

浅析中国画元素在现代插画中的运用

◆杨雯雯

(西安美术学院 陕西省西安市 710065)

插画从古代发展到今天已经成为一种独立的艺术形式被人民所接受,其独特的艺术性、表现力和广泛地包容性使其在当今在信息传播和应用中有着重要的地位。随着时代的进步和科技的发展,插画的绘制手法也越来越丰富,从古代作为文学作品插图发展到今天应用于各个行业中,其呈现的艺术效果也是丰富多样的。

一、插画艺术的简析

对于插画的定义,根据使用的方式不同对其定义的叙述也不相同,简要的来说就是运用图案的表现形式来体现作者的主观意识,并使大众能够接受。从狭义方面来说插画是随着出版和印刷行业发展而产生的一种附属品。最早插画的出现可能是因为商品宣传的需求,为了避免枯燥无味的文字叙述,对某个事项进行美化等原因,作为一种内容的图形表现形式而存在。广义上的插画定义已经延伸出去,作为文字的替代品来更好的表现文字的内涵,即在文艺复兴时期达芬奇就曾提出过的画高于诗的理论,并从感官、媒介、时空角度等多方面进行叙述,其意义也同样的体现在插画之中。同样的在中国古代也提出了‘画是无形诗,诗是有形画,诗画同源’这样的理论,虽然同达芬奇的理论稍有不同,但是其表现的含义是一样的。

总而言之,插画在当今作为一种重要的视觉表现和传达形式,以其独特的艺术语言在现代艺术领域中占有特定的地位,而且广泛运用于各个领域,涉及到文化活动、社会公益事业、商业活动、影视文化等方面。插画的应用范围很广泛,其中包括出版物,广告,商品包装设计、影视多媒体、游戏动漫设计等,在不同的领域,其表现的手法与风格不同,展示的主题也不相同。

现代的插画受欧美发达国家的影响,在空间,光线上有着很强的表现力。但是其中蕴含着的外来文化因素很难使本国的民众有很强的认同感和文化上的归属感。中国画作为民族文化重要艺术形式之一,代表中国传统的审美和文化,如何从中借鉴元素并很好的同现代的插画相融合成为了当前插画家们探索和研究的目标。当前出现的中国画元素的插画数不胜数,简要分析其中具有代表性和广大群众认知性较高的作者和作品特征。

二、中国画元素在插画中的体现

(一) 构图的应用

中国画的构图从意境着眼,追求整体气韵,重视形式美,不同于西方对光线透视的应用。南齐谢赫的‘六法论’中提出经营位置,也可说是置陈布势,即是对中国传统构图的阐述。以下列举中国画传统构图方式稍加说明。

1. ‘之’字形构图

是中国画传统的沟构图方式,画面呈现‘之’字走向,以此命名。之字即取其连绵不断,周而复始之意,曲折多变、层次丰富,具有流动感。

2. 水平线构图

将所要表达的物象在一条水平线上展开,这种构图给人以庄重、严肃之感,使人感到稳定开阔。

3. 倾斜构图法

将画面主体形象至于一条斜线附近,使画面显示出动感和不稳定性。

插图中讲求的构图原则是以绘画艺术的构图理论为基础,运用绘画中所总结出的的构图内容和构图形式来使画面各个方面达到和谐统一。不同于传统绘画的是插画的构图既具备设计艺术的趣味性、平面性、秩序性等形式特征,也具备绘画艺术的主题性、思想性和艺术性特征。作为中国民族化的插画,其对中国画的构图方式做了很好的借鉴。

这幅作品中(图 1.1),期间杂糅了各种绘画元素,借鉴中国画的构图方式,取山水画中截景式的构图,只取边角之景。由于画面中大量的留白从而使主体人物突出。画面上展现一片空间,我们会感到画家在这片空间中有所表达,这在传统山水画中是常

