

摘要

刘野出生于 1964 年的北京，生活在一个幸福的家庭，经历过不同时期的时代变革和个人成长经验的影响，让他的作品中传达出成人童话的特质。论文运用个案研究和作品分析的方法，立足于刘野的绘画作品，总结出刘野创作出来的成人童话世界的具体表现，探索作品背后的内涵，并探讨刘野绘画作品对本人创作实践的影响。

该篇论文将分为五个部分进行阐述：其一是绪论部分，主要是针对关于刘野的其他论文文献进行整理分析；其二，是对“成人童话”的概念说明，并结合刘野的个人成长经历，分析其创作的背景和成因；其三，对刘野的绘画作品进行艺术研究，分别从题材选择、人物形象、用色分析，运用案例分析法进行阐述；其四，重点章节，是对刘野绘画作品的深层解读，分析其透过画面所呈现的思想；其五，说明刘野作品的启示及对我个人创作的探索，阐述本人绘画创作的实践过程和所获得的思想经验的撰写。

关键词：刘野；成人童话；记忆

Abstract

Liu Ye, born in Beijing in 1964, grew up in a happy family and experienced various epochal changes and personal growth experiences that have imbued his works with the characteristics of "adult fairy tales." This thesis employs case study and artwork analysis methods, grounded in Liu Ye's paintings, to summarize the specific manifestations of the adult fairy tale world created by Liu Ye, explore the connotations behind the works, and discuss the impact of Liu Ye's paintings on my own creative practice.

This paper is divided into five sections: The first section is an introduction that organizes and analyzes other scholarly articles and literature about Liu Ye; the second section provides an explanation of the concept of "adult fairy tales" and analyzes the background and reasons for Liu Ye's creations in conjunction with his personal growth experiences; the third section conducts an artistic study of Liu Ye's paintings, discussing his choice of subjects, character images, and use of color through case analysis; the fourth section, a key chapter, offers a deep interpretation of Liu Ye's paintings, analyzing the thoughts presented through his artworks; the fifth section discusses the revelations from Liu Ye's works and the exploration of my personal creation, elucidating the process of my painting creation and the written expression of the thoughts and experiences gained.

Key words: Liu Ye; Adult Fairy Tale; Memory

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
绪论	1
(一) 选题缘由与目的	1
(二) 研究现状与意义	1
一、刘野作品中成人童话的创作背景	3
(一) “成人童话”的概念说明	3
(二) 刘野作品中成人童话的归因	4
二、刘野作品中成人童话的艺术研究	5
(一) 题材的选择	5
1、根植于自身的记忆	6
2、文学作品给予的灵感	8
(二) 稚相的延展	10
1、自画像：童颜的刘野	11
2、小海军：童话中的男主	13
3、阿尼玛：成为性的另一半	15
(三) 高饱和度的红黄蓝	18
小结	19
三、刘野作品中成人童话的思想表达	20
(一) 纯粹的自我	20
(二) 刘野的加密绘画	20
(三) “轻趣”背后的沉重	21
小结	21
四、刘野作品中成人童话的启示及个人创作探索	22
(一) 刘野作品中成人童话的启示	22
(二) 个人创作探索	22
1、创作理念	22
2、艺术表现	22
3、创作感悟	27
结语	28
参考文献	29
致谢	31
附录	32
作者简介	39

绪论

（一）选题缘由与目的

童话的成人化表达作为童话的一种表达形式，它将视角转向了现实，刘野用绘画的方式描绘出视觉可观的成人童话世界。笔者选择刘野的绘画作品作为研究对象进行讨论，原因有以下几个方面：其一，身为成年人的刘野本人依然保留着童真，其绘画作品足以证明了这一点，他说过“对于艺术家来说，作品是艺术家自己最真实的自传，语言可以说谎，但是艺术作品很难”，不管他是对待自己的内心还是绘画作品，他都不断地归纳、提取、放弃，从而达到纯粹。这对笔者的感触很大，引起笔者对自我的剖析与对纯粹的追求。其二，刘野的作品受到不同年龄阶段人的喜爱，他的作品融合了儿童文学和童趣元素，展现出萌态审美的意境，不过他善于伪装自己，轻松是他制造出来的迷惑，在观看他的作品时是那么的简单又是那么的复杂，这就需要观者破解他画中的密码，才能读到轻松静谧背后所隐藏着沉重的现实。其三，评论家朱朱认为，刘野的绘画所关注的主题是每个年代的“生命中不可承受”之物，核心问题是生命本身，他用绘画的方式，以映射出人的普遍情感和命运，引起笔者想要对艺术家刘野的绘画作品更加深入的研究。

