

水彩表现在插画设计中独特性的探究与实践

张馨心

(佳木斯大学 黑龙江省佳木斯市 154007)

摘要:近几年,艺术的发展促使人们越来越关注艺术产业。水彩插画也被广泛的应用于各个行业,包括动画行业和动画刊物行业。它的发展,使得越来越多的人开始关注水彩画插画设计行业的发展和研究。本论文就是在这样的社会背景下,对水彩画的语言表现在插画设计中的具体应用进行研究

关键词:水彩;视觉语言;插画设计;表现

作为一种艺术表现形式,插画在中国的发展历史悠久。随着社会的飞速发展,插画艺术已经广泛应用于人们生活、学习、工作和娱乐等各个领域。本文从点、线、肌(纹理)、水色四个方面论述了水彩语言在插画设计中的表现形式,希望能对相关爱好者有所帮助。

一、现代社会对水彩和插画的认识

(一)对插画的认识

插画在当代有两种不同的定义:广义与狭义,从狭义上讲,插画是对书籍内容的补充,也可为艺术欣赏提供部分图片。从广义上讲,插画是一种艺术,具有一定的解释性功能和信息传递功能^[1]。不管插画的定义如何不同,但是其基本功能变化不大。以补充文本为主要功能,以情感与满足为主要功能,能够充分体现插画者的审美能力和美学修养。实际生活中,插画在不同的行业使用,变化的知识是插画功能的重点。举例来说,在书里,插画首先是对书籍内容的补充。动画片中,插画要符合人的感性认知。对于广告、服装设计等艺术要求较高的行业,更应注重插画家的审美修养和绘画修养。表现手法在插画创作中起着重要作用。从书本含义来看,有单色表达和色彩两种表达方式。在书本中,单色表达是最常见的,以黑白为主^[2]。常用的绘画形式有写生、水墨、版画等。色彩的表达主要基于色彩需求,强调色彩与色彩的关系。绘画形式应该有水彩、彩笔、油画等。但无论采用何种表现手法,在现代社会都具有极高的艺术价值和应用价值。

(二)对水彩的认识

作为一种延续了几千年的绘画形式,水彩画也是目前常见的一种插画形式,它可以很好地表现各种艺术,在现实生活中有很大的应用价值。在当今社会,水彩画的实际应用已经开始渗透到其它行业,成为现代艺术的一个重要表现形式,随着水彩画在艺术表现形式上的不断发展,水彩画也越来越多地表现在建筑设计、工业设计、商业设计、原创文字、影视剧本等方面。一是水彩画不再局限于生活和人物,它已开始在水彩画设计中增加抽象、装饰、神秘等元素。二是现代水彩画具有独特的时代内涵,在不同的行业中扮演着不同的角色。三是多方位、多角度的发展,使得水彩画在写实与共济会作品中表现出一定的随意性和可行性,使其成为一种艺术表现形式,在艺术创作和设计中体现出巨大的应用价值^[3]。

二、水彩视觉语言在插画设计中的表现

(一)水彩插画中点的视觉表现

“点”对于水彩插画的清洁有着非常重要的作用,也是水彩插画设计中的一个重要因素,在实际应用中,能够表现出强烈的跳跃感和闪烁感,能够体现丰富的视觉表现力,在水彩插画中具有很强的边缘性。插画家可以选择规则点或者不规则点,创作者可以根据需要改变点的形状和大小,这在女装、珠宝等物品设计中使用最普遍。点是女性模特儿设计中重要的线条形式。这不仅可以用来表达某些东西,比如衣服、胳膊、脖子、首饰,也可以作为背景设置作品的时尚感。其中,动画原作和影视剧本的使用要点主要体现在背

景的对比度上,而要点则用来反映画面的细节和真实性。设计中最重要表现功能就是要唤起人们的潜意识联想,例如,在一个图案中,当点表现出跃动感时,它能提醒人们联想到水滴或跳起翻滚的球;另一个例子:点状设计具有一种动感的闪烁感,能让人想到星星、火焰和火虫,从而创造一种神秘的美感和宁静感;另外,点还可以展现某种运动感,这可以与音乐相关联,激发时尚之美。总而言之,在水彩中点的视觉实现能够加深人们的工作感受,更好地展现其丰富的内涵,使作品表现出较好的层次感和重叠感,使人形成审美意识。

