

中国风插画的设计和创作

王小路

(亳州学院 美术系,安徽 亳州 236800)

摘要:不管是纸质媒体插画,还是数字媒体插画,都是一种具有典型意义的艺术表现方式。从中国风元素在插画艺术中的基本表现入手,对插画艺术与中国风元素之间的关系进行探讨,就如何提高中国风插画的设计水平提几点解决策略。

关键词:中国风;插画;设计;创新

中图分类号:J218.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2019)01-0090-04

中华文化源远流长,具有强大的生命力,对人们的知识、习惯、观念都具有积极而深远的影响,所以中国风插画具有其自身的优越性,不管是“写意”“工笔”,还是当下流行的漫画,都可以植根于中国文化这块特别的土壤之上,实现精神内涵的再提升。插画随着现代媒体的丰富,已经对人们的审美产生了深远的影响,特别是如今的“读图时代”,插画具有说明作用,是其他表达方式无可比拟的。为了更好地满足社会发展的需求,我们必须对中国风插画进行科学的设计和时代创新。经过多年的发展,中国风插画已经在国际艺术领域占据很重要的地位。因此,更应就中国风插画的设计和创作展开全面研究,以实现中国风插画发展史的历久弥新^[1]。

一、中国风的相关概述

所谓中国风,是指中国风格,也就是中国发展历程中建立的文化形式和流行趋势。水墨丹青、陶瓷、茶叶以至于丝绸、中药等等,都是中国文化的一种符号,中国风体现的是中国人的一种审美以及处世哲学。目前,随着中国在世界地位的提,伴随着“一带一路”伟大决策的执行,中国元素、中国风得到了前所未有的发扬,这种机遇较比古代的“鉴真东渡”“玄奘西行”“郑和下西洋”更为难得,因为这是一种世界趋势,是在获得世界充

分肯定前提下实现的中国文化的大范围传播^[2]。

中国风一定是建立在中国传统文化的基础之上,只有反映出中国文化特色的艺术形式才能称为中国风。近些年来,中国风逐渐受到世界艺术领域的关注,不断开发蕴含大量中国元素的作品,并能够有效地适应全球流行的艺术设计趋势。中国风已经被广泛应用于流行文化领域,插画中对其的应用则是比较典型的代表。中国插画因为中国文化元素的融入受到全世界的普遍欢迎。

二、中国风元素在插画艺术中的表现

1. 中国风京剧脸谱元素

众所周知,京剧被称为中国的“国粹”,这也是我们中华民族优秀文化的典型代表。京剧除了复杂的衣饰之外,脸谱成为其最主要的表现形式。脸谱以独特的美术形式得到了艺术界的关注和利用,在现代插画艺术中其也得到了广泛应用。诚然,与其他艺术形式的结合在某种程度上对京剧产生了良好的推广作用。正如《细说脸谱》中的歌词,我们完全能够通过京剧脸谱来表现人物的心理、性格,比如说不同的京剧脸谱颜色代表不同的插画人物性格,这是具有多方面意义的,红色在很多时候都表现为人物的忠诚,例如关羽等历史人物;白色则多代表着人物的奸诈,典型人物为秦桧和曹操。在插画作品中对京剧脸谱元素的应用可谓数不胜数,他们都将形式和色彩进行了大胆

的运用,完全可以向世界展现出中国的文化渊源。中国风京剧脸谱元素与现代插画艺术进行有机的结合,不仅对促进脸谱文化的传承和创新具有积极作用,对于提高插画艺术的表现力也具有积极帮助作用^[3]。

2. 中国风传统水墨元素

说起中国文化,其中比较典型的自然当属“水墨丹青”,在艺术界的整体推动下,中国风传统水墨元素是插画艺术设计中比较常见的一种形式,有力地推动了插画艺术的创新。实现传统水墨元素与插画艺术的融合,具有双方面的积极作用,既能极大丰富插画艺术的表现方式,还能为传统水墨文化艺术的传承起到促进作用。我们都知道,中国风艺术与西方艺术之间具有明确的界限,两者反映不同的艺术范畴,中国风传统水墨画注重对意境的发挥,主要是由画作传达出作者的情感,而西方绘画艺术则注重写实,强调艺术的真实性和模仿高度^[4]。所以,就中国风传统水墨元素来讲,它以其独特的艺术魅力充分展现出了中国文化的独特性和艺术性。但是,将传统水墨元素与现代插画艺术进行结合仍然是一种新型的表现方式,在表现出作者思想的同时,还能表现出插画的主题。插画运用散点的方式,在进行取景、构图上有着一定的自由性与灵活度,形成虚实相间的效果。基于此,我们在对插画的设计过程中,利用中国水墨画中的工笔细描,通过水墨元素的晕染与重叠进行整体的过渡与连接,从而达到增强视觉主体和背景之间的联系,增强了插画的表现力,为插画艺术的全方位发展提供基础动力。

