

民族绘画元素在现代插画中的应用与发展

王 珊

(云南艺术学院附属艺术学校 云南昆明 650101)

【摘要】 本文主要探讨民族绘画元素在现代插画中的应用与发展,此次研究通过查阅相关文献,为本文提供理论基础,文中阐明了现代插画的发展历程,并指出现代插画融入民族性的必要性,指出了当前民族元素在现代插画中的应用现状,以及发展途径,从商业广告设计、手机图像设计以及服装设计中的插画出发,融入民族绘画元素使插画更具有艺术美感和文化内涵,对弘扬中国优秀文化有着促进作用。

【关键词】 民族绘画元素; 现代插画; 应用与发展

我国是一个多民族国家,有56个民族。每一个民族都有自己的文化特点,在几千年的历史发展过程中形成了丰富多彩的文化。现代插画在当前的艺术领域具有代表性,因此其应用范围广泛,深受广大群众欢迎。但是,从目前的发展现状来看,现代插画在中国的发展遇到了瓶颈。本文提出了建议能够帮助现代插画在中国的发展更加顺畅。

1、现代插画的发展历程

中国插图有着悠久的发展历史,从最早的雕刻开始,刻在岩壁上、刻在龟壳上、刻在酒器上,唐代著名的《金刚经》是我国敦煌千佛洞穴中发现的最早的带有插画内容的书籍。宋元明清时期出现了大量雕刻、宗教插图。插画在长期的发展中,现代插图在东西方文化的碰撞拓宽了视野,其创作方法也经历了革命性的变化。尤其是计算机技术的应用使插图方法变得更加多元化。“插画”不仅仅是画在书籍、报刊或者杂志当中,插画发展到今天,在内容、风格和表达方式都发生了很大变化。从某些方面来看,插图不仅仅局限于书籍、杂志和其他出版物中的文本。伴随着现代网络技术、数字电影和电视等多媒体视觉传播方式的出现,传统的插图概念也将出现新的扩展,或者从广义上来说,它是现代插画,标志着插画表达的一种新形式^[1]。

2、现代插画融入民族性的必要性

2.1 弘扬民族文化的需要

随着我国的国力逐渐强大起来,在各个方面都有了较大的发展,国家也开始强调文化自信。而将民族绘画元素纳入当前的现代插图,是弘扬我国民族文化的重要体现。文化的嬗变在碰撞中发生,也在融合中沉淀。中华民族在上下五千年的历史长河中,沉淀了许多优秀的民族文化,人生只是时间长河中的浪花,而作品可以是时代历史的丰碑。这些优秀的绘画作品,也在影响着后世子孙。当人们意识到文化的重要时,它也被华夏儿女深埋于心底,使中华儿女萌生的民族自豪感在维护我国的统一发挥着重要作用因此,目前的民族元素被添加到现代插画中,以促进现代中国插画的不断进步,站在世界插画舞台上,使全世界更加直观地了解我国优秀的传统文化。

2.2 增强插画美感的需要

黄宾虹在《国画之民学》中讲到:中华民族所赖以生存,历久不灭的,正是精神文明,艺术便是精神文明的结晶,现在我们应该自己站起来,发扬我们民学的精神,向世界伸开臂膀,准备着和任何来者握手。我国在历史长河中经历了无数次战争,造就了当前繁荣富强的生活。我国自古以来的民族文化深受儒

家文化的影响,产生了中华民族特有的文化现象。中国民族特色文化也体现了人民在长期发展过程中的生活态度、价值观和世界观。将具有中国民族特色的元素添加到现代插画中,进一步增强了画面的美感,使观看者深刻感受到中国文化的包容性,国家绘画元素在现代插图中的应用具有很高的艺术价值^[2]。

