插图艺术的魅力

作者：四川音乐学院 杨绍军

（一）插图艺术的概况

插图也就是我们常说的插画。插图是艺术表现形式的一种，在现代设计中兼具重要的信息传达的功能。由于其直观的传达性，强烈的视觉冲击力和超强的感染力，在现代设计中占有独特的地位。在现代设计的多个领域应用广泛，涉及到的有影视创作、社会公共事业、商业插画设计、文化教育等方面。

优秀且富有内涵的插图，对于欣赏者来说，不论是思维、视野都得到慰藉和提升，是视觉上的满足和精神上的享受。艺术本身是无价的，但随着科技的创新，创作方式的多元化，艺术也无法免俗的进入商品化时代。插图在这个时代背景下为社会经济的发展做出了应有的作用。传统规定下的插图的范畴在时代快速发展的背景下已显得局限。如今的插图创作者们为达到预想的效果，早已开始运用多元的创作方式和技法，使用各种手段，打破以往的风格，不再局限于传统。在我国，插画虽然发展的较晚，但经过解放后各种各样应用的发展，以及上个世纪八十年代后对欧美及日本的插图发展的借鉴，出现了大批优秀的设计师。现在有很大一部分设计师通过先进的计算机技术来进行插图的创作，也是插图创作突破传统绘制方式的呈现。

（二）插图与平面设计的联系

平面设计经过长久的发展，已不单单是简单的利用文字的组合排列来创作，插图元素靠其对信息传递的准确性和直观性越来越多的出现在平面设计作品中，对插图的有效应用也是设计师比较热衷的方式。

平面设计中的版式设计是这门学科的重点。市场中，很大一部分版式设计是以文字元素为主体。例如：报刊杂志、网页设计、招贴海报、包装设计等。设计师通过这些载体，以文字为主要元素，进行艺术的创作，然后实现对所要传达的主题，生动，鲜明且准确的传递给受众。但是大多数情况，一些需要表现的情感元素和内容是通过简单的语言文字信息所不能达到传播的要求和预期效果的。这时，我们就要借用插图艺术独到的表现效果，将我们用文字信息所难以传达的内容进行提炼和概括，然后通过插图元素的艺术处理后，展现在观者面前。目的就是让观者能够快速的理解作品内容，感受到作品的内在，并且认同它，直接的提高信息传达的直接性和准确性。此外，观者可以通过这些插图拓展自己的思维和想象，从而更加生动立体的达到所要表达的内容的传达效果。再者，为使观者避免产生长时间阅读文字的视觉疲劳效果，让信息传达的内容更加久远，印象更深刻，效果更完善，插图正好可以达到这功能。例如：儿童刊物。由于儿童的文字储备量和识字能力有限，并且大多数儿童很难上时间集中注意力进行文字内容的阅读，所以纯文字的表达方式对于儿童而言并不能准确有效且完整的传达出其中的内容。此时，刊物中的辅助插图就起到了帮助儿童提高阅读兴趣，对所要传达内容的补充的作用，儿童也更容易理解和吸收信息。因此，在这种情况下，插图必然是非常重要且不可或缺的组成部分。

二 插图在平面设计中的应用

（一）海报设计中的插图应用

海报的最大作用就是利用强大的视觉感染力吸引观者，之所以海报可以让人们留下深刻的印象，在观看时能够快速准确的感受到其所要传递的内容，找到其中的关键点，是由于设计师在设计海报时会根据需要传达的内容施以其艺术的特性。好的海报设计的前提是，设计师必须有深厚的设计功底，素材的大量积累，还有对艺术和美感的深入的探究，这样才能成功的设计出既能传递内容又同时兼具艺术魅力的海报。商业中，户外广告中的海报设计事应用较多的，需要大量的要传达的内容时，户外广告由于拥有较大的版面，所以也能满足更多的要求。海报中越来越多的插图设计是因为想要提升和达到宣传效果，恰当的利用了插图元素能够起到给观众留下深刻印象，和娱乐大众的功能。相应的各领域对插图的应用越来越广泛，插图设计师也自然越来越多。

（二）书籍设计中的插图应用

在人类的历史进程中，纸质书籍对于人类文明起到了重要的记录和传承作用。它充分记载了人们的生产生活，也是历史和文化知识的重要载体。[[1]](#endnote-0)[3]进入二十一世纪，互联网和计算机技术快速发展，传统的纸质书籍受到了电子书在内的先进技术的挑战，纸质书籍的应用范围逐渐缩小，但是书籍给人们带来的情感感受却是电子书等做不到的。一本好的书籍设计就好比是一件艺术品。一个好的设计师在进行书籍设计的时候必须要有掌控全局的能力，要区别于普通的平面设计，这样才能发挥出纸质书籍的特点。例如，设计师在对《梅兰芳全传》这本书进行创作的时候。这本书的封面采用的是众所周知的梅兰芳先生的艺术形象，但是书的侧面，却采用了梅兰芳先生的日常生活照片，这样设计的目的就是令读者在首次拿到这本书的时候，仅仅同过第一眼的观察对梅兰芳先生的不同面产生大致的了解，从而使读者有兴趣更深层的进行了解。由此可见插图恰到好处的使用，对于提升读者对于书籍内容的好奇心是具有重要影响的。在面对不同的观看群体时，设计师要采用合理的插图来提高书籍关注度，吸引观者的注意力。比如，在观众的儿童或者青少年的时候，就要考虑的年龄和接受能力等因素，选择适合的插图，使儿童可以集中注意力在书籍上，从而提高内容的传达能力。

