

南京师范大学中北学院

Nanjing Normal University Zhongbei College

毕业论文 (设计)

浅析安塞姆·基弗作品中有关植物材料的运用

专 业: 美术学

学 号: 87190111

作者姓名: 何俊霖

指导教师: 陆心远

职 称: 副教授

完 成 日 期: 2023 年 5 月 24 日

教务处 制

南京师范大学中北学院

毕业论文（设计）独创性声明及诚信承诺

作者郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。

本人已被告知并明白，学院对毕业论文（设计）中的抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为将严肃处理，会导致毕业论文（设计）成绩不合格，无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果。

若在省教育厅、学院组织的毕业论文（设计）检查、评比中，被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为，本人愿意接受按学院有关规定给予的处理，并承担相应责任。

毕业论文（设计）题目：浅析安塞姆·基弗作品中有关植物材料的运用

作者签名：何俊霖 日期：2023年5月24日

摘 要

当代艺术的形式越来越多样化,其中以综合材料为代表的艺术形式在近几年的当代画展上层出不穷,而综合材料的艺术特性不再单单地以画面来讲述,而是以不同样的材料特性与画面共同再现画家的内心世界或阐释艺术家所想表达的。解析一种材料在画面运用的内在含义是理解艺术家作品一种必须的方式。在当今的中国有关综合材料的作品如雨后春笋一般出现,有关解析材料的运用显得尤为需要。

德国二战后从小在废墟中成长的安塞姆·基弗,是当代艺术史绕不开的一个角色,同时也是综合材料的引领者。安塞姆·基弗的大多数艺术作品中都不乏有植物材料的身影,可能是植物本身的属性加上安塞姆·基弗赋予它另外的价值,使得安塞姆·基弗与其产生共鸣。那些“不可言说的”安塞姆·基弗将其通过植物材料作为线索来引导我们走进他所想表达的精神世界。

本篇论文将先讲综合材料的概述:什么是综合材料,综合材料的特点和综合材料在当代艺术的地位。再阐述安塞姆·基弗所属的时代背景,之后着重分析安塞姆·基弗作品中植物材料的运用,植物材料的表现特点以及植物材料在作品当中的蕴含的意义。再探讨安塞姆·基弗对作者创作的启发以及对植物材料在画面上的研究和实践。

关键词: 综合材料; 植物材料; 安塞姆·基弗

Abstract

Contemporary art has become increasingly diverse in form. In recent years, mixed media art, represented by the use of various materials, has been flourishing in contemporary painting exhibitions. The artistic characteristics of mixed media no longer rely solely on the visual elements but rather combine different material qualities with the image to depict the artist's inner world or interpret their intended expression. Analyzing the inherent meanings behind the use of materials in artwork is essential for understanding an artist's work. In today's China, works involving mixed media have been emerging like mushrooms after the rain, emphasizing the need for interpreting the application of materials.

Anselm Kiefer, who grew up amidst the ruins in post-World War II Germany, is an indispensable figure in the history of contemporary art and a pioneer of mixed media. Many of Kiefer's artworks feature the presence of plant materials, perhaps due to the inherent properties of plants and the additional value bestowed upon them by Kiefer himself, creating a resonance between him and the plants. Through the use of plant materials as clues, Kiefer guides us into his spiritual world, the realm of the "unspeakable."

This thesis will first elucidate the historical background of Anselm Kiefer's era. Subsequently, it will focus on analyzing the use of plant materials in Kiefer's works, exploring the expressive characteristics of these materials and the implied significance within his artworks. Furthermore, it will delve into Kiefer's inspiration for the author's own creative process, as well as his research and practice with plant materials.

Key Words: Comprehensive materials; Plant materials; Anselm Kiefer

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
绪 论.....	6
选题的目的和意义.....	1
国内外研究现状.....	1
1 综合材料的概述.....	3
1.1 综合材料的概念和特点.....	3
1.2 综合材料在当代艺术中的地位.....	3
2 历史记忆的再现.....	4
2.1 来自战争前后的记忆.....	4
2.2 德国战后艺术的重构.....	4
2.3 基弗在艺术界的地位及影响.....	4
3 植物材料的运用及内在含义.....	6
3.1 不同植物材料在基弗作品中的表现形式.....	6
3.2 植物元素在基弗作品中的象征意义.....	9
4 植物材料运用对作者的启示.....	13
4.1 自然与艺术的对话.....	13
4.2 象征意义与文化隐喻.....	13
4.3 材料处理和保护技巧.....	13
5 作者在创作中对植物材料的研究与实践.....	14
5.1 植物材料附着于画面上的研究与实践.....	14
5.2 作者作品中植物材料的象征意义.....	15
结 语.....	18
致 谢.....	19
参考文献.....	20

绪 论

选题的目的和意义

当代艺术的形式越来越多样化，其中以综合材料为代表的艺术形式在近几年的当代画展上层出不穷，而综合材料的艺术特性不再单单地以画面来讲述，而是以不同的材料特性与画面共同再现画家的内心世界或阐释艺术家所想表达的。解析一种材料在画面运用的内在含义是理解艺术家作品一种必须的方式。

