

# 抽象和写实艺术设计语言在插图设计中的应用与研究

路 静

北京印刷学院设计艺术学院, 北京

收稿日期: 2024年2月16日; 录用日期: 2024年3月8日; 发布日期: 2024年4月11日

## 摘 要

插图是一种艺术设计形式, 是现代设计的一种重要的视觉传达语言, 插图通过最直观的方式将文字图像化, 使文字意义变得更明确清晰。因其直观的形象性, 真实的生活感和美的感染力, 在现代设计中占有特定的地位。插图设计的创作方式有很多, 从风格调性来看有新锐风格, 时尚风格, 写实风格, 装饰风格, 奇幻风格, 抽象风格, 卡通风格, 手绘风格, MBE风格, 立体风格等等。该论文通过对抽象艺术设计语言的艺术表现形式, 艺术思想以及审美情趣, 对比写实风格绘本插图《抵岸》充分挖掘其艺术内涵, 探究抽象艺术设计语言和写实设计艺术语言在插图设计中的影响。

## 关键词

抽象艺术设计语言, 写实艺术设计语言, 插图设计中的语言转化, 插图设计

# The Application and Research of Abstract and Realistic Art Design Languages in Illustration Design

Jing Lu

College of Art and Design, Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing

Received: Feb. 16<sup>th</sup>, 2024; accepted: Mar. 8<sup>th</sup>, 2024; published: Apr. 11<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

Illustration is a form of artistic design and an important visual communication language in modern design. Illustration visualizes text in the most intuitive way, making the meaning of the text

文章引用: 路静. 抽象和写实艺术设计语言在插图设计中的应用与研究[J]. 设计, 2024, 9(2): 198-203.

DOI: 10.12677/design.2024.92202

clearer and distinct. Due to its intuitive imagery, authentic sense of life, and infectious beauty, it holds a specific position in modern design. There are many ways to create illustration design, including avant-garde style, fashionable style, realistic style, decorative style, fantasy style, abstract style, cartoon style, hand drawn style, MBE style, three-dimensional style, and so on. This paper explores the artistic expression, artistic ideas, and aesthetic taste of abstract art design language, and compares it with the realistic style picture book illustration "Arriving at the Bank" to fully explore its artistic connotation, exploring the impact of abstract art design language and realistic design art language in illustration design.

## Keywords

Abstract Art Design Language, Realistic Art Design Language, Language Transformation in Illustration Design, Illustration Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

插图设计是人类艺术文明的重要组成部分，它以图像的方式传达信息，为文学、艺术、商业等领域提供了丰富的视觉语言。随着社会科学技术的发展，各种风格的插图层出不穷，不同的插图设计风格呈现出不同的发展趋势，该论文将通过实际案例分析抽象和写实艺术设计语言在插图设计中的应用。

## 2. 康定斯基抽象艺术语言的设计表现形式

康定斯基是抽象绘画的先驱，被誉为抽象表现艺术之父，但他并不是一开始就着手于抽象艺术作品的设计创作，而是经历了漫长的演变。康定斯基早年学习的是法律和经济，在他 30 岁的时候才立志学画，可能正因为他学画较晚，加上其拥有的知识储备，他正式从事绘画之后很少停留在固定的设计绘画模式中，这也造成了他作品演变极快，很少看到他重复某一种形式。早期的他设计创作了很多写实的油画，之后经过印象派，野兽派，倾向表现主义，后来才达到奔放的抒情抽象，晚年作品则演变为几何学的神秘完美构筑。根据其夫人妮娜的分类，可划分为“早期的写实风景时代”，“印象派时代”，“野兽派时代”，“幻想风景画时代”。直到 1901 年，他设计创作出《最初的抽象画》，画风由色彩的表现进入有机的抽象，这是美术史上最早的一幅纯粹抽象画。第一次世界大战中，他的绘画逐渐转变为几何学构成；在包豪斯执教时期，是他“圆的时代”的成熟期，最后就是他在巴黎时代，从几何学构成，迈进了内在的精神实质，创造出不可思议的记号与象征世界。对康定斯基来说，“思想”是重于“技术”的，他从事绘画，在设计思想上所下的功夫，多于在技术方面的训练，康定斯基注重理论研究，还创作出一本艺术性灵的论著《艺术的精神性》现在此书已成为“抽象艺术的圣经”，康定斯基抽象艺术语言的设计表现形式经历了漫长的演变，对现代美术创作与插图设计有很大的启发[1]。

## 3. 康定斯基抽象艺术的艺术设计思想

西方现代绘画对传统绘画的挑战主要体现在色彩革命，形体革命和精神革命。康定斯基关于色彩、形式和精神的思考受到先前艺术革命成果的激发，他的抽象艺术理论是建立在吸收西方现代绘画流派早期成果基础之上的。马蒂斯代表色彩，毕加索代表形式，在色彩、形式和结构等审美变革的积淀中，他一直追

