

当代艺术中材料与形式的关系及其对艺术表达的影响研究

吴 怡

西安美术学院 陕西省西安市 710000

摘 要：在当代艺术领域，材料与形式的关系一直是一个备受关注的议题。随着科技与社会的不断发展，艺术家们正以前所未有的方式探索和运用各种材料与形式来表达其创意和观念。本文旨在充分探讨材料与形式在当代艺术中的演变与特点，以及其对艺术表达的影响。

关键词：当代艺术；材料形式；艺术表达；影响研究

引言

在当代社会，艺术家们越来越倾向于挑战传统的材料和形式，并充分探索新的艺术表达方式。这种趋势的背后充分反映了技术、科学和全球化等多种因素的影响，也进一步推动着艺术的不断演进与创新。材料与形式在当代艺术中的关系不再局限于传统的绘画与雕塑，而是涉及到数字媒体、装置艺术、环境艺术等多种形式。艺术家们充分运用多种材料与形式，有效突破传统的艺术界限，进而呈现出更加丰富多样的艺术作品。鉴于此情况，深入研究材料与形式在当代艺术中的关系以及其对艺术表达的影响，具有十分重要的意义。

1 材料选择对当代艺术表达的作用

1.1 利用材质选择塑造叙事概念

当代艺术中的材料选择对艺术作品的概念叙事产生了重大影响。材料的选择是艺术家有效传递思想和概念的深思熟虑过程。举例说明，钢铁和混凝土等工业材料的使用可能会引发城市化、机械化和结构主题。相比之下，木材和粘土等有机材料可能象征着自然、生长或人类与环境的联系。鉴于此情况，所选材料成为艺术品叙事的组成部分，有助于艺术家传递整体信息。材料的选择可以使艺术品具有多层次的象征意义。艺术家常常利用具有文化、历史或个人意义的材料来丰富作品的叙事。举例说明，将发现的物品或再循环材料掺入艺术品中可反映可持续性、消费主义或社会评论的

主题。运用精心挑选具有内在象征意义的材料，艺术家们给其艺术表现进一步增添了深度和复杂性，从而让观众在多个层次上能够参与艺术作品。

1.2 通过物质选择确立审美认同

材料的选择在决定艺术品的审美特征方面起着重要的作用。所选材料的纹理、透明度或反射率等内在质量，对于艺术作品的视觉呈现起到良好的促进作用。举例说明，在雕刻中使用玻璃可以有效创造透明、轻盈的感觉，使用金属可以传递力量和坚固性。鉴于此情况，选材成为艺术品视觉构成的基本方面，有效影响着其整体美学魅力和风格。通过材料的选择，艺术家可以探索传统工艺与现代创新的互动。充分将传统材料和非传统材料纳入实践，艺术家们进一步突破了艺术表现的局限，从而挑战了传统的艺术创作观念。将传统绘画技术与数字操作相结合，或者充分采用塑料、电子等非传统材料，艺术家可以创作出模糊了不同艺术学科之间界限的混合艺术品。通过这种方式，材料选择将成为实验和创新的催化剂，进而有效推动现代艺术形式的发展。

1.3 材料选择有助于概念实验

材料选择是当代艺术实践中概念实验与创新的催化剂。艺术家们常常突破传统材料的局限，或者探索非传统媒体来进一步实现创作的愿景。诸如数字算法、生物有机体、虚拟现实技术等非传统材料的使用有效为艺术表现和探索开辟了新的可能性。充分接受这些创新材料，艺术家们不仅挑战了艺术创作的成见，也进一步拓宽了现代艺术的概念框架。材料的选择使艺术家能够参与可持续性、环境意识、社会责任等问题。为了充分应对全球对气候变化、资源消耗和废物产生的担忧，许多艺术家在其艺术作品中有效探索环保材料、回收利用因素和

作者简介：吴怡（1998-），女，汉族，陕西省西安市，研究生，西安美术学院研究生，跨媒体艺术，公共艺术方向。

可持续实践。通过优先考虑环保材料和生产方法,艺术家们能够有效提高人们对紧迫生态问题的认识。

1.4 选材影响观众参与度及解读

材料的选择塑造了观众对艺术作品的感知和解读,进而影响了其情感反应和审美。面料、温度、重量等材料的触觉品质,能够有效吸引观众的感觉,进而引起发自内心的反应。举例说明,雕刻粗糙的纹理可能会唤起粗犷或坚韧的感觉,织物精致复杂的感觉可能会唤起亲密或脆弱的感觉。通过操纵材料唤起特定的感觉和情感,艺术家们能够有效创造出身临其境的体验,有效吸引观众,进而引起共鸣。材料的选择也会引发观众充分考虑用于艺术品的材料的文化、历史和象征意义。充分结合丰富的文化和具有历史联想的材料,艺术家能够让观众反思身份、遗产、传统等更广泛的主题。举例说明,使用传统工艺技术或土著材料,可以突出边缘化社区的文化多样性和复原力,从而促进对文化遗产的更深入理解和欣赏。通过材料选择,艺术家们引发了关于文化认同、记忆和遗产的对话,进一步邀请观众探索艺术作品中出现的材料与主题之间的自身联系。