德国二战后从小在废墟中成长的安塞姆·基弗，是当代艺术史绕不开的一个角色，同时也是综合材料的引领者，安塞姆·基弗的艺术作品常常隐喻着二战德国悲壮的历史，这使他的作品更多地带着历史的印记，并且暗藏着一种有关战后反思的态度。从而引发了整个时代人对于这一段历史的再一次思考。他的作品不仅恢宏巨大，令人震惊，而且走在安塞姆·基弗作品之中仿佛置身于战争废墟之内。使观众在此徘徊与沉思。

安塞姆·基弗用许多不同的材料构建成一件件的艺术宏作。而安塞姆·基弗的大多数艺术作品中都不乏有植物材料的身影，“在你们的城市上面草将生长”是安塞姆·基弗从小就着迷的诗句。可能是因为植物本身的属性加上安塞姆·基弗赋予它另外的价值，使得安塞姆·基弗与其产生共鸣。那些“不可言说的”安塞姆·基弗将其通过植物材料作为线索来引导我们走进他所想表达的精神世界。

国内外研究现状

安塞姆·基弗（Anselm Kiefer）成名较晚，大约在 20 世纪 70 年代末和 80 年代初，他的作品开始受到关注。最早关于安塞姆·基弗的研究主要集中在西方艺术评论家和学者的论文、评论和文章中。这些早期研究主要关注他的创作过程、作品中的象征主义、历史与神话主题以及他在艺术领域的地位。

一个值得注意的早期研究是 1984 年 Mark Rosenthal 为费城艺术博物馆所举办的安塞姆·基弗个展撰写的展览画册。这个展览画册被认为是对基弗艺术创作的第一次重要分析。画册中，Rosenthal 对基弗的作品进行了详细的分析，探讨了艺术风格、主题和象征意义，为后来的研究奠定了基础。在国际艺术市场中亮眼的表现，近年来国内外有关安塞姆·基弗作品的研究层出不穷。

《艺术在没落中升》出现收录着安塞姆·基弗和克劳斯·德穆兹 2003 年到 2009 年间的谈话，里面的谈话内容是众多有关安塞姆·基弗的论文的参考对象。

《故城草木深》和《安塞姆·基弗：铭记未来》都是国外有关基弗的纪录片。这些都为作者本人对于安塞姆·基弗作品中有关植物材料的运用研究起到了重要的作用。

国外对于安塞姆·基弗的研究不断深入，近几年国内对于安塞姆·基弗的深入研究的文章也层出不穷，在知网搜索安塞姆·基弗，相关学术期刊有 87 刊，相关学术硕士论文有 99 部，其中博士论文有 4 部。此外，国内艺术院校和研究机构也积极开展关于安塞姆·基弗的教育和研究活动，鼓励学生通过基弗的作品和观念，学习当代艺术的发展和变革。

本篇论文将先讲综合材料的概述：什么是综合材料，综合材料的特点和综合材料在当代艺术的地位。再阐述安塞姆·基弗所属的时代背景，之后着重分析安塞姆·基弗作品中植物材料的运用，植物材料的表现特点以及植物材料在作品当中的蕴含的意义。再探讨安塞姆·基弗对作者创作的启发以及对植物材料在画面上的研究和实践。

1 综合材料的概述

1.1 综合材料的概念和特点

综合材料是一种艺术表现形式，它通过结合多种不同材料，如颜料、纸张、布料、金属、植物和玻璃等，创造出独特的视觉效果和内涵。这种表现形式打破了传统艺术的局限，融合了多样的艺术元素，并展现了当代创新精神。在当代艺术作品中，综合材料的应用丰富多样，创作出具有立体视觉效果的作品，使观众能更深入地体验其内涵。此外，这些作品还包含了多种历史与文化元素，概念性和象征性，展示了独特的审美观念，并表达了艺术家对社会、生活、人性等方面的见解和思考。

1.2 综合材料在当代艺术中的地位

综合材料在当代艺术领域的应用已变得越来越普遍，为艺术家提供了更广阔的创作空间并拓展了艺术边界。这种表现形式具有高度的观念性和象征性，能够触动观众内心并引发思考。综合材料作品鼓励艺术家跳出传统框架，进行实验和探索，推动艺术发展的多元化。这种创新性和多元化的表现手法有助于实现跨领域、跨学科的创作，丰富艺术形式，提供新的视角审视现实世界。未来，综合材料在艺术领域的应用将不断深化和拓展，为艺术家和观众带来更多惊喜和启示。

