

艺术家对雕塑材料选择的心理因素探讨

雕塑作为美术形式的一种,由于其独特的表现形式,在创作该艺术作品前需要根据作品主题等选择不同的材料。雕塑如果从物理角度来看,是一种三维立体空间存在的物体,从精神层面来看是艺术家表达其思想观念和精神信仰的具体化事物。雕塑材料是除了雕塑的空间、色彩之外另一重要的雕塑语言,雕塑材料的肌理、触感、纹理、颜色有不同的变化,表现出了该雕塑作品的思想情感与文化内涵。

而材料选择是雕塑创作中的一个关键步骤,其不仅决定了作品的形式,也直接影响了作品的情感传达与观众的审美体验。在当代艺术创作中,材料不再仅仅是技术性工具,更被视为艺术语言的一部分。艺术家在面对丰富多样的材料时,如何做出选择,往往不仅是基于作品的物质需求或表现技法,还受到个人心理层面上的影响。这种心理因素包括情感、社会环境、文化背景等,均在无形中作用于艺术家的决策过程。本文将从心理学角度深入分析艺术家在雕塑材料选择中所面临的心理因素,揭示这些因素在艺术创作中的重要性。

一、个人心理因素对材料选择的影响

(一)情感联结

艺术家在材料选择中所表现出的情感联结,是一个极为复杂且深刻的过程。材料往往承载着特定的情感记忆与个体经验,成为艺术家与自身情感之间的桥梁。选择某种材料的过程不单单是基于其物理属性,还涉及对材料的情感认同。材料的触感、重量、温度等物质特性可以与艺术家的内心产生微妙的互动,带来情感上的回响。互动并非简单的感官刺激,而是与艺术家的经历、记忆和情感状态紧密相连。比如,某种柔软的材料可能唤起艺术家童年时某些美好的记忆,而粗糙坚硬的材料则可能触发内心深处痛苦或不安。

情感联结还包括艺术家与材料之间的长期接触所建立的关系。在多年的创作过程中,某些材料可能逐渐成为艺术家情感的延伸,形成一种潜在的习惯性选择。这种选择并不是简单的重复,而是基于情感和经验的累积,每次使用这种材料时,艺术家都会与其进行一种新的对话。这种关系不仅仅是技术层面的熟悉,更是精神层面的依赖。材料在某种程度上成为了艺术家表达自我情感的工具,甚至成为他们内在情感世界的一部分。

(二)创造舒适区

艺术家在创作过程中常常依赖于他们所熟悉的材料,不仅仅是技术上的选择,更是心理上的安全感来源。选择熟悉的材料能够为艺术家提供一种“舒适区”,使其在创作过程中避免不确定性所带来的焦虑和压力。在心理学上,类似的行为可以解释为一种自我保护机制,通过避免冒险,艺术家能够保持创作过程中的心理平衡。熟悉的材料成为了艺术家面对复杂创作挑战时的一种“避

风港”,可以帮助其在不确定的创作过程中维持自信与控制感。

这种选择并不意味着艺术家缺乏创新精神,而是反映了他们对创作过程的深度掌控。熟悉的材料为艺术家提供了一个可预测的结果,使其能够专注于更具挑战性的艺术表达和形式探索。在这个过程中,材料不再只是单纯的媒介,而是艺术家心灵的延伸。使用熟悉的材料,艺术家可以在创作中获得更多的心理稳定性,并将更多的精力集中于艺术表现的核心,而无需担心材料带来的不确定性。

二、社会与文化心理因素对材料选择的影响

(一)文化背景的影响

文化背景对艺术家在材料选择中的作用不可忽视,它不仅是艺术家个人身份和认同的反映,还深深植根于艺术创作的整个过程中。不同的文化传统对材料有着不同的理解与偏好,文化价值往往通过艺术家无意识的决策中体现出来。比如,某些文化中对自然材料的偏好反映了对环境与生态的崇敬,这种崇敬在材料的选择上具有象征意义,并被艺术家内化为一种文化认同。同时,材料的象征性和象征意义在文化中的传承使得一些艺术家在选择材料时不只是出于技术考量,更是为了与某种文化联系或对某种传统的致敬。无论是古老的青铜,还是现代工业材料,每一种材料都有其特定的文化内涵,艺术家通过这些材料与他们所属的文化背景进行互动。

(二)社会潮流的影响

艺术家的材料选择在很大程度上受到社会环境的塑造,尤其是当代社会的潮流与审美趋势。这些潮流不仅影响了材料的流行程度,还在一定程度上引导了艺术家的创作方向。每个时代都

