

浅析数字插画在丝路主题插画设计中的应用

刘颖

新疆师范大学

DOI:10.12238/er.v4i4.3832

[摘要] 丝路文化是中华民族传统文化的重要组成部分,如今它在“一带一路”战略下重新焕发出光彩,将丝路文化元素应用在数字插画形式中是一种创新。文章阐述了数字插画的特点,以及数字插画和丝路文化融合发展的效果,这是以全新的形式向大众展示丝路文化,增强人们对丝路文化的了解,提高公众的中华文化共同体意识,也促进了现代数字插画艺术的发展。

[关键词] 丝路文化; 数字插画; 融合应用

中图分类号: G250.76 **文献标识码:** A

“一带一路”旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。插画设计师也在自己的领域上响应“一带一路”的合作倡议,运用新的艺术形式来弘扬丝路文化,传承丝路精神。将数字插画的形式运用在丝路主题的插画设计中,吸引大众的视线,给以剧烈的视觉冲击,提高公众对丝路文化的探索欲望,提高中华文化共同体意识。

1 数字插画

1.1 数字插画的概念

随着时代的进步、科技的发展,数字技术不仅让我们的日常生活变得更加便捷,而且也改变了我们传统的艺术形式创作方式,数字技术与艺术的结合让多元化的艺术形式突飞猛进,其中就包括插画。数字插画是数字技术融合与绘画创作原理的一类新型绘画形式,凭借 Photoshop、Painter、Illustrator 等二维绘画软件的综合运用,形成强大的数字插画创作技术支撑,并凭借软件多样的编辑技巧,形成绘画、矢量、混合、图像处理等于一体的综合技术平台。简单说,数字插画是依托在电脑软件上的艺术创作方法。插画由原来的传统手绘插画过渡到数字插画,表现手段和技法是数字插画区别于传统手绘插画的一个方面。数字插画是手绘插画的延伸,它有着其独特的魅力,因此受到了大众的喜

欢。大众的关注让数字插画被应用在各种领域,比如动漫、海报、游戏等。

1.2 数字插画的特点

1.2.1 数字插画传播范围的广泛性

互联网是一个大的交流平台,世界各地的人们都在通过互联网这个平台进行信息的获取和分享,我们可以从互联网上快速得到我们想要的信息,也可以通过这个平台快速分享给他人有用的信息。这是一个快捷的时代,数字插画充分适应了这种快捷方式,满足了人们快速追求文化精神的需求。插画设计师将自己的作品投放在网络上,而互联网提供最为便捷和海量的交流平台,插画爱好者可以在这里看到不同风格的插画作品,与世界各地的插画设计师进行广泛交流。这种传播速度远远快于手绘插画的传播速度,投放在互联网的 digital 插画作品面对的是亿万人,所以说数字插画的传播范围较为广泛。当然了,这与手绘插画的纸媒传播方式并不冲突,两者一块进行可以让插画艺术进一步阐扬广大。

1.2.2 数字插画使用工具、制作方式的便捷性

传统的手绘插画需要我们准备大量的画前工作,纸张、颜料、画笔工具的准备等,这些画前工作比较琐碎、繁杂,但是数字技术的出现改变了这一切。数字插画的绘制由传统的架上绘画转移到了

电脑上,电脑屏幕代替了纸张,鼠标代替了画笔工具,这省去了画前准备工作的时间。科技的发展也出现了更多可以数码作画的产品,电脑、数位板、数位屏、平板等都可以进行数字插画的绘制,而且使用手感越来越好,一台电脑或者一个平板等让我们在任何场合绘画,随时随地的将灵感画下来。不仅是使用工具便捷了,而且插画的制作方式也变得容易,原先的手绘插画由于绘制方式的局限性让修改画稿成为一大难题,当我们不小心画错可能要花费很长时间进行修改,也可能要重头开始画,生怕一不小心画错。现在这个修改画稿的难题也被我们攻克了,数字插画的绘制让我们克服了传统插画不容易修改的缺点,这大大的提高了绘画效率。

1.2.3 数字插画形式语言的多样性

传统手绘插画的绘制通常采用一种绘画效果,一幅手绘插画作品可能只会使用水彩颜料或者其他颜料,很少采用多种材质的颜料来绘制一幅插画作品。而数字插画突破了这种常规,它可以融合各种材质的颜料在一幅插画作品上,我们通过电脑和绘图软件的使用,将水彩、水粉、油画等多种绘画效果呈现在一幅插画作品上已经是轻而易举的事情了。数字插画可以将各种材质的颜料表现在一幅作品上,也可以将各种艺术语言融为一体,例如将绘画和摄影结合

起来,不同的艺术语言的结合势必产生不同的效果。数字插画是以数码技术为基础,并且将其与人类的思维和灵感结合的艺术,科技的进步势必让数字插画变得丰富多彩,不再受到纯艺术风格的制约。插画设计师通过数码产品的使用将自己的灵感画出来,各种元素、各种形式都可以表现出来,有着每个设计师独特的风格,各种类型的数字插画作品百花齐放,给人们强烈的视觉冲击。