2 历史记忆的再现

2.1 来自战争前后的记忆

安塞姆·基弗出生于二战德国战败前的几个月，此时的德国本土上早已到处弥漫着战争的硝烟，德国处在崩溃的边缘，到处都是废墟与建筑残骸，战争最后以纳粹主义的战败而告终。战后德国分裂为了东德与西德，并在两地交界线修建柏林墙，作为两次世界大战的始作俑者，德国给世界造成了前所未有的巨大伤害，其本身也最终被黑洞般的野心彻底反噬，成为战后冷战格局下的最大受害人，德国人民豪言壮志的民族自尊心也在这场战争中粉碎了。在之后刚从“二战”废墟中恢复过来的德国又弥漫着一股遗忘的风气，德国民众不愿谈论刚刚过去的灾难性事件，甚至有意无意地禁止谈论这段历史，这时德国的繁荣是以抹除“记忆”为代价，东德认为自己是社会主义国家，是继承了反法西斯精神的国家，与纳粹分子所犯下的错误无关。西德因美国去纳粹化不彻底，美国甚至还安排以往纳粹军官官复原职，西德政府还宣传德国人民也是受害者的言论。虽然纳粹德国被消灭，纳粹势力被打压。德国人民的道德与精神层面上还未深刻地进行反思。而安塞姆·基弗意识到了这样的一种氛围，而这就是他创作的起点。基弗从此开始反思战争寻找根源与直面自己德国人的身份。

2.2 德国战后艺术的重构

二战后的德国，艺术家们在反思纳粹历史和战争所带来的创伤的同时，受到美苏艺术指导的干预，开始展现出反叛精神，并致力于重建德国的文化信念。在这样的环境下，以自我表达为核心，丰富的色彩、粗狂的线条和视觉震撼，具有内省、批判和反思意味的德国新表现主义应运而生。

这一艺术运动始于 20 世纪 70 年代末，强调直观的情感表达。安塞姆·基弗就是这一时期德国艺术家新表现主义的代表人物。同时，具有前卫思想的艺术家博伊斯也崭露头角。博伊斯的二战经历，如战机被击落后被鞑靼部落拯救，为其艺术创作注入了灵感。他在作品中经常使用毛毡和动物脂肪等材料，以表达自己对生命的感悟。作为博伊斯的学生，安塞姆·基弗受到他的启发，也从自己的亲身经历中寻找感动。在基弗的作品中，我们可以看到新表现主义对情感表达和材料质感的关注，这使得基弗的作品的表达具有很强的观念性和象征意义。

2.3 基弗在艺术界的地位及影响

安塞尔姆·基弗是德国当代艺术界一位极具影响力和创新精神的艺术家。他的艺术成就表现在对德国历史的深入挖掘，特别是对二战时期和纳粹主义的反思。他的作品具有强烈的观念性和象征意义，深入探讨了战争、暴力、记忆、自然和人类文明等主题。基弗大量使用非传统材料如铅、泥土、植物和玻璃等，既体现了他对自然和历史的敬畏，又赋予作品丰富的视觉效果和隐喻含义。通过独特的综合材料运用，基弗的作品展现出前所未有的艺术魅力，对其他艺术家和观众产生深远影响。他将个人审美观念和对历史、文化的思考融入作品，为观众展现丰富多元的艺术世界，引发人们对战争、人性、社会等议题的反思，同时激发对艺术创作和表现手法的探索。

3 植物材料的运用及内在含义

3.1 不同植物材料在基弗作品中的表现形式

德国艺术家安塞姆·基弗作品中对植物材料的运用以其深刻的象征含义和强烈的视觉冲击力而闻名。下面将结合基弗的具体作品，详细讨论植物材料在其作品中的表现形式。

3.1.1 稻草

在《玛格丽特》这幅作品中，基弗运用了植物材料来呈现战争和破坏对自然的影响，同时也是对德国历史的反思。这幅作品中的玛格丽特是指第二次世界大战期间，德国著名诗人保罗·策兰的诗歌《死亡绽放》中的女主角。这首诗歌以其对大屠杀和人性的描述而著名。基弗涂在粗麻布上将油画颜料和稻草相结合，稻草以金黄色与其他颜色形成强烈的对比，使得画面更加引人注目，让作品更具有视觉冲击力。而稻草呈现出丰富的线条变化，有的弯曲，有的交错，这些线条的多样性为画面增添了动态感和立体感，还有稻草的质感在画面中得到了很好的表现，它的纹理和结构清晰可见。这些线条象征着玛格丽特的金发，表现了诗歌中玛格丽特形象的关键特征。稻草在画面中纵横交错，与其他材料相互缠绕，营造出一种紧张而混乱的氛围。并且基弗对稻草的细节描绘得十分精细，使得稻草的纹理和结构更加丰富。这一点体现了基弗对细

图 3-1

节的关注，以及他对自然材料的敏感度和掌握能力。

3.1.2 向日葵

在图 3-2《不朽的太阳船》中有着一个宽阔的农田，上面有一个大型铅平面，形状像纸飞机。农田的主题在基弗的作品中反复出现，这暗示了德国的乡村，经过几个世纪的耕种和耕作而发生了变化。在这部作品中，和其他作品中一样，基弗提到了风景在德国绘画史上发挥的作用，特别是纳粹对浪漫传统的占有和随后的诋毁。表面布满了痕迹，被太阳船灰覆盖，也是基弗绘画的典型，让人想起第二次世界大战期间空中轰炸造成的破坏。飞机上的向日葵可能暗示再生的可能性。在这幅作品中，向日葵呈现为枯黄色，表现出一种枯萎的状态。这种颜色与画面中其他灰暗的色调相呼应，展现了一种沉重的氛围。向日葵的花瓣略显干枯，弯曲或收缩，这种形态揭示了它们已经失去了生命力。然而，这些枯萎的向日葵在飞机上的位置依然引人注目，成为画面的一个重要视觉焦点。

