

论数字插画艺术的多元发展

陈倩

(泰国格乐大学 泰国曼谷 10220)

摘要：在新媒体中，展示平台赋予数字插图艺术以全新的展示形式与艺术效果是必然的，插画创作与呈现应从艺术形式开始多元发展。随着人们生活水平的不断提高和对美好生活追求的日益强烈，插画师可以将作品投入到网络上进行分享与传播，可以实现个性化表达、信息互动交流等功能，因此从多元发展角度进行思考与讨论。

关键词：新媒体；多元化媒介；数字插画

一、多元背景的当代媒介

20世纪是计算机出现并普及的时代，新媒体技术日新月异，指人们在生活中可以触及的传播媒介，已从单一传统纸质印刷媒转向介当今数字化新媒体导、主要是传统纸媒，多元方向的发展，化媒属于大融合的模式。传统纸质印刷媒介多以报纸为主，杂乱的志书、招贴这类传统媒介，是在信息技术还不够发达时，都成了对时事的认识、获得信息的主要渠道。

报纸由于发行量大，并具有极高的可信度，成为那个时代普及度很高的传播媒介之一，杂志通常由采办，以优质的印刷更具有视觉观赏的效果，招贴通常用于商业信息的宣发，周期短、普及度不高。传统的纸质印刷媒介都具有价低构成本的特点、本实用新型能够长时间保存等优点，但是，在信息发布方面也出现了一些问题，如信息缺乏实效性，携带不便、印刷效果不同导致阅读差异体验等缺点。

计算机与互联网大行其道，给传统纸质印刷媒介的定位与普及带来很大的冲击，但是传统印刷媒介不会完全代替、实现媒介构成要素多元化，仍然具有一定群众基础，满足社会需求，以及用实物展示出来的传统媒介。

数字媒体作为一种新兴的传播媒介，其发展迅速。它不仅可以使信息传递更加快捷、方便，而且还能通过数字化手段实现个性化传播，从而在很大程度上满足了人们对知识和娱乐等方面日益增长的需求，为人类提供新的文化体验。

二、插画在当代媒介界面上的运用

由于当代媒介主要由数字化的新媒体构成，与传统纸媒相辅相成，形成了多元化媒介的大融合，因此插画在各种媒介上的呈现方式存可粗略地分为：纸质媒介、智能终端等类别的新媒体。在当代媒介环境中进行插画创作，主要可从创作观念，形式等方面入手、创作技法

的三个主要方面来剖析。

(一) 智能终端等新媒体平台插画创作观念

插画主要是通过计算机及移动终端设备显示于智能终端上。由于电子屏幕显示的不断发展和，插画对智能终端的展示明显好于传统媒介，色彩艳丽饱和度高，成像清晰果可以使观赏者获得很好的视觉观看效果。信息技术发展到今天，还使得插画在智能终端上的呈现方式发生了全新改变，静态插方式的绘画愈来愈多地开始转向动态插画，满足观众更好地视觉观赏，也提高趣味性。近年来，智能手机，平板电脑和其他移动智能设备得到了大量推广，还影响了插画的表现，插画不只能够具有动感变化，也可在智能设备的辅助下与观赏者互动，观赏者处于单向信息传递的功能中，不再是被动的接，以一种朴素的互动行为，和插画产生交互，在取得传播信息，给观赏者以沉浸感。例如，在疫情的影响下，许多大学都不能组织线下毕业展览，转而以线上展览的方式，呈现与推广学生的毕业作品，动态性作品效果较好，具体表现如下，静止的作品，观赏者在智能设备的操作下，达到大放、小放、拖动的目的、旋转和其他效果使作品的观感更加详细和完整赏，能达到优于实物展示的视觉观赏效果。目前插画展示还可以借助于电子屏幕、灯箱等设备完成、在舞台等媒介上，我们会发现插画作品呈现在大街小巷大大小小的电子屏幕上，插画与舞美的结合，将其呈现为舞台美术设计的组成部分，插画运用VR技术，全景图像等虚拟技术等多维度的展现，让插画的视觉观赏感更强，为观赏者提供丰富且富有内涵的视觉体验。比如：如今很多商场、每个景点都会增加一些多媒体展示设备，除了搞好日常检索工作外、指引工作之外，还可以利用播放插画图形与用户互动，在线上尝试、体感游戏等，都不失为展示的途径。插画在当代媒介上呈现出多元性的特点，在电子读物、UI设

计中,手机界面等方面、多媒体终端、装置艺术等各种介质的展示,其呈现的效应呈现出由传统静态单一平面效应向集动态、互动转变,声音与声音融为一体的过程、全景等多元展示的效果。这种多元展示效果,也给今天的插画创作带来直接的影响,也为插画创作提供了新的思路和概念。