2 数字技术在丝路主题插画的应用

丝绸之路是一条历史悠久的文化长廊,它将古老的东方和神秘的西方连接在一起,打开了人类对世界的新认识,在这里,完成了一次又一次的商贸往来,它是中西方经济、文化充分沟通的桥梁。丝绸之路留下了许多优秀的文化、精美的文物,这些都需要我们深入去了解。目前我们对丝绸之路的了解可能是通过文字、语言等方式,了解渠道较少,但也有插画形式的介入,在传统的手绘插画时代有许多画家在丝路主题方面进行绘制插画,因为手绘插画有一定的局限性,所以不能更好的传播丝路文化,想要加强对丝路文化的传播力度,我们可以利用互联网和数字技术对丝路主题插画进行创新。将丝绸之路中产生的优秀的中国文化元素提取出来,例如丝绸、瓷器、茶叶等,包含了物质文化和精神文化,再以数字插画的形式对文化元素进行创新。在以数字插画的形式来宣传丝路文化的方面已经有了一些尝试,也做出了一定的贡献。

2.1 以丝路为主题的数字插画在动漫领域的应用

《丝路传奇》是关于丝路主题的动画片,这是数字插画在动漫领域的应用。它分为两部,第一部《丝路传奇特使张骞》是根据张骞出使西域的历史故事所改编,第二部《丝路传奇大海图》以现代男孩小奇为主人公,讲述他在海上丝绸之路开展的大冒险活动。《丝路传奇》系列动画片引起观众的喜欢,得到大众的好评,不仅是在故事情节上增加了趣味性和娱乐性,而且在角色形象、场景等画

面内容上进行了创新,改变了中国漫画的单一手法,现在插画风格被广泛应用于动画领域,数字插画应用于动画领域必定是一种创新。

《丝路传奇》系列动画片中的人物形象、场景设计是以丝绸之路为历史背景,以数字插画的形式绘制的,这比原有绘制动漫的方法便捷,并且融合了多种艺术风格,画面丰富多彩、色彩轻快、外形简约、风格年轻,更符合当代观众的审美。丝路文化和数字插画的结合是新的碰撞,赋予丝路文化新的生命力,让丝路文化以崭新的形式出现在观众眼前,从而更好地传播丝路文化,传播中国文化,唤起观众内心的民族归属感,深入了解丝绸之路的意义和内涵。

2.2 以丝路为主题的数字插画在广告招贴领域的应用

敦煌是丝绸之路上的咽喉之地,是丝绸之路文化最集中的体现,它在历史长河中沉淀了许多优秀的文化。近些年,人们也通过各种渠道来弘扬敦煌的灿烂文化,《登场了,敦煌》是由爱奇艺出品的综艺节目,这档节目通过美食、飞天、匠心等多个维度来探索敦煌优秀的传统文化。节目内容受到广大观众的喜爱,同样节目的海报设计也吸引了大众的目光。敦煌壁画中有许多优美的图案,例如飞天、藻井等,这些都已经成为敦煌独特的视觉符号。《登场了,敦煌》中的海报设计就是借鉴这些优美的图案绘制而成的数字插画,这是数字插画在平面广告设计方面的应用。

《登场了,敦煌》的插画海报美轮美奂,发光的九色鹿处于画面的中间位置,九色鹿两侧是敦煌独特的飞天形象,画面采用神秘而又独具一格的敦煌色彩,该作品由神秘的色彩、优美的线条、别致的人物形象组成,使作品呈现出不拘一格、飘逸灵动的特点,画面精美而又和谐,让人一看就有强烈的代入感。数字插画的制作方式促进了该海报在互联网上传播广泛,起到了良好的宣传效果。这样的海报设计是一种民族文化输出的体现,它一方面吸引了观众的视线,给观众强烈的视觉冲击,让大众有了去了解敦煌

优秀文化的欲望,另一方面赋予了节目深厚的文化内涵。敦煌文化有着千年的历史,我们可以通过数字插画这种形式来更好地宣扬敦煌传统文化。

2.3 以丝路为主题的数字插画在文创领域的应用

为了更好地发扬丝路文化,通过文旅融合、文创产品开发来传承丝路文化,于是文创产品成为丝路文化的传播载体,数字插画也应用到文创产品这个领域。文创产品本身是以文化资源为基石,经过现代化的设计,将文化元素转化为一种创新设计,具有一定的实用性和创新性,满足人民群众文化需求和审美需求。随着公众审美要求的提高,一成不变的文创产品已经满足不了公众的审美了,数字插画的介入,给文创产品增添了一种新的活力,给人们带来新颖的视觉感受,并且创造完美的审美体验。通过数字技术手段来呈现艺术构想,更好地传达文创产品所表达的情感 and 文化内涵。

