

第5章 插画艺术设计

本章在学习传统插画知识的基础上,系统地学习与 Adobe Illustrator 插画有关的知识,以使读者了解插画的发展变化、表现形式和应用领域,学习和掌握 Illustrator 插画的基本操作。

绘制插画的手段和方法有很多种,采用不同的手段和方法创作出的插画,产生的视觉效果是完全不同的,这就形成了插画的多种不同的风格。

5.1 插画基础

插画是以书籍为主要载体的图形艺术形式,即插附在书刊中的图画,如文学、科学、技术、儿童读物等,因内容不同而形式各异。绘制者将读者在文字中感受到的形象、情节以及感情因素非常明确、直接地通过画面表现出来。画面内容要使传达的信息更加准确,更加富有感染力,并富有独立的审美意义。因此,可以把插画简单地理解为将书籍中的文字或信息传达的内容进行视觉形象化的阐述。

现代数字技术的发展为插画提供了新的技术手段和表现形式。创作者不仅可以使用纸、笔、颜料等传统绘画工具来绘制插画,还可以通过计算机软件来绘制插画,这种插画形式被称做 CG 插画。

现代插画的运用范围非常广泛,除了书籍外,还运用于各种商业活动,如平面广告、包装和影视媒体等。因此,广义地说,插画是将书籍、文章的内容或者企业产品等相关信息的内涵以绘画、数字技术、摄影等形式加以表现,是具有相对独立意义的视觉造型元素(见图 5-1)。

5.1.1 插画分类

根据不同的传播媒介分类,插画大致可以分为出版物插画与商业插画两大类。

1. 出版物插画

出版物插画以报纸、杂志和书籍插画为主。

现在的报纸无论是版面内容还是印刷质量都有了很大的进步。彩色的插图也成为丰富报纸内容的形式之一,大大增强了报纸的可读性。报纸插画主要根据报纸的内容要求或版面风格来进行创作。

图 5-1 Illustrator 插画作品

杂志的分类和特点比报纸更为明确,例如学术性杂志、时尚类杂志、娱乐性杂志、动漫杂志等。因此,杂志广告中的插画所表现出来的特点也更为突出。杂志的印刷质量具有报纸无法比拟的优越性,也使杂志插画风格更富于多样性,具有一定的资料价值。

根据书籍的不同类别,可将书籍的插画形式分为文艺性插画、科技及史地书籍插画两种。文艺性插画将书中的人物、场景和情节以插画的形式表现出来,以增加读者阅读书籍的兴趣,提高可读性和可视性;科技及史地书籍插画则帮助读者进一步理解知识内容,达到文字表达难以起到的作用,应力求准确、实际,并能说明问题。

2. 商业插画

商业插画出现在各种各样的商业活动中,如平面广告、包装和影视媒体等。商业插画是信息传播与视觉传达设计中的一种特殊的表现形式。商业插画涉及的领域非常广泛,例如海报、路牌广告、看板、霓虹灯广告、包装、网络、影视广告等。

5.1.2 插画风格

插画的表现风格可以分为写实风格、抽象风格、装饰风格、卡通风格四类。

1. 写实风格

写实风格的插画(见图 5-2)并不是对客观世界的模仿,而是经过插图创作者精心构思和组织的画面。摄影技术在写实方面具有无可比拟的优越性,借助摄影技术的帮助,综合运用各种绘画中的写实表现手法的插画具有更加丰富的表现力和更加独特的艺术性。许多插画师在创作时运用铅笔、水彩、丙烯颜料、油画颜料等各种材料或者多种材料共同使用,会呈现出不同的质感和肌理效果,同时能够借此传达创作者的意念、情感以及个性。

2. 抽象风格

抽象风格是相对于写实风格而言的,它一般根据点、线、面、色彩等元素,通过自由组合构成非具象的画面。抽象风格的插画受现代抽象绘画的影响,表现手法不拘一格,形式丰富多样,时代特征鲜明,给人以更多的想象空间。因此,在很多时尚的商业广告中,

图 5-2 写实风格的插画

抽象风格的插画成为一种引人注目的表现形式。

抽象风格大致可以分为人为抽象图形和偶发抽象图形。人为抽象图形是指创作者通过对点、线、面等造型元素进行精心的编排和设计,创造出视觉上具有规律的秩序感。偶发抽象图形也是人为设计的,但形象更具偶然性,给人更自然、充满个性的感受(见图 5-3)。

