

波普美学观下的当代油画技法及素材运用探析

黎鑫昊*

马来西亚理科大学

摘要：波普艺术形式的出现，对世界艺术界的影响是十分重大的，当代油画受波普美学观的影响，产生了众多著名的波普艺术家及波普艺术作品。当代油画的创作思路、创作形式以及创作技法等在波普美学观的影响之下都发生了转变，与传统油画大相径庭。本文主要阐述波普美学观的形成及其特点，波普美学观下的油画拼贴技法及综材运用，波普美学观对当代中国油画的影响。

关键词：波普艺术；波普美学观；拼贴技法；当代油画

中图分类号：J213

文献标识码：A

文章编码：2023010197

Analysis On The Application Of Contemporary Oil Painting Techniques And Materials Under The View Of Pop Aesthetics

Li Xinhao*

Universiti Sains Malaysia

Abstract： The emergence of pop art form has a very significant impact on the world art world. Influenced by Pop Aesthetics, contemporary oil painting has produced many famous pop artists and pop art works. Under the influence of Pop Aesthetics, the creative ideas, forms and techniques of contemporary oil painting have changed, and are quite different from traditional oil painting. This paper mainly expounds the formation and characteristics of Pop aesthetics, the collage techniques and the application of integrated materials under Pop Aesthetics, and the influence of Pop Aesthetics on contemporary Chinese oil painting.

Key words： Pop art; pop aesthetics; collage techniques; contemporary oil painting

波普艺术于20世纪50年代初起源于英国，50年代中期盛于美国，之后又流传到日本等国。60年代中期，波普艺术开始成为主流的前卫艺术，波普艺术用强烈的对比色彩，鲜明的特点，重塑了一种大众都可以接受的艺术。

由于其鲜明的特点和独特的画面，形成了自己独特的审美观念——波普美学观。波普美学观与波普艺术对近现代、当代的流行时尚以及人们的日常生活都有着相当紧密的联系，波普艺术已经悄悄地遍布了我们的生活，波普风格的广告、时尚装饰品、流行服饰、设计独特的家具、生活用品等，在波普艺术及波普美学观的影响下我们的日常生活正在渐渐地与传统的模式有所不同。也正由于波普艺术的大众性，使得它在很短的时间内就风靡世界，虽说在20世纪80年代波普艺术才正式传入中国，但是由于其自身的特点及其独特的“大众性”，在很短的时间内波普艺术就风靡全国。

一、波普美学观的特点及其在绘画中的表现

(一) 波普艺术风格的特点

波普艺术又称普普艺术，是一个探讨通俗文化与艺术之间关联的艺术运动。波普艺术试图推翻抽象艺术并转向符号、商标等具象的大众文化主题，打破高雅和低俗的极限。其创作形式与传统的“生活融于艺术”有所不同，它更注重商业性和实用性，追求大众化、通俗化的趣味，在设计和创作中一般采用明快突出、

强烈的对比色彩来表现和处理。

波普艺术是首个与商业艺术接轨的艺术类型，这也造成了其具有一定的功利性，会有意识地往受大众欢迎的方面靠拢，所以这也让波普艺术赢得了更多人的关注和喜爱。

从波普艺术发展的时代背景中可以看出，在艺术表现形式方面，波普艺术的表现形式和表现方式都很丰富，不会仅仅拘泥于单一的表现形式，其丰富的画面色彩表现，也使其创作作品具有极强的视觉冲击。

* 作者简介：姓名：黎鑫昊，性别：男，民族：汉，出生：1999.01，籍贯：广西梧州市，学历：本科
职务：硕士研究生在读，研究方向：绘画艺术

（二）波普艺术在绘画中的表现

波普艺术影响的范围非常广泛，其中包含有绘画、建筑设计、海报设计、雕塑、广告设计等等，每一种表现形式都极具波普艺术的风格特点。其中绘画中又细分为许多不同的画种，波普美学观和波普艺术风格都对它们有着极其深远的影响，许多国内外的艺术家在各自不同的领域里表达着自己对波普的理解和看法，不断地有新的作品产生，让我们看到了不同的艺术表达形式。

其中在绘画的领域里有不少波普艺术大师，国内的有魏光庆和余友涵等。

曾有人这样问魏光庆：“同为波普，你觉得你的画和王广义的画有何区别？”魏光庆回答道：“他是政治波普，我是文化波普”。在思考之后会发现其实说得不无道理，魏光庆的作品，引入了中国传统文化的视野，虽然没有王广义的作品那么当下和尖锐，但是更加贴近中国人的历史文化背景和欣赏习惯。魏光庆的作品大多运用配有插图的古书，再配以自己的视觉符号，用波普艺术手法进行巧妙的处理，传统的文化符号和图像与当下社会情境的结合，使得魏光庆作品的视觉表达充斥着当代理性和魅力。

