

中国民族元素在现代插画中的应用研究

李青青 徐茜

中南民族大学 湖北 武汉 430074

摘要: 没有民族的,就没有世界的。中国民族元素是指大多数中国人(包括华侨)所认同的、凝聚中华民族传统文化精神的、体现民族尊严和利益形象的符号或元素。中国优秀的传统文化和民族元素是博大精深的,其内涵是渊远流长的,他是由长期的历史沉淀形成的!民族元素,是文化的伴生物,是历史对文化的认可,在设计中的作用,无时不在,无处不在,所以民族元素和传统文化的影子,也是更加难以抹去的。它综合了人类长期以来的文化观道德观审美观和价值观,其精妙的精神意蕴赢得了现代插画设计师的一致青睐,成为现代插画设计民族借鉴的理想对象。

关键词: 插画设计; 中国民族元素;

The expression of emotional expression in visual era.

Qingqing Li Xi Xu

South-Central University for Nationalities, Wuhan, Hubei, 430074

Abstract: Where there is no nation, there is no world. Chinese elements refer to images, symbols or customs recognized by most Chinese people (including overseas Chinese), which embody the traditional cultural spirit of the Chinese nation and reflect national dignity and interests. China's outstanding traditional culture and national elements is broad and profound, its connotation is rich, he is has a long history of precipitation formation, in other words, traditional, is along culture, is the recognition of cultural history, since the role of in the design, an ever-present, everywhere so traditional shadow, also it is difficult to touch. It synthesizes the human long-term cultural view, moral view, aesthetic view and values, and its exquisite spiritual connotation has won the unanimous favor of modern illustration designers, and become the ideal object for the modern illustration design nation to use for reference.

Keywords: Illustration design; Chinese element;

引论

插图设计是丰富多样的视觉传达设计的一种设计而已。在如今的繁杂的、多样的、有无数表现手法的现代设计的领域中,插画设计可以说是最具表现张力的、在视觉上给人冲击的一种设计。插画同时具有自由表达的个性,无论是梦幻性、夸张感、幽默感、欢快性、跳跃灵动、沉寂亦或是情感还是隐喻都可以自由表达、随意变换和处理的。在民族文化的凝聚和民族情感的升华中起着重要的作用。在现代插画设计的发展中,带有鲜明民族元素的插画融入的中国民族精神内涵是无法替代的、更是独一无二的。并且,西方的大工业化、程序化、秩序化的设计理念所造成作品视觉上民族的、情感上、人们心里特质上的缺乏也未能一一得到更完善的答案。

作为有着深刻而又悠久的创造历史的中国。艺术家们逐渐开始在自己的创作过程中选择使用各种形式的传统

文化和民族元素了,我们更加应该去研究这其中的宝贵财富。

一、什么是民族元素类插画

首先,我们来谈谈“中国民族元素”。什么是“中国民族元素”呢?到现在为止对于“中国元民族元素”的说法还没有一个比较权威的、明确的说明。“元素”一词是辞海中的一个现代名词,在历史上从未使用过。胡杰先生说:“中国元素实际上是中国传统在今天的世界视野或融入世界视野中使用的。在艺术领域,“元素”的概念被用来指它作为一个单元、在“元素”前面加上“中国”一词,重新定义了设计语言符号的性质,于是它便不同于其他国家、和其他民族、文化,而具有鲜明中国民族文化的特点。再加上“民族”二字,将中国上下五千年博大精深的传统的、民族的文化 and 56 各民族大家庭组成的一个丰富多样的独特民族文化特色表现的酣畅淋漓。从现代图书插图艺

