

浮世绘海浪纹在现代插画中的应用探究

刘玉萍 邹婷婷

中南民族大学美术学院 湖北武汉 430074

摘要: 浮世绘色彩价值大胆平涂, 艺术态度取材于日常生活, 画面构图自由又灵活, 以及对百态万千的自然的敏感把握, 在世界绘画艺术领域占据着举足轻重的地位。可以说, 将现代插画设计与传统浮世绘经典相结合, 是一种站在巨人肩膀上的设计思路, 鉴于浮世绘在世界范围内所具有的影响力, 这种结合下产生的设计作品更容易被人们所接纳。当今插画艺术的发展与传统艺术密不可分, 将传统经典的绘画元素应用于现代插画创作中, 可以提升现代插画的艺术价值, 使其焕发出新的生命活力。该文通过讨论浮世绘与现代插画的特点, 以及如何把握浮世绘海浪纹和现代插画的关系等问题, 解析浮世绘的视觉元素, 探讨将浮世绘海浪纹应用到现代插画中的创作思路、方法和表现语言。

关键词: 浮世绘; 艺术特点; 海浪纹; 现代插画

Research on the Application of Ukiyoe Wave Pattern in Modern Illustration

Yuping Liu, Tingting Zou

School of Fine Arts, Central South Minzu University, Hubei Wuhan 430074

Abstract: Ukiyo painting's color value is bold and flat, its artistic attitude is drawn from daily life, its composition is free and flexible, and its sensitivity to nature holds a decisive position in the world painting art field. It can be said that combining modern illustration design with traditional ukiyo painting classics is a design idea standing on the shoulders of giants. In view of the influence of ukiyo painting in the world, the design works produced by this combination are more easily accepted by people. Nowadays, the development of illustration art is inseparable from traditional art. Applying traditional classical painting elements to modern illustration creation can enhance the artistic value of modern illustration and make it glow with new vitality. This paper analyzes the visual elements of Ukiyo-e by discussing the characteristics of Ukiyo-e and modern illustration, and how to grasp the relationship between Ukiyo-e wave patterns and modern illustration, and discusses the creative ideas, methods and expression language of applying Ukiyo-e wave patterns to modern illustration.

Keywords: Ukiyo; Artistic features; Wave patterns; Modern illustration

一、浮世绘的审美特性

(一) 精湛新颖的构图

浮世绘的构图通常只将万千世界的某个局部当作绘画的主题, 将就近的风景局部或者人物作为画面主体, 而不像普遍的作图风格那样从宽广的视野去把握自然界

的事物。这种构图不是通过画出整片的风景来表现美, 而是将某一处近景进行细节刻画, 这像极了拍照时的局部特写技巧。

1. 非对称构图

大家经常看到的北斋先生《富岳三十六景》中的《神奈川冲浪里》, 是十分标准的黄金分割构图, 这是被很多学者证实过的。它运用非对称构图的方法表现了海浪与富士山的动与静, 十分传神具有感染力。这种构图也影响了很多西方艺术家。

2. 分割式构图

作者简介: 刘玉萍 (1996.11—), 女, 汉族, 籍贯: 湖北省京山市, 中南民族大学美术学院, 21 级在读研究生, 硕士学位, 专业: 艺术设计, 研究方向: 现代插画应用研究。

歌川广重的《江户百景—大桥骤雨》中的构图，具有极强的几何式分割构图风格，浮世绘就是描绘的现实生活，在构图上采用了几何元素进行分割，也确实与现实拉开了距离。这种构图方式不仅简练也很出彩，直到现今我们仍然沿用这种构图方法。

3. 遮挡式构图

歌川广重《江户百景》中的《龟户梅屋铺》这幅版画构图简洁而大方，画面是很小的局部，画中只保留了部分梅树主干，但我们不会觉得画面局促，反而会联想被画的边缘“遮挡”的形，联想会延伸至画外，是绝不局限于画内。

(二) 极具装饰性的线条

浮世绘绘画中线条往往富于变化，灵活多变，轮廓分明，具有很强的装饰性。在造型的表达上，使用简单凝练的线条来传达情感，使作品看起来更具装饰意味。线条的创作可自由发挥，既可以塑造具象的造型，也可以表达抽象的意境，还能够传达喜怒哀乐等情绪。

1. 简洁凝练的线条

葛饰北斋的《凯风快晴》通过简单的线条表现了富士山的美景，画面靠右的位置是富士山，在画面左边散布着许多仿佛在动的云彩，营造了一种白云在富士山的后面飘散的感觉，画面看上去静止不动，但仔细观察会有一种富士山即将喷发的感觉。仅仅几根线条就能突出如此生动的情景，实在是体现了作者画艺的高超。