通过对相关文献的阅读和梳理让笔者产生思考，是什么样的创作背景让刘野创造出了这个童话世界？为什么刘野所创造的童话世界如此的迷人？为什么看似干净、优美、清丽、可爱的画面，让人观看时产生淡淡的忧伤情感？本文的目的就是对刘野的绘画作品展开深入研究，通过查阅相关的资料并整理、分析、思考，以探究刘野赋予其画中童话的创作成因、艺术研究、思想表达、个人探究，从艺术家的角度理解作品，解开心中疑惑，并为创作者们提供更多的视角和思路。

（二）研究现状与意义

通过中国知网、万方、维普、独秀等网站的检索和收集，关于刘野的论文共有 16 篇，期刊若干。笔者目前掌握的期刊资料来看，主要从画家简介、访谈、作品评价、展览推文、女性形象，童年类主题，众多期刊都有简要的提及成人童话这一概念的理解阐述；艺术批评家朱朱曾在 2017 年出版《只有一克重》，是从时间线上用自己的观点阐述刘野的作品；在博硕论文中，以刘野绘画为专门个案研究的有四篇：欧阳立《“一个人”的图像——刘野绘画研究（1991-2010）》（华中师范大学 2017 年）对刘野绘画作品中“一个人”的图像分析和意义表达的探索；李映雪的《刘野绘画中人物形象的“古典型”表现研究》（西南大学 2020）分析并研究刘野绘画作品中古典型的表达；冉洋旖《刘野作品中的女性形象分析》（四

川美术学院 2021) 分析并研究刘野作品中的女性形象表达; 王磊《幻想与超越——论刘野绘画艺术中超现实主义意识》(四川美术学院 2016) 探究刘野绘画作品中超现实主义的艺术分析和解读; 另外的 12 篇论文, 简要援引过刘野的作品, 论述内容仅有少数交叠。

综上所述, 对于刘野作品中成人童话应该具有较为广泛的研究空间。相关专著较少, 却有不少的文献出现, 这些研究成果基本构建了刘野作为个案研究的基本理论。但是基于现在的研究中尚未从成人童话的视角进行专门的个案研究, 因此学界也给予了本论文充足的研究空间。

童话的成人化表达贯穿了刘野的创作史, 并在中西结合的表达手法中形成了极具辨识度个人风格。针对刘野个案分析的研究, 尽可能系统地梳理其作品中童话的成人化表达的艺术呈现, 分析其画面背后所表达的真实含义, 从艺术家视角分析其归因, 了解作品的特殊性的由来, 有利于帮助读者更好地理解刘野的绘画作品, 并为创作者提供更多的可能性和启示性, 因此本课题的研究具有现实意义和创新性。

一、刘野作品中成人童话的创作背景

(一) “成人童话”的概念说明

童话是人们早已熟知的文学载体，童话在创作时表现出简单易懂，快乐有趣，但经不住读者反复阅读，那是因为童话所设立的接受群体是儿童，所以在创作童话时需要根据儿童的心理发展特点进行内容编写，其目的是让儿童从简单的故事中获得对生活和世界的认识。童话的核心在于幻想性、趣味性和简单化。在童话的创作中创作者常将故事中的角色设置为超人体、拟人化与常人体，赋予花鸟鱼虫甚至器物等生命并注入思想和情感，为其安排令人神往的故事情节。为了便于让儿童理解，创作者多安排平面简单的角色形象在故事情节中，主要表现在所塑造出的角色性格容易辨别，因此童话具有“二元对立”的创作模式，是儿童认知世界最为原始的模式，所以将一些抽象的概念设定为固定的形象，并通过故事情节的“二元对立”思维表达出来，以达到向善的教育目的，就像朱自强所说：“在儿童文学的典型文体童话中，事物要么是黑，要么是白，人物要么是好的，要么是坏的，结局嘛，当然是‘从此过上幸福的生活’”^[1]。

