

漫画与油画艺术的互通互异性研究

侯伊宣

(吉林动画学院 130013)

摘要:漫画与油画同属视觉艺术且有共通性,只是作为两种独立画种的双方在美学语言上存在差异。在绘画实践中,我们常常发现画家们往往把油画与漫画联系起来进行创作;而在理论上,却很少有人对这两者的关系进行过深入地探讨。事实上,二者有着十分密切的关系。随着时代的不断进步,“漫画式”油画这种全新的表现形式,逐渐走进了人们的视野。通过夸张、变形、拟人等手法,用漫画来反映现实社会的矛盾与冲突,表达作者对现实生活的态度和思考,从而达到寓教于乐的目的。它以拒斥厚重与严肃、轻松愉快的题材、“漫画式”画面、平面化色彩、回忆童年感情、内容新颖等特点在青年艺术家群体中产生了一定影响,并成为多数青年艺术家抒发人生处境与感情的艺术表达方式。漫画与油画二者作为艺术表达绘画方式的一种,存在着很大的互通性与互异性。绘画艺术都有共同之处,也各有特征性。而漫画相对于其他形式绘画而言,除了互通性之外,互异性更加有待考究。

关键词:漫画式;油画;互通互异性

一、引言

油画和漫画均为表现平面空间的艺术,均为平面画出某种形状、体积、纹理、空间感等,它们所表现的艺术形象均属虚幻,仅能在平面中欣赏。从主题的选择方面来看,油画作品和漫画作品对于主题的选择二者也不存在根本区别。二者表达的主题都是极其宽泛的,画家在创作时都会根据自己的艺术心理来创作。漫画是以逗笑为主,具有很强的评议性。与漫画不同的是,油画则更多地注重对生活中的客观现象和主观情感的表达,具有更加强烈的表现主义色彩。因此,两者在审美趣味方面也有着较大的区别。从方案选择上来看,漫画的目的是要使人一目了然,而油画追求的是严肃认真的态度,或表现对待社会、生活等方面的态度,或突出画面自身造型特色和色彩关系。

二、漫画与油画的特性

(一)漫画的特性

漫画是艺术形式之一,它的描写方式是非常朴素的。漫画的表现手法主要有画中写画和画外写画两大类。画中写画又分为两类:一类是通过直接描写事物特征表现其社会意义;另一类则是通过间接描绘事物特点表达其现实意义。漫画的特点主要是通过夸张、变形、拟人等手法来表现社会中的各种现象,具有很强的社会性。除此之外,还有纯粹为了娱乐而娱乐,绘制可以是纯手绘画也可以是电脑绘画,这一点是油画不能比拟的。

(二)油画的特性

油画前身为15世纪前欧洲绘画蛋彩画,由尼德兰艺术家扬·凡·艾克(1385-1441)在绘画材料和其他方面进行了改进,并发扬光大。油画使用油画颜料或丙烯颜料,具有粘稠度大、覆盖能力强、品色丰富等特点。油画中所用到的颜料主要分为三大类:即颜料类、润湿剂和粘合剂。在油画制作过程中,对油画材料的选择非常重要,也就是我们常说的作画前准备工作。现代油画多使用亚麻子油调颜料在加工过的布料或者木板上画,由于油画颜料干了以后不会变色,所以各种颜色调起来就不会变脏,画家也能画出丰富而真实的画面来。它以独特的魅力征服了世界各国人民,油画具有极高的艺术价值和经济价值。油画作为一种外来画种传入我国已有二百多年历史,但真正发展起来还是近几十年来的事。油画颜料具有不透明性和覆盖力强的特点,因此在作画的时候能够由浅入深、层层遮盖,让画面具有立体感。

三、漫画与油画的表现形式

(一)漫画的表现形式

漫画既有讽刺又有幽默,既有悖谬又有逆向思维,漫画最鲜明的艺术特点就在于它从丑陋的造型出发,但又已经得到了美的快感终结,所以又有把漫画称为丑审艺术。在人类社会的发展过程中,丑

与美一直相伴相随,并且有着密切的关系。从一定意义上说,美是丑的对立面。大家都知道,美丑对立,但它们却能相互转化。人生之丑,与艺术之丑,既是一个不同概念,又有本质区别。现实生活中恶念与丑行总深藏于美的形式之中,俗话说:金玉其外败絮其中。因此,我们看到的丑往往就是丑陋的形象。而艺术则不然,它将丑作为一种形式加以表现,从而使之具有鲜明的个性色彩和独特的美感特征。当丑陋暴露出来后,人便对它那漂亮的容貌有了反感之情,于是美丽变成了丑陋。相反,艺术之丑则是艺术家经过艺术地加工描绘事物主体,以一种丑陋的形式呈现出来,人对此丑陋形式进行分析评判,并通过否定之美来实现对于美的确认,于是,就有了漫画艺术审美趣味。