2. 富有动态的线条

葛饰北斋的《神奈川冲浪里》是经典的黄金分割构图，画中的海浪“鹞瓜”一样富有动态的线条，极富感染力和表现力，作者通过不同长短曲折的线条结合，将视点降低，给人一种海浪即将拍打在船只上的紧迫感，让人不禁为船上的人担心。

3. 灵活多变的线条

浮世绘人物刻画的生动传神，表现主体多为美女梳妆图，线条优美流畅、灵活多变，一气呵成，不拖泥带水，刻画的人物给人一种温婉大方，干净利落的感觉，十分舒适。

(三) 艳丽明快的色彩

浮世绘艺术中，色彩并不是一开始就被人们所运用的，而是借着不同绘本的发展开始运用各式各样的颜料吸收得到的。一开始，色彩在套版印刷上只能做到平涂块面上色，颜料基本不会堆在一起或混在一起，使用的比较通透的色彩。很多画面都以海水、浪花、蓝天为主体，所以浮世绘风格版画大多呈现出蓝色调。

1. 原色中间平涂配以浓重的轮廓线

浮世绘中很多人物画、鬼怪画上色都是用鲜艳厚重的颜色来表现奇异的服饰和背景，明亮的颜料用在妆容和鬼怪的衣物表现上，厚重深沉的颜色用来表现背景，再用较为明显的轮廓线表线形体，更能突出人物的鲜明特色和鬼怪的恐怖。

2. 色块组织性格分明、对比强烈

有一些风景刻版画和人物画颜色鲜艳、色块划分明显，风格鲜明突出，颜色对比强烈，使人印象深刻。

3. 邻近色和互补色映衬主色调

葛饰北斋和歌川广重的很多风景版画都运用了邻近色和互补色来表现风景，选取局部的景物运用互补色和邻近色绘制使人联想到更宽阔更大范围的景色。

二、浮世绘海浪纹元素在现代海报插画中的延展

(一) 海浪纹与现代艺术的结合与变形

1. 谷歌LOGO

谷歌公司在北斋先生诞辰250周年时推出了一个以神奈川冲浪里为题材的致敬LOGO，以谷歌的英文单词‘Google’融入神奈川海浪图中，使logo的纹理和海浪一样，达到自然浑然天成的感觉了极好的效果。

2. 杂志 Giant Robot 封面

仔细看浪花的部分同构成了一只只白色的兔子正在追赶着往下跳，这一细节描绘真的令人震惊，不但借神奈川冲浪图来表现了画面的爆发力和感染力，还突出了Giant Robot当时想表达的主题。

3. 与梵高星空结合

《神奈川冲浪里》这幅画给德加、马奈、梵高、高更等许多印象派绘画大师都临摹过他的作品。梵高的《星夜》中的像漩涡一样的星空也是参考了北斋先生的这幅画，梵高曾经写过一封信给他弟弟说道，自己所崇拜的画家是葛饰北斋。现在，我们把两幅画结合起来看是不是毫无违和感。

三、解析浮世绘海浪纹在现代插画中的应用

浮世绘绘画艺术具有很高的艺术价值和审美价值，虽然浮世绘版画和现代插画有不一样的地方，但是里面有很多元素就可以被插画所借鉴，比如这里借鉴的海浪纹。日本浮世绘有悠久的历史，并且有深刻的文化内涵，而且浮世绘表现手法简洁凝练、质朴大方，深受世界各国人民群众喜爱。因此，浮世绘中的很多元素都可以借鉴和运用。

很多画家深受葛饰北斋的影响，创作风格类似的作品甚至借鉴《神奈川冲浪里》的海浪图案来为作品添彩，用传统浮世绘元素与现代插画相结合可以说是对插画事业的发展起到很大的推动作用。

(一) 海浪纹应用到插画中的创作思路

插画已经成为一种以大众为对象以视觉传达为主的图像设计形式。和传统的艺术形式相结合的现代插画会显得更加贴近观众, 贴近生活。加上不少现代插画师的优秀设计运用了浮世绘风格元素, 作品更加大胆新颖, 画面饱满有说服力。鉴于对神奈川冲浪图的崇拜与感悟, 对海浪图的印象颇为深刻, 在总结了前人的一些经验后, 萌生了把海浪纹与插画相结合的念头, 也借此来锻炼实践能力。