在质感方面，向日葵的枯萎状态使其表面呈现出一种粗糙和不规则的纹理。这种纹理与画面中其他元素的质感相互呼应，增强了画面的视觉效果。同时，这些纹理也让观众更加接近感受到向日葵的实际状态，使作品更具现实感。

在向日葵的安置在飞机上，以一种自然的方式分布。这种排列方式强调了向日葵的自然性，使画面具有一种未经雕琢的美感。同时，这种排列也让向日葵与作品中其他元素相互映衬，形成了一种独特的视觉平衡。虽然向日葵呈现出枯萎的状态，但通过对光影的处理，基弗在画面中营造了一种暗示性的氛围。向日葵的花瓣和茎叶在光影的映衬下产生立体感，使画面具有更丰富的层次感。枯萎的向日葵与飞机、背景等元素相互作用，共同构建了作品的整体视觉效果。它们不仅突显了自身的存在，还强调了与其他元素之间的联系和对比。这种互动关系使画面更具有内在的张力，激发了观众对作品的思考。

图 3-2

3.1.3 棕榈树

安塞姆·基弗的作品图 3-3《棕榈的礼拜日》是多幅充满神秘和象征主义的综合材料画作，和一棵倒在地上的棕榈树组成的房间。它以独特的方式呈现出棕榈树这个植物元素。在房间中央，一棵巨大的棕榈树侧躺在地上，呈现出一种生命脆弱又僵硬的状态——它在原始的画廊地板上死亡，非常壮观。这棵树是大自然的象征，它如此的辉煌，基弗也在玻璃相框中赋予其生长一种永恒的形式。其玻璃画框内画面的背景色调不算丰富，但精心塑造的泥土皴裂的质感和荒凉的氛围给人留下深刻的印象，棕榈叶包裹着石膏的细节正在这氛围下衬托着。玻璃画框面板像古代文本的页面一样展示，展示了早已死亡的棕榈叶、棕榈树枝条混合着石膏，并放置着干枯玫瑰和从朝拜圣母玛丽亚的拉丁仪式中节录的诗句，精美地排列在干燥、破裂的“泥土”上。这种展示方式凸显了植物材料的脆弱和美丽，使观众能够更加深入地感受作品的主题。这个房间里有死亡和大自然的脆弱性，棕榈树和其他棕榈元素被以独特的方式表现出来，从而

图 3-3

创造出一种深刻的主题和视觉效果。

3.1.4 蕨类植物

安塞姆·基弗的作品系列《蕨类植物的秘密》是以保罗·策兰的诗《蕨类植物的秘密》命名。在图 3-4 中这幅作品，蕨类植物本身在画面中呈现金色，创造出一种神秘和充满光芒的效果。其中一幅画作重现了这首诗的线条，以黑色细线勾勒出了蕨类植物的形态，呈现出一种简洁而优美的美感。画作的上方则描绘了根据黄金比例绘制的螺旋，这是自文艺复兴以来艺术史上广泛使用的数学计算。这幅作品的背景则是一片金色的色块，为整个画面增添了一种光芒四射的氛围。

基弗的《蕨类植物的秘密》系列中的这幅作品以其充满光芒和神秘的形态呈现了蕨类植物这一自然元素。通过金色的涂料和黄金比例的运用，基弗创造出了一种奇特的视觉效果，使观众能够更加深入地思考自然和数学之间的联系。

图 3-4

图 3-5

3.1.5 罂粟花

在安塞姆·基弗的作品图 3-5《莉莉丝》中，罂粟花是粘贴或插在画面上，像是从画中生长出来这些罂粟花的花瓣和荚果已经干燥，呈现出枯萎黄的颜色。通过这种表现方式，基弗创造了一种直观的、真实的感觉，使观众能够更深入地感受到罂粟花的美丽和脆弱以及它的危险与破坏。作品中的罂粟花与周围的元素紧密融合，破败的城市、周围的粘土，以及中间的头骨。通过这种形式，基弗创造了一种微妙的视觉效果。

此外，画作中出现的铅和头发也为罂粟花增添了一些神秘的气息。油画颜料和灰烬混合在一起，呈现出一种燃烧过的感觉。金属线缠绕在画面中，形成一种类似于罂粟花荚果的形状，这种形式在作品中也反复出现。

在《莉莉丝》中，罂粟花的出现并不是孤立的，它与其他表现形式相互交织，构成了一幅富有层次感和深度的画面。画面中的灰暗色调和模糊的建筑物轮廓传达出一种莫名的忧郁和不安，而罂粟花的出现似乎加剧了这种情感。基弗的艺术风格和创新性使得这些表现形式融为一体。呈现出一个充满神秘和深刻意义的作品。