术的角度来看,它是创作中的物质、灵感源泉和原材料。它可以以各种方式变化,可以使用变换、借用、移植、重组等不同的方式,最终达到设计的目的。

中国的插画设计在早先的表现形式上来说有很多种,但主要以白描为主,大多时候会画在木板、绢、纸等古代常用的绘画材质上。在文化大革命的十年中,插图在历史发展阶段几乎没有发展。也是一直到改革开放,我国插图艺术设计才呈现出丰富多彩的局面。然而,不幸的是,一些画家在学习外国绘画艺术的过程中失明,一些专业报刊定位错误,纯粹追求经济利益的虚构风格,使插画设计发展停滞不前。中国元素的插图已经被抛弃,在插图设计领域出现了一些不适合插图艺术形式风格,它们有的抽象简单、有的怪诞奇特……民俗,是一个拥有历史文化的国家或者民族的辛勤人民的伟大历史创造,民族元素的插画设计中民俗特点鲜明的插画其意义深远。我们知道夏商周社会制度经历了几十个朝代,无论是古代带有神学色彩的祭祀场面的表现,还是装饰华丽奢侈的宫廷生活的表现,还是充满杀戮改朝换代的战争场面的表现,都有许多不同的宏大的主题,中国是一个拥有 56 各民族的包容性大国;每个不同民族的文化、风俗和习惯也都完全不同,民间文化也更是琳琅满目丰富多彩;拥有伟大创造、历史丰富的中国的民俗文化经历时间的洗礼源远流长,早已深入人心,并永久被人们记忆在脑海里、体现在语言、行为等各个方面,成为了一种特殊的不可替代的民族力量。民族元素插画设计中使用民俗特点,容易引起人们的共鸣,能更好地反映中国传统文化,促进各民族的民族特色,使古老神秘的中国更为国际人民所认可。

视觉时代快速的到来和飞速发展,使中国插画设计也迎来了一个非常新鲜的面貌。弘扬民族风格,中国独特的元素也在各个领域兴起。尽管中国元素在插图中的运用还不够成熟,但其发展仍然势不可挡。

二、怎样将民族元素运用到现代插画中

设计是一种通过点、线、块、色的构成而产生的视觉形象艺术。民族设计元素,常常代表着一个民族的思想、习俗、道德、等传统文化,设计师在从事设计行为活动时,会将这些民族元素通过构图、排版的版式安排,运用借鉴、解构、重组、拼贴的手法进行再设计,同时考虑到环境因素加以巧妙运用,使最终设计作品的主题直达大家的精神层面,勾勒出最深刻的情感线,从而使大家产生情感的共鸣。只有这样的设计元素,设计出来的作品,才可称之为具有独特民族元素风格的优秀艺术作品。

提炼重点、, 精简、明了、简化繁琐的部分一直以

来都是设计领域图形处理的重要方法之一,浓缩的精华是最简单粗暴的解释。插画设计作为现代设计中独一无二的存在,对于画面的最能直观传达信息度要求很高,所以,将民族图形运用到插画设计中,以最简练的图形传达最精准的信息,能够相对来说快准狠的将民族精神与插画的精神的结合与交融。将民族元素简化的方式有以下两种:一是对民族图形切割,使它在造型上看起来就被极简化。这种方式更适用于那些更复杂的元素。以北京奥运会插画创作大赛获奖作品《五环福禄寿喜财》为例,设计师为了达到画面一个简洁明了的视觉效果,把民间传统的神仙图形福禄寿喜财五人分别进行一个去繁就简的简化过程,只保留上半身,这样想法刚好能跟奥运五环的圆形形状相适应,呈现出一种简洁但不简单反而更饱满的视觉艺术效果。二是对民族元素有一种主观的省略,使其从内涵上而不是表面上表达单一的信息而是表达更丰富更多的情感信息和文化魅力。这种设计手法需要设计师拥有超高的设计能力和高超的精简提炼能力,能全面把握民族元素的内涵,选其中更能代表纹样图形精神思想的进行替换,让其呈现出以小见大的绝妙。

在插画设计中,特别在现代插画设计中优秀的插画设计离不开成功的配色,因为好的、吸引观看者的作品,配色是其成为成功插画的重要因素之一。插画设计的创作,和一切艺术创作和设计创作一样,都需要对色彩的搭配有更精妙的艺术处理。为了使设计作品的情感表达和艺术视觉交流更加绝妙。对色彩运用与插画设计中情感表达的关系的探索也更需常常的研究与探索。总而言之,插画设计它与色彩搭配的巧妙运用是没有办法隔开来看的。作为一名有责任的插画设计师,我们不仅要掌握造型、透视,排版、构成等美学、设计学知识,而且要对色彩的运用、视觉效果表达有更独特的看法。所以,为了在插画设计的创作中能更合理地做好画面中的色彩搭配,我们需要扎实的掌握好色彩的基本知识,包括色彩的基本原理、色彩的使用方法、色彩的构成的原理、配色原则等。