有其特定的社会背景和话语,材料在不同的历史时期被赋予了不同的社会含义。例如,在20世纪的现代主义运动中,钢铁和玻璃等工业材料成为了象征现代化和进步的标志。许多艺术家顺应这种潮流,选择这些材料来表达对未来的憧憬和对工业革命的回应。在当今的全球化语境中,环保意识的增强使得可持续材料在艺术创作中日益受到青睐,这些材料不仅是环保理念的载体,也成为了艺术家回应当代社会问题的方式。

结论

通过对艺术家在雕塑材料选择中所面临的心理因素进行探讨,可以发现,材料的选择不仅仅是一个技术层面的操作,更多的是反映了艺术家内心的心理需求和社会文化背景的综合作用。在个人层面,情感联结、创造舒适区以及直觉驱动等因素深刻影响了艺术家的决策。这些因素反映了艺术家与材料之间的密切关系,他们往往通过材料来表达自我情感,创造出符合自身心理需求的作品。另一方面,艺术家的材料选择也受到社会与文化因素的影响。文化背景往往为材料赋予了特定的象征意义,而这些象征意义则成为艺术家在创作中不可忽视的心理因素。同时,社会潮流和市场需求也对材料选择产生了潜移默化的影响。艺术家在创作时,不仅仅是单纯地追求个人表达,往往也会考虑到社会的期待和市场的反馈。

总的来说,艺术家在雕塑材料的选择上,不仅要考虑材料的物理特性,更需要平衡内在的心理需求与外在的社会文化因素。只有在充分理解自身心理动因的基础上,艺术家才能做出符合其艺术理念的材料选择,从而创作出更加深刻和富有感染力的作品。

安徽泥斋景观雕塑艺术有限公司 巴志俊

3D 数字技术在雕塑创作中的应用研究

一、3D 数字技术在雕塑创作中的应用优势

(一)高效性

传统雕塑创作前期准备工作复杂,需手工操作骨架搭制、上泥、翻制等,耗时久且对人力和环境要求高。而3D数字技术软件如Zbrush能快速进行复制、粘贴与修改。例如人像雕刻,利用对称功能,做好一半形象即可生成整个头像;制作荷花等规律性植物,做出一片花瓣后通过复制粘贴组合并稍作修改就能完成,制作过程可逆,可反复修改调整,避免传统雕塑返工消耗大量时间、人力物力的问题,为艺术家创作提供更多时间与空间。

(二)虚拟现实性

3D数字技术可在虚拟空间再现客观世界,其软件借助计算机构建虚拟世界,给观赏者身临其境之感。在公共艺术品和雕塑设计前期,能有效指导设计,使设计效果与施工可控。

(三)精准性

传统雕塑在制作、放大缩小过程中易出现尺寸偏差大而返工的情况。数字雕刻则可提前准确设置尺寸,按比例放大缩小,结合传统制作方法能完成传统雕塑不易实现的作品,尺寸偏差小,数据准确,缩短工期,艺术效果更理想。

二、数字雕塑的特点

(一)操作便捷,能够随时修改

数字雕塑创作仅需计算机与数位板即可完成建模。其建模过程类似传统泥塑创作,创作者在雕刻软件中利用移动笔刷调整基础模型形体并塑造细节。软件的遮罩、图层功能助力复杂细节操作,创作时可随时修改、撤销不满意之处或保存作品,不受时空限制,利于创作者大胆实验性创作,节约人力物力。

(二)复制、粘贴功能节约了创作时间

数字技术的复制粘贴功能在数字雕塑创作中极为关键。多数重复性工作只需做一次,后续复制粘贴即可提高效率,节省时间。如创作人物时,可在已完成的人物基础上修改;制作盔甲,做好一片后复制即可。强大的镜像功能使雕塑一部分仅做一半,另一半自动生成。

(三)色彩、材质、灯光能够随时调整

材料是雕塑创作的重要语言。在数字软件中,创作者可进行后期模拟,按需更换材质,赋予数字雕塑造型多种材质和肌理,如石头、木材、玻璃等,并合成理想的光影效果与多个观赏角度。光在空间直觉中起关键作用,其投影变化结合雕塑形体特点展现丰

富光影变化。数字软件中,光影是塑造造型、营造氛围的重要手段,多种灯光配合使用获取理想视觉效果,且可随时更改设置,还能将雕塑置于模拟真实环境中,从多角度全方位观察体验,模拟不同环境、气候、灯光,包括夜晚与不良天气,提升观者视觉体验。