余友涵则是中国当代艺术史的先锋人物之一，参加过八五美术新潮以及90年代政治波普，他擅长运用波普的艺术手法来处理老照片，将画面结合民间画法和西方的硬边画法，并在画面中加入一些花朵，这使得画面通俗易懂，不仅极具波普艺术风格特点，还含有中国风的意蕴。

国外的波普油画艺术大师则有大卫·霍克尼等，大卫·霍克尼是20世纪最具影响力的英国艺术家之一，他早年追随波普艺术的领军人物理查德·汉密尔顿和安迪·沃霍尔学习与发展波普艺术，在此期间大卫·霍克尼不断吸收波普艺术的风格特点，并将其融入自己的作品当中。在他的“大水花”系列作品中表现出了强烈的波普绘画风格，其表现大多为色彩强烈，画面构成简单，运用大量的平涂技法等。

二、波普美学观下的油画技法及素材运用

（一）波普美学观下油画拼贴技法的形成

油画从诞生至今已有五百多年的历史，在此期间，油画所运用的材料也不断地在发展和改变，各代艺术家们也一直在对油画材料进行探索、研究和创新。在此期间，由于油画所运用的材料不断地创新和发展，也逐渐形成了许多不同的画派和技法，其中就有受波普美学观影响形成的拼贴技法。

拼贴技法，从19世纪就已经开始发展形成，是一种较为创新的艺术形式，即为在绘画过程中为获得独特的艺术效果，使用报纸、油画布、木头、木屑等增强画面的肌理效果，丰富画面，或运用各种图案或照片等，根据画面需要剪裁成所需的形状，粘贴到画面上的一种形式。

到了20世纪50年代，波普艺术出现，把拼贴技法运用到了极致，随着当时的经济的发展，波普艺术家们把波普美学观运用到广告海报、招贴等的设计上，其中较为著名的就有英国的理查

德·汉密尔顿和大卫·霍克尼。这些艺术家们的作品因为运用了拼贴技法而显得与众不同，强烈明快的色彩，简洁的构图，突出的主题，很快就能吸引人的眼球，给人留下深刻的印象，这也是波普艺术能够流行起来、受大众欢迎的原因之一。

（二）波普美学观在当代油画中的表现形式

随着时代的发展，当代的波普艺术已经不再像最开始那样以低俗和大众化来讨好大众了，现在的波普油画将波普的风格特点继承了下来，并且还在用自己对于波普艺术的理解和认识来进行创作。

波普油画的出现不但打破了艺术的高雅与低俗之分，还使艺术创作的走向发生了质的变化。当代波普油画的创作中，保留了波普艺术的独有的特点，主体物清晰明了，表现明确，色彩鲜明，画面简洁，有些还带有画家独特的个人色彩。当代波普油画的这种创作形式，冲击着传统艺术的高雅和繁琐，让艺术更加深入人心，走入大众。

（三）波普美学观下当代油画的综材运用

复合材料指的是多种媒介、多种材料，有油性、水性颜料、矿物颜料、植物染料，以及常见的木头木屑、金属及其粉末，还有塑料、玻璃等各种材料，都可以在绘画创作中使用。从油画诞生开始，艺术家们对油画材料的探索从未停止，因此用于油画绘画的材料也在不断地发展和演化，从胶彩画开始，历经蜡彩画、镶嵌画、湿壁画、干壁画、坦培拉和油画的结合发展，这就是早期的油画发展历程。

1. 拼贴技法

拼贴技法在当代波普油画中使用频率颇高，这种方法是指将木头、纸张、玻璃、布、金属等材料直接拼贴在布面或纸张等媒介，是进行创作的一种艺术手法。同时还可以借助油漆、大漆、松节油等媒介来进行画面的表现。

美国著名波普艺术家罗伯特·劳森伯格则将拼贴技法运用到了极致，在劳森伯格的创作中，书本、报纸、罐头、瓶子、照片、杂志封面，甚至汽车和人体等，都可以作为他的创作素材，他通常会将身边可以获得的东西，一股脑地添加进自己的作品创作当中，之后再颜色拼合。20世纪50年代初，劳森伯格以红、黑、白色的单色画逐渐获得关注，在红色画系列中，他拼贴加入了大量木头和织物等材料，用红色油画颜料在其表面进行涂抹；在黑色画系列中，他将黑色油画颜料刷在由报纸拼贴而成的表面上；在白色画系列中，他则直接用滚筒将白色颜料刷在画布上。

2. 复合材料与颜料混合法

这种方法指的是将多种材料或颜料进行混合后再进行创作的艺术技法，最理想的效果就是保证在作品完成以后多种混合材料的不同性质还能被分别体现出来。如丙烯颜料与油画颜料的混合使用、国画颜料与水粉颜料的混合使用以及水彩颜料与丙烯颜料的混合使用等，多种不同颜料和材料混合使用往往能将各自的缺点进行互补，将各自的优点表现出来，使得创作出来的作品能够更加完美地呈现出来。