图 5-3 抽象风格的插画

3. 装饰风格

装饰风格的插画强调画面的平面化、图案化,富有装饰性,通过对表现内容的归纳、简化和夸张,运用重复、对比、穿插等形式法则,创作出精美独特的插画作品。因其具有较强的审美特征而被广泛运用于各种领域。装饰风格大致可分为传统装饰风格与创新装饰风格两类。传统的装饰风格插画大多运用不同民族或民间的传统装饰纹样、吉祥图案等造型进行创作,体现强烈的民族文化气息;创新的装饰风格是根据主题的需要,按照装饰造型规律,创造性地运用相应的素材进行插画创作,体现独特的时代特色,表现出强烈的主题和鲜明的个性(见图 5-4)。

4. 卡通风格

卡通风格的插画极具个性,富有亲和力,能使要表现的主题更加生动、有趣。如今的卡通形象创作已不再只是针对少年儿童,越来越多的成年大众也对卡通特别青睐,其亲

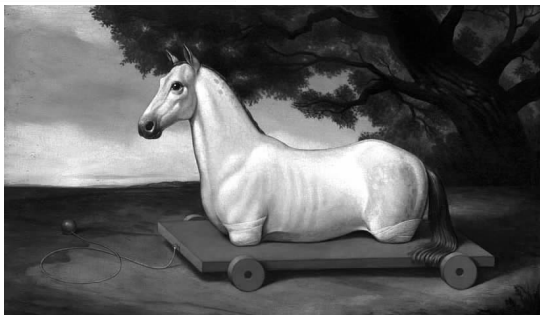

图 5-4 装饰风格的插画

和力很容易打动观众,在人们心中树立良好的形象。卡通形象的创作要求在表现对象的基础上进行,运用夸张、变形等手法突出其性格特征(见图 5-5)。

图 5-5 卡通风格的插画

5.1.3 插画主题

插画的表现主题主要分为幽默性、讽刺性、象征性、幻想性、意象性、直叙性、寓言性、装饰性等类型。例如,幽默性的插画可通过造型、色彩、构图等方面营造一种诙谐、幽默的画面气氛,能使人产生轻松愉悦的感觉,适合幽默性读物或某些需要体现轻松诙谐的商业活动等,因此在出版物插画与商业插画中经常使用这种表现手法;而讽刺性的插画大多针对某些事件或者人性弱点进行尖锐的暴露和批判。因此在表现上往往比较夸张、耐人寻味。一些讽刺性的插画也同样具有幽默的效果。

5.2 传统插画的绘制工具及手法

传统插画的手法与工具是密切相关的,传统插画所使用的工具主要包括铅笔、蜡笔与油画棒、色粉笔、墨水笔、水彩、水粉、油画颜料、国画颜料、丙烯颜料、马克笔等。

5.2.1 铅笔

铅笔是绘画工具中最常见的一种工具,铅笔所创作的插画单纯、朴素,许多优秀的作品都是运用铅笔创作的,很多使用其他工具和材料创作的插画作品也经常使用铅笔辅助和配合。铅笔包括黑色铅笔和彩色铅笔两种。

(1) 黑色铅笔。普通铅笔是黑色的,作画时可以根据需要画出具有深浅、粗细、轻重、曲直、软硬、虚实等多种变化的线条,使画面效果具有很强的表现力。由于铅笔画稿可以通过橡皮涂改,所以绘画者可以轻松地对画面进行修改和调整,具有很大的随意性(见图 5-6)。

图 5-6 铅笔画《牧歌》

(2) 彩色铅笔。彩色铅笔分为非水溶性铅笔和水溶性铅笔两种。彩色铅笔的笔芯材料大多由颜料、蜡和合成树脂混合而成。彩色铅笔的颜色设置有 12 色的、36 色的,还有多达 180 色一套的。彩色铅笔不仅具有和普通黑色铅笔一样的特性和表现力,还具备丰富的色彩表现力,因此得到了很多插画师的喜爱。另外,根据彩色铅笔笔芯材料溶于水的特点,可以运用毛笔蘸水来进行晕染,以产生铅笔淡彩的画面效果(见图 5-7)。

