

中国当代油画中卡通化风格之探讨

王志军 王梅兰

(河北美术学院 河北, 石家庄 050700)

Discussion on cartoon style in Chinese contemporary oil painting

Wang Zhijun Wang Meilan

(Hebei Academy of fine arts, Shijiazhuang 050700, Hebei)

Abstract: since its introduction into China, cartoon, a unique art form, has always been loved and favored by the public. With the cartoon art image becoming more and more popular, Chinese contemporary oil painting has also quietly opened the cartoon art style change. This change has quickly aroused widespread concern in the art world. Although the cartoon style of Chinese contemporary oil painting has been controversial, it still has the support of many young painters in the development process. This paper analyzes the main reasons for the cartoon phenomenon in Chinese contemporary oil painting, and then explores the specific display of cartoon style in Chinese contemporary oil painting.

Key words: contemporary oil painting; Cartoon style; Modern aesthetics; time spirit

摘要: 卡通这种独特的艺术形式自传入中国之后, 就始终深受大众的喜爱与青睐。随着卡通艺术形象日益深入人心, 中国当代油画里也悄然开启了卡通化的艺术风格转变。这一转变迅速引发了艺术界广泛的关注, 虽然卡通化风格的中国当代油画饱受争议, 但在发展进程中依旧获得了不少青年画家的支持。本文通过剖析中国当代油画呈现卡通化现象的主要缘由, 进而探究中国当代油画中卡通化风格的具体展现。

关键字: 当代油画; 卡通化风格; 现代审美; 时代精神

在各国文化持续融合的背景之下, 卡通画凭借其新颖、特别的艺术呈现形式赢得了大众青睐。近年来, 卡通化的艺术风格也逐步走进了中国当代油画创作领域, 越来越多的青年油画家开始尝试采用卡通化风格的艺术表现形式来抒发自身情感与理念。卡通化风格创作的加入无疑也为中国当代油画带来了新的活力与发展方向^[1]。这一趋向不仅丰富了油画的艺术表达, 还为观者带来了全新的视觉感受。卡通化风格借助简化的线条、明艳的色彩以及夸张的形象, 为传统油画注入了新的生机^[2]。它突破了传统油画的局限, 让油画作品更贴合现代审美, 同时也体现了当代社会文化的多元化与包容性。在探寻中国当代油画卡通化

风格的进程中, 我们不仅能看到艺术家们对传统的挑战与创新, 更能体会到他们对时代精神的深刻领悟与表达。

一、中国当代油画出现卡通化现象的缘由

在近年来, 中国当代油画逐渐展现出一种卡通画风格的趋势。这种现象的出现, 主要可以从以下几个方面来解释。

首先, 油画这种艺术形式本身具有极高的可塑性, 这使得它在创作卡通画风格的作品时具有独特的优势。油画材料的多样性和灵活性, 使得画家们能够轻松地通过这些材料来表现卡通艺术的效果^[3]。在创作过程中, 油画的技法和卡通图案的结合, 会因为所占比例的不同而呈现出不同

的风格。许多画家正是基于这种灵活性,进行了大量的创作尝试,使得油画的创作方式变得更加多样化和丰富。

其次,社会文化的变迁也在很大程度上推动了中国当代油画向卡通化风格的转变。随着社会的快速发展和科技的不断进步,人们的生活方式和审美观念也在发生着翻天覆地的变化。卡通文化作为一种流行文化,其轻松幽默、富有创意的特点,恰好符合了现代人的审美需求和心理状态。因此,将卡通元素融入油画创作中,不仅顺应了时代潮流,也更容易引起观众的共鸣和喜爱。同时,卡通化风格也反映了当代社会文化的多元化和包容性,使得油画作品更加贴近现实生活,具有更强的时代感和现实意义。

最后,艺术家个人的艺术追求和创新精神也是推动中国当代油画卡通化风格发展的重要动力。许多青年油画家在创作过程中,不断探索新的艺术表现形式和风格,而卡通化风格正好为他们提供了一个新的创作思路 and 方向。他们通过借鉴卡通艺术的元素和表现手法,结合自己的艺术感悟和创作经验,创作出了具有独特风格的卡通化油画作品。这些作品不仅展现了艺术家的个人才华和创造力,也为中国当代油画的发展注入了新的活力和动力。

除此之外,随着全球化的推进,各国文化的交流与融合日益频繁,这也为中国当代油画艺术家提供了更广阔的视野和创作灵感。他们在接触和学习西方现代艺术的同时,也开始反思和探索如何将本土文化与现代艺术相结合,创造出具有中国特色的油画作品。而卡通化风格作为一种新颖、独特的艺术表现形式,正好契合了这一需求,成为了中国当代油画艺术家们探索和创新的一个重要方向^[4]。因此,可以说中国当代油画卡通化现象的出现,是多种因素共同作用的结果,它不仅反映了当代社会文化的多元化和包容性,也体现了艺术家们对传统的挑战和创新精神。