3. 综合材料和画面肌理互助法

这种技法指的是先采用塑性材料如白乳胶、立德粉、石墨

粉、石膏、水泥、石子或塑型膏等，在纸本、画布或木板上先制作出肌理效果，之后再颜料进行绘画创作。在作画过程中还可以添加织物、木头、麻绳等能够形成肌理效果的材料，达到丰富画面的效果。

三、波普美学观对当代中国油画的影响

（一）波普艺术拼贴技法在当代中国油画中的应用

油画作为一种起源于西方的绘画形式，在中国的传播发展和起步是相对较晚的，中国油画是在西方油画技法传入的基础上发展而来的，在鸦片战争时期，中西方文化交流频繁，西方的油画及技法也在这时候开始真正大量地传入我国，对我国绘画产生了深远的影响。

到了20世纪80年代初，英国波普艺术家安迪·沃霍尔访华，波普艺术首次进入中国艺术家们的视野，在此之后他又将作品带到中国展出，这也对当时中国绘画界产生了巨大的影响，在当时的中国社会引起了强烈的共鸣，中国掀起了一股“波普热”，许多中国艺术家借鉴和运用波普的形式来进行油画创作。波普艺术影响下的油画与传统油画注重色彩关系、明暗关系不同，它往往使用强烈鲜艳的色彩、简洁明了的构图来进行画面的表现，其中波普拼贴技法是较具有代表性的一种表现技法。

张晓刚是最早为海外所认识和熟知的中国当代艺术家之一，他著名的系列作品《大家庭》，和王广义一样，也取材于文革时期的老照片，他运用西方照片绘画的艺术手法，将老照片中的人物的脸部都处理成了一样面无表情、毫无生气甚至有些木讷呆滞的形象，并且整个画面都进行了“减法”处理，即画面在色彩、构图等方面极其简化，画面主要以灰白色调为主，以此来突出与旧照片相似的陈旧感和年代感。画面整体的灰白色调较为平淡，但是张晓刚在画面中加入了像是胶带状的光斑或是将人的肤色变

成较为突出的颜色进行处理，传达出具有时代意义的集体心理记忆与情绪，充满了人文关怀，具有强烈的当代意义。

（二）波普美学观下的当代中国油画

波普艺术自20世纪80年代经由改革开放浪潮传入我国之后，对我国的当代艺术绘画影响十分重大，大批中国艺术家开始运用或模仿借鉴波普艺术形式进行艺术创作。中国当代艺术家王广义创作了三幅毛主席像的油画作品，标志着中国波普艺术的正式出现，自此波普艺术正式融入中国艺术界，加入中国现代艺术的发展浪潮当中。

波普艺术作为现代艺术中的一种风格，传入中国后推动了中国当代油画“现代性”的发展，它打破了传统绘画的绘画思路，拓宽了艺术家们的绘画思维和视野，使艺术家们的思维观念发生了改变，促使艺术家们将绘画创作更加贴近日常生活，这就使得艺术作品更加通俗易懂、贴近人民。

四、结语

波普艺术作为一种起源于近代西方的艺术形式，它的影响范围不仅仅只在绘画界，在流行时尚、服装设计、室内设计、建筑设计以及商业广告等方面都有着非常独特且深远持久的影响力。

波普艺术在当代所表达的已经并不像最开始那样的大众化和低俗了，当代油画艺术受波普美学观的影响，将波普的风格特点与油画绘画相结合，用对波普的理解和认识，来进行创作表现。

虽然波普艺术传入中国的时间较晚，但中国油画在波普美学观的影响下也出现了众多在波普艺术界极具分量的代表人物，如方力钧、余友涵、王广义等，他们的作品给中国当代油画注入了新鲜血液，给中国当代油画带来了新的可能。在此期间，中国的油画家还将波普艺术与中国传统艺术相结合，产生了新的艺术概念，其中“江南波普”就是在此背景下所产生的新概念。

参考文献：

- [1] 胡阳. 谈图像拼贴在当代油画中的运用 [D]. 2017.
- [2] 沈宏, 赵金. 浅析现代绘画中的拼贴 [J]. 美术观察, 2010.
- [3] 禹伟杰. 浅析波普设计的艺术审美观 [J]. 青春岁月, 2012(13): 89.
- [4] 冯斌. 放大的存在——波普拼贴 [J]. 戏剧丛刊, 2008, 000(006): 100-100.
- [5] 王绮. 波普艺术对中国油画的启示 [J]. 文艺生活·文艺理论, 2015, (11): 177-177.
- [6] 满睿. 浅析当代绘画中的波普艺术表现 [J]. 青春岁月, 2016(3).
- [7] 王绮. 波普艺术对中国油画的影响 [J]. 青年文学家, 2015(11X): 153.
- [8] 任洁. 浅谈波普对中国当代油画的影响 [J]. 美与时代(下), 2013(09): 68-70.
- [9] Harold Speed. Oil Painting Techniques and Materials[M]. Dover Pubns, 1987-12.
- [10] (英) 迈克·伯纳德, 罗宾·卡邦. 建筑风景画技法——巧妙运用拼贴、色彩和肌理 [M]. 广西美术出版社, 2020.