

中国传统节日主题插画的表现与设计

何亮

(长春大学吉林省长春市)

摘要: 插画又称为插图,最早出现在原始时期,是人们用来记录生活点滴,描绘历史变迁的工具。总体来看,插画是使文字观念变得更加具有生命力的表现方式,是个性多样图像创造的一种艺术形式。现代插画由于科学技术的迅猛发展,已经被广泛运用于广告设计、书籍设计、包装设计、服装设计、品牌设计等各个方面。插画的视觉色彩也在根据人们的审美提高而不断创新,表现出其独特的魅力,符合环境、地域、文化等不同的审美需求,被大众接受和喜爱。

关键词: 中国传统节日;主题插画;表现;设计

引言

我国很多高校都开设了插画设计课程。插画设计课程可以培养出具有创意思维的人才,通过这些人才的创作,能够使我国的插画整体水平得到提升,使我国插画行业得到一定的发展。

一、插画的起源与发展

插画的起源可追溯到四万到六万年前的欧洲洞穴壁画到公元前三千年前左右的埃及象形文字,从汉代石刻上面的画像到《金刚般若波罗蜜经》上的扉画,以至明清时期的版画插图都是插画的一部分。

在现代艺术诞生之前,艺术家作画的目的是为了讲述故事或传达信息,有近长达七个世纪,艺术家们都是应邀为宗教文献、传说、神话以及地方和国家的历史事件而创作图像的。这与当今插画家在书籍上配图、为网页或包装进行插画设计在本质上是没有什么变化的。20世纪90年代苹果的出现是对插画行业的一次冲击,插画需要进行一场革新:扬弃旧的规则、接纳数码科技,这有助于革新进程的快速启动。新时代的插画家们开始将创作风格作为自己的主要表现对象,在此时风格或者说形式是大于内容的,自此,插画以一种新锐的方式开始进入公众的视野。

二、高校插画设计课程授课过程中出现的问题

(一)在插画设计教学中没有采用先进的教学设备

在传统的教学过程中,由于教学设备的限制,很多教师不能很好地将知识传授给学生。在高校进行插画设计课程教学时,教师针对插画技法的讲授是比较重要的一部分。但是目前很多教师仍然采用了传统的填鸭式教学法,即使在教室内已经为他们配备了先进的信息化教学设备,他们仍然习惯使用传统的教学方式的教学,不能充分利用信息化技术所带来的便利与优势。

(二)较为注重理论形式,以理念灌输的模式进行教育

目前我国高校插画设计课程教学过程当中存在的问题之一就是仍然以理论形式为主,仍然以理念灌输的模式进行教育——这个模式是我国目前普遍被接受的教育模式,在我国近几十年来的高校教育当中都发挥着重要的作用。但是对于我国新时代将面临的国际化竞争,以及我国教育大纲明确规定的要为新时代培养综合性的创新型人才的国家意识的指导下,这种模式已显得有些落后。理念灌输的教育模式的缺点之一,是只能让学生接触到理论知识,而不能让学生通过实践认知到插画设计课程过程当中的创造性和独特的艺术本质。

(三)教育理论等内容与时俱进的程度不足

不论在人和学科的教学过程中,由于目前全世界范围内的日新月异的竞争方式和竞争手法的升级,与时俱进的教学内容都是在教学模式当中必须要追求的一个因素。落后的教学内容将导致学生在高校教育中基本与行业现状脱节,认识不到社会竞争的底层逻辑,自然也没办法提高自己在行业内的能力。教学理论较为陈旧的情况,在我国的高校教育当中普遍存在——这其中既有高校教材更新频率不足的原因,也有高校教育过程当中师资力量不平衡的原因,当然也有插画设计学科本身并没有作为独立的学科细分出来的原因。教育理论与现今时代的匹配度高,是高校能够对学生进行科学性、系统性教育的前提。

三、传统节日主题插画的设计表现

插画有着多样的艺术表现形式,就传统的艺术表现形式而言,插画在继承和发扬其艺术形式和创作技法的同时,也利用新颖的设计理念与设计元素为大众带来全新的视觉体验。本课题立足于中国传统文化内涵,以节日习俗为表现题材,借助插画艺术,将传统节日文化再现出来。

春节,作为一年之岁首,不仅是传统意义上的年节,也是中国民间一年中最隆重盛大的传统节日,劳动人民通常会在春节祈福消灾、辞旧迎新。春节的传统习俗极其丰富,不仅有传统的舞龙舞狮、贴春联、庙会、放鞭炮、拜年等活动,如今还增添了新潮的抢红包、集五福等新年习俗。插画作品《春节》以表现春节张灯结彩、喜气洋洋之景为主旨,选取热烈的红黄色为主色调,加入灯笼、舞狮、鞭炮、春联等象征性物件,为了丰富画面的视觉效果,画面边缘使用暗红色,使主体更加突出,画面右下角加入蓝紫色祥云,丰富画面的同时,也寓意着春节的吉祥。

清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,是传统意义上的重大春祭节日,时间为农历4月5日左右。清明不仅是一个扫墓祭祖的肃穆节日,而且也是人们贴近自然、踏青游玩、寻找春天乐趣的欢乐节日。插画作品《清明节》营造了一种庄重严肃而又不失活泼的氛围,画面的灵感来自诗句“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”。清明时节雨纷纷,所以画面整体采用淡雅的蓝绿色为主色调,画中以孩童放牛为主,画面中清澈的荷塘不免让人联想到美丽的荷花与荷叶,所以在画面中添加了朵朵盛开的荷花与几片荷叶,荷塘上飘落的雨滴,也给画面增添了趣味性,画面中的荷花采用纯度不高的淡粉色,用来平衡画面中大面积的蓝绿色,使画面颜色更加舒适。

中秋节,又称祭月节、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等,是中国民间传统的团圆节日。中秋节的习俗有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等。中秋时节,以月之圆预示了人之团圆,所以插画作品《中秋节》画面左上方挂了一轮又大又圆的明月,用来传达思念故乡、思念亲人之情。而嫦娥奔月的神话故事深入人心,因此插画的主体采用了嫦娥怀抱玉兔的经典形象。中秋必不可少的就是月饼,所以色泽鲜艳的月饼居于画面中心,金黄的月饼,烘托节日的气氛,夺人眼球。画面上方一株桂花悄然探出,仿佛透过画面能嗅到桂花的香气,使得画面生动雅致,别具一格。

结束语

中国传统文化是一个衔接古今的桥梁,这架桥梁上蕴含着千百年来历史文化,当下文化的发展、时代的进步,需要这些优秀历史文化作为文化的基石赋予这个时代生命力。作为新时代的插画师,在追求作品美感的同时更应该注重作品本身的文化传承,为优秀文化的传承贡献自己的力量。中国风插画和中国传统文化所碰撞出的火花唤起了人们对部分传统文化的记忆,二者的有机融合也为传统文化与新时代设计的融合提供了有效的借鉴意义,插画行业的进一步推进,需要我们在历史的长河中继续探索创新,探索出更多具有中国民族风格的作品。

参考文献

- [1]宋美音,孙德波.高校插画课程教与学的创新[J].美术教育研究,2020(09):108-110.
- [2]龚云霞.高校插画设计课程教学改革[J].艺术品鉴,2019(30):323-324.
- [3]陈田.插画设计的文创价值体现与课程改革[J].大众文艺,2019(19):80-81.
- [4]王川.文化衍生品设计在插画课程教学中的应用研究[J].设计,2018(23):71-72.
- [5]王陵生.中国传统绘画艺术在《山海经》数字插画创作中的应用研究[D].武汉工程大学,2018.