3.2 植物元素在基弗作品中的象征意义

3.2.1 稻草

稻草是由干燥的稻秆构成的，通常呈黄褐色，粗细不一，略带弯曲。基弗说过“我用稻草作画，是因为稻草是一种很有力量的材料，它有一种原始的美感，它也有一个矛盾的性质，它既是生命的源泉，也是火焰的燃料”

在《玛格丽特》这幅作品中，稻草被用作一种象征性的材料，具有多重象征意义。首先，稻草本身是一种与自然和农业相关的材料，与背景的田野交相辉映，田野暗示着德国文化的土壤。这种农业传统和自然观念在纳粹时期被彻底扭曲和破坏，成为了纳粹意识形态的工具和牺牲品。

其次，稻草在这幅作品中也象征着纳粹集中营中犹太人的遭遇和苦难。纳粹集中营中的那种景象成为了犹太人被焚烧的预兆。基弗在作品中将稻草作为背景，暗示了这种集中营的场景，以及犹太人被迫从事的劳动和惨痛的经历。

此外，稻草在这幅作品中也象征着德国文化和浪漫主义的摧毁。稻草被用来覆盖画布，形成一种粗糙和不平整的质感，强调了战争和毁灭带来的破坏和混乱。这种破坏和混乱也袭击了德国文化和浪漫主义的传统，使得德国人民在思想和精神上受到了严重的摧残和创伤。

3.1.2 向日葵

向日葵是一种高大的草本植物，具有粗壮的茎干和大型花头。花头由许多小花组成，通常为黄色或橙色，呈盘状。

向日葵作为基弗经常使用的一个重要符号，在他的作品中有着多种含义，与历史，文化，宗教，哲学等方面有关。《不朽的太阳船》这件作品是基弗对古代神话和宗教的再创造，也是他对人类文明和自然界的思考。

向日葵在这件作品中有着两层含义：一是象征着太阳神和太阳能的力量。基弗曾说：“向日葵是太阳的代表，它是生命的源泉，也是毁灭的力量。在古代神话中，太阳神是创造者和统治者，也是审判者和惩罚者。基弗用向日葵来表达他对太阳神的敬畏和崇拜，也暗示了人类文明的兴衰和命运。

二是象征着生命的循环和转化。基弗曾说：“向日葵是一种非常特殊的植物，它在生长过程中会随着太阳而转动，但当它成熟时，它会低下头，向着地面，释放出种子。”在这件作品中，向日葵已经枯萎，但它仍然保持着对太阳的方向，它的种子则散落在船上，寓意着死亡与新生的交替。

3.1.3 棕榈树

棕榈树的叶子呈羽状复叶，叶柄长而坚韧。每个叶片由许多小叶组成，小叶呈椭圆形或狭长形，边缘锯齿状。棕榈树的树干呈圆柱形，表面覆盖着粗糙的树皮，有时会在树干上留下明显的环状疤痕。

《棕榈的礼拜日》这一系列作品的背景是基弗对德国历史和文化的反思，尤其是对纳粹时期的审视和批判。基弗曾说：“我想要通过我的作品来探讨德国历史中那些被遗忘或者被否定的部分，我想要通过我的作品来唤起人们对过去的记忆和责任。”棕榈树在这件作品中象征着胜利和荣耀。基弗曾说：“棕榈树是一种非常特殊的植物，它可以生长在沙漠中，它可以抵抗干旱和风沙，它是一种坚强和顽强的生命。”在基督教中，棕榈主日是复活节前的一个星期天，纪念耶稣最后一次骑驴进入耶路撒冷，受到民众的热烈欢迎，人们在街道上铺满了棕榈树枝叶，以示对他的敬仰和赞美。它也象征着苦难和牺牲，基弗曾说：“棕榈树也是一种非常特殊的植物，它在生长过程中会不断地脱落叶子，它的茎干上会留下许多伤痕，它是一种承受着痛苦和创伤的生命。”在基督教中，棕榈主日也是耶稣进入受难周的开始，他在这充满荣耀的一天之后，将面临被出卖、被捕、被审判、被钉死在十字架上的命运。基弗用棕榈树来引用和解构基督教传统，也暗示了人类命运中的转折和对比。

这一系列作品展现了基弗对历史、神话和自然的思考，以及他对生命、死亡和希望的理解。棕榈树是基弗经常使用的元素，它们象征着太阳、能量、生长和重生，但也暗示着衰败、枯萎和死亡。棕榈树也是基督教中的重要符号，代表着耶稣在耶路撒冷受到欢迎的场景，以及他之后的受难和复活。基弗用棕榈树来表达他对人类命运和精神境界的关怀和探索。他曾经说过：“我想用棕榈树来创造一种新的语言，一种能够超越时间和空间的语言。”