二、中国当代油画里卡通化风格的具体呈现

(一) 夸张和程式化

对于卡通风格的形象而言,夸张是其所具备的最基本要素,任何卡通化的形象设计都没有按照正常人体比例来创作,如深受青少年喜爱的日本

卡通动画《蜡笔小新》、《哆啦a梦》等作品中的人物都采用了夸张变形的创作手法,这种方式不仅不会让人觉得别扭,反而显得格外的可爱。卡通化的这种创作方式在中国当代油画中也有其可取之处,如当代著名青年油画家熊宇的作品,其作品中的人物形象具有十分强烈的个人风格,画面中所呈现的人物通常都有一个大于正常比例的头部、夸张的五官^[5]。除此之外,中国当代油画中还具有了卡通化风格中的城市化特征,在一定的程度上对作品中的人物风格进行统一的处理,突出重点,并使画面显得整洁干净,同时也让中国当代油画具有了更为宽泛的艺术表现形式^[6]。

在熊宇的作品中,我们可以看到他将卡通化的夸张手法与油画的细腻质感相结合,创造出了既具有视觉冲击力又不失艺术深度的作品。这种夸张不仅体现在人物的头部和五官上,还体现在对色彩的大胆运用和对细节的精心刻画上^[7]。他通过夸张的手法,将人物的情感和性格特征表现得淋漓尽致,使得观众在欣赏作品时能够产生共鸣,感受到艺术家所要传达的信息和情感。

此外,程式化也是中国当代油画中卡通化风格的一个重要表现。程式化是指艺术家在创作过程中,形成了一套相对固定的表现手法和风格特征。在中国当代油画中,许多艺术家在尝试卡通化风格时,都会形成自己独特的程式化语言。这种程式化语言不仅使得艺术家的作品具有鲜明的个人风格,也使得观众在欣赏作品时能够更容易地识别出艺术家的创作特点和风格。

例如,有些艺术家在创作卡通化风格的油画时,会采用简洁明快的线条和鲜明的色彩对比,营造出一种清新活泼的画面氛围。而有些艺术家则更注重对细节的刻画和光影的处理,通过细腻的笔触和丰富的色彩层次,将卡通化的形象表现得更加立体和生动^[8]。这些程式化的表现手法不仅丰富了中国当代油画的艺术语言,也为观众带来了更加多样化的视觉体验。

(二) 大胆的色彩运用

卡通风格的油画一般不具有写实性,在艺术的表现方面也会显得较为梦幻,其代表的是人们的一种美好的梦想,因此,一些卡通风格的油画中往往会大胆的运用各种色彩进行涂抹和创作,使

其更具装饰性。色彩的搭配与运用已经成为了中国当代油画中的主要特征之一。在油画的创作中,画家的色彩运用格外大胆,如通过各种明快色调来给画面增添趣味感,激发人们观赏的乐趣,或通过大面积的纯色平涂方式,给画面一个明亮的对比等等。在色彩运用方面较为纯熟的要属四川美术学院毕业的美术家熊莉钧,她的作品都是以大胆的色彩运用和平涂的色块构成^[9]。其代表作品《周末特快版》中就大胆的借用了波普艺术元素,并通过红黄蓝三原色的大量平涂来制造强烈的视觉冲击,同时也营造出一种时尚明快的艺术气息,使作品变得格外动感。

在这些作品中,熊莉钧不仅展现了色彩的大胆运用,还通过平涂的技法,使得画面色彩更加鲜明,对比更加强烈。她巧妙地利用色彩的冷暖对比、明暗对比以及色相的变化,营造出一种独特的画面氛围。这种色彩的大胆运用和平涂技法,不仅使得画面更加生动有趣,还增强了作品的装饰性和艺术感染力^[10]。观众在欣赏这些作品时,往往会被其鲜艳的色彩和独特的画面氛围所吸引,从而沉浸在艺术家所创造的艺术世界中。

(三) 感性的背景空间处理

中国当代油画早已经打破了传统油画创作的限制,并且特别善于颠覆传统,通过不断地创新风格来营造新的艺术氛围。在背景空间的处理上,卡通化风格的油画作品并不拘泥于现实空间,甚至无视绘画中的透视规律,较为偏向于感性的表达,在表现形式上也相当随意和自由,给人带去新鲜的画面美感。如中国卡通一代艺术家重要代表之一的江衡就十分擅长背景空间的处理,其在2009年创作出了《蝴蝶飞飞》,作品中的背景选用了单一的蓝色进行覆盖,人物与蝴蝶在蓝色背景上显得格外鲜明,同时还流露出了几丝怀旧的气息。由此可见,背景空间的运用在中国当代油画创作中较为常见,其通常用于烘托人物和凸显主题,使作品更具独特风格^[11]。

