

“卡通”日常——姜佳鑫访谈

Daily “Cartoon”—The Interview with Jiang Jiaxin

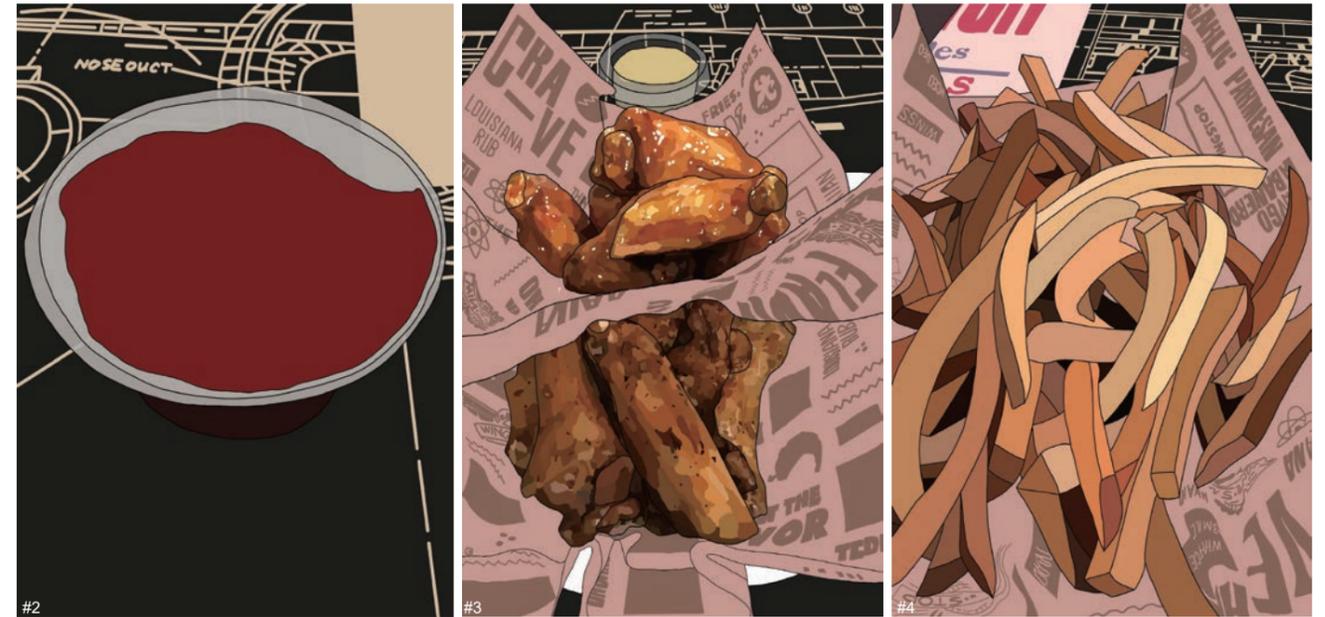
姜佳鑫 Jiang Jiaxin

摘要：“美国连环画”系列是艺术家姜佳鑫根据日常生活中拍摄的照片创作的。这些内容和构图看似随意，无序、碎片化的图像，以卡通式的视觉形象串联起了当下的都市日常生活。明快的色调、质朴的造型使“美国连环画”系列充满了卡通式的愉悦感，而通过这些日常的、碎片化的画面，艺术家意图展示日常生活中充斥着的文化差异、身份认同等问题。

关键词：卡通，日常，纪录片

Abstract: The artist Jiang Jiaxin has created “American Comic” series with photos taken in daily life. The content and composition of a picture seem casual, but the unordered, fragmentary images have assembled the current urban life. The vibrant colour, simple patterns have made “American Comic” full of cartoonish joy. Through these daily and fragmentary images, the artist aims to express subjects like cultural difference, identity, etc.