3.1.4 蕨类植物

《蕨类植物的秘密》系列作品灵感来自保罗·策兰的作品《蕨类植物的秘密》，基弗曾说：“蕨类植物是一种非常古老的植物，它可以在黑暗和寒冷的环境中生长，它是一种顽强和适应的生命。”在自然界中，蕨类植物是一种无花无果的孢子植物，它通过孢子繁殖后代，具有很强的生命力和再生能力。基弗用蕨类植物来表达他对生命的敬畏和赞美，暗示了生命中的奇迹和可能性。它也象征着秘密和神秘。基弗曾说：“蕨类植物也是一种非常特殊的植物，它有着复杂和精致的结构，它是一种隐藏着秘密和神秘的生命。”在文化中，蕨类植物有着多重的寓意和传说，如在欧洲，人们相信在仲夏夜，蕨类植物会开出一朵金色的花，谁能摘到这朵花，就能得到无穷的财富和智慧。基弗用蕨类植物来表达他对秘密和神秘的好奇和探索，也暗示了文化中的传承和象征。

3.1.5 罂粟花

罂粟的花朵通常是红色、橙色或紫色的，中心有黑色的花盘和许多黄色的花蕊。罂粟的外形特征与其象征意义和文化历史密不可分，它常常被视为带有梦幻、诱惑和危险等象征意义的植物。

而安塞姆·基弗对于罂粟花的看法是复杂而深刻的。它即象征死亡和流血。他说过“罂粟花是一种很有力量的花，它们可以生长在任何地方，甚至在战场上。它们是生命的象征，也是死亡的象征。它们是红色的，红色是血液的颜色，也是火焰的颜色。它们是美丽的，也是危险的。”基弗用罂粟花作为战争和暴力的受害者的隐喻，特别是指二战和大屠杀的受害者。它也象征着生命和希望。基弗用罂粟花作为一种韧性和再生的象征，因为它们可以在贫瘠和毁灭的土地上生长。

莉莉丝，一个神话人物，被认为是亚当的第一个妻子，在一些犹太传说中。莉莉丝反抗亚当并离开他，成为一个诱惑男人和杀死儿童的恶魔。“莉莉丝”这个神话人物被描绘成一个象征诱惑与罪恶的角色。罂粟花本身具有迷人的美丽，但其种子也是制作鸦片和毒品的来源。将这一概念应用于基弗的作品《莉莉丝》中，罂粟花可能象征着莉莉丝的诱惑力和她所带来的罪恶与毁灭。

然而，正如我们之前讨论的，罂粟花在艺术和文化中具有多种象征意义，包括死亡、生命、希望和韧性。在基弗的作品中，罂粟花可能同时承载着多重含义，既表达了莉莉丝这一角色的复杂性，也反映了基弗对历史、文化和人性的深入思考。

4 植物材料运用对作者的启示

4.1 自然与艺术的对话

体现自然与人类的联系：基弗在作品中运用植物材料，强调自然与人类历史和文化之间的联系。作者可以通过将植物元素融入创作，展示人类与自然的各种关系。

借助自然元素表达情感：基弗作品中的植物元素往往具有强烈的情感色彩，如希望、恢复力和痛苦。作者通过思考赋予植物含义，传达作品所要表达的情感，为观众提供思考和共鸣的空间。

4.2 象征意义与文化隐喻

理解植物象征意义：基弗作品中的植物元素往往具有特定的象征意义。例如，罍粟花可以象征死亡、流血...。在自己的创作中，作者可以通过研究不同植物的象征意义，选择与作品主题相符的元素，以增强作品的表现力。

挖掘文化隐喻：基弗将植物元素与特定的历史、宗教或神话主题相联系，赋予作品更丰富的文化内涵。作者可以在创作过程中探究植物与各种文化传统的联系，运用文化隐喻来传达作品的思想内核。

4.3 材料处理和保护技巧

处理植物材料：为了延长植物材料的使用寿命并降低其对作品的潜在危害，基弗需要对植物材料进行处理。学习相关的处理方法，如干燥、浸泡或涂层保护，以保护植物材料并保持其美观。

结合其他媒介与材料：基弗通过将植物材料与其他媒介（如画布、铅、石膏和油画颜料）结合在一起，实现了艺术品的和谐统一。尝试与不同的媒介和材料进行实验。

了解保护与修复技巧：使用植物材料可能导致作品的保护和耐久性问题。需要了解艺术品保护与修复的基本技巧，如适当的储存条件、防潮防虫处理等，以确保作品的长期保存。

持续关注植物材料的状况：基弗在创作过程中需要密切关注植物材料的状况，及时发现并解决可能出现的问题。应该定期检查作品，观察植物材料的变化，并采取相应措施维护作品的完整性。

5 作者在创作中对植物材料的研究与实践

5.1 植物材料附着于画面上的研究与实践

《那时花开》是我第一次尝试植物材料运用在综合材料绘画当中，在我的创作过程中产生了许多困难，其中就有植物材料如何附着在画布上的问题，我最后选择了把植物材料粘贴在画布上。