2 当代艺术表达中的材料选择的挑战

2.1 材料限制和可用性

艺术家面临着当代艺术表现中有关材料局限性和可及性的挑战。有些材料是昂贵且难以获得的,尤其是对于新兴艺术家和从事非传统媒体工作的人来说。除此之外,在偏远地区和资源有限的环境中工作的艺术家可能很难获得各种材料,这也进一步限制了其创作的可能性。除此之外,材料的可用性可能会受到地缘政治因素、贸易法规和环境法规的影响,这会使材料的选择和获取过程更加复杂。艺术家在材料的可持续性和道德来源方面面临着许多挑战。在环保意识增强的时代,许多艺术家努力将生态足迹降至最低,在选材上遵守道德标准。然而,寻找传统艺术材料的可持续替代品可能是一项艰巨的任务。因为很多艺术用品都来自不可再生资源,或者与对环境有害的生产过程有关。除此之外,要确保材料的道德来源,如避免与劳动力剥削和环境退化相关的材料,需要艺术家的仔细研究和努力。

2.2 概念和技术的复杂性

艺术家在现代艺术表现中面临着关于材料选择概念和技术复杂性的挑战。当艺术家们努力突破艺术创新和实验的局限性时,其可能会被非传统或多学科的材料所吸引,这些材料会带来独特的概念和技术挑战。举例说

明,要将数字技术、生物有机体或交互元素融入艺术品,这需要对艺术原理和技术过程有深入的了解。艺术家只有拥有多种技能,与不同领域的专家合作,才能有效地实现其创作愿景。艺术家在实践中面临着关于多种材料与技术融合的挑战。当艺术家们探索模糊不同艺术学科之间界限的混合表现形式时,其必须控制将不同材料与技术连贯结合的复杂性。要结合与材料相对的纹理、密度或结构特性,需要仔细思考并进行实验,进而实现美学和谐和概念一致性。与此同时,学习多元技术、媒体需要大量的时间、资源和专业知识的投资,这给追求实践多样化的艺术家带来了后勤和创作方面的挑战。

2.3 社会文化与制度约束

艺术家在当代艺术表现中面临着从社会文化和制度对材料选择的限制。艺术世界是由文化、政治和经济因素组成的复杂网络形成的,这些因素影响着艺术品的生产、流通和接受。艺术家在为其艺术品选材时,可能会面临既定的规范、倾向或维护市场需求的压力,这限制了其创作自主权和表达能力。除此之外,画廊、博物馆和策展人等机构的相关人士可能会对艺术界认为可接受或有价值的材料种类加以限制或期待,从而进一步限制艺术家的选择和艺术自由。

3 应对当代艺术中材料与形式挑战的策略

3.1 多元化材料采用策略

面对当代艺术中材料与形式的严峻挑战,艺术家可以采用多元化材料的举措来有效解决这一难题。这意味着不局限于传统艺术材料,而是积极探索和尝试各种不同的材料,包括但不限于自然材料、工业材料、数字材料等。充分拓展材料的选择范围,艺术家可以找到更适合表达其创意和概念的材料,从而进一步丰富作品的视觉效果和情感表达。艺术家可以将不同材料进行混合和组合,进而创造出独特的材料组合。这种跨界材料的组合可以有效打破传统艺术形式的束缚,进而创造出富有创意和想象力的作品。举例说明,将传统绘画技法与数码艺术相结合,或者将金属材料与有机材料相融合,都可以产生令人耳目一新的艺术效果。通过这种方式,艺术家可以突破传统的材料限制,从而创造出更加丰富多样的艺术形式。

