

Analyzing My Creation “Fragments”

Lujia Wen

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150001, China

Abstract

Taking the creation of *Fragment* as the research subject, this paper systematically explores the innovative practice of collage art and color language in oil painting, divided into four sections. The first part explores the source of creative inspiration, which stems from the montage narrative structure of the film *Run Lola Run*. Through the multiple possibilities of different life choices, it metaphorically reflects the fragmented nature of real life. The second part details the creative process and methodology. The work is based on the deconstruction of Cubist space, combined with cinematic storyboard logic. By dividing the Screen area with the golden spiral, it transforms dynamic narratives into static geometric reassembly. In terms of color expression, it draws from cinematic aesthetics, employing digital technology for pure color collision experiments, while pushing the boundaries of traditional oil painting in material application. The third part addresses challenges encountered during creation and their solutions. During practice, issues such as thematic deviation caused by information overload and conflicts between the inherent colors of materials and pigments arose. By focusing on the core concept of “fragmentation,” the work ultimately achieves a dialectical unity of material attributes and thematic expression. The fourth part concludes with reflections. *Fragments* validates the dual value of collage art in oil painting innovation: material properties expand the sensory dimensions of painting, while color reassembly intensifies emotional expression.

Keywords

collage; color expression; pop art; montage

碎片之境：拼贴与色彩的油画创作实践

温璐嘉

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150001

摘要

本文以创作《碎片》为研究对象，系统探讨了拼贴艺术与色彩语言在油画中的创新实践，全文分为四个部分。第一部分是创作灵感来源，创作灵感源于影视作品《罗拉快跑》的蒙太奇叙事结构，通过不同人生选择的多重可能性，隐喻现实生活的碎片化本质。第二部分是创作过程与方法，作品以立体主义空间解构为基础，结合影视分镜逻辑，通过黄金螺旋划分画面区域，将动态叙事转化为静态几何重组。色彩表现上影视美学，运用数码技术进行纯色碰撞实验，材料层面突破传统油画边界。第三部分是创作中遇到的问题与解决路径，实践过程中面临信息过载导致的主题偏移、材料固有色与颜料融合冲突等问题。通过聚焦“碎片化”核心概念，最终实现物质属性与主题表达的辩证统一。第四部分是结论与反思，《碎片》验证了拼贴艺术对油画创新的双重价值：材料物性拓展了绘画的感官维度，色彩重组强化了情感表达。

关键词

拼贴；色彩表现；波普艺术；蒙太奇

1 《碎片》的创作灵感来源

在之前的课程习作偶然尝试使用了拼贴这种方式之后，让我逐渐开始了解拼贴，并选择了以这样的创作方式来完成我的创作。我希望用舒适的色彩构建画面，用丰富多样的材料使画面变得耳目一新。在主题思想上，以影视作品中的分镜头和蒙太奇式的剪辑方式为主题思想。经典电影《罗拉快跑》给了我灵感，其巧妙地构建了一个关于时间、选择与命运交织的复杂世界。这让我联想到我们现实中的选择，在人生中每个关键点，我们在几种选择中进行抉择，不同的

抉择往往会在冥冥之中影响我们人生的方向。我们的人生仿佛是由一段段碎片拼接起来，拼成了漫漫人生路。

1.1 大师的材料借鉴

画面的视觉效果我主要参考的是美国安娜·卡尔（Anna Carl, 英国）的侵蚀城市系列拼贴画，材料选择和肌理效果参考的是罗伯特·劳申伯格（Robert Rauschenberg, 1925年10月22日-2008年5月12日，美国）的拼贴作品，他的《ROCI》系列作品结合丝网印刷、丙烯颜料、现成物（如渔网），甚至用到了地域文化符号（如委内瑞拉的胭脂树种子），将拼贴升级为跨媒介的“文化炼金术”。他的创作不仅是材料的并置，更是通过现成物的社会属性与机械复制的图像交织，构建出全球化的文化叙事。这种手法打破了艺术与日常生活的界限，使作品成为物质与观念的综合体。以及巴勃罗·毕

【作者简介】温璐嘉（2002-），女，中国黑龙江海伦县人，在读硕士，从事造型艺术研究（油画）研究。

加索 (Pablo Picasso, 1881年10月25日—1973年4月8日, 西班牙) 的作品《藤椅上的静物》, 将油布、报纸等实物与绘画结合, 通过将印有藤椅纹路的油布、真实绳索与绘画结合, 首次模糊了实物与图像的界限。这种手法不仅是对传统绘画媒介的颠覆, 更是将触觉感知引入画面: 绳索的粗糙质地与油布的工业纹理形成对比, 观众在视觉之外能“触摸”到材料的物理存在。模糊了真实材料与虚拟图像的界限, 使画面成为物理空间与想象空间的混合体。这种手法不仅打破了画布的物质限制, 更将绘画从纯粹的视觉艺术扩展为触觉和物质生活的综合体验。

