

纸质材料在商业插画中的表现与运用

□ 贺 新

摘 要:纸质材料自古以来就参与人们的生产生活,与人有着密不可分的联系。随着时代的发展,纸质材料作为一种普遍的材料进入艺术创作领域,不仅有着独特的审美特征,同时其使用价值在现代生活中也有了更深层的含义。文章通过介绍纸质材料的物理特性和材料语言表达,以及商业插画的表现形式和运用环境,分析纸质材料在插画中的运用。

关键词:纸质材料;商业插画;表现运用

1 纸质材料

1.1 纸材概念

纸质材料的原料有着来源广泛、可复制、运输成本低和可回收等优点,是人类生产生活中各品类制造首选的物质材料。随着现代科技的进步,纸质材料的特性变得更丰富,种类变得更多元,其在人类未来的生活资料里也具有更大的发展空间。当纸质材料作为艺术材料的原料之一时,它集可塑性、环境友好和柔韧性等优点于一身。因此,纸质材料在绘画艺术等领域的运用也体现出纸质的独特语言表达和新的表现意义。

1.2 纸质材料的物理特征表达

首先,纸质材料的质地具有极好的着色性和透气性,是我们日常生活中书籍印刷的常规材质。纸能够将印刷油墨迅速吸收,不晕染,达到理想印刷效果。同时,良好的透气性让纸吸收了的油墨在相对短的时间内就干透,这就可以保证印刷成品又快又好地呈现。纸质质地也具有丰富性。通过在造纸原材料中添加一定的功能助剂,会使成品纸张具有不同的质地、颜色、性能等。不同年代、不同时期的纸质组合可以呈现出新旧交叠的时光流动感。纸质材料不同的层次感,包括软硬薄厚等,和年代感所代表的各式感观,在不同的想法之中可以呈现出千变万化的艺术效果。其次,纸材的肌理具有独特美感。人类的触觉反馈十分灵敏,不仅能感受到笼统的光滑、粗糙、尖锐等纸材质感,更能结合纸材表面形态、纹理、结构等特有属性感受到更复杂的艺术审美效果。比如经过裁切、折叠、摩擦、划痕、灼烧等不同加工方式,纸质材料能够表现出独特的肌理形态和偶然的艺术美感。最后,纸材本身轻薄脆弱的特性拉近了与人的心理距离,让人对纸制品产生亲切感、怜惜感。这体现出纸材本身就具有艺术形态之美和强烈的艺术魅力。

1.3 纸材的艺术情感表达

由于丰富的物理特性,纸材对艺术家来说代表着丰富感情表达的无限可能性。艺术家通过主观性地对艺术作品投入大量感情,利用作品的符号化、特征化来

表达自身抽象化的内心世界,通过抽离日常生活中的熟悉事物并高度概括形成某种材质的符号性。对于纸质材料来说,它能够以衍纸等多种形态存在,比如我们所熟知的剪纸艺术和纸雕艺术。艺术家充分利用纸质材料的优势,同时结合它的现实意义,让纸质艺术成为当代前卫艺术的符号。艺术家主体独特的审美观念和改造材料的眼光,配合纸材特性才能真正体现出艺术作品的情绪表达。因此,纸材艺术的情感表达根据其本身加工程序差异和不同文化下艺术家的个体差异呈现多彩缤纷的效果。

2 商业插画

2.1 商业插画概念

商业插画通俗来讲,就是指和存在商业活动、商品等商业领域密切结合的插画。商业插画的存在目标就是为了满足商业诉求,根据委托方的要求创作出具有情绪渲染力的插画图像,让创作对象与众不同,夺人眼球。商业插画作为商业设计范围内的重要部分,横跨艺术界和设计界,不仅利用视觉图像模式表达商业信息,还具有独立的艺术审美价值,在审美层面上感染消费者,刺激其做出消费行为。商业插画在摄影技术诞生之前,对于记录人类发展、丰富人类的精神文化生活一直发挥着重要作用,商业插画艺术价值的发展也与人类文明共同经历了漫长的演进过程。

视觉图像的信息传递是一种高效的世界通用语言。商业插画本身作为一种商品,是插画家和企业合作,为企业或旗下产品制作的具有传播性、解析性的插图,阐释企业理念或产品内容、介绍提供视觉意向,对感染力起到强化作用。在这个过程中,插画家得到对应的报酬而放弃其作品的所有权、仅保留署名权的买卖行为,这个成品就称为商业插画。在现如今信息传达速度迅捷的时代,插图广泛地应用于我们的日常生活,出现在社会的各个领域中,比如广告、代表性吉祥物、影像游戏插画等领域。