2020年中传艺术文创衍生品推出了鹿灵系列艺术晴雨伞,这把伞一到市场就受到消费者的喜爱,它是采用数字插画的形式,提取敦煌壁画的传统纹样为元素,最后才呈现出伞面的图案,伞面边缘是以简单化的形状绘制的茂密的深林,在深林的深处,一直九色鹿在散发着光芒,九色鹿上方绘制有莲花和忍冬草,代表着纯洁和顽强的生命,该画面所传达出来的情感是希望人们在喧闹的世界中找出一丝平静。鹿灵系列艺术晴雨伞包含了实用性和设计性,满足了人们的审美要求,同时也具有文化底蕴。

3 数字技术在丝路主题插画设计中的应用所具有的优势

3.1 对区域文化现有宣传方式的补充,促进其广泛传播

丝绸之路是连接中西方的一条重要通道,依靠丝绸之路,中西方沿线的各个国家在政治、经济、文化等方面都有很大程度的发展。随着“一带一路”的理念的提出,丝绸之路上的传统文化备受大众关注,社会上各行各业人物以自己的方式来宣扬丝路文化。插画设计师也通过自己的专业来弘扬丝路文化,但是

它在先前手绘插画时代传播途径较少,或者是以展览的方式传播,或者是以纸媒的方式传播,这些都是传播丝路文化的有效途径,但针对的人群有限,只有对丝路文化有着浓厚兴趣的人才会去关注这一方面。

数字插画的介入,拓宽了现有的宣传方式。目前数字插画被广泛应用于电影、动漫、游戏等产业中,而通过这些领域来宣传丝路文化也是一个有意义的尝试,如《丝路传奇》动画片的开播受到了观众的一致好评。数字插画形式的应用拉近了丝路文化和大众之间的距离,让公众可以在多个领域触碰到丝路文化。

丝路文化和数字插画的结合也是社会形势的决定,世界的多元化决定了插画的风格、形式等向多元化方面发展,这样才能捉住观众的视线,引起人们对丝路文化的关注度,也引起公众内心的文化认同感,有利于丝路文化的传播和发扬。一体多元是中国文化的特征之一,丝路文化又是中华文化的有机组成部分,对丝路文化进行创新性的阐释,赋予其崭新的时代内容,推动了中华文化的不断创新,也弘扬了中华优秀传统文化。数字插画的形式让丝路文化重新跟上了时代的步伐,以全新的面貌走进公众的视线里,让丝路文化与其他民族文化进行积极主动的交融与借鉴,铸牢了中华民族文化共同体意识的历史根基。

3.2提升丝路主题产品的活力

丝路文化是重要的民族财富,为了提高它的影响力和传播力,针对丝路文化的文创产品不断被设计和开发,数字插画也被应用于文创产品研发领域。人们已经失去了对毫无新意的文创产品购买的欲望,数字插画形式的注入,给丝路文创产品带来了活力。文创产品往往是实用性、文化性、美观性所结合的,实用性在通常情况下不会改变,我们需要在文化性和美观性上改变文创产品,数字插画的介入,会给大众带来视觉性的冲击和良好的审美体验,满足人们日益增长的审美要求。数字插画和丝路文化元素的结合所绘制的画面直观的向大众表达画面的核心元素,直观的向大众传递文化信息。例如上文所提到的鹿灵系列艺术晴雨伞,它不仅颜值高,而且我们可以简单明了的从中感受到文化信息,了解到敦煌壁画中的传统纹样。

随着丝路文化影响力和传播力的提高,不少品牌的产品包装设计中呈现出丝路文化元素,丝路文化元素的融入,给这个品牌的产品带来了不一样的含义。同样,包装设计更新迭代的太快,数字插画也在包装设计中有巨大的需求量,通过数字插画的形式将丝路文化融入到产品的包装设计中,这会给其产品增添一个大的亮点,不仅在外包装上吸引了消费者的眼球,而且在文化内涵上引起消

费者的购买欲。茅台酒的多种系列酒的外包装都是以数字插画的形式将丝路文化元素绘制其中,这类产品的销售,是在另一个方面宣扬丝路文化的美。

4 结语

丝路文化是中华民族传统文化,它在任何时代下都不会褪色,我们对丝路文化之所以有所忽视淡化,是因为它缺乏一种新的表达方式。数字插画作为一个新的文化载体,让公众对丝路文化有了全新的认识。在手绘插画时代,丝绸之路上的传统文化对我们来说遥不可及,如今这个信息发达的时代,数字插画形式的出现,各种丝绸之路上的传统纹样很轻易地映入眼帘。对丝路文化的传播,也是加强公众对中国传统文化的认同,提高中华文化共同体意识。

[参考文献]

- [1]洪梅.小论数字插画艺术“意与境”[J].陶瓷研究,2020,35(04):82-84.
- [2]闫英慧.插画设计中的手绘元素应用探讨[J].黑龙江科学,2017,8(22):106-107.
- [3]姚文婷.手绘元素在插画设计中的应用研究[J].大众文艺,2016,(12):117.
- [4]刘昀.数字时代的插画艺术[D].湖南师范大学,2008.

作者简介:

刘颖(1997--),女,汉族,河南省辉县市人,2020级研究生,研究方向:视觉传达设计。