

现代插画视觉语言在传统工艺设计中的融入

王 珊

(云南艺术学院附属艺术学校 云南昆明 650101)

【摘要】 伴随着时代的更迭以及技术的进步,各类新兴技术层出不穷,并呈现出取缔传统技艺的趋势。现如今,我国的传统工艺面临前所未有的困境,信息化的社会不断地冲击着传统工艺的市场,导致其失去原有的生机与活力。基于此,本文首先引入了现代插画的相关概念;其次,简单介绍了现阶段传统工艺的发展现状以及现代插画与传统工艺之间的联系;最后,对现代插画视觉语言在传统工艺设计中的融入进行分析和总结,从而提升传统工艺的活力。

【关键词】 现代插画视觉语言;传统工艺;工艺设计;融入;融合价值

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i7.47395

传统工艺发展至今,有着与生俱来的独特魅力,传统工艺凭借其独特的艺术性和社会性,已然成为了我国民间文化的一种体现,它也是民族文化的载体。然而,随着我国经济的快速发展以及社会的进步,传统工艺遇到一些生存问题,因此就要借助现代艺术的进行不断创新,但二者都存在独到之处,所以需要各自的特点有机整合到一起。将现代插画视觉语言在传统工艺设计中的融入,更是一种对全新的艺术尝试,这不仅让传统工艺焕发出新的生命,还让现代插画艺术得到更为广泛传播,这样的结合对于从根本上保护传统文化艺术具有非常重要的意义。

1、现代插画的概念

1.1 现代插画和艺术插画之间区别

一般情况下,现代插画与艺术插画的不同之处主要体现在使用功能、呈现渠道、传播媒介等多个方面。对于现代插画而言,其追求的首要目标或是服务宗旨便是为商业产品的推广、宣传以及营销活动服务。众所周知,商业产品的核心理念就是要将商业产品的相关信息一五一十、精确无误地传达给受众或目标消费人群,并希望通过该种艺术形式让其乐于接受商品信息,从而能够正确地理清、把握这些信息,在受众心中形成记忆点,并促使目标人群通过审美的方式采取相应的行动,比如说:通过现代插画这一艺术手段植入于商品中,引发目标群体的注意并催生其兴趣;然后,引发其购买欲望并产生一定的记忆;最后,促使目标消费群体产生购买行为。较之于现代插画,艺术插画则呈现出差异化特点。一般意义上的艺术插画追求的首要目标或是服务宗旨乃是作为文字补充,通过在受众心中进行知识填充,进而让人们获得感性知识与理性认知,帮助其搭建并完善认知体系,有助于其理解艺术家的审美观念、表现方式、表达技巧,以及艺术家的价值观、世界观与人生观。

1.2 现代插画的功能

现代插画的基本功能表现在通过最通俗、最简易、最清晰、最直接的方式告知观众,引起观众的注意、产生兴趣、催生欲望、形成记忆、生发行动,并且将与商品相关联的系列信息深深植入目标受众的脑海里,让其在审美的过程中愿意接受推广及宣传的信息内容,有规劝、指示、引导观众采取特定行动的特殊作用。具体表现于显现现实生活中包括通过展示清晰明了、生动具体的产品以及商业产品服务,较为直观将相关商品信息传达给受众,进而提高观众对广告的信服,激发消费者的主观能动性。

1.3 现代插画视觉语言与审美特征

在这个推动潮流、崇尚时尚的视觉时代,现代插画作为一个比较重要视觉语言元素,它通过灵巧的、多变的、富有想象力以及具有创造性的独特表现形式风靡一时。运用现代文字或表实际内容进行的信息传递以及内容输出已然不能算最为直观明了的方式了,图片的传播效果比文字更为直接,对比之下,

文字内容输出、表达显得相形见绌。与此同时,以图片代替文字或是图文结合的方式传递信息和表达内容显然逐渐成了现代设计插图视觉传播中一个最为重要的特征之一。一般来说,文字传递有可能在一定程度上限制并阻碍语言、信息、内容的表达与传递。但是,现代插画却可以打破这样限制并跨越语言的界限,进而使得每个人都可以明白插画艺术所表达的信息以及想要传递的具体内容或内容指向。除此之外,插画的表现形式灵活多变、丰富多样,设计元素清晰明了、简洁通俗、具有很强的互动性,并且插画所表现出来的审美特性也特别丰富,最引人注目的是便变化莫测的造型以及华丽丰富的画面色彩。

2、传统工艺的现状

一方面,传统工艺是一门具有地方特色、独特的民族风格属性以及文化特色的工艺,总的来说,传统工艺的定义是具有百年历史传承和以及拥有着完整的技术流程的技艺手法。另一方面,传统工艺作为历史文化的承载者、寄托者,现阶段却面临着极其艰难的处境,正面临后继无人的情况。随着时代的进步与技术的发展,人类的思想观念、行为方式以及社会性质也在悄然变化,现如今的社会再告高度发展的同时也越来越走向急功近利,而这些传承了千百年的传统技艺,正随着时代的更迭慢慢地被人们所遗忘、被社会所抛弃,渐渐地以极为落寞的姿态告别历史的舞台。