(二)油画的表现形式

油画不只是对事物、景物、人物的单纯纪录与表达,而要按照创作意图,充分显示出它辉煌或暗淡的另一面,甚至简而绘就,以突现题材为目的,甚至夸张而追求鲜明的画面。这是油画各个流派所共有的特征,油画语言中最主要的特征就是:表现性、象征性、装饰性、民族性、创造性。它既要有强烈的主观情感色彩,又要求画面具有独特的表现力,即生动性、灵动性。油画追求视觉冲击力,同时又具有意境感染力。

早在春秋战国时期就有学者对油画的意象表现进行过探讨。但真正从艺术角度去理解意象却始于唐代张彦远。刘勰则认为“象”即有作者情、意、贵的特定物象。那么究竟什么是“象”?我们今天所讨论的“象”,融合了作者主观的感情,并且这种感情能够为人所感知。“象”油画独属中国文化命题,西方则不存在这一观念。中国“象”油画内在的内核在于对传统文化精神的刻画,它不单纯地写实,也不盲目地抽象。它要把西方“象”油画中所蕴含的“意”转化为“象”。

四、漫画与油画的艺术手法

(一)漫画的艺术手法

漫画通常是采用各种不同的表现手法来组成各种画面组合来表现作者的思想,而每种表达方式又有其特定的特点和作用。如果不能很好地将两种以上的表现技法进行有效结合,就无法体现出作品本身所具有的独特风格和艺术魅力。因此要想学好漫画还必须掌握一些常用的漫画表现手法。

1.夸张表现手法:在卡通和漫画中最为基础,也最为常见和普遍的手法。它既可以是一种艺术手法,又可以是一种创作技法,夸张就是把不符合客观事实的东西夸大或缩小。夸张有多种表现方式,如将事物放大是夸张,将事物缩小是夸张等。夸张旨在强调事物本质的特征,让画面更加光鲜亮丽、特征更加凸显,让画面有一种强烈的形式感、滑稽感。

2.对比的表现手法：就是将两个或两个以上的东西合在一起，加以对比，使其形象，特征更光鲜亮丽地凸现出来。

3.比喻的表现手法：用穷尽的东西比喻要说明的事和理，使所要说明的事和理更加明了、光鲜亮丽、形象鲜明、富有实感性。

（二）油画的艺术手法

随着时代的发展，人们对艺术表现手段要求越来越高，而传统绘画方法已经不能满足现代社会的需要，这就使得艺术家们开始探索新的绘画方式。关于油画的艺术手法表现，有以下两种形式：

1.透明覆色法：即用一种不加白色，仅用调色油调淡的颜料多层次地刻画。一定要等各层干了再做下一层次上色工作，因为各层上色比较稀，底层上色可以若隐若现，和上层上色形成对比反差。如深红色层涂罩沉稳的蓝，则有蓝中透紫、即冷中寓温的富丽之效，这种富丽之调常常不能用调色板来调色。此种画法适合于表现对象的质感与厚重感，特别是生动形象地勾勒出人物皮肤娇嫩的色彩变化，使人感觉到皮肤表皮下有血流出来。这种方法在我国绘画史上很早就有了，但至今还没有得到广泛使用，主要原因在于它只适用于绘制静物或风景画等小范围内。其不足之处在于色域狭窄、制作工艺工细、作品完成时间较长、不易表现画家瞬间艺术创作感受。

2.不透明覆色法：又称多层次着色法。从20世纪初到现在的百余年间，绘画技法不断发展，各种不同层次的着色方法应运而生。透明是最常用的一种，它分为直接和间接两类，直接是指把物体全部涂成白色。透明和不透明这两种画法并无严格区分，画家往往会将它们结合起来应用于一幅画之中。不透明覆色法作画时先以单色描绘形体大貌，对于暗部的区域画得比较单薄，采用多层次塑造形成色块的反差。在表现位于暗部或者阴影里的物象上，采用透明覆色的方法能产生一种稳定而深刻的体积感与空间感，而不透明覆色的方式容易塑造出位于暗部之外的形体来提高画面颜色的饱和度。19世纪前画家多使用这两种方法，创作作品时间普遍较长，有些画了一层之后经过长时间摆放，等色层全部干了之后才开始绘画。