2.2 商业插画表现形式

商业插画的表现形式与风格语言比插图拥有更丰

富多元的元素。随着数字网络与读图时代的到来,电脑图形处理程序可以灵活地将手绘、实物媒介进行拼贴,同时也能使数码的三种插画手法交互使用。各式各样的插画表现形式让商业插画的发展空间变得更为广泛。手绘插画是通过人的眼睛观察个体心理的感受之后,再用手绘制出来,所以它的笔触是跟着创作者的心意变化而任意地进行或急或缓、或轻或重的展示。手绘的差异化体现在直接性、偶然性和独特性上。拼贴的艺术形式是指将报纸画布或者木头等有质感的物件拼贴在画布上,艺术家借此打破绘画的平面性。拼贴的手法多元,其表现不止在创作的颜色、肌理和质感上,还含有趣味性和讽刺意味。现代数码插画是一种以全新的传媒技术作为基础,通过图形软件将艺术家的艺术灵感与理性思维相融合的艺术。现代数码插画因为可以无限制地融合多种元素,在艺术表现力和视觉上呈现出既逼真又梦幻的效果。

2.3 商业插画运用环境

现代商业插画的运用环境多种多样,广泛应用于生活的各个领域。从初始的张贴海报、书籍报刊的封面和内页,发展到现今“CG”级的数码插画,可以看出商业插画的运用从二维升级到三维,已经延伸到立体空间和一些装置艺术上。读图时代背景下,商业插画种类的典型代表是书籍插画,它是文字和绘画的一种相互呼应,也是对文字作品的场景再现。进入信息时代的商业插画的代表是广告插画,它不再是单纯的笔绘形式,而是包括摄影照片、漫画、图表、抽象造型等可符号化的一切图形对象。广告插画的形式需要适应人更高层次的心理情感、审美需求,因此,往往在表达方式上独树一帜,富有极强的感染力。最后,进入消费时代的主流插画是包装插画。包装插画的职能是做产品介绍,树立产品及企业的形象,在视觉效果上要清晰明确、辨识度强。在现代的包装设计中,插画的精准定位和应用已经和商品成功与否有着极强的相关性。

3 纸质材料在插画中的运用

3.1 纸质材料在插画中的使用规律

纸质材料在插画中的配比不仅要考虑纸材本身的质感,还要考虑所用纸材在画面中整体呈现的渐变与一致性。当纸质材料的纸质和配比运用达到相当的一致性时,就会给人以视觉上的舒适。而且,纸质材料所呈现出的一致性,可以使各部分统合起来构成一种有序的美感。为了避免过分一致造成的枯燥乏味、体现更深层次的主题,需要根据具体的制作要求做适当的调整,以达到渐变与统一的完美结合。插画纸材的编排和组合在视觉空间构成中要体现得有规则、有次序。其

中,次序的编排元素包括色相、明度、冷暖、真假、形状、方向方位和粗细等,通过这些要素的自由组合构成一种节奏感,让画面的节奏呈现出一种有方向、有次序、有组织的运动趋势。纸质材料所表现出的这种节奏是现代插画艺术中不可或缺的因素。好的节奏会激发人的情感,触发人在视觉与心理上的快感,这也是对一个优秀作品的必然要求。最后,在艺术设计中,如果是运用两种以上的纸质材料体系,则要求它们在画面上形成一种视觉心理上的平衡感。这种平衡的美感来自设计者独特而深厚的艺术审美素养,也来自设计者对纸质材料的真实情感体验。这种平衡感常常是通过突出某个小部分制衡纸质材料的单调与贫乏,进而呈现出奇异的均衡效果。

3.2 纸质材料在插画中的表现形式

纸质材料在插画中可以表现出独特的个性化创意,在插画中的应用广泛。一件新产品如想在市场上激发消费者的兴趣,就必须从外部形态和内在结构中充分展现。因此,在纸材插画产品的开发上,需要注重插画整体的独特性和创造性。在符合人类心理体验需求的同时,再结合超越经验惯性的探索,才能带来艺术的全新美感体验。创作者可以通过利用纸材的特性改变其造型达到视觉上的个性化设计。创新除了可以改变整体的外观形态外,也可以改变局部构造。同样,利用纸材的可塑性,采用拟人仿生等充满趣味性的独特设计手法,可以将更多的情绪要素增加到纸材插画的造型和设计中,强化人和插画之间的互动性,以带给人们更多的情绪体验,刺激消费者的消费欲。

4 结语

在现今的商业插画创作领域中,我国和发达国家,如美国、日本等商业插画大国相比,依然存在着一不足之处。但是通过社会经济的发展、传统文化地位的提升,商业插画行业将会取得长足的进步,纸材在商业插画中的应用也会更加专业和广泛。

参考文献

- [1]胡志鹏.我国纸包装工业发展现状及促进措施[J].印刷工业,2008(01):35.
- [2]刘仁庆.功能纸:概念与概况[J].中国造纸,2004(03):55.
- [3]黄宁选,张光华.纸张纤维类绿色包装材料的现状与发展[J].包装工程,2006(06):368.
- [4]袁世炬.纸张结构、性能与影响因素[J].湖北造纸,2004(01):8.
- [5]文曦.多彩多姿的艺术纸[J].印刷质量与标准化,2007(04):14.

(作者单位:新乡广播电视大学)