(二) 插画创作形式

当代媒介环境中插画的表现形式表现出多样性,个性化发展趋势。传统静态插画,也并不满足于简单地在纸面上展示图片,在计算机技术的帮助下,融合插画和摄影两大艺术表现形式,插画搭配不同的素材,创作新颖、有个性插画作品。近年来广受欢迎,深受群众欢迎,动态插画表现手段也愈加丰富,动态插画以静态插画为主,加一个“时间线”这个概念,呈现影像动态变化,包括各视觉元素在图片中的表现形式、色彩与地点的改变,插画师透过画面产生不同的动态效果,抒发创作想法与主观情感,公众看动态插画,收获了丰富而有意义的审美体验。数字技术在各艺术领域中得到了拓展。

技术和文化的进步颠覆了当代插画艺术的传统模式,科技带来了各种技术的飞速发展,尤其数字化技术介入传统艺术后,使传统的艺术形式得到拓展与延伸,使其得以实现。数码技术迅速发展,带动艺术新潮流,数码插画画家想象与数字技术相结合,并且借助于数字媒体,形成了全新的艺术概念,产生了全新审美情趣。数码绘画设计软件日新月异,各类数码应用大大便利了数码插画创作,加速数码插画艺术推陈出新。

(三) 插画创作技法

在当代媒介环境中,插画创作技法与传统绘画相比,也有很大差异性,在这些区别中,最主要的是创作工具运用问题。传统插画的创作手段比较局限,传统绘画模式中的笔刷和刀具等、墨水及其他颜色材料如涂料等的各种工具被应用于纸张、纺织品中,在木材或者墙壁之类的介质中的二维表示。各种绘制工具对各种材料的视觉效果截然不同,在创作时,可能存在着工具或者材料等不易控制因素,也由于创作上不具备可撤销性,所以说,照片的视觉效果,完全取决于创作者创作水平的高低,熟练度,当然,这类偶发性事件很可能带来意想不到的意外,但是对那些经验不足的菜鸟来说,包容性则是非常不够友善的。而传统绘画又要使用很多画材,这些资料应定期整理,增补,毫无疑问,它还会加大创作成本与时间成本。在当代媒介环境中,插画创作技法与

传统绘画相比,也有很大差异性,在这些区别中,最主要的是创作工具运用问题。传统插画的创作手段比较局限,传统绘画模式中的笔刷和刀具等、墨水及其他颜色材料如涂料等的各种工具被应用于纸张、纺织品中,在木材或者墙壁之类的介质中的二维表示。

各种绘制工具对各种材料的视觉效果截然不同,在创作时,可能存在着工具或者材料等不易控制因素,也由于创作上不具备可撤销性,所以说,照片的视觉效果,完全取决于创作者创作水平的高低,熟练度,当然,这类偶发性事件很可能带来意想不到的意外,但是对那些经验不足的菜鸟来说,包容性则是非常不够友善的。而传统绘画又要使用很多画材,这些资料应定期整理,增补,毫无疑问,它还会加大创作成本与时间成本。得益于高速发展的信息技术,如今人们天天被各种信息、新闻和文化所包围着,见识越来越多,使人对见闻更“挑剔”了,包括人对审美提出了很高的要求。并且传统媒介中的插画已经无法适应人们越来越高的艺术素养,而以多媒体技术为依托进行插画创作,恰好填补了这个空白。借助设计和绘画软件,我们能很快地画出比较准确的图,更加变化丰富的图形元素,能够达到更有冲击力的效果,色彩搭配更加多样,尤其是在一些3D软件的帮助下,能画具有立体效果插画。

三、国内多元化技术与数字插画结合表现

技术手段多元化,是伴随着时代前进的,巧用多种科技手段等,数字插画这一理念和手法的应用,已经逐渐得到认可并得到应用。也有当代的数字插画等,通过使用计算机进行软件制作,把传统绘画技术用另一种形式呈现,给传统插画艺术的创作增添灵活性。并且这种利用计算机来完成各类插画的作品,因其高效,灵活,渐渐地成为新一代艺术家热衷插画的创作方式。以及各种技术手段,如计算机软件:推广使用压感手绘板具、二维等,更新书维图形等创作软件等技术手段与设备,使插画艺术更加高效便捷,就表现力而言也是极其丰富。