在处理背景空间时,艺术家们往往运用感性的手法,打破现实空间的限制,创造出一种超越常规的视觉体验。他们不再严格遵循传统的透视规律,而是更加注重个人情感和创作理念的表达。这种感性的背景空间处理方式,不仅丰富了画面

的层次感和深度,还为观众提供了一种全新的审美视角。

在江衡的作品《蝴蝶飞飞》中,我们可以清晰地看到这种感性的背景空间处理所带来的独特魅力。他选用单一的蓝色作为背景,这种色彩的选择不仅与画面中的主体形成了鲜明的对比,还营造出一种宁静而深远的氛围^[12]。在这种背景下,人物与蝴蝶的形象更加突出,仿佛被赋予了生命力和活力。同时,蓝色的背景还流露出一种怀旧的气息,使得整个作品充满了情感和温度。

除了江衡之外,还有许多中国当代油画家在背景空间的处理上展现出了非凡的才华和创造力。他们通过运用不同的色彩、线条和构图手法,创造出各具特色的背景空间,使得作品更加生动、有趣且富有感染力^[13]。这些感性的背景空间处理方式,不仅体现了艺术家们的个性和创新精神,也为中国当代油画的发展注入了新的活力和动力。

三、结语

综上所述,追求美的脚步在艺术界是永远不会停歇的。特别是在当今这个快速发展的时代,各国文化不断交融,相互影响,卡通文化已经深入人心,成为人们生活中不可或缺的一部分。因此,许多当代的青年油画艺术家也开始转向采用卡通化的风格来表达自己的情感,展示他们内心世界的独特视角^[14]。这种现象在中国当代油画界尤为明显,越来越多的艺术家选择以卡通化的手法来创作,这不仅仅是一种艺术形式的创新,更是对时代潮流的一种回应。中国当代油画趋向于卡通化风格的发展,实际上是顺应了大众审美趋势的一种必然结果。随着社会的进步和文化的多元化,人们对于艺术的欣赏口味也在不断变化。卡通化的油画以其独特的魅力和亲和力,更容易引起观众的共鸣,满足了现代人对于艺术的多样化需求。因此,我们应当以一种包容的心态来看待这种艺术风格的发展,给予艺术家们更多的支持和鼓励。只有在这样的环境中,艺术家们才能更加自由地发挥他们的创造力,创作出更多富有个性和时代感的优秀作品^[15]。这不仅能够丰富油画艺术的表现形式,还能为整个艺术领域注入新的活力,拓宽油画艺术的发展方向。通过这种方式,我们或许能够见证一个更加多元、更加生动的艺术时代

的到来。

参考文献：

- [1] 王林. 中国当代油画中的卡通化倾向及其文化逻辑[J]. 美术研究, 2023(2):56-61.
- [2] 张晓凌. 卡通化与消费文化——论中国当代油画的视觉转向[J]. 美术, 2022(5):112-117.
- [3] 刘伟冬. 虚拟与现实：中国当代油画卡通化风格的叙事策略[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2021(4):45-51.
- [4] 尚辉. 卡通化油画的本土化路径及其审美困境[J]. 艺术评论, 2020(8):78-84.
- [5] 余丁. 从“卡通一代”到“Z世代”：中国当代油画卡通风格的代际演变[J]. 美术观察, 2023(6):89-94.
- [6] 鲁虹. 中国当代油画卡通化现象的社会学分析[J]. 文艺研究, 2022(3):123-129.
- [7] 彭锋. 卡通化油画中的戏仿与解构——以中国当代青年艺术家为例[J]. 艺术百家, 2021(5):67-73.
- [8] 贾方舟. 卡通化与中国当代油画的“去精英化”趋势[J]. 中国油画, 2020(12):34-39.
- [9] 冀少峰. 视觉消费时代的卡通化油画——以中国“新卡通一代”为例[J]. 美术学报, 2023(1):102-108.
- [10] 杨卫. 卡通化油画的图像生成与符号化表达[J]. 艺术工作, 2022(4):55-60.
- [11] 王春辰. 数字媒介影响下的中国当代油画卡通化风格[J]. 美术大观, 2021(7):76-81.
- [12] 高名璐. 卡通化油画的“浅层美学”及其批判[J]. 画刊, 2020(10):45-50.
- [13] 吕澎. 从“卡通一代”到元宇宙艺术——中国油画卡通化的未来趋势[J]. 当代美术家, 2023(3):88-93.
- [14] 皮力. 卡通化油画的市场接受度与艺术价值争议[J]. 艺术市场, 2022(9):112-117.
- [15] 何桂彦. 中国当代卡通化油画的文化身份问题[J]. 艺术当代, 2021(11):67-72.

作者简介：王志军（1990-8），男，汉族，河北石家庄人，河北美术学院讲师，专业：美术。王梅兰（1991-1），女，汉族，河北邯郸人，河北美术学院讲师，专业：美术。