五、漫画式油画的发展

当代因为有了互联网这个媒介，漫画得到了更广泛的传播，成了大多数人最轻松、接触最早的艺术形式之一，从而也就相应的影响着这代青年人的审美。艺术家所创作的作品指导了大多数欣赏者对美的追求，与之相对应，欣赏者对审美的需求又会对其作品风格产生影响和甄别。因此，在当今这个充满激烈竞争的社会里，漫画式油画作品已经逐渐取代了传统的国画以及水彩画等画种，开始受到越来越多年轻人的喜爱和追捧。漫画式油画的产生给广大人民群众奉上了新的绘画形式并扩大了审美视野，同时广大人民群众对这一样式的认可和需求又是推动这一样式不断成长壮大的力量。加之当时正是娱乐消费盛行的年代，此类具有一定娱乐性和装饰性的绘画作品凭借贴近百姓生活的方面，极易触动众多欣赏者的心，加之市场效应催化以及一批画廊、批评家的推波助澜，亦使得漫画性油画这一艺术形式得以在中国得到了持续发展。

漫画中的“点子”“出人意外，入人意中”，通过巧妙的借鉴，将漫画所特有的构思方法融入其中。这就要求漫画在创作过程中，要以独特的视觉方式和笔筒意长来吸引观众的注意力，从而给艺术家带来强烈的视觉冲击力和画面效果。艺术是“点子”的艺术，好的创意往往能收到意想不到的艺术效果，尤其对于油画来说更是如此。法国著名画家杜米埃是19世纪欧洲浪漫主义时期重要画家之一，他擅长描绘人物内心活动及其矛盾冲突，善于表现人们的心理感受，善于用幽默的手法讽刺社会。

漫画式油画区别于漫画，具有不需要明说、不需要文字叙述就可以表达思想的特殊韵味。将漫画性元素融入到油画中去，会使油画更具有生命力。随着时代发展，绘画风格也在发生着变化，漫画性元素被广泛的应用于现代油画中，并且取得良好的效果。就目前而言，还存在一些问题。如何解决这些问题呢？我们应该对漫画

性元素进行不断的探究、学习，并探究它和油画之间的融合应用，这条长路还需艺术创作者们继续磨砺。

结论

漫画带给人的感觉是一种活跃的、灵动的、充满生气的绘画方式。无论是在纸上作画还是在电脑上作画，它的灵活性带动了作画者的情绪。许多有趣的人，有趣的事可以通过漫画这个平台记录下来。而对于油画来说，沉稳、神秘、赋予创造性，这些无疑是它独特的魅力。油画往往会和奢华这个词联系在一起，从这点上看漫画，其更具有大众普遍性。艺术之间是相通的，各艺术门类都能互相借鉴吸收、互相补充，就像“漫画式”油画在漫画绘画语言上的参考和创新一样。油画在中国有着悠久的历史，具有独特的艺术风格。在创作过程中，要注意把握好“度”和“量”，不能一味追求公式化、概念化，否则会留下“后遗症”——模仿，切忌简单地技巧而创造、按部就班地工匠式绘制。在现实生活中寻找“出人意外，入人意中”的“点子”，运用油画艺术语言来表达当代油画的新观念、新趣味。在轻松愉快的题材下，充满童话感觉，带给人身心的快乐放松。它在创作观念、主题、艺术表现形式等方面都有所充实，对后来油画艺术发展也有价值参考。

参考文献

- [1]鲁迅.鲁迅全集(第六卷)[M].北京:人民文学出版社,1991:258.
- [2]鲁迅.朝花夕拾[M].沈阳:万卷出版公司,2015:214.
- [3]方成.漫画艺术[M].太原:山西教育出版社,2008.
- [4]潘越.关于我国卡通油画创作的思考[M].《艺术·生活》,2011(4).
- [5]甘险峰.中国漫画史[M].济南:山东画报出版社,2008(8).
- [6](德)爱德华·福克斯,王泰智译.欧洲漫画史[M].上海:上海人民出版社,2006(5).
- [7]丁宁.西方美术史[M].北京:北京大学出版社,2015(8).
- [8]李春.西方美术史教程[M].北京:人民美术出版社,2008(5).
- [9]陈流.面上·面下——艺术的形象与意义[M].北京:人民美术出版社,2005(1).
- [10]蒋跃.绘画构图与形式[M].北京:人民美术出版社,2015(10).
- [11]杨卫.也谈“卡通一代”及其他[J].载《天津美术学院学报》,2005(4).
- [12]潘越.关于我国卡通油画创作的思考[J].载《艺术·生活》,2011(4).
- [13]孙琳.现代美术的美学意义[J].载《科技信息》,2010(1).
- [14]曹又允.“审丑文化”的先驱人物——戈雅[J].载《东方艺术》,2005(10).
- [15]李晓林.生长在云南的一匹野马——陈流的绘画[J].载《美术》,2016(2).
- [16]汤世杰.艺术的视看——语陈流画[J].载《云南艺术学院学报》,2004(3).
- [17]纪旺.关于陈流绘画的个案研究[J].载《艺术·生活》,2010(7).
- [18]方志凌.在宿命的天空下——李继开笔下的“小世界”[J].载《美术文献》,2016(2).