粘合剂我选择了丙烯，因为丙烯快干易操作，干了之后会在画面形成塑胶状，这使得艺术家可以迅速进行多层涂抹，在短时间内可以完成更多的细节和质感处理。而且丙烯具有水溶性，且干燥后不溶于水，且丙烯具有良好的耐久性和抗紫外线性能，能够抵抗日光和湿度的影响，有利于画作的稳定。丙烯颜料还可以与各种媒介混合，如凝胶、颜料浓缩剂和颜料延展剂等，非常适合与植物材料进行粘合。

在这一次的尝试中，植物材料顺利地融入了画面之中，并与画面的其他材料相互辉映，并且经过长时间的观察，画面保持得完好如初，植物材料也没有脆化和腐化，画面效果十分的稳定。

可惜的是植物材料被丙烯颜料所包裹，已经看不出原本的植物样貌，这时我认识到要将丙烯颜料与水的比例重新调配，才能突出植物材料原本的样貌且还要达到植物防腐的效果。

图 5-1

《草没了》是我第二次尝试植物材料运用在综合材料绘画中，这次的主要目的是在画面中能够看出植物材料原本的样貌且融入画面情节之中。这次我将丙烯与水调至稀释且加入白乳胶，将植物材料放入浸泡，浸泡数小时后植物材料随丙烯颜料的颜色而变化，这时将植物材料放在平铺在地板上的画布上，等待自然晾干。最后植物材料在这样的作品中融入得非常自然，与其他材料共同构建了丰富的视觉效果和意义。并且成功地解决了植物材料被丙烯包裹看不去原本植物样貌的问题。

图 5-2

图 5-3

在最后的毕业创作中，我将画面大部分都采用植物材料进行创作，植物材料我选择了干花，树枝，植物枝条，我先将他们进行简单的防腐处理，用丙烯、白乳胶、水调和至稀释，再将植物材料浸泡一夜后拿出晾干，这样植物材料在画布上有利于作品的稳定性。把画布平铺在地面上，植物材料确定画面的位置摆放，将丙烯、白乳胶、水、调和至半黏稠状态，把调和好的丙烯涂在植物材料与画布接触的位置，使其简单粘合固定。待干燥后再用水稀释的丙烯颜料倒在画布上再一次等待画面干燥，为使其画面干燥速度更快，我将纸随机地放置在画布上用于吸附水分。这种用纸吸附画面多余水的方法好处是可以加深植物材料与画布之间的吸附力，坏处是待画布干燥后，纸也紧密地吸附在画布上，不易分开，需要小心翼翼地进行了裁剪，裁剪完毕后在喷壶中用水兑白乳胶的液体进行画面的喷洒做最后植物材料在画布上的定型。再用一些材料修补一下画面的整体性。画面完成后的整体性非常的和谐有序。植物材料又保留了自身的原本样貌，又与画面各个元素相互呼应。

图 5-4

5.2 作者作品中植物材料的象征意义

5.2.1 《那时花开》

图 5-5《那时花开》这幅综合材料运用了铁锈、植物枝干、塑形膏和丙烯颜料等材料。作品呈现了一幅战争后的场景，在描述一个人在临死前的留恋和对生命的执着。植物材料在这幅作品中起到了关键作用，与其他元素相互结合，共同传达了作者的思考和观点。

植物枝干象征着时间的流逝和生命的脆弱性。草在画面中作为战争的见证者，描绘了战争后留下的创伤和痛苦。草的生长也表现出生命力的顽强，即使在战争的废墟中，生命仍在继续。

植物材料与铁锈的结合象征着战争与自然的关系。铁锈代表着衰败、破败和时间的侵蚀，而植物则代表着生命和自然的恢复力。这种对比揭示了战争与和平之间的紧张关系，以及自然在面对人类暴力时的顽强生长。

画面中的光束照耀在植物和临死之人之间，为作品增加了一层悲壮和希望的氛围。这道光似乎给予了临死之人某种慰藉，让他在生命的最后一刻感受到了温暖和关爱。这是我对生命本质和战争的思考。

图 5-5

图 5-6

5.2.2 《草没了》

图 5-6《草没了》这一幅综合材料绘画作品运用了小雏菊、梅子酒、自制水果颜料（桃子与丙烯）、喷漆和丙烯等材料。这幅作品通过草的形象探讨了记忆、时间和遗忘等主题。草在画面中象征着新的事物，掩盖了过去的记忆，就像人生中被遗忘的回忆。

小雏菊作为一种植物元素，象征着生命的新生和自然的恢复力，代表着时间的推移和生活的变化。小雏菊的蓬勃生长也展示了生命的活力和顽强生存意志。

梅子酒和自制水果颜料（桃子与丙烯）的运用为作品增添了一层暖色调，暗示着温暖的回忆。这些颜料在画面中构成了丰富的视觉效果，展现了时间、回忆和遗忘之间的微妙关系。

喷漆和丙烯的使用则为作品带来了一种独特的质感，强调了记忆的模糊和不稳定性。这些材料的运用让画面呈现出一种朦胧的氛围，恰如那些被遗忘的回忆，时而清晰，时而模糊。

5.2.3 《踏草上》

图 5-7 《踏草上》这幅综合材料绘画作品融合了植物材料、丙烯和黄铜锈，我以富有象征意义的方式表达了战争与和平的主题。画面中的干花、植物枝叶和树枝以及黄铜锈上的天空和星星，共同勾画出一幅鲜明而深刻的画面。

