

浅谈插画艺术中的美学特征

张海月

(天津外国语学院, 天津 300000)

摘要: 在当今数字化快速发展的时代, 数字插画作为一种新的绘画形式出现在大众视野, 数字插画是一种新的艺术形式, 作为现代设计的一种重要视觉传达形式, 应用非常的广泛, 插画按照功能可分为商业插画、书籍插画、涂鸦插画、CG 游戏插画等几大类。本文第一部分梳理了插画在中国的发展, 从中国最早出现的书籍版画“唐懿宗咸通九年(868年)的《金刚般若经》扉页画”到插画艺术蓬勃发展的明清时期, 木板年画已经作为商品进行流通。第二部分梳理了插画在世界其他国家的发展, 从西班牙“阿尔塔米拉洞窟”的洞穴壁画, 再到日本的“浮世绘”木刻版画, 介绍了国内外插画的发展脉络, 由洞穴壁画到木刻版画, 插画的发展经历了漫长的历史过程。文章第三部分从色彩和构图的角度介绍了插画艺术的美学特征。

关键词: 插画的发展; 色彩; 构图

一、插画艺术在中国的发展

插画在中国的发展可以总结为“由黑到彩, 由简入繁, 插图到主图”。《辞海》对“插画”的解释是: “指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间, 有的用插页方式, 对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”这种解释主要是针对书籍插图作为的定义, 是一种狭义的定义。插画普遍具体商业价值, 是经济和艺术的结合体。插画的设计是有目的的策划, 在插画设计中需要用图形和文字把信息传达给受众, 为文字服务。涉及到文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化。

中国最早的插画以版画形式出现, 梳理插画的发展史就是梳理版画的发展史, 我国木刻版画大约有一千年以上的历史。目前史料记载我国最早的版画作品, 唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》, 刊记确切年代的则是唐懿宗咸通九年(868年)的《金刚般若经》中的扉页画, 它比丢勒的版画早700年, 可以算是世界上现存的第一幅版画。此作品中的佛画高24.4厘米, 宽28厘米, 内容系佛在舍卫国祇树给孤独园为长老须菩提说法场面。发展到宋元时期的宗教版画已独立成为一种艺术形式, 而彩色木刻画的出现, 更是版画发展过程中的里程碑。同时期的辽代套色漏印彩色版(南无释迦牟尼佛像), 是我国目前发现最早的彩色套印版画, 在世界文化史上都有着重要地位, 刻本章法完善, 在经卷中开始出现山水景物图形。

版画发展到明清, 出现了许多流派, 以福建建阳为中心的建安派, 作品多出民间工匠, 镌刻质朴。以南京为中心的金陵派, 作品以戏曲小说为主。画风或粗犷豪放, 或工雅秀丽。以杭州为中心的武陵派, 题材开阔, 刻制精美。以安徽徽州为中心的徽派在中国文化史上更具有源远流长的影响和举足轻重的地位。明清时期宗教版画达到顶峰, 在这辉煌的插图艺术时期, 古人为我们留下了《正北西厢记》《红楼梦》《水浒传》《牡丹亭》等诸多绝品。在知名话本《西厢记》中, 就许多有趣的插画。木刻版画由于易复制, 还产生了很多不同的版本, 在文学史上留下了一笔不可磨灭的印记, 比较典型的有明朝陈洪绶的杭州刻本《西厢记》和《崔莺莺读信》。清朝时期, 全国集中了优秀的民间画师和技工, 绘制和刻印大量年画, 供应到各地应付年节, 按照风格、影响、产量来划分, 在河南朱仙镇、苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊、四川锦竹五地的木刻年画是最为出名的, 此时期的代表作有清乾

隆年间杨柳青木板年画《白蛇传》。我国的年画是最早独立出的商品, 是最早的商业插画。

二、插画艺术在国外的发展

插画在传入我国之前早已出现, 世界最早的插画出现在古老的洞窟中, 西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画是1万多年前旧石器时代晚期人类留下的遗迹, 是旧石器时代晚期人类发展史上最具代表性的艺术瑰宝, 它已被列入联合国教科文组织的人类遗产名录。阿尔塔米拉洞窟中的壁画以写实的手法完成, 具有高超的技法。