三、具体创作过程

(一)设计的主题

插画设计需要与绘画艺术相结合,如此,插画设计艺术不仅可以实现表现手法的多样丰富性,而且在设计的深度和广度上也有了很大的跨步,表现出更加独特的艺术设计的魅力,也更具表现力。因此,在某种意义上说,插画中的色彩美是作者情感的表达,是作者思想的反映,拟定好一个大基调和设计创作的主题是完成一副插画设计的前提。好的设计作品的主题呈现是看起来更加生动,有韵

律,更加深入人心的,然而深入人心的作品,绝对不仅仅是技法上的展现。

(二)设计的定位

颜色和情绪相关,不同的颜色会导致相应的情感变化,而民族元素中所体现出来的持续的、不正常的色彩刺激可能会导致某些生理和心理的疾病;而被色彩斑斓的世界包围着的你和我,如何避免某些颜色带来的伤害呢,又或者聪明的使用各种颜色,用来调节失衡的心理情绪,所以设计的定位在具体的创作过程中也很重要。

四、选题的作用和意义

现代插画创作有许多不同的形式,其内容也逐渐的丰富,设计师们可以通过不同的民族元素特点使画面更有影响力,从而可以感染更多的欣赏者,使设计作品逐渐成为欣赏者与创作者之间情感交流的桥梁。作者可以用自己的作品来表达自己的内心世界,而丰富多彩的民族元素作为表达的主要方面,在画面中用更多的设计技巧使画面更加丰富多彩,这样的作品一定会形成一定的艺术魅力和文化内涵。通过收集的数据和研究的结果不难发现,民族绘画元素在现代插图中的应用在一定程度上传承了文化继承了精神也要符合一定的国际大环境的需要。无论要经历多少艺术、设计的革命,民族元素和民族文化仍然会永远站在艺术和文化的舞台上,为现代设计、艺术和文化带来生机勃勃的美好景象,而这也会使现代插画设计艺术的发展和进步具有更广大的空间和更多的无限的可能性。从而,我们更可以发现:现代插画融入民族元素,是传承、弘扬民族文化的需要;现代插画加入了民族地域元素,我们看到的不仅仅是这个艺术创作者的感知与艺术底蕴,更代表了这位创作者所在的地域或民族国度的文化追求与态度。所以,我们现代插画的每一位设计者都应该热爱、尊重、

弘扬好我们的民族文化,通过插画让更多的世界人民了解我们的民族文化,进而实现对中华民族的尊重,让中华民族文化站在世界文化的顶端。

五、结语

本文阐述了什么是民族元素、民族元素插画设计创作的类型和手法以及意义。将民俗鲜明的特点、民族元素的纹样、色彩、色块、形状等首发进行变形、重组、变换与现代插画的完美融合创作出具有鲜明中华民族特点的设计作品,阐述了民族元素不仅是民族的,更是世界的,它的过去是宝贵的民族艺术遗产;它现在是一种多彩的生活品质,是一种活生生的民族艺术;它的未来更是充满无限可能的!

参考文献

- [1]《新编中国美术史史纲》-重庆:西南师范大学出版社,2003.7
- [2]孙建君著.《中国民间美术鉴赏》-重庆:西南师范大学出版社,2006.8
- [3]朱宁宏主编.《中国民俗风情博览卷四:美术工艺》-北京:中国物资出版社,2005.12
- [4]虞锋波主编.《插画设计》-武汉:武汉理工大学出版社,2010.1
- [5]德珍著.《德珍CG彩绘教室1、2》-福州:福建科学技术出版社,2010.4
- [6]余凤高插图的文化史北京:新星出版社,2005
- [7]韩小梅战宁插画设计基础北京:中国建筑工业出版社,2008
- [8]王晓娟《纯朴风情:中国民间美术》大连:大连出版社,1996.06