而在这一过程中,又会出现很多新的表现形式及方法,这些都需要我们去不断地去探索和实践才能达到更好的效果。图片处理是一个比较特殊的工作环节,它涉及到许多学科,其中包括计算机、图像处理等方面的知识。对于一个企业来说,要想实现自己的目标,就必须有一套完善的管理流程。这是一项非常重要的管理工作。最后就是信息处理。由于数字信息具有信息量大、更新速度快以及便于存储的特点,因此被广泛地应用于

各种领域,如通信系统、电视制作等等。同时还可以用于文字录入、电子表格输入等工作之中。

目前我国已进入数字时代,图像处理也随之产生。作为一种新兴的信息处理软件,数字影像是以数字化方式存储于计算机内的各种数据或图形资料,其内容包括照片、文字及声音等。它具有很好的实时性与灵活性。同时又能进行动态编辑操作。因而得到广泛应用。并成为重要的信息源之一。应用前景十分广阔。随着计算机技术和网络信息技术发展到一定阶段后,人们对图像质量要求越来越高,所以在当今市场上出现了各种各样的图片处理技术。

现如今,随着数字技术的不断发展,就数字插画而言,它的用途越来越广泛,人们对手数字插画这门技术的要求也是不断更新,且随着计算机技术的发展,人们对于艺术观念和理念的表达也逐渐呈现多样性发展,既丰富艺术形式语言,并且刺激了插画的发展演变和社会应用,并且呈现出多元化的发展趋势。

在当今社会,大家对数字插画的鉴赏已经习以为常,数字插画艺术逐渐被运用到社会的各个领域:但是另一方面随着数字插画在我国的发展,将传统的色彩源源不断的、将图案等元素加入数字插画,以期对我国传统图画艺术挖掘其深层次的内涵与文化精神。并且随着数字插画应运而生,更是不乏传统插画师的身影,将中国传统的优秀的视觉元素融入其中,传承着我国的一种传统文化精神,逐渐被运用于社会各个领域:但是另一方面随着数字插画在我国的发展,将传统的色彩源源不断的、将图案等元素加入数字插画,由此给我国传统图画艺术挖掘了其深刻的内涵与文化精神,数字插画应运而生,更是不乏传统插画师的身影,将中国传统的优秀的视觉元素融入其中,传承着我国传统文化的一种精神。

结语

当今时代,经济审美,数字插画艺术在当今社会有着新的时代意义,具强艺术表达形式,视觉感染力强。面对数字插画艺术多元化发展的影响因素及其外部表现进行了深入剖析,它能有效地为中国数字插画艺术开拓新的应用领域和更广泛的创作空间,介于市场对数字插画艺术的需求与艺术自身的发展。通过研究数字插画艺术在当代设计领域中所发挥出的积极作用,结合我国目

前数字插画行业现状以及国内相关教育体系建设状况,提出应将其作为未来艺术设计人才培养工作的一个重要组成部分并予以重视,使之成为具有良好发展前景的一种新兴创意产业。

多元化的新媒体时代,数字新媒体平台正处于不断的发展之中,传统媒体插画作品和展示方式已经不符合视觉需求,越来越多的人习惯了通过新媒体,移动终端等渠道获取信息,沟通信息,信息与科技全球共享,加快艺术与科技交融,由此推动插图技术不断向前发展,技术的提升和传统绘画日益深化相结合,使得插画艺术未来的发展变得更加明朗,本文提及的插画在新媒体环境之下的呈现方式和创作表现,也许在新媒体技术日益更新的今天,有很多改变,但是在新媒体时代,插画艺术势必要根植于传统之中,借科技进步东风,在社会经济,文化传承等方面不断找寻着自己特有的艺术表现形式。

参考文献:

- [1] 陆费逵,陈至立主编:《辞海》[M]上海,上海辞书出版社,1979.09
- [2] 匡文波:《数字出版教程》[M]北京:中国人民大学出版社,2016.01.
- [3] 张璨:《数字插画艺术研究》[D]青岛:青岛大学,2017.
- [4] 李伊:《插画艺术与新媒体产业的新发展》[J],《美术教育研究》,2020.(22): 52-53.
- [5] 朱晓溪:《数字插画的艺术价值探析》[D]苏州:苏州大学,2015.
- [6] 王廷信:《媒介演进与艺术传播》[J]北京:《美育学刊》2020.11.(06): 52-59.
- [7] 麦克卢汉:《理解媒介》[M].何道宽,译·北京:商务印书馆,2000.
- [8] (丹)延森.媒介融合[M].刘君,译.上海:复旦大学出版社,2012: 84.

作者简介:杨菲(1983年1月—);女;籍贯:重庆;学历:研究生;单位:重庆城市管理职业学院,重庆;职称:助教;研究方向:心理语言学、高职英语教育教学、语言信息技术等