寻着精神的主导和原创的力量，将作品的色彩和线条作为作品的重心，依靠抽象的图形，艳丽的色彩表现作品的情绪和内容，下面主要从抽象设计语言的不同方面对康定斯基作品的设计表现形式进行解读。

### 3.1. 抽象设计语言的表达和审美情趣

抽象艺术是艺术家潜意识情感的至高境界，是艺术家基本经验的直觉表现，包含艺术家的生活直觉，不受具体外表约束的自由发挥。对康定斯基来说，他的艺术创作经历了从写实到抽象的漫长过程，他希望创造一个糅合音乐，科学与哲学等要素的绘画，从色彩鲜艳的写生风景，转变为对理想或幻想世界的追求，运用有力的线条和澎湃的大块色彩，表现原始的激情与动力。他首次创造自发性的线条摆脱了形象的桎梏，更富于精神价值，使其充满灵性。这种艺术上的观念来源于《洛本格林》一剧，使用强烈的色彩和散乱的线条表现出一种完美的概念，借艺术表达情感，首次表现出让他捉摸不住的那种丰富、共鸣和纯净。

### 3.2. 抽象设计语言的设计思维方式和材料应用

随性的创作思维方式是康定斯基抽象设计语言形成的关键因素。康定斯基喜欢凭记忆作画，他逐渐认识到画家的最终目的，并不是使大自然再现于画面上，即使令最伟大的画家也不能在这方面有什么成就，因为自然有自己的法则，它的含义与画家所表现的有基本上的不同，失败被否定，得到启示，使他寻求一种超越表象的风格。因此，他在造型、结构和构图中消除了对物象的依附，进行了无象的审美创造和“语言转向”，用精神的形式和精神的构成，将原有三维空间的具象艺术带入了超验而永恒的平面构成的抽象世界。

除此之外，绘画材料的尝试与选择也是康定斯基抽象设计艺术形成的重要因素。康定斯基特别关心的是找寻最适合于绘画的材料，他实验过熟石膏，干酪素，高岭土，甚至压碎的蛋壳，试用可与颜料有较佳调和的媒介。1901年，他采用了与油彩完全不同的另一种技巧，以水调和颜料(即水彩)的画法，几乎从一开始这种水彩画，他就把作品列入自己所做的目录中而保存起来，他称这种画为“水画”利用水性画描，使他的画面变得极端明朗而流畅，更发挥了色彩较大的渲染性与柔和感。这种画法也更适于表现带有诗意的想象中之景物与半音乐性之呼唤。这使他的画开辟了新的境界：中世纪的景物，或德国小镇中结彩街道上的游行行列，以及俄国民间传说中的神话和骑士的故事。他有时把这两种技巧混合运用，直接将颜料挤在画面上或用刀刮，形成厚层的油彩。他以此表现大片的种植地、浓密的树阴、大片的沙地或湖水。但有时他的笔触拉得长长的，并且像点描法的散列，而使光线透过来，反映出水彩画法的柔和感。这些有力的处理现实的技巧，有助于背景的强调。面对这种背景，康定斯基为我们刻画出传奇故事中的人物及梦境中的骑士幻觉。

总之，康定斯基抽象设计语言的表达形式透过独特的审美情趣，随性的思维创作方式，以及对各种材料的尝试与选择为插图设计提供了更加独特的创作方向，包括对潜意识思想的挖掘，精神世界的外在表现，设计创作的材料选择，对插图设计创作具有重要的借鉴意义。抽象艺术的本源虽不在中国，表达方式也与我们中国传统绘画技法有着非常大的差异，但由于抽象艺术进入中国的时间越来越长，当代的抽象艺术已有着明显的本土化特征及多元化发展[2]。

## 4. 陈志勇《抵岸》的写实艺术设计语言表达

《抵岸》[3]是一本没有文字的“图像小说”，在128页的内容中有着电影分镜般的说故事技法，从细致的特写，到恢宏壮阔的跨页场景。讲述的是男主角为了给全家一个更好的未来，选择移居到一个陌生的国度，图画书里描述他如何面对困难及接纳异质文化的挑战一路走来受到许多先期移民者的照顾，最后终有能力将家人接来同住，获得落地生根的喜悦，并有余力帮助后继的移民[3]。这本书的创作背景来源于它本身的生活环境中，他的父亲是中国人，出生在马来西亚，母亲是第三代澳大利亚人，有爱尔兰和英国血统，他的妻子是芬兰人，婚前在澳大利亚留学。正是身处这样的移民环境，触发了陈志勇关