(二)水彩插画中线的视觉表现

在造型设计中,线条是最主要的表现元素,是作品视觉张力与内涵的重要体现。传统绘画艺术中,线条是具有强烈表现力的绘画元素,它既表现了具体作品的特点,又体现了画家的情感。尤其在—些东方绘画中,线的作用会更加明显,比如中国传统绘画、彩画、针织等,以及日本的浮世绘。当代东方设计中,线条主要表现东方地产的柔美与艺术,内敛、含蓄,强烈而生动地反映东方审美价值,使人感到绘画是疲倦的,但意义并未耗尽,给人们足够的联想和想象空间,更能体现水彩的艺术价值。在水彩设计中,不同的线型体现出不同的内涵。一般的线型有曲线、断裂线和直线。曲线的运用能反映人物的动态美,在表现人物的情感、情绪上有独特的价值。比如,一些平滑的曲线能表现人的平静情绪,而有些夸张的线条则显得严肃或不安,虚线常表现出使用中不确定的想象之美,因此,在某些动画中,较常见的是具有神秘感和抽象性的原创绘画和影视剧本。线常用来表达宁静生活,反映静谧之美。插画师在造型过程中所用的线条往往能适应色彩的变化,以更好地体现其内涵,增强作品的美感,激发探索的欲望。直线和点在形态上有一定的区别。在画面上更加注重作品气氛的渲染,具有锦上添花的效果,而线条则强调更多的变化,在视觉上的聚焦与磨砺。真实的造型中,线条表现出的情感和效果比点画更丰富、层次更高,更能体现其应用价值,有利于插画内涵的体现和升华。

(三)水彩插画中纹理的视觉表现

纹理是自然界中所有具体物体的表现特征。它具有独特的特征,如树叶的纹理、人手指纹、树皮的线条和织物的线条。在水彩画中,运用不同的肌理可以有效地给人不同的心理暗示和视觉效果,水彩可以通过水彩插画来表达语言无法描述的感觉,如干燥、光亮、柔软,甚至表达内心的情感,如快乐或悲伤等,通过插画师的设计,通过纹理实现美学和价值。在造型行业,插画师经常使用纹理在视觉上表达更多的内容。在水彩插画的设计中,纹理的应用不限于一个或两个行业。无论是在动画原画中,影视创作,甚至工业设计,肌理都是一个极其重要的表达元素,但表达方式会有所不同。比如,时尚女性水彩插画设计中的肌理可以用眼睛看到,可以深深地感受到肌理,但当你用手触摸时,却感觉不到,它有很强的视觉表现力。

插画的肌理能给插图带来很好的装饰性,减少作品中的空洞

感,弥补绘画表现力的不足,在实际画作中,它不仅能丰富设计的表面,而且能起到很好的设计感,而且在一定程度上给人们带来更强的视觉影响。从远处看水彩画时,纹理往往比点或线更容易吸引眼球,能激发欣赏者的观看兴趣,有助于欣赏者理解水彩插画调所表达的情感与内涵。比如在绘画中,对于围巾和皮毛制品的表现,纹理的运用会增加作品的真实感,而这种真实感是用线和点都达不到的表现效果,通过在水彩画中加入肌理的表现,欣赏者可以直接对欣赏画家所赋予的水彩艺术美的人产生视觉效果,使观者对插图有直观、真实的感受。另外,纹理的运用与线和点相似。通过改变色彩、光线、色调等,在一定程度上也能根据实际需要,激发欣赏者更加丰富的情感,使表现更加有层次。

(四) 水彩插水中水色的视觉表现

对水彩画而言,最根本的表现就是水彩本身的变化。没有了色彩的支撑,水彩画中的点、线、环境就失去了存在的价值和意义,无法表现出绘画本身的内涵、情感和价值。在水彩插画中,水彩的变化能给人们带来最直接、最直观、最震撼人心的视觉效果,给人们留下深刻印象。在水彩的设计中,色彩的变化会给人以不同的口音,给人以不同的印象。而在水彩插图的制作与设计,创作者往往最注重层次感和对比感,只有具有良好的层次感和对比感,才能突显较高的艺术价值,展现出更丰富的作品内涵,赋予作品更具生命力,展现更强的艺术价值和效益,随着水彩画技术的不断发展,水彩画的表现空间得到极大的拓展,这种表现空间不仅体现在造型设计上,而且还体现在一些原创动画设计中,书籍插图和影视剧本都是如此。其中,水是影响水彩绘画的主要因素。水彩插画更能体现插图画家的专业基础、专业技能和审美水准。对于水彩画来说,水分过多往往会导致饱和度和纯度的下降,影响绘画的表现力,缺水则会影响水彩的扩散,破坏绘画的美感。所以,水彩画比油画、蜡笔画更难,而这种困难也迫使水彩画的制作者不断地锻炼技巧。做水彩画时,我们要注意它的完成,用水必须得当。色彩的分布和