干花、枝叶和树枝代表战争中死去的人。干枯的植物象征着生命的消逝，它们曾经鲜活生长，但在战争中失去了生命力。这种寓意强调了战争对生命的摧残，让观众感受到生命的脆弱和宝贵。

画中的人与马以灵魂般的画风呈现，象征着在战争中失去生命的人们精神，这也让观众对战争的恐怖有更深刻的体会。

黄铜锈代表战争遗留下的痕迹，金色与蓝色的对比形象地展现了战争与和平的冲突。蓝色星空则暗示了战争结束后重生的希望，引导观众在战争的阴影中看到希望的曙光。

蓝色星空还可以理解为对遥远的天堂或灵魂家园的向往，这表达了人们对和平世界的渴望和追求。

这一幅画我通过植物材料、丙烯和黄铜锈的运用，以及对战争和和平主题的深入挖掘，想使观众在审视战争的残酷与生命的脆弱的同时，也要看到希望和生命力的重生。

图 5-7

结 论

植物材料不仅是基弗作品中的视觉元素，也是他作品中的思想元素。他用植物材料来表达他对德国和欧洲历史文化的反思和批判，对犹太教神秘主义和北欧神话的兴趣和借鉴，对生命、死亡、记忆和希望的独到理解。他用植物材料来创造一种新的语言，一种能够超越时间和空间的语言。他用植物材料来展示他对自然界和人类世界之间关系的探索和想象。他用植物材料来建构一个属于自己的艺术世界，一个充满了神秘、美丽、悲哀、希望和力量的艺术世界。

安塞姆·基弗作品中的植物材料在我看来是具有灵光的，它们仿佛真真切切地生长在基弗的艺术作品之中，也仿佛隐隐约约地存在在基弗的内心里。植物像是有生命地诉说着作品的内在含义，诉说着基弗所听闻的，所认识的，所经历的，所思考的...，正如哲学家尼采所说：“艺术家是一种创造者，他能够把自己的经验转化为一种新的现实。”植物材料已经深深地扎根在基弗的艺术世界中，让我们感受到了他对人类命运和精神境界的关怀和探索。我相信，基弗的作品将继续引发人们对艺术、历史和自然之间关系的思考和讨论，为我们提供一种更深刻和更广阔的视角。

谢 辞

至此我的大学本科生涯就告一段落了，首先我要向我的导师陆心远副教授表达最诚挚的感谢，在论文写作的整个过程中给予了我许多的帮助，她不仅为我提供了宝贵的学术建议，还在我遇到困难时耐心地指导，使我受益匪浅。其次我要感谢我的班主任逯哲辰老师，在我学习的过程中介绍了许多艺术家，书籍，电影等让我颇为受益。我还由衷地感谢所有其他曾经指导、支持、鼓励我成长的老师们。最后感谢我的家人，感谢他们对我学术追求的默默支持。自此，我想起一句话并作此结尾：“树叶会枯萎，但它们的印记永存”在求学之路上，珍视每一次成长的经历，积累知识和智慧。即使岁月无情地流逝，我们所学的知识留下的印记将在时光中永恒闪耀。

参考文献

- [1] 卜萱.德国新表现主义多层性绘画语言研究[D].西南大学,2022。
- [2] 崇秋白.安塞姆·基弗的向日葵图像研究[D].扬州大学,2019。
- [3] 林阳丽.斑驳的裂缝——安塞姆·基弗作品中的历史感[D].南京艺术学院,2022。
- [4] 郭新明.基于安塞姆·基弗作品中综合材料的研究与实践[D].广西师范大学, 2021。
- [5] 熊海伶.基弗艺术创作中综合材料的表现运用研究[D].湖南科技大学,2020。
- [6] 安塞姆·基弗.《艺术在没落中升起》[M].北京:商务印书馆, 2014。
- [7] 马修·毕罗.《费顿·焦点艺术家—安塞尔姆·基弗》[M].广西:广西美术出版社, 2014。
- [8] 傅丽莉.《负重与前行》[M].江苏:南京大学出版社, 2013。
- [9] 刘玮奇.安塞姆·基弗绘画中材料的运用及情感表达[D].安徽工程大学,2018。
- [10] 吴迪.艺术创作中的材料运用与精神诉求表达—以安塞姆·基弗艺术作品为例[D].合肥工程大学,2018。
- [11] 毋正兰.安塞尔姆·基弗绘画艺术研究[D].郑州大学,2015。
- [12] 黄伊涵、顾平.在废墟中重生——德国新表现主义代表人物安塞姆·基弗[J].艺海,2022(05):81-84。