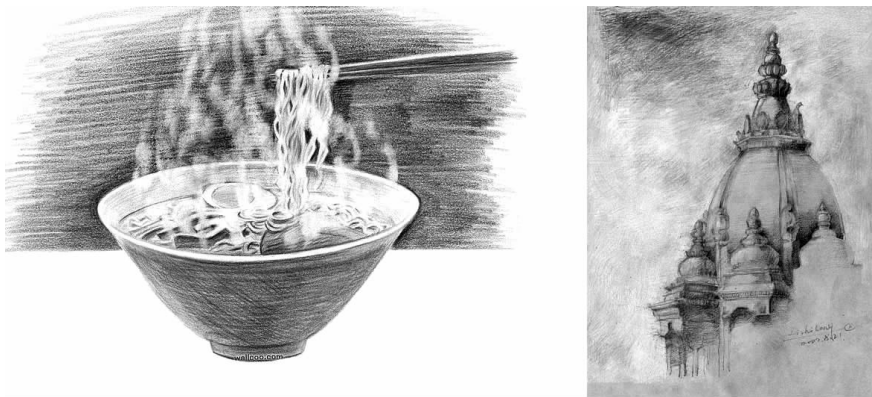

图 5-7 彩色铅笔画

5.2.2 蜡笔与油画棒

蜡笔的材料中含有颜料、蜡、石木蜡、硬化蜡等成分,油画棒的材料成分是在蜡笔材料成分的基础上加入一些油脂类材料,其质地就会变得柔软。使用蜡笔或油画棒创作出来的画面富有很强的肌理感,并且笔触清晰,色彩浓郁,充满童趣。

创作者可以利用蜡笔防水的特性进行创作。例如,在画面上先用蜡笔或油画棒进行描绘,再使用水彩或其他水性颜料进行绘制。由于蜡笔和油画棒绘制的部分不会被水性颜料所覆盖,所以画面会产生丰富的层次感和质感。另外,创作者在创作时可以使用刮刀等较硬的工具在用蜡笔与油画棒所描绘的部分进行刻画,以使画面产生特殊的效果(见图 5-8)。

图 5-8 蜡笔画

5.2.3 色粉笔

色粉笔的主要成分是颜料和阿拉伯胶,质感为粉末状,因此附着力较差,色彩饱和度不高,需要选择专门的色粉笔来进行创作。色粉笔的颗粒较细,使用它所绘制的画面一般比较柔和、纯朴和自然(见图 5-9)。

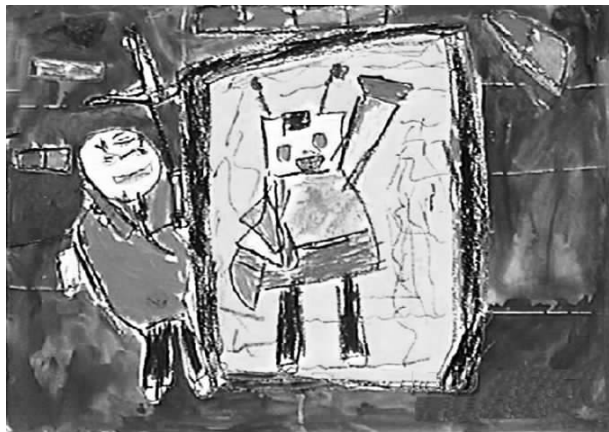

图 5-9 李晓明(6岁)的色粉笔画《爷爷的作品》

色粉纸有很多种,有各种颜色和各種肌理的选择,这也是画家喜欢用色粉纸来进行插画创作的一个原因。例如,许多印象派绘画大师的作品都是运用色粉笔材料完成的。

5.2.4 墨水笔

墨水笔分为蘸墨水的笔和灌墨水的笔两种。

(1) 蘸墨水的笔主要包括羽毛笔(以鹅毛笔为多)、芦苇笔和竹尾笔等。蘸墨水的笔笔杆坚挺而富有弹性,笔尖一般有很小的缝隙,用来渗透墨水。蘸墨水的笔可以绘制出变化多端的线条。

(2) 灌墨水笔的种类很多,主要分为针管笔、弯尖钢笔等。由于墨水的附着力强,不易褪色,画稿清晰,便于印刷,所以这类工具在插画创作中被广泛使用(见图 5-10)。

图 5-10 钢笔画

除了常用的墨水之外,还有一种名为“透明水色”的墨水,它是有机颜料一类的水溶液,色彩纯度很高,明亮鲜艳,也具有很强的附着力,但缺点是在阳光下容易褪色。

5.2.5 水彩

水彩中含有水和染料,通常使用毛笔进行绘制。水彩的使用技法一般分为两种:干画法和湿画法。其中,干画法是严格控制画面中水分的比例,用笔比较干涩;而湿画法则充分使水色交融,使画面呈现出酣畅淋漓的视觉效果。

水彩颜料的特点是鲜艳、透明、纯净,可以多层罩染,运用毛笔的丰富变化,可以使画面的层次丰富细腻,具有很强的表现力。“水冲色”或“色冲水”是创作者根据水分和颜色相互作用的规律进行创作的两种技法。“水冲色”是指在第一遍颜色未干的时候,用适量的水冲淡第一层颜色的某些部分,使水渗透到颜色中去,来达到所需要的效果;“色冲水”是指在画面某些部分先刷上适量的水分,趁其未干时,再画上颜色,使颜色自然渗透,可以实现像水墨画一般的效果。这两种方法配合使用,可使画面的层次感更为丰富(见图 5-11)。

