

水墨元素在现代插画设计中的应用

王 珊

云南艺术学院附属艺术学校 云南昆明 650101

【摘要】 近年来,时代在飞速前进的同时,插画设计也发生了很大改变,并在人们信息传递过程中发挥着极大的作用和价值。当然,随着社会发展的深入延伸,插画设计艺术内涵也在发生改变,并不是单纯的存在于企业产品信息推广层面,而是逐渐朝着文化以及精神等方面扩展。故而,在对插画进行设计阶段,设计人员应该强化对设计形式的转变,深入的研究和分析,科学地将传统文化与现代插画设计相融合。基于此,本文即对水墨元素在现代插画设计中的应用展开了分析,以期相关人员能够借鉴。

【关键词】 水墨元素;现代插画设计;应用

一、水墨元素在现代插画设计中的应用必要性分析

1. 能够有效提升现代插画的审美情趣

在现代插画设计中,合理的对水墨元素加以运用,可以有效的促进插画审美情绪的提高,让插画更加具有传统气息。

第一,审美意境超凡脱俗。通过分析我国水墨画艺术的进一步分析能够明确,与其他的形式不同,水墨画的艺术形式空间感以及色彩感受等层面对创作环境的要求偏低。在对作品进行实际创作阶段,创作者只需要掌握一些比较简单的技巧,合理的调和油墨与水墨,整个作品就会自然的变化,呈现出来的作品独特性很强,笔墨情趣也比较高,从而使得水墨画更加富有生命力。而针对现代插画设计而言,其是当代一种较为普遍艺术设计,将水墨元素合理的与插画设计相结合,能够让插画的审美意境大大提升,从而保证设计变得更加自由流动。同时,在设计环节,通过高效运用水墨湿滑、干涩的变化特点,与插画设计相融合,并在电脑技术的支撑下,可以给受众一种不同的心灵感应,进而增强插画设计的整体视觉效果。

第二,独特的时空感。在我国传统文化中,水墨画的发展时间比较长,并且,随着时代的不断变迁,水墨画也渐渐形成了属于自己的特点,很大程度上彰显了东方文化的价值取向。当下,将水墨元素与现代插画设计有效的融合,设计人员可以通过对电脑技术的有效运用,祥和静谧,不仅提升了插画设计效果和水平,也在一定程度上促进了水墨画自身的空间感的继承。并且,将水墨元素渗透到插画设计中,能够实现与受众的良好互动,将黑白颜色完美融合,进而给人一种独特韵味空间感。

二、我国现代插画设计的现状分析

在绘画形式中,插画极为重要。当下,在现代设计领域中,插画的发展越来越好,并得到了广泛的运用。通常,若从小范围层面研究,海报以及商品外包装的设计上可以体现插画。如果从大范围层面考量,动漫中的人物设计等也能感受到插画,很大程度上丰富了人们的生活^[1]。在以往插画的发展阶段,因为信息较为闭塞,传播途径比较单一,使得插画大多只能在纸质媒介上体现,很多时候只是文字附图,借助文字来解释插画的真正含义。然而,随着时代发展速度的不断加快,新媒体也逐渐出现在了人们的视野中,插画的发展空间得到了全面的拓展,不再单一局限于文字的附属品,而是渐渐成为了人们情感表达的载体。

通过对插画的进一步分析可知,最主要的作用就是对信息进行传达。但是,如果没有良好的审美情绪作为支撑,文化内涵不足,那么信息的传达则会失效。所以,一幅优秀的插画作品,除了能够将文字信息传达给人们之外,也要具有较强的艺术内涵,

可以充分体现出插画的审美情趣,包含了艺术家的情感和思想,只有这样,插画作品才能称之为优秀^[2]。

在现代插画设计中,强化运用水墨元素,能够将艺术设计的文化内涵充分体现出来。通过深层次的探索可知,水墨元素能够让水墨艺术与现代社会有效的融合在一起,有利于插画传统艺术气息的彰显。在应用水墨元素进行插画设计的过程中,能够让我国设计文化体现的更为明显。所以,将现代插画设计与水墨元素相结合,不仅是对插画设计中形式语言的融合,更是思维方式层面的衔接,能够依靠理性的思维,深层次的对精神文化加以思考,从而让插画设计作品更为独特且富有内涵。

三、水墨元素在现代插画设计中的应用分析

在全球一体化进程深入推进的新形态下,插画设计人员在对作品进行创作的过程中,需要紧跟时代发展步伐,加大创新力度,能够积极的借鉴国内外先进理念,主动吸取前人的成功设计经验,科学的将水墨元素应用到现在插画设计中,确保设计效果在整体提高的同时,还能为我国现代插画设计的健康发展奠定坚实基础。