位于西班牙桑坦德以西约30公里的阿尔塔米拉洞窟, 长270米, 壁画主要分布在长18米的侧洞顶和墙壁上, 动物总数达150多只。洞窟壁画中, 无论野牛还是猛犸, 线条肯定流畅, 色彩明丽夺人。其中最重要的是画在洞顶上, 长达15米的群兽图, 共有20多头, 动物的身长从一米到两米以上。所有的这些动物, 不管是静止还是奔跑, 姿态都十分真实生动。其中最为著名的则是长达2米的《受伤的野牛》据推测, 该作完成于约公元前17000-11000年。画面以写实的手法完成, 野牛动态复杂, 画家循石造型, 完成高难度的画面。画中野牛四肢蜷缩在一起, 头部深深埋下, 背部则高高隆起, 显示出因受伤而痛苦不堪的样子。

欧洲最早的插画出现在宗教书籍中, 公元4世纪到5世纪出现的手抄本插图是插画的主要表现形式, 此期间以古希腊诗人荷马的《伊利亚特》和古罗马诗人维吉尔的著作为代表。插画的黄金时期是20世纪五六十年代, 从美国开始, 受到抽象表现主义的影响, 插图形式由写实风格发展到抽象, 直到70年代又发展为写实的具象风格。

在1603年-1868年的日本江户时代, 木刻版画非常盛行, 此类版画主要反映了普通的江户民众的生活方式, 把这些居民的日常生活和欢乐“铭刻”下来, 木刻版画对日本美术、文化产生了深远影响。中国的木刻版画发端于宋代, 真正兴起至发展到全盛则是在明清两代, 明清时代的苏州木版画对浮世绘有很大影响, 苏州版画作品《天仙送子》和浮世绘版画作品《仕女图》进行比较后可发现, 无论从人物动态、面部形态、构图等方面浮世绘都是受苏州版画的很大影响, 苏州版画气韵生动更胜一筹。日本浮世绘的表现形式为: 美女春宫图、风景、世俗风情、市井生活、宗教礼仪、民间神话传说等, 体现日本独特的审美观、装饰性、工艺感、匠气, 浮世绘是日本美术发展史的里程碑分水岭。日本浮世绘以画家葛饰北斋为代表, 他的绘画风格对后来的欧洲画坛影响很大, 德加、马奈、梵高、高更等许多印象派绘画大师都临摹过他的作品, 他的代表作品为《富士山三十六景》。

三、插画艺术的美学特征

插画作为一种前沿的视觉艺术, 表现的形式多种多样, 它与传统绘画艺术有着密不可分的关系, 插画的表现技法来源于绘画艺术的表现技法, 随着数字绘画技术的普及, 现代插画呈现多样性和多元性的特征。插画可以从功能上进行分类, 也可以从传播途径上分类, 接下来就插画的画面内容进行简单赘述, 插画的画面内容主要包括色彩、构图等。

(一) 插画中的色彩设计

插画给人的第一印象是色彩, 不同的色彩搭配在一起时, 受色相、明度、纯度色彩三元素的影响, 会产生不同的画面效果, 插画中的配色要以突出主题, 衬托主体为目的, 整体采用冷色调,

用颜色深浅对比作画,使得画面清爽的同时又不失厚重感,让人有更多的联想空间。“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”画面内容主要侧重于人物的塑造,加以莲花、红船、党徽和山川等元素进行辅助,旨在表达“时代发展”的主题。

图1 原创水彩插画《征程》 图2 原创插画《红船》

(二) 插画色彩组合模式

如图2作品《红船》,红色和黄色都是富有活力和勇气的颜色,将英雄人物的形象以剪影的形式作为画面背景,红船作为画面的主体充当画面中最重的色块,主题字设计在画面的空白位置,通过不同明度和纯度的搭配,拉开了画面层次。如图3作品《勿忘》蓝绿色的背景和暗色的雄狮都是为了衬托出白色的字体,将白色的字体放置在暗色雄狮的下方,用雄狮毛发的纹理丰富字体,强烈的明暗对比更加吸引眼球。