注这样的话题，在版权页上，他明确表示将《抵岸》这个作品献给父母。他在艺术设定集里说：经常有人问我这本书的创作思路从哪里来，这不是一个简单的问题，我可以把它始于脑海里模糊的画面，关于一个带着行李箱的孤独的男人，尽管一开始我似乎无法从中得出任何有意义的东西，很久以后，我意识到这与一个明显的主题——移民有关。

整体上，它看起来非常像一部电影默片，完全用视觉传导，没有提供文字，供我们精准地进入，加上画面里大故事嵌着小故事，如果没有深厚的历史文化底蕴，对故事发展还是很难理解的。书上有不少折痕和污渍，甚至还有小儿涂鸦，作者选择做旧，整本书都是这样，它的颜色就像书被泼上茶水又在太阳下晒过似的，老照片大抵如此。开始被这本书吸引是因为他有让人震撼的画面效果，画面展示了极强的镜头感，人物形象细腻完整，无一不让我觉得震撼。后来我通过查阅相关资料得以了解故事内容，这便更让我更加惊叹他的创作。故事分为六个章节，分别是：离开，抵岸，遇见，生存，重逢，希望。画面里存在诸多隐喻，经历过《抵岸》这样的作品，让我对视觉语言的感知，大大加深。

通过查找资料得知，《抵岸》创作历时五年，在艺术设计手法上，陈志勇借鉴了许多大师灵感，最终融会贯通，成就了他自己。在整体结构上，它主要受到英国艺术家 Raymond Briggs (绘本《雪人》的作者)的影响，以及图像小说家 Chris Ware、David B 的超现实主义启发。有些细节灵感还来自 Francisco Goya 的蚀刻画和意大利文艺复兴时期的宗教画。陈志勇超现实主义的艺术设计手法，为一个事物或一段经历，找到相应的隐喻，运用想象性代替事实性。在他的设计创作中，他会放大一些普通的小物体，比如变成灯塔的交通锥、几个齿轮、一片叶子等。在处理蝴蝶页的移民组图时，素材主要来自纽约市的埃利斯岛博物馆档案照片，他把照片复印后剪下，重新排列成不太熟悉的组合进行创作，又得益于 Max Ernst 的超现实主义拼贴画。另外对一些经典电影的艺术运用，也让《抵岸》成为“纸上电影”的杰出代表。

因此，陈志勇写实设计语言的表达形式为插图设计创作不同的灵感来源，其独特的艺术表现手法和思维创作方式，为写实风格插图设计提供了创作范本，其高超的艺术设计语言转化也对插图设计创作产生了深刻的影响。

## 5. 抽象艺术设计语言和写实艺术设计语言在插图创作中的应用

从康定斯基抽象艺术语言的表达和陈志勇的写实艺术语言的表达可以看出，在艺术创作中，不能仅仅局限于对生活的再现，客观事物的创造，我们需要根据自己作品的需求，选择适合自己作品风格的插画师的创作手法进行学习和借鉴，取其精华，去其糟粕，另外还需要广泛取材，赋予画面更真实的内涵，这样才能更好地表现我们的作品，增加作品的可读性，让人愿意去反复阅读，而每次阅读又会有不一样的收获。康定斯基的抽象艺术设计语言(见图 1：《点线面》)和《抵岸》(见图 2：《抵岸》)在艺术设计