1.2 色彩与平面构成启发

在色彩方面我选择借鉴的是亨利·马蒂斯 (Henri Matisse, 1869年12月31日—1954年11月3日, 法国) 的剪纸作品和色彩作品, 他擅长将色彩与现实分离, 敢于用张狂的色彩描摹自然, 使观者心情舒畅。他将大块面的纯色卡纸裁切成灵动的形态, 热烈的朱红、纯粹的钴蓝、明丽的柠檬黄在画面中肆意碰撞。橙红与湛蓝的色块构成强烈视觉张力, 仿佛将神话中的炽热坠落与永恒苍穹凝缩于二维平面, 观者的视线不由自主地在色块间游走, 情绪也随之被点燃。在平面构成上, 我借鉴了毕加索的作品《格尔尼卡》, 其中通过碎片化的几何形体, 将人物与背景压缩为平面化的交错结构, 彻底抛弃了文艺复兴以来的三维空间。在纯粹的几何形态中, 以强烈的刺激来冲击人们的视觉, 令视觉产生错视效果或空间变形, 使其作品有波动和变化之感。这些作品都是我创作的灵感来源。

2 《碎片》的创作过程

2.1 创作的草图阶段

在《碎片》的构架过程中, 我以立体主义空间解构理论为基础, 结合影视蒙太奇思维进行视觉重组, 我尝试将影视作品中动态的叙事节奏转化为静态画面的构成逻辑。首先对画面进行分析, 将矩形画布通过黄金螺旋划分区域, 用几何切割的方式使画面形成具有叙事张力的非对称结构。首先, 我在草稿纸上反复勾画几何形态, 用不规则的三角形、矩形切割画面空间, 将具象元素抽象为几何符号, 使观众视线在具象与抽象间往复穿梭, 在此基础上结合点线面的构成关系再细化线稿。然后将手绘线稿扫描到电脑中, 利用绘图软件进行黑白填色, 确定好画面的黑白灰关系, 通过虚实交替的排列形成时空跳跃感。

2.2 创作的色彩表现过程

色彩上参考了一些比较经典的影视作品, 比如《布达佩斯大饭店》、《随风而逝》等等都为我提供了灵感。里面的服装色彩搭配、场景布景的色彩, 以及创作者通过镜头语言艺术传达出的丰富情感, 这些都对我有很大的启发。

我先通过将大师作品制作成马赛克的形式来尝试色彩搭配, 确定画面中不同颜色的比例。先确定了画面的主色调分别是黄色和蓝色, 用补色作为辅色, 并适当用灰色处理留

白位置。再用主色调同色系但不同明度冷暖的颜色丰富画面层次。然后我用电脑软件进行了多种颜色碰撞的测试, 我大胆尝试, 多用纯色碰撞, 使视觉冲击力强, 给人带来鲜明的情绪感受, 最终制作出了初步的效果图。

2.3 创作的肌理效果探索

在实践中, 我先用原色的油画布做底。材料上, 我主要选取了两种: 纸和布。纸质材料方面, 材质不同质感多样的纸质材料, 用水性颜料进行上色处理。因为水性材料流动性强的特性, 我多次尝试, 使其达到一种类似自然形成的效果。同时用油画颜料上色的油画布, 因为油画颜料和水性颜料相比, 更“静”, 所以我直接采用平涂上色的方式。二者正好形成“动静结合的效果”。然后我根据构图, 将其剪裁出合适大小, 用热熔胶、乳白胶、蓝胶等粘合剂将其贴在原色油画布上。同时运用了可以反射光线的铝箔金属和能散射光线的水晶碎片, 使其他材料的固有色得到了不一样的呈现, 同时在不同光线下, 也会有不同的视觉效果。在触觉方面, 表达“硬”我用到了金属、纸壳以及水晶碎片, 表达“软”我用到了棉麻织品和羽毛, 使画面在三维空间也有了较强的互动感。

3 《碎片》创作中遇到的问题及解决方法

3.1 如何通过繁杂的素材确定主题

创作中在主题表达方面: 我以“碎片”为主题, 通过拼贴碎片化的色彩来展示碎片化的思想。在寻找素材的过程中, 我搜集了许多相关画派、画家的美术史常识, 导致一时间被这些信息所牵引, 无论是在创作过程中还是论文撰写过程中, 用力过猛, 导致重心偏移, 在这些信息中打转。我意识到文献研究应当作为思维触媒而非创作模板, 遂建立“素材筛选机制”: 首先依据情感共鸣度筛选原始素材, 继而通过解构重组形成视觉要素, 最终在创作过程中进行提纯。这种工作方法使作品逐渐剥离文献的负重, 在实践中, 构建出具有个人体温的视觉叙事, 实现了学术规范与艺术本真性的动态平衡。