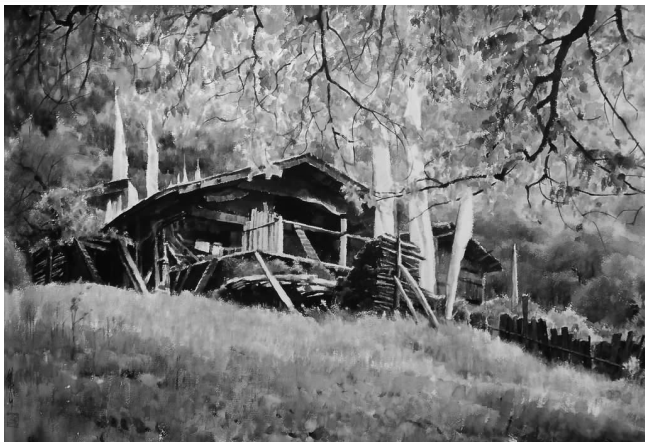

图 5-11 水彩画

5.2.6 水粉

水粉又称广告色,它的主要成分包括颜料、胶、防干剂、防腐剂等。水粉颜料一般使用排笔(毛笔类)进行调色和绘制。水粉的特点是色彩丰富,饱和度高,容易覆盖,便于修改。

水粉的不足之处是容易变色和脱落。为了使画面实现预期的效果,创作者需要了解水粉颜料的特性,掌握水粉在不同湿度下的变色情况,用适当的手段加以控制(见图 5-12)。

图 5-12 水粉画《江南》

5.2.7 油画颜料

油画是以亚麻仁油、罂粟油、核桃油等调和颜料,在亚麻布、纸板或木板上进行创作的一个画种,在作画时需要使用稀释剂(挥发性的松节油和干性的亚麻仁油)。画面所附

着的颜料有较强的硬度,当画面干燥后,能长期保持光泽。使用油画颜料来制作商业插画,可以表现出丰富的画面效果(见图 5-13)。

5.2.8 国画颜料

国画颜料分为植物颜料和矿物质颜料两种,一般是使用毛笔在宣纸上绘画。毛笔有多种类型,有的适合勾勒,有的适合晕染。宣纸主要有生宣、熟宣和各种半生半熟的宣纸。生宣适合用于国画中写意的绘画风格,熟宣适合工笔画,半生半熟的宣纸适合绢工带写(见图 5-14)。

图 5-13 油画作品

图 5-14 赵新建的国画《荷塘月色》

5.2.9 马克笔

马克笔,又称麦克笔、记号笔等,大致可以分为水性和油性笔两种。马克笔的笔头形状各种各样,主要为圆形、斧形、方形等,这些不同形状的笔头有多种大小、软硬的选择。水性马克笔色彩透明,纯度较高,具有速干性,但覆盖力差。油性马克笔色彩纯度很高,具有速干性、防水性,有一定的覆盖力。马克笔使用方便,能节省绘制者大量的时间,因此成为商业广告插画的专用工具,是现代插画创作者普遍喜爱的较富现代气息的绘制工具(见图 5-15)。

5.2.10 丙烯颜料

丙烯颜料是介于水彩和油画颜料之间的一种绘画颜料,具有色彩鲜艳、饱和度高、干燥较快、溶于水等特性。丙烯颜色附着能力极强,既不像水粉那样容易变色,也不像水彩

图 5-15 马克笔效果

那样易被水冲淡。采用丙烯颜料进行绘画创作时,可以选择多种画法,例如湿画法、干画法、厚画法和薄画法等(见图 5-16)。

图 5-16 丙烯颜料效果^①

5.3 数字插画

数字艺术设计的发展为数字插画的发展提供了条件。如今,绘画艺术已与录像、计算机、网络、数字技术等最新科技成果结合起来,各种风格的数字绘画创作涌现出来并深入到了现代艺术的各个领域。

数字艺术的表现形式非常丰富,录像及互动装置、虚拟现实、多媒体、游戏、计算机动画、DV、数字摄影、数字绘画和数字音乐等都属于数字艺术。数字插画可以被理解为使用计算机参与美术作品的创作。无论是完全使用计算机制作,还是后期使用计算机加工处理,都可以称为数字插画。

数字插画与传统插画之间的区别主要表现在以下几个方面:

^① 作品选自“中国设计网”(http://hh.cndesign.com/)。