

论插图艺术创作

作者：陕西师范大学美术学院 杨婷婷

[摘要] 现代插图作为一门以图形来表现和诉说的一种艺术形式，具有独特的视觉冲击力和艺术内涵。不论在其艺术表现力上，还是在创作手法上，已经使技术和想象力的结合达到了前所未有的新高度。插图艺术创作要求创作者要以自己独特的生活积累和艺术修养，把思想倾向、感受体验经过反复加工和提炼后，用美的手法在作品中表现出来。

[关键词] 插图； 艺术创作； 方法

现代插图作为一门以图形来表现和诉说的一种艺术形式，随着“纯艺术”和“商业设计”两者之间的界限变得越来越模糊、绘制画具越来越数字化、简约化，现代插图因此获得了独特的视觉冲击力和艺术内涵。不论在其艺术表现力上，还是在创作手法上，已经使技术和想象力的结合达到了前所未有的新高度。因此，从其创作角度来讲，它既具有一般艺术形式的创作特点，又具有其特殊的创作方法。

一、插图与艺术创作

1、创作的定义

创作看似简单，无非是创造出新的东西，但在创作的定义中有一点认识很重要，即只有实际通过符号、线条、色彩等媒介表现了某种思想的人，才进行了创作[1]，而那些仅仅停留认识阶段或者仅仅简单的复制社会现象，并不是一种新的创造。这就要求创作者要以自己独特的生活积累和艺术修养，把思想倾向、感受体验经过反复加工和提炼后，用美的手法在作品中表现出来。

2、创意设计

要创作就要先解除旧有的思想的束缚，创意的重要性不言而喻。在插图创作中，尤其要注意发散思维和集中思维的巧妙应用，使得设计师的个人思维和观者之间能互动与沟通，同时又能精准的传递出设计者的想法见解，体现出生动的视觉语言效果。

3、灵感

一个好的作品的诞生，往往起源于一点细节。这就是通常所谓的“灵光一现”，但是需要认识的是，只有拥有坚实的生活基础、对美的规律的思维方式，以及一定的创作手法，才能在外界信息的触发下产生顿悟，爆发出灵感。因此，灵感是艺术家厚积薄发的创作体验，只有在长期的艰辛积累，才能有喷薄而出的可能性[2]。

二、插图的创作方法

1、插图创作的一般手法

插图艺术创作是一个复杂的过程，它通常分为生活积累、创作构思、艺术表达三个阶段。首先，作者在生活中需得细于观察、敏于感受、善于体验、勤于思考，随时随地、有意无意地把生活中的收获物放入自己的意识仓库。这一阶段，作者“一直在进行审美认识活动，在进行着潜创作，这就使得创作的审美认识正在得到积累叠加，得到整合加工。” [3]其次，自己的插图创作主要想表达什么，其内在的生命力源于什么，这是作者需要不断思考的问题。清人郑板桥论述画竹的过程曾说，“江馆清秋、晨起看竹、烟光、月影、露气皆浮动于流枝密叶之中。胸中勃勃，遂有画意。”由此可见，想要表达的愿望在心中凝结成的一种动力，便是创作的内部动机，最后使其成为全新的完整的作品。最后，艺术表现力永远是当仁不让的主题。插图的视觉语言具有强烈的装饰效果，有时也具有极强的趣味性，这种表现力必然是为更迅速、更具心灵震撼力的传播信息，而且对表现语言进行筛选、优化和创造。这种

能力首先需要设计师具有较强的理解力、丰富的想象力和具有把信息视觉化的转化能力，同时具有多变的形式语言和高超的表现技能，并能在适应特定的传播需要的限制中充分发挥个性和意象的魅力[4]。

2、插图创作的常用途径

从艺术创作上来说，学习借鉴是一条永不过时的法宝。俗话说，“读一本伟大的创作，胜于读一百本关于平庸的书”。通过艺术的学习借鉴，同时结合自己独特的构思方式和意蕴的凝结，不断改进和提高自己的创作，最后形成自己的成熟的作品，这是插图艺术创作采取的方法之一，同时也是提升自己能力的方法之一。