2.3 区分插画国度的需要

在文化发展进程中,现代插图不仅要满足商业广告的发展要求,而且应该对人们的精神有引导作用。就目前市场情况而言,现代插图具有不同的个性化特征,也吸引着不同的群体。在我国现代插图的早期,作品的个别特征的发展存在着较大的缺陷,知名度不高。其他国家可以用现代插图清楚地区分国家的文化。例如,黑人和白人可以是非洲国家和西方国家,金字塔代表了埃及。随着我国不断强调传统文化的发展,在我国现代插图中,通过运用各种民族元素,例如加入中国古代神话故事的插图,如女娲伏羲图,敦煌壁画,可以有效地提高对中国文化的认知。中国现代插图的区分使我国民族文化在世界文化领域迅速占据重要地位。

3、民族元素在现代插画中的应用现状

中国插画从诞生到今天,不断在民族绘画元素中提取其精华,运用在插画中,现代的插画师也在不断寻找创新途径,在文化自信的背景下,运用了民族绘画元素的插画被运用在网站设计、包装设计、广告设计等领域当中。虽然取得了不错的成绩,但是也存在着一些弊端。

3.1 缺乏民族个性设计理念

由于插画师的生活环境、艺术修养、价值取向都直接影响到插画作品的艺术表达,当前市场的插画师基本都是一群80后、90后的年轻人,他们是随着信息技术发展而成长的一代,因此在运用计算机绘图比老艺术家们更加熟练,也更容易接受新鲜事物,但是由于80年代、90年代中国正走向国际,受到外来文化的冲击,在对中国传统文化的认识上还相对比较缺乏,没有对中国传统文化的深层内涵进行研究,因此在作品表达上缺乏民族个性。

3.2 抄袭、照搬国外插画

受到西方文化的影响,许多年轻的插画师在创作时存在抄袭现象,这是由于国外绘画软件的引进,画师们纷纷开始模仿国外绘画方式,在创作过程中缺乏对民族文化的理解,或者是不会将民族元素通过技术软件展示出来。在绘画上,缺乏自己对于插画的理解;在创作上,又不会如何运用先进技术表现传统文化;在法律上,缺乏对知识产权的学习。因此,在各方压力之下,选择抄袭、描摹国外的插画作品,缺乏自己民族的元素和时代风格。

3.3 创作技术水平落后

与美国、日本、韩国等国家相比,我国数字艺术起步较晚,用以插图设计的技术软件发展相对还比较落后。例如,在使用数码工具时,国外发明了大量绘图软件,如:Coreldraw Graphics Suite、Freehand、3DMAX、Auto CAD、Photo shop、sai、procreate,可以满足基本建模、原画的需求,甚至为了满足不同局部特征和主题的需要,专门设计了单独的绘图软件或计算机程序来完成插画的制作。我国在插画绘图软件设计上的发展远远比不上外国,仍然缺乏自己的绘图软件和计算机编程方案以及国内研究机构和专业软件开发公司^[3]。

4、民族绘画元素在现代插画中的应用

4.1 民族元素在商业广告设计中的应用

商业广告是一种宣传手段,可以向公众公开、全面地传递关于企业商业活动的信息,以满足企业宣传需求。当今的市场逐渐扩大,商业化逐渐发达,我们的日常生活中到处都是各种各样的广告。民族元素融入现代插画中,用于商业广告并不少见。商业广告的设计离不开本土消费者这一块土壤,这就要求插画师需要深入理解消费者心理和商业的“品牌”内涵,更好地美化商业广告在色彩和形式方面的特点,极大地激发消费者的欣赏欲望和关注。此类广告具有非常明显的地域气息,同时还具备民族亲切感和时尚魅力,但是却还不失其产品的活力感。它这样的商业广告更容易被观众接受,达到传达商业产品的目的。

例如电影的宣传插画,《大鱼海棠》的宣传海报设计相当有艺术美感,同时将民族元素:火树凤凰、鲲、石像、土楼群、廊桥等元素融合在一幅画面中,画师 sheep 的创作灵感来源于中国壁画,第一眼看到就被海报画面所展现的宏大的世界观所震惊到!画面运用了大片红蓝相撞,画面构图巧妙、风格瑰丽。画面上部分伴随着雷电交加的暴风雨之夜,下部分伴随着水火共生的日落之景。大海和火焰融为一体,大鱼越水而落,凤凰涅槃升起,奔腾的海水和绵延的山峦在画面中和谐共生,形成一幅具有古典艺术特征以及民族元素的完美画作。

