

插画在平面设计中的应用研究

张宇新

上海恬沃企业服务有限公司 201914

[摘要]现如今,我国进入信息时代,不论是计算机技术还是网络技术都在快速的发展,计算机也在深入普及各行各业,为行业的工作效率提供帮助。对于平面设计来说,有了电脑美术的辅助,平面设计水平和能力正在不断的提升,很多广告的设计,LOGO的设计都在平面设计中采用了计算机方式的电脑美术,从而直接提升我国平面设计水平和能力。插画作为我国的传统艺术,几千年传承下来。近几年,插画艺术在平面设计当中也开始引用,从而全面提升平面设计水平。因此,本篇文章也是以插画为研究对象,详细探讨一下插画在平面设计中的具体应用,为后续全面提升平面设计水平提供一定的借鉴。

[关键词]插画艺术;平面设计;应用研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.709

平面设计作为一种艺术创造的方式,近几年非常的流行,同时将传统的插画艺术与平面设计相结合,通过电脑美术的制作来进一步提升平面设计水平,也是当下国潮风最为流行的效果。纵观我国近几年的平面设计,不论是设计内容还是文化风尚,都受到了年轻人的喜欢,尤其是带有插画艺术的中国风更是当下平面设计的热潮。因此,接下来本人将详细介绍一下插画艺术在平面设计中的具体应用,为后续全面提升平面设计水平提供一定的借鉴。

一、插画的定义

所谓插画就是在书刊当中的图画,可以采用插页的方式在书刊当中进行体现,有的是对文章的内容补充,有的是纯粹的对书刊内容进行装饰,从而体现出艺术装饰水平。对于插画艺术来说,它可以充分体现作者的实际应用,也可以通过一定的风格将插画内容表现出来,不论是随意的涂鸦,还是经过深思熟虑的设计,插画都是为了全面点缀书刊本身的内容,不能局限于插画内容本身,要赋予一定的含义和效果。近几年,国潮风尚的插画越来越受到民众的喜爱,很多书刊报纸都喜欢在其中插入具有中国特色的插画,不但提升文化内涵,而且对于中国传统文化的传播也是非常的有力,因此,国潮风的插画在平面设计当中是非常的流行。

二、插画的发展

传统的插画,历史非常的悠久,最早可以追溯到我国的隋朝,当时的佛经中就进行了插画设计,随着时代的发展,在唐朝、宋朝开始有大量的数据引入了插画,最开始是黑白色,后来发展成彩色的插画。对于明清时代来说,插画艺术全速发展,大量的数据都开始插入绘画,这给书籍的发展带来质的飞跃。近代插画发展,我国整体比较落后,随着西方印刷技术的快速发展,我国的传统插画不论是创作的形式还是风格都发生了很大的变化,尤其是20世纪80年代,日本漫画全速发展,插画技术更是风靡一时,在传入中国以后,给我国的传统插画带了巨大的冲击。当时的日本漫画,非常的流行,像七龙珠,哆啦A梦,灌篮高手这样的漫画几乎是中国畅销榜单之首,那个时候,我国的传统插画几乎销声匿迹。近几年,随着我国改革开放的不断深入,传统的插画艺术也在快速发展,老百姓对于国潮风的追捧越来越多,对于

我国的传统艺术形式也是非常的喜欢,中华文化正在觉醒,带有民族特色的文化内容开始占领市场,很多的书刊杂志开始引入大量的中国古典特色内容,像广告,文创产品等,尤其是600年的故宫文创,更是让我们看到了中国的插画文化,展现了中国的传统文化气息,进一步提升传统文化艺术形式,中国插画艺术正在慢慢复苏和发展。

三、插画与传统文化相结合

(一) 创作形式

近几年,我国计算机技术快速发展,数码技术正在引领新的生活方式,对于传统插画艺术也是提供了巨大的推动作用。现如今,现代插画设计已经从传统的创作方式脱离出来,将传统的手绘转变为电脑手绘,利用新的软件形式来形成插画的模式,像photoshop,3D MAX都是当下比较流行的创作方式,这对于插画来说是极大的推动作用。对于中国传统插画来说,讲究的事意境,我国的插画开始加入流行元素,在融合创作方面给大众一个比较新颖的形式,例如故宫600年的插画展,传统的插画内容非常的新颖,将很多皇帝的角色动漫化,而且还推出了一些幽默式插画,让传统文化更加的诙谐,这种方式也给老百姓一个全新的认识。对这种创作形式非常的欢迎。

(二) 情感方式

中国传统文化中,情感方式的表达是非常的含蓄的,不像国外那么奔放和直接。国内插画的方式也是非常的含蓄,在绘画技巧中将创作人员的情感融入其中,带着真诚的心去绘画和描写。我国的情感方式在传统插画方面体现的淋漓尽致,很多时候,利用山水来寄托情感,利用植物来寄托情感,利用天气来表达情感。像牡丹代表着高贵,梅花代表着高洁,竹子代表着君子,从古至今都是如此。因此,我们在看插画的时候,尤其是国内传统插画内容,往往看到插画内容就能明白插画带给人的情感,这也是我国插画的情感表述方式。