(四)拥有传统雕塑过程中较难用到的创作方式

3D数字技术能塑造传统雕塑难以实现的形体,如花朵细节刻画、线面结合创作等。创作者可从自然界直接获取物象数字模型,还能结合需求进行环境安排、灯光设置、运用虚拟材质,拥有传统雕塑创作难以企及的创作方式。

三、3D 数字技术对传统雕塑创作的冲击

(一)对传统创作形式带来的冲击

传统雕塑创作受客观因素影响,存在创作周期长、消耗资源多、成型后不易修改等问题。3D数字技术依托先进工艺改变传统造型方法,提供高效实用的制作设计方法,颠覆传统工艺,促使重新定位传统雕塑创作形式。但3D数字技术需熟练操作计算机,并非所有雕塑家都具备此能力,新技术虽补充传统雕塑工艺不足,却无法完全取代。

(二)对传统创作观念带来的冲击

传统技术条件下形成的雕塑创作观念成熟度高。新技术发展使雕塑艺术创作观念与手法进入新层次,符合当代审美理念。从长远看,大众审美观念更新会使旧观念消退,这是正常历史发展规律。

四、3D 数字技术应用于雕塑创作应注意的问题

(一)雕塑创作不能完全依赖3D数字技术

雕塑创作中运用3D数字技术成趋势,但数字雕塑作品缺乏传统雕塑的质感与魅力。数字技术虽解决传统雕塑创作难题且有独特优势,却离不开雕塑创作基础、规律与知识。对雕塑创作者而言,它只是工具与新型创作形式,不能完全依赖。

(二)雕塑创作者应提高自身的艺术修养

3D数字技术能创作有独立思考价值的艺术作品,展现系统化知识结构与逻辑语言。创作者为更好运用该技术,需提高艺术修养,灵活运用技术,避免单纯追求便捷而依赖技术,应丰富雕塑专业知识,发挥技术优势。

(三)应用手段应体现多样性

3D数字技术丰富艺术创作内容与形式。创作者运用该技术将泥稿转变为数字模型,修改样稿,确定作品尺寸与造型,简化制

作工序,提高精度。现代雕塑造型艺术手段多样,应用3D数字技术时应注重多样性,发挥技术优势弥补传统不足,将手工难以达到的造型效果转化为数字模型,丰富造型艺术。

五、3D 数字技术在雕塑创作中的应用

(一)雕塑创作理念的更新

与传统雕塑制作相比,数字技术影响下的雕塑创作更新了制作流程与模式。传统制作依赖充足空间环境与大量人力物力,流程包括设计图纸、制作小稿、放大泥塑、反复修改、模型翻制、材料转化加工、安装等,工期不稳定。数字技术助力下,雕塑创作步骤简化,如设计小稿、计算机制作模型、3D制作、材料转换、安装,或采用数字化模型、三维扫描、激光雕刻与传统制作相结合的方式,节约人力物力,缩短工期。艺术家创作对场地依赖降低,在家借助电脑与手绘板即可完成大量前期工作,三维数字扫描与3D打印技术帮助艺术家获取模型数据与实物,开拓创作思路。

(二)建立雕塑数据库

三维扫描与3D打印结合可解决此问题。有艺术家将维纳斯、胜利女神数字文件转化为3D打印文件并共享,还获博物馆许可扫描雕塑并分享文件,期望建立世界性雕塑数据库供下载分享,这将极大帮助雕塑爱好者,使其能打印经典雕塑作品装饰欣赏,也能提升大众对雕塑的热爱。

(三)辅助大型雕塑的制作

某擅长野生动物雕塑的艺术家,此前手工雕刻泡沫制作大型青铜雕塑轮廓,再进行表面塑造翻制,完成一件需五年。现运用3D打印技术,先制作小稿,经三维扫描转化为三维模型数据,在电脑编辑后分块打印再拼装成初坯,初坯形象精准,后续进行贴泥、精细刻画、翻模、铸铜、拼装、上色等传统步骤。

(四)打印材料的运用

早期打印简单形体如陶瓶、陶罐,经改进后可打印复杂形体与人物大体造型并细化处理,结合三维扫描与三维软件技术打印丰富造型。陶瓷在人类文明史中历史悠久,陶瓷打印机将陶瓷创作带入新阶段,未来陶瓷打印将更细腻、结实、复杂。

总之,3D数字技术在雕塑创作中为创作者提供诸多帮助与创作选择,使其不受时空限制。在数字化技术发展进程中,3D数字技术与雕塑创作的结合是世界性研究课题,如何充分发挥其优势创作出更优质雕塑作品有待深入研究。

安徽泥斋景观雕塑艺术有限公司 巴志俊