现精神从时间到空间的跨度传。

2.5 媒介材料的选择与运用

本次创作先以大面积的颜色铺底，将水、油、大白粉混合，干湿变化所呈现的肌理效果粗粝中不乏温润，使用宣纸做出山水的质感并进行打磨，透出纸下面的颜色层，后以烧过的麻纸与枝叶点缀，使画面具有一种悠然的深度感；蛋壳、树枝、金属箔等材料的物质性衰减与画面意象的永恒性形成张力，实现了“瞬间即永恒”的美学追求，宣纸和麻纸经过泼染老化而形成的时间印记也十分有趣，对表现作品诗意化的意境提供了积极作用。

2.6 作品所传达的情感与精神

《时间与候鸟飞过》所传达的是笔者本科期间的心路历程，我时常感受内在的流动与平静，试图寻找可以具象它们的事物，以此去发觉此时构成我生命质地的东西，经多次罩染整幅画面，使底层斑斓的“思绪”弱化，来表达当下时间的永恒。候鸟与四季，所意指的是笔者的自身信念和自己的生命时间，但在绘画的过程中我意识到，它们同样也是每一个人。

3 《时间与候鸟飞过》系列作品的反思及感悟

在创作过程中的难点是对于颜色透明度、比例均匀的把控能否精准。在进行创作时，由于缺乏经验，对于水的掌控能力较弱，在画面中时常出现未干与干透效果差距较大的情况。这个时候就需要积累经验，多绘制手稿、多尝试、多实践。

在《时间与候鸟飞过》系列作品中，每一处痕迹都保留着属于自己的生命迹象，通过这一阶段的创作实践过程，笔者在选材构图设色及整体关系的把控上有很大的改观，在平

时练习中认真的积累经验，在大量的文献阅读中梳理思路，做好扎实的具象积累，不过分的依赖固定媒介工具，将自身情感注入到画面当中，保持意念变化的更新。艺术家需时刻内省，感受灵魂深处的力量，去呈现心灵领域的独特感受。

《时间与候鸟飞过》系列作品终稿

参考文献

- [1] 张元：《油画教学·材料艺术工作室(上)》，北京：北京大学出版社，2009.
- [2] [美]载罗伯特·L.赫伯特：《现代艺术大师论艺术》，林森、辛丽译，江苏：江苏美术出版社，1990.
- [3] [瑞]海因里希·沃尔夫林：《艺术风格学》，潘耀昌译，北京：中国人民大学出版社，2004.
- [4] 胡伟：《绘画材料的表现艺术》，哈尔滨：黑龙江美术出版社，2003.
- [5] 胡伟：《由材料介入·中国绘画当代艺术表现》，太原：山西人民出版社，2003.
- [6] 黄菁：《绘画构图教程》，南宁：广西美术出版社，2011.
- [7] 蔡广斌：《综合绘画材料表现》，上海：上海书店出版社，2006.
- [8] [德]马丁·海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映、王庆节译，北京：商务印书馆，2015.
- [9] [美]马克·罗斯科：《艺术何为》，艾蕾尔译，北京：北京大学出版社，2016.
- [10] [美]简·罗伯森·克雷格、[美]麦克·丹尼尔：《作为一种语言的绘画、材料、技术、形式与内容》，匡骁译，南京：江苏美术出版社，2003.
- [11] 蒋跃：《绘画形式语言研究》，合肥：安徽美术出版社，2009.
- [12] 宋学智：《视觉的温度》，长春：吉林美术出版社，2018.
- [13] [英]约翰·伯格：《观看之道》，戴行钺译，桂林：广西师范大学出版社，2005.