3、现代插画与传统工艺两者的关系

3.1 艺术的共性

现代插画艺术因其特殊的视觉语言和图案表达技术而被广泛应用于现代商业的各个领域。它的传播作为一种交流信息的手段正变得越来越突出,现代插画通过扁平化、程式化、装饰性、清晰的线条传达各种信息,诠释生活的情感语言。它是审美价值与艺术价值相统一的原则,是当代艺术不可或缺的应用,可以改变着人们的审美品位和生活方式。中国传统工艺与现代插画有很多互补之处,现代插画属于流行文化,适合现代的文化却少缺乏底蕴,而传统工艺与之相反。由于当今经济快速发展、生活节奏加快等因素,一些传统手工艺的设计和制作不能满足当代人民的文化需求,所以将当代艺术设计与传统手工艺融为一体,是一种新的尝试,帮助各自提高欢度。

3.2 两者的联系

他们之间的共性是追求艺术与审美的统一,将传统工艺与现代插画的完美结合,然后用传统工艺设计新生活。在去除了传统工艺的实用性后,又可以融入现代插画的时尚传播特性,可以赋予设计一些象征意义,如艺术符号、美学图片。传统工艺与现代插画也可以像产品与包装的关系那样融合。好的产品可以用精心制作的、独特的、风格化的包装来呈现。两者之间的关系不是平行线,而是一种相互帮助且衬托的状态。

3.3 两者的差别

从艺术的角度来看,传统手工艺注重美学和工艺,而现代插画包含的种类繁多,更注重信息的传播和视觉语言元素的诠释。从范围上看,传统手工艺品的制作可以用多种材料进行分类,数量众多且庞大。现代设计的插图分为不同的风格和不同的表现形式。由于两者所呈现的时代背景不同,传统手工艺所体现的精神意义与现代设计插画所传达的价值存在一定差异,而现代插画中最突出的就是简洁性和可理解性。

4、现代插画视觉语言运用于传统工艺设计中的融入

4.1 现代插画视觉语言有很强视觉冲击

现代插画的设计受色彩的影响很大,具有当代艺术的独特性和独特性。人往往是视觉动物,这可以用来将现代插画的特点融入到传统工艺中。两者之间的密切联系拓宽了视野,促进了人民审美标准的变化和提高。现代插画和传统工艺融合的产品,既有传统历史文化的内涵,又有人民喜欢的流行文化,二者相辅相成。例如,剪纸、剪纸、木版印刷、室内绘画、寺庙绘画、彩绘等传统工艺,其内容性和现代生活十分不符,若是将其和现代插画融合,可以木版印刷的把内容形式变化一下,印刷一些历史、明星、风景等内容,必定会焕发出新的生命^[1]。

4.2 现代插画视觉语言给人的思考与画面感

现代插画的视觉语言融入传统工艺,需要结合现人们主观感受,才能以全新的面貌展现在观者面前。通过克服各种限制和障碍,加强作品与人之间的交流。传统工艺作品与现代插画的结合,可以促进传统工艺的现代设计和创新。例如,青铜器的炼制中可以将现代插画艺术特性加入其中,取代原有的青铜制作风格,形成新的创作思路^[2]。

4.3 现代插画视觉语言融入传统工艺表现为直观

现代插画的视觉语言是现代传播中使用最广泛的一种形式,它可以非常直观地向受众传达目的和情感,具有巨大的传播潜力。因此,现代插画的视觉语言具有一定的内在美。通过

视觉语言的传播,人们可以清楚地看到所传达的内容,广告效果一目了然,可以使用现代插图的视觉语言来表达工艺品。引导群众去接受传统工艺,进一步夸大传统工艺的市场^[3]。

5、传统工艺制作中运用现代插画视觉语言的价值

5.1 展现传统工艺与现代插画艺术精神的内核

现代插画语言独特、直观、生动、互动的元素已成为现代商业交流的重要工具。插画视觉语言的精神内核充分融入到传统工艺的制作中,现代插画的视觉语言成为传统工艺设计和制作的新起点。传统工艺设计加入到现代插画的精神内核可以设计出具有民族文化和强大生命力手工艺品。今天的全球化不仅准确传播设计理念,更重要的是打破传统,体现传统工艺的现代特征和价值,并找到合适的交汇点。

5.2 体现传统工艺与现代插画应用融合价值

现代插画视觉语言的出现,为艺术领域开辟了一个全新的创新领域。这种环境已经应用到生活的方方面面,并逐渐成为现代时尚潮流的风向标。传统手工艺的设计中不仅反映了人们的情感,更要有现代插画视觉语言的元素、风格和表达方式,极大提高现代人生活品质和品味的文化意蕴。以现代风格设计传统工艺品,是基于对现代插画视觉语言的完整理解和认知,探索其中的含义,创造性地将这些语言运用到传统工艺中,适应现代的需求,从而将民族传统工艺继续传承下去。

6、结论

综上所述,统工艺和插画艺术,两者看似不同的艺术领域,将他们融合在一起,却能迸发出新的火花。传统工艺在社会的不断发展下,其市场不断缩小,最后消亡,每一传统工艺消失,都是一个民族的损失,想要让传统工艺焕发出新的生命力,就要创新,而现代插画能工弥补其缺陷,让其迸发出新法活力,从而保护民族文化。

参考文献

- [1] 朱宜萱. 浅谈现代插画设计中的视觉语言形式 [J]. 鸭绿江 (下半月), 2020(12):102.
- [2] 徐丽蓉. 现代插画视觉语言在传统工艺设计中的融入 [J]. 上海工艺美术, 2017(03):56-58.
- [3] 龙向真. 中国现代插画的视觉语言渊源和风格初探 [J]. 大舞台, 2011(11):121-122.