1. 水墨元素在插画设计构思中的应用分析

在现代插画设计中,若想实现水墨元素合理应用的目标,首先需要深入理解插画的背景,能够从大局考量,树立大局观,对设计进行整体的构思。一方面,在设计期间,应该结合大量的水墨符号,不断的思考和研究,深入的分析,保证思想能够迸发出新的火花^[3]。并且,在设计时,设计人员应该充分了解和认识水墨元素,能够将其思想与文化有效的融合在一起,保证设计模式可以呈现出多样化特征,之后进行草图的绘制,认真且详细的做好记录。另一方面,设计人员脑海中的水墨元素信息要十分充足,并能将次作为依据,合理的对这些信息进行归纳和总结,提炼出其中的精华,确保设计的方案能够更加科学独特。同时,应该秉承水墨元素系统思维整体性,将彼此之间有联系的图形结合起来,有针对性的进行设计,让水墨元素能够在整个系统整体层面进行处理和评价。为了可以提高插画设计的效果,给受众不一样的视觉感受,应该对每个水墨元素加以明确,了解其主要是由哪些元素构成,并在运用阶段,将各个水墨子元素放在更大的水墨元素中探索,考量各个子元素之间的联系,以便从中筛选出最佳的设计方案。此外,对于选择最佳的设计,需要适当的优化,然后再系统的进行整合,对细节部位加以微调,进而让插画设计能够更好的与水墨元素相结合,提升插画设计的水平。

2. 水墨元素在插画设计技法中的应用分析

在插画设计技法中,若想让水墨元素应用的更加合理、独

特,首先要科学利用墨点。在具体的插画设计期间,需要依托于笔墨的自由挥洒特性,并以此为基础,实现水与墨的高效融合,确保可以将墨的明暗深浅,变化多端,直观的凸显出来,给人一种世间万物多变的视觉冲击^[4]。并且,在对水墨元素应用期间,在墨点层面应该加大注意,借助相对科学的办法,让墨点与整个插画画面处于协调的状态。在水墨比例的控制上,需要将其调节到特定的黑白色之间。通常情况下,在插画设计中应用水墨元素,并不是简单的对水墨画加以利用,而是要求设计人员应该有意识的融入自己想法,能够将全新的理念渗透到插画设计中,以便作品可以和现代发展相融合。因而,在对水墨元素利用期间,应该结合具体的设计内容,透过现代社会,深层次的文化加以探寻,保证所创造出的作品能够蕴含较强的当代价值。同时,在插画技法的表现上,应该强化对其他绘画作品的分析,能够找寻其中的有点,然后积极的加以运用,真正的做到取长补短,只有这样,设计出来的插画作品才能够将民族文化特色彰显出来,才可以让中国水墨插画的艺术魅力更强。

在对墨色进行处理的时候,水墨元素需要将水与墨相互交流作为基础,借助水墨的明暗和深浅,烘托出插画的整个画面氛围。并且,运用水墨的深浅、干湿,更好的呈现出事物的本质和形象。通常,在现代插画中,合理的应用水墨元素展开设计,彰显出来的颜色大多比较单调。因此。为了可以将插画的意境凸显出来,让人们能够更好的理解插画含义,在具体的插画设计时,设计人员一般会在在创作事物形象构造重要部位,应用一些色彩,保证插画的内涵能够显而易见。当然,部分设计人员还会结合具体需求,不考虑事物本身的颜色,而是通过运用假定色,个性的表现画面,从而营造别具一格的水墨插画氛围。通常情况下,对于传统绘画颜料来说,主要是通过和水相结合来对作品进行创作。故而,在对现代插画设计时,应该和水墨相同,将水与颜料之间的关系处理好,确保在色彩的呈现上,能够达到深浅、明暗科学转变的目标,烘托事物的层次性。当

下,与国外相比,我国插画的发展正处在起步时期。对此,为了能够我国插画朝着良好的方向迈进,能够彰显东方民族特色,应该加大传统水墨的重视,科学运用。

3. 水墨元素在插画设计审美中的应用分析

当前形势下,绘画形式以及语言的发展正在逐渐改变,尤其是现代插画设计,传承以及发展也发生了不同程度的转变和创新,在内涵意境的呈现方面得到了有效的补充,画面表现形态正在深入扩展。所以,在这种背景下,在现代插画设计中,对于水墨元素越来越重视,并强化了二者的融合,力求传统文化与现代设计可以高效衔接。经分析,在对现代插画设计期间,将水墨元素作为设计的基础,设计出来的插画不仅能够黑白科学融合,让构图变得更加紧凑,还能将感性相融的抽象美凸显出来。同时,在对意境氛围进行刻画的过程中,插画的表现会非常独特,形态表现得非常生动。并且,插画设计人员在对作品创作期间,可以将墨色作为主要的视觉语言,依靠黑色明暗以及干湿的特点,将事物的质感形象合理的反应出来,以便插画设计能够彰显出不一样的韵律节奏,从而为人们营造独特的形象意境。可以说,这种情况下所呈现出来的气韵美,刚好是水墨元素与现代插画设计相结合的结果。

四、结语

综合而言,通过对我国现阶段插画设计的水平分析可知,若想保证设计中能够合理地融入水墨元素,实现传统元素与插画设计的高度融合,在对现代插画进行设计的过程中,应该充分对插画的使用用途加以考量,科学的对水墨浓淡进行把控,有针对性的进行插画设计,以便插画的呈现可以更加独特,内容丰富,凸显插画的文化内涵,给受众带来不一样的视觉感受,进而让插画设计朝着良好的方向迈进和发展。

参考文献

- [1] 王宁,邸小松.从造型到意境——水墨元素在现代插画设计中的运用分析研究[J].设计,2019,14(17):154-155.
- [2] 常丹.浅析中国传统水墨元素在插画设计中的设计表现形式[J].才智,2018,22(30):193-194.
- [3] 赵文玉.浅析水墨元素在插画设计中的传承发展[J].极光,2019,13(04):141-142.
- [4] 赵玉洁.水墨元素在插画设计中的创新应用[J].国画家,2020,13(04):167-168.