3.2 可持续发展材料应用策略

面对材料与形式的挑战,艺术家可以采用可持续发展材料应用举措。这意味着选择那些对环境友好、资源可持续利用的材料,并且充分避免使用对环境造成负面

影响的材料。举例说明,选择可回收利用的材料、使用有机材料或者采用节能环保的生产工艺,都是可持续发展材料应用的重要方向。艺术家可以积极参与材料循环利用和再生利用的实践。随着社会对资源节约和环境保护意识的提高,材料循环利用已经成为一种重要的艺术实践方式。艺术家可以从日常生活中收集废弃材料或者利用工业废料进行创作,通过重新加工和再造,将废弃材料转化为艺术品,进而实现材料的再生利用和资源的最大化利用。艺术家也可以与科学家、工程师和设计师等专业人士合作,共同探索新型可持续发展材料的应用。跨学科的合作可以有效促进知识和技术的交流,从而推动材料科学和艺术创作的创新。举例说明,利用生物技术制造生物可降解材料、开发可再生能源材料或者设计智能材料等,都是跨学科合作的重要方向。通过这种方式,艺术家可以更好地回应社会对可持续发展的需求,同时进一步推动艺术与科技的融合与发展。

3.3 创新技术应用策略

面对材料与形式的挑战,艺术家可以有效采用创新技术应用举措。随着科技的不断进步,虚拟现实、增强现实、人工智能等新兴技术俨然成为艺术创作的重要工具。艺术家可以利用这些新兴技术,充分探索材料与形式的新可能性,进而创造出富有前瞻性和创意性的作品。艺术家还可以积极参与数字化艺术创作和网络艺术实践。数字化艺术和网络艺术为艺术家提供了全新的创作平台和展示空间,使艺术创作与传播更加开放和多样化。艺术家可以利用数字媒体、网络平台和社交媒体等工具,进行材料与形式的创新实践,将艺术作品推向全球化的舞台,与观众进行更加直接和互动的交流。

3.4 教育与社区参与策略

艺术教育机构可以通过提供多样化的材料与形式的课程,有效培养学生的创新意识和实践能力。教育机构应该充分鼓励学生尝试不同的材料和技术,激发其创作的多样性和创新性。通过引导学生从多个角度思考和探索材料与形式的关系,教育机构可以为下一代艺术家的成长奠定良好的基础。艺术家和教育机构可以积极参与社区艺术项目,有效促进艺术与社区的融合与发展。社区艺术项目为居民提供了参与艺术创作的机会,同时也为艺术家提供了展示作品和与观众互动的平台。艺术家可以与社区居民建立良好合作,充分利用社区资源和环

境开展创作实践,从而探索材料与形式在社区环境中的意义和影响。通过社区艺术项目,艺术家可以与观众建立更加密切的联系,从而为艺术创作注入更多的活力和创意。艺术家和教育机构可以通过举办工作坊、讲座和展览等活动,进一步促进艺术家与公众之间的交流与互动。工作坊和讲座可以为艺术家提供展示作品和分享创作经验的平台,同时也为公众提供了了解艺术创作过程和参与艺术实践的机会。运用展览和演讲等形式,艺术家可以向公众介绍自己的创作理念和材料选择,进而促进观众对当代艺术的理解和欣赏。通过这些活动,艺术家和教育机构可以进一步加强艺术与社会的联系,从而有助于推动艺术的发展与传播。

结语

在当代艺术领域,材料与形式的选择是艺术家们面临的挑战之一,但也是创造性和创新的源泉。通过多元化的材料选择、可持续发展的材料应用、创新技术的应用以及教育与社区参与等举措,艺术家们能够充分应对这些挑战,并开拓出新的艺术领域和表达方式。在未来的艺术实践中,期待看到更多艺术家能够充分运用材料与形式的创新,进而呈现出更加丰富多彩的艺术世界。

参考文献

- [1]王哲.探讨皮革材料在我国当代艺术语境下的发展与使用[J].皮革制作与环保科技,2022,3(3):8-10.
- [2]黄嘉雯.浅析当代纤维艺术的现状与设计批评[J].西部皮革,2022,44(12):143-145.
- [3]何柱成,吴洁涵,胡湘袖.“唯物思维”视角下当代艺术创新与重构研究[J].大众文艺,2023(16):26-28.DOI:10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2023.16.009.
- [4]叶洪图,罗莹,乐雷亚敏.建筑中的“巨构”与装置艺术中的“巨物”——当代艺术家的创作方法研究[J].建筑与文化,2022(6):246-248.DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2022.06.084.
- [5]范哲明.中国当代艺术音乐创作之求索:作品命意社会化与创作技法现代化的有机融合——“系列”室内乐作品“悲歌-2020”创作杂感与技法提要[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2023(2):1-9.DOI:10.3969/j.issn.1008-9667.2023.02.004.