3. 中国风剪纸元素

剪纸是我国最具特色的艺术形式之一,剪纸艺术在世界范围内也有大量的粉丝,剪纸艺术在外国传播,对推动传播起到了良好的媒介作用。

剪纸艺术在一定程度上与插画艺术具有相通之处的,两者之间完全可以实现有机结合。归根结底,中国风剪纸就是一种以纸作为原材料的镂空艺术。在中国的农历新年,以前家家户户剪窗花、灯花等,主要利用的工具就是一把剪刀,剪纸艺术表达的是中国人民的美好期望和兴奋情感,进而达到烘托节日气氛的效果。中国风剪纸就是利用剪刀和纸张共同表现出具有中国韵味的艺术形式,具有中国文化的鲜明特色。插画艺术应用剪纸元素,则是为了利用其概括性以及抽象性,借助比较夸张的艺术形式对插画的主体特色进行阐

述。基于此,我们在插画艺术的设计过程中,需要把剪纸艺术作为基础载体,在色彩、造型、结构上都将剪纸元素进行合理的应用,进而将中国风剪纸元素转化成高效的艺术符号语言,借助自然、精准的艺术表现手段,实现中国风剪纸与现代插画艺术的结合。在一些知名的民俗杂志中,例如《神州民俗》《民风杂志》当中,都可以找到融合剪纸艺术的插画作品,实现了文章主题和插画的高度融合,提升了作品层次的同时,也能帮助读者更好地理解中国传统文化。

4. 中国汉字书法元素

汉字是中国传统文化中最具代表性的元素,也是使中华文化源远流长的基本载体。汉字一般分为中文字、国字、中国字这三部分,经过长时间的发展,汉字已经具有甲骨文、大篆、小篆、隶书、金文、草书、楷书等表现形式。每一种字体都拥有一段传说,都富含着某一阶段历史人民的情感,通过文字便可以实现和历史的交流,体现着历史文化的碰撞。文字的美是从型到蕴意上立体的美,单独的文字、系列的文字,都具有不同的美的体现,让人产生对应的审美愉悦。为了更好地促进现代插画艺术的发展,我们更应将汉字元素应用于插画艺术中。首先,我们必须对汉字进行全面的分析和解读,既要了解其基本的组成结构,又要对其所包含的意义进行把握。就现代插画艺术来讲,汉字的形体结构是其设计过程中最重要的层面,我们可以对其进行深度探索和拆解,这样可以增加插画的艺术水平和质量。汉字形体的艺术表现形式可以丰富插画的设计内容,提高插画设计的创新水平,展现出插画艺术中国风的强大生命力。

三、插画艺术与中国风元素之间的关系分析

1. 中国风元素是插画设计的基础条件

现代插画艺术在设计和创新中需要借助绘画艺术的表现手法,所以,中国风插画艺术的本质就是实现插画与中国传统的水墨元素、剪纸元素、汉字元素等方面的结合,同时,插画艺术依靠其自身的艺术特色形成了独特的艺术表现流,它又不属于任何的艺术流派,是一种独特的艺术表现形式。这也意味着插画和中国元素是对立和统一的关系。或者说在水墨丹青、剪纸作品、具体汉字中看不到插画,但是却能在插画中看到水墨丹青等艺

术的影子,插画在中国风影响之下,实现了更加强大的融合能力,已经成为中国文化传播不可多得的途径。

中国风是我国人民群众对生活的高度凝练,代表着我国人民群众的审美情趣和审美标准,正因如此,目前中国风元素已经受到各行各业的普遍欢迎,中国风虽然与插画艺术在本质上是不同的,在艺术表现形式上却是存在着固定联系的,中国化的插画艺术虽然具有多元化的表现形式,但是他们都呈现出了中国风的精神和特色,无不对中国人产生强烈的影响。中国风元素是中国传统文化的优秀集合,更是中国传统文化的历史积淀,能够流传至今仍具备强大生命力,这与中国风的文化内涵有着必然联系。所以,中国风元素与现代插画艺术的结合,必将会推动其发展^[5]。