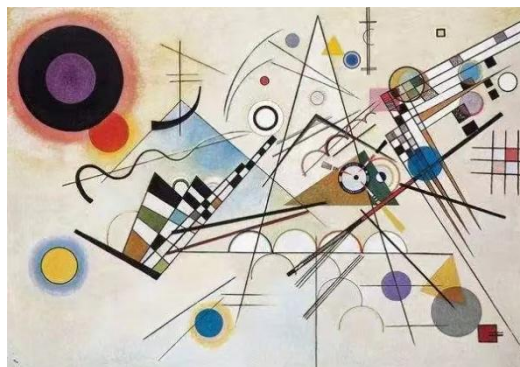


Figure 1. Point and line to plane  
图 1. 点线面<sup>①</sup>

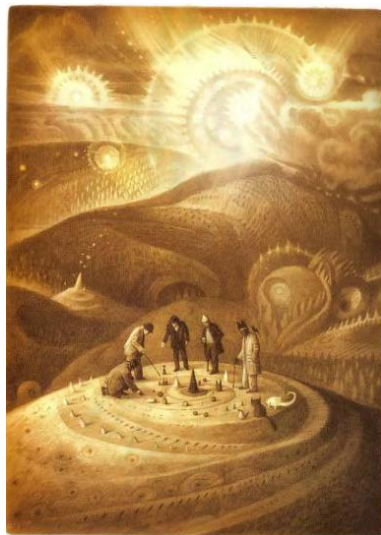


Figure 2. Arrival  
图 2. 抵岸<sup>®</sup>



Figure 3. Street food vendor  
图 3. 大排档<sup>®</sup>

创作思想上不谋而合，两者都将其作品内涵表现得淋漓尽致，画面中的隐喻，艺术语言传达思想，都能让我们不断发掘作品的内涵，每次观赏都有与众不同的感受。

笔者毕设的插图设计创作《尝一口人间烟火》，属于人文社科类插图，所以在风格选择上选择了写实风格，在创作过程中插图设计语言的视觉传达，不仅仅是对文字进行了简单图解，而且加入了更多的精神内涵，适当加入一些生活常识自己生活经验，从而达到准确而生动的效果。插图设计中的语言转化非常重要，高荣生先生在《插图中的语言转化》一文中写到：“插图创作的基础就是语言转换。若要将一部小说的内容以几幅画概括出来，就应有把一句话，一个概念转换为视觉语言的能力[4]。实质上，无论何种类别的插图设计，都要对原著的内容进行归纳，筛选，提炼为视觉造型的素材，最终表现于画面的仍可概括为一句短语。”所以在此次插图设计(见图 3：《大排档》)创作中，也充分地运用了语言转化来表现文本内容，从文学具象中呈现出艺术具象，充分发挥自己语言功能的特点，运用直接性或间接性，具象或抽象进行转化，直至达到对作品的精准化呈现。康定斯基对于文字，故事或者音乐语言的转化选择了抽象艺术设计语言来表示，陈志勇对于历史题材的故事采用写实设计语言来表现，都体现了语言转化和艺术语言呈现方式的不同特点和适用范围。

不同的绘画风格展现出来的画面效果是不同的，因此需要最合适的绘画方法进行设计创作，图文结

合，呈现最好的表达效果。但是插图设计风格一定要在前期就固定好，不然在创作多幅插图作品的时候容易风格不统一，一味跟着感觉走，就有可能适得其反。要具有整体的统一性。我在创作初期就出现了这样的问题。一开始没有把风格确定好，想到什么画什么，结果效果甚是不佳。在创作设计过程中，仅仅是对文本的再现并不能达到更好的创作效果。就比如画的是麻辣烫，就只画麻辣烫，画面就会缺少内涵，故事性就会减弱。从康定斯基的一生画风转变我们就不难看出来，他着重于对内心情感的表达也是我们值得学习和探索的地方。通过本次毕业设计，笔者发现运用不同的表现语言相互结合，平面的色彩加上立体的造型，冲突与和谐并存，会让你的作品独具特色。不同形式语言的创作手法还有很多，要学会打破常规创作，通过学习更多的创作技能来配合自己的插图创作，适应各种题材的创作，创作出符合内容本身且更加独特贴合的作品。

## 6. 结论

插画设计的方式有很多，本次论文着重分析了抽象设计风格和写实设计风格，从其艺术设计表现形式，艺术设计思想以及审美情趣等各个方面挖掘其艺术内涵，抽象艺术设计语言和写实艺术设计语言的影响对于插图设计的创作无疑是巨大的。现代插图设计呈现出有别于以往时代插画的新特点，跨越了传统插图设计的涉及范围、突破了传统绘画的手段、不仅仅是静态化平面图形形式，在造型语言及其表现形式上也更加丰富。随着科技的发展，我们面对的将是数字化与新媒体时代。各种信息化技术手段诸如数字绘画，AI 绘画等，与多种媒体相结合的新型插画艺术极大地丰富了传统插画类型、创作观念、美学趣味、服务功能等，体现出了独立的视觉传达功能。灵活多变、互动性强、充满想象力的表现，让我们拥有一场无与伦比的视觉盛宴。作为一名插画师，插图设计不应该局限于某一种插画风格，应该选择适合自己作品的风格进行创作，而不是一概而论地只用一种设计方式去呈现。

## 注 释

- ①图 1 来源：《点线面》图片来源：<http://www.meipian.cn/2mz20xc0>
- ②图 2 来源：《抵岸》图片来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/BUTnfw4422i5Q3O23XoOSQ>
- ③图 3 来源：自绘

## 参考文献

- [1] 何政广. 康定斯基[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2011.
- [2] 王振, 业晓凯. 抽象艺术在中国的发展应用与研究[J]. 新美域, 2022(9): 58-60.
- [3] Tan, S. (2014) *The Arrival*. Hodder Children Books, Lothian.
- [4] 高荣生. 插图全程教学[M]. 北京: 中国青年出版社, 2011.