“成人童话”一词的意思是童话的成人化表达，以童话为外衣，注入个人意识形态。成人与儿童的区分在于一定程度上是将儿童的需要、认知、思维等维度与成人进行对比后所得出的差异，从而进行界定，那么“成人童话”相较于童话而言具有颠覆性，接受对象也扩展到成人领域，对故事的理解程度已经超出了儿童的简单认知，颠覆对简单的人物塑造，创作者更加注重对故事角色深层的剖析，多角度的进行塑造，打破了原有童话中简单的故事流程，趋向于复杂性的表达和哲理性的思考，向着更为复杂抽象的概念延伸，这些是缺乏社会经验的儿童难以判断出来的。汤素兰在《童话的概念和成人化问题》中针对童话中的成人化提出颇具参考价值的观点，她指出，“童话的成人化，主要指两种倾向，一种是童话完全变成作家自我表现的手段，作家本人的自我宣泄与人生思索达到了毫无节制的程度；一种是将童话与现实生活简单僵硬地附会，作家一厢情愿地以自己的想象去替代儿童的幻想。总的来说，童话的成人化，是指童话内容大大超越了其形式所能承载的分量，失去了童话本该有的游戏特质。”^[2]由于个体受道大环境的影响，作品中反应出作者的主观意识形态，其中包含了作者对于生活经历和人生哲学的思考等内容，他们希望通过童话虚幻出来的故事唤醒人们对现实的关注或是创造出一个安放自己心灵的地方，情感体验已超越了儿童所能理解的范围。

[1] 朱自强.儿童文学概论[M].北京：高等教育出版社，2009：116-117

[2] 汤素兰.童话的概念和成人化问题[J].浙江师范大学学报，1994（06）：44

综上所述，“成人童话”或许并非是讲给孩子们听的，更像是作者以一种委婉的方式将自身经历和内心世界托盘而出。艺术家刘野的绘画作品与作家有着异曲同工之妙，作家用文字组成故事，而画家是画笔组成画面，所用方法不同，但最后表达的内容却相同。本文研究的“成人童话”指的是艺术家刘野的绘画作品所展现出的形式与内涵，画面中的人物形象以卡通绘画的形式表现出的干净、可爱、清丽、优美，是他心中的美好和纯真的向往，但如此美好的外表下总能令人感到淡淡的伤感，或许是他身为成年人和对现实的无奈，因此他创造了一个存放着他的记忆，是他安放心灵的地方，这便是独属于刘野个人的理想化的童话世界。下文对于刘野作品中的童话世界做进一步探讨研究简称为成人童话。

（二）刘野作品中成人童话的归因

1964年，刘野出生于北京。他的母亲是一名高中教师，父亲是一名儿童话剧的创作者。刘野生活在一个幸福的家庭氛围中，拥有着幸福和美好的童年，这对他来说是宝贵的，家庭对刘野的绘画创作有着至关重要的影响。由于刘野的父亲从事的是儿童话剧的创作工作，因此他能够阅读到许多童话类书籍，其中安徒生和王尔德的书为多，书本中精彩的故事和奇妙的插图刘野开启了一个全新的世界，这为他日后的绘画创作中纯真、清丽、童真的人物形象埋下伏笔。同时，也为他作品中蕴含的深意铺设思路。

刘野在1980年考上了北京工艺美校，并在毕业后两念考入了中央美术学院的壁画系，在此期间，他前往柏林艺术学院深造学习，在从艺的这条道路上，波普艺术对他的作品有着长期性的影响，戏仿和拼贴常出现在他漫长的艺术生涯中，蒙德里安对纯粹绘画的追求也深深的影响着他。德国留学的那段时期，他曾描绘过童年的记忆，试图通过童年记忆来缓解漂泊在外的孤独感。直到1994年回国后，自身的童年记忆和艺术探索给他带来了更多的思考，让他更加关注生命和情感的体验。刘野通过童话这种虚构的形式去反观或再现出整个现实世界，创造出自己的童话世界，营造出纯真、轻松、童趣的生命与沉重现实之间的反差。

在刘野的童年记忆里，生活在红色的浪潮中，红太阳、大舞台、青松绿柏、衣着等记忆都停留在他的脑海中，也经历过改革开放的浪潮，人们所表现出来的热情，似乎将一切抛在了脑后，相信一切都必将走向美好。对于刘野而言他并不想正面的去批判什么，而是在远处审视，思考，将记忆和现实以碎片化的方式放入画面当中，营造出梦幻般的童话世界，将沉重的现实隐藏于作品的深处，从这种矛盾的形式中窥探到生命的本质，他的作品逐渐愈发成熟，并引起了业界的广泛关注。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228003035055007001>