数码设备和软件使设计师对思维的转换的不确定性得到了最大的发挥。例如一些插图常用软件 Photoshop、Freehand、Illustrator、Painter 等，不仅具有跨平台操作的优势，也具有相互兼容的特点，这些功能的使用都在插图设计师的设计过程起到了方便快捷的作用，减短了设计和创意的修改过程，使得插图师的灵感得到最大程度的发挥。因此，在插图创作中，应利用现代科技的便捷性，结合各种工具的优缺点，适时的为自己服务，使作品具有浓厚而又巧妙的表现力。

注意应用插图的技法与形式法则，也是其创作很重要的方面，如写实法、抽象法、对比法、均衡法，对称法、节奏法等等，又如一些形式美的表现手法，黑白、肌理、重复、韵律、对比、特异等等。但是同时也要注意在技法的使用中，不要失去自己创作的特色，强化属于自己的艺术个性，扬长避短。

3、插图创作过程和步骤

在具体插图创作过程中，应首先考虑如何通过插画来诠释自身的设计创意，尽量真诚地把情感传达给观者，寻求共鸣，而不是孤立追求形式；然后通过各种表现手法建立人物个性，表现设计师的风格和特色；最后创作出能激发观者想像力的生动场景。

计算机插图设计流程包括整体的方案设计、人物形象的设定、绘画风格的确定、绘图软件的选用，以及最终的计算机绘图。插画的制作步骤有构图、渲染、画面调整以及细节调整等等[5]。

三、插图创作中常见的问题和误区

1、缺乏打动人的细节，没有生活积累的基础。这是一个老生常谈又不得不谈的话题，这实质上是艺术规律的体现。创作成功的作品永远是生动的生活原型、真诚深刻的感受体验、真挚质朴的艺术表现，这些永远是艺术创作成功的必由之路。“如若淡漠了艺术和生命的联系，艺术必会枯竭，必然失魂”[6]。

2、重形式技巧炫耀，轻内容表现力度。形式大于内容，是插图创作经常出现的问题，为做而做，孤立追求形式上的“眼球效应”而忽略内容，甚至一开始就不知道自己表达的主题和内容，造成了插图的艺术性和价值的降低，失去了作品成功最重要的方面。

3、疏于个性的展示，没有自己的特色。随着插图行业快速发展，读图时代的人们几乎都已经审美疲劳，只有跳出大众表现的范围，把握自己创作的特点特色，才能独具一格。托尔斯泰曾说，“每人都有他的特性，和他独有的，个人的，奇异的，复杂的疾病”。结合自己独特的经历、积累、感情，才能创作出好的作品。

4、缺少基本功底，整体把握能力薄弱。一般的观点认为插图创造不需要太深厚的基本功，因为其表现形式和创作手法多种多样。其实扎实的基本造型能力和整体艺术把握能力是创作的基础，如果不在基本功上多下功夫，其作品也不会有提升空间。

创作的过程其实是设计者最应享受的过程，一幅作品从无到有、从最初的灵感激发到构思的不断修改，最后完成创作，让设计师充分享受到了创作的乐趣，套用一句话说明创作之法：“创作！不要浮浅，不要投机，不计利害。活的作品，以生命为根，真实作干，开着美丽之花”。

【参考文献】

- [1] 王受之. 美国插图史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002
- [2] 吴东洲. 论创作[M]. 北京: 三联书店, 2000
- [3] 视觉设计研究所编. 插图创意设计手册[M]. 北京: 中国青年出版社, 2004, 1
- [4] 文婷. 论插图艺术的视觉语言[J]. 装饰, 2007, 10
- [5] 汤小山. 计算机辅助插图设计[M]. 清华大学出版社, 2007, 2
- [6] 李琼, 王柳春. 商业插图[M]. 黑龙江美术出版社, 2006, 12

【作者简介】杨婷婷, 陕西师范大学在读研究生。甘肃省平凉市人。2002 年考入西南科技大学, 进入工业设计视觉传达专业学习。于 2006 年获得工学学士学位。同年, 考取了陕西师范大学公费研究生。现在师范大学美术学院数字化艺术设计应用与教育研究专业学习。