见的手法,画面布景上只取其中的一部分,留出大片空白,体现边角之景。深入探究其深意却不止于此,在没有笔画处的白,当和有笔画处的黑一样引起重视,认真经营,让白中也有内容,有画意,而不是空洞无物。这就要斟酌白与黑的对比和呼应。图例插画中也是借鉴了这一布局,其表达的意义也就有异曲同工之妙。以上图为例,都是用中国画的构图手法来表现现代插画。至于怎么样去借鉴应用,这就要看作者对其了解的深厚,并不断地改进增新。

图 1.1

(二) 线条的应用

线在中国画中起着支撑画面和塑造形象的重要作用,有独特的艺术特点和审美风格。根据绘画的方法的不同对线条的要求也不同。如工笔要求线条流畅而富有韵律和弹性,水墨写意画中线要求变化多端,将主观的情感融入到线之中,用笔自由、外象疏灵、变化丰富。

中国画中对于线条有着很多的分类,是因为在绘画发展的历史中,不同的画家对线条的表现上有着自己不同的见解,在继承和创新的基础上,发展出了多种线描的形式。传统的‘十八描’如高古游丝描,琴弦描,铁线描,行云流水描等,用这些方法写出来的线都是给以人们一种力度的活力和生命力,不同笔法的交互运用更是体现出描绘对象的不同特征。不同的线条起着不同的作用,粗线所表达的情感是浑厚、凝重、刚劲,可作为实线;而细线则轻盈、流畅、纤细。长线飘逸舒展;短线条急促跳跃,长短线不同线段上的结合运用则会产生线条的节奏和韵律。直线表现壮美刚烈、耿而不僵。曲线则表现出柔和、流畅、优美,如中国山水中的曲径通幽、峰回路转等都能体现出曲线的优美。苍与润的线条在水墨画中表现出不同的情感。中国画最适合使用这种线条来传达圆润秀雅或苍劲老辣的美感。

图 1.2

图 1.3

近代插画中充分借鉴了国画中线的表现。例如漫画家夏达的

作品(图1.2),在她的这幅作品中便很好的运用了工笔画的表现手法,以线为主来塑造人物形象,设色也比较简单,采用平涂的手法,从人物造型和画面的氛围来看都很好的体现出传统绘画的气息。她对中国画的线条进行了很好的借鉴,通过线的快慢迟缓,疏密布局,虚实相交来表现形象的韵律、动作,使形象生动灵活而不死板。用这种线的表现方式来作画的画家不在少数,都是用流畅的线来给人一种干净,轻盈的感觉这种风格所表现出来的画面效果在一众欧美风格的插画中无疑是收到本国读者认同和喜爱的。

另一种风格如插画家翁子扬的作品(图1.3),这种线条表现方式则相较于上一种更加放松,写意感也更强一些,画面中有墨的浓淡变化,线条的干湿、浓淡得到很好的体现。脸部描绘的较为详细,其他的部位则是用比较简练的笔墨来概括,虚实、疏密的对比增加了画面的内容,在相互对比之间,产生美感。不论是对哪一种线的应用,只要用的准确、恰当都能表现出画面的美感

和作者的审美价值。同传统绘画相同,绘画的发展是不断吸收、积累、丰富的过程,我们在继承与借鉴优秀的传统艺术和外来文化的基础上还要不断地“推陈出新”、“革故鼎新”。

插画对中国绘画元素的借鉴的体现在各个方面,上面列举的几点只是九牛一毛,但是这足以说明人们对传统文化的认同和喜爱。中国画蕴含千年的文化是值得我们去探究的,它包含着民族精神、民族文化、民族气节需要不断的继承和发扬。作为中国画的延伸,中国画风格的插画在突破传统形式和推陈出新上对国画也有着积极的作用。其不断丰富的绘画形式对于传统绘画的开拓与创新也有着积极地影响。

作者简介:杨雯雯(1988-)女,汉族,籍贯:山东省平度市,西安美术学院毕业,硕士学位,专业:国画,研究方向:人物画创作与研究。