3.2 色彩和主题内容融合问题

在构图探索和色彩表现过程中, 我发现单纯进行纯粹的色彩表现, 并不能完全贴合创作的主题和内容, 显得很空洞和无力。我意识到色彩的物质性与文化属性才是构建深层表意的关键, 所以我结合了生活中常见的物品, 用它们的固有色来替代颜料画出来的颜色, 使画面更贴合主题和生活。将麻布的工业灰替代调色板中的中性灰, 用金属的光泽取代油性颜料光滑的质感, 通过物质唤醒记忆中的色彩。我意识到色彩不再仅是视觉元素, 更成为连接物质文明与精神困境的隐喻载体, 最终实现了从“用色彩表现碎片”到“让色彩成为碎片”的观念升华。

3.3 肌理在实际应用中的差异性效果

在肌理质感处理时, 我发现拼贴材料的固有色和颜料的颜色融合时, 产生了很多问题, 没有达到草图的效果。因

为有的材料虽然有画面需要的固有色，但因为材质的原因有很多问题，与画面无法融合。比如，纸制品会因为皱褶所产生的阴影，在不同光线下使颜色产生变化，导致画面效果没有稳定的呈现。所以我在后续创作中将材料的物理特性也加入进来，使其成为画面的一部分。在创作中，材质物性与色彩表现的博弈催生出意料之外的创作转机。当意识到强制消除材料物性的徒劳后，创作策略发生根本性转向：通过物性介入重构色彩语言。画面在物理真实与心理真实的交织中，完成了对“碎片化”主题的立体诠释。

4 结语

《碎片》的创作实践是一次对波普艺术与拼贴语言的深度探索，其成果不仅体现在视觉形式的突破上，更在于通过材料、色彩与主题的协同重构，揭示了艺术表达中“碎片化”叙事的哲学意涵。本次创作验证了拼贴艺术对油画创新的双重价值：一方面，材料的本身自带的特性拓展了绘画的感官维度；另一方面，色彩的主观重组强化了情感表达的力度，使画面成为观者与创作者的精神对话媒介。然而，这一过程也暴露了传统拼贴的局限性：材料的物理衰退性可能削弱作品的永恒性，而过度依赖色彩象征易陷入个人化解读的封闭循环。未来，或可通过数字技术，如AR图层叠加，实现虚拟碎片与实体材料的互动，在动态中延续“碎片”的生命力，同时借助算法分析优化色彩的情感普适性，让艺术创新在感性与理性的平衡中走向更深远的维度。

拼贴与色彩的结合为油画创作注入了多维度的创新价值，其通过解构、重组与跨界融合，突破了传统油画的视觉边界与叙事逻辑。拼贴艺术对综合材料的物性探索（如金属箔片的反射性、织物的触觉肌理）与色彩的强烈碰撞。这种创作手法不仅拓展了油画的空间维度如劳申伯格对真实材料的介入，更通过碎片化叙事的蒙太奇式结构，隐喻现代生

活的非连续性，使观者在触感与视觉的交错中感知情感的复杂性，从而深化艺术表达的哲学深度。然而，拼贴与色彩的创新实验亦面临双重挑战。其一，材料的物理稳定性问题，如纸材皱褶导致的色彩偏差、金属与布面粘合的老化风险，直接影响作品的持久性与展示效果；其二，色彩理论的主观性局限。如个人化配色方案与观众解读的偏差，可能削弱艺术表达的普适性。这些矛盾揭示了艺术创新中技术理性与感性表达之间的永恒张力。

参考文献

- [1] 东石.解读二十世纪60年代波普艺术[J].艺术·生活,2007,(06):33。
- [2] 吴彤.波普艺术在商业空间设计中的应用[J].时尚设计与工程,2024,(06):23-24。
- [3] 李盛萱.浅析“波普”运动之后于后现代主义设计的先锋作用[J].艺术与设计(理论),2008,(05):216-218。
- [4] 段志新.图像在油画创作中的应用问题现象研究[J].美与时代(中),2021,(09):24-25。
- [5] 汪聪.消费文化建构下波普图像的符号传播与美学探索[J].名作欣赏,2025,(12):179-181。
- [6] 李晓民.中国当代艺术的泛波普化[J].文艺评论,2025,(01):104-111。
- [7] 谭智心.从波普艺术到“大笑人生”——浅谈消费文化对当代艺术的影响[J].文学艺术周刊,2025,(03):57-59。
- [8] 邹毓菲.当代拼贴诗艺术形式与价值探究[J].湖北科技学院学报,2025,(2):43-50。
- [9] 陈纾琳.拼贴与挪移：电视剧《繁花》中的上海城市空间想象[J].美与时代(下),2025,(03):137-141。
- [10] 汪鹤童.综合材料绘画中的拼贴技法——以第五届全国(宁波)综合材料绘画双年展为例[J].艺术大观,2025,(1):37-39。
- [11] 李柯.大卫·霍克尼拼贴摄影的动画意识探析[J].旅游与摄影,2024,(11):147-149。