2. 插画艺术承载了优秀的中国风元素

中国风插画艺术一定程度上是以中国传统文化为基础条件的,所以,插画艺术也是传统文化的载体。如果说插画是笔墨,那么中国风则是具体的绘画形式,赋予了插画特别的灵魂。故此,中国风和插画这两者之间存在着相辅相成、互为补充的关系,这也是其两者共同发展的基础。比如,我们经常会将现代插画与传统工笔画相结合,充分利用其表现形式,这就可以发挥出工笔画的装饰性效果,会对现代插画艺术的意蕴起到提升作用。

四、促进中国风插画的设计和创新的几点建议

1. 提高文化自信心

中华民族的文化已有五千多年的历史,为世界做出了巨大的贡献,中药、陶瓷、茶叶、丝绸等等无不对世界产生过巨大的影响,虽然近代由于列

强的入侵,我国的发展落后于时代,但是,中国传统文化还是突破桎梏,以强大的生命力流传下来,并焕发出更大的生命力,这足以凸显中华传统文化的与众不同。当今时代,我们在发展现代插画的过程中,仍然不能忘记中国传统文化具有的能量,不应轻视其在视觉中形成的独特的影响力,可以借助其文化形式,实现中国风插画的创新和发展。我们要想实现中国风元素和插画艺术的有机结合,就必须建立起中华文化的自信心和自豪感,这在我们的创新历程中是不可或缺的,只有树立起中国文化的自信心,才能促进中国风插画的创新水平。

2. 积极借鉴外来文化

虽说中国风元素是中华文化独有的文化元素,但是,中华文化之所以能够在世界文化之林中屹立,是一定程度上汲取了外来文化的营养成分。基于此,我们在发展中国风插画的过程中,在树立文化自信的同时,也应极吸收外来文化的营养成分,最终实现多种文化的相互影响和融合。在对外来文化营养成分的吸收过程中,我们还要反思中国风文化元素的不足之处,积极发现其中存在的问题,及时采取有效的解决策略。

3. 借力数字媒体插画

目前,我国已经步入互联网信息时代,各个行业都呈现出“互联网+”的新业态,这就需要在发展中国风插画的过程中,充分利用好互联网信息技术,积极发展数字媒体插画艺术,在互联网信息技术的支撑下,数字化的插画逐渐成为发展主流,有效地为受众提供最直接、最有效的视觉感受和信息意义。“笔墨当随时代”,这就要求我们要充分建立起与时俱进的发展思想,不能局限于某一特定历史时期,实现中国风插画艺术的与时俱进。

参考文献:

- [1] 谭勇. 商业插画对传统文化元素的现代性衍变[J]. 美与时代(中旬刊), 2015(6): 107-108.
- [2] 王洪波, 艾小群, 吴振东. 数字媒体插画的艺术特色研究[J]. 大众文艺, 2010(19): 30.
- [3] 刘晨洁. 现代插画艺术中传统图形符号的新拓展[J]. 才智, 2011(20): 182.
- [4] 全家萱. 如何将水彩插画与中国传统文化相结合[J]. 福建质量管理, 2017(7): 291.
- [5] 吴海立. 商业插画在包装设计中的创新应用与价值提升[J]. 人民论坛, 2015(33): 90-91.

Design and Creation of Chinese Style Illustration

WANG Xiaolu

(Department of Fine Arts, Bozhou University, Bozhou Anhui 236800, China)

Abstract: Illustration is one of the typical forms of artistic expression in both paper media and digital media. From the view of the basic performance of Chinese element in the illustration, the thesis discussed the relationship of illustration art and Chinese element, put forward some countermeasures on how to improve the design level of Chinese style illustration.

Keywords: Chinese element; illustration; design; creation

(责任编辑:李 军)

(上接第 40 页)

A Researching of Endogenous Growth of Energy Cloud Efficiency ——Durability Analysis of Economic Growth Model Nested Energy Efficiency Improvement

SHEN Xi

(Changzhou Trina Solar Energy Co. LTD, Changzhou Jiangsu 213001, China)

Abstract: Through dynamic optimization theory, this paper builds endogenous growth model nesting energy efficiency index, and conducts empirical analysis based on macro-economic data of China from 1995 – 2014. The result reveals the contribution of Energy cloud, which continuously encourages consumer to improve energy efficiency and simulates the endogenous growth for economy. The empirical results support the emerging market organization’s function of weakening the negative impacts of energy “Tail Drag”. Furthermore, the data analysis based on DEA found that some provinces represented by developed east regions under the pressure of energy resource’s restriction have already cultivated mature endogenous growth mechanism for regional energy efficiency, which provides growth power continuously for local economy.

Keywords: Energy cloudenergy of interneteconomic growthdynamic optimization

(责任编辑:沈建新)