如图4作品《奉献在路上》,选取了三种身份的形象,“军人”践行保家卫国的使命,不负人民的铿锵誓言;“科学家”们抛弃舒适的生活,探索钻研,攻坚克难,只为让人们拥有更好的生活;“白衣天使”博爱无私,挽救了一个个鲜活的生命,画面采用作品采用黄绿色调,每一位英雄也采用不同颜色进行区分,画面穿插“红色”“青色”等丰富画面,整体统一和谐,对比有强有弱,凸显画面层次。彰显了笔者希望通过绘画来展现,历史长河中,人民铸就起来的“无私奉献”伟大精神。作品《百年盛世》以红粉色调为主,画面统一和谐,将古今元素结合,更契合了“百年盛世”这一主题,此外下方配有文字说明,方便观者更好的理解作品内涵。

三、插画中的构图

构图是将画面元素合理的排列摆放,构成一个完整的画面。构图的基本原则讲究的是:均衡与对称、对比和视点。在艺术作品中,构图的目的是引导观众欣赏给画面,发掘艺术作品中的元素,探索其背后的深层价值。

(一) 构图的分类

常见的构图形式主要有,相框式构图(框架式构图)、环绕式构图(向心构图)、三角式构图、对角线构图、S型构图、对称式构图(对分式构图)、垂直式构图、三分式构图、几何分割式、中心式构图等形式。

环绕式构图中,画面中各个辅助元素以画面中心为基准,向四周扩展,突出中心的主体或者标题等,画面内容一目了然,便于观众理解。

对角线构图的动感比较强,能营造画面的运动感,使画面具有眼神到对角线两个端点,造成比较强烈的视觉冲击力。例如图5中原创插画作品《奉献在路上》,就使用了对角线构图,作品选取了三种不同职业的为中国复兴大业默默奉献的中国人民进行表现。“军人”践行保家卫国的使命,不负人民的铿锵誓言;“科学家”们抛弃舒适的生活,探索钻研,攻坚克难,只为让人们拥有更好的生活;“白衣天使”博爱无私,挽救了一个个鲜活的生命。他们是中国的英雄,每一个忠于职守的你我也是英雄。画面整体

如图1作品《征程》此作品画面节奏变化快,纯度关系明确,使用了紫色和黄色、蓝色与橙色这两组互补色,用蓝色的背景把画面节奏很好地调动起来。图像下半部分的元素使用黄色,意在强调和突出主题。三块拼图内的画面内容,多采用近似色,使画面更加协调。

图3 原创插画《勿忘》 图4 原创插画《奉献在路上》

统一和谐,对比有强有弱,凸显画面层次。通过对角线构图的运用更加彰显了画面张力,突出画面主角“无私奉献”伟大精神。

分割式构图是利用线将画面分割成很多部分,将分割出的几何画面进修重组和解构,重组出的内容要有主次和疏密关系,过于散乱,作品《初心》采用分割式构图,冉冉升起的红日象征着人民生活水平的提高、事业蒸蒸日上、越来越幸福。牡丹是我们的国花,是国家繁荣昌盛的象征。

图5 原创插画作品《奉献在路上》 图6 原创插画作品《坚守和平》

中心式构图是将主体元素放置画面中心,其他元素位于主体周围,例如图6原创作品《百年盛世》采用中心式构图,以象征建党百年光辉历程的各元素,入“红船”“高铁”“宇航员”等元素为画面主体,置于中心位置,周围以文字等为辅助元素,构图饱满,完整,视觉中心突出,更蕴含着和谐,凝聚之意。

(二) 构图的作用

构图作为插画创作的第一步,直接影响画面的层次效果,好的构图能够突出主体,吸引视线,提升层次感,以及更好的表达作品含义。在插画中构图非常重要,一幅好的作品,构图设计的好,作品成功了一半,构图不好细节再多也是徒劳。

构图除了引导视线外,第二大作用是分清画面主次和表达不同的情绪。通过画面中主次疏密的构图设计,使画面有开有合,既有变化又存在节奏,利用疏密关系将画面的物体互相衬托,主次关系合情合理。构图没有好坏之分,不存在最好的构图,只有最适合的构图。

参考文献:

- [1] 贝蒂·艾德华. 贝蒂的色彩 [M]. 北方文艺出版社, 2008.
- [2] 林斌, 侯锐森, 常学颖. 插画设计与绘制 [M]. 中国轻工业出版社, 2018.