(二) 海浪纹应用到插画中的方法

《神奈川冲浪里》之所以被艺术家、设计师们所喜爱, 一方面是这幅画它具有的强烈视觉冲击力、色彩明快、精简构图, 达到了黄金分割比例, 能够很好的利用和临摹, 用在每一幅作品中都不会显得突兀。另一方面它不是纯粹的日本艺术作品, 而是西方材料、绘画手法与日式审美的融合, 它代表了一种文化、一种精神。

1. 直接运用

把《神奈川冲浪里》的海浪直接不加修改不加装饰运用在插画中, 做到原汁原味, 原景原色, 不仅能为插画丰富画面, 协调颜色而且运用了名家作品使插画变得更有内涵更生动吸引人驻足。

2. 设计变形

把海浪纹经过变形、重组、再设计打造出一种外观不一样但看起来就是出自《神奈川冲浪里》这幅画的海浪纹元素。可以适当添加一些元素, 把海浪飘起来的浪花进行精简, 做出一片较大的浪花, 但要保留原有的颜色和形状。再设计出合适搭配结合的主体物出来, 把主体物放在大片浪花中, 打造一种主体物被浪花淹没吞噬的感觉, 合二为一、巧妙搭配, 做到与画面融合, 毫无违和感。

3. 提炼概括

把海浪纹进行提炼, 把它的美感、构图、肌理归纳概括, 总结出它的优点、特色, 把其中最具有代表性最具特色的一部分截取下来, 把优点放大突出有特色的部分, 把这一部分就作为画面中心, 设计出一个具有现代风格的主体物, 合理搭配, 构成情感丰富的画面。

(三) 海浪纹应用到插画中的表现语言

一幅优秀的插画作品的成立取决于两个因素, 即作画技术和丰富的想象力。插画与音乐、时尚一样也有流行趋势, 根据流行趋势改变自己的画风也能取得一时的好成绩。但是, 充满创造性的想法和构思的插画作品, 可以不依附于流行趋势, 也能成为跨越时代的优秀作品。插画的表现语言多变的, 把海浪纹应用到插画中的表现语

言就是一个技巧、形式和内容有机结合的整体。

1. 材料语言

任何一种材料语言在插画设计中都有其特有的情感表达, 材质语言就是将材料的物质性转化为情感、思维、象征心理及观念的语言符号。材料最终代表的不仅是材料本身, 材料的意义在于用插画创作当中所表现传达出来的材质美感和美学意义。海浪纹自身带着一种飘扬、挥洒的感觉, 颜色鲜明、轮廓分明, 绘画材料的选择至关重要, 在这里我选择的是油画框画布和丙烯颜料, 通过把握颜料的厚涂薄涂来控制海浪的肌理与整幅画的效果。

2. 造型语言

造型语言是一个基本且重要的角色, 任何一幅画都离不开造型, 一个好的造型是插画的必备环节。只有做到造型精准贴合情境才能凸显画面效果, 为观众带来良好的视觉体验。在造型上要花费不少精力, 首先用铅笔绘制出外形, 不断观察对比, 反复修改让造型尽可能精准, 然后再用勾线笔描绘一遍, 避免铅笔印迹浅淡上颜料是画错。造型完成后才能上色, 上色时也要尽量注意不破坏外形, 多次完善补充。

3. 情感语言

插画无疑是一种最具象征寓意、最富幻想性和趣味性的艺术形式, 各种形式的插画作品都通过材料的情感语言表达其作品的创意与精神。情感语言必须通过深入关注人的心理需求及细心体会人的深层次记忆体验, 产生创意, 并通过合理的材料语言进行传递, 取得共鸣, 才能完成由文字语言难以完成的情感互动。建立艺术家与观众之间的立体的、互动的情感表达与影响, 这是插画创作的高级状态。一幅带有情感的插画才是真正意义上的作品, 让画面事物带有情感, 绘制出与有情感的海浪纹插画需要做到主体物与海浪纹情感相符, 通过不同的色彩搭配和设计变形来达到与主体物契合的情感色彩。

参考文献:

- [1]阿部次郎著, 王方宇译. 德川时代的艺术与浮世绘[M]. 日本传统艺术专栏, 2017
- [2]陈颖妍. 浮世绘线条于西方绘画中的再创造[D]. 华南师范大学. 2019(03).
- [3]郭辉. 插画创作方法浅析[D]. 江苏理工学院. 2018.
- [4]黄千容, 周艳. 浅析浮世绘绘画元素在现代插画中的运用[D]. 武汉理工大学. 2018.
- [5]李妍. 浮世绘风格的插画创作浅析[D]. 吉林大学硕士学位论文, 2014