4.2 民族元素插画在手机图像设计中的运用

目前,人们对手机的依赖已经超过了对衣食住行的依赖。随着手机功能的逐渐增强,它成为人们在日常生活中不可分割的一部分。今后,人类甚至可以通过手机满足所有的需要。打开手机,看见的不是文字就是画面。因此插画在手机图像中的

运用也逐渐发展起来,如何运用民族要素设计这些插图,如何体现中国文化精神,是每个手机图像设计师面临的主要问题,也是实现中国梦的具体体现。还要从手机上扩展到移动电影、移动电视、移动网络、移动广告、移动超市、移动游戏等领域,因此对图像设计的需求也越来越大,图像设计人员必须立足于国家本土文化,并将民族元素应用于移动图像设计^[4]。

中国也有许多优秀的插画师,例如杉泽,作品有《观山海》、《洛煌笈》、《黑白写意》等,他的插画中有着许多中国民族元素,他在继承国风底蕴的同时,突破了传统绘画方式,形成了妖冶唯美且不失大气的独特风格。在每一幅画的后面,都有他对于中国文化的思考,还亲自到敦煌进行考察。从中提取了各种民族元素运用于画作当中,使之成为独特的风格。

4.3 民族绘画元素在服装设计中的运用

现代插画和服装的结合已经成为最受欢迎的元素之一。发达国家和一些工业城市的许多“潮牌”都广泛使用这种方法。如今,商场里的衣服可以说是令人眼花缭乱。在这巨大的服装市场中,你会发现,带有民族特征和现代插画的服装并不多见。这些具有民族特色的插画融入了现代时尚。有些插图具有浓厚的民族气息,有些伴随着美丽的民族装饰,有些则绣着民族象形文字。带插画的T恤,它不仅是普通人的时尚,也是时装设计师展示民族元素的重要手段。世界各地流行于中国服装的唐装和旗袍,因其独特的地域和民族特色而受到世界的青睐。就像日本的“和服”一样,它是一个国家的代表^[5]。中国服装要有自己的品牌,就必须有自己的地方民族特色,这样民族服饰才能在服装设计中发挥独特的作用。例如国风品牌盖娅传说,虽然其争议较大,但不可否认的是它做到了将中国文化在服装上的体现推向国际,在服装上运用的印染、手绘、刺绣等传统工艺,还运用到缙丝、苏绣、羽绘等东方工艺,将其巧妙运用于服装之上,保留了飘逸的风格之外还散发着浓厚的东方色彩。

5、结语

现代插画在当前艺术领域具有代表性。到目前为止,它已应用于许多领域,特别是为我国的商业化广告提供了源源不断的灵感。我国有许多民族,民族元素丰富多彩。现代插画发展中添加民族元素,可以成为加强我国文化推广,是加强我国文化软实力的重要途径。本文分析了在现代插图中应用民族元素的必要性,并详细论述了其实际应用。在此,希望我国现代插画能借助民族元素得到发展。

参考文献

- [1] 吴越. 对中国元素在现代插画中的应用研究 [J]. 《戏剧之家》,2018:157-157.
- [2] 栾浩聪. 现代插画元素在当代中国画中的应用 [J]. 山海经 (教育前沿),2018:23-23.
- [3] 孟红霞. 水墨元素在现代插画设计中的应用研究 [J]. 智库时代,2020:275-276.
- [4] 任贞. 民族元素在现代装饰画中的表现运用——以傣族元素为例 [J]. 科教导刊 (电子版),2019:211-211.
- [5] 柯扬. 浅议传统绘画元素在现代平面广告设计中的应用 [J]. 明日风尚,2019:95-95.