Keywords: cartoon, daily, documentary

《当代美术家》（以下简称“当”）：
您的“美国连环画”系列具有强烈的个人风格，这种略带夸张、变形，充满趣味性的绘画风格是如何形成的？

姜佳鑫（以下简称“姜”）：可能跟我的性格有关吧，我就很搞笑嘛，很幽默对吧，对生活充满了期待、计划、激情。我不喜欢规划时间，给我的时间安装“这个时间段内我要做什么”的枷锁，但是同时我又是一个非常努力的人，对自己的要求太高了，有的时候我都难以置信。在玩世不恭的表面现象之下，我又十分在意生命中的种种境遇并勇敢地面对困难。我看起来不正经，但是我是一个很严谨认真的人，对社会中的文化和身份问题很敏感，我对我的艺术作品要求很高。但是这些所谓的“感觉”真正到了画画风格上，还是受到了《辛普森一家人》和《马男波杰克》的启发吧。他们将各种元素融合在一起，非常自然，非常有趣，我每次看这些作品都感觉很轻松，同时他们又非常有社会和人的意义在里面。他们是成熟的体系，我从他们这里看到了我的作品的可行性。

当：您曾提到“美国连环画”系列受到《辛普森一家》《马男波杰克》的启发，平时您还喜欢看哪些动画作品？除了视觉风格上的影响，这些动画作品在主题或内容上给

您带来了哪些影响或启发？

姜：我平时其实都不看什么动画作品的，现在看电影也是一种奢侈了，打游戏更是。我现在处在一个新的人生和作品创作的阶段，对我来说都是一些伟大的时刻。我强制性地把这些娱乐时间放在读书上，我要用读书来娱乐我的大脑。很多时候我都觉得我有问题。

关于动画片，我还喜欢宫崎骏，他的动画片我都喜欢，画风是非常人性的，充满了温暖和爱。

在我的人生中，我要学会三种画风，一种是现在在做的所谓的“美式”画风（别人这样给我定义的），还有一种是宫崎骏的画风，这种画风需要非常好的基本功，由于我没什么绘画基础，所以在这个画风的学习上吃了不少亏，现在还处在搁置阶段，太耗费精力了，那扇门还没有进入，还需要几个月的坚持才能看到一些进展吧。我还想学习比较写实的画风，有一位英国的年轻老师在油管（Youtube）上教，教得很详细，基础很扎实，我是他的“老粉”了，学到很多东西，而且进步很快。但是这个画风我现在也是搁置中，因为现在精力实在是有限。

绘画其实挺神奇的，如果完成了这三种画风的学习，我就可以通过绘画完成我的情感表达并创作出更多我想创作的艺术作品

了。学习这些，对我来说最大的意义就是学习技术（technique）。画面和故事的创作，其实是我多年中所酝酿的东西了，不是什么新玩意。

但是一个想法（idea）的落地，是需要很长的时间来孵化的，我的创作都是这样。非常严谨，一步步地实验。

当：“美国连环画”的所有图像都源于现实生活中拍摄的照片，您选择照片的标准是什么？这种日记式的创作方法给您的生活带来了什么变化？

姜：照片是预先拍摄的，拍摄的时候其实我没有准备用来创作这个“美国连环画”系列的插画作品。

从2013年8月到2018年9月，我在美国生活了5年。在这段时间里，我坚持用苹果手机拍摄日常生活。这就是“美国连环画”的起源。

在跨文化的美国生活中，我有一个习惯，就是用手机捕捉观察中的“一切”。从无生命的到有生命的，我记录了几乎在美国“流浪过程”中的“一切”。随着数以万计的照片被拍摄，我认为我的快照照片中的元素是大量信息的具象化，这些信息与人性、社会意识形态和冒险经历有关。我捕捉到的快照不仅成为了生活的记录，也成为了存储世俗生活中收集到的丰富而有机的信息的资源。

在形式上，最能打动我的内容变成了快照。没有一个预先确定的标准来引导自己去

考虑“拍什么，在哪里拍，什么时候拍”。我遵循着“在美国漫游的旅程”，在现实的生活中偶遇各种事物或场景，这也是一个我对艺术的有机性欣赏的过程。最能打动我的内容是和中国和美国之间的差异。在这个差异中，对人性和社会意识形态的思考，进一步推动了我“在美国的漫游”和快照的拍摄，成为了一个持续不断的研究过程。

在“美国连环画”项目中，照片和插画之间形式上的转换并不影响想法的表达。我从照片中提取元素，通过插画的媒介将这些不同的元素精心地放入一幅画面中，画出拼贴式的插画。这种自由创作的方式能使我完全专注于作品所表达的思想。