排列并不要求颜色的均匀,但是我们必须反映不同的颜色。不同之处在于颜色的亮度,纯度,冷暖。在此基础上,使画面层次分明,使水彩画更能体现出作品的魅力和作者的个人情感。

三、总结

在插画设计中,水彩的视觉语言主要来自于点、线、纹理和水彩本身的变化。对于水彩插画而言,创作者需要更清楚地了解其作品所表达的情感与意蕴,在水彩画设计中,画家要对点、线、肌理进行一定的比较,然后调整水彩画的变化,使水彩画更具表现力,包含更多的情感和内容,更好地完成作品的表达与升华,体现出更高的应用价值和艺术价值。

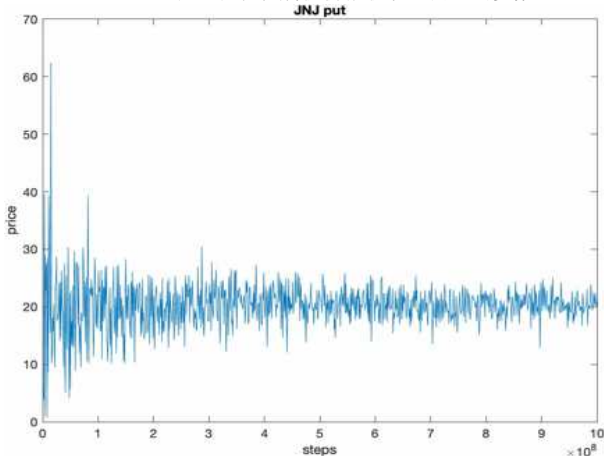
参考文献:

- [1] 郭一可.当代插画表现形式在水彩画中的运用[J].美术文献,2019(10):46-47.
- [2] 张涛.时尚女性水彩插画设计视觉表现研究[J].设计,2017(9):136-137.
- [3] 康文.水彩在插画表现中的运用[J].西部皮革,2018,40(18):151.
- [4] 张皓月.镜象意蕴[D].湖北美术学院 2017
- [5] 江亚珍.中国水彩风景画的艺术语言特色与教学[D].江西师范大学 2011
- [6] 刘宁.论在风景创作中对水彩本体语言的追求[D].青岛大学 2008
- [7] 杨涛.浅析中国当代水彩静物画的艺术特色[D].河北师范大学 2011
- [8] 周威.水彩画中树的表现难度探究[D].湖南师范大学 2013

作者简介:张馨心(2002.07.20),女,汉族,籍贯:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县,佳木斯大学美术学院,20级在读本科生,学士学位,专业:绘画水彩,研究方向:绘画水彩

(上接第 294 页)

图 8 强生(JNJ)看跌期权价格收敛所需要的步数

五、研究结论及优化建议

(一) 优化参数选取

总结三个模型和方法,虽然基于取数得出的验证结果并不完美,但总体而言这些模拟具有较强的合理性,在实际应用中准确度有待提高。蒙特卡洛模拟的基本假设是:基于假设输入和输出都具有固有随机性的随机模型。在实际操作中,大多数蒙特卡洛软件使

用正态分布作为标准假设,而这些假设的存在于实际应用中毫无疑问会对结果产生一定影响。除了这两点之外,对于无风险利率、波动率以及折现日期等参数的选择,也影响着模拟的结果。理论中的基本假设以及对于模型参数的选取过于理想化,因此,需要结合当下的市场情况及宏观政策进行取舍。

(二) 增加模拟路径

结合上面的检验解释,在蒙特卡洛模拟和欧拉法中,当模拟路径增加时,模拟价格结果也会越加收敛。对此,我们不难看出,增加模拟路径可以使得价格预测更为准确。

(三) 使用多种方法交叉验证

布莱克-舒尔兹模型、蒙特卡洛模拟及欧拉法各有优劣势,在实际应用中可以结合三种方法交叉验证,提升预测的准确性。除此之外,还可以使用跳跃扩散模型(Jump Diffusion Model)、随机波动模型(Stochastic Volatility Model)等作为补充。

参考文献:

- [1] Ruey S Tsay. Analysis of Financial Time Series[M], 2009.
- [2] 费为银.随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J].安徽机电学院学报, 2001, 16(2):1-2.
- [3] 陶俊卿,王菲.基于布莱克-舒尔斯模型对我国权证市场现状进行的分析[J].经济工作, 2007, 17(1):117-119.