（三）包装设计中的插图应用

我们的生活质量在社会经济不断进步的条件下也在不断地提高，各式各样的商品为迎合人们的需求也在寻求自我的创新。为使业绩的提高，商家大都在外包装上大做文章。精致的产品包装设计，能够有效的抓住消费者的注意力。包装设计的目的就是将产品的优点充分的展示出来，使其他同类产品失去竞争力，率先抢占市场先机。所以设计师在进行包装设计时，就要着重考虑如何才能使消费者有购买欲望。例如，在食品类的产品包装设计过程中，设计师通常会在包装上配上食品诱人的效果图，体现出食品美观可口的一面，促使消费者在选购过程中产生食欲，激起购买欲。例如，在雪花啤酒包装设计过程中，设计师将勇攀高峰的理念用于其包装含义当中，瓶身上的雪花、勇闯天涯、攀登山峰的人物剪影等字样和插图，使得产品本身所蕴含的精神得以彰显，使产品在同类中具有高识别率，并且给予产品内涵足够的支撑。在该设计当中，与中国的传统文化剪纸艺术进行了碰撞和融合，将传统文化进行传承，“雪花”的标志图案就采用了传统的汉字字体，并且文字与雪花图案相结合，形成了具有中国特色的独特标志。[[2]](#endnote-1)[4]因此，雪花啤酒的产品包装设计是成功的，插图的完美应用，不仅提高了产品的销量，给消费者留下深刻印象，也让消费者感受到了企业的文化底蕴和想要传递的精神态度.

（四）网页设计中的插图应用

处在一个互联网时代，网络使我们的生活和视野变的便利且丰富。由于插图在现代设计中优点显著，所以网页设计和插图艺术也在众多的网页中相结合。网页的背后是一串串枯燥的代码，而正是插图使简单的，模式化的网页具有了趣味性，更能起到吸引眼球的效果。在网页设计中，插图设计师的参与度颇高。不论是吉祥物的设计，还是作为页面主题的补充图案，都是为改变网站形象，增添网站的感染力。用户体验的感受是网页设计师需要重点考虑的方面，能使访客喜爱且留下深刻记忆的网站才是网页设计师的追求。好的插画场景或者有趣的图文，会让网页具有自己独特的风格特点，从一开始就抓住访客的眼睛，从而达到预期的效果和目的。

三 插图艺术在平面设计中的意义

（一）加强平面设计视觉冲击

前面说到的平面设计里的海报设计，主要是用插图的形式来吸引观者的视觉注意力。也就是说利用图形元素本身的强烈刺激，使观者的注意力快速被集中。平面设计中的插图就是用具有很高艺术欣赏价值的图形来传达信息。一个好的作品，能充分利用插图艺术的特点，成功吸引众人的眼球，拓展传达的内容，并在思想层面与设计师产生共鸣感。海报设计中插图的目的就是使观者的目光由于强烈的视觉冲击而被吸引竟而停在画面前，并且产生深层次的交流。所以也来越多的海报设计中都将平面与插图结合起来。

（二）辅助且补充传达信息

传统的平面设计中只是单一的用文字传达信息，但是效果并不显著。插画艺术有效的利用自身的优点，通过生动的形象，强烈的视觉效果成功的转变了这种单调的传达方式。我们经常会遇到用简单的文字无法表述清楚的内容或者情感，这时我们就需要将所要传达的内容转换成插图的形式，然后对其进行艺术的加工，经过浓缩提炼而成的插图元素，与文字配合或者说辅助文字信息，会让阅读者更容易产生共鸣和接受，也就成功的提高了信息传达的生动性和准确性。前文也说到，插图的应用还会使读者在观赏过程中拓展自己的思维和想象，更加深刻的体会到所要传达的内容，再者，插图也可以缓解长时间阅读文字的枯燥感，调节阅读节奏，让所传达信息更加牢固，更有效果。

（三）使平面设计具有情感

主题思想是设计的根本，而平面设计更是依据所要传达的中心思想进行设计，它更侧重于设计的目的和设计结果。由于纯艺和设计的界限早已不再明确且模糊，而现代设计要求的也是两者的融合，插图设计却同时拥有两者的特性。一个好的插图设计能够让人们从作品中感受到它的内涵和思想，不仅用直观的视觉体验展示了设计的主题，也让平面设计作品被赋予感情色彩，更能够让人们感受到与自己的生活相关，与自己的情感一致。没有情绪的设计作品并不能带给人们对美的感受，是没有艺术价值的作品，只是一件没有灵魂没有思想内涵的设计作品。因此，插图艺术可以将设计者的情感带入到设计作品中，再通过画面强烈的感染力，将中心思想传达给观众。二者的结合，有效提升了平面设计作品的整体高度.

结 语

插图艺术充满在我们生活的方方面面，它用自己别具一格的艺术语言点缀这人们的生活。在平面设计中种种方面，插图都有广泛的应用和结合。不仅为平面设计补充和辅助传递了信息，也使平面设计更富有艺术性和情感性。人们在欣赏设计作品时通过插图艺术与作者产生深层次的精神交流，提升了设计作品的艺术与观赏价值。在今后的设计工作中，既要继承传统设计的有点，还要多加利用插图艺术的趣味性和多样性，使设计作品的内容更加丰富，信息传达更加有效。总之，不论是平面设计还是插图艺术，只有将两者结合在一起，在如今纯艺与设计界定模糊，相互融合的当代艺术中，两种艺术相互影响，有机结合，才能有不断的艺术创新和新的艺术体验。插图艺术对于涵盖面庞大平面设计而言，其中的意义和影响都是长久和深远的。

1. [3]赵曦，《 数字阅读背景下书籍设计中纸质形态的研究》，苏州大学

[4]郑力捷，《华润雪花 用中国撬动世界》，《经济》2010 [↑](#endnote-ref-0)
2. [↑](#endnote-ref-1)