(三) 表现方式

从表现方式来看,传统插画在设计当中,一般都是比较庄重,但是现如今,国潮风是插画的重要内容,改变了传统的模式,以往比较庄重的内容,都是一改过去方式,现如今

很多都是俏皮的方式，很多活泼的形象更是跃然纸上，具体的表现形式如下：

1、创作思维

中国风代表着潮流的文化导向，过去很多传统的插画，都是非常的严肃，插画内容也都是以环境，花鸟鱼虫为主，现如今，改革开放不断深入，传统的插画风格已经不再适用，很多需要特定场景下的设计以及构思是需要精心设计的。像安慕希的徽州形象，就是一副非常重要的插画作品，创作思维来源于徽州印象，作品中很多京剧的元素，而且很多江南风格体现的非常的到位。因此，就插画效果来说，创作思维是比较好的。

2、构图方式

构图是开始插画的第一步，任何的构图都要以一定规律和原理来执行，每一种艺术形式都有它的方式和方法，像插画来说，在平面设计当中也要看它适合在什么位置摆放。有的插画可以在版面的中间，有的插画适合在版面的下面，有U型摆放，放射性摆放，对分式摆放等，这些摆放位置就是构图的方式，需要充分理解平面内容以及插图效果，才能真正设计构图的具体情况。

3、色彩方面

中国的传统色彩就是红色，整体用色也是比较含蓄的，插画的明度和饱和度也是比较高的，色彩的饱满度非常的好，很多时候，气度比较宏大，艺术形象比较饱满。对于插画来说，他在色彩方面是比较讲究的，因为中国民族的气质，往往在插画中冷色调和暖色调需要充分使用，画面冲击力比较强，活力很大。我国的中国风很少有黑白灰的内容，国潮风的色彩方面对于插画也是提出看了更高的要求，因此，在色彩方面，要非常的注意，全面把控色彩内容。

四、插画在平面设计的应用

（一）在产品包装上的应用

在包装上的插画，一般文字，色彩要非常的明确，要直观向消费者传达产品信息，形成强烈的视觉美感，快速抓住消费者的眼球。在现代商业时代，很多手绘的插画非常的新颖，很多都会在产品包装上面使用，像茶类，都是采用手绘插画，这样可以显示出一副比较悠闲的场景，让购买者立刻感受到购买内容的情况。另外，对于设计来说，市场上的商品非常的多，每种产品都有自己的内容，包装是抓住消费者最直观的内容，像花西子的产品包装，它的创意来源于《洛神赋》，这种插画的展示非常的好，与产品主题相契合，充分体现出插画的效果。

（二）在海报上的应用

海报上的插画也是比较多，但是海报分为很多种，有电影海报，公益海报，商业海报，文化海报等，随着越来越多的特色插画出现，很多图腾，非物质文化都开始采用插画的形式来体现。从商业角度来说，很多文娱产品，都需要采

用插画的方式体现出民族元素和特点，特色的中国韵味可以增加人们对于传统文化的理解和感知，全面弘扬传统文化效果，从设计者的心理出发，插画在海报上的设计要符合实际应用原则，确保信息传播非常的好，通过一种通俗易懂的方式来传递信息，让海报消息更加的生动，灵活，容易被观看人员所接受。

（三）在文创产品的应用

插画在文创产品的应用就太多了，像前段时间的故宫600年，推出了大量的文创产品，每一个文创产品都有插画，插画表达了故宫600年的发展史，受到了广大消费者的喜欢。另外，还有一些文创产品，例如俏皮的皇帝图，用诙谐幽默的方式将清朝12帝一一呈现，让原本比较严肃的内容瞬间破防，很多皇帝的人物形象让大众所熟知和喜欢。总而言之，对于文创产品来说，插画的应用也是非常的多。

五、结论

总而言之，插画是我国的传统文化，经历了上千年的洗礼。插画在平面设计中应用非常的多，很多时候被大量的使用。不论怎么设计，它的展示方式和效果都要针对一定的消费群体。传统的插画方式正在被电脑美术所替代，过去的插画都是手绘，现如今的插画都是计算机软件绘画，总而言之，不论是什么样的插画，它在平面设计中的应用是比较的好，可以给观看者直接的感受，让观看者感受到设计者的点，从而真正为平面设计内容提供帮助。

参考文献

- [1]魏群, 赵舒. 国潮插画在平面设计中的应用与研究[J]. 艺术教育, 2021(10): 4.
- [2]曾仁芝, 郑楠. 浅谈商业插画在平面设计里的应用研究[J]. 才智, 2020, 000(014): 229.
- [3]蔡忠庭. 基于诠释循环理论研究平面插画设计方法[J]. 设计艺术研究, 2020, v.10; No.57(03): 129-132.
- [4]程江薇. 唐代壁画中的花卉图式在当今设计中的应用[D]. 北京印刷学院, 2020.
- [5]叶露露. 日本平面设计师秋山孝海报作品探析[C]//中国创意设计年鉴·2018-2019论文集. 2020.
- [6]刘钰婷, 彭斌, 陈思沛. 插画艺术在平面设计中的应用研究[J]. 河北画报, 2020(4): 2.
- [7]韩玮. 插画设计在动画专业平面设计课程中的应用研究[J]. 山海经: 教育前沿, 2021(20): 1.
- [8]张莉. 手绘插画在平面广告设计中的应用探究[J]. 产业与科技论坛, 2020(16): 2.
- [9]孙文. 插画艺术在平面设计中的视觉语言探究[J]. 世纪之星: 交流版, 2021(3): 2.
- [10]于牟金泽, 李颖. 谈手绘插画在平面海报设计中的应用[J]. 参花: 下, 2021(6): 2.