在创作“美国连环画”项目之前，我花了5年的时间在iPad上进行绘画实验。对我来说，创作“美国连环画”系列，已经成为了一个重新创造一段经历和想象力的过程。通过插画这一媒介，我找到了一种独特的表达方式，这种方式提供给我一个将自己的真实生活故事和想象有机地联系起来的机会。我热爱在iPad上画插画的体验，每一条线、每一种颜色，以及它们所组成的元素都流露出了我“做真实的自己”的喜悦。我相信，对于观赏者来说，一起去探索我创造的世界也会是一种有趣的体验。通过参加艺术节，艺术家在讲述自己生动故事的同时，与观众分享了每一幅插画的想法。这些插画架起了艺术家与观众之间的桥梁，在彼此的艺术和生活中起到了启示作用。

5
姜佳鑫
“美国连环画”系列：夏威夷（一）
尺寸可变
2020

6
姜佳鑫
“美国连环画”系列：夏威夷（二）
尺寸可变
2020

7
姜佳鑫
2020（上）（视频截图）
纪录片
2020

每幅插图都是在不同的时间和地点绘制的，而且是在分开的场合和情境中绘制的。“美国连环画”整个系列仍在创作中。

当：从环境科学专业跨专业进行艺术、科技、文化方向的学习，成为艺术创作者，这种跨专业、跨领域的学习经历和留学经历是否是您思考文化认同和身份问题的契机？

姜：这是一个非常好的问题。是的，环境科学专业和本科所学习的大学都不是我做出的选择。而学习艺术，是我的选择。并且这是我做出这个选择的第7个年头了，目前在这整整7年里，我没有做出让自己遗憾的事情。这7年的时间让我经历了方方面面各式各样的很多事情，所有的经历都帮助到我思考文化认同和身份认知的问题。

当：除了画风轻松有趣的“美国连环画”系列，您还以家乡、家庭为题材拍摄了《来自中国吉林敦化的视频和音频（1.26—2.13）》《狗年》两部纪录片。在这两种形式的创作上，您的创作思路和状态是一致的吗？

姜：除了这两部作品，我的第三部纪录片《2020（上）》也已经制作完毕发布到网络上。纪录片项目和插画项目的创作，都是从我的个人经历出发，来探索和研究我所关注的有关文化和身份的问题和现象。这两件事情的动机是类似的，但是发展出来的故事和其他事情是我没有预料到的。

我尽量简单回答一下，当然，我喜欢展开聊天。

创作思路：两类作品动机基本是一致的，就像我刚才说的一样。但是创作思路不同，插画是从我拍摄的照片和我经历的故事中提取元素和故事情节，在插画中以类似“拼贴”的形式展示出来。纪录片基本是记录，记录各种家庭对话和场景。在最新的《2020（上）》影片中，我发现这部作品也是我对于纪录片本身的一个陈述，我太喜欢纪录片的形势了，但同时也往往会让我疲惫，因为我记录了太多的故事，在后期的时候往往让我非常疲惫。

关于状态是否一致：不一致。总体感觉的话，插画让我兴奋和开心，纪录片让我沉重和疲惫。

既然如此，那为什么要做这些事情呢？因为不论是插画还是纪录片，他们终将会从泥土中走出来，释放万丈光芒，给未来的人们观看和欣赏，这些作品会成为历史的一部分。

当：无论插画作品还是纪录片作品，您的创作工具都没有脱离手机或平板电脑这种可随身携带的智能终端产品，它们也是年轻一代每天接触、使用时间最多，最无法割舍的必备装备。这两种创作工具的选择是有意为之吗？

姜：怎么说呢，我也不知道。要说有吧，其实有。要说没有吧，其实

也没有。我要说有，也能讲到明年，但最后总感觉我是在故意贴题来解读这个“有”。

我要说没有，其实在整个创作阶段，都有在考虑媒介这个因素，任何时候都有在考虑。其实就很简单，就问自己一个问题“你为什么用 iPhone SE 拍摄纪录片？”以及“你为什么用 iPad 来画你的插画作品？”其实我都可以讲出来为什么，可以讲到明年。

有点奇怪。

当：请谈谈您下一步的创作计划。

姜：首先要继续创作这两个系列作品，《美国连环画》我会进行比较短的动画片的制作，30秒到1分钟这么短的，然后进行宣传 and 放映活动。纪录片会继续保持这个风格（没有人喜欢看）来制作下去。

我要开始制作一些大地艺术作品，这是我非常非常期待的一些作品，表现出来可能有表演、墙绘、装置等，这些存在短暂的或者长久的作品通过影像或者照片来记录下来。因为这些作品的制作，我作为艺术家的身份会发生比较大的变化。